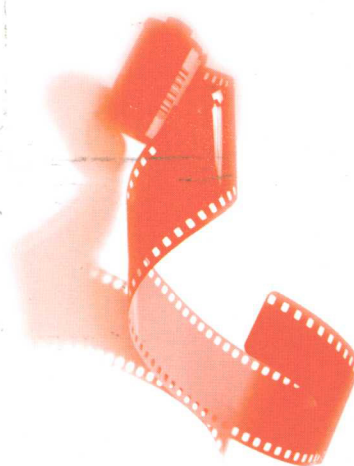

黑白摄影教程

HEIBAI SHEYING JIAOCHENG

张禾金 著

本书立足于国际化视野，同时结合中国国情，以现代多元化的理念为基础，分别对黑白摄影的特质、审美、地位、黑白数字暗房、黑白胶片暗房、黑白摄影的技巧等课题进行了讲述，并以胶片暗房为主线，由浅入深地讲述了黑白摄影从业余走向专业的必要过程和必备条件。同时，为了拓展黑白摄影的多元化视角，本书在黑白摄影的基础教学、艺术展示、空间开拓和深化创意等层面进行了重新排序。

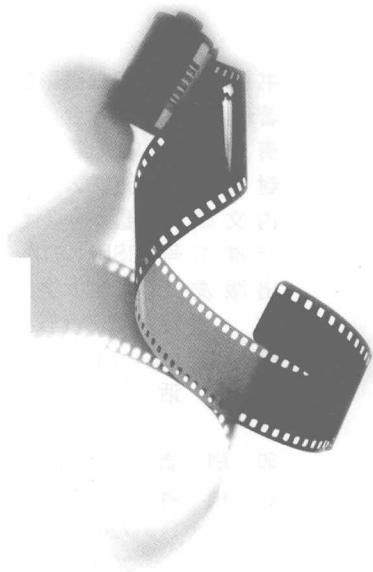

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

黑白摄影教程

HEIBAI SHEYING JIAOCHENG

张禾金 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白摄影教程 / 张禾金著. —北京: 北京大学出版社, 2010.3

(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-16750-2

I. 黑… II. 张… III. 黑白摄影—摄影技术—教材

IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 020519 号

书 名: 黑白摄影教程

著作责任者: 张禾金 著

责任编辑: 任 慧

封面设计: 奇文云海

内文设计: 设计 · yp2010@yahoo.cn

标准书号: ISBN 978-7-301-16750-2/J · 0296

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京山润国际印务有限公司

经 销 者: 新华书店

720mm × 1020mm 16 开本 11.5 印张 67 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

作者简介

张禾金，同济大学传播与艺术学院教授，1995年在日本获艺术摄影硕士学位。曾在艺术摄影、艺术设计、装饰绘画等多项专业领域中取得显著业绩。

2006—2010年共出版摄影专著5部：《人物摄影教程》（北京大学出版社）、《黑白摄影教程》（北京大学出版社）、《摄影的创意与方法》（清华大学出版社）、《摄影的形式与装饰》（清华大学出版社）、《摄影的魅力与构图》（复旦大学出版社）。在各类国家级专业摄影刊物上发表作品约70幅，发表专业论文20多篇，在国内外举办个人摄影展5次。

1985年为国家级大型活动设计的金质奖章获最佳设计奖并被采用，1990年为香港特别行政区设计区徽，获设计最高奖的特别荣誉奖，1993年为中国科学技术学会设计会徽，被采用并获会徽设计采用奖。

1995—2004年曾连续十年荣获日本法务大臣颁发的在日本的艺术家签证资格。曾在日本东京、大阪、神户、广岛、福岡等大中城市的主流画廊和美术馆举办过近60次个人装饰绘画展，日本的《读卖新闻》、《朝日新闻》等主流媒体也曾十几次报道过其艺术活动和绘画作品。

PHOTOGRAPHY

写在前面的三言两语

什么是黑白摄影

黑白摄影是集六色而不宣，含七彩而不扬

什么是黑白摄影

黑白摄影是沾星夜之墨色，绘白昼之长宣

什么是黑白摄影

黑白摄影是以质朴胜华丽，以含蓄化张扬

什么是黑白摄影

黑白摄影是开影像之先河，居魅力之峰巅

PHOTOGRAPHY

黑 白 摄 影 教 程

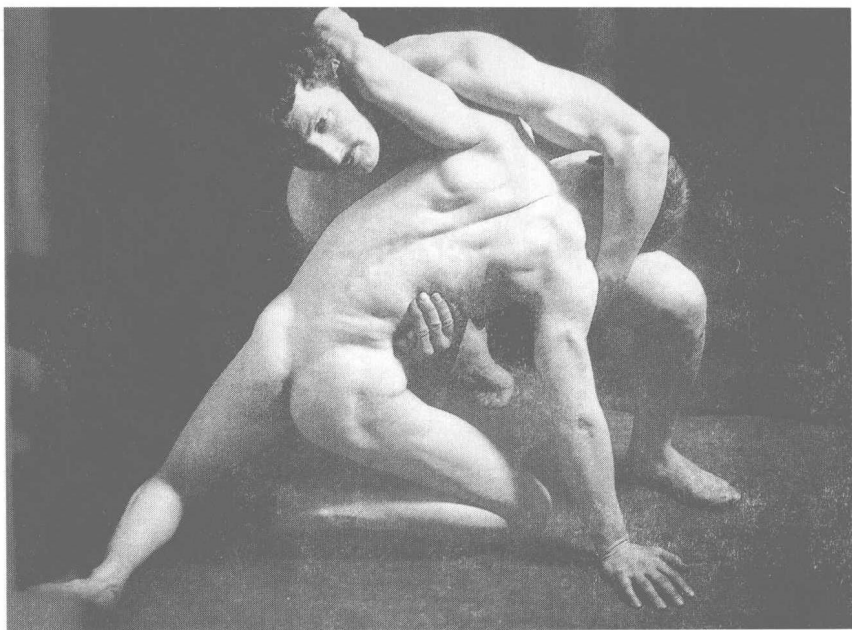
黑白摄影是集六色而不宣，含七彩而不扬

《利物浦—印象》，摄影：〔英〕约翰·达德里·约翰斯顿，1906年摄于英国

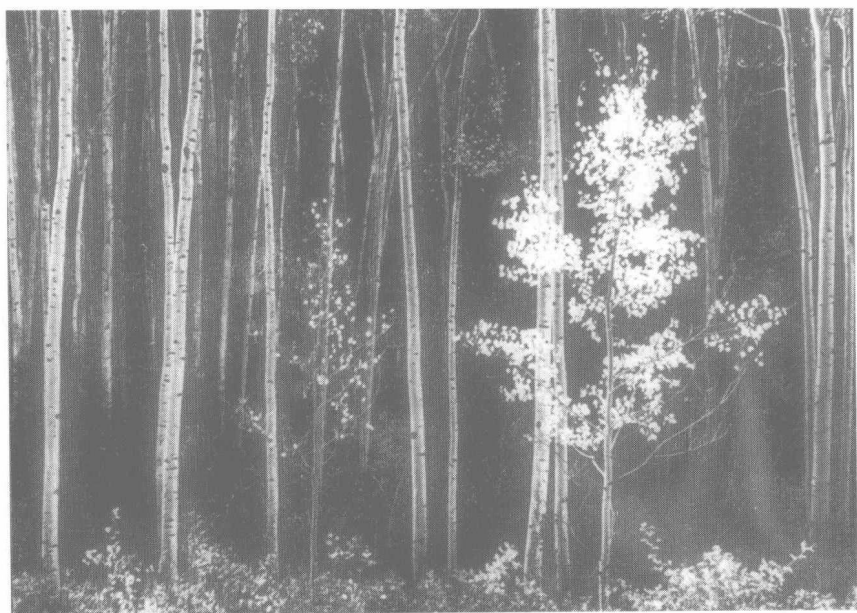
黑白摄影是沾星夜之墨色，绘白昼之长宣

《圣劳伦斯的春洪》，摄影：〔加〕亚历山大·亨德森，1865年摄于加拿大

黑白摄影是以质朴胜华丽，以含蓄化张扬

《西西里的淘米那》，摄影：〔德〕巴隆·威廉·冯格洛顿（1856—1931），摄于意大利西西里岛

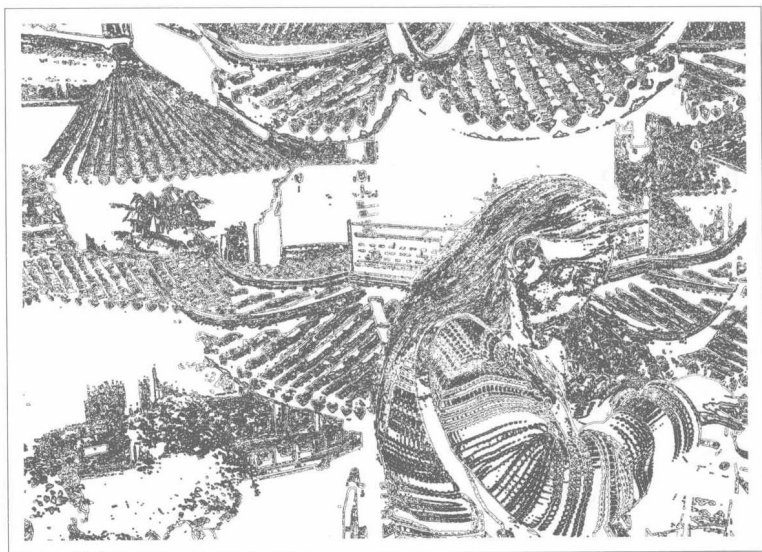
黑白摄影是开影像之先河，居魅力之峰巅

《白杨树》。摄影：〔美〕安塞尔·亚当斯（1902—1984），1958年摄于美国

目 录

第一章	黑白摄影的艺术魅力与地位	13
第一节	摄影艺术的审美标准与黑白摄影	16
第二节	处在色彩和数字时代的黑白摄影	30
第二章	迈出黑白摄影实践的第一步	39
第一节	摄影器材的选择	40
第二节	黑白摄影与胶片的选择	43
第三节	黑白摄影的技术与技巧	46
第三章	黑白摄影的拍摄技巧与表现方法	53
第一节	如何营造影调的丰富感	54
第二节	影调表现的几种技巧	58
第三节	四种特殊影调的表现形式	60
第四章	如何展示黑白摄影的艺术魅力	81
第一节	黑白摄影的张力展示——体、面、曲、直	82
第二节	黑白摄影的用光内涵——神、魅、魔、力	87

第三节	黑白摄影的质感刻画——粗、细、纹、理	98
第四节	黑白摄影的拙雅特质——憨、拙、韵、雅	102
第五章	探寻胶片暗房里的黑白奥秘	109
第一节	一个便于工作的暗房	110
第二节	冲卷条件与冲卷程序	115
第三节	体验影像制作的快感	119
第六章	黑白摄影的分类及表现特色	145
第一节	纪实摄影	146
第二节	商业摄影	155
第三节	生活摄影	162
第四节	创意摄影	170
第七章	浓缩语句，再唱黑白	174
后 记		180

线描效果的摄影作品《古城的小景》，摄影及数字处理：张禾金，1997年

第一章

黑白摄影的艺术魅力与地位

当你拿到《黑白摄影教程》这本书的时候，不知你对第12页的插图是否是摄影作品产生过质疑，明明是一幅黑白线描的绘画作品，为何做黑白摄影教程图例之用？这一问题的提出也是本书的议题所在，笔者在此不仅有兴趣回答这一问题，并且想在本教程的第一章第一页上就予以解答。

本教程是黑白摄影教程，用绘画中的线描或白描作品作为范例显然是不合适的，但这幅作品并非绘画而是笔者通过计算机进行色调分离处理后的一幅黑白摄影作品。或许有人会说，这幅作品具有明显的黑白特征，用它来诠释黑白的含义还是有道理的，但如果让它兼有摄影的特质或许有些勉强。不错，这样的想法是很有道理的，但笔者选用这幅作品来做范例并非是想摆脱黑白摄影传统意义上的基本特征。尽管这幅作品在形式上对黑白摄影的传统意义具有反叛的意味，但在内容上它所展示的古色古香的江南园林却是非常明确的传统元素。笔者以此来做本教程的开启就是想借用这种看似矛盾交错却又取向统一的画面来提示一个问题，这就是传统理念与现代理念如何兼容、如何共存的问题，具体到摄影的主题就是如何看待黑白摄影与彩色摄影之间的关系问题，如何看待传统胶片摄影与现代数字摄影之间的关系问题。

事物的发展规律告诉我们，新的时代必定要留下新的烙印。当传统的黑白摄影理念受到色彩和数字技术冲击的时候，黑白摄影教学也必然要面临新的价值定位，在这样的状况下我们应该如何对黑白摄影加以取舍，如何对黑白胶片的暗房技术重新定位，如何看待黑白摄影的真正意义，这既是摄影艺术发展中需要理清的问题，也是本书内容展开的前提。

在摄影的彩色时代到来之初，黑白摄影似乎即刻变得单调无力，而当色彩疲劳渐渐泛起的时候，黑白的魅力又会再度显现。在数字时代，

计算机后期处理技术的神奇似乎使黑白胶片暗房技术显得落后而多余，但当你亲身体验了黑白胶片暗房运作过程中的喜悦之后，你就会为触摸到了摄影的源头而兴奋和满足。我们没有必要去争论彩色与黑白，胶片与数字之间到底孰是孰非，因为一条澎湃奔流的江河永远都会有源头的存在，我们一时间有可能会因为凝视着眼前干流的汹涌激荡而忘却了源流的涓涓溪水，但源流在上的高度与位置是永远不会倒置的。在今天，我们固守摄影胶片暗房的传统是为了回避数码时代所失去的个性与创想的源头启迪；在今天，我们开拓黑白胶片摄影的现代空间是为了寻觅摄影的更高境界；在今天，我们让胶片与数码共存是多元化时代发展的基本需求。

当我们还处在贫穷落后年代的时候，清贫的生活是一种无奈，对现代生活的向往与追求显示出人类渴求向上的本质，但当我们真的过上富足而舒适的现代生活之后又会流露出对自然与质朴回归的渴望。人类向往田园、回归自然的另一本质需求在现代的生活方式中也会得以体现。去乡下旅游或体验生活，吃粗茶淡饭，穿褪色而褴褛的牛仔服，用室外天然材料作室内装潢的设计等等理念都体现着人们返璞归真的需求。舒适富足与返璞归真，看似对立的不同追求却会在境界升华的基础上产生多元化的回归，在真正贫穷时迫于无奈的事情在生活富足时又会主动去选择，这就是人类在思变与平衡本质驱使下的必然归宿。笔者讲这番话的目的就是想再次提醒我们，滚滚而下的江河与涓涓而流的溪水是同脉相生的，冲破传统的固有观念、开拓新的时代空间并不意味着要阻断脉络的畅通，而是延续自然的脉息。

在本教程中我们将对黑白摄影的教学理念进行重新定位，其目的就是为

了丰富多元的思维方式,利用更多的选择机会去摆脱无奈的束缚,而绝不是斩源截流,归顺单一,再制造新的无奈。实现多元化不仅能为摄影手段提供更多的选择空间,同时也能给黑白摄影提供更多的施展机会。所以,在此我们将打破仅把黑白摄影课程当做单一的摄影基础课程的传统模式,而是教给读者如何把黑白摄影作为一门独立的艺术表现形式去拓展,以求把更多的精力用在如何展示黑白摄影独特的艺术魅力和不可的生存活力上。

通过本教程我们不仅要使读者学会黑白摄影的基本技术,更要帮助读者把握在时代发展进程中黑白摄影所应具有的新的尺度和新的价值。总之,选用这样一幅摄影作品为封面就是想借用它的个性冲击力和哲理内涵来表明:黑白摄影既具有传统教学的基础特质,又具有魅力升华的无限空间。它的基础特质就是黑白胶片暗房技术的源头体验和严谨功底,它的无限空间就是以发展的眼光对黑白摄影的多元性、内涵性和欣赏性进行新的拓展。这本《黑白摄影教程》试图在体验黑白胶片暗房的基础上,把重点放在对黑白摄影多元性、内涵性和欣赏性的拓展上,以适应时代的发展和需求,起到在新的时代理念基础上承上启下之作用。

■ 第一节 摄影艺术的审美标准与黑白摄影

常常有学生会问我这样的问题:“老师,为什么我总感觉黑白摄影比彩色摄影有着难以言表的魅力和诱惑。”我回答说:“是的,我也有同感。”但我很清楚,这样的回答只是在与学生对话,而并没有从正面得出学生所需要的答案。我想,口头回答这个问题或许可以概括其因由却很难说清其道