

- 透视黑白世界的色彩管理，讲述完整的摄影后期专业流程。
- 全球专业数码摄影师必读的照片后期经典。

数字黑白影像圣经： 摄影师的Photoshop&Lightroom 暗房技术

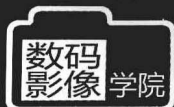

[美]莱斯利·阿斯海姆 布莱恩·奥尼尔·休 著
天津生态城动漫园 张 炜 译
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

Black and White in Photoshop CS4 and Photoshop Lightroom

数字黑白影像圣经

摄影师的Photoshop&Lightroom 暗房技术

[美]莱斯利·阿斯海姆 布莱恩·奥尼尔·休
天津生态城动漫园 张炜 张利语 王一夫
飞思数字创意出版中心

著
译
监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

内 容 简 介

黑白摄影是许多摄影人热衷的艺术创作形式,本书将完美摄影后期暗房带入了数字创作时代。黑白摄影以其特有的艺术气质和丰富内涵,让追随亚当斯的摄影人不断进行探索。使用Photoshop将彩色图像转换成黑白图像,绝不仅仅是转换色彩那么简单,您必须了解色彩空间,以及色彩空间的工作流程和管理方式。本书从黑白空间的色彩管理、高质量图像捕捉、Lightroom合成、Photoshop后期处理、Lightroom暗房图像编辑,以及高质量的输出和打印等角度,让摄影人真正掌握数字黑白摄影暗房处理技术,成为适合数字时代的专业摄影人。

本书适合摄影师、摄影爱好者和摄影工作室后期处理相关人员阅读。

Black and White in Photoshop CS4 and Photoshop Lightroom, 1e

Leslie Alsheimer, Bryan O'Neil Hughes

ISBN: 9780240521596

Copyright © 2009 by Elsevier. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 9789812725141 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd. All rights reserved.

Printed in China by Publishing House of Electronics Industry under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd.. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由电子工业出版社与Elsevier (Singapore) Pte Ltd.在中国大陆境内合作出版。本版仅限在中国境内(不包括香港和澳门特别行政区及台湾)出版及标价销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

本书封底贴有Elsevier防伪标签,无标签者不得销售。

版权贸易合同登记号 图字01-2009-7632

图书在版编目(CIP)数据

数字黑白影像圣经: 摄影师的Photoshop&Lightroom暗房技术 / [美] 阿斯海姆(Alsheimer, L.), [美] 休(Hugh, B.O.) 著; 天津生态城动漫园, 张炜译. --北京: 电子工业出版社, 2011.2
(数码影像学院)

书名原文: Black and White in Photoshop CS4 and Photoshop Lightroom

ISBN 978-7-121-12113-5

I. ①数… II. ①阿… ②休… ③天… ④张… III. ①图形软件, Photoshop IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第207900号

责任编辑: 何郑燕

特约编辑: 侯琦婧 刘红涛

印 刷:

装 订: 北京外文印务有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 18.5 字数: 468.8千字

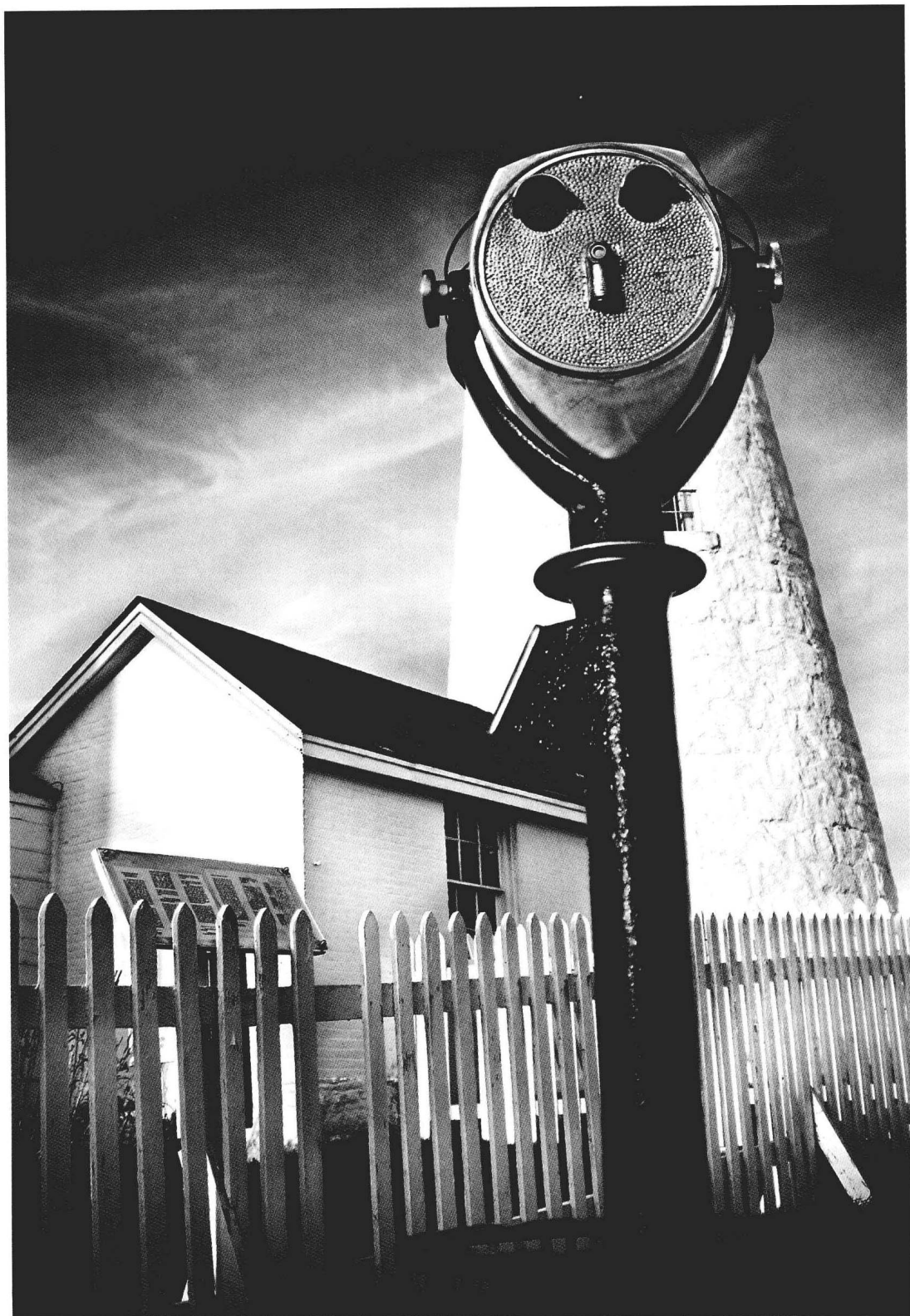
印 次: 2011年2月第1次印刷

印 数: 3 000册 定价: 98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

作者感言

感谢Photoshop和Photoshop Lightroom，本书在充分利用这两个软件的基础上提出了一个完全整合色彩管理工作流程解决方案的黑白摄影暗房技术。黑与白的艺术摄影是这本书的重点，而不是令人眼花缭乱的软件技术。从高质量捕捉到实际的工作流程，包括黑白转换方法、非破坏性图像处理数字暗房，以及创意调整和最新的印刷技术，我们试图让数字黑白摄影暗房成像变得丰富有趣、简单而专业。

纵观软件技术和数字成像技术的结合，大部分数码摄影和Photoshop的书籍通常采取某些特殊技术（例如滤镜）或者一种无所不能的（通常是全面的）处理方式。

与此相反，我们作为具有丰富创作经验的摄影人，深知黑白影像中浓缩的技术含量及直接数字成像技术对于艺术影像的重要性。

我经常在我的教学研讨会上问我的学生两个问题：他们购买了多少本数码影像的书，这些书中有多少他们真正读过。绝大多数学生平均购买三四册，其中大部分书从未被全面阅读过。无论是专业还是业余摄影爱好者，对数字技术的兴趣是值得赞许的，正如大多数读者已经了解一些摄影知识而且开始享受摄影的过程，那么如何将此新兴的数字成像技术应用于当今还未被淹没和丢失的知识和技能中就显得更加重要。

在本书中，我们竭尽全力提出尽可能简单的概念。我们用比喻来描述复杂的主题，就是为了使本书内容更容易理解。最重要的是，我们并非面面俱到地讲解软件，而是重点讲解在数字领域中符合实际应用的技术，利用Photoshop和Photoshop Lightroom诠释黑白数字成像。毕竟，任何太复杂或者技术性太强的书，都不会有助于推动这项新技术的使用。

Mac vs PC

本书适用于Mac和PC用户，本书是以Mac作为平台。以下是为PC用户提供的命令转换。

Mac	PC
CMD	Ctrl
OPT	Alt
Ctrl	Right mouse click
Delete	Backspace

摄影技法、想象力和艺术效果

——回归真正的图像制作

摄影对于你来说无论是专业还是娱乐，亦或仅仅是一种愿望，我们都希望这本书能在数字影像制作的范畴提供给你一个全新的灵感。

对于激发创造力并最终实现你的创作目标来说，学习并有效结合最新的图像处理软件和硬件是极为重要的一个过程。对于拍摄和后期创作过程的速度和适应度来说，数字摄影时代的到来带给我们许多伟大的技术进步与飞跃，但同时对于传统工艺也提出了更多的挑战。对于许多人来说，视觉上的单一和技术上的无能已经很难迎接新时代的挑战了。

在这看似无穷无尽的冲击下，卷入炒作、不知所措、失去摄影创作的目标和激情仿佛是个必然。摄像机、设备、计算机技术、图像处理软件、硬件、外围设备及其配套的各种书籍，包括入门手册、自学手册、实例指导、进阶指南、工作坊、训练研习班和DVD视频教学光盘，这一切都在继续并更快地发展与变换。无论有没有你，这个产业永远不会停下前进的脚步。所以无论你是放弃自己最初的摄影梦想，拥抱没有胶卷的数码世界，还是要试着整合新旧技术中优秀的一面，自成一派，在某种程度上我们其中的大多数人都要跟上它前进的脚步。

虽然这条道路令人眼花缭乱，摄影产业依然在以最简单的方式和最快的速度不断销售更多的技术、更多的课程、更多的技法和更多的插件。新方法、新设备和新手册提供了更多先进的方法来帮助你创造更好的图像，得到更好的图片，或者为你直接制作更好的图像。

尽管大部分最新的设备都使图像捕捉和后期再制作的质量有了惊人的进步，而且事实上一些越发有难度的技术也成为了必备产品，并让应用者兴奋，但在数码领域学会每一个可用技巧依然是没有必要的。当学习使用了更好、更快、更有效的工具后，让我们不要忘记，数码摄影不仅仅是一种数码技术，它远远超出了技术范畴的摄影艺术。

摄影从来就不是只关乎技术问题，它更多地涉及图像、视觉传达、直觉、光影、姿势、运动、线、形状、结构、组成和时间，但最重要的是捕捉一个内心的本质、一个场景或一个瞬间。没人可以用捡来的塑料玩具相机创作出美妙的艺术图像。

人人都需要时间来建立一个基本的设备组，并以独特的眼光挑选有趣的工艺和技术。因此，钱能买到的最先进的软件、最好的摄像头、最昂贵的镜头或最新、最大的电脑，但却不能保证完成一个完美的艺术作品。虽然技术可能会被更多昂贵的器材和设备所取代，它仍然需要一个巧妙的眼睛来巧妙地运用技术和工艺，创造一些独特和美丽的图像。正如计算机本身并不是为我们写这本书而存在的，一台计算机或照相机不能单独制作出美妙的图像。在我看来，“修复”影像技术可以使我们制作出精美的艺术形象。

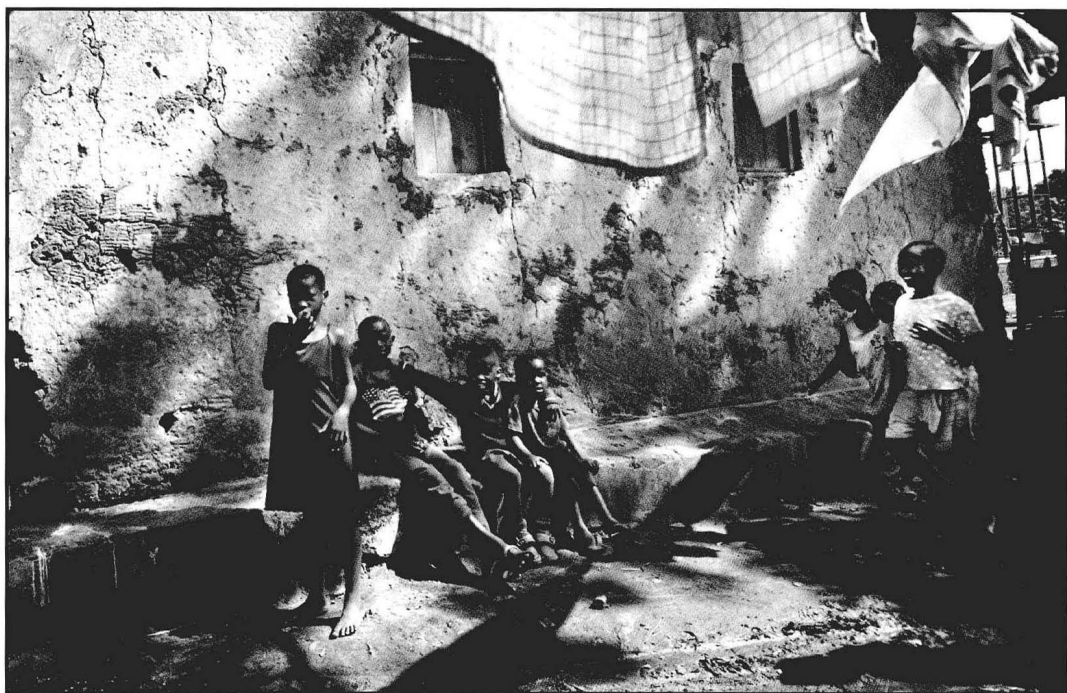
学习传统摄影的学生仍在研究传统摄影的基本原则，研究如何在暗房里控制曝光，如何利用区域管理的方式突出阴影细节。请记住，多年以来的传统摄影只用胶片

和照相机进行手动操作：焦点聚焦、ISO/ASA、快门速度和光圈单相结合，公开揭示对拍摄电影进行的曝光控制，以及开发商研制利用化学品，研究并开发在暗房里处理照片的技术。

黑白摄影的进步是这一切的根源，这些根源提醒我们，简单的工具、工艺和艺术相结合，获得了几十年来的美妙图像。在繁杂的技术中我们必须认清重点，我们的技术必须由工艺性和艺术性作为指导。

正是在这种全新的数字时代，我们的工作重点转回到了黑白摄影。现在对我们的摄影目的进行重新审视，我们是否应该因为我们的技术进步，去修复这些错误或直接捕获我们的目标图像。

随着技术工艺的进步，在书籍市场中我们根据目录大纲，可以找到每一种需要的技术类书籍，我们决定将照片作为唯一的技术研究目标。高质量的捕捉技术和曝光技术的结合，有效地形成了非破坏性的数字暗房集成技术，这使得你能够更专注于你的摄影视野了。作为你的数字暗房工作流程的向导，让这本书带你领略先进的图像采集和图像处理系统。我希望本书能够帮助你控制你的视野并实现你的摄影成像计划。

“照片从它诞生时就没有改变过，除了它的工艺，对于我而言，这只是其次。”

——Henri Cartier-Bresson

“当然，总是有很多人只是看重技术，总是问怎么做到的，还有一些具有好奇心的人会问为什么。对我个人来说，我更喜欢从信息中寻找灵感。”

——Man Ray

“黑白照片处理就像在雕刻一颗钻石——抛弃可有可无的部分，展现出真正的天然特性。”

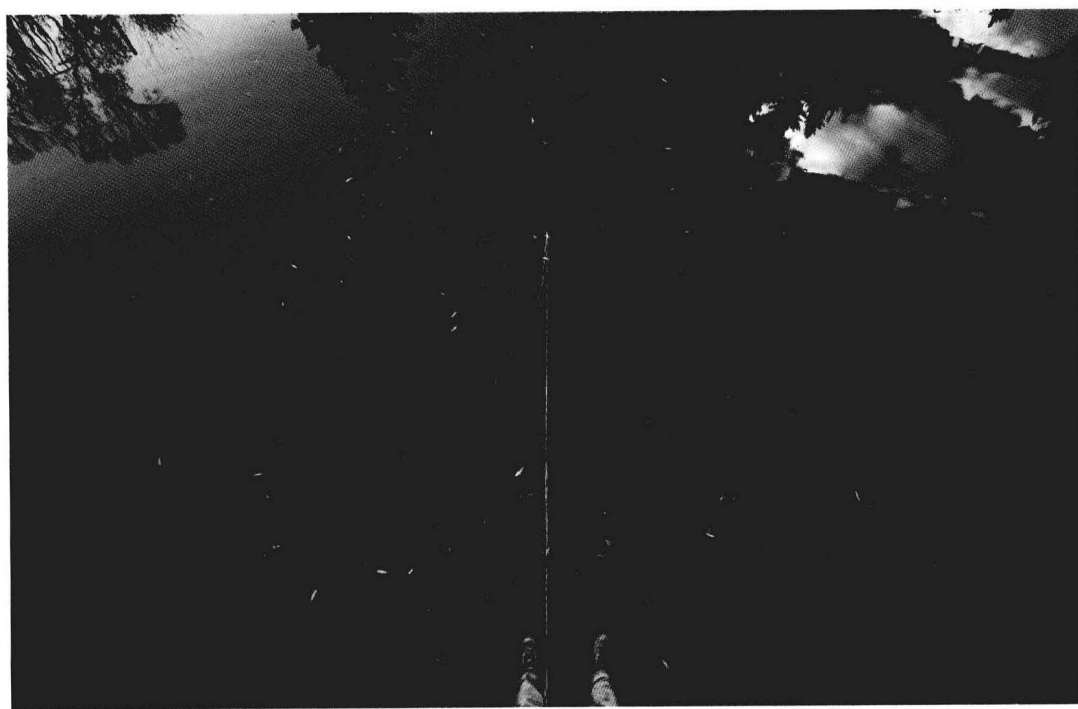
——Carol Devillers

摄影“执照”（准备）

换句话说，学习关于数码技术和新的摄影方法，很像学习驾驶汽车的过程。了解交通法规，转弯打信号灯，怎么并列停车，以及什么时候应该让人先通过，这些都熟练之后才能拿上驾照在路上开车。学习驾驶剩下的部分需要在路上获得驾驶经验，在教学过程中放置一些障碍物，模拟真实驾驶。学会怎么换轮胎、机油，怎样换掉一块坏的蓄电池。然而，这些不是驾照考试中要求的，是否要学这些技巧是你自己主观决定的。尽管这是一个数量庞大的、复杂的机械自动化工程。但是这在汽车抛锚的时候非常有用，一个司机可以在很多事情上处理得很好，而不只是拥有一个执照。学习数码技术也很相似，想满足一些技术上的好奇心，就要解决一些问题，比如这些器材是怎么工作的，为什么能出这么好的效果，要解决这些问题就要学习许多复杂的知识，深入地研究艺术家们为什么这么选择器材等。记住这个比喻，许多重要的和极具魅力的图片都是没有经过数字技术处理的，只是通过朴素的工艺、洞察力和技术创作而成的。

我们希望本章能帮助你首先学会驾驭技术——带你进入数码王国里最有趣的地方。在这里你能对你的图片、错误、撞到凝胶、避免在路上碰撞和把引擎留给机械工人等这些初级步骤产生兴趣，直到你自己渴望或者需要一些更为复杂的学习和练习。现在的图书市场中许多有资格的专家写的技术书，但我们不用去尝试或者重复这些步骤，重复学习这些在日常练习中常见的知识。相反，我们希望提供一个练习结合色彩管理平台——专门制作黑白图片的工序，使你明白数字暗房和传统暗房的联系，如果顺利的话，会把你对摄影的激情带到一个新的高度。

最后，呈现给你Photoshop和Photoshop Lightroom的最新技术，简要说明使用新技术需要的基础技术。

希望这本书能够增强你的感官创造力和艺术视野。这就是这本书的目的！祝愿所有从事摄影的人制作出精美的照片！

Leslie Alsheimer

为什么这本书要以这种新颖的模式来描述？

我们也可以定期选择更新软件，但是本书的主要技术不受更新的影响。你可以在书找到许多上一个Photoshop版本的内容，Adobe在制作下一个版本的Photoshop或者Lightroom也会听取用户的意见，同样的，我们也会从网络博客或评论中收集读者提出的意见，告诉我们你想要的和那些你不知道的。

在这里我对各位读者表示感谢，感谢你们为这本书提出的建议。

数码世界中的电影空间

在20世纪90年代中期我第一次接触数码照相机（那时的像素低于1兆），那时还是胶片摄影占据主导地位；它花费了近十年的时间才赶上高端的SLRs，现在它已经赶上了。我认为由于胶片摄影的制作成本较高，直观性较差（这是我们所不能容忍的），并且在制作过程中会受到化学药剂的影响，使其衰退得有一点点快。

胶片的现状很像音乐制作中的唱片的塑料，一种已经处于半退休状态的载体，尽管充满了缺点但是还没有完全丧失魅力。胶片在色调、一致性和颗粒感上呈暖性，这些都很难在数字设备上呈现——许多完美主义者会说“胶片的颗粒是胶片的一种极限”。但是我还是很喜欢TMAX 3200的颗粒翻滚效果、Tech Pan那可笑的高对比度及红外线那华丽的光线效果。在这本书的后面我们提供了许多有趣的方法来引入这些效果。

当我拿到DSLR时，我有些怀念当初我拿着（很久之前已经卖掉了）ContaxT2，畅游许多国家，拍摄许多颗粒感很强的黑白照片。感谢数码照相机的成功，老一点的像我的Contax相机，又可以发挥一点它的特长了。接下来我将会去巴黎和克隆办公务，我会毫不犹豫地为此趟旅游选择这个照相机（按照我妻子的意愿，也是为了这本书）。

黑白的视觉感受

我回忆起了在拍电影的时候，当我从Velvia转换成TMAX时，需要必要的心理转换——拍摄黑白电影需要不同的心态。因此电影理念改变了，数码技术也立刻就符合了变化的制作要求，所以改变理念永远很重要。

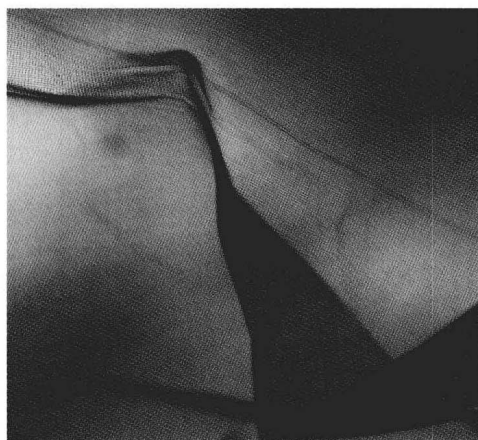
在彩色照片上，你可以有相似的色调值。但是在黑白照片上，这两个颜色会一起发挥作用，产生具有戏剧效果的照片。相同的颜色会使黑白照片简单地连接在一起，出现很单调的效果。再一次回顾电影使用黑白效果时，在许多美丽的多彩の日落之后，我找到了自己想要的、意识到我要借鉴黑白电影的想法。作为一个新手，应该跳出一种观念，一种认为美丽的东西肯定是或多或少的要有准确的色彩还原。当在电影里出现一个白色的太阳、白色的云彩和暗红色（几乎是黑色）的天空时，这是错误的，但如果出现在照片里，我的照片将会与众不同。

这有一些技术可以帮助我们制作出引人注目的黑白照片，这些技术会把照片本身通过特殊的手段转变成单色调照片。在你的黑白照片中发挥想象力，寻找线索去增加图片的冲击力吧！

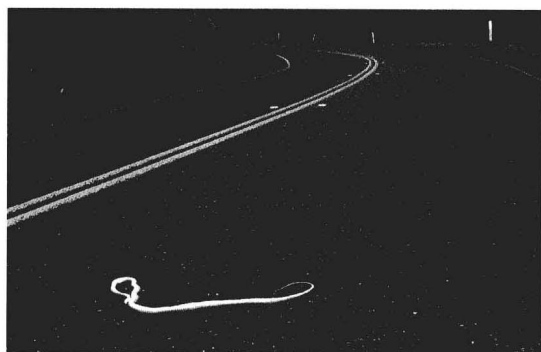
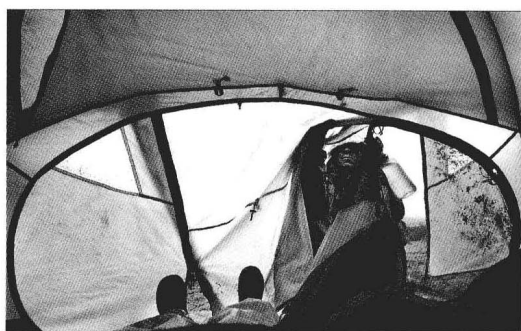
1. 寻找贴图。不管是木头纹理，沙子、皮肤或者头发，贴图是另一件事情，它的作用基本上是“让黑白图片看起来更好些”。把大量的透镜和好的贴图结合起来，看一看黑白照片会变得有多好！

2. 寻找线。线可以破坏图片，把图片一分为二，确实是这样，而且它们可以控制眼睛。在有强烈图像对比度的黑白照片里，线非常有用，它们可以单独处理遇到的问题。

3. 寻找对比。强色调的不同在彩色照片里会让人感觉很迷惑和凌乱。但在一个单色的图像中，它们就能给眼睛很强的冲击力，并可以定义拍摄的基调。对比是黑白照片的精髓。虽然你可以在事后进行数字处理，但是在之前就做出来会更自然。

4. 寻找形状。明显的形状、曲线、边缘和细节几乎变成了抽象的黑白照片，同样的形状在好的彩色照片中很容易丢失。

5. 寻找阴影。深黑色阴影，几乎是看不见的光影。

6. 寻找模式。同样重复纹理、编织、一排篱笆、很多砖或一组波纹在彩色照片中可以迷惑你的眼睛，在黑白照片里一样极具魅力。

7. 寻找轮廓。一个引人注目的背影轮廓总是显得很有趣，在黑白照片里它一样也是如梦似幻的。

你试试在拍摄前后看一看现实中的黑色与白色，你会很快发现一些拍摄会把本身的特性变得明显，这就是经典的黑白色调。

