

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

The Way of the Digital Photographer

Walking the Photoshop Post-Production Path
to More Creative Photography

[美] Harold Davis 著 付娇 译

数码摄影后期处理与创意之道

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

数码摄影后期处理与创意之道 / (美) 戴维斯
(Davis, H.) 著 ; 付娇译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2014. 8

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-35610-9

I. ①数… II. ①戴… ②付… III. ①数字照相机—
图象处理 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第139439号

版权声明

Harold Davis: The Way of the Digital Photographer: Walking the Photoshop post-production path to more creative photography
ISBN: 9780321943071

Copyright © 2014 by Harold Davis and Phyllis Davis

Photographs © by Harold Davis

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 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。

-
- ◆ 著 [美] Harold Davis
 - 译 付 娇
 - 责任编辑 张 贞
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 11
字数: 335 千字 2014 年 8 月第 1 版
印数: 1-3 500 册 2014 年 8 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-6297 号
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

第1部分 数码摄影犹如绘画	19	选择性调整曝光	129
1 抛砖引玉	21	15 手动HDR	135
相机的使用	21	为手动HDR拍摄包围曝光的连续图像	136
JPEG与RAW	24	愿原力与你的花香同在	138
对于Photoshop的成见	24	16 自动HDR	143
Photoshop CC	25	自动HDR程序	144
确保以窗口形式而不是在选项卡中打开图像	26		
2 所见源于光线	29	第3部分 增光添彩	155
3 一切从图层开始	35	17 工作流程终极版	157
4 使用图层蒙版	47	检查点	158
创建图层堆叠	48	18 与光共舞	161
运用“隐藏全部”图层蒙版合成两次曝光	50	为什么用平均曝光	162
运用“显示全部”图层蒙版合成两次曝光	52	第一对：“正片叠底”和“滤色”混合模式	164
5 应用画笔工具	57	第二对：“锐化”和模糊	165
选择性锐化	61	第三对：“魅力光晕”和“色调对比”	166
6 应用渐变效果	67	第二次求助HDR	168
利用“渐变工具”完美混合两个图层	68	突破边界：“像素着色”	169
7 在图层上直接绘画	75	其他绘画效果滤镜	170
8 混合模式简介	79	19 应用LAB反相	177
9 滤色混合模式	81	理解LAB色彩模型	178
利用“滤色”有选择地加亮	90	LAB调整	179
10 “正片叠底”混合模式	95	20 黑与白	193
11 混合模式类别	101	21 背景与纹理	201
测试混合模式类别	102	背景与图像混合	202
12 比较性混合	105	利用纹理更换场景	205
13 工作流程	113	附录	215
		说 明	216
第2部分 多重RAW和手动HDR处理	121	深入挖掘	216
14 多重RAW处理	123	访问我的博客	216
利用多重RAW处理方法扩展色调范围	124	显示器校正	216
条条大路通向Photoshop	128	思考之路	216
		术语表	218

数码摄影后期处理与创意之道

Walking the Photoshop Post-Production Path to More Creative Photography
The Way of the Digital Photographer

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

数码摄影后期处理与创意之道

[美] Harold Davis 著 付娇 译

The Way of the
Digital Photographer

Walking the Photoshop Post-Production Path
to More Creative Photography

人民邮电出版社
北京

内容提要

本书作者是一位屡获殊荣的数字艺术和摄影大师，其作品受到广泛好评。本书通过详尽的实例讲解了如何将摄影与后期处理二者结合起来，一方面在案例研究中帮助读者提高摄影水平，一方面讲解如何在拍摄的同时运用预先想象的方法，与所需要采用的后期处理方法结合起来进行摄影创作。本书还涉及许多摄影技术和Photoshop核心功能，这些都是数码摄影师所必须掌握的技术。

作者在书中提供了大量的摄影创意和后期处理灵感，无论是刚入门的摄影初学者，还是已经小有成就的摄影发烧友都可借此释放自己的创造力，创作出梦寐以求的摄影作品。

禅者初心是慈悲之心。

——铃木俊隆 (Shunryu Suzuki)

- ◀ 我在花园里看到正在盛开的鲜红色罂粟花，脑子里构想着一幅画面，如何最大限度地呈现这种鲜红色和半透明效果。为了实现第一个目标，我知道需要结合其他颜色来衬托红色的花朵。所以我从超市买来一些蓝色的鸢尾花。为了实现第二个目标，我把花束直接放在灯箱上拍摄，在Photoshop中将不同的曝光以图层形式合并在一起。值得庆幸的是，最终的图像与我脑海中呈现出的效果基本一致。在这个实例中，从预先设想到最终图像的创作之路要经过计划、具体操作和大量时间——而我认为最终的结果是值得为之付出努力的。

焦距 50mm 微距镜头，8 次曝光，其快门速度为 $1/30\text{s} \sim 4\text{s}$ ；所有曝光的光圈均为 $f/11$ ，ISO 100，使用三脚架拍摄；在 Photoshop 中合成曝光

你的数码相机可能与胶卷相机很相似，无论外观还是基本功能。与胶卷相机一样，数码相机也具有控制光圈的镜头和快门装置，可以用来决定每次拍摄时进入相机机身的进光量。

不过，胶卷相机与数码相机之间的相似之处仅此而已。尽管用于曝光的硬件设备的外观很相似，但是与胶片摄影相比，数码摄影则是一种全新的媒介。

在过去，胶卷的化学特性和显影功能是用来记录进入相机的光线的。而使用数码相机的现代社会，光线则被传感器作为一种数字信号进行捕捉。随后，相机中的计算器会处理这些由传感器所记录下来的数字信号数据。不过远不止这些，更强大、有趣的事情才刚刚开始：把存储在相机中的图像数据上传到电脑后，你便可以在电脑上独立处理这些文件。

有些人还没有完全理解，这种全新的数字媒体是由“相机 - 电脑”这样的搭配组合而成。他们一直陷入一个误区，认为这种带镜头的手持电脑（亦称数字单镜头反光，或 DSLR）看起来像是一台不错的老式胶卷相机——而且如果看起来像的话，那么用起来肯定也一样。但事实并非如此。对那些克服了这种误解的人来说，他们面前将会敞开一条通往全新体验的道路。

数字媒体与众不同，异乎寻常。

本书的主要目的之一就是为你阐述，如何利用这种与众不同来丰富、充实自己的作品。

对于数码摄影而言，讨论的焦点在于电脑以及在电脑上运行的图像处理软件，它们是图像创作过程中不可分割的一部分。而且就创作工具来说，二者比相机本身更加重要。

在使用 iPhone 拍摄时，便可以轻易地发现这种差异，其中大部分的乐趣都来自于各种各样的图像处理 APP，用来处理手机拍摄的图像。

要想充分发掘和利用数码摄影的创作潜力，你需要了解后期制作可以实现哪些效果，以及这些后期处理技术将怎样影响你的摄影选择和整个工作流程。

在本书中，你会了解到如何高效地利用几种后期制作技术来生成图像的最终版本。

► 在我去参加讲座授课的路上，经过加利福尼亚州内华达山脉的东坡时，感到整个世界仿佛被云雾笼罩着。途径一个观景点，我决定停下来休息一会儿，静心感受天气的变幻莫测。抱着云消雾散的满怀期待，我拿出拍摄器材，准备停当。

当我采景时，完全看不见远处的谷地和帕纳明特山脉，它们全都隐没在云雾的浓密旋涡中。

然而转瞬之间，云层逐渐抬升，虽然山谷中依旧漂浮着徘徊于低空的云朵，但已经可以从镜头中捕捉到被阳光照亮的群山万壑。谢天谢地，我可以开始拍摄了。在按下快门的短短几秒后，刚才的一切便消逝了。

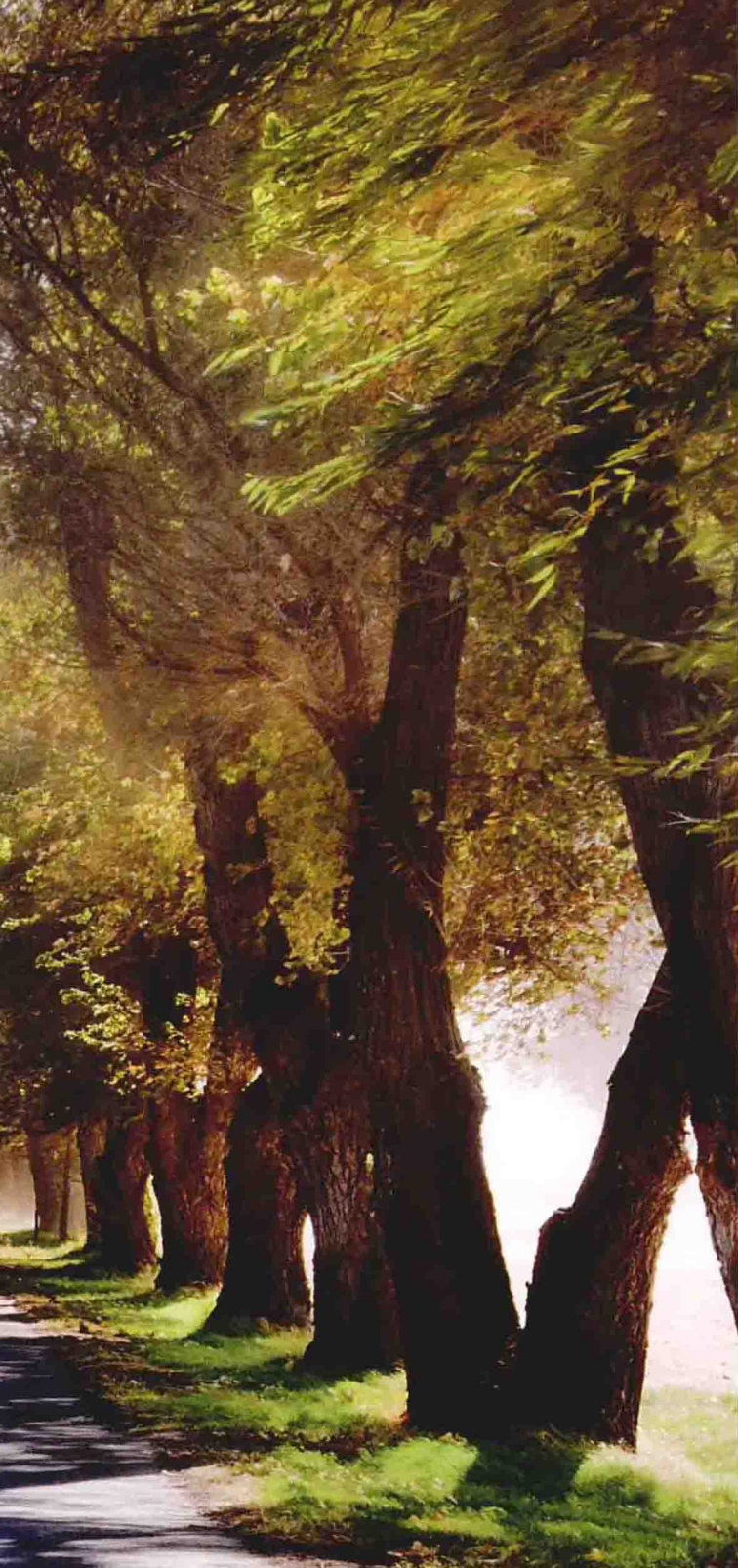
在后期制作中，我尽量强调阳光从云层中倾泻而下的视觉效果——上一秒还是阴云密布的天空，转瞬之间阳光便穿透了乌云。

焦距 300mm，快门 1/160s，光圈 f/6.3，ISO 320，手持拍摄

这些方法和技巧都是根据真实的实例，以个案讲解的方式呈现出来的，这样可以让读者更清晰地了解到每一步的操作。更重要的是，我希望读者能深刻了解到，在拍摄照片时，后期制作流程中的一些技巧和步骤将如何影响自己的选择。

所谓能力越大，责任越大。现在，数码摄影师在处理加工图像过程中，可以控制每一个像素，每一种颜色、形状和样式。

这就意味着，评判一张富有创意的照片时，不再仅仅是（如果曾经是）因为相机面前的景象“就是像那样”。这会让人回想起以前胶片相机捕捉的所谓“真实”的概念——而实际上，捕捉现实应该是摄影的首要目标。

不管场景是否真的“就像那样”，数码摄影师始终是所有图像和每一个像素的统治者，并且无所不知——为最终成像负担全部责任。顺便说一句，这并不能免除新闻摄影师，或是纪实摄影师所应承担的职责，新闻报道本应该诚实可靠地反映真实情况。

不要被数字照片与老式照片表面上的相似之处所愚弄，也不要被数字照片所谓逼真的“现实生活”所欺骗。

▶ 我驱车前往优胜美地国家公园，途经加利福尼亚州著名的中央山谷时，一阵狂风卷起尘土，让前方视线受阻。当把车开远后，我发现朦胧的光线逐渐清晰，阳光也照射进来。我把车停在一排高耸的大树旁，拿出相机，快速按下快门，拍下了这张照片。当快门的“咔嚓”声刚刚落下，又一阵狂风袭来，沙尘再一次扑面而来。

焦距62mm，快门1/160s，光圈f/11，ISO 200，手持拍摄

这两种相似之处可以产生良好的效果，例如，为观者创造一种让人深表怀疑却欣然接受的幻觉。

数码摄影的底层结构与模拟照片在很多方面是不同的——正如我所提到的，通过操控像素级别对象和使用数字画笔工具，数码摄影的底层很轻易就会受到彻底的影响。

运用数码摄影和后期制作技术还会产生另一个提示——如何在抱有某种想法或者预先视觉想象的情况下拍摄照片，并且清楚在后期制作时自己可以做什

么——这正是这种全新数字媒体的基本内容。如果在拍摄照片之前就在头脑中构思出照片的大致形态，并且知道如何对其进行处理，进而实现自己的想象，那么没有什么能阻止你作品的最终成像。事实就是如此，一切皆有可能。

无心之技只会流于平庸和无用。我曾经发现，在我的讲习班中，有很多人能够清晰准确地谈论数码摄影，因为他们很喜欢，也很擅长使用这些技术。实际上，也许有些人就是从事与技术相关的行业。

图片标题，传感器尺寸和焦距

我希望读者能了解本书中每张图片背后的故事。这些信息是本书的一个重要部分，它们包含在每张图片的标题中。伴随着照片的有关内容，我还记录下完整的曝光数据。

在使用定焦镜头时——也就是固定焦距的镜头，我会标记下如 105mm 微距镜头之类的格式。此外，用毫米（mm）单位标记的数值是指在拍摄这张照片时使用的变焦镜头的焦距，例如，18mm。

不是所有的传感器天生都是完全一样的，特别是它们的尺寸多种多样。传感器越小，一定焦距下的镜头会更加拉近拍摄对象。例如，如果一种传感器是另一种传感器面积的一半，那么在镜头焦距固定的情况下，在传感器较小的相机上拍摄时，被摄对象会被拉近两倍

的距离。

由于不同的相机各自的传感器尺寸也不尽相同，所以镜头焦距不具备统一的称谓。因此，人们通过调整传感器尺寸，与等效的 35mm 胶片比较焦距。

为了与 35mm 胶片焦距进行比较，你需要知道传感器与一帧 35mm 胶片之间的比值，它被称为等效焦距。除非特别注明，本书中的照片都是使用 Nikon DSLRs 拍摄，等效于 35mm 焦距的 1.5 倍。若想计算出相较于 35mm 焦距的焦距是多少，那么只需简单地将我的焦距乘以 1.5 就可以了。

如果你的传感器与我的尺寸不一样，若想要与本书中的照片比较焦距，那么你需要知道你的传感器焦距的等效系数。这个问题可以通过查阅你的相机手册来解决。

- 我想用这张照片来表现一组依次缩小的门廊，每道门都比前一道小一些。通过缩小镜头的光圈至最小的光圈值（f/22），以此来实现画面的最大景深。我想要让画面展现出一种明显的无穷级数，所以我将原始照片的较大版本和较小版本混合在一起，扩展了门廊通道的范围。

焦距 95mm，快门速度 10s，光圈 f/22，ISO 100，使用三脚架拍摄：在 Photoshop 中将原片合成两次

但即便你是一位技术专家，也不能忽视数码摄影中创作方面的重要性。有些人开始数码摄影是因为他们认为各种设备使用得得心应手，但常常会发现充分发挥他们创作才能的时候遇到一些阻隔。这些人相对于表述和传达情感来说，更加擅长测量像素和操作软件，而且得心应手。

如果恰巧说的就是你，千万不要垂头丧气。如果你能本着一切皆可能的精神着手图像处理的话，那么可能会被自己达到的成就所震惊。

在本书的后期制作实例讲解中，随时可以在“思考”栏中看到一些想法和练习，它们不仅从数码摄影的概念和感性方面帮助你，还能指导你在头脑中构思后期制作流程，以此来预视自己的照片。

在沿着数码摄影师之路前行之时，你会发现摄影就是对你的视觉创意和艺术见解的表达。数码摄影也是一种将自己独树一帜的视觉观展现于人的方法。利用摄影和适当的后期制作技术，同时结合自己的预先视觉想象，你完全可以再现出可以想象到的任何事情。

Harold Davis
加利福尼亚州，伯克利

思考

本书的一个重要内容就是“思考”栏目。这些零星散布的练习能够帮助你理解我所阐论的概念。其理念在于，通过你自己的理解来运用这些工具和技术，为成为一名更具实力和创作才能的数码摄影师绘制出属于自己的路线图。

- ▶ 尽管我非常喜欢拍摄自然风光，但我同样喜欢在摄影棚中拍摄模特。实际上，没有什么事比进行模特摄影时，每个人都享受拍摄过程更美妙的了——包括模特和摄影师。这张照片中的模特名叫凯莉，她能成为我的最爱之一也是这个原因。她总能表现出绝妙的顽皮和搞怪，享受镜头为她带来的美好感受。

凯莉侧卧在翻盖绸缎的躺椅上，我利用非常受限的影棚灯给她拍摄了一系列照片。对待阴影我特别小心谨慎，还有她脸部打光的情况。

回到工作室，我浏览拍摄的照片，决定要在后期制作中做哪方面工作——我要将照片创作成19世纪人体绘画的复古风格。通过从头到尾观察照片文件，我发现应该在背景中加入一轮落日，然后再轻轻刷上一层精致的类似画布的纹理。

加入这些叠加操作有效地转变了凯莉的这张图像，让其异于标准的模特影棚摆拍，看起来更像是一幅艺术绘画作品。

模特：焦距36mm，快门速度1/160s，光圈f/5.6，ISO 200，手持拍摄；落日：焦距200mm，快门速度1/2500s，光圈f/20，ISO 200，手持拍摄；在Photoshop中合成照片：在Photoshop中叠加纹理