

PHOTOSHOP+LIGHTROOM 双修魔法书

[加] 孙晓岭 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

PHOTOSHOP+LIGHTROOM 双修魔法

[加] 孙晓岭 编著

上架建议：艺术－摄影

ISBN 978-7-5153-1397-9

扫描二维码，关注@中

扫描二维码，关注中青

9 787515 313979 >

创意 摄影

PHOTOSHOP+
LIGHTROOM

双修魔法书

[加] 孙晓岭 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影：Photoshop+Lightroom 双修魔法书 / (加) 孙晓岭编著.
— 北京：中国青年出版社，2013. 3
ISBN 978-7-5153-1397-9
I. ①创… II. ①孙… III. ①图像处理软件 IV. ①TP391. 41
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 315615 号

创意摄影：Photoshop+Lightroom 双修魔法书

[加] 孙晓岭 编著

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：易小强 林 杉
助理编辑：张君娜
书籍设计：六面体书籍设计 彭 涛

印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：787 × 1092 1/16
印 张：25
版 次：2013 年 3 月北京第 1 版
印 次：2013 年 3 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-1397-9
定 价：89.00 元 (附赠 1CD)

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正风雅宋简体、方正兰亭黑系列。

■ 序	9
■ 引子	10
【阅读本书前需要知道的 10 件事】	10
【做镜子还是窗口，一个令人纠结的关于摄影本源的问题】	12
【是摄影还是绘画】	16
【LR 对 PS，谁是赢家？】	22

注：在本书中，Photoshop 简称为 PS，Lightroom 简称为 LR。

本书随书附赠一张光盘，内含书中后期处理案例的素材文件与作者个人作品欣赏。
光盘内容仅供个人学习交流，请勿用于商业用途。

第一部分

创意摄影之

初级魔法

第一章 玩转亮度

1. 亮度是个啥东西	26
1.1 光的“味道”	26
1.2 曝光“曝光”	30
1.3 直方图，驾驭亮度的 GPS	32
1.4 前期拍摄的亮度和后期处理的亮度	32
2. LR 亮度控制六大魔法	34
2.1 LR 的亮度控制，乱麻中的快刀	35
2.2 LR 亮度魔法第 1 招：敢动直方图	37
2.3 LR 亮度魔法第 2 招：玩转色调	38
2.4 LR 亮度魔法第 3 招：诡异的色调曲线	43
2.5 LR 亮度魔法第 4 招：色调分量调整， 亮度调节中的战斗机	50
2.6 LR 亮度魔法第 5 招：免费好用的数字滤镜与蒙版	54
2.7 LR 亮度魔法第 6 招：LR 惟一的魔法神笔	55
3. PS 亮度控制五大魔法	62
3.1 PS 的亮度魔法工具，你不知道的一面	62
3.2 PS 亮度魔法第 1 招：色阶调整——不要留恋它， 它是个传说	64
3.3 PS 亮度魔法第 2 招：揭开黑白大师的秘技	66
3.4 PS 亮度魔法第 3 招：阴影/高光，亮点来啦！	70
3.5 PS 亮度魔法第 4 招：HDR 你烦不烦？！	72
3.6 PS 亮度魔法第 5 招：永恒的“黑勺子”	76

第二章 驾驭色调

1. 问世间色为何物	80
1.1 理解色彩	80
1.2 色彩的物理属性：色相、饱和度与明亮度	82
1.3 心理色彩与真实色彩	85
1.4 色彩的主人	85
2. 色彩管理的章法	86
2.1 谁说了算？后期中的色彩概念与标准	86
2.2 LR 的色彩设定	86
2.3 PS 的色彩设定	87
3. LR 色彩控制五大魔法	90
3.1 LR 色彩魔法第 1 招：白平衡，不是你想的那样	91
3.2 LR 色彩魔法第 2 招：色调分量调整， 彩色摄影的精密外科手术	98
3.3 LR 色彩魔法第 3 招：分离色调，让银盐时代安息	104
3.4 LR 色彩魔法第 4 招：渐变滤镜和 调整画笔，局部色彩调整的终极利器	116
3.5 LR 色彩魔法第 5 招：数字化妆， 后期人像的神奇魔法	121
4. PS 色彩控制五大魔法	126
4.1 PS 色彩处理的那些怪招	127
4.2 PS 色彩魔法第 1 招：再战色阶	128
4.3 PS 色彩魔法第 2 招：曲线新玩法	130
4.4 PS 色彩魔法第 3 招：老调新弹的色相/饱和度	132
4.5 PS 色彩魔法第 4 招：酷！色调分离	134
4.6 PS 色彩魔法第 5 招：眼花缭乱渐变映射	135

中级魔法

第三章 遥望艺术的摄影——像素革命

1. 以像素为分水岭的现代数码摄影	140
1.1 源代码	140
1.2 再造瞬间	143
2. 像素革命	146
2.1 摄影革命从像素开始	146
2.2 传统摄影和数码摄影的暗房对比	148

第四章 选择像素，创意数码摄影的精髓

1. 选择，从画幅到像素	150
1.1 近一点，再近一点	150
1.2 数字构图，第三次选择	152
1.3 画幅选择	153
1.4 构图选择	154
2. LR 的构图工具	160
2.1 前后期构图	160
2.2 神奇的 O，LR 中几种依靠构图法制定的 构图辅助工具	162
2.3 三分法	163
3. PS 的像素选取魔法	164
3.1 基础的基础：基础选择工具	165
3.2 效率选择大师：快速选择工具	166
3.3 矢量路径创制神器：钢笔工具	167
3.4 色彩范围：颜色选择工具	167
3.5 选择工具的选择	170
3.6 选择之后，像素会去哪里？	171

第五章 图层，PS 的伟大资产

1. 面向摄影的图层思维	172
1.1 走向图层时代的 PS	174
1.2 图层与摄影	175
2. 认识图层	176
2.1 面板	176
2.2 图层的类型和管理操作	178
3. 图层处理之 4 大妖怪	182
3.1 图层处理 4 大妖怪之一：混世魔，超强的混合模式	182
3.2 图层处理 4 大妖怪之二：百变妖，图层样式的魔术	194
3.3 图层处理 4 大妖怪之三：蒙面怪，无所不能的蒙版	208
3.4 图层处理 4 大妖怪之四：吞天兽，调整图层巧用	213

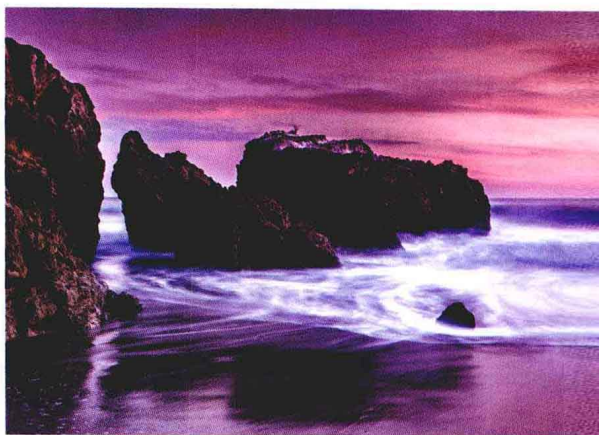
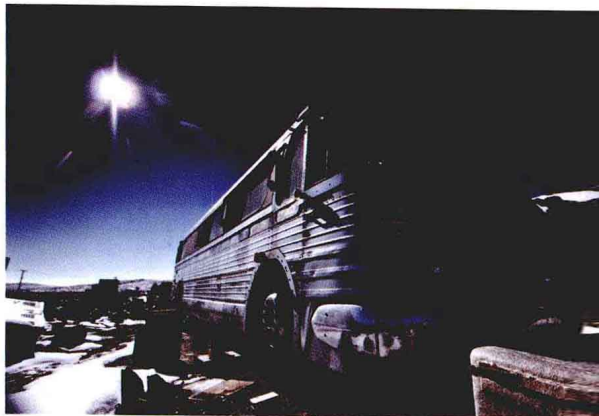
第六章 LR+PS，跨软件创意流程

1. 创意流程整合	220
2. 摄影的创意起点	224
2.1 LR 的建立项目	224
2.2 LR 的文件导入	224
2.3 评级和分类	226
2.4 关键字键入和查询	228
2.5 前期和后期之间	229
2.6 怎样保持你的灵感新鲜	229
3. 摄影的创意实现	230
3.1 LR 快速使用预设	231
3.2 LR 插件	232
3.3 LR 的外部编辑的调用	232
4. 创意过程	236
5. 创意输出	240

第七章 创造瞬间

1. 物理时间和心理时间	256
1.1 故事时间：回到过去	258
1.2 线性时间：曝光时间控制	264
1.3 非线性时间：时间融合	272
1.4 心理时间：时间的扭曲和错位	274
2. 自然光线与人造光线	276
2.1 前期光和后期光	276
2.2 人造光源和自然光源	278
3. 光的性情	280
3.1 光的功能性特征	280
3.2 光的质量	281
3.3 光的方向	282
3.4 影子：光的另一面	283
3.5 光的色彩	283
4. 后期光线调整术	284
4.1 强化反差	285
4.2 降低反差	290
4.3 色调与光线	292
4.4 人工光晕	294
4.5 人工阴影	295
4.6 补充光源效果	298
5. 人工焦点和自然焦点	302
6. 人造情景：像素的替换、填充与无缝拼合	310
6.1 地面处理	311
6.2 立面处理	314
6.3 天空处理	318
6.4 脚踏实地的技巧	321

第三部分

创意摄影之

高级魔法

第八章 后期魔法风格和自我表达

1. 摄影风格的战国时代：从风格到流派	328	7. 古典主义的摄影风格	366
2. 风格养成学	334	7.1 伦勃朗留给摄影的遗产	366
3. 黑白风格	336	7.2 古典题材的装腔指南	369
3.1 高调摄影前期和后期	336	8. 小清新	374
3.2 低调黑白摄影前期和后期	340	9. 暗黑风格	378
3.3 中间调黑白摄影后期	342	9.1 被幸福感围困的锡安	378
3.4 曝光特征：对局部曝光进行控制	344	9.2 《巫》系列：暗黑的神魂	379
3.5 细腻与颗粒	346	10. LOMO 风格	382
3.6 色调特征：冷色和暖色	349	10.1 LOMO：时尚的怪胎	382
4. 印象派的摄影风格	352	10.2 用 LR 炮制伪 LOMO	382
4.1 印象派绘画和印象派的摄影风格	352	11. 超现实主义风格	384
4.2 PS 的印象主义魔法配方	354	12. 糖水风景：挨骂并快乐着	390
5. 极简主义	358	13. 后数字时代的风格兼结束语	396
5.1 极简主义你玩不起	358	13.1 为什么要风格	397
5.2 极简主义实验	360	13.2 当风格来临的那一天	398
6. 红外摄影	362	13.3 寻找风格的秘密通道	399

序

如果这是一个旅行者的冒险故事，那么这个故事很可能是这样开始的。

很久很久以前，摄影师拥有一个属于自己的乐园。在这里，灵感之光普照四野，不管是日夜更替还是四季变换，无比美丽的灵感之花都会在梦幻原野上自由开放。摄影师在这里默默耕耘，随意采摘那些源源不绝的灵感之花。然而有一天，摄影师沉默了，厌倦和疲惫像锁链一样束缚了他。天空布满乌云，两大妖魔降临，它们所到之处变为一片荒芜，灵感之花随风凋零。两大妖魔中，一个叫“等待之神”，它的黑暗魔法就是让灵感在等待中衰老，让摄影师疲于周旋于那些复杂的工具之间。尽管灵感之花遍野，但是摄影师还是渐渐丧失了耐心，时间曾经是摄影师的朋友，但遗忘是灵感的大敌。在让人充满惰性的冬天，原野逐渐失去了生机，到处是因摄影师半途而废而形成的废墟。另一大妖魔叫“禁锢之神”，它洗劫灵感、创造禁区，在创意之光出现的地方，用无数的标准、规则、舆论和评奖让摄影师失去方向，让那些本来充满机遇和乐趣的未知世界变得危机四伏和枯燥无味。尽管摄影师试图用更新的装备和更多的时间去破解魔法，获

得与这两大妖魔抗衡的力量，但是在让人充满怀疑和蒙昧的暗夜中，抵抗这两大妖魔真的很难。

不过，终于有一天，传说中的破魔魔戒之光出现在遥远的天空。这两个魔戒一个是Adobe Photoshop，它能释放无限灵感能量，退魔千里，让创意之光再次普照大地。另一个魔戒是Adobe Photoshop Lightroom，靠着它，摄影师出手神速，“等待之神”应接不暇，闻风败退。当灵感能量和创意神速合二为一的时候，两大妖魔轰然倒下，灵感之花再次开遍原野。摄影师最后像英雄凯旋那样，在洒落玫瑰的道路上重归故土，享受人们崇拜的目光，给这片创意原野带来一个全新的时代。

获取两个魔戒的那张线路图就在这本书里，这注定不是一段容易的旅程，但是却充满乐趣和惊喜。

■ 引子

阅读本书前需要知道的 10 件事

本书所涉及的东西很多、很杂，但是对于读者来说，真正的关键点就是那么几个。在你打开这张探险图踏上寻找魔戒之路前，至少需要知道10件事情。

1.这不是一本市面上常见的使用手册和操作入门书。

在知识爆炸的时代，我们只有时间学习自己真正需要的东西，我们的时间成本比书还要昂贵。本书即是以创意摄影为精准目标，关注使用既有工具去实现创作意图。实例中的每张图片都是在最少的技术要求下，最大程度地利用创意力量来完成的，你将看到，制作一件作品往往并不需要过于复杂的技术处理。在使用这本书以前，你无须对Photoshop和Lightroom有多少系统性的理解，本书更多地是关注创意环节，关注怎样通过这两个软件的整合去实现创意。这里没有一个所谓绝对正确或是错误的参数，一切都是为创意需要服务的。即使有些内容在软件使用手册中并未提到，如果需要，我也列入了书中。而与创意无关的内容，即使很基本，我在这里也没有进行赘述。为此，你也许要准备一本口碑较好的软件使用手册放在手边。

2.这是一本关于艺术摄影和创意的书。

摄影史如同是一个宏大而复杂的系统，在这个系统中，分类一直都是比较棘手的事情。在这个宏大的结构中，我们到底在哪里？我们该去哪里？在读这本书的时候，我们就像面对着《盗梦空间》中那个纷乱和迷茫的世界，但是我们手里也有一个可以找到位置的陀螺。我给这本书作了一个简单定位，它谈的是艺术摄影而不是记录摄影，它所涉及的是创作而不是简单复制，它所讲的与想象有关而不是所谓真相，它可以用貌似记录的方式去表达创意性的内容，也可以用创意的方式去表现这个世界的真实。

3.简单的方法是最好的解决方法。

单纯并不意味着单调和简陋，在创意实现上我喜欢抄近路，但是对结果却毫不妥协。任何一种创意效果都是可以用多种方式实现的，最简单的方法也是最有效的方法。Photoshop和Lightroom都是Adobe的大型软件，功能十分强悍，可能性几乎无穷无尽，但是对于创意摄影来说，我们只去关注那些我们需要的和最有效的功能。

4.更重要的是要用你自己的照片去创作。

书中提供的丰富照片就像是厨房中的那些原料，你可以看到大厨是怎样烹制佳肴的，但是本书的最终目标是让你也来试试自己选材，以烹制出更有味道的佳肴。因此，我的照片是否好看并不重要，重要的是你的照片的最终效果如何。

5.如果我是初学者，这本书对我有什么用？

是初学者并不意味着你没有资格去谈创意，尽管技术门槛对于初学者来说永远是一个需要克服的障碍。以前，初学者们花了很多时间在搞懂相机的技术参数上，今天，相机厂商们已经大大改善了用户的使用体验，今天用M档拍照片的人并不比用P档的更优越。对创意层面来说，一个好创意并不会因为技术手段的制约而消失，因为它在你心里，但是你需要学习技术手段去实现它，否则它将永远埋葬在你的心里。

6.如果我是资深玩家，这本书对我有什么用？

真正的摄影资深玩家总是那些最善于创新的人。我所认识的那些国内外最优秀的摄影师们不仅具有丰富的实战

现在你可以拍摄任何东西。

——罗伯特·弗兰克 (Robert Frank)

经验，同时拥有强大的技术支持，他们多年来的拍摄领域相对固定，但是他们一直渴望能够充分运用后期强大的处理能力来提高创作的灵活度和效率。在数字时代，摄影师的成功率在很大程度上取决于拍摄量 and 处理速度。在胶片时代，摄影师至少要保持5:1的成功率才能减少成本，前期那些哪怕是微小的遗憾都会影响到成功率。而在数字时代，摄影师可以在20:1的比例中选择最好的照片，但是需要更加快速的选择和处理手段来实现拍摄灵感，这也是众多资深玩家所面临的挑战和机遇。这本书可能会给你一个机遇，同时也是一个挑战。

7. 本书中的软件和硬件的使用环境。

可以确信，Adobe会不停地更新软件，在这本书尚未完成的时候，Photoshop CS6就会上市。但是，真正的所谓革命性的更新在Adobe的历史上并不多见，升级更多只是改良而已，因此你所用的软件版本和我的版本不会有太大的区别。我使用的是Adobe Photoshop CS5（在这本书中简称为PS，名词，当成动词用的时候，简称为P）和Adobe Photoshop Lightroom3（在这本书中简称为LR，就像是这款软件的图标上写的那样）。

至于硬件，我使用的是安装Windows7系统的PC电脑，其拥有4核CPU、4T的硬盘、4G的内存和1G的显存配置，可同时运行这两个软件。按照摩尔定律，当你拿到这本书的时候，这个配置显然是很落伍的，但是它基本能满足我的创意需求。

我使用两台LCD显示器，屏幕分别为23in和19in，色彩已经足够令我满意。有些对色彩要求苛刻的客户需要对屏幕色彩和打印设备进行更为复杂的同步校对，以使得打印出来的作品的色彩和屏幕上显示的相一致。这件事情

一直以来都困扰着摄影师，你可以校准自己的显示设备，但是无法校准别人五花八门的显示设备以及打印输出设备，因此你做好自己的屏幕校对工作就可以了。

8. 关于操作菜单的描述。

我用一种简单的方式来描述操作流程，语言使用的是中文。例如，如果我们需要在操作中使用这样的流程：在PS中单击菜单中的图像功能，选择调整子菜单，再选择曲线子菜单，那么我将使用“图像\调整\曲线”这样的方式来简约描述我的操作过程，然后，你将看到曲线调整的界面出现在屏幕上。涉及到菜单功能的部分，我将使用粗体字以与一般的文字性描述相区别。

9. 用鼠标还是用压感笔？

一个好用的鼠标能带给你好的操作体验，但是再好的鼠标也比不上一块好的数位板和一支好的压感笔，这点只有使用过的人才知道。在画面上用压感笔去勾勒一线高光局部或是去擦除微小的瑕疵，又或者在需要使用具有油画感的笔触去涂抹一片区域时，数位板和压感笔会让你得心应手。在这个领域，Wacom永远是专业首选。

10. 一个好的备份习惯等于捡到一部好的数码单反相机。

如果这本书丢了，你还可以再去书店买一本。要是存在硬盘中的照片丢了，即使你花钱送到数据恢复中心，可能也找不回来了。几乎所有摄影师都经历过硬盘损坏、照片丢失的痛苦经历。我的一些最令人难忘的照片都曾在硬盘报废中荡然无存，令我痛苦万分。痛定思痛，其实这些损失是完全可以避免的，你只需要备份好自己的照片，然后去等待着那个必然发生的灾难到来。

做镜子还是窗口， 一个令人纠结的关于摄影本源的问题

1839年，林则徐正忙着在虎门和源源不绝的鸦片做斗争的时候，怎么也没有想到在遥远的欧洲，我们的老祖宗早在明朝时就玩过的小孔成像技术，居然被一个叫路易·雅克·曼德·达盖尔（Louis Jacques Mand Daguerre）（图1）的法国舞台画家改造成为记录人类视觉记忆的机器。然而，达盖尔并不是摄影历史上惟一的先行者，相机的发明充满了不可预知性，1826年，法国的约瑟夫·尼塞福尔·尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce）作为世界上第一幅永久性照片的成功拍摄者，也许已经站在了发明相机的门前了。与相机发明擦肩而过的还有英国科学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特（W.H.Fox Talbot）（图2），他于1841年发明了用感光纸拍出负像，然后印出任意数量正像的“卡罗式摄影法”。只是，达盖尔有强大的法国政府的专利支持，而塔尔博特只能靠单打独斗，因而痛失了“摄影之父”的名号。如果不是达盖尔碰巧用碘化银留住了浮现在银板上的影子，如果不是他说服法国政府买下这个发明并让全世界无偿共享，如果不是塔尔博特发明了大量复制照片的胶片并发展了摄影的概念，那么摄影很可能最后只能沦为讨好小众的私房魔术。摄影的出现是一系列人类文明进化的自然产物，绝非一个人创造的奇迹。它起始于某位化学家的偶然发现，完善于某位光学家的精确计算，最后成为某位企业家的绝好投资项目，前后历时良久，最后到了某位摄影师手中，并留下了旷世之作，那才是我们真正关心的东西。那些药水、玻璃、光学和化学计算公式是相机厂商的事情，尽管今天急于去寻根的那些现代新锐和怀旧摄影师们艰难地模仿远至18世纪的照相术，但所有这些噱头仍然无法避免摄影作为镜子还是窗口的问题，以及由此产生的商业和文明价值的基本框架。

图1 路易·雅克·曼德·达盖尔，实用摄影术的发明者。

图2 威廉·亨利·福克斯·塔尔博特，英国科学家，“卡罗式摄影法”的发明者。

很多伟大的发明在最初并无法预料最后给这个世界带来的将是福利还是麻烦。阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）带来了核电站，也带来了原子弹；卡尔·本茨（Karl Benz）发明了汽车，也带来了拥堵。这不，当摄影术刚刚发明，还在人们急着跑去街上那些如雨后春笋般出现的照相馆拍艺术照的时候，塔尔博特就出版了自己的第一本画册《自然的画笔》，这本画册的名字就颇具争议性，给后人为照片是否后期处理过而在论坛里吵得天翻地覆埋下了祸根。自摄影术诞生之日起，对试图用画布油彩去捕捉充满美感和戏剧性瞬间的欧洲画家们来说，所谓真实就顿时被摄影打得体无完肤。不管桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli）的《春》之女神的肢体怎样丰润，也不论列奥纳多·达·芬奇（Leonardo Di Ser Piero Da Vinci）的蒙娜丽莎的微笑怎样迷人，摄影都毫不客气地为她们的美丽贴上了一个虚假的标签。但是，摄影的出现并没有将所谓虚假的绘画击倒，倒是让摄影本身立刻成为了另一种虚假的“真实”伪装。

将摄影作为折射现实的镜子, 还是作为投射心灵的窗口, 或是什么都不做, 自己去选择吧。

图3《弥留》亨利·佩奇·鲁滨逊的这幅作品的构图和光线都没有逃脱古典绘画的影子。作品由5张胶片集锦而成, 展出之后立刻获得了舆论的好评, 并被英国皇室作为珍品收藏。

摄影的属性为我们带来两个截然不同的分支, 一个是艺术, 一个就是纪实, 这样一个互相矛盾的属性惹得摄影历史中充满了争斗。摄影发明后, 画廊摄影的兴盛已经让人们看到了摄影后期的巨大潜力, 那时候大家不会去争有没有处理过的问题, 模仿传统绘画是理所当然的事情。欧洲文艺复兴以来的审美积淀毫无保留地为摄影艺术倾注了营养, 从今天的视角来看, 当时的高艺术摄影流派和画意摄影流派就在后期手段上做足了功夫。经过多年的技术和

艺术积累后, 摄影艺术家们发现他们的唯美追求其实不过是对传统绘画的一次摄影版的升级, 而且越玩越火。直到摄影术发明3年后, 作为德国汉堡一场大火见证者的摄影师意外地让人们想到, 摄影不仅能将景物和人如实地记录下来, 同时也能作为真实事件的见证。这场火灾为后来摄影是“嫁”给纪实还是“嫁”给艺术的分歧播下了火种。

1859到1870年间是高艺术摄影流派最为辉煌的10年。艺术的昌盛经常发力自新兴媒体的出现, 尽管摄影的

内容主要是以前宗教绘画主旋律的翻版。这些英国摄影师们很想靠摄影利器向平庸和丑陋挑战，用摆拍加上大量进行后期处理的方式去PK拉斐尔前派的艺术风格。当然，那时候没有电脑，全靠暗房技术进行处理，难度是今人无法想象的。时下影楼中那些浮华粉艳的效果，大概在150年前就有人能够熟练地操作实现了，其代表人物就是亨利·佩奇·鲁滨逊（Henry Peach Robinson）。作为正宗的绘画家，鲁滨逊对于摄影自然是手到擒来，影楼生意做得风生水起。但是鲁滨逊是个有理想、有追求的人，赚钱不是他的人生使命，他后期制作的大量作品让传统画家们羡慕不已。其作品《弥留》（图3）在1858年的水晶宫展览会上展出时竟然引起轩然大波，不是因为他的作品是后期处理出来的，而是因为他的作品感情色彩太重、太真，使得不少文艺青年徒伤悲，以至于道德家们忧虑摄影以假乱真会影响社会稳定。高艺术摄影流派的出现让摄影摆脱了仅仅用于拍全家福和婚纱照的商业命运。1853年，伦敦摄影协会成立的时候会长就曾经指出：摄影和绘画一样，用不着受修版和叠印术的限制。这种名分上的认

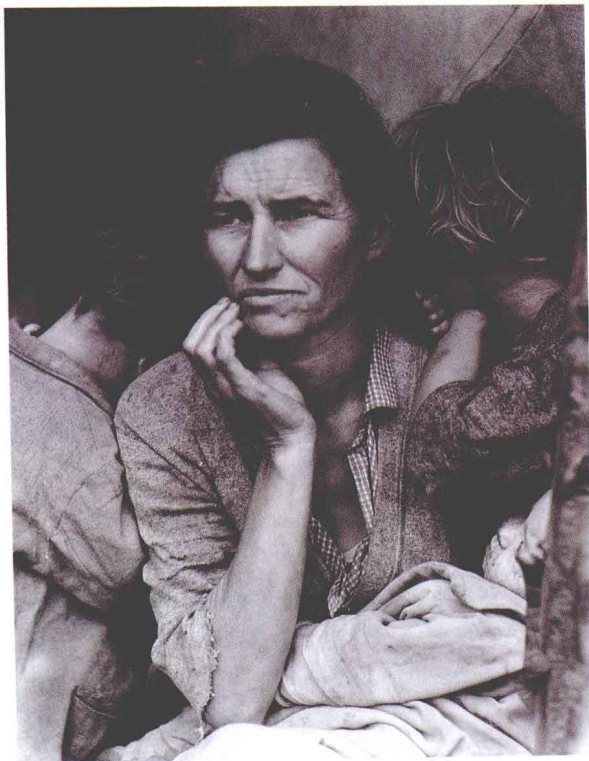

图4 多罗西亚·兰格作品。多罗西亚·兰格 (Dorothea Lange)，著名的美国纪实摄影师、摄影记者，因其在美国农业安全管理局 (FSA) 所拍摄的关于大萧条时代的作品而闻名于世。随着经济大萧条的开始，兰格把她的镜头从工作室转移到街道，她所拍摄的反映苦痛的照片也成为了那个时代的标志。兰格的作品赋予大萧条时代以人性化的表现，深深地影响了纪实摄影的发展。

可，给这个像是玩魔术一样的行业注入了一丝艺术的高尚灵魂，并一直支撑着后来的艺术摄影家们继续前行。1869年，鲁滨逊发表了《摄影的画意效果》一书，书中的观点在今天也仍是具有很具有前瞻性的，核心意思就是：无论你技术多高、设备多好，没有好创意都没用。1884年，他的另一本著作《摄影创作的图画》又为艺术摄影提供了一本重量级的教材。在欧洲，摄影人是必须要看这两本书的。艺术摄影不论怎样被后来的很多美学书评论为题材陈腐和内容空洞，但是毕竟使摄影成为了有身份的事物。而走上另一条纪实之路的兄弟们就显然没有那么舒服了，他们扛着笨重的相机出生入死去追寻所谓真相，就像是记录那场汉堡大火的家伙，怎么也没有想到摄影师竟然还要肩负起改变人类命运的使命。

可以说，艺术摄影为艺术家或是人类提供了一种表达主观感受的视觉方式，其实它和绘画在本质上的区别并不大。和文字、音符、油彩、泥巴、画布以及其他表述形态一样，摄影仅仅是一种媒介。作为一种艺术传达的新载体，艺术摄影蹒跚来到这个世界的时候，没少遭到传统艺

图5 马修·布雷迪作品。马修·布雷迪，美国摄影师，第一位全面报道战争进程的摄影记者。从1861年到1865年期间，布雷迪和20位摄影组的成员所拍摄的历史性照片，让观众得以随着战事的开展目击南北冲突，从而认识到战争的毁灭性。这些照片先由版画家转刻成线画，再经制版印刷出现在全国性的报纸与杂志上。布雷迪以客观、不带个人情绪的风格所拍摄的军队、战场和被战火摧毁的城市的纪实照片是早期纪实摄影的典范。

术界的歧视，后来经过摄影艺术家们的努力，总算让摄影在艺术领域中获得了一席之地。今天，如果有人和你说摄影不是艺术，这个人一定是从中世纪穿越而来的。

而摄影作为反映现实的镜子的功能，发挥得就不如艺术那么优雅了。如果要祭奠纪实摄影的先驱的话，我们不得不感谢在那场汉堡的大火中拿起相机的那个摄影师。有趣的是，不知从哪天起，摄影被人在额头上打上了“纪实”两个字。塞缪尔·莫尔斯（Samuel Finley Breese Morse）将摄影从欧洲带到了美国。不幸的是，还没来得及玩起艺术，摄影就被卷入了残酷的南北战争，像马修·布雷迪（Mathew B Brady）（图5）这样的纪实摄影师是要靠玩命来获得摄影荣誉的。大众喜欢围观灾难，这样的事情从古至今都没有改变过。早期那些喜欢做镜子的人在今天看来绝对都是些“怪物”，他们没有组织、没有沙龙、没有章法，甚至连个像样的流派都没有，每天在脏兮兮的尸体和硝烟中抱着大盒子流窜，但是老天爷送给他们的礼物却是永远不会过时的纪实摄影的广阔天地。他们不仅用相机记录了人类面对的种种问题（图4），同时也用相机默默地改变着世界。

南北战争结束以后，美国政府支持的西部开发摄影记录工作孕育了国家地理、国家公园、环保主义等现在看起来仍然很先进的概念，从此摄影的纪实功能便成为后来人们对“眼见为实”的一个诠释。手里拿着相机去四处记录真相的人，后来逐渐成为普罗米修斯一般将战火和黑幕掩盖下的事实传播给人类的英雄。从艺术家到战地摄影师，他们手里拿着一样的家伙，却做着完全不同的事情，这就是摄影本质的呈现。

这期间，欧洲的画意摄影和纪实摄影也都在各自发展。和美国不同的是，纪实摄影变成了一种艺术风格，影响到了人像、风景和街头摄影领域，就连传统的艺术摄影也被自然主义鼻祖埃米尔·左拉（Émile Zola）这样的作家推向“精确和科学的再现”。历史上热衷流派的人都是极端分子，既然是自然主义，焦点也就不重要了，片子拍虚了，结果印象派摄影诞生了。现在的摄影爱好者们为了一个红圈镜头的锐度而纠结，这在那个时代就已经被放弃了。1889年，印象派画展展出，要是艺术摄影还拍得那么清楚，你就落伍了。

这种镜子和窗口对立的状态导致当时世界最高端的摄影学会——英国皇家摄影学会的分裂，一批人去开了沙龙，只允许画意派摄影作品参展，另一批人玩纯纪实

摄影，不许进行后期处理。直到20世纪，这两大观点依旧闹得摄影圈鸡犬不宁。数字时代的数码相机+电脑取代了传统的胶片相机+暗房的摄影流程，并将摄影的权力归还给了大众。但是数码摄影非但没有摆脱在艺术和纪实之间的摇摆，反而愈演愈烈。摄影功能之争导致了如果你的照片中进行了后期处理，便有人会让你的照片在摄影比赛中灰头土脸地出局。而另一批人在辛勤扫街的同时，发现积累在硬盘中成千上万的瞬间无论多么真实，依旧无法获得所谓价值。能改变人类历史的就那么几张照片，即使那些最忠实的记录者也不得不承认一个最基本的事实，那就是记录设备本身也是不完美的，也是要通过人眼进行选择的，这个经过选择性复制的现实不再是一个超然于人类感情之上的绝对真实，而是一种真实的表象。《黑客帝国》复杂的哲学结构的建立者让·鲍德里亚（Jean Baudrillard）在其著作《拟象与仿真》中曾经预言这个世界“形象比现实更真实”，由此也预言了摄影所谓真实的死亡。他本人就是一位摄影师，之所以这样认为，和这个时代的技术对摄影的社会影响有很大的关系。

我们如果用镜子和窗口这样的思维方式去理解摄影和观察世界，无疑将是一个悲剧。你将发现摄影在创造心灵之窗的图景时，远不如绘画那样得心应手；而在记录真实和揭露真相的使命中，也远不如亲身经历那般真实。那么摄影的位置在哪里？也许游离于其间而左右逢源就是摄影的真正价值和魅力所在。

在摄影界一直有这样一说法：低手拼器材，中手比技术，高手玩创意。完整走过这个历程的人们大概都能看到，相对于单纯地装备收藏和拍摄技术修炼而言，创意给予摄影师的空间不可限量。器材在很大程度上由工业化时代的量产决定，和最初的那些摄影探索者不同，器材本身的竞争力和完善程度决定了你与竞争对手之间的关系。今天，我们基本上都被相机厂商放在了同一起跑线上，摄影师经验的积累逐渐转化为相机的预设功能，站在拍摄对象面前比拼的往往不仅是摄影师，而更多的是厂商之间的技术竞争。和最初摄影师连相机都要自己制作的那个充满机会的时代相比，今日的任何一款低端数码相机在图像处理和技术实现中所融入的智慧都远超历史上胶片时代的那些所谓神器，而成像费用已经低微到几乎可以忽略不计。厂商们追求成像质量和存储能力，留给摄影师的除了硬件、软件的购买能力外，剩下的就是人类智慧介入拍摄行为后，我们所追求的脑力输出了。

■ 引子

是摄影 还是绘画

喜欢我作品的朋友说我的作品看起来像是绘画，而不喜欢我作品的朋友们也会说我的作品看上去像绘画。这个评论让我五味杂陈，不是因为对作品的评价，而是因为同样的问题在摄影史上被人们问过许多次，为什么至今依旧没有答案。

确实，摄影史上有过很多“主义”，这些“主义”们斗来斗去，其实都是在纠结一个根本问题，就是摄影和绘画之间不明不白的暧昧关系。读摄影史会发现一个有趣的问题，今天每个喜欢摄影的人多多少少都是被100年前的那些“阴魂”附体的，而历史上每一次诘问试图获得的结果都拓宽了摄影的边界，并使之与绘画之间的关系更加暧昧。这说明了什么？

画意摄影派别在艺术摄影史上之所以始终受制于自然主义的纪实摄影，究其原因有三。一是纪实主义的纪实风格在摄影史上200年来没有本质的变化，以功能论，也无须变化，这是摄影的长项之一。相比之下，艺术摄影始终处于风格和观念的自我否定过程中，这种自我否定的态度削弱了艺术摄影作为派系的持久性。二是纪实摄影只需要拍摄者置身于现场，任何人都可以进行记录。而艺术摄影是创造性的，如果摄影师不具备专业的视觉表达能力，做艺术摄影是有难度的。三是作为艺术摄影本身的自然主义流派的纪实倾向，使得艺术摄影受到纪实摄影的影响；而纪实摄影的价值基本不受作品艺术性的影响。

从纪实摄影阴影中剥离出来的摄影门类作为一种艺术形式，毫不犹豫地投入了绘画的怀抱。摄影和绘画从一开始就像是一对缘分已经注定的恋人。尽管绘画与摄影不能彼此替代，但是它们在一起却混得相当不错。二者之间虽然多次剑拔弩张，但是看在同样都能做心灵窗口的份上，彼此最后都找到了自己的位置。凡绘画涉及的风潮，

摄影几乎都要去山寨一把。绘画里有风景画，摄影里有风景大片；绘画里有宗教画，摄影最早期的那些创意灵感就来自于宗教题材；绘画里的肖像在摄影里成了一大分支。论真实性，摄影比绘画的超级写实主义都显得更真实。到后来，绘画玩起了抽象，这本应让摄影很吃力，但是摄影却毫不示弱，从超现实主义到达达派，都在摄影领域得以开花结果。绘画领域很早就热衷于血肉模糊的战争题材，摄影师也毫不含糊，背着相机上了前线赴汤蹈火，看到的是比绘画还血淋淋的真实场景。任何你能在绘画领域找到的风格和题材，在摄影中几乎都能看到，几乎所有影响到绘画的思潮也都影响到了摄影。随着现代摄影后期技术的拓展，这种追随反过来还影响了绘画的风格。从绘画的角度上，摄影就像是一个紧紧盯着绘画等待抄袭的山寨大师，从一开始就不让人喜欢。摄影还像是一个华丽的马戏班子，虽然赢来了满台掌声，但是却始终处于追随者的地位。

古典绘画为整个西方绘画史留下了无数传世之作，然而让画家们惊艳的是，1847年，名不见经传的法国画家托马·库蒂尔(Thomas Couture)拍摄的题为《罗马人的堕落》(图6)剧照，令人震惊地向摄影师和画家们证明，摄影要叫板传统绘画了，从绘画中获得营养的摄影的造型潜能被充分开发出来。1857到1886年的高艺术摄影紧跟拉斐尔的绘画精髓，在摆拍庞大历史宗教画卷和后期领域登峰造极。那时候，后期处理一幅大作远比今天困难，创作这样一幅作品，首先要按照绘画的基本美学原则来绘制草稿、布置光线，然后摆拍，再经过严谨的暗房加工、元素的堆叠，最后合成一部完整的作品。该作品对古典绘画精髓的把握十分准确，已经达到堪称精品的水平。

1852年，英国摄影家R. 贝亚德(R. Bejader)发明的“拼接合成法”和1855年法国摄影家H. 斯芬格尔