

吉林美术出版社

摄影圣书

黑白·摄影技巧

[瑞士]实用摄影系列教程

威廉·张 著

摄影
圣书

[瑞士] 实用摄影系列教程

黑白·摄影技巧

威廉·张 著

Original title: Camera Craft Black & White
Copyright © AVA Publishing SA 2003

图书在版编目(CIP)数据

黑白·摄影技巧/(英)张(Cheung, W.)著;魏宏毅译. —长春:吉林美术出版社, 2004.10
(瑞士实用摄影系列教程)
ISBN 7-5386-1699-3

I. 黑... II. ①张... ②魏... III. 黑白摄影—摄影艺术 IV. J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第105382号

摄影圣书

[瑞士]实用摄影系列教程

黑白·摄影技巧

[瑞士] AVA Publishing SA 授权出版发行

出版人/石志刚

责任编辑/鄂俊大 郝熙敏

译者/魏宏毅

顾问/李立

编辑加工/赵笑枫

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

印刷/深圳现代彩印有限公司

版次/2005年1月第1版第1次印刷

开本/889×1194mm 1/20

印张/6.5 印数/2000

书号/ISBN 7-5386-1699-3/J·1385

定价/48.00元

黑白·摄影技巧

[瑞士]实用摄影系列教程

威廉·张 著

前言

这是个色彩缤纷、热情洋溢的世界，但我只喜欢用黑白摄影的形式来记录它的美丽。自从30年前初次拿起相机的那一刻，我就爱上了这种单色调，黑白摄影也由此成了我摄影爱好的手段。

之所以喜欢黑白摄影，很大程度上是因为我觉得只有通过黑色和白色，我才能把这个世界“看”得最清晰。景致进入眼睛，然后我通过它灰色的影子，而不是各种鲜艳的色彩来思考、想象那些图片。这样做并非经过了刻意的训练，而是自然而然的，这也许就是为什么我酷爱黑白摄影的原因吧。

另外一个理由，就是我作为摄影师，在图片上能体现出极大的控制力。从最初的审视，一直到最后的照片，我都牢牢地掌握着图片的命运。

尽管从商业角度来看，现在对图片的处理很便捷，而且数码摄影也愈加简单，但我还是经常把自己锁在“潮湿”的暗室之中，动辄几个小时，潜心试验各种胶片、化学药品和调色剂。对于我来说，暗室之中的过程才是这门艺术的本质所在，和我有着相同经历的同行们会更确切地理解我的话。

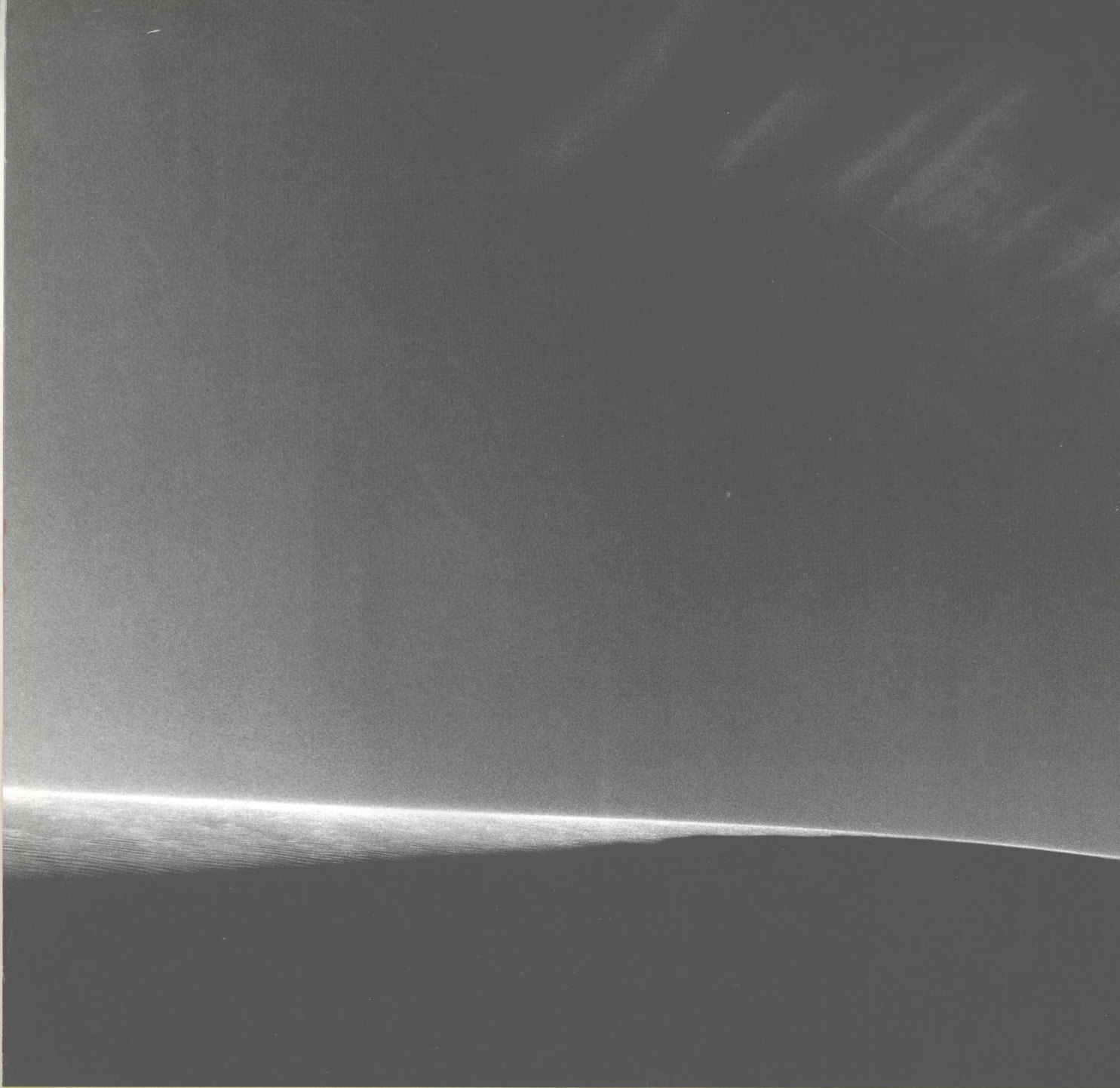
但是，这并不意味着要想涉足黑白摄影领域，就必须拥有一间暗室和数年的经验，因为近年来的黑白摄影胶片在设计时就考虑到了进行商业处理要求简便的因素，所以，只要选择了合适的胶卷，1小时后你就能拿到高质量的黑白照片了。

黑白摄影带来的是纯粹的艺术乐趣，你可以运用它抽象的本质创作出最佳效果的作品。在技术上，从选择胶卷一直到调色剂的使用，书中都作了适当的阐述。黑白摄影是非常轻松愉悦的艺术形式，相信《黑白·摄影技巧》一书会成为你探索这门艺术奇妙之旅的完美起点。

希望你们能像我一样，享受到它带来的乐趣和成功的喜悦。祝你们好运。

威廉·张

目录

▲ 沙丘/娜娜·苏萨·迪爱丝 摄

黑白摄影的设备	10
主要介绍了黑白摄影需要的装备，从选择合适的相机规格到创建化学或数字暗室，镜头、胶卷以及其他的一些基本附件在此也有所讨论。	
了解你的照相机	28
现代照相设备精密度很高而且很复杂，为了取得良好的拍摄效果，最好是采用具有自动功能的摄影设备。毫无疑问，了解相机的关键性能肯定能够帮助你拍摄出更好的图片。	
胶卷的选择	44
选择胶卷是黑白摄影的基本条件。现在市面上可以买到很多种胶卷，各有千秋。在我们的帮助下，你就能掌握如何选择合适的胶卷。	
如何使用滤色镜	58
滤色镜会对摄影效果产生相当大的影响，所以说这种附件是你背包里不可缺少的。为了取得最佳的摄影效果，学会如何使用滤色镜是相当重要的。	
更好的构图	70
相机取景器的重要性对于摄影师来说就像是画家的画布，在这个框架里，如何组织场景中的各个要素是成功地拍摄照片的关键。如果你想拍出引人注目的画面，就请听听我们的建议。	
摄影用光	86
光线的选择可以对照片的成败产生决定性影响，所以，一定要懂得光线是如何落在拍摄物体上的。无论是哪一种摄影，学会如何用光都是很重要的。	
照片的制作	102
摄影是由很多步骤构成的过程，拍摄只是第一步。从基本的暗室和数字技巧到一些更为复杂的、追求个性化效果的方法，我们都为您提供建议。	
常用术语	124
摄影师的联系方式	126
致谢	128

▲ 法蒂玛之手/文斯·比范 摄

黑白摄影的设备

在画幅和感光上, 摄影者都可以找到合适的黑白胶片, 通过摄影这个很有回报性的形式, 充分表达自我。此外, 由于数码技术的发展, 通过电脑把彩色图片转成黑白图片已经完全可行了。

如果你觉得数码摄影更有吸引力, 也完全可以加以利用。现在很多数码照相机都具有黑白或棕褐色的拍摄模式。总之, 相对于从前, 摄影者从未有过如此之多的选择来抒发他们的激情。

经验之谈

如果您的摄影设备属于中型或大型, 就要准备一个帆布相机背包了。这样您在行走过程中比较方便, 因为设备的重量都分散到后背上, 由此也解放了双手。相机背包大小、形状各异, 要想买到正合适的, 最好把整套设备都拿到商店, 根据实际情况选择最适合的一款。

黑白摄影的设备 选择合适的相机

35mm画幅相机

对于大多数摄影者来说, 35mm单镜头反光相机(SLR)是理想的工具。它的特点是: 携带方便, 操作简单, 而且本身还具有各种先进功能。实际上, 现代任何单镜头反光相机在具有复杂的测光系统基础上, 还有曝光补偿功能, 大多数款式还可以精确地自动调焦, 所以我们说, 拍摄的任务几乎可以完全留给相机自己完成。这种相机其他便利之处还包括: 自动倒卷, 内嵌式闪光灯和一系列镜头的选择, 因而, 我们完全有理由信赖和使用这款照相机。

当然, 它的不足之处在于拍摄出的图片规格是24×36mm, 确实是比较小的。现代胶片已经具有良好的质量, 如果你追求的目标是拍摄出较大的, 能记录场景中每个细节的完美艺术作品, 那么大一些的胶片画幅应该是更好的选择。

在所有画幅的相机中, 35mm是使用得最广泛的。

中等画幅相机

如果你决定把胶卷作为作品效果的基础, 那么我很乐于向你推荐现在市面上可以得到的几种胶片的规格。从尺寸上看, 有120和220两种。二者的宽度一样, 但后者长度是前者的2倍, 没有避光保护纸。值得注意的是, 并非所有中等画幅的照相机都可以使用220的胶片, 从这个角度看, 适合中等画幅相机的胶片要少一些。

上述两种胶片拍摄的图片宽度都是6cm左右, 但长度因相机而异。具体说有6×4.5cm、6×6cm、6×7cm、6×8cm、6×9cm、6×12cm和6×17cm的格式。一些规格的相机能够配以一系列合适的可更换后背。

市面上可以买到的这种画幅的相机中, 6×4.5cm、6×6cm和6×7cm是使用得最多的。相比较而言, 它们携带方便, 操作灵活, 而且很多相机属于全系统的模式, 也就是说, 相机本身具有可更换后背、分光棱镜和镜头。

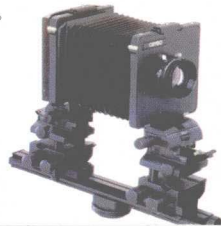
6×4.5cm画幅的相机操作起来相当快捷。

大画幅相机

大画幅的照相机使用5×4英寸, 7×5英寸或10×8英寸的胶片。现在最流行的胶片是5×4英寸的, 但由于数码技术的发展, 大画幅照相机受欢迎的程度正在下降。单张格式的胶片可以提供极好的图片质量。如果你的最高目标就在于图片的品质, 那么就不妨考虑一下单张胶片。显然, 大画幅的照相机太沉重, 而且使用起来也是个缓慢的、深思熟虑的过程, 这也许正适合你的摄影风格。这种相机操作成本也较高, 但这样反而更有益于一丝不苟地测光和构图。

大画幅相机虽然用途很多, 但使用起来很笨拙。

▶ 去教堂的狗/丹·博克霍尔德 摄
35mm相机的特点就是可以迅速操作，因此，比较适合用来拍摄像这幅图片一样转瞬即逝的场景。拍摄中，时间是最核心的要素。图片中的狗拍摄得比较模糊，是因为使用了慢速快门，它能为拍摄增添几丝玄妙的效果。

数码相机

无胶片拍摄兴起的时间不是很长，但拍摄出的图片效果一直不断地得到改善。现在，数码摄影的效果已经可以和胶片拍照相媲美了。与胶片摄影相比，数码摄影和冲印是一门不同的艺术，但它仍然需要摄影者的技巧，以及拍摄开始阶段对图片进行构思的能力。数码相机的分辨率各有不同，分辨率越高，印制出有质量的图片也会越大。时下摄影者感兴趣的样式主要是300万像素或者更高一些的数码相机。

一台300万像素相机拍出的10×8英寸或A4(21×29.7cm)规格的照片质量相当好，而且在获得较大图片的同时，质量损失还可以降到最小，这一点在和电脑的图片处理软件结合的情况下更为明显。

从功能特点上看，一般高品质数码相机和同等档次使用胶卷的相机差不多：自动调焦，自动曝光，内置闪光灯以及变焦镜头等等，应有尽有。所以，大多数数码相机都可以充分发挥你的创作空间。

和传统的使用胶片的相机相比，数码相机使用起来基本一样。

因为对镜头的使用是很个性化的问题，所以每位摄影者都有自己的一套独特的“看”图方法，但只有在设备上为自己创造好条件，才能够在最大程度上抓住场景中精彩的瞬间。

对于拍摄来说，从焦距28mm的广角镜头到200mm的望远镜头之间的系列就足以应对大多数情况。至于如何使用，那就是要摄影者自己处理的问题了。一种选择是使用定焦镜头，一般包括28mm，35mm，50mm，100mm和200mm的镜头；但如果想减轻镜头的重量和所占的空间，那就可以买一副变焦镜头，有28-80mm和70-200mm的镜头。通过选择28-200mm甚至28-300mm的所谓大变焦镜头，还可以进一步减轻重量节省空间，而且这种投资在最后的照片质量上也能得到相应的回报。这类镜头的新产品有着良好的性能，但是，把过多的景物挤入一个镜头，往往意味着拍摄效果要冒着扭曲和眩光的风险。

▼ 米尔茜/雷尼·德·汉摄
标准镜头(35mm画幅相机使用50mm，中等画幅相机使用80mm) 如果选择的角度妥当，拍出的人物看上去更美丽。

黑白摄影的设备 镜头

经验之谈

如果想把镜头的作用发挥到最佳，那么就要购买一只三脚架。在使用高速快门速度时，它能提供更高的稳定性；在使用慢速快门速度时，它能提供基本的稳定性。设置相机的时候，三脚架能赋予摄影者充分的自由。你或许会希望使用慢速快门速度来刻意追求模糊的流水效果，或者使用小光圈来保证风景摄影中的清晰度达到最高，这样你就需要一只携带起来还算方便的比较沉稳的三脚架。此外，你的拍摄爱好也会对此产生影响：如果你热衷于风景摄影，那么买了沉甸甸的三脚架却总放在家里也没什么意义。总的来说，三脚架是稳定性和便携性的相互妥协。

对于一般用途来说，广角镜头是理想的工具。

现代的望远变焦镜头很小巧，便于携带。

微距镜头是特写摄影的基本工具。

广角镜头

广角镜头能够帮助你拍下更多的物体，而无须从目标向后移动相机。因为有了广角镜头，一切都变得很简单了。它可以让你在构图上更能发挥创造性；尤其是拍摄的前景细节更有表现力，作品也会因此更能吸引人们的眼光。镜头越广，这种技巧的艺术效果就越明显。

在35mm的规格中，一般的广角镜头都是24mm或28mm的焦距长度，而18mm或20mm将会被归类于超广角镜头。

如果景物中含有弧线和突出的前景元素，那么广角镜头就是拍摄这种风景的理想工具，构图的结果也将是结构清晰的作品。可以选择小光圈，比如 $f/16$ ，这样相机前方的景物和远处的背景都会有相当的清晰度。

使用这种镜头时，若是缩手缩脚，或站得离拍摄目标太远，都会导致常见的拍摄失败，所以，要大胆地尝试，你的图片也会因此而受益。

望远镜头

望远镜头能够把远处的细微景物“拉进”镜头，这样，在相机的取景器里，拍摄目标就显得更大一些。在体育摄影和野生动物摄影中，目标经常很远，这时候望远镜头的放大效果就使其成为这类摄影中的基本工具。

在35mm的规格中，我们把85mm和100mm焦距长度的叫做小望远镜头，任何长于300mm的叫做超望远镜头。现在最受欢迎的是70-210mm这款，望远镜头主要的功能它几乎都有。

使用望远镜头需要摄影者有较好的摄影技术，因为望远镜头的放大功能也意味着曝光的时候，相机机身最轻微的晃动也会被放大。随着焦距的增加，机身晃动带来的风险也在增加，在这种情况下，可以购买必要的支持设备，比如独脚架，或通过调整快门速度来解决。我的建议是：200mm的镜头考虑最小快门速度设为 $1/250$ 秒，300mm的镜头最小快门速度设为 $1/500$ 秒。

因为远摄镜的景深效果不如广角镜头清晰，所以调焦就变得非常重要，而且要尽量利用好这一点。在人像摄影中，可以将镜头光圈调大，比如 $f/4$ ，这样，背景虽不清晰但也会很体面。

微距镜头

微距镜头不仅能做到调焦近摄，而且能够提供良好视觉效果的作品。这种镜头对于自然以及静物摄影者来说是很基本的工具，但对其他摄影爱好者也有吸引人的地方。

真正的微距镜头能将焦距调至1:1，就是说胶片上物体的大小会和现实中一样。功能不那么强大的微距镜头只能取得和实物1:2的效果，即放大到实物的一半。只能提供1:4，即放大到实物1/4的镜头，严格地说，不是真正的微距镜头。

微距镜头的焦距通常是50mm或100mm，虽然180mm的也可以买到。在摄影者需要离目标较远拍摄时，长焦距镜头就成为很有用的工具，因为它依然可以帮助摄影者成就有力的特写作品。

经验之谈

制造商是以ISO值来表示胶卷的速度,即感光度。数值越大,感光度越高,使用这种胶卷,即使光线变暗也能继续拍照,而无须使用三脚架。但是,通常来说,速度快的胶卷照出的像片质量要比速度慢的胶卷差一些,所以,为了取得最好的图片质量,最好使用慢速和中速胶卷,照片才能拥有细腻的颗粒和良好的颜色。

现在市面上有很多种胶卷可以供我们选择,而且各有千秋。对于初学黑白摄影的新手来说,练习非常重要,需要他们掌握的技能是:选择合适的胶卷和与之相配的显影液,处理设备和相纸。

胶卷有不同的速度。风景摄影者偏爱慢速和中速的胶卷,因为这种胶卷拍出来的照片颗粒小,色调细腻;而在纪实摄影中,摄影者则更看重快速胶卷,因为他们经常要在光线较差的环境中拍摄。

大多数摄影者都随身携带好几种胶卷,以便能因地制宜地根据不同的客观条件选择合适的胶卷。

黑白摄影的设备 一般用途胶卷

慢速胶卷(感光度为ISO25-50)

慢速胶卷现在不再像以前那样流行,这也是为什么时下在市面上可供挑选的慢速胶卷种类很少的原因。在彩色摄影领域,情况也是这样。这种胶卷的受欢迎程度不比从前,部分原因在于慢速胶卷需要的曝光时间更长,这就加大了相机机身和拍摄物体晃动的风险;另外一个原因,就是由于显影技术的巨大进步,用快速胶卷拍照出的照片质量也可以和中速及慢速的相媲美。

实例:伊尔福F Plus 全色胶卷,柯达专业技术全色胶卷

中速胶卷(感光度为ISO100-200)

通常的感光度在ISO100和200之间的胶卷拍出的照片,具有颗粒细腻,清晰度高和颜色感极佳的特点。正是由于这种胶卷能带来品质相当高的照片,所以特别受摄影者的欢迎。中速胶卷能适应的光线条件也相当多,只是在特别阴暗的条件下才需要使用三脚架。

较新的单色胶卷使用的是先进的颗粒技术,比如,伊尔福Delta或柯达T-Max的颗粒技术,照片也由此获得了相当高的质量。它们在处理环节上和原先的传统的颗粒显影液不同,所以得到的照片看上去也不一样。这一点在专业洗像店也许不容易发现,但若是在家里洗像,它们之间的区别则很明显。新胶卷带来的图像效果颗粒细腻,颜色光滑,这正是追求完美结果的摄影者梦寐以求的。

实例:(传统胶卷)爱克发全色胶卷100,伊尔福F4 Plus;(新技术胶卷)富士Acros100,伊尔福Delta100,柯达T-Max100。

快速胶卷(感光度为ISO400)

这种胶卷适合于光线不是太好的摄影环境。例如,在阴天条件下拍照,使用快速胶卷才能得到足够快的快门速度,以便于“抓住”任何动作。

若是使用感光度在100和200之间的胶卷,就存在一个是选择新一些的颗粒技术更先进的胶卷,还是选择传统胶卷的问题。在这种速度的前提下,尤其是在图片放得很大的时候,颗粒就会变得更加明显。所以,高科技快速胶卷带来的益处还是值得考虑的。

还有另外一种胶卷具有同等速度,那是基于彩色胶卷技术研制出来的染料型黑白胶卷。它的性能我们接下来会谈及。

实例:(传统胶卷)柯达Tri-X,伊尔福HP5 Plus,富士全色胶卷400;(新技术胶卷)伊尔福Delta 400(专业款),柯达T-Max 400。

慢速胶卷会提供最佳的图片质量。

中速胶卷可以在拍摄的各种因素之间找到满意的平衡点。

快速胶卷虽然存在颗粒粗糙的问题,但它的优势就是有速度。

