

视觉之旅2

——摄影的视角表达与影像修饰

VISION & VOICE

REFINING YOUR VISION IN ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM

[美] David duChemin 著

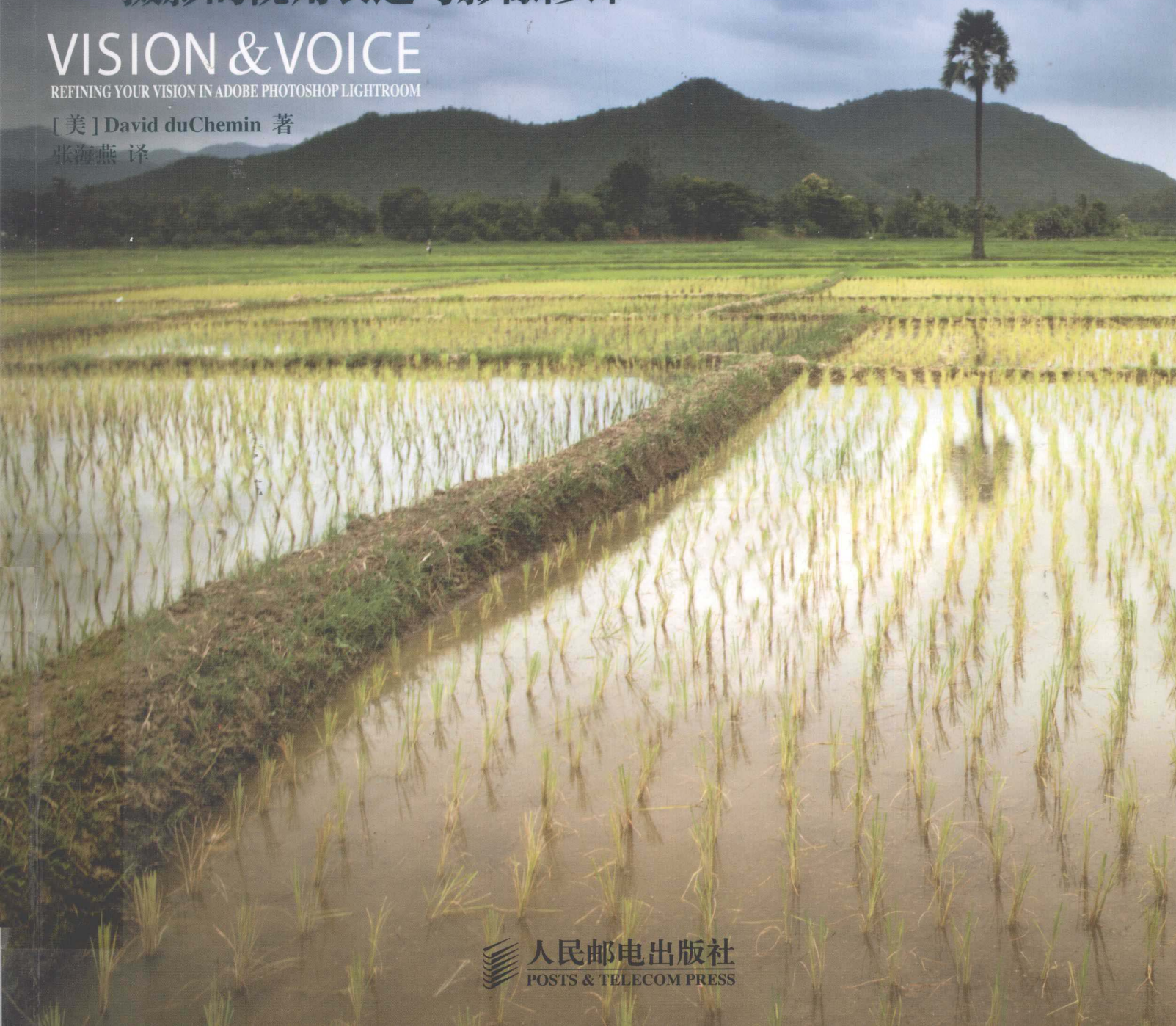
张海燕 译

亚马逊书店年度最佳摄影畅销书《视觉之旅》作者又一部传奇力作
国际顶级摄影大师 David DuChemin 视觉三部曲之二

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

New
Riders

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

视觉之旅2

——摄影的视角表达与影像修饰

VISION & VOICE

REFINING YOUR VISION IN ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM

[美] David duChemin 著

张海燕 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉之旅. 2, 摄影的视角表达与影像修饰 / (美)
杜舍明著 ; 张海燕译. -- 北京 : 人民邮电出版社,
2011.5

(世界顶级摄影大师)

ISBN 978-7-115-24837-4

I. ①视… II. ①杜… ②张… III. ①数字照相机—
摄影技术②图形软件, Photoshop Lightroom IV.
①TB86②TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第013985号

版权声明

Vision & Voice: Refining Your Vision in Adobe Photoshop Lightroom

ISBN: 978-0-321-67009-0

Copyright © 2011 by David duChemin

Authorized translation from the English language edition published by New Riders.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 New Riders 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。

世界顶级摄影大师

视觉之旅 2——摄影的视角表达与影像修饰

-
- ◆ 著 [美] David duChemin
译 张海燕
责任编辑 李 际
 - ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 13.4
字数: 344 千字 2011 年 5 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2011 年 5 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-6517 号

ISBN 978-7-115-24837-4

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

内容提要

归根结底，摄影是一种交流艺术；如果不能表达视角、意境或情绪，照片就失去了灵魂。

本书系统地阐述了如何使用 Adobe Lightroom 更精妙地表现视角。作者首先介绍了视角驱动的工作流程的基本原理，包括视角与风格、颜色与意境、直方图以及如何获得质量上乘的数字负片。然后，阐述了“修改照片”模块中的工具对照片的影响，并介绍了一种巧妙阐释视角的方法：确定视角、避免分散注意力、营造意境和引导观众的视线。最后，使用这种方法对 20 张照片进行处理。

无论是摄影师还是摄影爱好者，都可从本书获得灵感和启迪，让照片的视角更鲜明。

作者简介

David duChemin 是一位国际摄影师，致力于人道主义主题和世界主题摄影。出于工作的需要，他带着相机在世界各地穿梭：他曾在严冬的蒙古冒险，也曾曾在非洲拍摄过杀人蜂；在埃塞俄比亚感染了疟疾，在秘鲁得了伤寒，在突尼斯从骆驼上摔下，在印度被街上的孩子抓去打板球……他的各种冒险经历使他更加热爱这个世界和这个世界的居民。

作为国际摄影领域的热情撰稿人，duChemin 的第一部著作《视觉之旅——摄影的视角培养与构图思想》凭借其视野、激情和深度而深受全球读者的欢迎，成为畅销书。

照片下载

本书的最后一章是一系列教程，使用了我自己拍摄的照片。我提供了原始 RAW 文件（DNG 格式）供您下载，以便您能够跟着做。阅读技术书籍时，如果不跟着做，我几乎理解不了，更别说吸收和牢记其中的知识了。

要下载这些照片，请登录 peachpit.com/visionandvoice 并输入 9780321670090，以注册本书。注册本书后，可点击“Access Bonus Content”进入下载页面进行下载。

与其他有版权的素材一样，请不要将这些照片据为己有并通过兜售它们来渔利。如果您经不起诱惑，至少不要将我应得的那部分利润截留。这些照片仅限用于学习本书的教程，禁止将其据为己有或分发给他人。

致谢

图书出版是件很不公平的事情，所有的荣誉都给了作者，其名字标在封面上，而对原稿精雕细刻使其质量高得超乎想象的却是一个团队。另外，这还有赖于朋友和家人帮助作者渡过难关。当然，图书要找到市场，还需要有您这样的读者。在图书出版这个魔方中，作者看起来是最小的一块。有鉴于此，我深怀感激，从未将他们的帮助视为理所当然。我深受如下人员的恩惠，对他们深怀感激之情。

编辑兼朋友 Ted Waitt，他是当前出版的众多优秀摄影图书的幕后英雄。他不断将我以及其他作者的言辞变成优秀而雅致的图书，让我惊讶。

不断给我提供机会的出版人 Nancy Aldrich-Ruenzel，通过出版图书，她在摄影领域作出了巨大贡献，我们都因为她而变得更富有了。最近我曾开玩笑说，如果有人要求您在一年之内出版三部作品，您应该戳他的眼睛再拼命跑开，但 Nancy 却愿意与我一起历险，这是近几年来降临在我身上的最大恩惠之一。

美工 Charlene Charles-Will 和制作编辑 Hilal Sala，感谢前者将本书设计得如此漂亮，而后者确保本书没有偏离轨道。

Scott Cowlin 和 Sara Jane Todd，他们负责将图书推向市场，并帮我安排住处。Peachpit 和 New Riders 的工作人员就像是家人，我想象不出还有比他们合作起来更愉快的团队。

Corwin Hiebert。他是我的朋友兼经纪人，并在我出差时帮我料理工作。事业不断扩大，变得我无法应付，正是 Corwin 帮我将一切管理得井井有条。想喝酒或聊天时，我首先想到的就是他；有一次我半夜从非洲打电话让他改签机票，他却毫无怨言。

我的同事和摄影领域的同僚，他们是 Joe McNally、Scott Kelby、Vincent

Versace、Zack Arias、Chase Jarvis、Chris Orwig、RC. Gary S、Chapman 以及 B&H Photo 的工作人员。

信任并大力支持我的赞助商，这包括 Gitzo、Adobe、Think Thank Photo、Blackrapid、Wacom、OnOne Software、Artistic Photo Canvas、DROBO 和 PocketWizards。

阅读我作品和博客的读者，感谢您们倾听我的疯言疯语。相对于您们的厚爱，我的言辞不值一提。

感谢每位客户让我从事自己喜爱的工作并为您们提供服务。尤其是我的第一个也是我最喜欢的客户 Lyric，我们有相同的视角和热情，是她给我机会，将我送上战场。

感谢坚毅、可靠的朋友，他们是 Troy Cunningham、Erick Pay、Matt Brandon、Gavin Gough、Jeffrey Chapman、Erin Wilson、Daniela Kreykenbohm、Mike Todd、Reid Barton、Dane J. MacKendrick、Eileen Rothe、Kevin Clark、Dave Delnea、H. KF. Daniel、Barbara Brown 和 Alan Smith。

感谢我的母亲 Heather，她是我最好的朋友，也是我心目中的英雄。感谢我的继父 Paul，虽然我从未找到一份“正经工作”，也没有去汉密尔顿的钢铁厂上班，他却一如既往地支持我。在我孩提时期，他就不断让我看幽默作品，我的幽默感完全归功于他。

前言

两年前，我与朋友 Matt Brandon 在印度新德里 Himalaya 俱乐部做讲座。我对这次讲座比其他类似讲座的记忆更深刻，原因有两个。首先，这次讲座开始前，新德里遭受了一系列炸弹袭击，但除因交通混乱导致与会人员迟到了几分钟外，其他一切都按计划进行。一切事务正常，准确地说是稍稍有点不安。其次，提问阶段出乎我的意料。有个问题很刁钻，它有两层含义。第一，您对照片作后期处理吗？我回答“是的”；第二，那么我怎么知道场景原本就像这样呢？形势急转直下，陷入了伦理道德的泥沼中，没有人能够一劳永逸地解决这个问题。

就在那天晚上，我萌发了编写本书的念头。

► Canon 1Ds Mark III, 58mm, 1/160s @ f/8, ISO 800

2010 年摄于塞内加尔，达喀尔，戈雷。

从小到大，我们都 被灌输相机从不撒谎，这其实是个谎言。

“那么，我怎么知道场景原本就像这样呢？”这个问题的价值何在呢？在我看来，它触及了事情的核心，但需要改变措辞。如果一字不改，这个问题的答案当然是“您无法知道”的；也可以回答“请相信我”。但从某种程度上说，答案总是“不像这样”。

从小到大，我们都被灌输相机从不撒谎，这其实是个谎言。如果将“相机从不撒谎”作为是否客观的标准，那么对负片作任何处理都是在造假。这就让摄影师面临一个难题。实际上，我们要相机撒什么谎，它就会撒什么谎；或者说我们要相机说什么实话，它就说什么实话。相机不过是个工具，与麦克风一样不客观。在马丁路德金手里，麦克风是真理和正义的化身，而在不良政客手里，它就是鼓吹和误导的工具。相机不过是个工具，仅此而已。

我们拿到手里的原本就不是原汁原味的产品。从您有意识地选择对焦点那一刻起，您就改变了照片的拍摄和认识方式；而当您更换传输媒介的同时，消息本身也被修改了。

我们选择的每项设置都会影响照片的美学效果。如果将光圈设置为 $f/1.2$ 让景深很小，这改变了场景的客观现实吗？显然，场景不是这个样子的。如果我是近视眼且戴着眼镜，则取下眼镜后，我看到的前景清晰，而背景模糊；我看到的场景与光圈设置为 $f/2.8$ 时相同。如果将光圈设置为 $f/22$ ，拍摄出景深无限大的照片，请问场景真的看起来这样吗？对我来说不是。

快门速度及其营造时间流逝效果的功能也存在类似问题。我从未见到瀑布像被凝固了一样，就像时间停止了脚步，您见过这样的瀑布吗？取景呢？您透过限制视野的小盒子观察世界吗？我不这样。在您将某些东西摄入画面的同时，也将其他东西排除在画面之外了。

从本质上说，摄影就是主观的，它只是个工具。您怎么知道场景就是这样的呢？您无法知道。您能作的最好选择是，相信我呈现在您面前的就是我看到场景。

对于摄影师，您能抱的最大奢望是，他不追求绝对客观，而花时间拍摄照片，让您以他的方式观察和感觉场景。场景看起来像这样吗？对拍摄该照片的摄影师来说像这样。在我看来，为让照片能准确地表达视角，通过后期处理工具而不是相机对其进行修改，并没有什么不妥。允许在镜头前加装洋红滤光镜，却认为在后期制作中这样做不妥，无疑是吹毛求疵。

画家面临过同样的问题吗？莫奈的画总是那么模糊，却没有一个人追问他画的百合是哪里的，怎么看起来如此模糊。画家没有保持客观的负担。这可能是摄影行业的阵痛，必须经历这个阶段才能获得成功——通过数码摄影表达视角，并在数字暗房中对其进行改进。

我知道，摄影也是一个报道工具，而摄影记者的需求和道德规范不同于艺术家。斗胆说说我的看法：即使在新闻报道中，摄影也不过是另一个沙滩上的一条线而已。即使在最理想的情况下，我们得到的产品也是受到了污染的，这就是摄影记者的诚实与其他才能一样重要，甚至更重要的原因。一旦摄影记者决定偏袒一方或编造故事，他手里的相机就会成为帮凶。但本书不讨论这些。

为何一开始就讨论这个充满哲学意味的话题呢？因为这个话题很重要。场景原本看起来就像这样吗？这相当于说场景是什么样的？场景给人的感觉如何？您企图向我展示什么？本书讨论如何使用声音来表达视角，以便您能回答这些问题。

场景原本看起来就像这样吗？场景原本给人的感觉就像这样吗？

对我来说是这样。

我越深入探索数码摄影，就越确信最终的照片是由三张照片组成的：构思的照片、拍摄的照片和修改出来的照片。您越擅长创作后两张照片，就越接近第一张照片。本书讨论如何创作第三张照片：在数字暗房中改善的照片。在这里，数字暗房指的是 Adobe Lightroom，但在我看来，无论使用什么程序（Photoshop

我们选择的每项
设置都会影响照
片的美学效果。

本书旨在让读者认识到，影像修饰是一种为视角表达服务的手艺。

或 Apple 的 Aperture)，摄影师都可将本书介绍的原则用于工作流程，并获得成功。滑块可能不同，但改善照片使其能更好地表达视角的方式相同。如果只能通过某种品牌的麦克风唱歌，这样的歌手就不怎么样。

最后，本书不讨论从导入、组织、打印、Web 演示到备份等整个工作流程。

本书也不介绍如何管理数字资产。

本书甚至不是讨论 Lightroom 的，虽然使用的软件是它。原因比如何做更重要，使用 Aperture、Camera Raw，还是 Photoshop 无关紧要。优秀的创意人员使用现成的工具，而不浪费时间说服别人使其相信他使用的工具更好。重要的是流程和最终的照片，而不是工具。

这也不是一本有关技巧和教程的书，虽然其中也包含技巧和教程；这更不是一本提供照片改善处方的书。

本书探讨的是如何使用数字暗房更精妙地阐释视角，这里的数字暗房是 Adobe Lightroom 3，因为它是我和我认识的大多数摄影师在日常工作中使用的工具，用于更精妙地阐释数字负片现有的视角。在本书中，大部分照片都需要传达某种意图、意境或情绪。本书旨在让读者认识到，照片修改是一种为视角服务的手艺。当然，在此期间，您将学到一些技巧和技法以及改善声音的方式，但不仅仅是这些。

回到有关声音的比喻。在本书中，它指的是用来让数字图像能够得到最详尽、最完美表达的工具；如果没有好歌可唱，则无论如何训练声音，唱出来的都不过是噪声。希望本书让您能够更好地确定并表达照片的意图，并让您拍摄出更不同凡响的照片。

目录

第 1 章

视角是核心·····	0
------------	---

第 2 章

视角和过程·····	4
------------	---

形成视角是个过程·····	6
---------------	---

视角在不断变化·····	7
--------------	---

第 3 章

视角与风格·····	12
------------	----

吸收并改良还是照单全收·····	14
------------------	----

马与车·····	15
----------	----

第 4 章

视角驱动的工作流程·····	16
----------------	----

视角驱动的工作流程·····	18
----------------	----

视角驱动的工作流程的原则·····	19
-------------------	----

意图·····	20
---------	----

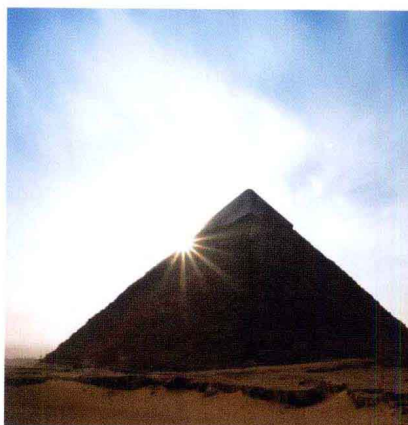
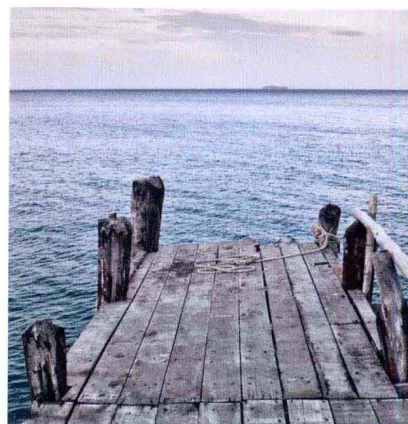
美学效果·····	20
-----------	----

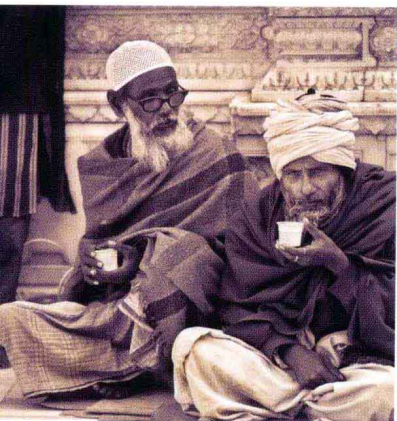
过程·····	20
---------	----

第 5 章

训练声音·····	26
-----------	----

声音乃技艺·····	28
------------	----

让黑色变成黑色	28
直方图	30
有得必有失	32
以 RAW 格式拍摄	33
视觉艺术素养	35
视觉吸引力	36
意境	41

第 6 章

表达方法..... 44

“修改照片” 模块	47
表达工具	48
直方图	48
基本面板	50
白平衡	50
色调面板	52
偏好	60
色调曲线	64
HSL/ 颜色 / 黑白面板	68
色相、饱和度和明亮度简介	68
HSL 面板	69
颜色面板	71
黑白面板	71
那又如何呢?	73
分离色调面板	74
细节面板	75
锐化	76
减少杂色	78
镜头校正面板	79
镜头暗角	79
色差	80
效果面板	81
裁剪后暗角	81

颗粒	82
相机校准面板	84
工具条	84
裁剪叠加工具	85
污点去除工具	86
红眼校正工具	87
渐变滤镜	88
调整画笔	91
接下来如何做	92

第 7 章

20 个视角，20 种声音 94

粉红色雨伞	98
铁匠	104
扬谷	110
束缚	118
井水不犯河水	126
喝茶	132
朱迪	140
拉达克山脉	146
黄墙下的绿色自行车	154
拂晓时分的兄弟	162
圆锥形帐篷与稻田 (1)	170
圆锥形帐篷与稻田 (2)	178
尖塔	188
等待	196
老人	204
收获之路	210
光线	216
穿越稻田	224
孤独树，孤寂的水牛	232
孙子	240
结 语	248

