

Peachpit
Press

数码摄影大师手记

the digital photographer's
notebook

—— 数码摄影与
数码暗房专家技法

[美] Kevin Ames 著
袁鹏飞 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

数码摄影大师手记

the digital
photographer's
notebook

—— 数码摄影与
数码暗房专家技法

[美] Kevin Ames 著
袁鹏飞 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影大师手记: 数码摄影与数码暗房专家技法 /
(美) 艾姆斯(Ames, K.) 著; 袁鹏飞译. —北京: 人民
邮电出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-115-18704-8

I. 数… II. ①艾…②袁… III. ①数字照相机—摄影技
术②数字照相机—图像处理 IV. TB86 TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第129213号

版 权 声 明

Digital Photographer's Notebook: Practical Tips for Adobe Photoshop CS3 Users

ISBN: 9780321358417

Copyright © 2008 by Kevin Ames.

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国Peachpit Press出版公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有, 侵权必究。

数码摄影大师手记——数码摄影与数码暗房专家技法

- ◆ 著 [美] Kevin Ames
译 袁鹏飞
责任编辑 李 际
执行编辑 付 飞
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 16.6
字数: 329千字 2009年1月第1版
印数: 1-4000册 2009年1月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2007-4248号

ISBN 978-7-115-18704-8/TP

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

致 谢

感谢对本书创作有直接和间接贡献的每一个人。在我看来，这是作为作者的最大的好处之一，但这也是令我感到最畏惧的事情之一，所以我总是在最后才写书的致谢部分。我喜欢书的致谢部分，它是出版业中的演职员列表，所有可能做过贡献的人都包含在内。而且，读者经常急于阅读第 1 章被忽视。很多人或多或少地改变了我的生活，因此成为本书的一部分。所以请花几分钟时间了解这些人，是他们的帮助才使本书得以面世。

首先，我要感谢 Scott Kelby。2002 年 3 月，在 PEI Digital 大会的一次午餐期间，他邀请我为 Photoshop User 杂志编写一些数码设备管理方面的特别报道。这使我开辟了一个定期专栏——“The Digital Photographer's Notebook”，该专栏正是本书的前身。

再次感谢 Starr Moore，感谢您的支持、智慧、爱和友谊。没有您，我将无法完成本书。

感谢 Pro Photo Resources 公司（位于亚特兰大）的经理 David Chapman，感谢您在工作流、数码摄影、生活等方面与我的交流，以及对摄影社区做出的巨大贡献。

对于美国 Photoshop 国家专业协会，衷心感谢我过去和现在的编辑 Chris Main、Barbara Thompson、Mike Mackenzie 和 Isaac Stolzenbach，还有 Kathy Siler、Dave Moser、Larry Becker、Felix Nelson、Melinda Gotelli、Dave Cross、Matt Kloskowski 和 Corey Baker，以及出版杂志和创作 Photoshop World 的所有人员，尤其是 Julie Stephenson 和 Barbie Taylor。

对于 Peachpit Press，感谢本书的编辑 Ted Waitt。Ted 是一位热情、有魅力的人，常常提出一些尖锐的问题，使我必须重写大量的内容，而这保证了本书的高质量。还要感谢出版人 Nancy Ruenzel 和资深编辑 Pam Pffinner。

在我心中，数码对摄影最精彩的贡献是摄影师现在可以分享他们的思想、技术，甚至客户。从很早开始，摄影师 Jim DiVitale 和 Eddie Tapp 就已经与我分享，感谢你们。我有幸与很多才华横溢的导师和朋友一起分享想法，他们是 Ben Willmore、Katrin Eismann、Bert Monroy、Julianne Kost、Peter Bauer、Jack Davis、Joe Glyda、Taz Tally、Terry White、Deke McClelland、Terry White、Vincent Versace、Jeff Schewe 和 Michael Ninness。特别感谢 Michael 帮我创造性地组织了本书。

还要感谢摄影和数码图像处理行业中的一些人，尤其是 Software Cinema 公司的

Linda Collins、Gary Burns、David Burns 和 Thann Clark，Wacom Technologies 公司的 Diane Moore、Scott Rawlings、Peter Dietrich、Wes Maggio 和 “Techman Joe” Sliger，nik software 公司的 Janice Wendt、Josh Haftel、Ed Sanchez 和 Tony Corbel。还要感谢 Tony 创作了我的作者肖像。

特别感谢 Thomas Knoll、John Nack、Addy Roff、Russell Williams、Scott Beyer、Tom Hogarty 和 George Jardine 回答了我无数的问题。感谢 Adobe 公司 Photoshop 和 Lightroom 的整个团队不时地改善我们使用的工具，并开发出新的工具，从而使摄影成为有意义的职业。

亚特兰大有很多出色的餐馆。在本书编写过程中，从一开始就涉及了其中的三家。感谢位于 Virginia Highlands 的 Everybody's Pizza 制作的精美比萨和冰镇 Stella 啤酒，并常常有人问到“Notebook 一书进展怎样？”；感谢 Aurora Coffee 的咖啡使我保持不断的创造力；感谢 Stephen、Shera 和位于 Ponce 的 Java Jive 的全体员工，这里的早餐值得一等，并为本书提供了最佳的校样地点。如果您身处我所在的城市，这些地方值得一去。

感谢 Kevin Hyde、Traci Jordan、Dave Cruickshanks 和 Victoria Wojciechowski 多年来的教诲与指导，以及他们给我的友谊、友情和鼓励。

感谢已经离开我们的所有摄影师，其中包括我的母亲 Janette Guthmann Ames，以及 Dean Collins、Richard Avedon、Helmut Newton 和 Eddie Adams。他们的图像和灵感使我们变得更富有创作激情。

感谢 Bruce Fraser 多年来的感召和鼓励。

最要感谢的是最后一位，这就是您——本书的读者，感谢您花时间阅读本书，我期待能听到您的反馈。我的电子邮件地址是 kevin@amesphoto.com。

前言

过去 10 年跨越了两个世纪和两个千年。在这段过渡期间，摄影从胶片的化学冲洗发展为电子拍摄和数码图像处理。在不到一代人的时间内，数码世界从无到有，从而使 20 世纪 80 年代末和 90 年代初人们的摄影梦想变成了现实。

变化是预兆——机会的前兆，其潜力令人惊讶。摄影项目在数小时内就可以被拍摄、编辑、润色并上传到服务器，而不再像传统方法或胶片 / 数码混合方法那样需要数周时间。新的数码图像创作工具不断涌现，使得当今的摄影师总是面临新的挑战。

当今摄影遇到的主要挑战之一是新捕获的数码负片的不稳定性。在拍摄时，数码负片的状态最脆弱，因为它只不过是一些存储在存储卡或易挥发磁性介质上的 0 和 1。

本书集结了我在 Photoshop User 杂志同名专栏上发表的文章。该杂志专栏是数码摄影艺术发展水平及其在编写专栏文章时使用方法的缩影。本书重新阐述了问题、更新了其思考过程，并以最近而且最新的工具——Adobe Photoshop CS3 和 Adobe Photoshop Lightroom——介绍它们。该杂志的老读者会看到熟悉的主题在最新数码技术中的新处理方法，新读者则会看到杂志不可能提供的话题组织方式。

本书第 1 部分涉及摄影问题：在现场或影室内拍摄、灵感的激发和灯光的运用。

接下来的第 2 部分介绍要把相机或计算机内易挥发介质上的数码负片安全归档，以便将来在 Photoshop 中进行进一步处理时可以很方便地找到它们。

第 3 部分介绍怎样增强照片的色彩和曝光。接下来介绍怎样构建 Web 画廊，以便通过 Internet 与世界各地的人分享照片。这部分按步骤详细介绍了怎样创建可以自运行的 PDF 展示文档，从而使文件小到适合通过电子邮件发送，同时也介绍了如何使图像像自定义校样纸那样大。

第 4 部分是关于摄影和 Photoshop 的内容，介绍了创作、黑白转换、为在 Photoshop 中进行后期制作所进行的拍摄、添加光照（在没有灯光的情况下）以及我一直使用的一些修饰技术。

摄影是本书真正的主题。我在 Photoshop 中做的所有处理都始于相机。我不相信 Photoshop 中所做的“校正”胜过暗室内所做的“校正”。数码后期制作只是改善和提高效率。只有当 Photoshop 比相机更节省时间时，我才会使用它。请记住：本书所展示的技术和在 Photoshop 中所解决的问题只能作为在相机中不可能实现或不切实际时的一种增强手段。

摄影是用光书写，Photoshop 是用光创作。拍摄时要尽可能地研究光，之后（也只有之后）在后期完善它。最重要的是不停地拍摄。

Kevin Ames

2007 年 7 月 20 日

于乔治亚州亚特兰大

目 录

第1部分	捕获：从拍摄到计算机	1
第1章	走进非洲	3
	1.1 数码远征	4
	1.2 怎样使白色天空变蓝	10
第2章	桥梁工作	14
第3章	系留拍摄：瞬间即得	23
第4章	正确用光	35
	4.1 眼睛与相机	36
	4.2 数量还是质量	40
	4.3 创造性布光	45
第5章	云	48
	5.1 拍摄天空	49
	5.2 更大的天空	52
第2部分	管理：从计算机到归档	61
第6章	元数据	63
	6.1 它是希腊语	64
	6.2 个人模板	70
第7章	数码负片命名	81
	7.1 命名习惯	82
	7.2 命名要简单	87
	7.3 重命名数码照片	88
	7.4 事件号日记	90
第8章	安全的归档 workflow	92
	8.1 习惯的力量	93
	8.2 结构	95
	8.3 归档	105

	8.4 养成习惯	113
第 9 章	Lightroom数据库	114
	9.1 归档的数码负片数据库	115
	9.2 校验后的DVD数据库	126
	9.3 项目数据库	126
	9.4 备份Lightroom数据库	127
	9.5 查找照片	129
第3部分	展示: 从归档到回顾	131
第 10 章	用老技巧处理新照片	133
第 11 章	Adobe Camera Raw 4	143
	11.1 JPEG和RAW的差别	144
	11.2 Adobe Camera Raw 4	148
	11.3 JPEG: 新的数码负片	161
第 12 章	Lightroom Develop工具	168
	12.1 类似之处	169
	12.2 新的、不同的和额外的功能	169
第 13 章	颜色校正和曝光调整	182
	13.1 关于中性色	183
	13.2 细调颜色和曝光	185
第 14 章	网络展示	194
	14.1 Web照片画廊	195
	14.2 Lightroom	195
	14.3 Photoshop	202
	14.4 自定简单样式	209
第 15 章	通过电子邮件展示	210
	15.1 一幅照片值	211

第16章	自定联系表	219
第4部分	Photoshop: 从浏览到完成	230
第17章	云神	232
	17.1 “它是水”	233
	17.2 面部处理	237
	17.3 真正的女神	239
第18章	黑白处理	244
	18.1 暗室包围曝光	245
	18.2 通道混合器包围曝光	245
	18.3 不一样的黑白调整	262
第19章	迷人的增强效果	271
	19.1 更高、更苗条	272
	19.2 修饰眼睛	276
	19.3 改头换面	280
第20章	无灯光情况下的光照	285
	20.1 没有灯光, 就没有办法了吗	286
	20.2 室内数码摄影	293
第21章	室内照片的细微修饰	303
	21.1 对于相机	304
	21.2 在Photoshop中	306
	15.2 CS3的PDF Builder	215

第1部分

捕获： 从拍摄到计算机

数码摄影始于相机，之后转到计算机进行处理，其速度之快超出想象……

第 1 章

走进非洲

2001 年 8 月，马赛部落的勇士 Saroni 和我穿过边界进入坦桑尼亚。我们爬上乞力马扎罗山（Mount Kilimanjaro）旁的一座小山观看日落。一只雄鹰从右边飞进我们的视野，穿过乞力马扎罗山，之后来到我们周围，最终落在我们身后的一棵树的顶部（如图 1-1 所示）。它在自己的王国中注视着我们。Saroni 和我坐着欣赏这偏远的地方。非洲是一块神圣的土地。光线逐渐暗下来，我们站起来，相互为对方拍摄这山的美景。太阳落山了，黑暗包围着我们，我们在星光的照耀下回到营地。

图 1-1

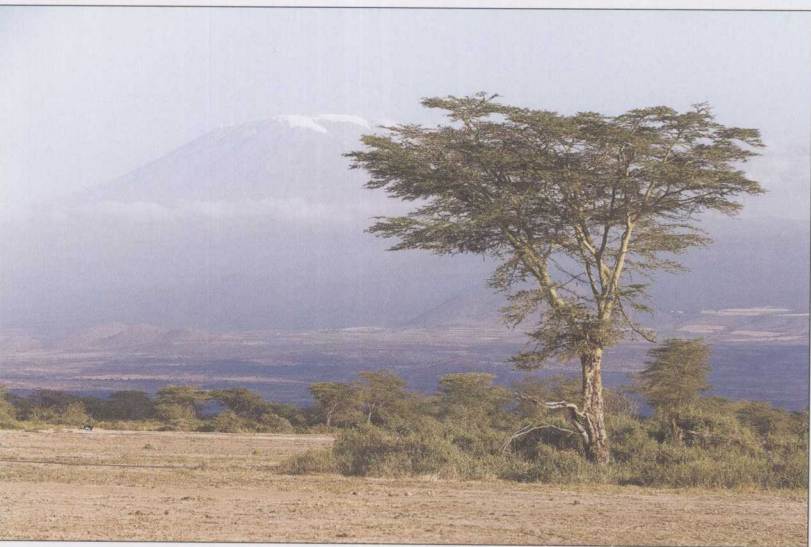
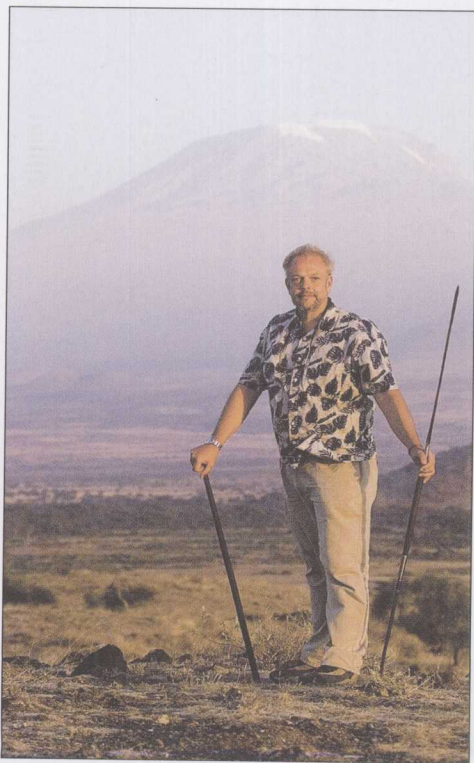

图 1-2

图 1-3

我启动我的 Apple PowerBook，将保存下午所拍摄照片 RAW 文件的微硬盘插入计算机。acacia 树（由于它们树皮与众不同的颜色，也被称作黄热病树）、黑斑羚、Saroni，当然还包括乞力马扎罗山的图像显示在屏幕上（如图 1-2 所示）。Saroni 为我拍摄的手握长茅和手杖的那张照片是我最喜欢的一张（如图 1-3 所示）。之后，在乞力马扎罗山前拍摄的、Saroni 佩带长茅的照片跃上屏幕，显示在我的面前。这一天只成功拍摄了这一幅图像（如图 1-4 所示）。

两小时前我们还在离最近的影室百公里以外的地方拍摄，现在就以全彩色高分辨率方式在 Mac 上显示照片，这真是令我感到太惊讶了。看着一幅幅

照片，我对摄影领域如此多、如此快的变化，以及 Amboseli（安博塞利）这个地方如此小的变化感到恐惧。变化是好事也是坏事，二者总是如影相随。

我进入非洲快三周时间了。

我待在帐篷内，因为这里的夜晚属于野生动物。只要我待在帐篷内，它们就不会打扰我。大象、狮子和豹子整个夜晚都在帐篷附近徘徊。夜晚没有人类的声音，没有广播、电视、交通或飞机打破夜晚的宁静。这种宁静是自然的，而又不是沉默无声：风儿吹得树叶沙沙响，昆虫在嗡嗡作响，鸟儿吱喳而鸣，动物不停地吼叫着。入睡后，我的思绪回到了为数码远征而做的所有准备工作，之后又回想起第一次驱车进入 Maasai Mara（马赛玛拉，肯尼亚马赛部落的心脏地带）时的情景……

1.1 数码远征

旅行计划在 8 个月前的 2001 年 1 月就开始了。在准备非洲旅行时，我接种了疫苗、购买了特制服装……但我面对的最大挑战是如何把崭新的数

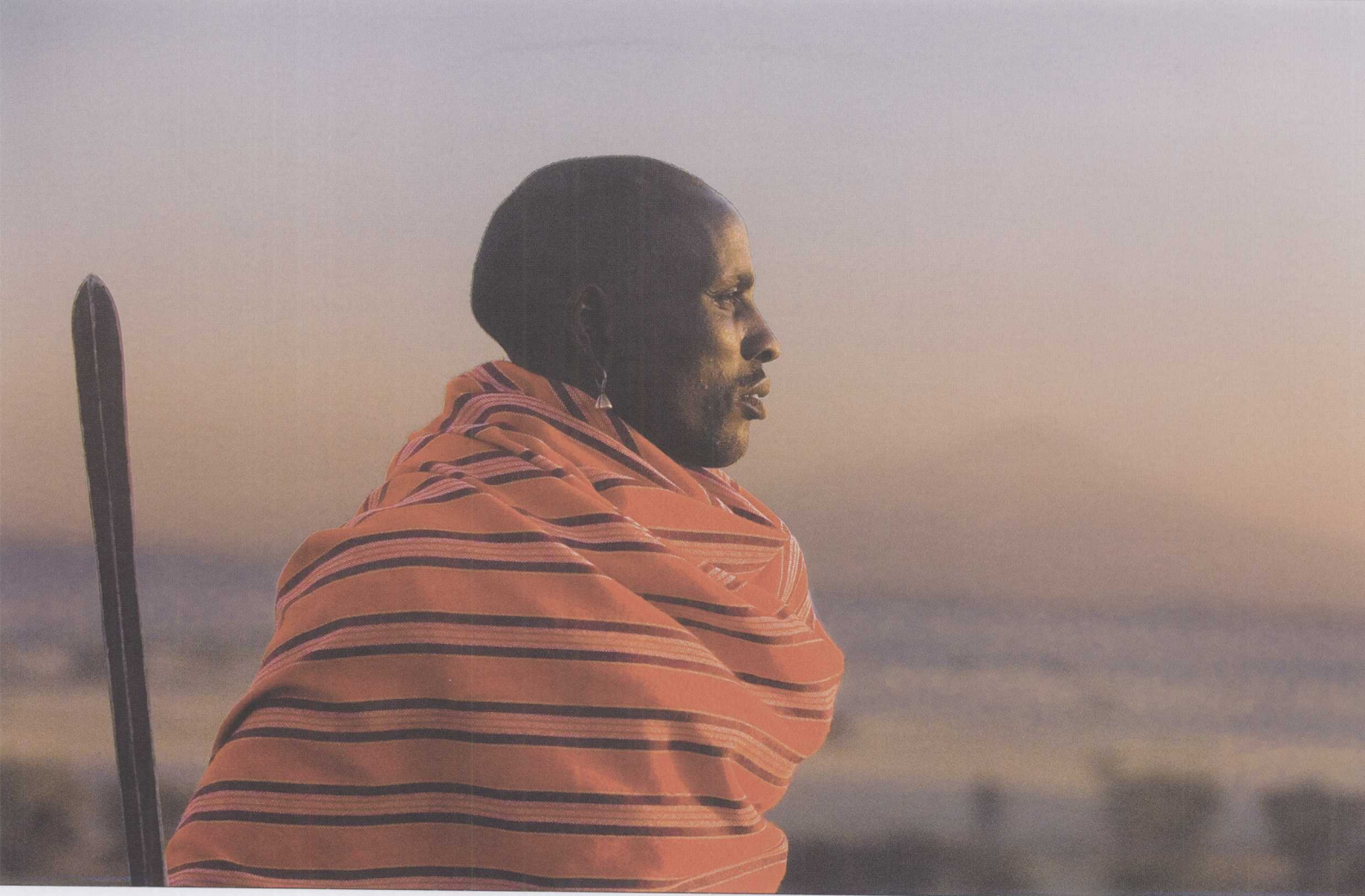

图 1-4

码技术带入这块没有电力的土地。很显然，我们乘坐的越野车上的点烟器插座将无法应付跟我一起的旅行伙伴们的 DV 的充电工作。要想及时地给我的相机电池和苹果 Powerbook 笔记本电脑充电，我不得不考虑带一个发电装置，它还得足够小、足够安全，能够带上飞机。最后我选择了太阳能板。

肯尼亚位于赤道上，太阳总是高悬在天空，很适合使用太阳能。两个笔记本大小的 12 伏太阳能电池板足以为相机电池、PowerBook 及其备用电池提供所需的所有能源。我把相机电池和 PowerBook 放置到轻便折叠椅内，用毛巾覆盖在它们上方，以免被太阳照射，为它们提供凉爽的空气(如图 1-5 所示)。计算机硬盘用于存储 RAW 数码文件。

图 1-5

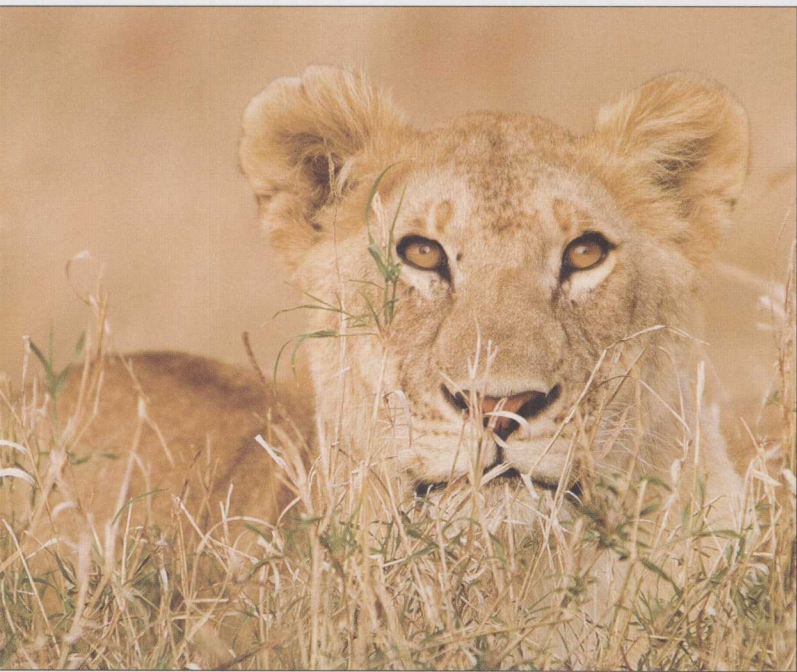
我每天几次将这些文件下载到两个 1GB 的 IBM 微硬盘上。一个微硬盘在拍摄的同时，另一个硬盘在忙着传递文件。

在肯尼亚的第一个下午，我们中的 7 个人将设备从飞机跑道上的 Boskovic Beechcraft Super Kingair 飞机上搬运到导游 Verity Williams 和她女儿 Julie 驾驶的两辆丰田陆地巡洋舰车上。Verity 是肯尼亚最古老的旅游公司 Ker & Downey Safaris 的第一位女性主管。第一站是我们的营地。到达营地后，我们将行李存放到帐篷内。下午 5:00 之后，我们开始第一次驾车游玩。

从营地出发，行驶还不到 15 分钟，Verity 就将车停靠在路边。我坐在后座上，她递给我一个沙袋，让我把窗户升起一半。“我可以建议您把这个沙袋放到玻璃边上，把您的镜头架在它上面吗？”她说，“这样拍摄话，您的视野更接近动物们眼睛的高度，就不会俯视它们的头顶。”我采纳了她的“建议”。我意识到与其说这是 Verity 的建议，倒不如说是一条戒律。

她播放一段狒狒叫的录音，奇妙的是，一头年轻的狮子很快从草丛中探出头来。我的旅行同伴们都站到他们的座位上，把头和相机伸出卡车顶部的开口处，开始疯狂地拍摄和摄影。我从取景器中对准一头狮子，它正好也盯着我（如图 1-6 所示）。很多狮子和大象离我不到 6 英尺远（如图 1-7 所示）。拍摄 212 幅照片之后，天暗下来了。我们回到营地晚餐、喝酒、聊天和睡觉。

图 1-6

我睡得很香，感到平和、满足和安静。

我被一个员工的呼叫所唤醒“您好，您好，您的咖啡。”如果我在亚特兰大的闹钟能够如此聪明地叫醒我该多好！早上的咖啡让我清醒过来，思考夜里留下的痕迹。大象粪便的尺寸令人感到惊讶，但没有太大的气味。

今天是我留在东非的最后一整天。

没有再驾车游玩，我整天都在围场 Enkang 内拍摄制造珠宝的马赛部落的妇女和站在小屋旁边的年轻勇士，这些小屋是妇女们用牛粪制作的。

晚上，我们参加了一个典礼。从几个 Enkang 来的十几岁男孩在典礼仪式上表演宗教舞蹈 Ipid，向那些穿着飘逸的礼服、佩戴着漂亮的珠子的女孩求爱。快日落时，典礼仪式在山顶开始。我们中的三个坐在轻便折叠椅上。我们的驾驶员还提供了一张桌子、新鲜的爆米花和 Tusker 冰啤酒。舞蹈开始了，背景是乞力马扎罗山，场面非常离奇，就像观看电影一样，但是没有投影仪、屏幕和扬声器，剧场就是非洲。在太阳落入地平线时，舞蹈者唱着歌、拍着手，不停地跳跃，最后的一束阳光照射在乞力马扎罗山的冰河上。我不停地拍摄，几乎用完了我最后的 2GB 空间。此后，我们在黑暗中步行回到营地。我的非洲旅行结束了。

图 1-7

1.1.1 红色蒙尘和RAW文件

肯尼亚是一个尘土非常多的地方。极其微小的红色颗粒到处都是，特别是在陆地巡洋舰内，打开的车顶和半开的车窗导致我们每天都被粉状蒙尘所覆盖。相机也布满了尘土。旅行期间我关心的主要问题之一就是蒙尘进入芯片，而我们没有任何方法清除它。Kodak DCS 760 的镜框之前有一个滤镜，以免传感器上落入蒙尘。我还担心微硬盘由于蒙尘进入而损坏。直到今天，我的相机和镜头把手内还有些残余的红色蒙尘无法清除。微硬盘仍能使用，但不再那样频繁使用它们了，这证明当时技术的可靠性。

幸运的是，所有设备都工作正常。610 万像素传感器的 1.3 倍镜头放大使我的镜头变得更长，把拍摄现场拉得更近。我工具包内的四个 Nikkor 镜头是 17-35mm f2.8、24-120mm f4.5/5.6、500mm f/8 远摄镜头和 80-200mm f2.8，其中最后一个镜头带有 Nikon 的 2 倍增距镜，使其可以覆盖 160-400mm。

我回到美国，带着 30 GB 的 RAW 文件，准确地说，是 3 728 个图像文件。它们占满了 45 张光盘，我会定期查看这些作品库，找出第一次没能引起我注意的图像。随

着阅历的增长，我发现了一些以前没有发现的新问题。我观察着以前下意识观察和尽力拍摄的内容，从中找出一些问题。

1.1.2 一切变得越来越好

前面的文字是我在 2001 年写的，数码领域的发展经过了很多代。当柯达将其准专业级数码相机的价格降低到 20 000 美元时，我的数码摄影远征成为了现实。当时，可以使用的最便携的单镜头反射（DSLR）相机是 Kodak-Nikon DCS 760，其价格仅为 8 000 美元。其构造基于 Nikon 著名的 F5 机身，能够捕获 610 万像素文件，配备两个微硬盘。那时最好的膝上型计算机是 Macintosh PowerBook G3。它配备一个 20GB 硬盘、一个内置 PC 卡槽和两个可用于安装电池的隔舱。

现在，同样的 8 000 美元（考虑通货膨胀的话，则更低）可以购买 Canon 的 1Ds MarkII。这是一款专业级的全幅数码相机，其分辨率是拍摄本书图像的相机的三倍。很久以来，Canon 相机一直是我购买相机的一种选择。现在具有 610 万像素的相机被认为是入门级，它们的价格还不及 760 价格的八分之一，并且杂色更少、ISO 更高，还可以定时曝光。

在存储方面，现在可以使用 4GB 的微硬盘。而且现在的 CF 卡存储容量高达 8GB。

现在可以使用的膝上型计算机的屏幕更大，处理器速度快得令人感到惊讶。现在的标准硬盘是 100GB（而不是 20GB），200GB 的硬盘也有。膝上型计算机配备内置 DVD 刻录机，电池怎么样？其空间只能安装一块电池。当然，您不能样样都有。

另一件事情也变得越来越好，即数码负片，这让人感到兴奋。就像好的红酒一样，把它们保存的年代越长，它们就变得越好，因为相机制造商和软件公司不断改善 RAW 转换（见补充说明“什么是 RAW 转换？”）。现在我使用 Adobe Camera Raw 4 从 6 年前的旧 RAW 文件中得到的东西比在拍摄它们时得到的更多。我可以在 Photoshop CS3（实际上是 Adobe Bridge CS3）中处理它们，而不是必须使用柯达公司的软件（如图 1-8 和图 1-9 所示）。柯达相机所提供的 RAW 转换器可以使天空变暗两档曝光，而 Photoshop CS3 中的 Camera Raw 4 允许把曝光降低多达 4 档，如图 1-9 所示。更不用

图 1-8

