

<<黑白摄影的艺术>>

图书基本信息

书名：<<黑白摄影的艺术>>

13位ISBN编号：9787560967639

10位ISBN编号：7560967639

出版时间：2011-4

出版时间：华中科技大学出版社

作者：托尔斯滕·安德烈亚斯·霍夫曼

页数：230

译者：王辉

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<黑白摄影的艺术>>

内容概要

尽管在数码摄影技术发展的前几年，专业摄影师们对其发展抱有怀疑态度，但是，如今数码摄影已经以极快的速度占领了市场。

摄影师们从模拟摄影转向数码摄影时，他们经历的不只是发展时期的困难，还有与新技术的斗争，并且怀疑其可行性。

以下是他们心中所存在的一些疑问。

数码照片是否可以大幅、高质量的冲印？

数码照片是否看起来不真实？

数码图像的颜色看起来是否自然？

数字化是如何影响黑白摄影的呢？

为了了解这些问题，摄影师们开始了解数码摄影，有一样是肯定的：摄影师们必须下工夫学习飞速发展的数码摄影技术。

摄影师们不仅需要熟悉比较复杂的数码相机新技术，而且还必须彻底掌握新的影像形式处理程序。

起初，许多摄影师都回避这些工作，结果，传统摄影技术必须由那些还没有深入了解数码处理技术的摄影师来保卫。

数码时代的影像

在数码照相机、数码技术和最新的影像处理程序方面有许多教科书，为业余摄影爱好者和专业摄影师从传统摄影过渡到数码摄影提供了方便。

但是，在这个过程中，有一个方面几乎被遗忘了：数码摄影不仅超越了技术层面，而且还在影像及其内容方面（照片氛围及其形式）实现了超越。

本书将帮助您熟悉数码摄影，并且帮助您再次关注数码时代中的影像。

影像有其自己的特殊语言和原始规律。

黑白摄影是数码摄影和模拟摄影艺术定形的媒介。

当然，数码摄影技术看起来很复杂，并且不易掌握，但是，摄影技术不应始终成为主题；恰恰相反，它应该只用于指导您向着富有表现力的艺术影像的最终结果迈进。

除了作品的技术方面之外，是以模拟形式还是以数码形式拍摄照片也与影像的表现完全没有关系。

因此，为了帮助您了解影像构图，本书提供了许多采用模拟摄影获得的图片示例。

托尔斯滕·安德烈亚斯·霍夫曼编著的《黑白摄影的艺术》没有阐述指定创作模拟影响所使用的过程，而是提供了创作每幅数码照片所采用的技术流程相关信息。

不用说，虽然《黑白摄影的艺术》介绍的是数码摄影和必备的技术信息，但是，其主要是在影像构图方面为您提供超前的指导。

因此，本书主要介绍的是与内容相关的主题，如风景、建筑、肖像和街景摄影。

针对这些主题中的各个方面，从历史和当代摄影的图片中列举了一些知名的示例，目的在于激励读者进一步深入探究这些主题。

其次，《黑白摄影的艺术》中较多一部分的内容是关于影像构图的经典法则，如黄金分割率、三角形构图法以及如何展现影像张力等。

<<黑白摄影的艺术>>

这些是影像分析的必备知识。

但是，您不必将构图法则作为配方来严格遵守。

相反，在吸收了这些?图法则后，将发现不必时刻按照这些法则来行事；而是在符合拍摄意图时可以轻松地将它们抛弃，并且在合适的场景中，将它们发挥到拍摄自己的图片语言。

本书中的技术信息

模拟黑白技术的重要性本书就不予说明了，但是，本书对所包括的每幅数码照片的技术处理程序都进行了简短的介绍。

本书中的某些章节专门提供了如下重要技术信息。

- 数码照相机的成像质量和特点;
- 使用RAW模式拍摄的过程;
- 处理完美数码黑白照片时您真正需要的Photoshop技术概述；
- Photoshop

CS3黑白转换和滤镜模拟新功能的基础知识（在本书出版前不久发布）。

请注意，本书中的数码照片是使用Photoshop CS2行处理的。

图例中使用的是CS2通道混合器，因为在编写本书时，Photoshop CS2是最高级的版本，并且提供了最佳的黑白照片转换方法。

Photoshop CS3中的新滤镜模式

在介绍非特定技术的章节中，如介绍滤镜的那一章，加入了一些Photoshop CS3处理的照片，但是，总的来说，有Photoshop CS3的信息，可以参阅最后一章的内容。

Photoshop

CS3可以在黑白转换中提供蓝色、黄色、绿色和红色滤镜效果的模拟功能。

在最后一章中，您将会看到Photoshop

CS3的创新示例。

请注意，滤镜计算在某些情况下的效果不错，但并不是在所有情况下都能达到好的效果。

在有需要的情况下拍摄照片时，可以使用照相机的滤镜模式。

强调表达

本书从头到尾都在反复地提醒您：摄影需要学习如何观察、?图和以绘画的方式思考问题。

简而言之，本书将扮演您的角色来深入分析影像，并且将会激励您寻找到自己的摄影风格。

为了达到这一目的，本人将自己的摄影作品作为沟通图像语言多样性的范例。

您从本书提供的信息中所获取的知识可以应用到完全不相干的主题中。

不过，有一件事是肯定的：选择了数码摄影，虽然必须掌握难度不断提高的技术，但是，掌握技术从来不是目的。

正因为如此，强调摄影不是靠精湛的技术，而是靠影像的内容，这些影像所包含的内容表达了摄影师在以一种有趣的方式创作时的感悟。

而这正是本书所?讲述的核心内容。

<<黑白摄影的艺术>>

书籍目录

内容简介

数码时代的影像

本书中的技术信息

Photoshop CS3中的新滤镜模式

强调表达

第1部分 工具和基础知识

1.选择一部好的数码照相机

APS传感器

全画幅传感器

您应使用哪种传感器呢？

消费型数码相机的优缺点

2.数码黑白摄影的基本原则：始终用RAW模式来拍摄

3.通过使用滤镜营造戏剧般的效果

彩色滤镜效果示例——使用不同滤镜拍摄同一物体

数码摄影中的滤镜

偏振滤镜

使用Photoshop CS2及更早版本创作出具有戏剧效果的数码照片

使用Photoshop进行红外模拟

示例1：超过100%的色彩通道

示例2：红外线增添神秘效果

渐变滤镜

第2部分 摄影流派和概念

4.避免拍摄老套的照片

简化取代老套的明信片

从老套的照片到个性化表达

5.为什么意境如此重要？

三幅照片，一个地点

小调意境

距离产生的冷漠感

6.街头摄影

一只快要落地的脚

跳跃的孩？

国会大厦前的人物

神秘的两个人

Calvin Klein

希区柯克式的气氛

7.21世纪的风光摄影有着哪些含义？

未遭破坏的风景与图瓦雷克族人（Tuareg）

兰萨罗特岛上的人物和风景

撒哈拉沙漠中的抽象艺术

自然之死

田园风格的海景与飞机

<<黑白摄影的艺术>>

- 风景与床垫
- 8.建筑摄影
 - 建筑数码摄影
 - 人与现代建筑
 - 使用远摄镜头使画面紧凑
 - 现代玻璃建筑
 - 作为橱窗装饰的模特
- 9.黑白摄影中的?形元素
 - 光与影是构图设计的基础
 - 垂直和水平简化
 - 充满活力的点睛之笔
 - 人行横道上的躺椅
 - 人行铁桥
- 10.忧郁的诗意
 - 雨天的海滩
 - 爱尔兰的沉重感
 - 具有隐喻效果的瞬间
 - 栅栏旁的年轻人
 - 停车场中的圣母玛利亚像
 - 土耳其之雾
- 11.抽象
 - 时间的痕迹
 - 光与影
 - 有内容的形式主义与无内容的形式主义
 - 激发幻想的结构
- 12.超现实主义摄影
 - Yoga
 - 墓穴与火山
 - 通往另一个世界的大门
 - 没有轨道的火车站
 - 荒诞的混凝土表面
 - 眺望远方
- 13.人物肖像
 - 印度族人
 - 硬币的另一面
 - 老年之美
 - 在转瞬即逝间抓住要点
 - 印度女人的命运
 - 拍摄您认识的人物更加容易
- 14.人物与周围环境
 - 在布朗克斯区 (Bronx) 的阴影下
 - 时代广场上的修女
 - 人与高楼大厦
 - 印度瑜伽修行者
 - 两个抽烟小憩的人
- 15.神秘摄影
 - 符号

<<黑白摄影的艺术>>

天使作为象征性的符号

短暂

海边的石头螺旋

谜一般的遗迹

天空中的十字

16.全景摄影

旋转式照相机产生曲线

直地平线位于照片上部

一种非常有趣的横向全景格式构图

全景照相机的纵向使用

使用数码照片拼接技术完成的全景摄影

第3部分 构图法则

17.什么是图像构图？

将活动浓缩为构图

拍摄风景需要更多的耐心

细节造就完美

了解图像的本质

18.黄金分割率和基本结构

纽约水？

涌向窗口的波浪

现代建筑的轴对称

纽约街景

19.三角形构图

动态三角形

联锁三角形

中央三角形

石头洋葱

20.节奏——重复的元素

拱形、线条和菱形

窗户线条的节奏

极简结构

开会之处——日式风格

21.简约即是丰富——减少和强调

拱形与海

精简的人体

数码控制

22.图像指南

三个对比点

通过大气透视实现对比

目光的拱形导引

更为复杂的图像场景

23.照片中的平衡

格式和对角线

24.不寻常的角度

倒立

从下面拍摄到的人物

<<黑白摄影的艺术>>

- 印度原始部落村
- 纽约地铁
- 25.如何处理图像的中心
 - 隧道中的灭点透视
 - 小女孩与佛像
 - 纽约街景
 - 圆形构图
- 26.两个元素之间的图像张力
 - 线条上的飞机
 - 撒哈拉大沙漠中的沙丘
 - 目光移出图像
 - 聚光灯
- 27.图像中的图像
 - 双眼的忧郁
 - 逆光投影
- ? 库尔德斯坦的遗迹
 - 风景中的方形混凝土砌块
- 28.有趣的恼人元素
 - 明智地融入恼人元素
 - 旧金山的电线
 - 恼人的护栏
 - 超现实墓地
 - 神秘的光照景象
- 29.形式的表演——有意识地重复图像形状
 - 绍因斯兰德山 (Schauinsland) 上的风景
 - 伞和天空
 - 天空中的倒影
 - 不落俗套的睡莲
- 30.如何使用模糊运动构图
 - 茫茫草海中的教堂
 - 典型的夜景照片
 - 伴随位移的长时间曝光
 - 白天中的模糊运动
- 第4部分 数码暗房
- 31.从彩色转换为黑白
 - 从彩色转换为黑白
 - 太平梯的映像
 - 调亮黑暗区域, 同时增加中间调对比度
 - 添加颗粒
 - 保存图像
- 32.使用“ Lasso ” (套索) 工具集和“ Magic Wand ” (魔棒) 进行局部处理
 - 使用“ Hagnetic Lasso ” (磁性套索工具) 进行局部处理
 - 使用“ Polygon Lasso ” (多边形套索工具)
 - 对建筑线条进行局部处理
 - 使用“ Magic Walld ” (魔棒) 进行局部处理
- 33.照片修饰
 - 与模拟暗房相比实现?加精确的减淡和加深

<<黑白摄影的艺术>>

包括渐变的天空色调

34.使用畸变滤镜进行校正
平移镜头几乎是多余的
后续锐化：要还是不要？

35.使用Photoshop CS3进行新型黑白转换
模拟滤镜
当滤镜计算不起作用时
使用Photoshop CS3的“ Photomerge ”
(照片拼接)工具进行全景摄影

<<黑白摄影的艺术>>

章节摘录

好的摄影作品不是始终必须捕捉特殊的瞬间，而是也可以专注拍摄一些看起来琐碎、平常的事物

。在街头拍摄人物具有挑战性。
如何巧妙地将陌生人融入图像构图并仍能设法保持灵活性呢？

所谓的街头摄影由来已久。
早在19世纪晚期，摄影师们就已经开始将注意力从静态的、阶段式的理想化艺术摄影创作小圈子转向了“街头”生活。

这一方向往往是社会变革的缩影。
照相机被用作客观分析仪器，记录早期工业现代主义的阴暗面及其剧变。
特别是，大城市的社会结构经历了戏剧性的变化。
例如，早在1907年，刘易斯。

W. 海因（Lewis W. Hine）就在美国拍摄了童工照片，并且他的作品在推动法律禁止这一行为方面发挥了重要作用。
海因拍摄的街头卖报纸的小男孩那幅照片很出名。

在那幅照片中，您甚至可以看到摄影师及其三角架上的照相机的影子。
但是，街头摄影的高潮始于20年代，徕卡照相机的推出促进了其发展。
大都市的变迁及其自相矛盾、模棱两可的意境让摄影师们着迷，他们可以使用手中的照相机随意拍摄

。审美观已经改变：城市活动中的意外、偶然、惊奇、转瞬即逝以及琐碎都成为这些摄影师的主题。
照相机用作他们主观认识的延伸。
出现了带着照相机的都市闲逛者：社会现象看似平凡的瞬间转瞬即逝，成为重要的拍摄主题，而对具体事件的拍摄兴趣却降低了。

……

<<黑白摄影的艺术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>