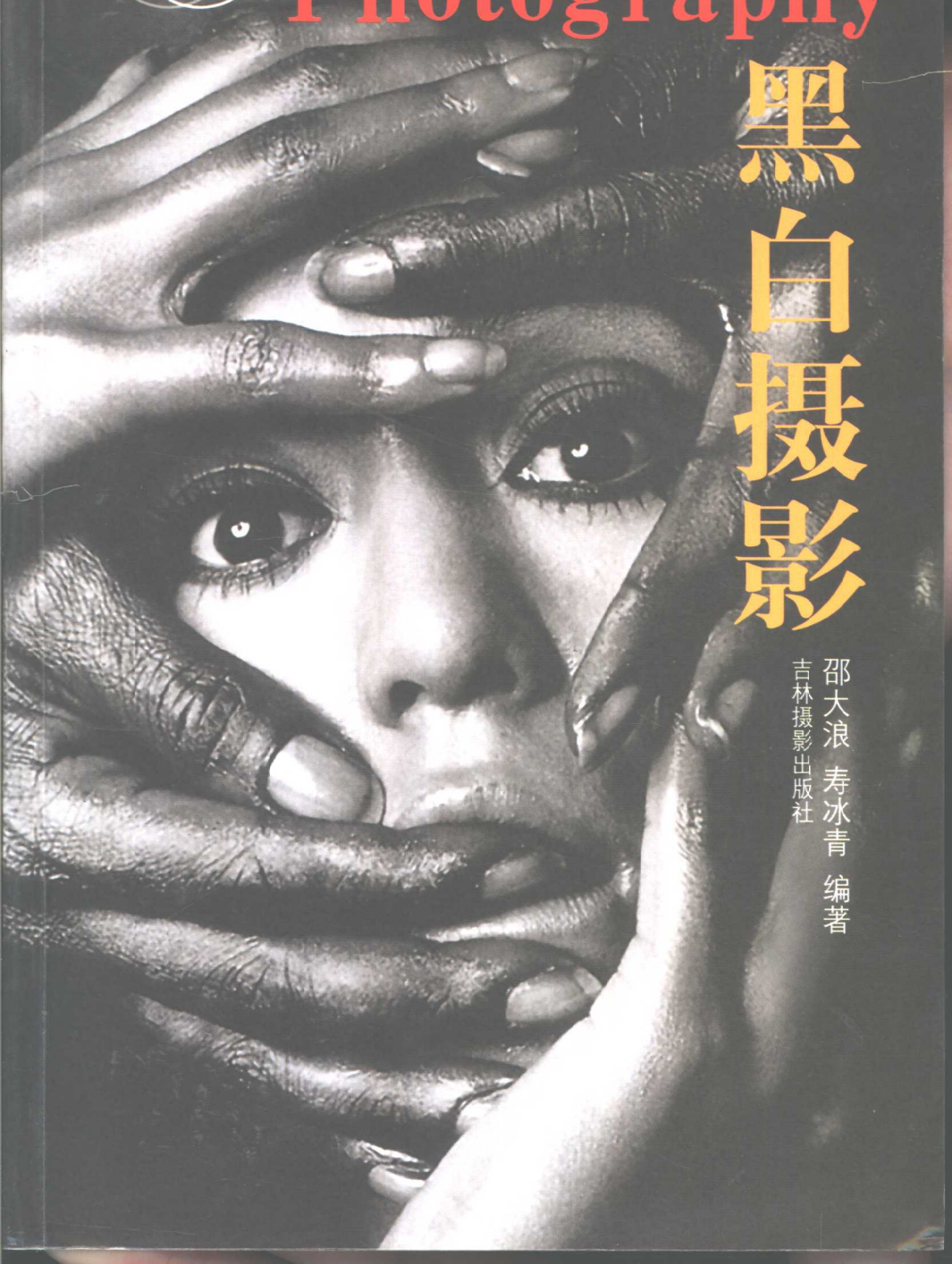

Black-and-White Photography

黑白摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

Black-and-White
Photography
黑白摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑白摄影 / 邵大浪, 寿冰青编著. - 长春: 吉林摄影出版社, 2002.8

(世界光影档案 / 秦真元主编)

ISBN 7-80606-497-4

I. 黑… II. ①邵…②寿… III. 黑白广告-艺术史-世界 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038540 号

世界光影档案 黑白摄影

编 著: 邵大浪 寿冰青

责任编辑: 秦真元

装帧设计: 龙震海

出版发行: 吉林摄影出版社

地 址: 长春市人民大街 124 号

邮 编: 130021

印 刷: 长春新华印刷厂

地 址: 长春市吉林大路 35 号

邮 编: 130031

印 次: 2002 年 8 月第一版第一次

规 格: 889×1194 毫米 1/32

印 张: 5.5

字 数: 5 千字

图 片: 157 幅

书 号: ISBN 7-80606-497-4/J·364

定 价: 29.00 元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

黑白摄影

Black-and-White Photography

世界光影档案

当代社会的摄影语言，正如我们日常所见，色彩斑斓的彩色摄影占据着绝对的优势。它是这个躁动且纷乱世相的令人备感贴近而真实的映射。相形之下，黑白摄影仿佛已成为一个古典而遥远的神话，它的曾经的艺术辉煌，如今且化作低吟浅唱，不时引人频频回顾，体味个中滋味；或涉足其间，感慨着先辈们卓绝而为之叹服的艺术功力，疑惑着究竟属于这个新世纪的黑白之路向何方延伸……

黑白摄影的经典回眸

黑白摄影，毋庸置疑，是摄影术的源头。在人们运用针孔成像的原理，成功地记录物体影像的最初惊喜里，黑白摄影作为摄影的一种原初形式宣告了摄影术的诞生。世界上第一张黑白照片，是1826年法国发明家涅普斯用

其所谓“日光胶版术”获得的“格拉茨屋顶”影像，由于长时间的曝光使得高光与阴影中的细节模糊不清。其后随着摄影术的发展和完善，以黑白影调已能十分清晰地刻画各种事物，早期的摄影家拍摄范围和题材的不断扩大自然也丰富和充实着黑白摄影的内容与空间。在整个19世纪的人们不断地探索和冒险中，在摄影尚不自信地屈从于绘画的年代里，乃至在19世纪末新的艺术思潮的冲击中，黑白摄影贯穿其间，变幻着各种姿态和风格，负载着一代代摄影家生生不息的艺术追求。

进入20世纪，黑白摄影逐渐摆脱了传统画意摄影观念的樊篱，摄影家们面对新的艺术思潮的冲击，同样思考和探求着摄影这种艺术形式的本质和使命。就在这样的艺术氛围中，为后世摄影家推崇备至和津津乐道的黑白摄影艺术魅力被发挥到了一个历史的颠峰状态。以安塞尔·亚当斯和f64为核心的“纯影派”为代表，凭借其独特的艺术理念和极至的美学追求，筑起了黑白摄影艺术的不朽丰碑，以致于后世无不对其心存敬畏、顶礼膜拜不止。

“纯影派”的发展渊源流长。1902年，被誉为近代摄影之父的艾尔弗雷德·施蒂格利茨在美国纽约与爱德华·斯泰肯、克莱伦斯·怀特等人成立了“摄影分离派集团”，以“使摄影成为个人表现的全新手段”为目标，1903年又创刊了《摄影作品》杂志，其后在第五大道创设了著名的291展厅。他及其分离派成员在当时尽管依然受到画意摄影的一定影响，但是在逐步地实践和创作

中，却涌现出不少具有现代摄影风范的杰作，例如施蒂格利茨的《冬天的第五大道》，其作品真实、清晰，影调丰富，层次分明，不仅强调了摄影的技法，同时传达出个性的特色，实践了其注重摄影本身规律和特点的探讨，以使摄影成为更为纯粹和独立的艺术形式的创作理念。

《摄影作品》杂志的观点影响了当时许多年轻的艺术家，其中如保罗·斯特兰德便因此弃画从影，在施蒂格利茨的力荐下投身于发展更为现实和直接的摄影创作风格。他重新评估了摄影这一媒体，并试图斩断与绘画的联系。斯特兰德作品的强烈风格同样影响了当时的后辈爱德华·韦斯顿和安塞尔·亚当斯，这两个后来成为“纯影派”中坚力量和集大成者的一代名家。

亚当斯和韦斯顿在其创作实践中，进一步发挥出摄影对光、影的孜孜以求的癖好，对形体美感淋漓尽致的雕琢。1932年，在两者的倡议下，以美国西海岸一批摄影家为骨干，成立了f64小组。f64崇尚小光圈，以便获得大景深或清晰焦距范围，从而使作品拥有细腻的质感和富于层次的影调，这与其摄影理念不谋而合。由此他们创作出了大量富有“纯影”特色且具深刻思想内涵，令后人叹为观止的传世作品。而黑白摄影自此才真正意义上为自己定义，或者灌注了一个完全不同于以往，暧昧于画意朦胧和一般写实风格之间的艺术理念，开辟了摄影史上足可为黑白摄影代言的创作道路。

安塞尔·亚当斯总结前辈的艺术思想，提出“预先

想象”的观点，即认为在正式拍摄之前，摄影者必须能想象到被摄对象最终的成像效果。关于这一点，韦斯顿也持有相似且坚定的立场。值得一提的是，亚当斯还发展和完善了一套较为科学和严密地控制影调的制作技法——区域曝光法。他将实践经验和实验结果进行了科学性的总结，其中许多有益的经验 and 技法仍为当代摄影界，尤其是热衷黑白摄影的人们所推崇和借鉴。

纯影派的摄影实践所涉及的范围和领域十分广博，例如，韦斯顿的作品题材有乡郊、沙漠、陶瓷、仙人掌、人体、各类水果和蔬菜，其中包括摄影史上最著名的青椒——摄于1930年的名为“30号青椒”的作品，是为后世奉为经典的代表力作。亚当斯则主要拍摄风景，常常追寻着美国西部开发时期的摄影家沃特金斯和奥沙利文的拓荒足迹。

纯影派对黑白摄影的发展可谓功勋卓著，尽管纯影派的摄影语言只是众多黑白摄影风格中的一种，然而在黑白摄影史上却占据着举足轻重的地位。这一时期，成为了摄影家探索精确控制黑白影像成果斐然的颠峰时期，为后世留下了大量影调层次细腻丰富的黑白摄影杰作，其充分发挥黑白摄影魅力的驾轻就熟的经验 and 能力更是摄影艺术史上取之不竭的宝贵财富。

黑白摄影的距离之美

黑、白、灰三者的间奏谱写成黑白摄影令人心动的

乐章，当我们静静地聆听与体味它时，仿佛剔除了俗世的纷扰，归于心灵的安详。一个与色彩斑斓的真实世界切近却又遥远的所在，这就是黑白摄影独特魅力带给我们的无限遐思。一幅优秀的黑白摄影作品，摆脱了各种色彩的羁绊，并非以亮丽夺目的色块先声夺人，以轻易获取视觉的浮光掠影，而是肃穆地雕琢和探寻着世界的抽象本质。黑白作品往往给予我们一种历练，一种毫不讳饰的思想力度，以致于令人驰骋其间，不只是迷恋着细腻的影纹质感，纯粹而干练的抽象线条，更是执着着摄影家的执着，感怀着黑白摄影永志不渝的坚贞魅力。

或许我们常以中国的水墨山水画来比拟黑白摄影的神韵，固然，二者不无相似之处。从着墨的浓淡相宜，层次的虚实相叠，以及某些恰到好处的“留白”手法，无不具有相通之处，尤其在摄影漫长的追随绘画的年代里，黑白摄影的画意神韵更是无所不在。然而摄影终究不是绘画，在西方理性主义时代里，摄影找到属于其自身的语言，尽管受到各种艺术思潮的影响，对摄影本质的理解却日渐成熟。黑白摄影基于这种理念，发展到纯影阶段——黑白摄影史上的经典时代，便不难理解了。

黑白摒弃了浮华的色彩诱惑，一定程度上拉开了与现实的距离，或多或少对事物进行了抽象的提炼。当然黑白摄影并不等同于抽象作品，摄影家借助于黑白所要传达的是一种剥离表面而达至事物本质的呈现，如若不然，黑白摄影便无法达成其使命，比之一般的彩色摄影

也过犹不及。纯影派的黑白摄影影纹细腻、层次丰富、影调沉稳，各局部影调和谐统一，某些作品还颇具抽象的意韵，从中透露出摄影家深邃的思想。

黑白摄影与现实的距离给予我们一种理性的美的体味，同时，它对摄影家也提出了相应的要求。如何透过事物的表层，将其还原为黑、白、灰以造成物像形块、线条、明暗、质感的浑然天成。黑白摄影对摄影家而言，实在是介于现实和意念之间的抉择，是一种高度提炼的影像语言。从这一点上或可以说，黑白摄影赋予了摄影家无限的创作潜力，而黑白摄影作品也因之更具有永恒与纯粹的魅力。

提到黑白摄影，后期的暗房制作也是决定作品质量不可忽视的关键一环。从配制各种化学液剂，到负片的显影、定影、水洗、干燥，再到印相放大，得到成形的作品，构成了黑白摄影创作至关重要的技术环节。其间的每个步骤对于最终是否形成优秀的黑白摄影作品都有着举足轻重的作用，而在整个控制过程中种种不稳定的因素的介入，使黑白摄影作品的形成远比想象的更为复杂。纯影派作品之所以有如此细腻的影纹质感，自然也同它严谨和高超的后期制作密不可分。

后期的暗房操作反映了黑白摄影的技术特征，但它在某种意义上也体现了摄影师的创作意图。20世纪随着超现实主义等现代艺术理念的发展，摄影作为造型艺术，越来越赋予实验精神和创新冲动。当时的摄影家同样在暗房中追寻着艺术理想，运用增感、套放、叠放和

中途曝光等手法对作品进行再创作。

黑白摄影的艺术特色和技术要求相辅相成，二者统一于作品，统一于摄影家的创作理念。而在当代，相对于彩色摄影，专业的黑白摄影依旧保持着作品前期和后期创作的完整性，创作者对于作品具有自始至终的把握和控制权，因此能比较好地传达其艺术理念和呈现其作品效果，而创作者也从中得到一种对艺术一丝不苟、孜孜以求的满足感，这或许正是黑白摄影的艺术魅力所在吧。

轮回中的现代黑白摄影

毕加索曾经说过：“我就不相信艺术有什么创新，艺术只有轮回。”这话用在黑白摄影的身上，或许有几分道理。黑白摄影自彩色摄影系统日益发展和完善，在20世纪的后半段遭受了极大的冲击。摄影术的普及使人们更为轻易地获取图像，真实、自然的彩色摄影大受欢迎，而黑白摄影却因其制作的原始和复杂难以普及，黑白摄影作品逐渐成为与这个时代颇为隔阂又令人仰慕的艺术经典。在艺术传统渊源流长的欧洲，黑白摄影占据着博物馆的艺术殿堂，成为各种摄影展览的重头戏，而一些著名的黑白摄影杂志则依然执著地追寻着黑白摄影的艺术理想，不为外间的纷扰所动。

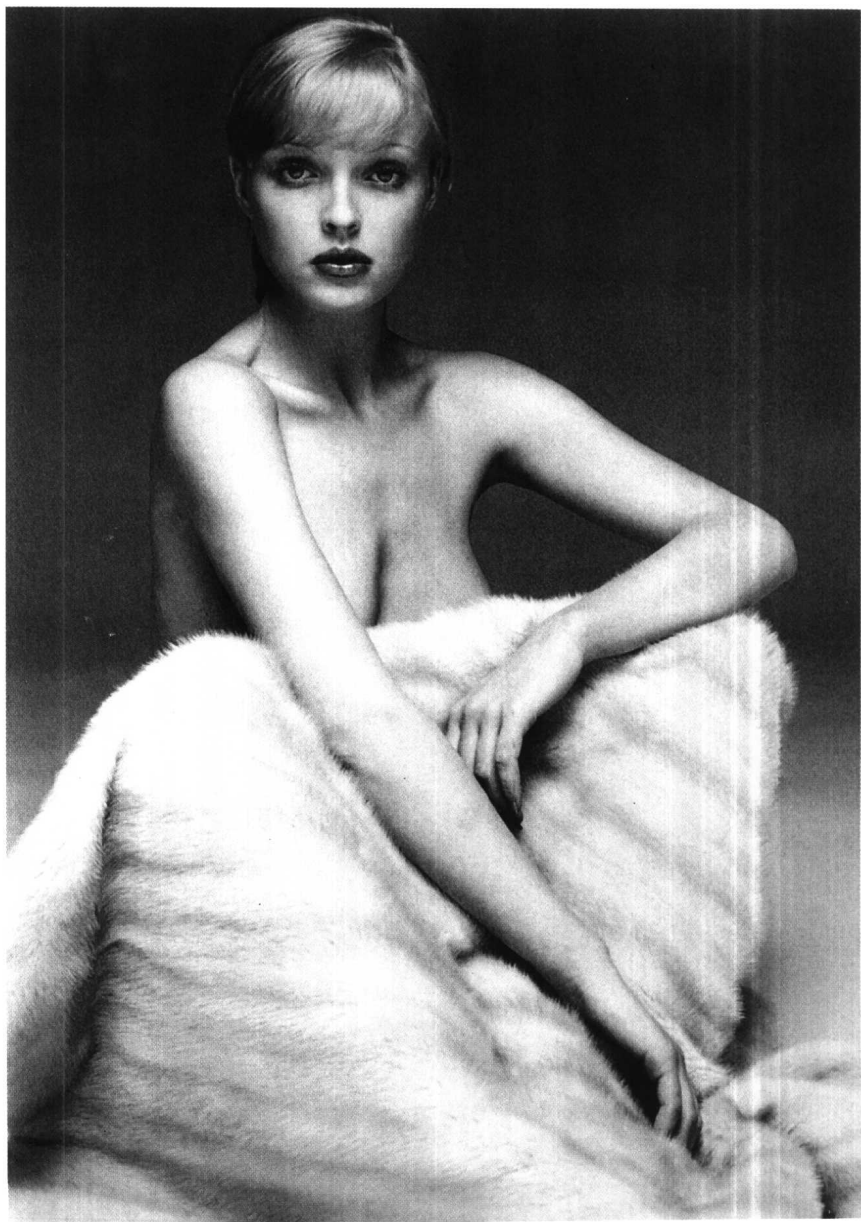
同样地，在摄影家群体中，总还是有那么一些人，热衷和沉迷于黑白摄影艺术，以其作为自己艺术创作最根

本的手段。但是不可否认，今天的黑白摄影早已不是一般人可以随意把玩的了，黑白摄影在走向经典的同时，它也走向了贵族化。专业的黑白冲印店少之又少，消费昂贵；若是自行冲洗放印，零零总总的器材配备也花费不菲，尽管有些设备可以自制，但与高质量的专业设备相比，其制作的效果便相形见绌了。

然而，在这样一个快节奏、多元化的时代里，黑白摄影的存在和持续发展，无论如何是一件值得庆幸的事。当我们在参悟黑白摄影作品的时候，我们或许更能够感受到一份属于创作者的宁静和执著，一种源于心灵的平和与安详。我们期待着，轮回中的现代黑白摄影能再谱写出辉煌的篇章！

(美国) Rodney Smith

(德国) F·G·Gundlach

德国) F · G · Gundlach

Branimir Ritonja

(美国) Andre Kertesz

(法国) Jeanloup Sieff