

MICHAEL FREEMAN

世界顶级摄影大师

World's Top Photographers

数码黑白摄影圣经

迈克尔·弗里曼黑白摄影技法与经典名作剖析

THE COMPLETE GUIDE TO B&W PHOTOGRAPHY

[英] 迈克尔·弗里曼 著 樊智毅 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

I LEX

图书在版编目 (C I P) 数据

数码黑白摄影圣经 / (英) 弗里曼(Freeman, M.) 著
; 樊智毅译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2011.1

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-23691-3

I. ①数… II. ①弗… ②樊… III. ①数字照相机-
黑白摄影-摄影技术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第160733号

世界顶级摄影大师 数码黑白摄影圣经

-
- ◆ 著 [英] 迈克尔·弗里曼
译 樊智毅
责任编辑 李 际
执行编辑 陈伟斯
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
浙江港乾印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 635×965 1/16
印张: 13.5
字数: 308千字 2011年1月第1版
印数: 1-5000册 2011年1月浙江第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2010-0294号
ISBN 978-7-115-23691-3
-

定价: 88.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

THE
COMPLETE
GUIDE TO

Black & White
Digital Photography

数码黑白摄影圣经

MICHAEL FREEMAN

「+」 世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

THE
COMPLETE
GUIDE TO **Black**
& **White**
Digital Photography

M I C H A E L F R E E M A N

[英] 迈克尔·弗里曼 著 樊智毅 译

数码黑白摄影圣经

人民邮电出版社
北 京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内容提要

这本书对不朽的黑白摄影艺术进行了全方位的探讨，从最伟大的代表人物到数码时代的应用都进行了详尽介绍。

数码技术使黑白摄影这一艺术体裁变得比以前更简单、更容易入门。在这本全面的指南中，作者迈克尔·弗里曼为你揭示如何创作引人注目的黑白影像。通过深入分析传统黑白摄影大师的作品，弗里曼探讨了如何把彩色数码世界演绎成黑白两色。

你将会找到从彩色到黑白的最佳转换方式，学会制作清晰锐利的黑白印刷作品，懂得如何模仿传统黑白相纸的效果和质感——所有你需要的处理技术，都可以在这本全面的册子中找到详尽介绍。

本书还探讨了黑白影像世界中的多种创意选择。无论是创作老旧的影调效果、制作用于展览的高质量艺术印刷品，还是对用于网上展示的图片进行最优化的处理，这本由著名摄影大师迈克尔·弗里曼编写的书都会为你提供最新、最有效的资讯和技术。

版权声明

The Complete Guide to Black & White Digital Photography
by Michael Freeman, ISBN: 978-1-905814-74-9
Copyright © The Ilex Press Limited 2009
The translation of The Complete Guide to Black & White Digital Photography is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.
All rights reserved.

本书简体中文版由THE ILEX PRESS LIMITED授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。
版权所有，侵权必究。

第一部分	
黑与白的传统	9
美术中的单色画	10
摄影的传统	16
波长和感光度	22
作为常态的黑白摄影	24
单色摄影与单色画的比较	32
摄影师的选择	36
减去色彩	44
形状	46
结构	48
影调	50
体积和形状	52
质地	54
图像处理	58
图像处理	60
胶卷质量	62

第二部分	
数码黑白摄影	69
单色的传感器	70
线性拍摄	72

高光剪切	74
噪点、位深和渐变	76
红外摄影	82
建立自己的处理流程	90
SILVER EFEX PRO	94
基本的处理步骤	96
从色彩到灰调	104
从滤镜中学习	106
默认转换程序	108
色相调整	110
亮度的倒置	112
利用色相控制反差	114
利用颜色控制纵深和空气感	116
利用色相调节植物	120
肤色	122
特殊颜色	126
处理对比色	128
处理相近颜色	130
处理微弱颜色	136

第三部分 黑白摄影创意技巧 139

以黑白的方式思考	140
光的范围：安塞尔·亚当斯 和韦斯顿家族	144
宽广的灰调范围： 保罗·斯特兰德	146

中间调	148
高反差	150
低反差	154
进入阴影和黑暗中： 比尔·布兰德和唐·麦卡林	156
低调摄影	158
高调与绘画性： 哈里·卡拉汉和细江公英	160
高调摄影	162
数码区域曝光系统	166
黑白HDR摄影	174
非HDR色调映射	182
添加色彩	184
旧式摄影工艺效果	186

第四部分 印相和展示 189

向大师们学习印相	190
不惜一切控制印刷： 尤金·史密斯	194
数码印刷	196
装裱和配框	198
悬挂和照明	202
一个定制方案	208

术语表	210
译者的话	213
关于作者	215

前言

黑白摄影在艺术和影像的世界中都占据着很独特的地位，而它在摄影领域的地位则更加重要。在这本书中，我将尝试让黑白摄影离开其高不可攀的位置，在这种尝试中数码处理技术给了我很大的帮助，它甚至把整个情况都改变了。

黑白摄影为什么会高不可攀？因为一个多世纪以来，黑白摄影已经被确立为摄影的一种高级传统，而其中的原因却很少有人追究。对很多人、甚至绝大多数人来说，黑白摄影只是一种“存在”。我刚刚重读了伊安·杰夫里（Ian Jeffrey）的一本关于摄影史的书，书名是《摄影简史》，属于泰晤士与赫德逊出版社的艺术世界系列书，在这本书中黑白摄影占据了中心，在240页书中彩色摄影只有3页的内容。这绝不奇怪，但不能立马就单纯地认为，这是由于黑白摄影出现的时间早很多。在现代的数码摄影世界里，当拍摄者决定在电脑上处理照片时，他可以随意选择是黑白或是彩色。

似乎大部分摄影师在拍摄或处理照片时，都只会把自己置身于摄影的世界，只有小部分会在更广阔的艺术背景下看待自己的作品。我必须说“似乎”，因为我没法去量化去统计。但是，不可置疑的是，在关于摄影的所有文章和讨论中，只有极少的一部分会涉及绘画或其他图形艺术。这有点奇怪，在这里，我不是想说摄影师们没有艺术细胞，不过摄影界缺乏艺术确实是摄影圈中的一种现实。这有历史的原因，也有哲学上的原因。

与摄影界相反的是不受拘束的艺术世界则一直对摄影有着较高的接受程度。新近的一个现象是，很多自认不是摄影师的艺术家在创作着自己的摄影作品，这让摄影师们感到难以接受。换句话说，当代艺术对摄影的渗透大于摄影对艺术的渗透。

一直以来，有一种确凿无疑的感觉，认为摄影只属于它自己的世界，这种感觉很大程度上是固步自封的，这也是让我们这些摄影师对黑白摄影感到洋洋自得的根源。这种感觉一直伴随着摄影术的成长发展。然而现在，事情正在发生变化，这也就是我在这本书中致力于探索的。

美术中的单色画

10

作为常态的黑白摄影

24

减去色彩

44

影调

50

图像处理

58

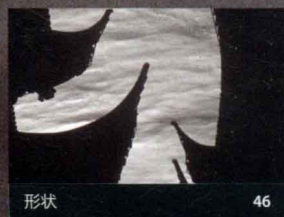
摄影的传统

16

单色摄影与单色画的比较

32

形状

46

体积和形状

52

胶卷质量

62

波长和感光度

22

摄影师的选择

36

结构

48

质地

54

第一部分

黑与白的传统

数码摄影正显著地改变着我们拍摄黑白照片的方式。至今为止，传感器和胶卷在应用上的最大区别在于，现在可以在按下一次快门后获得彩色和单色两种照片。这不需要我们事先作好选择，不需要在出发前决定是把黑白胶卷装上，还是把彩色胶卷装上。

因此，大部分关于黑白摄影的文章和讨论内容都着重于实际应用——如何进行黑白转换，如何通过调整通道使不同颜色在灰阶中有不同的亮度，如何获得喜欢的黑白感光乳剂的影调效果和颗粒感等。所有这些有用的学习要点和主题，都跳过了一个关键的问题：为何以及何时拍摄黑白照片比如何拍摄更为重要。关于如何获得各种单色效果，这不需要进行太复杂的解释（这些内容在本书中都有介绍）。更有意义的问题是，我们在什么情况下决定拍摄黑白影像。

这一抉择超越了传感器与胶卷的差异，它把我们拉回黑白摄影悠久而丰富的传统中。在这一传统中，胶卷以及前期处理占了很大的比重，正因为这个原因，我不会为回顾过往而进行辩解。黑白胶卷摄影，它的成像质量和处理工艺有很多值得我们学习的地方。不仅如此，比起彩色摄影，黑白摄影在过往传统中与美术有着更密切的关系，因此我们也需要向单色画学习。所有单色画的共同主题都是限制颜色。黑白摄影之所以区别于彩色摄影，是因为黑白并不是我们观察世界的方式，它不会假意地再现现实。它是一个翻译的过程，把寻常的视野转换成一种独特的媒介。正如我们将要看到的，作为一种摄影媒介，人们对黑白的理解一直不断变化。一开始它只是一种简单的需要，随后它被接受为普通的事物，而今，在数码影像可以选择任何颜色而且可以进行无限处理的情况下，它又成为了一种创意选择。

美术中的单色画

黑白摄影与彩色摄影在摄影史中所占据的位置经历了相反的发展状况，其原因值得考究，因为这可以帮助我们理解摄影独立的发展方式。对于摄影来说，“黑白”和“单色”这两个词基本是可以替换使用的，而在更广阔的美术世界则并非如此。单色画主要是20世纪的现象，但黑白画的历史则基本是墨的历史，而墨正是一种最古老的绘画媒介。

单色，更多的是黑白，在美术的历史上所占据的位置，与彩色在摄影史头一百年所占据的位置一样小

墨最普遍的来源是碳。碳通过粘合剂结合在一起。最初，它的使用方式仅是把灯烟或煤烟直接涂抹成画。在美术世界中，墨的使用很普遍，因为它很容易生产。在中国，墨在至少5000年前就出现了，而它在印度则至少有6000年历史。墨的其他来源还有硫酸亚铁、五倍子中的单宁酸、乌贼、山楂树皮等。

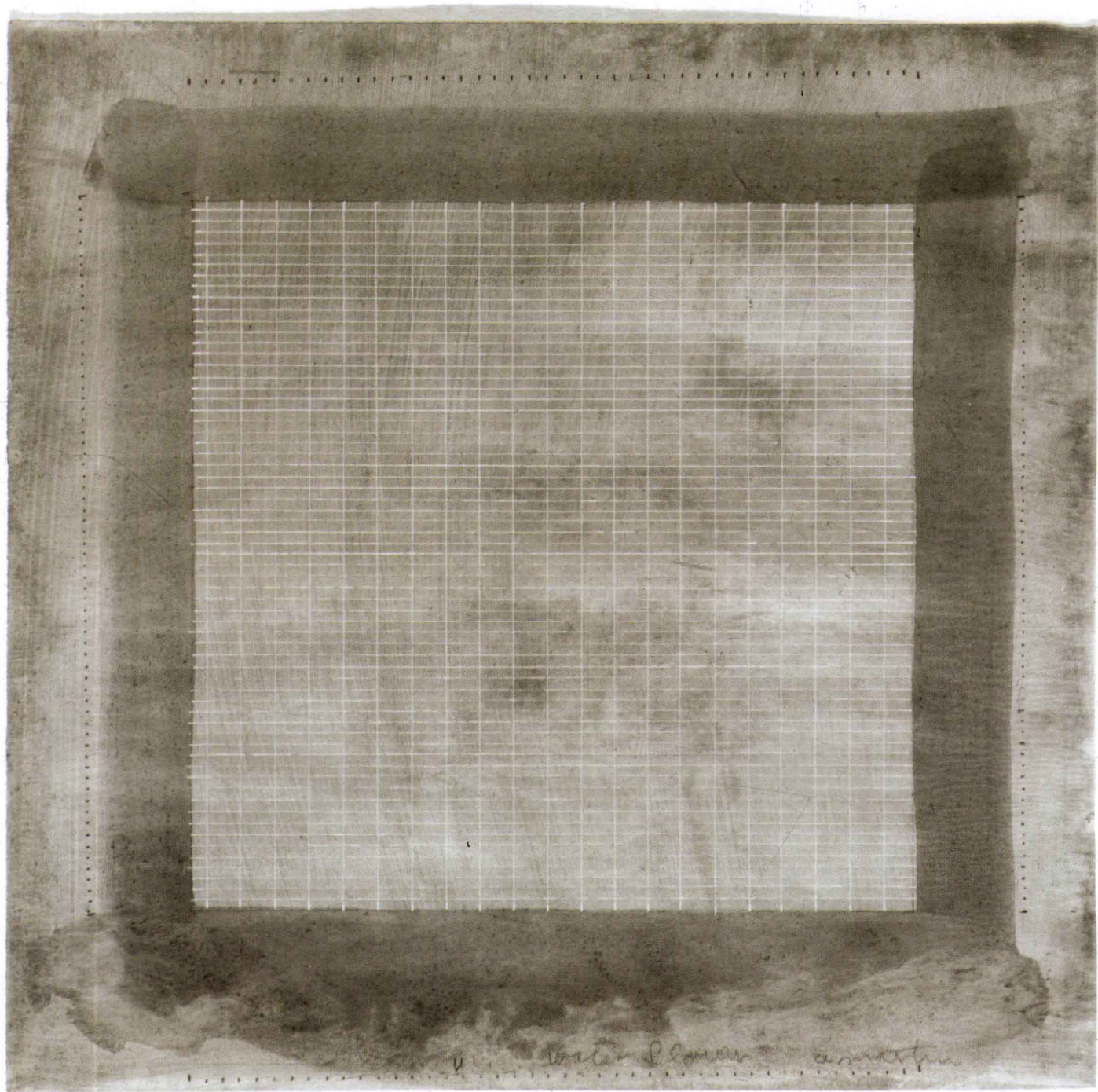
在西方艺术中，墨主要用于素描，或者其他非直接的应用，比如铜版画和木版画。在东亚，它通过毛笔直接应用于书法和卷轴画，并拥有崇高的地位。通过毛笔留下宽阔的笔画，墨的性质更主要是覆盖画纸上的面域。通过毛笔的笔画直接完成的绘画，是一片丰饶的领域，它可以发展出高超的技巧，形成格调优雅的艺术效果。

西方的单色绘画，被称为“灰色装饰画”（grisaille，源于法文gris，意为灰色），它在文艺复兴前就已经出现，但只是偶尔出现，主要应用于壁画，颜色为灰色或褐色。它被使用往往是因为其快捷和便宜，而不是美学上的原因。到了20世纪，抽象艺术的兴起引起了更多的单色绘画试验，而且这些颜色并不局限于黑与白。在20世纪，几何抽象主义画家卡西米尔·马列维奇（Kasimir Malevich）从1913年开始创作了一些白底黑画和白底白画的作品。

品，本·尼科尔森（Ben Nicholson）则在20世纪30年代创作了全白的浅浮雕作品，伊夫·克莱因（Yves Klein）在20世纪50年代创作了一系列蓝色的画作，艾格尼斯·马丁（Agnes Martin）在20世纪60年代创作了黑、白和棕色的作品，还有马克·罗斯科（Mark Rothko）20世纪60年代后的晚期作品，当代画家查克·克罗斯（Chuck Close）的黑白作品以及中国当代艺术家邵帆的黑底黑画等。

在艺术史上，几乎没有人讨论过单色画与单色摄影之间的联系，但这对我来说却是一个富饶的领域，尤其是现在，数码拍摄使单色摄影成为了一种免费的选择。画家们选择如此少的颜色，其原因恐怕和摄影师们选择黑白的原因差不多。在20世纪的西方，单色画通常伴有简洁的形式，尤其会有一种几何构造感。短暂的俄罗斯几何抽象主义运动为单色画布置了舞台，在这个舞台上出现了马列维奇的黑白方圆，然后见到了尼科尔森的白色作品，还有马丁的手绘方格。在马列维奇对其作品《黑色广场》的评论文章（1913年）中，我们可以找出关于单色画的情感意义的线索：“我觉得我心中只有黑夜，然后我开始构思这种新的艺术，我称之为几何抽象主义。”这种带有情感的单色图像也是摄影中经常出现的主题，我们可以在唐·麦卡林（Don McCullin）、比尔·布兰德（Bill Brandt）和哈里·卡拉汉（Harry Callahan）的作品中看到。

美国画家艾格尼斯·马丁在“简洁”这一发展趋势中更进一步，她在19世纪60年代初进行了一些试验，包括将浅亮的颜色条带到极端沉寂的颜色中，这与美国当时流行的极少主义运动相吻合——仅使用极少的元素，包括颜色、色调和形状，以避免任何具象效果和联想空间。到这时，她的艺术到了成熟阶段，她说：“我终于得到了完全抽象的绘画”。显

Agnes Martin
艾格尼斯·马丁 (Agnes Martin) 几何系列中的一幅作品，其风格受中国艺术的影响，她通过这种方格探索某种“微妙的感觉”

然，马丁热衷于中国的艺术、美学和道家思想，并从中理解到与虚无对话的意义。她曾经说过：“有两件唐朝的瓷器，一件画有花的图案，另一件则是空白的。而空白正是极乐净土的形式。”正如她的话中所暗示的，她的作品中的单色特征只是达至最简的一种

手法，目的是获取一种精神上的联系。她把艺术定义为“我们最微妙的感受的有形再现”，而显然，颜色和色调的微妙性正是这种探索的关键手法。

更为知名的抽象表现主义画家，马克·罗斯科也在他的绘画生涯中从彩色走向了单色，他最后的绘画

美术中的单色画

作品基本是属于黑色系和灰色系的。他的黑色画，乍一看仿佛是一块纯粹的黑色，但随后却会显现出各种层次和颜色的细微过渡，这些画作在他的一生中并没有同时展出过。这种效果可以把观者带到一个与世隔绝的空间，在这个空间里只有其自身的黯淡幽光。我们将会在此书中看到的一些暗调摄影，接受了这些与周边世界完全不同的影调，我们对细微阴影变化的感知力就会有所提高。

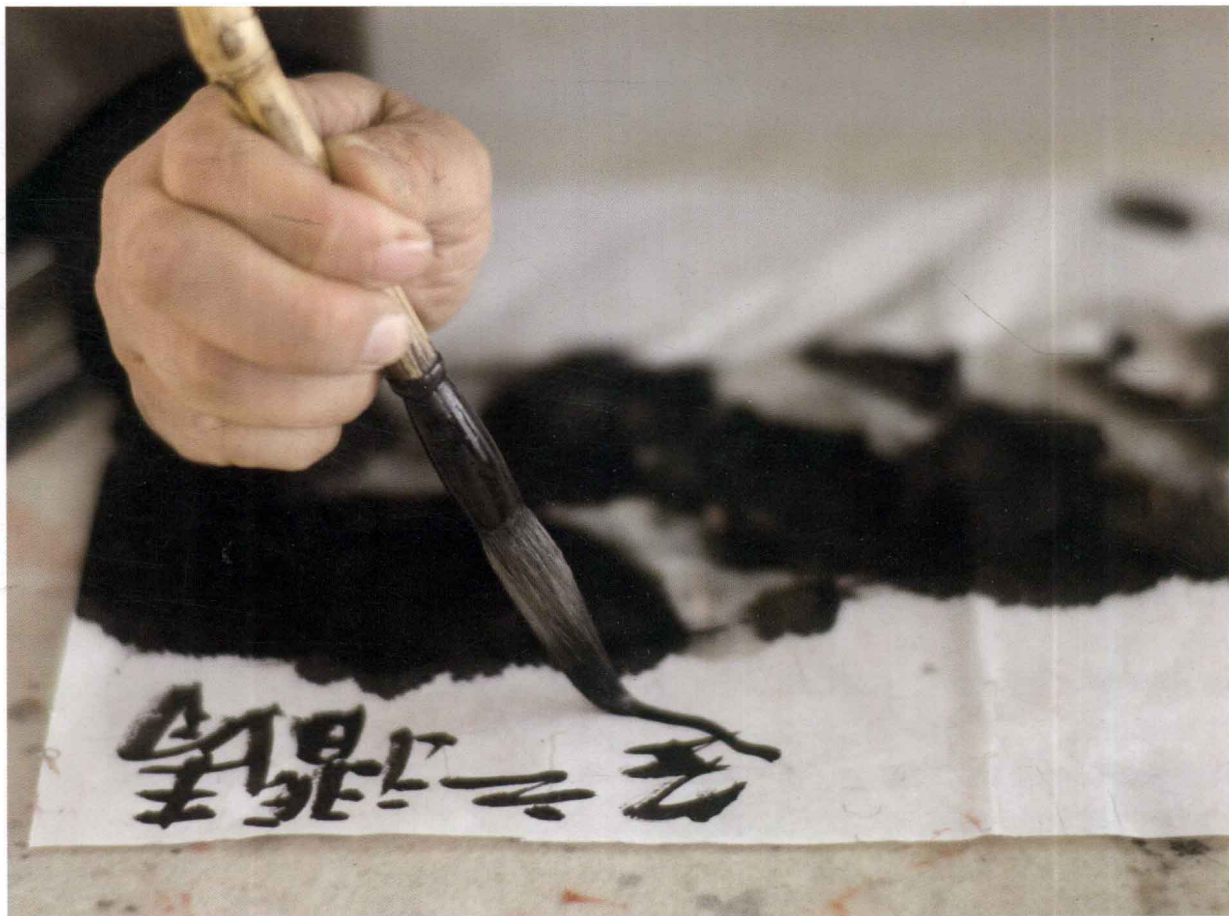
中国的当代艺术家邵帆也在这一方向上进行创作。与古代艺术家相似，他的作品有很广泛的形式，从雕塑、书法到建筑、园林，以及绘画这一典型

的中国艺术形式他都有造诣。从1998年开始，邵帆采用帆布油画的形式创作了他的黑色系列画，其中的色调几乎没有超出过暗灰色。他写道：“暗调及低反差可以产生一种超自然的氛围。它让我们的注意力重新回到那些微小的、正在消失的事物上，让距离感和吸引力同时出现。”这种颜色上的微细差别，与传统黑白摄影师心中的影调类似，在创作中占有很重要的地位。

另一位当代艺术家，主要在伦敦进行创作的柴田佑加子，其作品主要是实物拼贴画和雕塑，她另辟蹊径创作了微妙的浅色调。单色画对于她来说，意味

中国书法

利用毛笔和墨汁进行创作的中国当代艺术家。巧妙地控制蘸满墨汁毛笔，以调整一种颜色——黑色的变化，这是一种浓厚的亚洲黑白传统

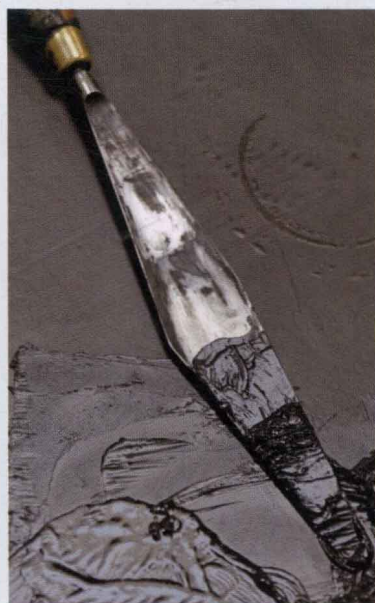
日本书法

由日本艺术家长崎尚志书写的一个现代日本书法字，用墨汁创作，并在上面涂抹了白色颜料。其中，笔画结尾的枯笔有着非常重要的艺术意义

光线的其他选择

对黑色主体的各种不同处理，说明了：如果使用不同的曝光选择来演绎，即使是狭窄的色彩范围，也会有很丰富的潜在可能

美术中的单色画

着在某一种色调内进行创作，这种创作往往是通过改变封闭外表面（比如白墙）的反光来进行色调的调整。她在自己的作品中探索低色度，其中的一个主要灵感，就是她所称的“自然中瞬时即逝的色彩”。微妙性、色彩的细微变化以及冷静的氛围，更能引起她的兴趣。当然，画家们可以完全自由地进行自己的理解和演绎，而如今，数码后期处理也给了摄影师们同样的机会，色彩范围的限制无疑是一种当代的影像处

理手法。

就像我们在摄影中反复看到的，有限的色彩可以让艺术家们完全专注于影调。正如所有书法家的理解，黑色的性质是可以无限变化的，这不是简单的黑度值所能表现的。在毛笔字的一个笔画之中，笔锋在纸上轻轻上提，其所产生的黑色变化，与黑白摄影微妙的后期调整同是创作的一种方式。

白色艺术

《印》。柴田佑加子在这件白底白画作品中尝试了亮调的使用。由物理压力产生的印痕，通过其阴影让人产生一种画上去的感觉

单色画

和单色摄影一样，单色画的颜色可以是黑色之外的颜色。在柴田佑加子的这件作品中，在白色的平面上一片特殊的蓝色投影让人又一次产生画在画框里的感觉

