

黑白摄影专业用光

【英】亚历克斯·拉尔格 简·伍德 著 黄晓勇 译

中国摄影出版社

图书在版编目(C I P)数据

黑白摄影专业用光 / (英) 拉尔格 (Larg, A.),
(英) 伍德 (Wood, J.) 著; 黄晓勇译. — 北京: 中国
摄影出版社, 2012.1

ISBN 978-7-80236-690-9

I. ①黑… II. ①拉… ②伍… ③黄… III. ①黑白摄影—摄影照明 IV. ①J419.9②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第272934号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2011-7961号

Copyright © RotoVision SA,1999

书 名: 黑白摄影专业用光

作 者: [英] 亚历克斯·拉尔格 简·伍德

译 者: 黄晓勇

出版策划: 赵迎新

责任编辑: 常爱平

封面设计: 衣 钊

版式设计: 王 彪

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cp-phbook.com

邮箱: office@cp-phbook.com

制 版: 北京杰诚雅创制版有限公司

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 16

纸张规格: 787mm×1092mm

印 张: 10

字 数: 184千字

版 次: 2012年2月第1版

印 次: 2012年2月第1次印刷

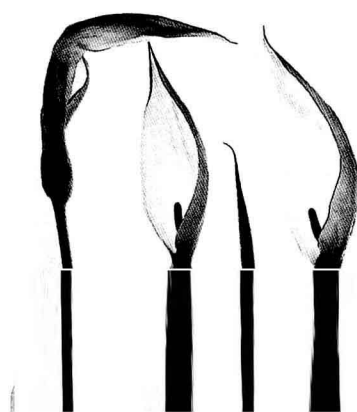
ISBN 978-7-80236-690-9

定 价: 68.00元

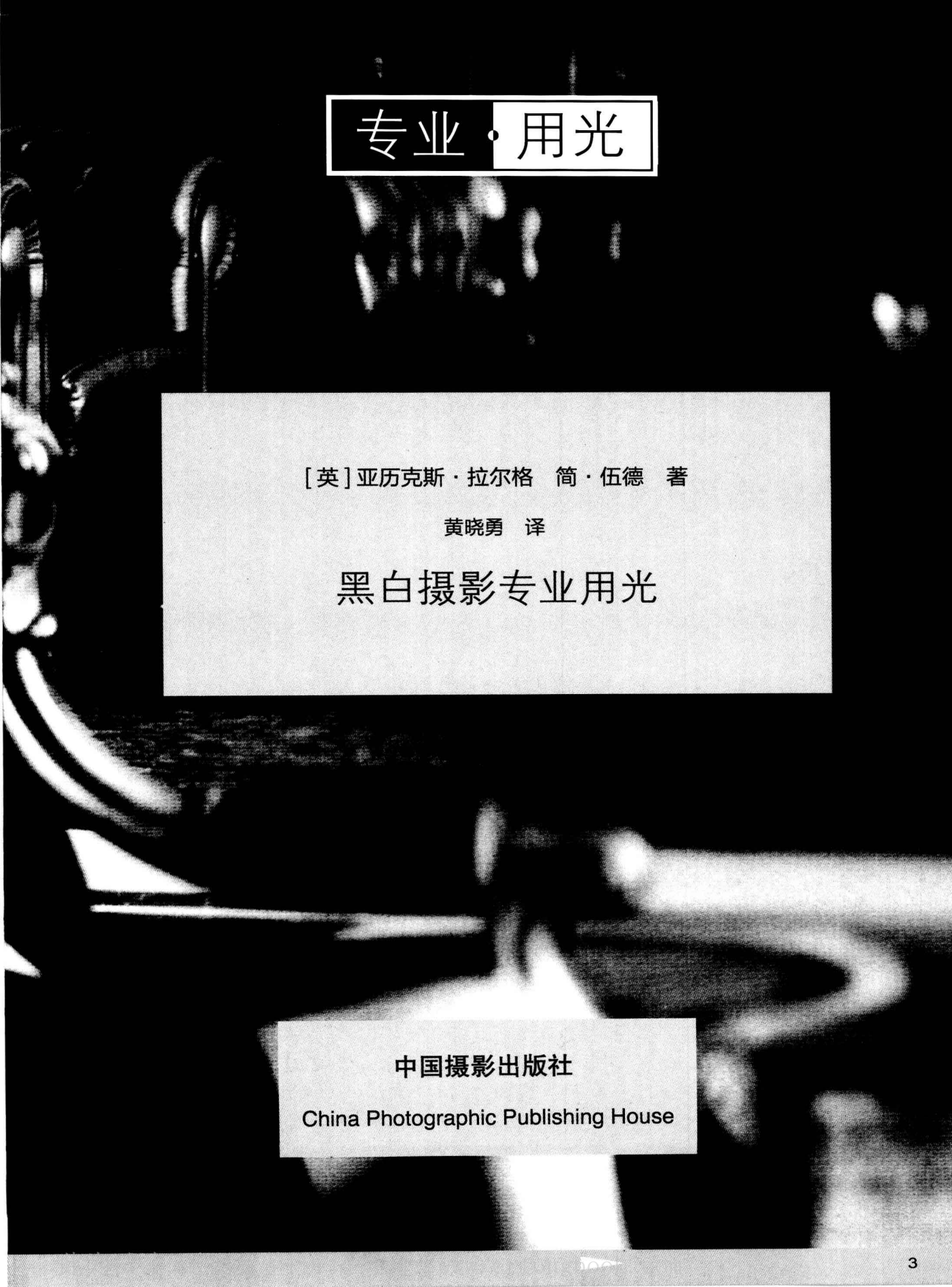
版权所有 侵权必究

专业·用光

黑白摄影专业用光

专业·用光

[英] 亚历克斯·拉尔格 简·伍德 著

黄晓勇 译

黑白摄影专业用光

中国摄影出版社

China Photographic Publishing House

保留所有权利。未经版权所有人同意，本书任何部分都不能复制或存储在可恢复系统中，或以电子、机械、影印、录像等任何方式传输。

本书中所用照片都拥有版权或受法律保护，未经版权所有人同意，不能复制使用。

目 录

摄影专业用光	6
如何使用本书	8
为什么是黑白摄影	11
第一章 人物和肖像	14
第二章 艺术摄影	40
第三章 时尚摄影	60
第四章 静物摄影	80
第五章 人体摄影	96
第六章 广告和宣传摄影	116
第七章 调色、着色和特殊效果	132
第八章 摄影师名录	152

摄影专业用光

当我们向那些为本书供稿的摄影师解释这本书的出版理念时，得到的最常见的回答就是：“我要买下这本书。”我们的目的很简单：建立一个以全球一流摄影作品作为插图的书库，精确地展示每一幅令人着迷的黑白照片是如何用光的。

谁会认为它有用？是专业摄影师吗？很显然，不管他们是在一个特定领域工作，还是要到一个新领域发展都会感觉有用。是学生吗？他们也会发现这本书会把他们带入具有很多创意和灵感的殿堂，它甚至可能会比最好的大学提供的都要多得多。在视觉艺术领域工作的艺术指导和其他人员将会发现它是一本有用的参考书，不仅是因为它蕴含的思想，还因为它可以用作向摄影师解释创意的工具。同样，它也能帮这些人理解摄影师对他们说了些什么。本书当然还有其他作用，正处于业余摄影向“用相机挣钱”过渡的“职业/业余”摄影师将会发现它是无价之宝：这里不但展

示了他们需要达到的能力标准，还介绍了获得这些能力的手段。

书中提到的照明设备，涉及到很多不同类型的光源：电子闪光灯、白炽灯、HMI灯、光笔刷，有时它们还和日光、火光以及所有的其他光源进行混合。有一些是非常复杂的，另一些是非常简单的。这种多样性非常重要，它们都可以成为创意和灵感的源泉。由于一本书是一个整体并无偏颇，因此编辑方面对每种光源都没有偏见，我们选择照片的主要根据是冲击力，偶尔是因为技术难度。而在拍摄某些被摄对象时，用光方面的难度是很大的，即使对有经验的摄影师来说也是如此。只有在照片选择好后，尝试去理解布光效果才

成为可能。

黑白摄影可在广泛的领域内展现特色，包括人像、肖像、商业时装广告，以及静物、艺术和人体摄影。本书借助精心选择的照片详细阐述了通过对影像着色和调色的手段获得古典式黑白照片效果的方法。

本书的结构一目了然。序言之后附有简要的导读和拍摄与照明设备的图例，然后是针对本书中涉及的摄影领域的具体说明。每一用光准则的分支要点都在不同章节中得以体现，因此，不可避免含有一定程度的重复。每一章都附有各自的引言。最后是为本书供稿的摄影师名录。

希望这本书能给您带来帮助。

如何使用本书

本书中的布光图是用来展示照明设备如何放置的指南，它并不是绝对精确的图示。部分原因是它同摄影师自己的布光图有所不同，但另一部分原因也是希望在表达复杂的用光设置时去掉不必要的枝节。

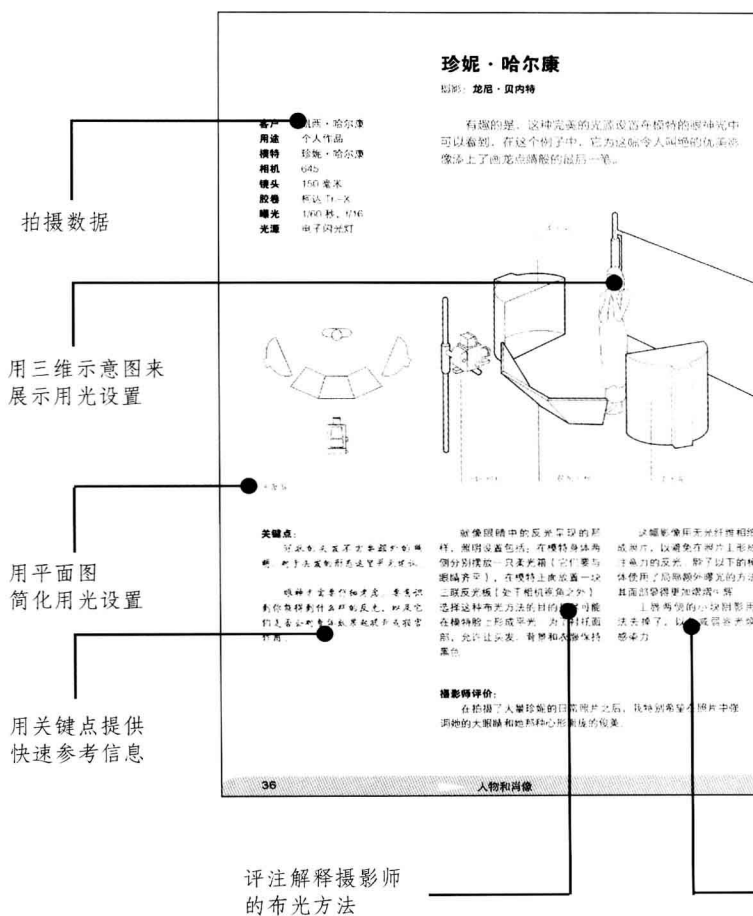
布光图中的距离甚至尺寸因表达需要被缩小或放大了，且由于柔光箱、反光板、反射器等相似设备的尺寸变化多端，我们决定使用限定大小的格式化符号。当然在有些时候，我们缩减了大型反光板的尺寸，目的只是为了简化图示。

但这无关紧要。归根到底，没有一位摄影师会严格按照条条框框工作：根据拍摄需要，总会有将光源向左或向右、靠近或挪远等移动的空间。同样，每盏灯的精确功率或光比（更重要）并非总是固定不变的。但再一次要说的是，任何想要复制这里的用光设置的摄影师，均可通过“微调”的方法实现目的。

不过，我们有信心认为，本书在讲述每一幅照片时已经包含了足够多的信息：书中有完整的用光技巧，还有关于商业活动的信息、各种建议和经验，以及摄影实践和这方面的常规运作方式。

本书有多种用途。对初学者来说，最基础的、同时也许最为有用的是，研究自己特别欣赏的某幅照片的所有技术信息，还有布光示意图，并尽可能用现有的设备试着去再现拍摄场景。

而一种更为高级的用途是

达到满页尺寸
的成品照片

—— 摄影师对照片的自我评价

把本书当成你碰到困难时解决问题的帮手：比如说逆光照明的特定技术，或营造出一种光和空间感。当然，本书也始终可以作为创作灵感的源泉。

书中每一张照片的信息都遵循同样的编排方法，虽然其中有些分列项目因不适宜或没有提供而被忽略了。首先提供的是摄影师名字，然后是客户，同时还附有所拍照片的用途。随后是为拍摄这幅照片工作的团队中的其他人的名字，包括造型师、模特、艺术指导等。接下来是相机与镜头的信息，然后是胶片。在介绍胶片时，我们提供了品牌和型号，因为不同胶片在再现色彩和影调深浅方面有极大的不同。

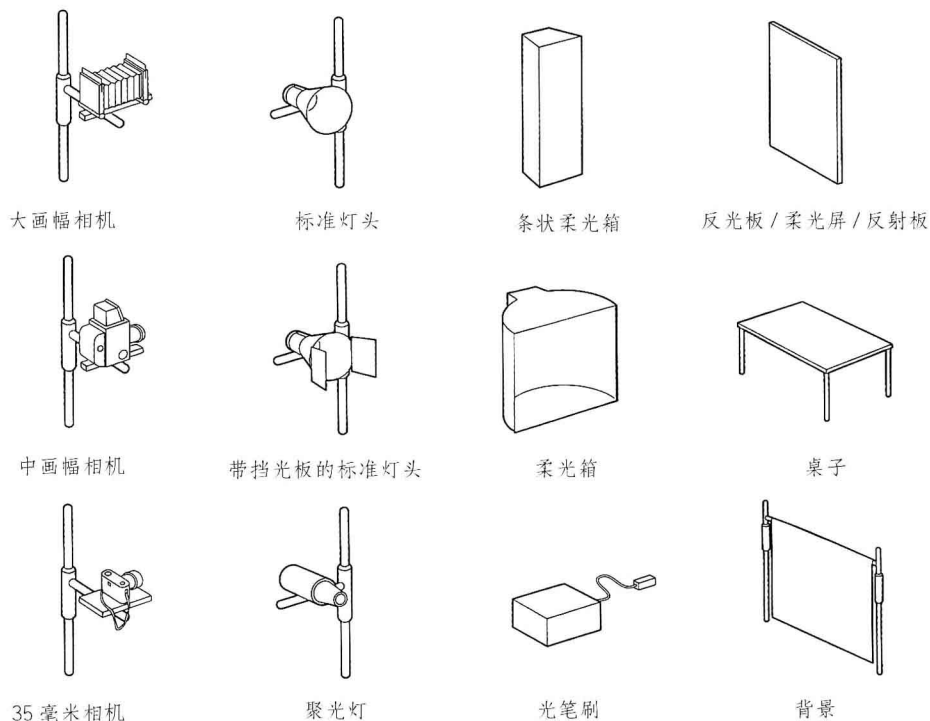
曝光是接下来要详细介绍的：当使用电子闪光灯作为光源时，只要给定光圈，对被摄体的光照强度自然与快门速度无关。再下面简要介绍一下照明设备，包括钨丝灯和闪光灯，以及其他各种类型的灯头。最后是道具和背景的简要介绍。当然，道具和背景在照片中往往会很明显，但在另外一些情况下，你也许对照片中应用的道具和背景感觉很惊讶，因为它们和其通常的样子区别很大。

无论如何，本书中最重要的部分都是照片本身。通过研究这些照片，并参考用光示意图和必要的文字，你可以了解它是如何拍摄的。展示拍摄过程正是创作这本专业用光图书的主要宗旨。

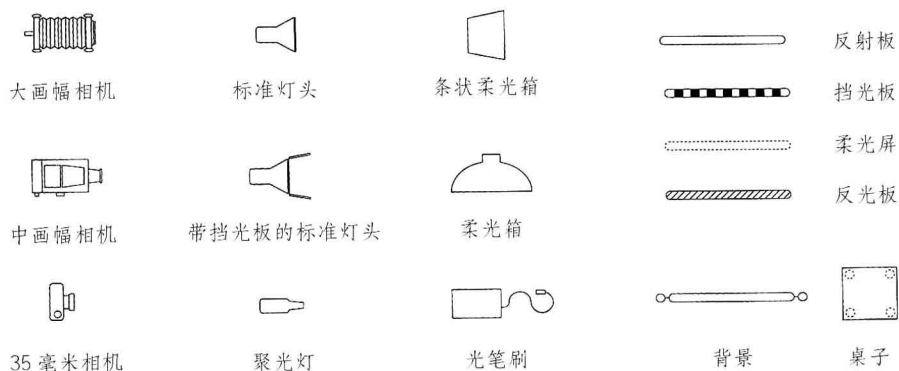
图 例

下面是三维示意图和平面图中所用图例的归纳。所有常见的设备如标准灯头、反光板等，都一一列出。特殊的或不常见的设备将会在相关示意图中展示。

三维示意图

平面图

为什么是黑白摄影？

答案有很多种。最常被引用的是“难以明说”，因为它实际上是对黑白照片的一种情绪性的反应。对它的描述通常会使用“意境”或“气氛”这类词汇。很多人会同意黑白胶片能抓住某种特定的“气氛”或“意境”，而这些特质却在表现同一被摄体的彩色照片中神秘地消失了。在很多人看来，许多成功的黑白照片都来之不易。有时这种感觉源于柔和、细腻的照明和影调，有时它又来源于强烈、鲜明的对比，但最好的黑白照片总带有一种能唤起感情的品质，而这种品质是难以明确解释却又无法否认的。

也许是黑白照片完全没有色彩，它提供的影像与我们每天见到的丰富多彩的世界有距离，才使得这些黑白照片超越了世俗的日常经验，变得更有距离感、神秘感，也更容易唤起人们的普遍认同。因此黑白照片别具吸引力，直觉上更真实，带有感情和一种几乎升华到精神层面的特点。

很难去追溯这种情感来自何方，也很难知悉我们对黑白照片的“信念”发源何处；可能这同黑白照片可引起对最早期照片的回忆有关，它让我们感觉自己与那些历史画面和经历相传承并发生联系。或许它与黑白照片的长期传统用途有关，它能持续不断地激发我们对黑白影像的反应。我们常常将黑白照片与新闻报道及纪实摄影联系起来，只因为历史上供给报纸杂志的主要是黑白照片。基于这个原因，我们会将这种纪实性的黑白照片与“事实”联系起来，因为它们描述了拍摄照片那一瞬间真正发生的事件、人物和地点。

我们还相信，从更广泛

的意义上讲，这种影像表现了“事实真相”，“特别真实”和黑白照片之间的这种历史联系一直存在。例如，多萝西娅·兰格那幅表现大萧条时期母亲和孩子的著名照片并非仅描绘了照片中的个体，它和贫穷、大萧条、政治、阶级等有关。同样的，世界著名的那幅女孩逃离时身上还有凝固汽油弹火焰灼伤痕迹的照片至今仍在有力地诉说着战争、苦痛和人性。由于我们深信纪录或新闻图像（即黑白影像）表述的是事实，我们往往不经意地认为其他形式的黑白影像也更为真实。由于这种“特别真实”因素的持续存在，我们就把对黑白照片的这种真实感的心理反馈当成了其固有特性。

如果把讨论转到更为平凡的技术层面，对于“为什么是黑白照片？”这个问题则会有另外的答案，它主要会集中在颗粒、色调、线条和纹理等问题上。所有这些特性在彩色照片中都存在，但黑白照片更直接地依赖于画面表现形式的成功应用，并倾向于强调诸如被摄体的纹理、

胶片和照片颗粒质感等要素。单色图像和艺术家的铅笔画相似，色彩不列入考虑范围，其全部注意力都集中于形态、纹理、构图、阴影和其他结构性因素。

至于色彩的运用形式，则既可以为图像选定区域手工着色，也可以通过对整幅图像进行调色来改变色调。我们可通过胶片的选择和冲洗改变色调，也可在印放时改变色调。但这样的色彩运用往往会有限制，常用于特殊的微妙效果，或者用于提升一种特别的气氛。再次强调，照片与历史的关联性是非常强大的。褐色调的图像不可避免地具有一种历史的质感，现代图像可通过适当使用褐色获得特殊的沧桑感（例如罗恩·亚费的人像作品《铁眼科迪》，主体与具有历史感的环境产生共鸣，并以一种唤起历史回忆的方式拍摄）。黑白照片中固有的美学与艺术属性、许许多多印放和修整技巧，就是很多摄影师无法抗拒黑白摄影的魅力，至今仍然选择拍摄黑白照片的充分理由。

黑白胶片

如果摄影师希望探索黑白摄影的潜在价值，他将发现在胶片方面会有令人惊讶的广泛选择，虽然不是所有画幅的胶片都如此。在传统的胶卷系列中，有被认为是“标准产品”的黑白胶卷——基本的主要产品如柯达 T-max 100 或依尔福 FP4+，可提供优良可靠的影调范围、出色的颗粒结构，并可迅速而大量地从市场上购入。另外一种市场上大量存在的染色法黑白胶片如依尔福 XP2 和柯达 T-max 400CN——可通过标准暗室 C41 工艺进行廉价冲洗。这些染料型黑白胶片也可用交叉冲洗工艺冲洗成黑白正片。

在胶卷系列中更为专业的那一端，可为摄影师提供特别突出的品质。这些胶卷包括柯达红外胶卷、柯达红外胶卷和依尔福 SX-63 胶卷。每一种在表现上都有其自身的特点。重要的是，应对这些型号胶卷的感光度等因素了然于胸。例如，柯达红外胶卷并没有规定的感光度信息，摄影师必须要知道通过这种不同的感光度能得到什么样的结果。（当然，对所有类型胶卷都毫不例外的是，感光度会因为下面的两个因素改变：所用的显影液和底片的反差。）典型的红外效果是一种怪异的辉光，具有让人感觉陌生的影调与

明暗分布。绿色植物中含有的叶绿素可反射大量的红外光，这可使得绿叶所在的区域变亮。另一方面，眼睛几乎不反射红外光，这就使眼睛部位像天鹅绒一样漆黑，有些怪诞。

如追求相当不同但同样有趣的表现，T-max 400 胶卷可提供棋盘格式花纹的颗粒效果。有些摄影师选用特殊胶卷形成他们作品的商标式外观。在本书中，这种摄影师—胶卷的关系可由杰拉德·德·圣—马克桑使用 T-max 400 胶卷拍摄的两幅照片得到展示。他的作品《亲密》和《钻石》展示了在充分了解胶卷属性的情况下能取得什么样的结果，并在冲洗过程中将其功能发挥到极限。这些照片再现了圣—马克桑的经典风格。

大多数黑白胶卷都以印成底片为目的，因此市场上有时会缺少为冲印正片而生产的胶卷。莱克发 Scala 对喜欢黑白正片特殊韵味的人来说是值得研究的。宝丽来 Polapan 也是值得去探索的胶片。如果只是为了娱乐的目的——即卷拍满几分钟后就能看到从片盒中出来的长条正片上的影像，它可在专业用便携式冲洗机中当场完成。另一种令人兴奋的胶卷是宝丽来 Polagraph，闪闪发亮的正片（以及拍出的照片质量无与伦比）看上去就令人喜悦，但要小心地处理这种胶

片，因为它们非常娇嫩，乳剂很容易被破坏。

像柯达 T-max 3200 和依尔福 Delta 3200 之类的超高速胶片，已经比以前的颗粒更为细腻，这就意味着它们可在更暗的光线下使用，因此其用途更为广泛。

相机和滤镜

并非所有的胶卷都适用于任意画幅的相机，因此如果摄影师希望使用一种特别的胶卷，就需要选定特定画幅的相机。在使用黑白或彩色胶片时，确实大画幅相机能帮助记录阴影区域更丰富的细节，并使暗部更富层次，所以在计划拍摄时这确实是个需要考虑的问题。若在黑白摄影中暗部大于亮部，更应优先选择使用中画幅或大画幅相机。同样，底片的尺寸越大，照片就有潜力放得更清晰（因为在后期处理中需要放大的倍数较小）。当然，在创作特定影像时可能并不需要考虑这个因素。

在某些情况下，滤镜可用来调整和控制反差。例如，红色滤镜能通过吸收天空中的蓝光使天空变暗一些，同时使云彩看上去相对明亮一些，从而将会提升蓝天下白云的反差。橙色和黄色滤镜可用于相似的目的，但两者对光线的改变程度相对要小一些。较少使用的是绿色滤镜，它产生的效果也有所不同，值得去试验一下以比较效果。绿色滤镜的典型用途是在拍摄以青草为主体的照片时，能大大强化草叶的细节表现，比不用滤镜时要强得多。它还有压暗天空等功能。对于彩色照片而言，偏振镜在某些情况下也很有用，特别是在控制窗户的反光时，

中灰滤镜时也同样作用不小。

对于红外摄影作品，一种深红色的滤镜可阻挡除红色外所有光线的通过，它可使最终作品更具令人满意的效果。此外，通过试验不同色彩的滤镜，可获得多种多样的效果。

黑白照片印放和后期操作技巧

由于黑白照片冲洗和印放较为容易，因此更适合自己的动手做，这为很多暗房爱好者提供了机会。而在商业和专业领域，这种简易的流程和门槛低的优势，为摄影师提供了对最终影像更高的控制力，以及进行更广泛个人试验的机会，而不用无休止地支付暗房费用。黑白摄影的技术探索相对容易，包括上色、调色、负感、物影照片、银盐明胶照片和手工增感印放照片。这些例子将在下面的章节中介绍，但最好的建议是即刻开始进行试验，各种可能性与改变是无穷无尽并饶有趣味的。

01

人物和肖像

在拍摄人像时，黑白照片是受欢迎的形式，因为它能传达特定的“气氛”以及主体性格与情绪的真实情况，这比彩色照片所要传达的“真实性”要强，因为彩色照片看上去在人物描绘方面有些欠缺。本章中的很多照片都具备这种永恒的特质。而且色彩可能有过时的倾向，黑白人像则把观众的注意力集中到人物的表情、肌肤质感以及不可名状的内在特质上，记录下在一个特定的时间点的人物，就如同真实的自我，而不是匿名的模特。

根据环境的不同，需要的光线可能是柔和温暖的，就像迪马·斯梅尔扬特谢夫的《母亲》，也可能是单一均匀的，就像格里·科的《克里》，还有大胆探索用光的作品，如吉德·帕特诺·卡斯特罗的《达娜》。摄影师将决定最终作品是什么样子，光源如何摆放才合适。