

Adobe大师技巧系列

PHOTOSHOP

影像合成经典

PHOTOSHOP COMPOSITING

[美] John Lund / Pamela Pfiffner 著

郭圣路 苗玉敏 王俊岭 译

- ◆ 本书长期高居亚马逊网站同类书销售排行首位
- ◆ 美国著名的数字图像合成专家 John Lund 的得意之作
- ◆ 精选 12 个最具代表性的精彩范例，全面剖析 Photoshop 图像合成的操作技巧
- ◆ 使用简单的、最常用的命令和工具创作出顶尖水平的数字图像作品
- ◆ 目前国内最权威的 Photoshop 影像合成教程

中国电力出版社

www.infopower.com.cn

献给我的父亲Jack和母亲Adele，
是他们的鼓励给了我所有的灵感，
并使我最终完成了此书。

——*John Lund*

献给我的家人，是他们给了我丰富多彩的生活。

——*Pamela Pfiffner*

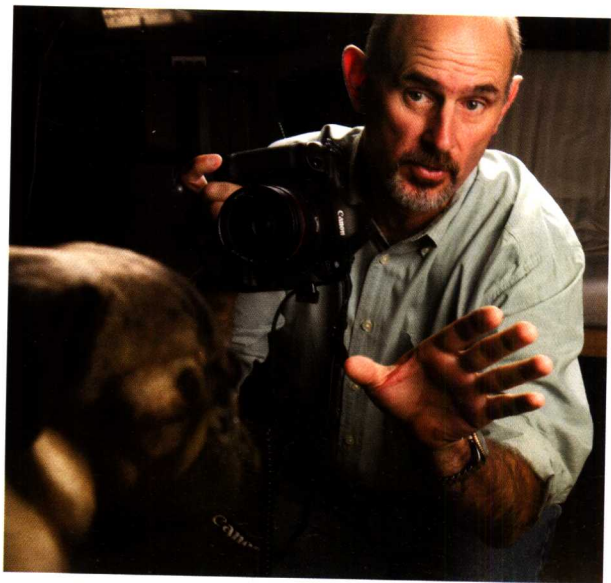
前言

我并没有打算要写作一本如何使用 Photoshop 的书，尽管如何使用的内容也包含在内了。希望大家能够看到这本书之外的内容。我想让这本书对你有所启发。希望它能够鼓励你进入这个领域并能够创作出自己的合成作品，把你自己的构想表现出来。

我很敬佩那些为我们解决实质性和具体问题的人们，没有他们我们就没有像 Photoshop 这样的应用程序。但真正吸引我的是创作图像的激情与意识到可以在 Photoshop 中创作的惊异。创作的过程不仅仅是对复杂技术的机械记忆。

本书不打算教你如何使用 Photoshop。我希望每个正在读这本书的人都知道怎样使用 Photoshop 的基本工具和技术。这本书会详细地解释我在各种效果制作过程所使用的工具和技术。但是我希望这本书真正能做到：虽然你不是 Photoshop 奇才，但是也可以把自己的构想变成现实的图片。

你不必花大力气拥有一个数字图片知识的仓库，但是把你的构思转换为现实，并不是一个使人畏缩的工作。你可以通过一步步地进行操作直到把它制作完成。就这点而言，我并不是说这是一个缓慢的制作过程。恰恰相反，在这个过程中里有精彩的跳跃。使用 Photoshop 工

作并非是一种艰难的斗争。它将是一种“超酷”的体验。

我仍然在 Photoshop 中通过实验来制作图像，近 13 年来我始终这样。我不能说自己拥有最好的答案或者最快的解决方法，但是，在这本书里我会和你一起分享我使用的技术。我工作时，有时使用一种技术，有时会使用另一种技术进行处理，有时我会用一种很烦琐的技术，那是因为我忘了更好的技术。

你很幸运，因为在这本书里还介绍了我的一些后见之明。为了演示每一幅图像所需要的技术，我重建了我多年以前的图像。因为我不是从头开始创建的，所以不必重复所有在第一次创建时需要的尝试——谢天谢地，因为那样太费时间了！例如，在制作“被闪电击中的树”图像（见第 4 章）时，我需要遮住一棵树。以前，这要占用我整整两天的时间进行试验和更改，直到决定了最好的解决方法。这次我只用了半小时。这也是我要在这本书里介绍的技巧。

我希望你能够从这本书里学到我觉得在创建 Photoshop 合成图像时最有用的一些技巧。同时我也希望这些例子会对你在工作中遇到的问题有所帮助。最后，我不相信有什么诀窍，只要你能投入进来而且做，就能成功，否则就不会取得成功。

行动起来，开始工作！

——John Lund

关于作者

John Lund 是从 1976 年开始从事专业摄影的，最初使用 Photoshop 在计算机上处理图像是在 1990 年。约翰的工作已经获得了很多奖项，包括有 Communication Arts Photography Annual, Print Design Annual, Western Art Director's Club 和 PDN/PIX Digital 多个奖项。他及他的作品都曾被刊登在《Professional Photographer》、《Macworld》、《PDN》、《Design Graphics》、《Shutterbug》及其他很多的杂志上。他写过很多关于数字图像的文章，曾经做过《Digital Imaging》杂志社（数字影像）的数字图像编辑。同时他还在 United Digital Artists、Santa Fe Workshops、Palm Beach Workshops 以及其他地方教授摄影和图像处理方面的课程。当前，他致力于制作商业照片艺术品、旅行和他的“古怪姿态动物的图像集”，也就是一系列具有与人的姿势和样子类似的猫和其他动物的图片。

Pamela Pfiffner 在印刷、网站和电视台工作过。她还作过如《MacUser》和《Publish》杂志的主编。1997 年，她为有线电视台 ZDTV（现在是 TechTV）开办了动态媒体网站，1999 年，创办了 Creatviepro.com 网站，这是一家独立的专业设计公司。她编写书籍、发表演讲并为设计者提供技术咨询以及使用工具方面的知识。她在伯克利的加利福尼亚大学获得了新闻学硕士学位，在那里她还教授过印刷、Web 设计和制作方面的课程。现在，她在俄勒冈州的波特兰大学任教。她的书《Inside the Publishing Revolution: The Adobe Story》（Adobe/Peachpit 出版）被《Design, Type & Graphics》杂志命名为“2002 Book of the Year”。

致谢

John Lund 和 Pamela Pfiffner 感谢：

Darcy DiNucci 的耐心编辑、智慧、判断力和鼓励。

Peachpit 出版社的 Serena Herr 和 Hilal Sala，他们为本书提供了很多的指导性意见。

Kim Scott，她的视觉判断能力和精美设计。

Sally Zahner，她为本书的文字做了编辑。

Victor Gavenda，他是本书的技术专家。

Adobe 出版社的 Christine Yarrow 和 Kelly Ryer，他们为本书的出版做了大量的工作，还有 Peachpit 出版社的 Nancy Ruenzel、Nancy Davis 和 Marjore Baer，他们为本书的出版开了绿灯。

John 感谢：

Phil Saltonstall，他第一个为我指明了数字图像的方向。

Don Craig，使我可以销售我的 Photoshop 图像副本。

Sue Charles，他早先出售给我（价格很高的）SuperMac 显示器和视频卡。

Annabelle Breakey，这些年，他在工作室中一直能够容忍我。

Sam Diephuis 和 Annie Harrison，在我写这本书的时候，他们使我的生意一直处于运营当中。

Dianna Sarto，我的妻子，她一直为我做饭，给予了我很多的爱与鼓励，并为我煎馅饼吃。

我的数码爱好同事：他们曾一直给予我支持，与我分享，并给予我灵感，他们是：David Bishop, Gerald Bybee, Dan Clark, Helene DeLillo, Katrin Eismann, Diane Fenster, Andrew Hathaway, Sam Merrell, Ken Milburn, Andrew Rodney, Jeff Schewe, Glen Wexler, 还有其他很多的人。

Mark Robyn 和 Robyn Color 实验室的成员，他们曾给予我很多的支持。

爱普生的 Dan Steinhardt，这些年来他一直在支持和帮助我。

Barry Haynes，是他让我深入地了解了 Photoshop。

Jano Avenessian，帮助我解决了很多硬件方面的问题。

Command Option 的 Mike 和 Rich，他们经常来帮助我。

Rods 和 Cones，帮助我解决了很多颜色方面的问题。

Russell Brown，给予我很多的灵感，还有 Tony Stone 和他的女儿 Sara Stone 也在我的制作过程中给予了我很多的帮助。

Pamela感谢：

Adobe 公司的员工，是他们开发出这么伟大的软件，即使有时候我会咒骂他们。

Jeff Lalier 和 Cindy Samco，creativiepro.com 网站的搭档，帮我获得了很多的照片。

LaCie 的 Scott Phillips，在某些的灾难中帮我保存了文件。

Sandee Cohen，Rick LePage，Bert Monroy，David Morgenstern，Sharon Steuer 和 David Zwang 为本书的出版提供了技术支持和感情支持，提出了宝贵的意见，并容忍了我的大声叫喊。

David 和 Patricia Pfiffner，为我感到自豪，即使我不值得他们那样。

Dennis，Debbie，Chris，Tom 和 Colleen Pfiffner，他们总是使我很开心。

Michael，Star，Brent，Scott 和 Nicole Pfiffner，他们经常听我的故事（在做游戏时让我赢）。

Feminist Beer Collective 帮助我明白问题的原因所在。

Meara McLaughlin，为我提供饮食，并提供给工作的地方。

Grace Brophy，她给予了我很多真正的灵感；还有 Nancy Williams 和 Sandy Morrison，他们帮助我有40余年了。

简介：

John Lund的艺术

很少见有人把他和 Adobe Photoshop 相关的职业与美国国内税局的审计联系在一起，那是因为你还没有见过 John Lund。还在 20 世纪 80 年代早期，他就是一位成功的广告摄影师，1989 年是他收入最高的一年。在 1990 年期间，美国经济下滑，他也受到了影响，而且破产。“就好像有人关闭了水龙头。”他说。

但是 Lund 具有乐观和沉稳的性格，他抓住机会开始审视自己的职业。那段时间的反思使他开始进行图像合成，使用 Adobe Photoshop 进行合成——并进入美国国内税局（还要晚一些时间）。

混合在一起

尽管 Lund 以前接受过一点摄影方面的正式培训，但是他的职业还是开始于出售他的杂志文章。作为一名英语文学的大学毕业生，他梦想成为一位作家。但是在 1979 年为《Yachting》杂志工作的时候，他开阔了眼界。“我用了一周的时间才写了 2000 字的稿子，才获得 200 美元。”他回忆说，“而我用一天能拍摄一张照片，作为封面和广告的话，我能够获得 1200 美元。另外，该杂志的老板雇佣我拍摄照片供他个人使用。”Lund 很快地算了一笔账。“从那时起，我就决定放弃写作，而开始集中精力进行摄影。”

在后来的日子里，Lund 成功地做过摄影编辑、广告和社团等方面的工作，主要是商业广告方面的工作。他的客户包括 DHL，Transamerica，Bank of America，Chevron，VISA，Monsanto，Xerox 以及其他很多的公司。受 1990 年美国经济不景气的影响，他决定改变他的工作，不再与其他人竞争。他开始集中精力研究摄影与合成方面的工作——也就是说，研究使用一张胶片曝光多个图片的方法。这样他就开始了他的照片合成工作。

他从他的文件中选择适当的图片组成一个新的文件夹，这是一个专门用于存放多次曝光幻灯片（复制的幻灯片）的文件夹，然后从这个文件夹开始他的工作。但是，他说：“我很快发现了一件事情，就是在整理图片文件时，它们必须能够在图片中一起使用，另外还有一件与众不同的事情，就是必须为客户拍摄他们所需要的照片，而且在最终的合成图像中能够与其他图片一起使用。”

这张照片开始了他的职业生涯：Lund 受雇为《Yachting》杂志拍摄船的照片。这张照片是从直升飞机上拍摄的。

Lund 在早期使用传统方式合成的照片，通过多次曝光，然后把它们合成到一个胶片中。

寻找Photoshop

Lund 的一位朋友，也是以前的一位助手，曾经建议他研究一下计算机技术来创建他的合成照片，并让他从 Dicomed 公司那里寻求专业的修饰系统。“当我看到演示时，我就被吸引住了。”他说，“那套设备需要 50000 多美元，而当时我破产了。”后来，我的另外一位朋友告诉了我一种新的软件，名字叫 Photoshop，使用它可以在苹果机上完成同样的事情。

“我打电话给 Adobe 公司，问他们能否用一些图片换给我该程序的一个幅本，那个接电话的人听起来很惊奇，说，‘你是摄影师，不是敌人？’” Lund 回忆说。在那个时候，传统的照相和修饰团体与 Photoshop（在 1988 年由 Adobe 公司发布的）是对立的。传统的摄影师相信在台式计算机上创建的图像效果与使用传统的胶片设备和高端图像工作站创建的图像是无法比对的。图像修饰者也公然支持这个观点，但同时也非常关心这个新技术对他们的生计所产生的威胁。现在我们都知悉，他们的担心是正确的。今天，几乎所有发行的图片都是经过运行在苹果机和 PC 机的 Photoshop 处理过的。

Lund 得到了 Photoshop，并接受了几次 Don Craig（他是 Adobe 公司的艺术指导）的培训。在拥有一些知识后，Lund 用他最后的 3000 美元买了一台带单色显示器的二手苹果机。“我一头就扎进去了。” Lund 说。

艰苦的时期

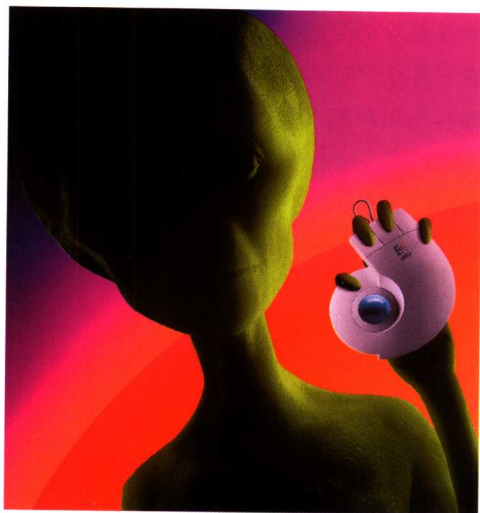
几乎与此同时，Lund 发现了成为一位数字摄影师先驱的危险。在预印室扫描的费用是 125 美元。硬盘的容量非常小，而且价格特高。而 Photoshop 本身的功能与今天相比也相差甚远。“在早先的那些日子是非常艰难的。” Lund 回忆说，“为了达到客户的要求，通常

完成一张照片需要很多的时间，在应用 Radial Blur 滤镜时，一次就需要花费 18 个小时的时间，而且有时候看起来还不好。”另外，他说，在校对、获得颜色保真度以及送预印室（它们与 Photoshop 是完全敌对的）处理时，那简直是一场噩梦。

Lund 坚定不移。他说服一家客户，Charles Schwab 经济投资公司，让他使用 Photoshop 为他们完成一项工作，他在以前他购买的一台彩色显示器上为他们制作了一套 4 本小册子的封面。

“我记得与 Schwab 公司的两位艺术指导一起坐下来，他们分别坐在我的两侧，我开始旋转文件。我花了 30 分钟完成了，然后感觉旋转得有些过，又花了 30 分钟把它旋转回来，时间不长，那两位艺术指导就变得不耐烦并离我而去，我不顾一切地想按时完成这项工作。”Lund 说。在完成前三个图像之后，他被通知继续使用 Photoshop 制作最后一幅图像，他们从他这里拿走了那几张图像。“我继续使用 Photoshop 制作最后一幅图像，它上面有一个使用它制作的透明效果，完成后，我把它交给了 Schwab 公司。”Lund 说，“他们非常喜欢它，当我兴奋地告诉他们这是使用 Photoshop 制作的时候，其中一位艺术指导回答说‘上帝保佑，不要把这告诉别人！’”

Lund 继续购买和更换新的设备——来提高自己的竞争能力。但是，随着工作和资金的积累，他受到了美国国税局的审查（IRS）。并查了他银行账户的退缴税，Lund 对自己的将来打了赌，他被叫去国税局，他带着他手头的 Photoshop 文件去了那

这是 Lund 在 1992 年 5 月使用 Photoshop 合成的一幅有关于鼠标和轨迹球的广告。外星人是在一家道具店租来的。

里。“我向他介绍了我的工作，并请求多给一些时间，因为我确信我的工作将随同 Photoshop 和苹果机一起起飞。” Lund 说。美国国税局的代理对他的所见印象很深，于是他让 Lund 在一年后再交税。在那年的年底，他的业务做的如此之好，以至于他可以纳税了，而且他不再回顾这些事情。

拍摄商业图片

Lund 立刻认识到 Photoshop 对他的工作所起的作用，他说：“我能创造我所构思的几乎任何图像，并且可以做出一些只有极少数人才能做出的图像。Photoshop 可以使我远离竞争。”他同时也认识到 Photoshop 在开辟新的收入来源方面的潜力。他说：“我第一次在 Adobe 公司坐下来学 Photoshop 时，我就想到了商业图片。我意识到我可以把在图像出版为商业图片过程中碰到的所有问题都一一解决——像公司徽标、企业标志甚至放错位置的电线杆等。

到 2001 年，Lund 决定全力专注于制作商业图片——大部分是数字处理的。Lund 说：“商业图片能允许我做我想做的工作，可以付出最少的劳动，或者不用艺术指导，而且没有时间限制，尤其是在早些年的时间限制，那时保存一个文档就需要用半个小时的时间，而且当出现错误时，还没有历史调板和图层调板来拯救——简直是一团糟。”

Lund 和同时代的其他人遇到大量的来自传统摄影团体的憎恨。有一次，他作演讲时，一个观众质问他，说他不是一个真正的摄影师。许多的商业图片代理商不想——或不知道——怎样处理数字图片。Lund 经常不得不从录像机中把数字文件输出为幻灯片发送到商业图片代理那里。

这幅为 SuperMac 制作的数字图像是 Lund 使用 Photoshop 合成的第一幅图像。

来自 Photoshop 领域的问候

作为摄影师和商人的 Lund 一直在探索新的想法和机会,1998 年,他向 Portal Publication (这是一家制作贺卡的公司) 公司展示了他制作的一幅口中叼着黄色金丝雀羽毛的、带有笑脸的猫的图像。Lund 提议做一系列的模仿人的各种姿势的动物图片,并制作成贺卡。当然,卡片全部都是数字处理过的。Portal Publication 公司同意了。现在,Lund 每月可卖出近 225000 张的“古怪姿势的动物”的贺卡。这个系列已扩展到人物、海报及其他领域。

Lund 说:“‘古怪姿势的动物’代表着我的第四职业。如果不算我在学校勤工俭学时做服务生的话,我的第一职业应是受雇的摄影师;第二职业是使用数字进行处理的受雇摄影师;第三职业则是一直使用数字处理的商业图片摄影师。现在,我把我的时间分为三部分:一制作商业图片;二是创作动物图像;三是旅游,旅游仍然为我的商业图片提供原始的素材。”

在 Lund 的贺卡系列的“古怪姿势的动物”中所展示的动物
的幽默姿势——当然这些全都是
数字合成的。

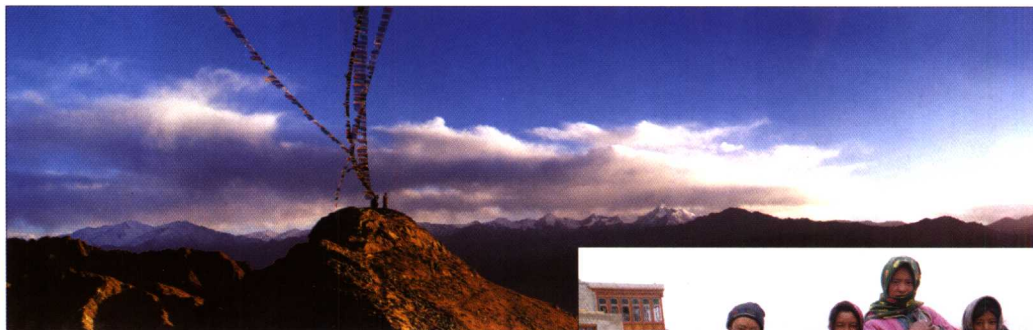

简单的方式

Lund 在使用 Photoshop 合成领域取得的成就都是非常显著的，但是他不认为自己是一个 Photoshop 使用高手。“我不是一个高技术人员。”他认为，“在 25 年多的广告摄影中，我只是一个小的尝试者。”

Lund 不喜欢使用复杂的技术，因此，他已经设计出一种方法，只用相对简单的技术就能制作出复杂的图片。他以一种摄影师的方式来使用 Photoshop，他对光、阴影和其他细节都非常敏感。他的方式也许与教科书的标准不同，但是他却使用这种方式。他相信这种方式也能为任何人所用。

“毫无疑问，如果我用我的方式做更多的练习，那么我的一些方式将会更好。但是当我在创建一件新作品的过程中，我不愿意被命名每一层和查看它们的柱状图所搅扰，因此我不去那样做。”Lund 带着一丝叛逆的神情说道，“我曾经说过，如果你那样做，那么最好离开它。但是就我而言，我会在我的图片制作过程中做适当的处理。”

Lund 周游世界来获得在他的合成中使用的灵感和图像。上面和右侧的图像是在印度西北部的 Ladakh 拍摄的。

目录

前言

简介: John Lund的艺术 iv

第1部分: 图像合成的基础 3

第1章 用于合成的照片 7

第2章 Lund的处理过程: 从拍摄到商业图片 21

第2部分: 合成图像 35

第3章 制作精确的选区 40

主要使用技术: Pen工具

主要图像: 摩托车手

第4章 应用Color工具制作复杂的选区 60

主要使用技术: Magic Wand (磁棒工具), Color Range (颜色范围选择工具), Background Eraser (背景橡皮擦), Alpha channels (Alpha通道)

主要图像: 被闪电击中的树

第5章 把图像粘贴到新环境中的技巧 80

主要使用技术: 使用带有扭曲功能的转换工具, Alpha通道

主要图像: 电路城市

第6章 绘制图像 100

主要使用技术：图层蒙版
主要图像：灯塔

第7章 使用图层蒙版 120

主要使用技术：图层蒙版，调整图层
主要图像：女狂人

第3部分：使用滤镜 145

第8章 重造自然界元素的形状 148

主要使用技术：液化滤镜
主要图像：魔鬼

第9章 制作空间变形 164

主要使用技术：液化滤镜、阴影、高亮
主要图像：技术女性