

New
Riders

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

光影魔法

文森特·范思哲数码照片
后期创作与修饰技法解密

「美」文森特·范思哲 著 袁国忠 译

WELCOME TO OZ 2.0

A CINEMATIC APPROACH TO DIGITAL STILL PHOTOGRAPHY WITH PHOTOSHOP

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

光影魔法

文森特·范思哲数码照片后期创作与修饰技法解密

WELCOME TO OZ 2.0

A CINEMATIC APPROACH TO DIGITAL STILL PHOTOGRAPHY WITH PHOTOSHOP

[美] 文森特·范思哲 著 袁国忠 译

人民邮电出版社
北京

内 容 提 要

在本书中，摄影艺术大师 Vincent Versace 带领读者深入研究数码摄影的创作方法，教导读者如何感知、准备、拍摄和处理作品，如何用静态图像捕获生活中的运动特征。本书主要内容包括工作流程的制定、将多张照片合成优秀作品、图像的锐化、色调调整，创建影室灯光等。

本书适合数码摄影、数码照片修饰等领域的读者阅读，无论是专业人员还是普通爱好者，都可以通过阅读本书受益。

献 辞

献给我的父亲，感谢您将您梦寐以求的孩提时代给了我。

献给 Tad Z. Danielewski 和 Sydney Walker，感谢您们出色的清理工作，以及教会我付出的美德。

献给我的兄弟 Lane，不可能找到比您更好的朋友了，对您的思念无法用语言表达。

致 谢

我再次知道，图书的编写是个合作过程，而编写后，所有荣誉都归我所有。这很酷，但是……

如果没有 Edna A. Elfont 博士的编辑和 Lawrence B. Coleman 博士（加州大学戴维斯分校的物理学教授）的技术审阅，本书不可能是现在这样。阅读本书时，您将发现其中思想简明扼要、容易理解，这都是 Edna 的功劳。

Coleman 教授的批评友好而温和，其洞见和诠释让我茅塞顿开，要是没有这些，本书将远不如现在这样。本书在技术上的优势都是拜 Coleman 教授所赐，谢谢您。我知道您业余时间有更合适的事要做，我会永远珍惜您给予我的礼物。

如果没有 CJ Elfont，我就不会成为摄影师，没有 CJ 的干预，本书的摄影技术就不会这么准确。如果没有 CJ 和 Enda，我就不会是艺术家，不会是摄影师，也就不能编写本书。

感谢 Sean Dyroff：您真是超人。您安排本书的编写工作，做技术编辑，对书稿斟字酌句，回答我每个 Photoshop 问题，还要去上研究生班。真是厉害！

感谢 Mark Jaress 让我有机会教授 Photoshop，太谢谢您了。

感谢 Fatima Nejame 说服我从事教学工作，感谢您邀请我前往各个神奇的地方教学，感谢您成为我的好朋友。我喜欢与您一起透过相机看世界。

感谢本书责任编辑 Ted Waitt。本书终于付梓，感谢您为我战斗，保证我的安全。

感谢 Peachpit Press 的所有员工，正是因为您们的辛勤劳动，本书才得以付梓。

感谢 Bert Monroy、David duChemin 和 Jay Maisel 为本书作序和撰写后记，虽然我怀疑您们这样做只是想让我闭嘴。

感谢 John Paul Caponigro 和 Peter Bauer，您们是我见到的正确练习的典范，都是因为您们，我使用的方法

才如此流畅而清晰。

感谢 Ed Sanchez 和 Mike Slater 让 Nik Software 公司充满活力，在技术上始终领先，感谢您们为本书提供了三颗“皇冠上的珠宝”。工作外的友谊总是弥足金贵。

感谢 Nils Koemohr（他为名称 Nik Software 贡献了 Nik）。在我认识的人当中，您是最聪明的。您开发的软件让我的创意超乎想象。

感谢 Nik Software 公司的“神奇男孩”Josh Haftel。您始终战斗在工作岗位，这对您管理的产品用户来说，实在是太好了。

感谢 Wacom 公司的 Joe Sliger，如果没有您，本书就无法提供绘图板预设。

感谢 onOne software 公司的 Mike Wong 和 Dan Harlachar 给本书提供 FocalPoint 2.0 并不断改进 Genuine Fractals。最重要的是，感谢您们将每次业务会面尽可能安排在迪士尼世界的飞溅山（Splash Mountain）。

感谢迈阿密大学物理系的 Joseph G Hirschberg 博士和 Emeritus 教授，感谢您们领我走上这条道路，如果没有您们，我不可能踏上这样的道路。感谢您们让我知道虚拟和现实、精确和精度之间的差异，教我如何使用调羹让光线弯曲，以及与我探讨艺术的科学。感谢您们问我“光沿直线传播吗？”而当我回答“是”时，告诉我“爱因斯坦认为不是”。

感谢 Adrian Cohen 博士，您是我在各个方面的楷模。

感谢 Challen Cates 坐在相机前等我准备就绪，您的照片为本书增色不少。

感谢 Dave Moser 和 Scott Kelby，正是您们邀请我加入 National Association of Photoshop Professionals（美国 Photoshop 国家专业协会）那天促成了本书的产生。加

入 NAPP 比加入其他任何组织都让我感到骄傲。

感谢 Epson 的 Dan Steinhardt，谢谢您在最需要的时候提供的可靠支持。因为有您，给我节省了大量的时间，让我能够编写本书。

感谢 Kodak 公司的 Nancy Carr，American Photo 杂志社的 Vincent Park 和 Anthony Ruotolo，Nik Software 公司的 Ed Sanchez、Mike Slater，Dyna-Lite 公司的 Peter Poremba，Epson 公司的 Fabia Ochoa，Nikon 公司的 Tadashi Nakayama、Makoto MikeKimura、Naoki Santa Claus Tomino、Richard LoPinto、Mike Rubin 和 Mike Corrado，X-Rite 公司的 Liz Quinlisk，Lexar 公司的 Jeff Cable，还有 Richard Rabinowitz。没有您们多年来的信任和支持，我的事业不会达到今天这样。

感谢 Shout Softly Films 公司的 Marc Vanocur，让我的疯狂看起来很专业。

感谢 Toby、Sally、Adams 和 Jamie Rosenblatt，要不是您们，我不再是摄影师了。

感谢纽约 Dovetail 餐厅的主厨 John Fraser，我在您的厨房学习了一周，这让我知道在工作中关注细节的重要。创作时所做的一切都很重要，每件事都与其他事情相关。我每天都在思考在您的厨房中学到的东西。还要感谢您的全体工作人员与我分享他们的知识。

再次感谢我的妻子 Sylvia，她在本书修订过程中受了不少苦，在我激动时让我保持平静。

感谢 Vanilla Gelato、Wasa Cinnamon Crackers 和 and Café Americano，感谢您们对本书的赞扬。

差点忘了，还要感谢我家的宠物猫 Prrrl j.。感谢你坐在键盘上，提醒我该休息了。

序

有时候读一本书，您理解它；而有时候读一本书，它会理解您。

——Bjork

以前购买“使用指南”类图书时，我根据重量选购。原因很简单：我认为书越重，包含的知识越多。多年过去了，我积累了很多答案，却不了解任何问题。我知道如何操作，但不知道为什么这样操作。我发现为什么比如何操作更重要。如果知道要做什么以及为什么要这样做，了解如何做只是细节。

本书不打算介绍 Photoshop 的工作原理，也不提供“创建完美照片的 12 个步骤”这样通用的工作流程。本书要讨论的是教您从拍摄照片开始变换魔术。摄影是一个循环。因为照片（后期）用于表达思想，对图像编辑（中期）了解得越多，拍摄（前期）决策时的信息就越可靠。我们将循环了解，但操作按直线进行。

本书将探讨如何表达想象力。没有人能教您如何成为艺术家，所谓的艺术家是个社会术语。并非决定今天要创作艺术，它就是艺术；并非声明自己是艺术家就成了艺术家。在我看来，我做的任何事情都不是艺术。对我来说，它只是一种表达。当其他人把它称作艺术时它才成为艺术。当读者看到我的作品时，它才成为艺术，而我才成为艺术家。

最重要的是，只创建值得创建的图像。您不喜欢的东西，别人也不会喜欢。我向您提出这种想法：世界上

有很多人想击败您，不要帮助他们。创建自己喜欢的图像。如果您认为图像有很大的潜力，就不要把它们作为无用的东西丢弃。确定图像与众不同之处后，就要变换它，使它可以表达您的想法。

本书所要表达的经验是，在图像编辑中尽可能模仿真实世界。为此，本书提供全分辨率的 16 位源文件（而不是 72dpi 的低分辨率工作文件）供您使用。此外，在编写本书各章时，还创建了 100ppi 的源文件版本，这样您可以在自己的环境中（也就是经校准的计算机显示器上）查看这些文件的效果。

数码摄影使我明白，不可能只是一种观点。在我第一次创作时，我能认识到我的想象，并把它表达给其他人观看。这是我想要向您展示的，也是我编写本书的原因。

序

如果说我们从发明和发现史中学到了什么，那就是从长远看，最大胆的预测往往保守得可笑，短期看也常常如此。

要发现可能的极限，唯一的方式就是超越可能，探索不可能。

——Arthur C. Clarke

请看左边的图像，并把书倒过来。

摄影常常与生活一样，事情并非看上去那样。

受邀修订本书时，我就认为，不能仅更新键盘命令并添加 CS5 新增的功能，而应践行我反复宣传的：熟练并不能生巧，正确的练习才能生巧。因此，本书不是修订，而是重写。在重写过程中，宗旨是介绍当前我是如何处理书中图像的，就像是首次处理它们一样。我还认为使用新图像很重要，因此拍摄了一幅最大的图像，以演示处理大型图像的工作流程。

本书旨在让读者了解图像制作过程的中期，为制作出最佳的照片，拍摄时就应该考虑中期处理。对我来说，这就是摄影的技术面。

在本书中，您首先注意到的变化可能是，它不再包含前一版中探讨黑白照片和时间的章节，而篇幅却多了。

本书探讨的不是如何制作漂亮图片，而是让漂亮图片更能反映您内心声音的方法。望您能够自己制作图像，而不是重复我介绍的处理手法。

本书探讨摄影的一个重要方面：您被取景器中的图像深深打动，完全陶醉，不是您在拍摄照片，而是您被照片征服。

这样的照片让您目瞪口呆，这样的瞬间促使你将自己的感受与他人分享。

本书将带您踏上这样的旅程。

前言

经过多年的交往，我非常熟悉 Vincent Versace。我们一起前往异国他乡旅游，分享美好时光。我发现，无论谈论什么话题，他都有自己的观点，还极尽滑稽、讽刺挖苦之能事，但只要将话题转向摄影和艺术，Vincent Versace 就将呈现出完全不同的一面。这个话题触动了他的灵魂深处的神经，让 Vincent Versace 陷入沉思，这种情绪很容易感染人。

Vincent Versace 是位伟大的摄影师，但更准确地说他是位艺术家。即使将市面上能买到的最好的画笔、颜料和画布给没有多少动力和雄心的普通人，您能指望多少回报呢？不会太多。将一支破笔给艺术家，您将得到什么呢？将得到触动灵魂的东西。Vincent Versace 不是拍摄照片，而是感受照片。只要受到启迪，他就会竭尽所能让照片完美，使其也给予您启迪，只要看看他的作品，这一点就显而易见。

Vincent Versace 是位极具才华和天赋的艺术家，但他最优秀的才华和天赋是教授能力和欲望。正是这一面让本书成为如此重要的作品。

每个人都有观点，都有创意，但是否让这种创意变得独特取决于个人。受到启迪后，如果能创作出与他人分享的作品，您的灵魂将得到安慰。在本书中，Vincent Versace 将教您如何超越摄影介质的限制，将观点表现出来。他教您如何使用光照营造意境，如何合成多幅图像以制作出单幅完美的照片。Vincent Versace 将牵着您的手走过整个过程，引导您将观点表达出来。

本书内容丰富，易于理解，阅读起来令人愉悦。每章都充斥洞见和知识，帮助您掌握当前讨论的概念。无论讨论的主题是如何安装反光伞，还是如何合成多幅 HDR 图像，阅读完毕后，您都将学到一系列新技能，感到心满意足。

讨论每个主题时，Vincent Versace 都充满创作作品时的热情。他面面俱到，让您领略到故事的每一面。您将获得所有工具，将任何想象变为现实。

在艺术家手中，相机和 Photoshop 远不是破旧的画笔可比。我们生活在一个媒体疯狂的世界，只要走上街头，拿起任何一本杂志，都免不了受到图像的狂轰乱炸。大量图像在想方设法地吸引眼球，旨在向您兜售这样或那样的东西；眼花缭乱的色彩、风格和主题令人震惊。时不时地会有些东西鹤立鸡群，它吸引眼球，向您召唤着“看我一会儿吧”。是什么让它与众不同呢？这通常是因为创作者想的不仅仅是吸引眼球，还想打动您——不仅仅是引起您的注意，还让您凝视。无论是要让心灵得到安慰还是激发人采取行动，最重要的是如何呈现图像。

举例来说，花朵照片数不胜数，是什么让某张照片出类拔萃呢？颜色、构图，还是周边环境？都包括，但还有其他因素。是拍摄时花朵激发的情感，是摄影师通过照片传达情感的方式，是摄影师在制作过程中付出的热情和辛勤劳动，是摄影师的眼光和技能。

本书将训练您以艺术家的开阔眼界观察世界，然后教授控制观众目光的技能，并使用这些技能创作供

世人欣赏的艺术作品。本书介绍的技能与其他同类书籍完全不同，介绍工具用途的 Photoshop 图书很多，但有多少教您在什么情况下使用它们以及其中的原因呢？

寻找什么样的场景拍摄？是什么让照片叫绝？如何规划工作流程？听起来是不是令人恐惧？但 Vincent Versace 将牵着您的手穿越整个过程。他让您面临挑战，又不时地鼓励您。他向您介绍创作伟大作品的手法。您

只需阅读本书，感受艺术家的热情和渴望。听起来很容易？不。但如果您在等待挑战，渴望成为最好的自己，本书将成为您的终极武器；如果您认为自己当前做得很好，本书将让您变得卓越。

真正的艺术大师只能将您领进门，修行完全靠个人。

——Bert Monroy

本书的核心理念

虽然本书的重点是关于为什么以及如何用 Photoshop 为静态数码照片创建电影效果，但下面将要介绍的这些核心理念是这种方法的基础。

Photoshop 不是动词，而是名词。它是实现目的的手段，而不是目的。Photoshop 不是拍摄照片的原因，而是帮助实现想法的工具。虽然 Photoshop 是最有灵感的软件之一，但也不能将它用作手提钻，而应该把它作为钢砂板使用。倘若有人问您是否使用 Photoshop 修改了图像，您希望这是个问题，而不是指责。

静态照片之所以被称作静态照片，是因为照片不会移动，而不是因为照片内的对象不会运动。这是摄影时唯一要考虑的最重要的因素：拍摄良好的静态照片要能用静态捕获运动。如果用 35mm 摄影机拍摄，在其前方放置一朵含苞欲放的花朵，在花朵开放的两周内让摄影机每一分钟拍摄一幅画面，冲洗胶片，再以每秒 28 帧的速度播放拍摄的画面，将看到花朵在眼前开放，之后花瓣凋零。其实花朵在任何时候都没有停止运动，而停下来的是拍摄花朵的动作。事情的发展速度是日常速度，而不是每秒 1 帧、8.5 帧或 28 帧。RGB 不是颜色，而是颜色混合公式。如果能用眼睛看到，就是颜色。如何控制颜色是决定观众目光

如何在照片内移动的因素之一。如果拍摄时就明白这种颜色混合公式，打印出来的照片将更成功。

注意：这些核心理念最初是 Eric Magnusson 教我的，本书将反复提到它。

有两种“眼睛”观察图像：无意识眼睛和有意识眼睛。无意识眼睛是有机光学设备，以可预知的方式观察。通过控制无意识眼睛在图像内的移动方式，可确定有意识眼睛感知到的故事。

看到令您感动的东西，就要毫不犹豫地拍摄下来。如果犹豫，就会错过时机。生活中的一些时刻出现之后是不会再现的。Viola Spolin 说过：“在绝对自然时刻，才能获得绝对真实。自然才显得真实。”遇到自然的时刻就按下快门，图像将具有我们所看到和感觉到的真实感。如果您预想所要拍摄的内容，图像就会失去真实。

拍摄时要在心目中想象最终图像的效果，而不要到最后时刻才想到。这样做可以使我们在图像编辑过程中就能想象到最终效果。这样拍摄图像时，就可以消除我

们想象之外的所有东西。然而，即使想保持我们想象的图像效果，也不要对所拍摄的对象抱任何偏见。要对拍摄的对象抱着开放的态度，不要有任何偏见。

要用相机正确拍摄。如果从镜头看上去就不好，打印出来的效果也不会好。即使在无法拍摄到喜欢照片的情况下，也要尽您所能使相机正确拍摄。在拍摄时要准确判断，别忘了在 Photoshop 中进行图像编辑时所需要的图像效果，这样我们的选择就不会有危害。

合成图像而不要裁剪。电影摄影师不会在暗室或电脑上裁剪图像，他们在取景器内看到的是他们必须绘制的画布。在我们所创建的每个图像画面内，我们对其每一毫米负责。请填充它。将拍摄对象放在画面中央以外

的位置。如果您是神射手，靶心对您来说是最好的，但在摄影创作中，通常不会这样选择。

工作流程从图像拍摄开始，它是动态的，而不是静态的。没有任何两幅图像完全相同，因此也没有两个工作流程完全相同。工作流程一定要有适应性，要积极应对，而不要消极反应。要乐于即兴创作，您会在实现的作品中发现本来不可能获得的效果。

在后面的章节中，将探讨的主题只有几个：光照、姿势、形状、颜色和颜色混合公式。我希望您阅读到本书最后一章时，您能获得和我一样的技巧。您的思想不再受技巧的限制，而只受制于想象力。技巧帮您向他人表达思想。就说这么多，下面开始吧。

目 录

第 1 章 动态工作流程之道	13	第 3 章 图像合成	187
正确练习	14	重现看到的场景	188
非破坏性工作流程	18	从多到一：创建合成图像	193
创建自定义工作区以支持非破坏性工作流程	20	选择性调整对比度和选择性锐化	213
练习：图像处理规划	23	扩展视野	233
明暗关系	26	第 4 章 不知情的盟友	235
使用像素图层营造 DOF 假象	55	光线、颜色、形状和姿态	236
调整总体光照效果	82	合成图像	243
使用“光照效果”滤镜	90	美学之舞	262
最后的颜色校正和调整	119	让光线的传播速度与黑暗一样快	277
变换完成了	127	小孩捣鼓但不记录，成人记录却捣鼓得不够	285
第 2 章 经典影室灯光	129	后记	289
创建 Stardust 效果	130		
三思而行	132		
大局已定	184		

图 1.0.1 原始图像

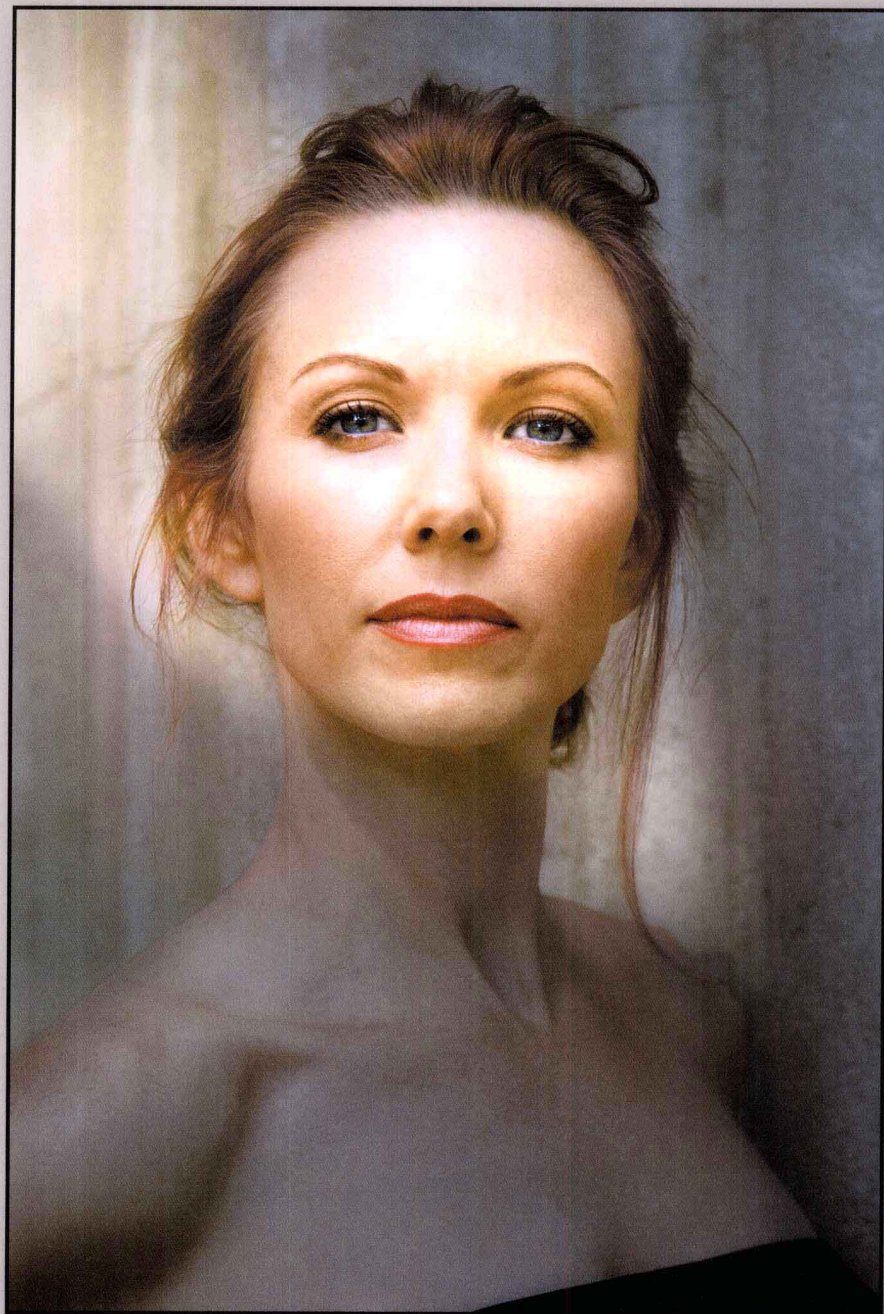

图 1.0.2 最终的图像

第 1 章

动态工作流程之道

熟练并不能生巧，正确的练习才能生巧。

您首先必须学会正确地练习。

——Vince Lombardi

本章介绍如何分析图像，并制定随图像而异的动态工作流，以便在打印的照片中获得想要的效果。这里的重点是图像处理规划以及如何使用 Photoshop 进行基本的光照处理；还将介绍如何着手处理和思考图像。本章介绍如何学会练习，再介绍如何寻找正确的练习之道。

正确练习

本节经过反复修订。最初制作本章使用的图像时，我学到了很多，这促使我编写了本书的前一版，这也是我的第一部著作。但最重要的可能是，我知道了不可能只是一种看法。

这是女演员 Challen Cates 的照片，我在洛杉矶使用一盏 6×3 英尺柔光灯拍摄而成。为何只使用一盏柔光灯呢？因为我到达拍摄现场时，原本打算使用的灯光设备还没有运到。我原本打算使用闪光棚灯和反光板，但得知灯光设备没有运到时，离工作室有 3 小时的车程，好在我将一盏柔光灯放在了助手的车上。在这种情况下，要么根据情况就此收工；要么随机应变，继续拍摄，相信通过改进能够实现最初的想法。我选择了随机应变，让助手将柔光灯举到模特头顶，以均匀地照射，

这将拍摄出尽可能好的原始文件，以后可使用计算机进行合适的光照处理。为实现最初的想法，我想出了很多方法，本章将与读者分享这些方法。

注意：本书的每幅图像都是我在图像制作历程中的一个重要里程碑。每幅图像都代表着发现的瞬间，我找到了新方法，让我能够在照片中实现最初的想法。

我认为，最好不要先考虑 Photoshop，最初就将照片拍摄好，把 Photoshop 作为刚砂板而不是手提钻。即使受条件所限，无法拍摄出完美的照片（就像拍摄这张照片时那样），也应让拍摄的照片尽可能好。

要知道如何拍摄好（这是整个过程的起点），还必须了解过程的中期和终点。中期是在 Photoshop 中处

理图像，终点是打印的照片，它将您的观点和声音呈现出来。

本章介绍如何分析和优化图像。图像优化是个精制过程。您首先进行大范围调整，然后进行精制（我称之为从全局到局部），将不想要的东西消除，让最终的照片符合预想。您还将学习如何制定随图像而变的动态工作流程，让打印出的照片呈现想要的效果。您能够达到这样的目的，因为您将认识到如何将照片拍摄得尽可能好，以便使用 Photoshop 进行处理后，能够获得想要的照片效果。受条件限制，这张照片根本没有拍出想要的效果，这包括明暗、对比度、饱和度、清晰度（模糊）等方面的变化。但我知道，只要牢记最初的想法，使用 Photoshop 完全能够在照片中实现这些变化，达到想要的效果。

进一步阅读前

如果还没有下载免费插件、演示插件、本章源文件以及本书的其他文件，请前往 <http://www.welcome2oz.com>。这里列出了您需要的所有 URL，进一步阅读前，请下载这些文件。

注意：在所有的课程中，都介绍了可替代演示软件的 Photoshop 方法，但涉及免费插件时，便没有替代的 Photoshop 方法（只有一次例外）。这要么是使用 Photoshop 无法实现插件提供的功能，要么是插件做得更好。另外，这些插件都可免费下载。我在处理图像时，至少需要使用这些插件中的两个，强烈建议您试一试。

在本书的所有课程中，每个源文件都有两个版本：一个版本包含我制定的所有图像处理规划，另一个只有

图像。强烈建议您自己制定图像处理规划，但您必须配置了绘图板或光笔显示器（我喜欢使用 Wacom Cintiq 或 Intuos 4 绘图板）。如果您没有装备它们，而只想学习课程中介绍的知识，请使用包含图像处理规划的源文件。

动态工作流的奥秘

工作流程是您采取的一系列灵活的步骤，旨在高效而准确地表达您的观点。

——R. Mac Holbert

没有两幅完全相同的图像，也没有两幅图像要求完全相同的工作流程，因此根本不存在所谓的标准工作流程。有些图像处理起来比其他图像容易，但在动手处理前，可能不知道您将遇到多少难题。工作流程必须足够

灵活，能够适应任何复杂的处理工作。

工作流程是流程（这里是制作最终照片）的操作层面，包括：如何组织任务、任务的执行顺序以及如何让它们协同工作。

动态工作流程让您在处理图像的过程中有一定的灵活性，它指的是如何处理图像，使其符合您心中的预期。通过采用动态工作流程，不仅可全面控制美学方面，还让文件结构更灵活，等技术和您的技能得到提高后，可回过头来重新诠释图像。

动态工作流程就是要让工作尽可能简单，但又不过于简单；让工作速度尽可能快，但又不过快。如果图像值得处理，就值得您花时间和精力来表达观点。您将图像发表后，它就有自己的生命，如果您做得好，观众