

浙江摄影出版社
创意摄影丛书

暗房魔术师

P

H

O

O

林路 著

J41

L67

A0732031

暗房魔术师

创意摄影丛书

浙江摄影出版社

(浙)新登字8号

责任编辑: 余 谦

封面设计: 邱东皓

封面摄影: 林 路

《创意摄影丛书》

暗房魔术师

林 路 著

出版: 浙江摄影出版社

发行: 浙江摄影出版社发行部

经销: 全国新华书店

印刷: 浙江省海宁印刷厂

开本: 787×1092 1/32

印张: 3.75 插页 8

字数: 35000

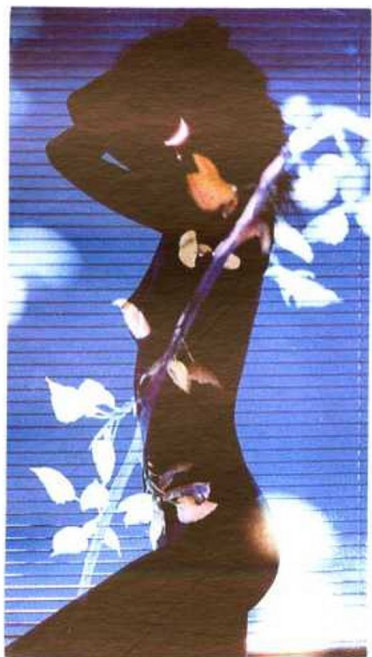
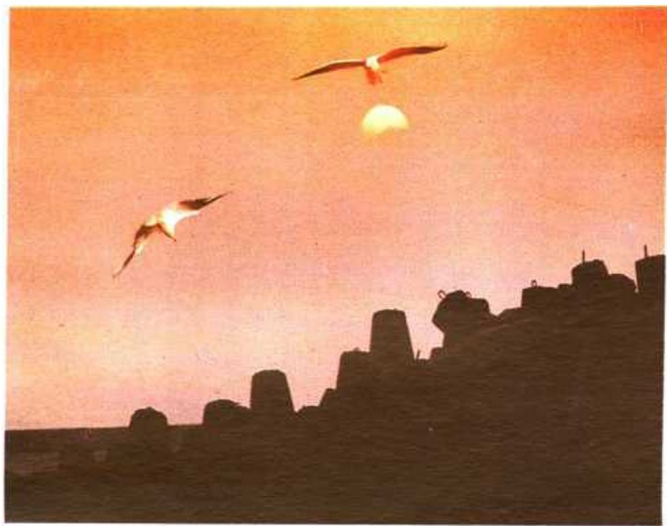
印数: 00001—10000

1994年7月第1版

1994年7月第1次印刷

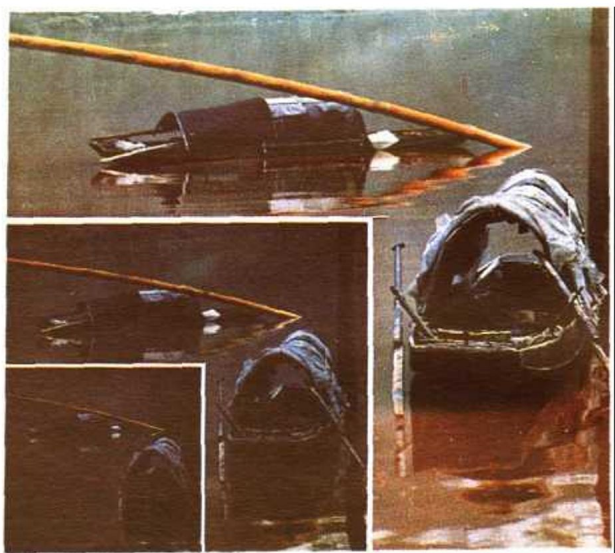
ISBN 7-80536-236-X/J·96

定价: 5.80元

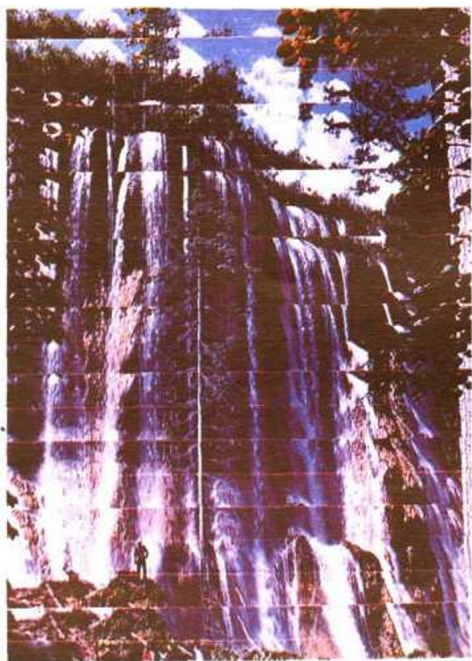
彩图 1 当用两张彩色底片叠合放大时，不仅要考虑好画面的平衡与意境，对色彩的调整也非常重要。其中一张照片拍摄于日出太阳升高时，另一张是以蓝天为背景抓拍的海鸥，校色时以前一张的暖调为基准，强化热烈欢腾的气氛。

彩图 2 被戏称为“三明治”的三底叠合法能使画面透出一股荒诞的力量。黑色剪影的人体、黄叶与星月等各种不同的形象元素形成对视觉的冲突力，耐人咀嚼。注意这三张底片都是有大面积的透明部分，所以才能恰到好处地叠合放大。

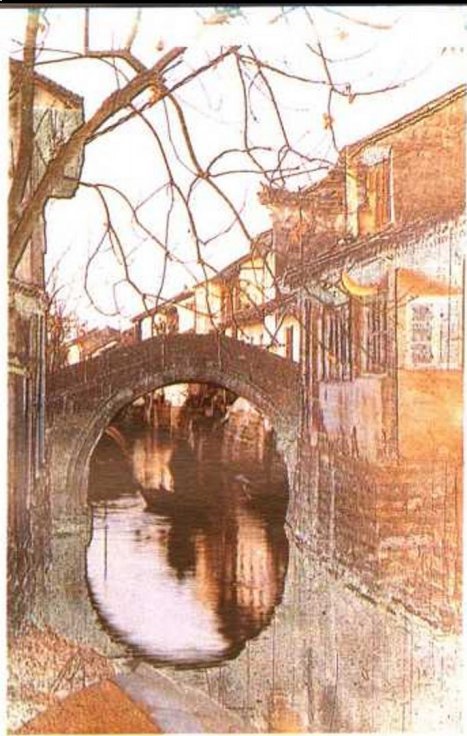

彩图3 将同一

画面放制成三张大小不同的比例，由对角线方向叠合，画面由深至浅，呈射线方向产生张力，犹如“春水船如天上坐”。

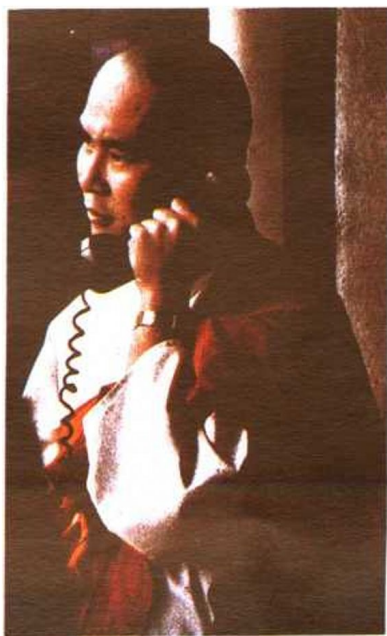

彩图4 原作拍摄于著名的四川九寨沟风景区，为气势最磅礴的诺日朗瀑布。此瀑布以宽见长，照片出来后觉得意犹未尽，于是再放制一张，各裁成窄条，依次拼贴，底下部分的人物处抽去一条，以免露出痕迹，结果瀑布不仅高大，动感也强。

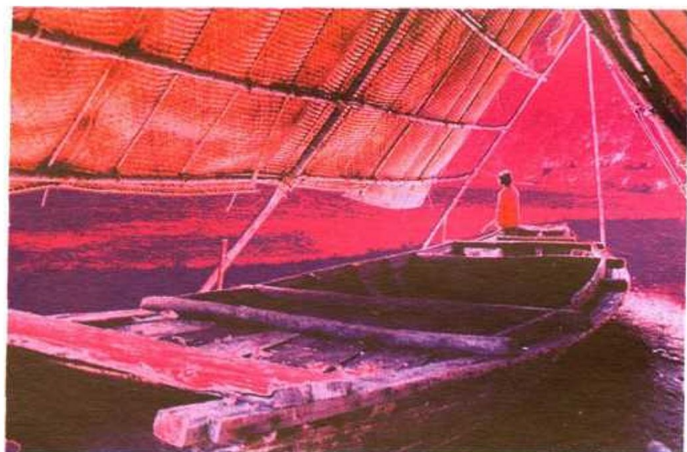
彩图 5 制作局部浮雕照片并不难,关键是选择合适的重点。那天夜宿江南古镇周庄,听水边卖糖声咿呀,早上醒来拍成此片,并制成局部浮雕效果,突出桥洞中远去的小船,取名《梦枕槽声到天明》。

彩图 6 采用第二种色调分离法,拷贝出两张黑白片后与彩色片叠合,形成黑、白与中间色的三色调分离效果,酷似套色版画。这是一位远道而来的异国僧侣,强烈的色彩分离渲染了异国情调。

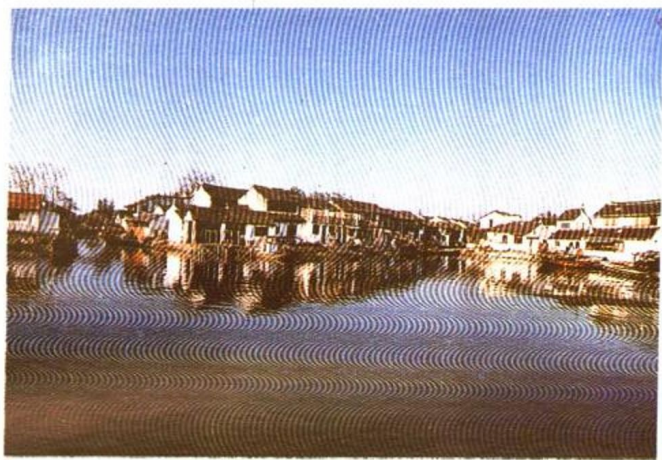

彩图 7 此照片摄于小镇日出时，为强化路灯和太阳关系，中途曝光的叠片除去了一些不需要的白线，使画面视觉效果更集中。放大时调整滤色片，使日出时的暖调变为冷调，题名《最后一盏路灯》，带些幽默色彩。

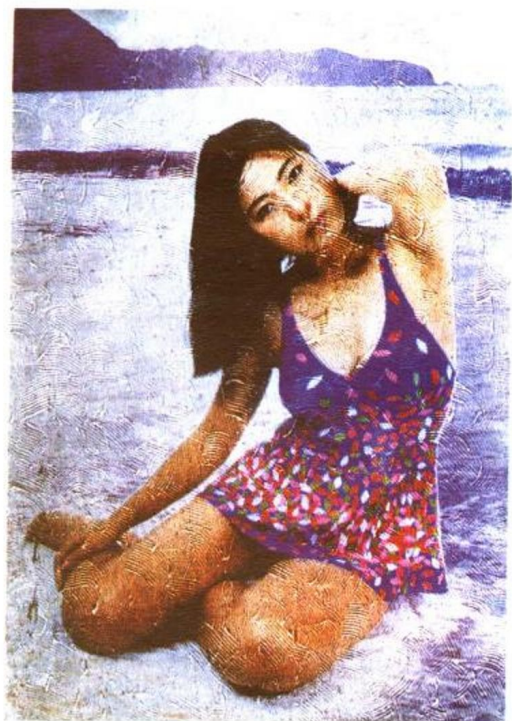
彩图 8 放大纸直接中途曝光也很有魅力，特别是彩色中途曝光，可以任意调整滤色片的颜色，变化更多。图中第二次曝光时用青和黄滤色片，使阳光下原本曝光过度发白的景物呈品红补色，并留下较清晰的白色“麦凯线”。

彩图9 加网蒙片的取材丰富多彩。图中景物摄于古镇周庄，白墙红瓦，蓝天碧水，唯一不足是水和天空过于单调。于是翻拍了一幅视幻美术作品，以其上松下紧的流畅线条丰富了画面的视觉语言，与主题十分吻合。

彩图10 有时，可以根据需要自制一些肌理效果翻拍成网纹片。找一块大的帆布绷紧，均匀涂上一层凡士林油，然后用一把七八个齿的断木梳仿油画笔触在凡士林油上刮出凹凸痕，再选用侧光翻拍，这样得出的网纹片与原底片叠合放大后，便具有油画效果。

彩图 11 这幅作品也是用前一幅介绍的方法制作的油画网纹片叠合放成。用网纹片叠放还有一个好处，就是能掩饰原底片上的一些缺点。这张照片的原底有些划伤的痕迹，经叠放后不仅划痕被消去了，油画韵味也很足。

彩图 12 为强化“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的对比意境，采用了局部加网法。选用以擦镜纸为原始材料的网纹片，经过涂红和接触拷贝后，得到交错的局部蒙片，与彩色底片叠合后直接放大。

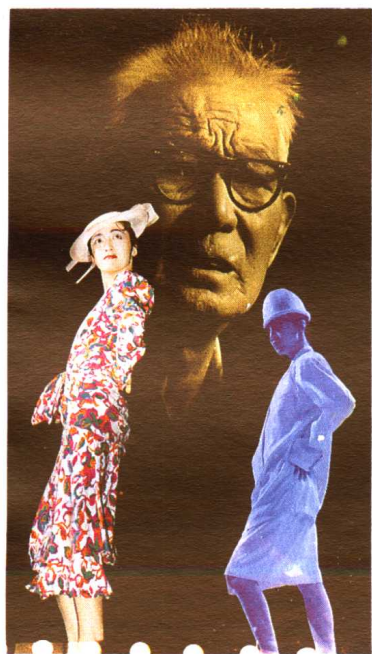

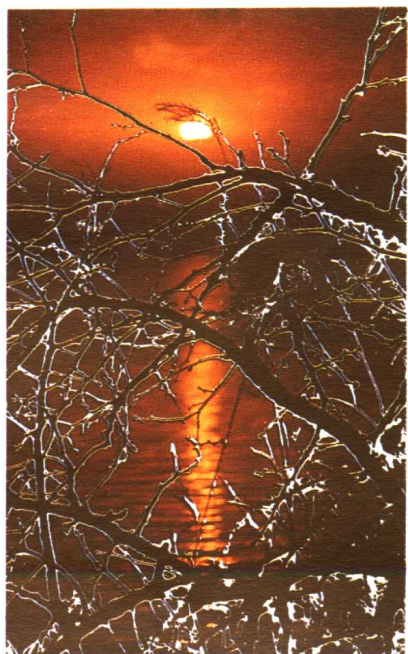
彩图 13

彩图 14

彩图 15

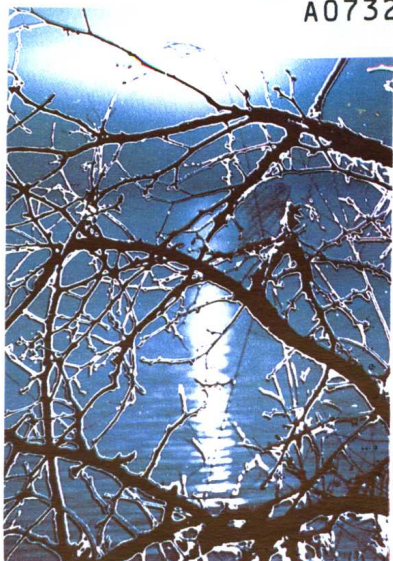

彩图 16

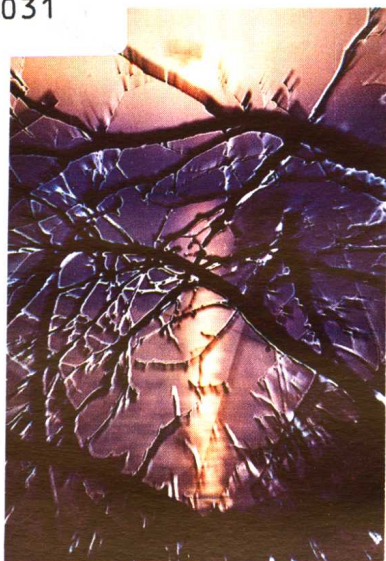
J44
L617

A0732031

彩图 17

彩图 18

彩图 19

彩图 20

目 录

暗房魔术师的开场白	1
精心准备与基础技法	3
必需的工具与感光材料	3
常用的设备工具	
感光材料和显影液的选用	
探究基础技法的奥秘	6
调性：虚光放大和高低调	
柔情：各种材料的柔光放大	
变异：叠底放大和套景放大	
动感：变焦、旋转和移位放大	
蒙太奇：照片剪辑组合三法	
从拷贝开始运用特技	35

简化：涂红与拷贝的操作	35
涂红技巧	
拷贝技法	
立体：负像效果、浮雕和局部浮雕	40
逆反的负像效果	
凹凸各异的深浅浮雕	
互为烘托的局部浮雕	
模拟：版画效果与多色调分离	49
双色调的版画效应	
三色调的套色魅力	
反转：中途曝光及活用技法	56
中途曝光的基本操作法	
中途曝光的变化创意	
装饰：网纹照片种种	64
网纹片的收集与制作	
网纹照片与局部网纹	
暗房魔术的创意天地	74
起死回生：充分发掘底片的潜力	74
《水上人家》的影调调整	
灰化背景突出《欢乐的羽西》	
从《形影相随》到《静夜乡思》	
三底叠成《时装的困惑》	
一底多效果：尽情展现特技魅力	83

多角度强化《陌生的注视》
摇、移、变焦渲染《水墨江南》
冷暖变异的《太湖冬日》

著名暗房摄影大师的启示

92

杰利·尤斯曼想象力下的多底套放
曼·瑞不拘一格的大胆创新
柯尔·威斯顿忠实地再现世界
郎静山的胸中山水与集锦摄影
奥图·李杰尔综合运用暗房特技

最后的几句话

113

书中图片除署名外，均由作者拍摄。

暗房魔术师的开场白

一百多年以前，处于摄影开创时代的摄影师苦于设备和材料的不足，努力去追求逼真地反映现实，把影调丰富、成像清晰、质感细腻、色彩饱和、透视正常和曝光正确的照片视为创作的奋斗目标，唯真为高是当时的时尚。

随着摄影科技的飞速发展——胶片性能的改进，相机自动化程度的提高，光学镜头和滤光镜的改进等等，转瞬之间，唯真为高已不再是每个摄影师所追求的方向。于是，形形色色的暗房魔术师开始大显身手，有的人甚至大半生泡在暗房中，不仅能使一张美中不足的底片通过暗房加工给予弥补，甚至可以将一张可能被淘汰的底片（只要在题材或形式上尚有某些可取之处）经过暗房特技加工，不仅能根本改变画面的结构形式，而且能赋予全新的艺术生命。

诚然，红灯幽光烛照着的烧杯、显影盘所形成的神秘莫测的气氛，使不少摄影爱好者将变化纷繁的特技制作视为畏途，加上一些暗房特技方面的书籍分类繁杂，反过来又给暗房特技蒙上了一层神秘的面纱。其实万变不离其宗，仔细分析近百年来摄影史上的特技作品，最煞费苦心的暗房表现效果往往是由一些单独的、传统的简单程序组合而成。那些优秀暗房魔术师点铁成金

的成功之作并非高不可攀。我们完全可以从这本书中学到其中的秘诀。你只要掌握了一些暗房的基本操作技术,再添置不多的感光材料和辅助工具,经过循序渐进的反复实践,一定能在短时间内熟练地运用各种特技,制作出令自己也意外惊喜的佳作。

当然,技术是提高摄影作品艺术感染力的一个方面,但暗房加工并不只是一种简单的重复劳动,而是一个再创作的过程。缺少了对原作品的分析和不具备足够的艺术想象力,即使有高超的暗房技术,也很难使一幅暗房特技作品真正发掘出其内在的美,还可能沦为卖弄技术的平庸之作。如何将创意性融于暗房技法中,按照一定的思维意向去深化主题,是暗房制作成功的更重要的一环。本书在介绍了基本技法的基础上,还通过一些具体实例(从构思到完成的过程),举一反三,帮助爱好者从分析原作入手,开拓创作思路,寻找合适的楔入点。同时再精选介绍几位在摄影史上声名卓著的暗房制作大师,以及他们极富个性的创作手法供你反复玩味,从而使你能在暗房中演绎出精彩绝伦的艺术新作,成为一个名副其实的暗房魔术师。

精心准备与基础技法

必需的工具与感光材料

一个魔术师固然需要多多益善的工具及材料以丰富其令人眼花缭乱的戏法。但真正的高手，却能在极其有限的条件下，凭其熟练的技巧演绎出意想不到的花样，暗房特技亦如此。如果你已经有了一个简单的暗房，再增加一些容易办到的辅助工具、代用品及感光材料，就可以满怀信心地进行有趣的暗房技法实践了。

常用的设备工具

准备一只印相箱，这是一个装有光源的木箱，上面是印晒压板。箱面上有一块透明度好、没有刮痕的洁净玻璃。箱内有曝光用的白灯和照明用的红灯。在暗房技法中，印相箱的主要用途是接触拷贝，并可用来修整底片、局部填涂以及观察叠片错位效果（见附图一）。如果没有印相箱，可以利用放大机的底片夹和放大光源进行拷贝，并在一块磨砂玻璃下放一盏灯，进行底片修整等工艺制作。