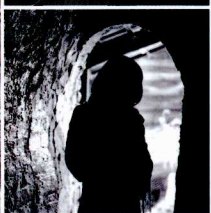

黑 摄影的 白 艺术

王美木 王 凯 编著

STARTING BLACK & WHITE
PHOTOGRAPHY

褪去了华丽的色彩，只剩下黑白的抽象构成，
充满超现实的意味，多种层次和细节的影调
这些，就是黑白影像传递给我们的光影感受

黑白摄影艺术

王美木 王 凯 编

内容提要

在人们看着彩色电视读着彩色报纸读物,用手机就可以拍摄彩色照片的时代,精彩的黑白照片愈加显得可贵。事实上就摄影艺术而言,彩色摄影的优势并没有降低黑白摄影的价值,因为黑白摄影的表现力与感染力拥有彩色摄影所不能比拟的艺术威力。在世界各国的国际摄影沙龙中,黑白作品的数量仍超过彩色作品的数量。但是,要拍好一幅黑白艺术照片也是不容易的事。在许多情况下,比拍好一幅彩色照片更来得困难,尤其是初学摄影的摄影爱好者,从拍好黑白照片开始,是走上摄影艺术之道的基本功!

光盘要目

- 优秀黑白摄影作品
- 实用后期处理软件
- 数码相机辅助软件
- 经典照片浏览工具
- photoshop经典滤镜

版权所有 盗版必究

未经许可 不得以任何形式和手段复制和抄袭

黑白摄影的艺术

编 著 : 王美木 王 凯

技术编辑 : 张武龙

责任校对 : 郭 彦

版式设计 : 陈 敏

出版单位 : 电脑报电子音像出版社

地 址 : 重庆市双钢路3号科协大厦

邮政编码 : 400013

服务电话 : (023)63658888-12020

发 行 : 电脑报经营有限责任公司

经 销 : 各地新华书店、报刊亭

C D 生产 : 苏州新海博数码科技有限公司

文本印刷 : 重庆出版集团印务有限公司

开本规格 : 787mm × 1092mm 1/16 12印张 300千字

版 号 : ISBN 978-7-89476-353-2

版 次 : 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

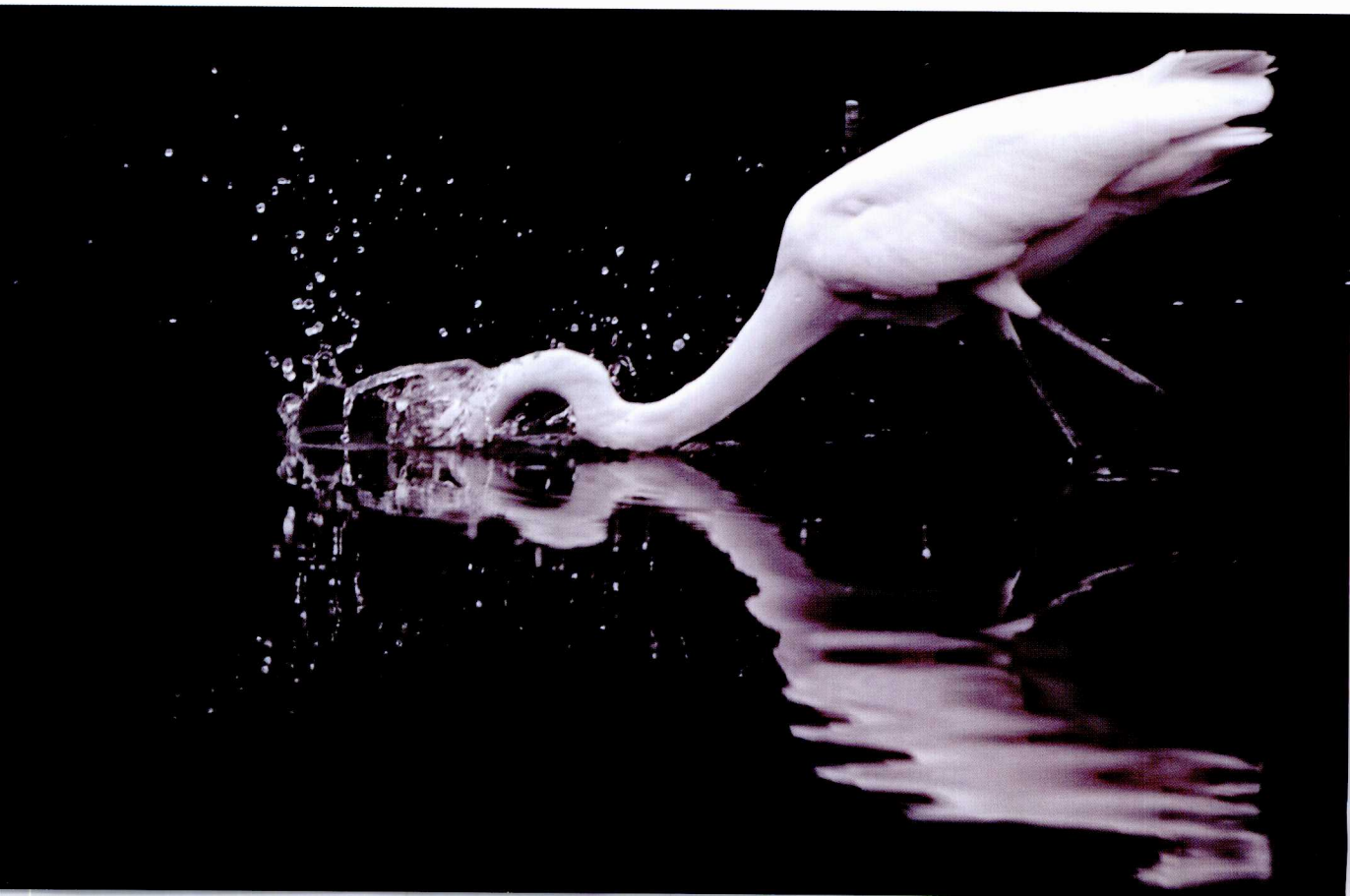
定 价 : 49.80元(1CD+手册)

Chapter 1 黑白摄影的魅力

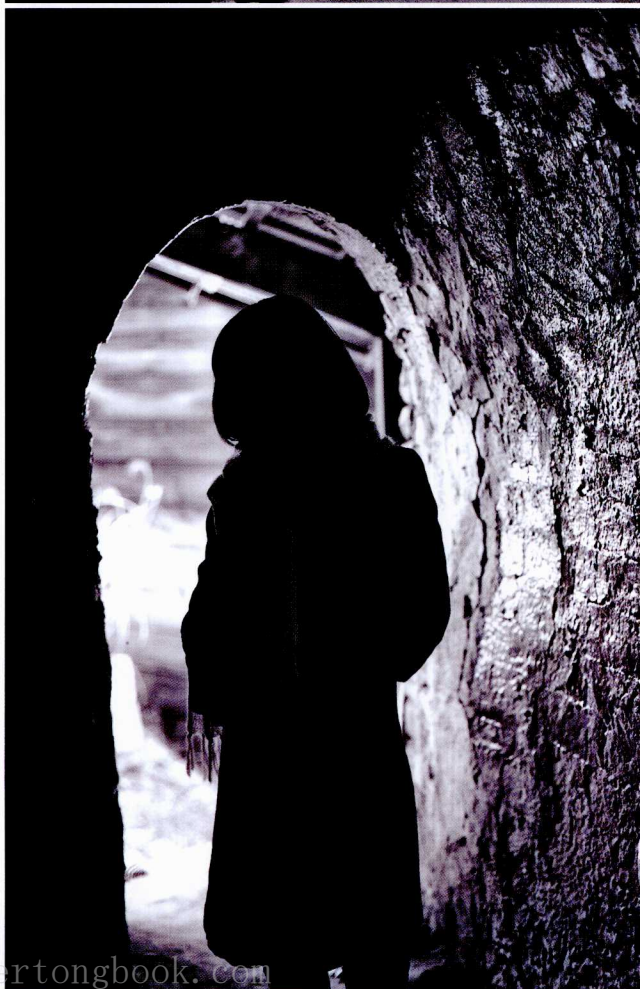
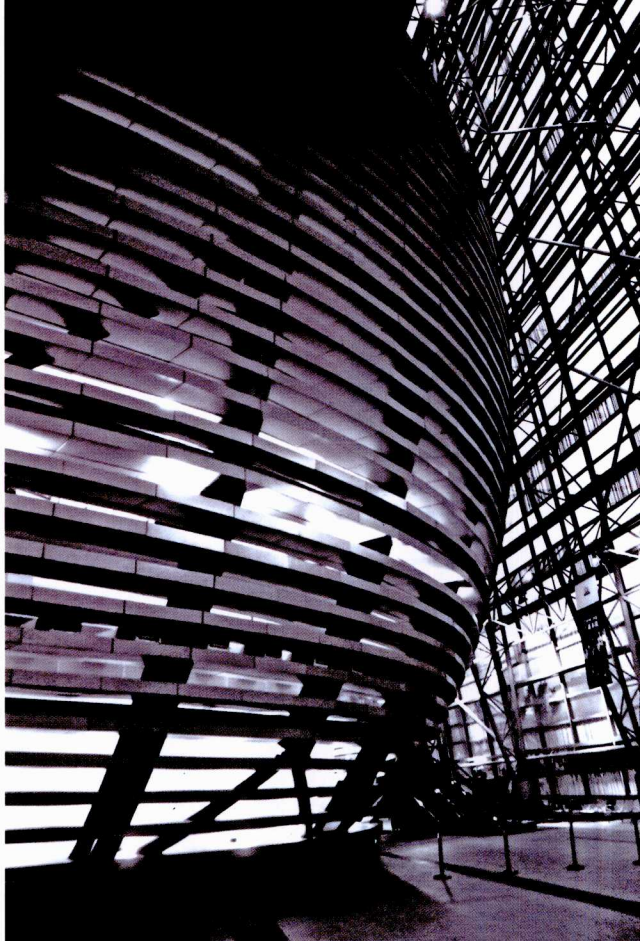
- 8 用黑白的视角看世界
- 10 黑白让平凡的彩照与众不同
- 11 简化杂乱的颜色
- 12 黑白摄影更具耐看性和独特性

Chapter 2 数码相机黑白摄影实战

- 16 黑白摄影中的要点
- 17 从简明扼要的构图开始
- 19 光影技巧使画面干净美观
- 23 拍摄对象的选择与变通
- 26 拍摄黑白照片时的光线搭配技巧
- 28 曝光要的是恰到好处
- 36 顺光使主体表现更为真实

- 40 侧逆光使主体的层次感得以丰富
- 42 逆光是风光摄影中的完美
- 48 点光源光线搭配技巧
- 50 如何选择被摄体的图案和形状**
- 51 练习对场景的观察力
- 54 弧形与圆形图案的拍摄
- 58 线与面的变幻
- 66 不规则的图案
- 68 如何拍出被摄体的纹理**
- 72 高对比度与低对比度的处理**
- 73 高对比度处理及运用
- 77 低饱和度处理及运用
- 78 如何让黑白画面更具视觉冲击力**
- 79 鸟瞰视觉冲力的表现方法
- 81 低机位是营造视觉冲击最便利的手法
- 82 平视角度并不代表就平凡无奇
- 83 选择最具特点的角度进行拍摄
- 84 全景使氛围得以整体的最佳表现
- 85 中景留给我们想像的空间
- 85 特写是心灵的眼睛

Chapter 3 8大秘技转换黑白照片

- 88 “灰度模式”转换黑白照片
- 90 “Lab 颜色”转换黑白照片
- 92 “去色”转换黑白照片
- 94 “计算”转换黑白照片
- 96 “渐变映射”转换黑白照片
- 98 “通道混合器”转换黑白照片
- 100 “饱和度”转换黑白照片
- 102 “黑白插件”转换黑白照片

Chapter 4 让你的黑白照片更完美

- 106 增强作品的对比度
- 108 减淡和加深
- 110 分区调整
- 112 图片的锐化
- 114 颗粒的增减
- 118 黑白让废片起死回生
- 121 让彩色之作画龙点睛
- 126 曝光过度与不足的处理

Chapter 5 给你的黑白作品增添气氛

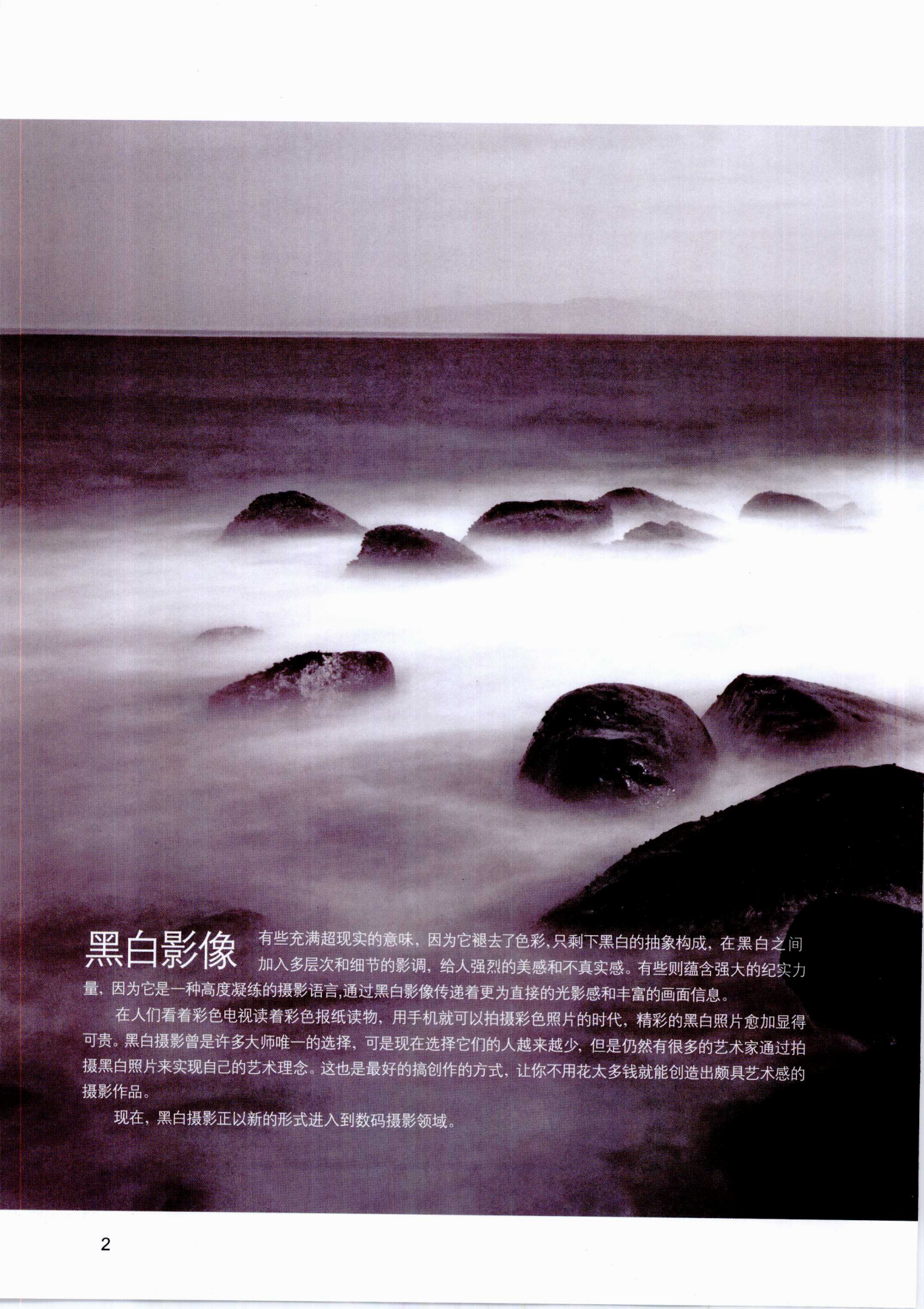
- 132 给黑白照片加边框
- 134 给黑白照片增加暗角
- 136 改变画面比例
- 138 制作素描效果
- 140 制作素雅艺术效果
- 142 制作时尚中性色调
- 145 制作单色调的艺术效果
- 147 调出亚当斯色彩

Chapter 6 黑白摄影作品赏析

Chapter 1 黑白摄影的魅力

黑白画面的层次、质感与意境是其魅力的灵魂。在黑白记录的世界里，既有趣又富有挑战性。在当今五彩缤纷的彩色世界里，黑白画面其持久的生命力仍然深深吸引着我们的视觉。

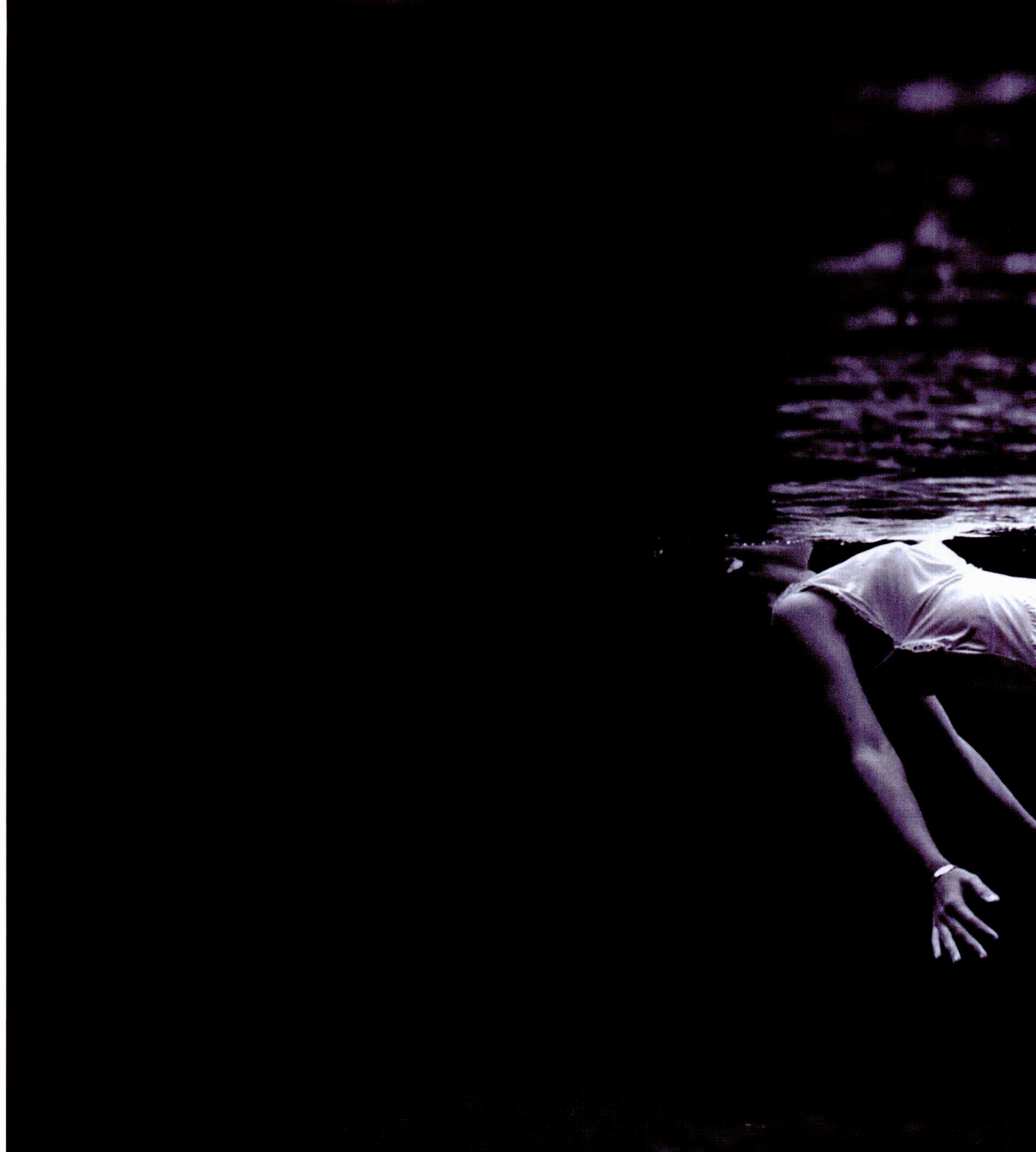
黑白影像

有些充满超现实的意味，因为它褪去了色彩，只剩下黑白的抽象构成，在黑白之间加入多层次和细节的影调，给人强烈的美感和不真实感。有些则蕴含强大的纪实力量，因为它是一种高度凝练的摄影语言，通过黑白影像传递着更为直接的光影感和丰富的画面信息。

在人们看着彩色电视读着彩色报纸读物，用手机就可以拍摄彩色照片的时代，精彩的黑白照片愈加显得可贵。黑白摄影曾是一些大师唯一的选择，可是现在选择它们的人越来越少，但是仍然有很多的艺术通过拍摄黑白照片来实现自己的艺术理念。这也是最好的搞创作的方式，让你不用花太多钱就能创造出颇具艺术感的摄影作品。

现在，黑白摄影正以新的形式进入到数码摄影领域。

在进行黑白摄影时，我们需要注意以下4个要素，这将大大提高你获得精彩黑白作品的几率。

1.认识反差 (LOOK FOR CONTRAST)

在黑白摄影中，对比强度是影响整个画面效果的最重要因素之一——在灰度世界，你无法依靠色彩来区分拍摄对象，对比度才是你应该寻找的构图线条。你不必在每次拍摄时都寻找强烈的对比，但是你至少应该了解，拍摄场景的对比度将对你的照片产生怎样的影响。

2.斟酌用光 (WAIT FOR THE RIGHT LIGHT)

正面打光经常能增加画面的对比度，侧光则易于展现物体的纹理(尤其在人像中刻画容貌的细节)，来自单一方向的光线则能创造阴影。正确的用光能够为黑白照片添彩，失败的用光则有可能扰乱作品的主题。

3.轮廓与图案 (SHAPES AND PATTERNS)

轮廓与纹理在彩色摄影中往往并不明显（色彩会分离画面的注意力），但是在黑白摄影中，轮廓与图案往往会获得突出、精炼的描绘。

4.记录纹理 (CAPTURE TEXTURE)

有一句话值得你记录在摄影手册里——试试侧光，寻找新角度下独特的纹理，以及侧光所展现的新阴影构图。

为什么黑白照片可以如此让人注目，而当你去尝试拍出类似的照片时，情况和预想的却不一样呢？

首先，被摄物需有好的质地才能拍出好的黑白照。质地，或者说做成某件东西的材料，是可以用来增强灰梯尺的效用。

某些质地，像自然材质，被“黑白化”后会产生相当好的效果。黑白摄影就是捕捉那一瞬间生动人心的感受。所以，如果你选的被摄物有着天然的动人质地，那么你就可以选择黑白摄影了。有些材料如木质或坚硬的金属，或者一些重复的图案，如波纹和螺旋，用黑白摄影会得到不错的效果。

在黑白摄影时，试着去找找被摄物的对称性。这类特征容易被复杂的颜色所掩盖。这时采用黑白摄影，能重新突出这种特征，拍出令人印象深刻的作品。而且对称性所具有的美感往往会被人们忽略。黑白摄影正好能抓住这个特征，让人们看到它的美丽之处。

要想成为黑白摄影的高手，还必须对灰梯尺有深入的理解。灰梯尺是由黑色，大量的灰色和白色组成的一个色谱。就像彩虹中包含了不同的颜色，用黑色和灰色的色调来代替这些颜色，便成了灰度尺。我们所看到的黑白照并不只有单纯的黑白两色，而是有许多阴影以及不同层次的灰色。所以当我们谈论灰度尺的时候，指的是不同程度的灰色，其中就包括了黑色和白色。

此外，当我们刚开始进行黑白摄影时，最好从有强烈反差的颜色入手。例如红色或深紫色与亮黄色搭配，这样，我们会有个不错的起点。对着这些醒目的颜色，相机会作出不同的判断。这就好比忽略这些颜色在我们用肉眼中的区别（相机只对光线做出反应），避免我们在某一颜色上过度集中，从而产生不同寻常的效果。

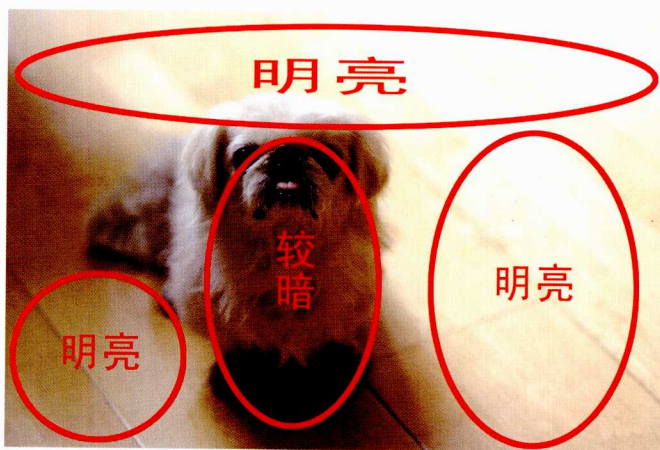
瞧，黑白摄影可是包含很多知识的，远远超出了“没有颜色”的定义。与昔日因技术限制不得不采用的黑白摄影相比，在今日，人们选用黑白摄影更多是为了留住那些精彩的瞬间，记录下一个个难忘的故事，而这也是黑白摄影的宗旨所在。

用黑白的视角 看世界

开门见山，要学会的就是用黑白视角看世界。这种观察力的培养需要时间，要成习惯，但也并非一件很难办到的事情。我们在观察所需拍摄的场景时，将一切彩色元素都看作是亮度明暗的变化。我们先来看看容易识别明暗变化的画面。

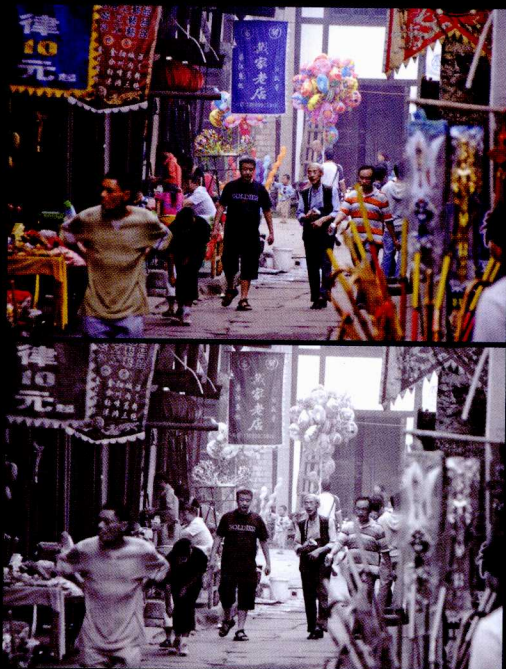

黄色地板受光极为强烈的部分在黑白世界里为白色；受光较多的位置转换为黑白后为浅灰色；受光正常的位置转换为黑白后为灰色；受光少的位置转换为黑白后为深灰色；小狗的黑眼球、黑鼻子转换为黑白后仍然是黑色。

不论场景中的元素是什么颜色，我们首先要改掉容易被颜色吸引的习惯，再好看的颜色，我们只需将其转化为一种明暗的亮度值来观察，学会用明暗层次来观察世界，这样黑白视角的培养就开始入门了。

拍摄参数 ISO 100 1/350s F1.8 100% X.FINE CT

拍摄参数 ISO 100 1/200s F5.6 100% X.FINE

接着我们再来看看色彩较为丰富一些的画面，丰富的彩色画面，在转换为黑白世界后，又是另一番景象，其视觉感发生了变化，美感也随之不一，给人的感觉也开始转变……

在黑白的世界里，视觉上简单了许多，怀旧感出现，我们似乎看到了从前的影子。从色彩的转变来讲，我们留意后就会发现，彩色中的黄色、红色、蓝色都变成了不同深浅的灰色。

拍摄参数 ISO 100 1/200s F5.6 100% X.FINE

拍摄参数 ISO 100 1/200s F5.6 100% X.FINE

在学习观察时，值得注意的是，彩色色系中的互补色系，例如红与绿、蓝与黄，在彩色的画面里，我们完全能够非常清晰地分辨出来，其对比是非常强烈的，而在黑白画面中，其对比性降低了很多。彩色中的互补色系，在转换为黑白画面后，都属于灰色色系，其区别就是深灰和浅灰。

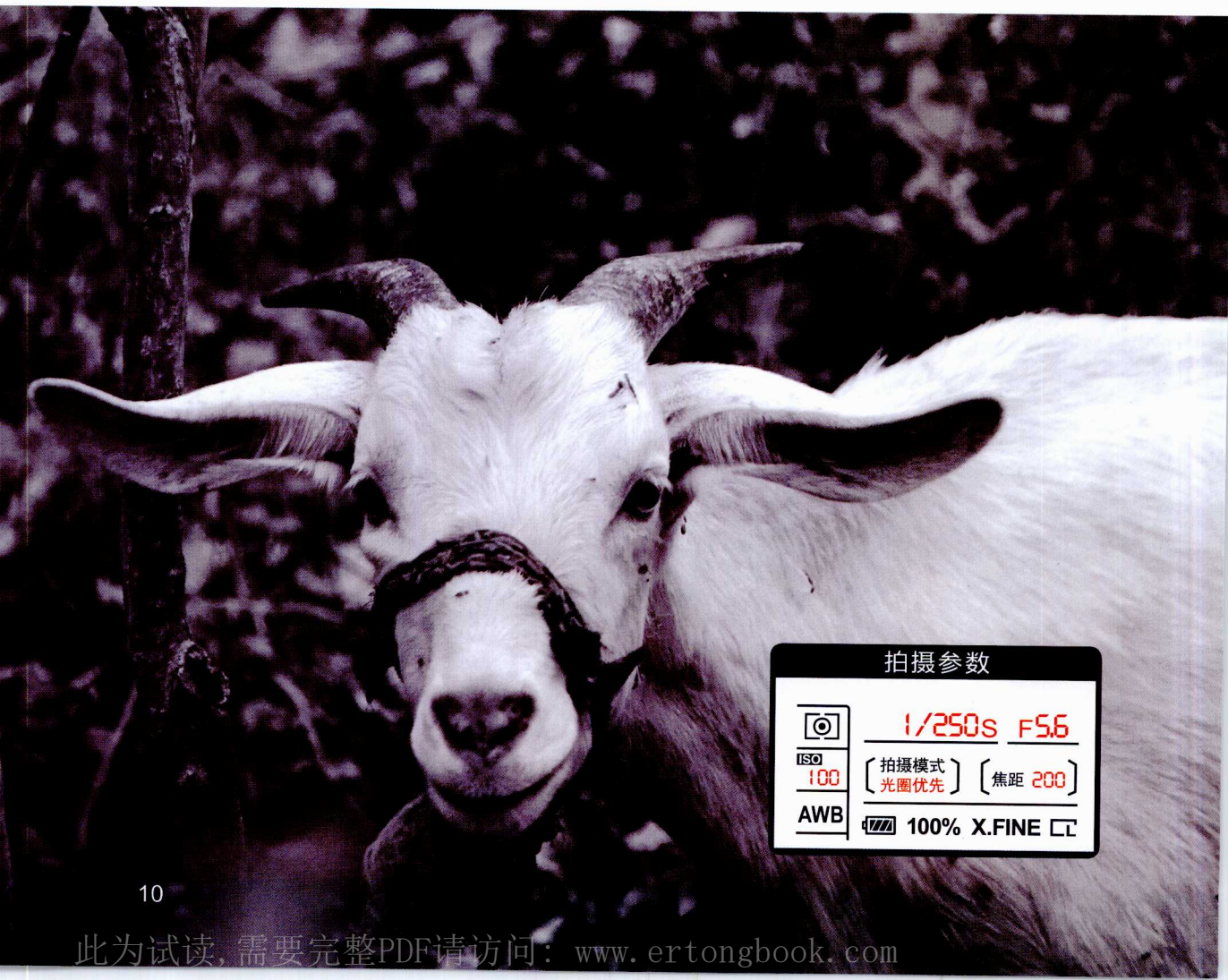
我们以一只穿着红色背心的小狗与绿色的草地为例，看看彩色转为黑白后的视觉变幻。

原本对比鲜明的红色与绿色，在黑白的世界里就成为了浅灰色与中灰色。但要注意的是，我们不要刻意死背这些法则，如红色变为黑白后是浅灰、绿色变为黑白后是中灰色，这样的死记硬背是错误的，红色转化为黑白后，可能是浅灰色，也可能是中灰色，还可能是深灰色，具体是哪一种灰色系，是根据受光程度而决定的，并不是红色与灰色色系本身的一种对应。

拍摄参数 ISO 100 1/200s F5.6 100% X.FINE

黑白让平凡的彩照与众不同

黑白画面在刻画主体内涵方面有着数不尽的优势，它的传神和生动性使彩色摄影显得逊色几分。尤其是表现一些本身由黑、白、灰三色元素组合而成的场景画面时，此优势更为明显。倘若在这样的条件下，换为彩色拍摄，其独特的黑、白、灰魅力是无法体现的。

拍摄参数

	1/250s F5.6	
ISO 100	拍摄模式 光圈优先	焦距 200
AWB	100% X.FINE	