

HEI BAI SHE YING

黑白摄影

HEI BAI SHE YING

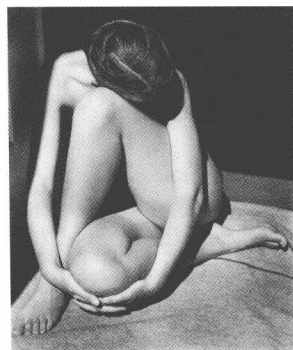
周岚 著

人民美術出版社

黑白摄影

HEI BAI SHE YING

周岚 著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白摄影 / 周岚著. — 北京: 人民美术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-102-04680-8

I. 黑… II. 周… III. 黑白摄影—摄影艺术 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 098715 号

黑白摄影

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 艺术教育编辑部: 65122581
发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 赵朵朵
责任编辑 陈 林
封面设计 李红星
版 式 陈 林
校 对 黄 薇
责任印制 赵 丹

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
印 刷 北京百花彩印有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所
2009 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 10.75
印数: 0001—2000
ISBN 978-7-102-04680-8
定价: 30.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

前言

常常在提到摄影的话题时，总有不少朋友会毫不吝啬地表露出对黑白摄影的钟爱之情。而当人们致力于潜心学习摄影时，又大多先从研究黑白摄影入手。那么，究竟是什么让早已摆脱了传统摄影技术屏障的人们，在身处多元混杂的艺术格局中持久的关注黑白摄影，是值得我们深思与反思的问题。

众所周知，黑白摄影的源起始自1839年摄影术的发明，虽然由于技术原因的限制，当时的人们只能用黑、白、灰的影调来再现这个缤纷世界，但是这些视觉文本却成就了人类视觉文化发展史上一次革命性的飞跃。像所有的艺术样式一样，黑白摄影的发展也经历了兴起、蓬勃和繁荣的时期，在艺术、社会、科学、军事等各个领域都发挥了举足轻重的作用，成为了人类发展的视觉实证和自身反省的心灵写照。可以说，在摄影发展的170年间，黑白摄影在鉴证历史的同时也铸就了自己的辉煌。

就像摄影出现以后绘画没有被取代，而电影出现以后摄影没有消亡一样，黑白摄影并没有因为彩色摄影的普及而就此淡出人们的视野。相对于彩色摄影逼真、绚丽的影像，人们对黑白摄影纯粹、朴素的影调始终保持着复杂而微妙的感情。那些传世的黑白照片，历久而弥新。面对它们，人们不仅仅只是抚今追昔，感慨唏嘘，更能从中汲取艺术的营养，获得创新与前进的力量。而在艺术格局呈现多元化的当下，黑白摄影承载了更多的人文主义精神，它特有的美学价值，仍然是当代摄影浓墨重彩的一笔。

“工欲善其事，必先利其器。”成功的黑白摄影作品离不开摄影技术的支持与保障，科技发展的突飞猛进赋予了黑白摄影更广阔的发展空间。学习黑白摄影，有助于我们剥离客观现实纷杂凌乱的表象，去品味影调含蓄独特的韵致和光影灵动变幻的美感。而伫立于传统摄影技术与数字摄影技术变革的当口，也使我们有幸踏寻前辈的足迹，在感受传统摄影魅力的同时，体会数字摄影

的无限可能。

黑白摄影以深厚的底蕴和丰沛的活力，叩问摄影的本质与使命。它不仅是历史在当下的绵延，亦是现代审美意趣的集萃和哲学思想的演绎。岁月留驻，黑白摄影的探索始终孜孜不辍。

目 录

前言

第一章 黑白摄影

概述 1

第二章 黑白摄影的世界

第一节 黑白纪实摄影 11
第二节 黑白都市摄影 21
第三节 黑白肖像摄影 31
第四节 黑白人体摄影 41
第五节 黑白风光摄影 51

第三章 作为艺术的黑白摄影

..... 59

第四章 照相器材的选择

第一节 照相机 69
一、35mm 照相机 71
二、中等画幅照相机 73
三、大画幅照相机 75
四、数码照相机 77
五、其他黑白摄影常用照相机 79
第二节 镜头 82
一、标准镜头 83
二、广角镜头 84
三、望远镜头 85
四、变焦镜头 87
五、特殊用途镜头 88
第三节 黑白胶片 90

一、黑白胶片的构造	90
二、黑白胶片的特性	91
三、黑白胶片的分类	93
一、慢速胶卷	94
二、中速胶卷	94
三、快速胶卷	95
四、其他常用胶卷	97
第四节 滤光镜	97
一、镜头保护滤光镜	99
二、有色滤光镜	100
三、偏振镜	102
四、特效滤光镜	103
第五节 照明设备的配置	105
一、测光表	106
二、闪光灯	109
三、摄影棚照明设备配置	112

第五章 创造黑白影像

第一节 调焦	115
第二节 光圈	116
第三节 景深	118
第四节 快门	121
第五节 曝光	123
第六节 光影	128

第六章 黑白摄影的后期制作

第一节 传统黑白摄影的后期制作	137
一、传统暗房的基本配置	137
二、黑白胶卷的冲洗程序	143
三、黑白照片的放大程序	149
第二节 数字黑白摄影的后期制作	152
一、数字暗房的基本配置	152
二、数字黑白摄影的影像处理	155
三、数码照片的打印与输出	162

第一章

黑白摄影

概述

摄影术自诞生之日起,就以黑白影像的姿态出现在世人的面前。在人类发展的漫长岁月里,对于视觉形象的想象与再现一直体现在绘画、雕塑、文学和语言文化中,通过摄影,幻象被凝固住了。细腻的黑白颗粒于方寸之间将现实生活影像化,扩展了人们了解世界的方法,并改变了视觉文化发展的方向,人们重新审视和定义那些熟悉与陌生的事物,作出主观或客观的判断。

黑白摄影,宛若摄影世界的一片净土,它特有的静谧之美不仅表达了人文主义理想的精神追求,也是摄影机械性与技术性的完美组合。照片是人工制品,在数码摄影大行其道的今天,黑白摄影对于传统照片制作技术的推崇和流传,可谓功不可没。凡是从事黑白摄影的摄影师无不有过在安静幽闭的暗房里,享受从冲洗胶卷到相纸在显影液中渐渐形成影像的亲身经历,那奇妙的刹那,无疑是艺术与技术的交相辉映。因此,研究黑白摄影,首先就要追溯摄影术的发明,追溯摄影的起源。

相对于绘画的悠久历史,摄影发展史至今不到200年,这更加便于我们清晰、从容地分析摄影在历史上的种种。早在1826年,法国人约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niépce, 1765—1833),用了足足8个小时的曝光时间完成作品《阳台即景》(*View from Balcony Window*)之前,物理学家和化学家,已经为创造神奇的影像探索了几百年的时间(图1-1)。就像美国的摄影史学家博蒙特·纽霍尔(Beaumont Newhall)所指出的:“人们很早就知道摄影是综合了光学与化学现象的条件才产生的”。^①的确,几个世

^① Beaumont Newhall's *Photography: Essays and Images*(New York, 1980), 9-14

What we know as photography is the combine application of optical and chemical phenomena long known to man.

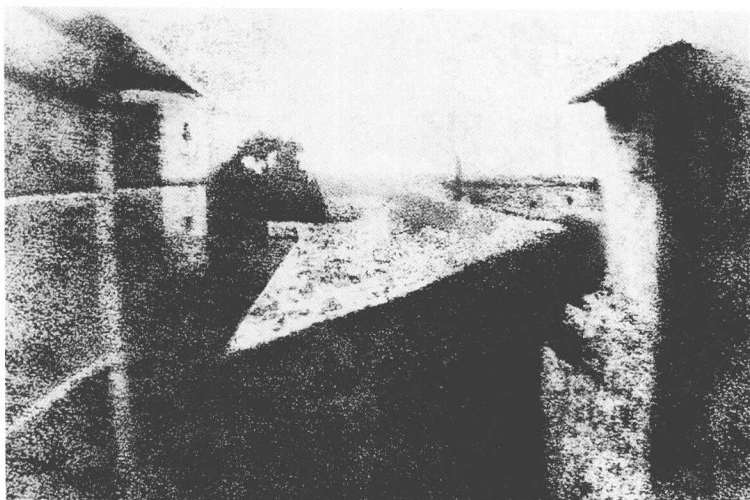

图 1 - 1
阳台即景 / *View from Balcony Window*
约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯 / Joseph Nicéphore Niépce

1826
1826年，约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯用阳光胶版术在自家窗口拍摄下了迄今为止已知的第一张真正意义上的照片。这幅照片的左侧是鸽笼，中间是仓库倾斜的屋顶，右边是建筑物的一角。由于拍摄历时了8个小时的曝光，因此记录了太阳从东向西移动留下的两个方向的阴影。

纪以前，人们就了解了暗室 (Camera Obscura) 的基本原理。所谓暗室，就是指黑暗的房间。人们发现在一间黑暗的屋子里朝着亮光处的地方开个小孔，会使外面景物的形象倒映在室内的墙上产生镜像 (图 1 - 2、图 1 - 3)。照相机的原理就是建立在这种暗室的镜像基础上逐步完善的，这也就是照相机 (Camera) 一词的来源 (图 1 - 4)。但是，尽管物理学创造了影像，人们捕捉影像并将其永久保存下来的愿望还要依靠化学技术的帮助。史料记载，在1614年的时候，人们就注意到了硝酸银在受到阳光照射后会变黑的现象。1727年，德国的科学家约翰·海因里希·舒尔茨 (Johann Heinrich Schulze, 1687-1744) 发现了几种银质化学物的感光性，可以用来描绘影像。随后，英国人托马斯·韦奇伍德 (Thomas Wedgwood) 也在此基础上进行了大胆尝试，他成功地拍到了

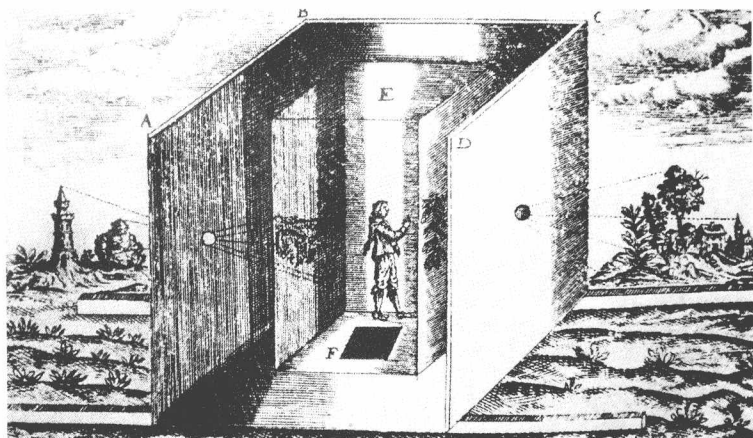

图 1 - 2
暗室 / *Large Portable Camera*
17世纪

图 1-3
暗室中的佛罗伦萨 / Camera Obscura View
of Florence

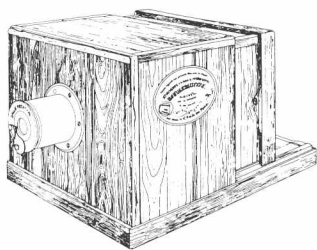
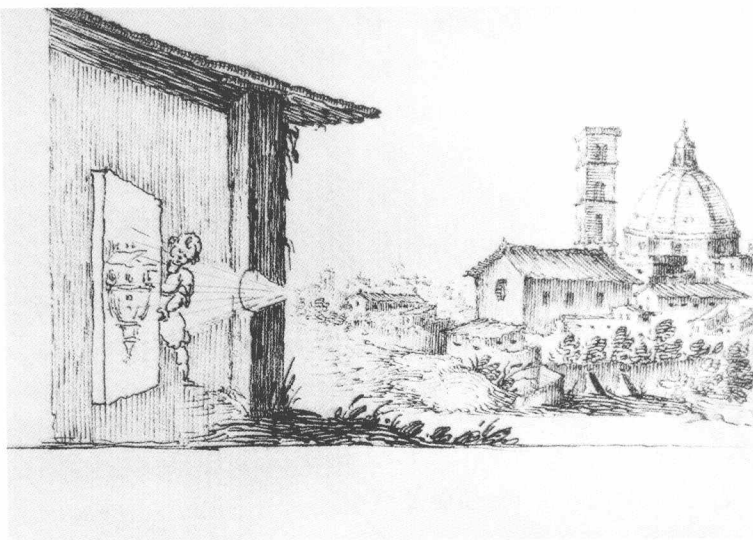

图 1-4
达盖尔-吉鲁相机 / *Daguerre-Giroux Camera*
1839

诸如树叶等物体粗糙的、不明确的轮廓，但是，由于他使用的银盐溶液感光能力不强，拍到的影像不断变暗，虽历经无数次的实验，最终未能产生一个清晰可辨的影像。直到1826年，尼埃普斯将用于起延时作用的沥青涂到金属感光板上，在自家窗口拍摄下了迄今为止已知的第一张真正意义上的照片，而这个方法后来被尼埃普斯称为阳光胶版术 (Heliograph) (图1-5)。可是，由于

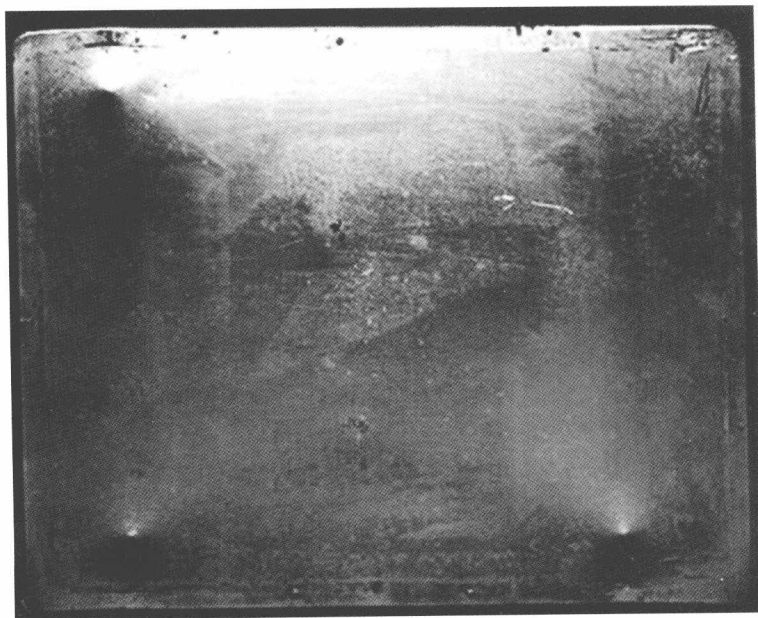

图 1-5
阳台即景 / *View from Balcony Window*
约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯 / *Joseph Nicéphore Niepce*
1826

照片的影像品质确实较为粗糙等诸多原因，最终促使了尼埃普斯选择了和他的同胞路易-雅克-芒戴·达盖尔 (Louis-Jacques-Mande Daguerre, 1787-1851) (图1-6) 建立了合作的关系，共同继续摄影术的研究工作。虽然尼埃普斯于1833年去世，未能等到达盖尔银版照相机 (Daguerreotype) 于1839年1月在法国科学协会正式展示的那一天，但他为摄影所作的贡献是不可磨灭的。

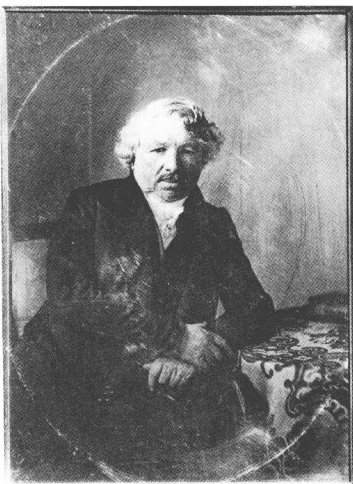

图1-6

达盖尔肖像 /Portrait of Daguerre
查尔斯·理查德·米德 /Charles Richard Meade

1846

达盖尔银版照相法的发明者路易-雅克-芒戴·达盖尔将银质涂层镀在铜板的表面，并在曝光后将其置入装有水银的暗箱中，利用其对碘的感光性，使得感光板的表面产生一种碘化银感光体，以此获得永久和清晰的影像。

这项世人瞩目的达盖尔银版照相法的发明，源自达盖尔于1837年在试验中偶然发现了水银可以用来固定影像，于是，他在铜板的表面镀上了一层银质涂层，经过曝光后，置入装有水银的暗箱中，利用其对碘的感光性，使得感光板的表面产生一种碘化银感光体，以此获得永久和清晰的影像。达盖尔的正像银版虽然成本价格昂贵，但大大缩短了拍摄一张照片所需要的曝光时间，将尼埃普斯曝光所需的8个小时，缩短到仅为30分钟。无疑，达盖尔银版照相机一经问世，就在技术上和商业上取得了巨大的成功。黑白影像所呈现的“真实性”，让当时的人们萌生了一种对真实事物的控制感，越来越多的人乐于分享这项神奇的技术。到1853年为止，达盖尔银版仅在美国就生产了300万张。但是，达盖尔银版照相机仍有许多不完善的地方，比如：拍摄好的影像过于脆弱，不易保存；成像程序只能是一次性的，造成了影像无法复制等很多的问题。不过，这些难题在英国著名的古典文学家、科学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特 (William Henry Fox

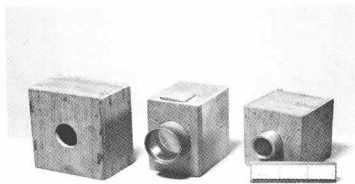
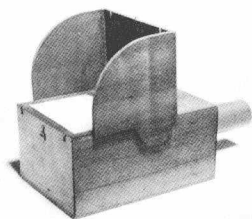

图1-7

塔尔博特的照相机 /Talbot' Camera

图1-8

塔尔博特的照相机 /Talbot' Camera

图 1 - 9

镜画 / *Photogenic Drawing*

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特 / William Henry Fox Talbot

这是塔尔博特的最早期作品之一，虽然拍摄的都是一些简单的物体，而且缺少空间的三维效果，但是它们的历史价值依然很高，对曼·雷等摄影师的影响非常大。

图 1 - 10

干草垛 / *The Haystack*

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特 / William Henry Fox Talbot

1844

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特研制出了世界上第一张可以用来印像的感光相纸，发明了正片与负片的冲洗过程，并在1841年申请了珂罗版摄影术，即碘化银纸照相法的专利，使他成为了现代摄影的奠基人。

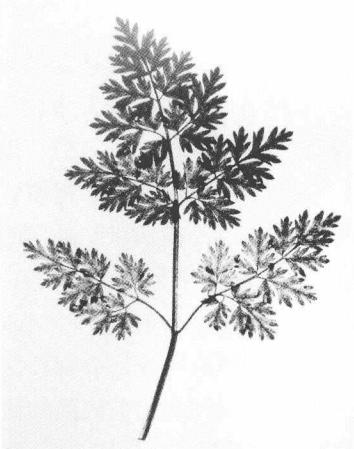
图 1 - 11

打开的门 / *The Open Door*

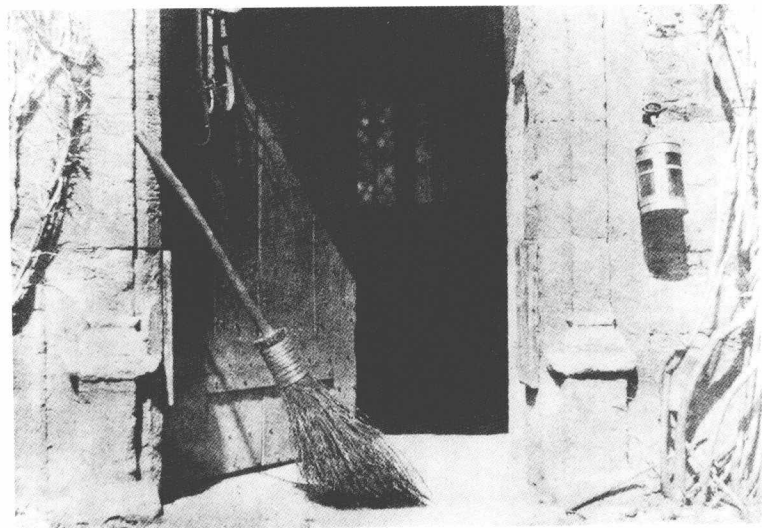
威廉·亨利·福克斯·塔尔博特 / William Henry Fox Talbot

1843

威廉·亨利·福克斯·塔尔博特出版的《自然之笔》是历史上最早的摄影著作，也是第一本用照片做插图的书，记录了摄影从1844年到1846年的发展，并展望了未来摄影可能取得的成就和探索的方向。作品《打开的门》就是其中的插图之一。

Talbot, 1800—1877) 那里得到了解决(图1-7、图1-8)。塔尔博特用纸张代替了铜板，利用银质氯化物的感光性，在阳光下曝光形成了氯化银，研制出了世界上第一张可以用来印像的感光相纸。塔尔博特更为重要的贡献在于他发明了正片与负片的冲洗过程，从此，将摄影变成了机械复制时代的重要成员。不仅如此，塔尔博特还在达盖尔止步的地方继续前行，增添了化学试剂以进一步降低曝光次数，并于1841年申请了珂罗版摄影术，即碘化银纸照相法(Calotype)的专利。珂罗版摄影术的命名正如它在希腊文中Kales和Type所代表的“美丽的”和“印刷”的意思，此项技术在摄影史上大放光彩，使塔尔博特成为了现代摄影的奠基人(图1-9)。塔尔博特对摄影的另一影响深远的成就，是出版了第一本关于摄影的著作——《自然之笔》(*The Pencil of Nature*)。整部书共分为6个部分，收集了包括建筑、风景、静物、植物等共24张照片，叙述了摄影从1844年到1846年的发展。《自然之笔》不仅展望了未来摄影可能取得的成就和探索的方向，也在摄影的发展史上书写下了浓重的

一笔（图1-10、图1-11）。

如今，试图厘清历史的云雾，去探求究竟是达盖尔还是塔尔博特，或是另外一位在同时期也取得了相当成就的法国人希波利特·巴耶尔（Hippolyte Bayard, 1801-1887）（图1-12），谁才是摄影独一无二的始创者，于当下已不再重要，因为，摄影技术的每一次长足发展都是人类共同的智慧结晶。在19世纪随后的几十年中，一次次革命性的技术突破，不断地将摄影推向了成熟。1851年，英国的雕塑家弗里德里克·司各特·阿切尔（Frederick Scott Archer, 1813-1857）发明了以玻璃为底版的火棉胶法（Collodion Process）。这种方法要求玻璃板必须在趁其表面的化学涂料湿润的时候显影，因此，又被称为湿版法（Wet-plate Process）。湿版法所制成的影像品质清晰度非常高，深受当时摄影师的推崇，因此很快取代了珂罗版摄影术。但是，源于湿版法自身的主要缺点，也就是它必须在捕捉影像后立刻成像，使得摄影师们受到了无法随时随地拍摄的限制。到19世纪70年代，这种方法被同是英国人的物理学家里查德·李奇·马多克斯（Richard Leach Maddox, 1816-1902）所发明的明胶干版法（Gelatin Dry-plate Process）取而代之。1888年，美国人乔治·伊斯曼（George

图1-12
溺水者 / *The Drowned Man*
希波利特·巴耶尔 / Hippolyte Bayard
1840

法国人希波利特·巴耶尔是早期摄影技术的研究者。这幅照片是他得知达盖尔银版照相法已经被公布于众以后，将自己扮演成一个溺水者，以表达自己失望和郁闷的情绪。

Eastman, 1854—1932) 发展了同胞汉尼巴尔·古德温 (Rew Hannibal Goodwin, 1822—1900) 淘汰玻璃片而将感光剂涂敷于赛璐璐 (Celluloid) 塑料薄片上的专利技术, 改用涂有明胶乳剂的软片做片基, 生产出最早的软形胶卷——美国胶卷 (American Film), 并于次年伊斯曼公司正式改名为柯达干版与胶片公司时, 开始大批量生产这种胶卷。胶卷的产生对所有从事摄影工作的人士来说可谓意义重大, 它改变了以前感光材料大小不一、脆度不等的状况, 使摄影师不在为拍摄时必须携带大量器材的问题而烦恼。不仅如此, 胶卷自行曝光、无需加工和小型化的特点也促进了手提式小型照相机的研发和普及。1930年“安全片基”的研制又将醋酸纤维作为软片的片基, 进一步解决了以前片基极易燃烧的缺陷。从20世纪70年代后, 采用尼龙、涤纶或棉纶等高分子化学材料为片基的感光胶卷和胶片取代了其他产品, 占据了感光材料的主要市场, 并一直沿用至今。

同样, 获得一幅满意的黑白摄影作品也离不开摄影器材的巨大贡献。相对于今天, 集光学、电子学、机械学和数码科技等诸多学科相互交叉而产生的数码照相机, 尼埃普斯时期所使用的配有木制暗箱的照相机, 更像一件有着实用价值的艺术品了。照相机飞速发展的一百多年, 不仅呈现了完美的机械美学, 也印证了人类文明与科技发展的伟大力量。手动快门变成了机械快门, 金属机身代替了木制的暗箱, 多镜片组合取代了单个镜片, 照相机的结构和体量不断地以突飞猛进的速度更新。直到1914年, 莱卡 (Leica) 小型照相机的诞生, 现代照相机的雏形就基本建立了。从此以后, 照相机步入了高级光学和精密机械的技术时代。1929年, 德国生产出了如来 (Rolleifvex) 双镜头 120 中型照相机。1948年, 瑞典和瑞士先后推出了哈苏 (Hasselblad) 120 中型单镜头反光相机和仙娜 (Sinar) 4 英寸 × 5 英寸大型机背取景照相机。尤其是1949年, 德国蔡司·伊康公司 (Zeiss Ikon) 生产的单镜头反光照相机康泰克斯 (Contax), 奠定了 35mm 照相机的基本形态和工业标准。照相器材飞跃式的技术革命时期来自数字科技的广泛应用。自20世纪60年代起, 以日本为首的照相机工业发展迅猛, 自动化功能的设置逐步改变了照相机的操作程序, 为摄影的普及作出了重要贡献。柯达公司也加快了摄影器材的研发工作, 于1994年推出了第一台高清晰的数码照相机 (DCS460)。自此,

摄影在数码照相机的推动下,促使人类进入了一个前所未有的视觉文化新世界。

就在人类对于捕捉瞬息万变之影像的渴望,伴随着摄影技术和摄影器材的逐步完善成为可能的时候,对于摄影的目的、意义及发展方向的追问,就成为了摄影的另一个重要课题。回望早期的黑白摄影,那些载入史册的照片,在诞生之初并没有什么明确的社会效用,献身摄影工作的人士主要是发明家和科学家,将自然世界在空间与时间上永恒地定格,已经足以令他们激动不已。但是,随着新鲜感的淡去,与其他那些稳步扩展的事业一样,摄影也激励着其主要的从业人员,觉得有必要一再解释他们正在从事什么,以及它为什么有价值。^①

人们开始意识到收集照片就是收集这个世界。起初,这些精致的黑白照片记录了那些位于远方的名胜古迹,比如:马克西姆·杜·康(Maxine du Camp, 1822-1894)在1850年将遥远的努比亚的阿布辛贝勒神庙(Abu-Simbel)拍摄下来,使人们领略到世界奇观的动人风采(图1-13)。拍摄名人也是早期黑白摄影的主题之一,虽然现在肖像摄影已经成为了最司空见惯的事情,但在一百多年前,那还是既奢侈又时尚的事。那时的人们对于希望看到传说中名人的音容笑貌的兴趣,与时下并没有什么本质的区别。1849年,美国人第一次从照片中看到了他们的总统詹姆斯·诺克斯·波尔克(James Knox Polk, 1795-1849),让他们对于国家的领导人有了形象化的认识。我国晚清的重要人物慈禧太后(1835-1908),甚至还非常自信地将自己的照片赠与美国的西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt, 1858-1919)总统以示友好。此举使罗斯福总统备受感动,从而改变了对于慈禧太后是个落后、守旧、凶狠的东方老太婆的看法。除此之外,摄影作为证据的功能也很早就被人们认识到了,它成为反映战争最直接的利器和记录社会生活最贴切的语言。那些残酷的战场和肮脏简陋的贫民窟被一一拍摄了下来,著名的《死亡阴影下的山谷》(Valley of Shadow of Death)(图1-14)就是第一位真正的战地摄影师——英国人罗杰·芬顿(Roger Fenton, 1819-1869)于1855年在巴拉克拉法(Balaclava)和克里米亚(Crimea)拍摄报道

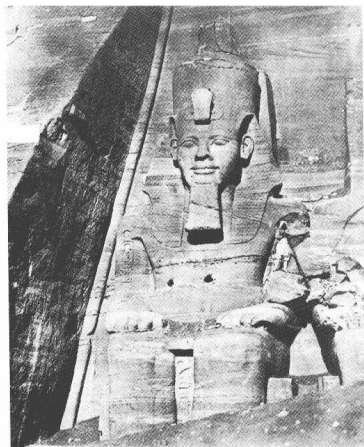

图1-13
阿布辛贝勒神庙 / Abu-Simbel
马克西姆·杜·康 / Maxine du Camp
1850

^① 苏珊·桑塔格: 论摄影(湖南美术出版社, 2006), p131

图 1 - 14

死亡阴影下的山谷 / *Valley of Shadow of Death*

罗杰·芬顿 / Roger Fenton

1855

英国摄影师罗杰·芬顿是第一位真正的战地摄影师，他于1855年在巴拉克拉法和克里米亚拍摄报道战争的照片，由于笨重且落后的摄影器材的限制，芬顿无法拍摄动作画面，所以他的大部分照片都是战后的景色和战场人物的静态场面，留下了权威性的战争史料。在芬顿的照片中残酷的战场被如实地记录下来，从这张著名的照片里可以看到置于路上的炮弹清晰可鉴。

战争的照片，使人们再次惊醒死神与战争的同在。苏格兰摄影师托马斯·安南 (Thomas Annan, 1829-1887) (图 1 - 15) 和在丹麦出生的纽约摄影师雅各布·A·李斯 (Jacob A. Riis, 1849-1914)，则致力于在影像中揭露底层贫民的困苦生活。虽然这些摄影仅由最为抽象的黑白影调组成，但也未能改变其成为震撼人心的视觉实证，对后期的摄影发展起到了明示的作用。从此，摄影以一种非介入性的活动，开始引导人们悄然改变了观看这个世界的角度、方式及习惯。

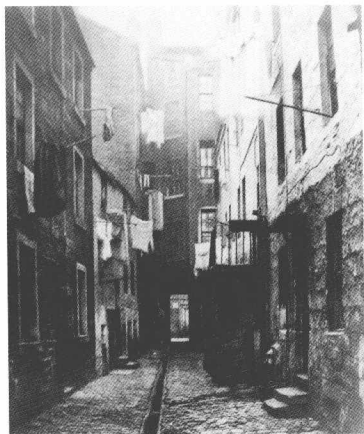

图 1 - 15

格拉斯哥的高街 75 号 / *Close No. 75 High Street, Glasgow*

托马斯·安南 / Thomas Annan

1868

早期的摄影师托马斯·安南拍摄了许多反映苏格兰地区底层贫民的困苦生活。

摄影变得越来越复杂，看似纯粹的黑白摄影与绘画扯上了“剪不断，理还乱”的关系。像所有的新兴事物一样，制作精美的黑白照片，不仅使 19 世纪的许多画家感受到了现实的威胁，也不断地向世人拷问着摄影是否可以与其他传统艺术形式一样，获得相应的尊重和艺术地位的问题。关于摄影到底是现实机械性的复制还是艺术性的再现的争论沸沸扬扬，但是，无论是 19 世纪兴起的“画意摄影”，还是后现代时期艺术摄影的创作，在题材、风格、构图、表现手法等方面，摄影一直被机械与艺术的双重美学标准评估和左右。因此，可以肯定的是，绘画并没有像在摄影诞生初期时的画家保罗·德拉罗西 (Paul Delaroche, 1797-1856) 所惊呼的“从此以后绘画死了”，摄影也没有出现像法国文艺评论家夏尔勒·波德莱尔所断言的“摄影只是科学与艺术的仆人，而且是

①夏尔勒·波德莱尔：《现代公众与摄影术》，张坚等译（浙江摄影出版社，2003）

地位十分低下的仆人”^①的不堪境遇，而是以其独特的语言向世人宣告了摄影的力量。正如美国的作家和评论家苏珊·桑塔格（Susan Sontag, 1933-2004）在《论摄影》（*On Photography*）一书中所认为的：“照片和绘画作品一样，是对这个世界的解释”。

不管照片给你看的是什么，也不管它以什么样的方式给你看，照片永远都是不可见的：我们看到的不是照片。^②无疑，法国思想界的先锋人物、著名文学理论家和评论家罗兰·巴特（Roland Barthes, 1915-1980）的观点，再次阐释了现实与幻象之间的奥秘。黑白摄影就是在此基础上建立了一种与现实的推理关系，提供了一种对当下经验的追溯性关照。诚然，摄影的初衷是记录，然而记录的过程从来都是被主观控制的。当技术的桎梏被打碎，彩色摄影凭借其强烈和逼真的色彩优势还原了现实的本来面貌，也似乎更加靠近了摄影的本质。但是，黑白摄影并没有因为彩色摄影的出现而消亡，有众多的当代摄影师依然沉醉于黑、白、灰迷人的影调之中，认为黑白影像更纯粹、更冷静，更接近于自身对大千世界的内心独白，是对喧嚣的客观世界的主动疏离，具有更加明确的自我指涉性。正是在这个意义上，黑白摄影重新解构了真实与虚幻、本质与现象的矛盾状态，体现了在摄影语言运用上的主动性和能动性。由此可见，由于技术的原因，从被动地选择黑白摄影到主动地放弃彩色摄影，以色调单纯的黑白影像再现客观世界的过程，凸显了当下黑白摄影的审美性已经远远大于了它的工具性。

黑白摄影是智慧的产物，也是时代的见证。它意蕴隽永，内敛沉静，是真实与虚幻的影像想象。在纷乱嘈杂且充满诱惑力、想象力与创造力的当下，研究黑白摄影既是对前辈的追忆与致敬，又夹杂了对现实疏离与反叛的情绪。毋庸置疑，在新的文化语境中，黑白摄影正以其朴素平和的独特风格继续前行。

^①罗兰·巴特：《明室》，赵克菲译（文化艺术出版社，2003），p9