

风光摄影知识体系丛书

摄影后期，
技术是基础，
思路是关键。

Thomas看看世界

|著|

数码后期专家为你全面讲解
风光摄影后期基础知识。

风光摄影 后期基础

风光摄影知识体系丛书

风光摄影 后期基础

Thomas看看世界 | 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

风光摄影后期基础 / Thomas看看世界著. -- 北京: 电子工业出版社, 2018.1

(风光摄影知识体系丛书)

ISBN 978-7-121-33294-4

I. ①风… II. ①T… III. ①风光摄影—摄影艺术IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第309704号

责任编辑：姜 伟

特约编辑：刘红涛

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

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：28 字数：716.8千字

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年3月第2次印刷

定 价：148.00 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, 88258888。

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

本书咨询联系方式：(010) 88254161~88254167转1897。

摄影后期处理的思路比技术更重要，掌握完整的知识体系比学习零碎的技术更有效。

因此本书不是各种技术的堆叠，而是一套摄影后期处理的知识体系。本书不仅深入浅出地介绍了常用的后期处理工具，还展示了当今中西方风光摄影领域最前沿的后期处理技术。本书不仅教你如何修图，还会告诉你为什么要这么处理，以及这些后期处理方法背后的美学原理是什么。本书由浅入深、从总览到具体，一共分为5部分（即Part 01~Part 05）。

Part 01是我对于摄影的一些思考，包括什么是好照片、摄影作品从哪些角度进行分析、后期处理的度到底在哪里、摄影后期处理中最重要的思想是什么，等等。

摄影后期处理，比技术更重要的是思路。Part 02中会介绍风光摄影常见的修图思路 and 美学原理，让你明白怎样调色更和谐、如何让照片更通透、作品的层次立体感究竟从何而来等。

从Part 03开始，我们将正式开始学习各种后期处理的工具、操作方法和技术。数码照片后期处理最重要的一步就是RAW文件的处理，此处将详细讲解基本面板、HSL、径向滤镜等Camera Raw和Lightroom中必须了解的处理工具。

RAW处理是打基础，而在Photoshop中的精修则是真正让一张照片脱颖而出的法宝。在Part 04中，我会详细讲解Photoshop中影调调整、色彩调整、精细选区等操作方法，以及图层、蒙版等重要概念。

Part 05进入实战环节，我会用几个例子，详细讲解在Part 01和Part 02中学到的摄影思路，以及Part 03和Part 04中需要掌握的后期处理技术。

当然由于篇幅所限，本书只能细致讲解风光摄影后期知识体系中的基础部分，还有很多内容无法展开。例如，亮度蒙版、景深合成、堆栈等复杂的风光摄影技术就难以详述。在本丛书的《风光摄影后期进阶》一书中，会用一个章节近百页的篇幅，更详细地讲述亮度蒙版等高级技巧的相关知识。在《风光摄影后期进阶》中，还会介绍光线渲染、云雾渲染、Nik插件调整、多种合成的同时应用等前沿风光摄影后期处理技术。

同时在本丛书中，我还计划编写《风光摄影前期拍摄》及《风光摄影实战练习》，更加系统地介绍风光摄影前期技术，以及我的很多代表作品的完整拍摄和处理过程。

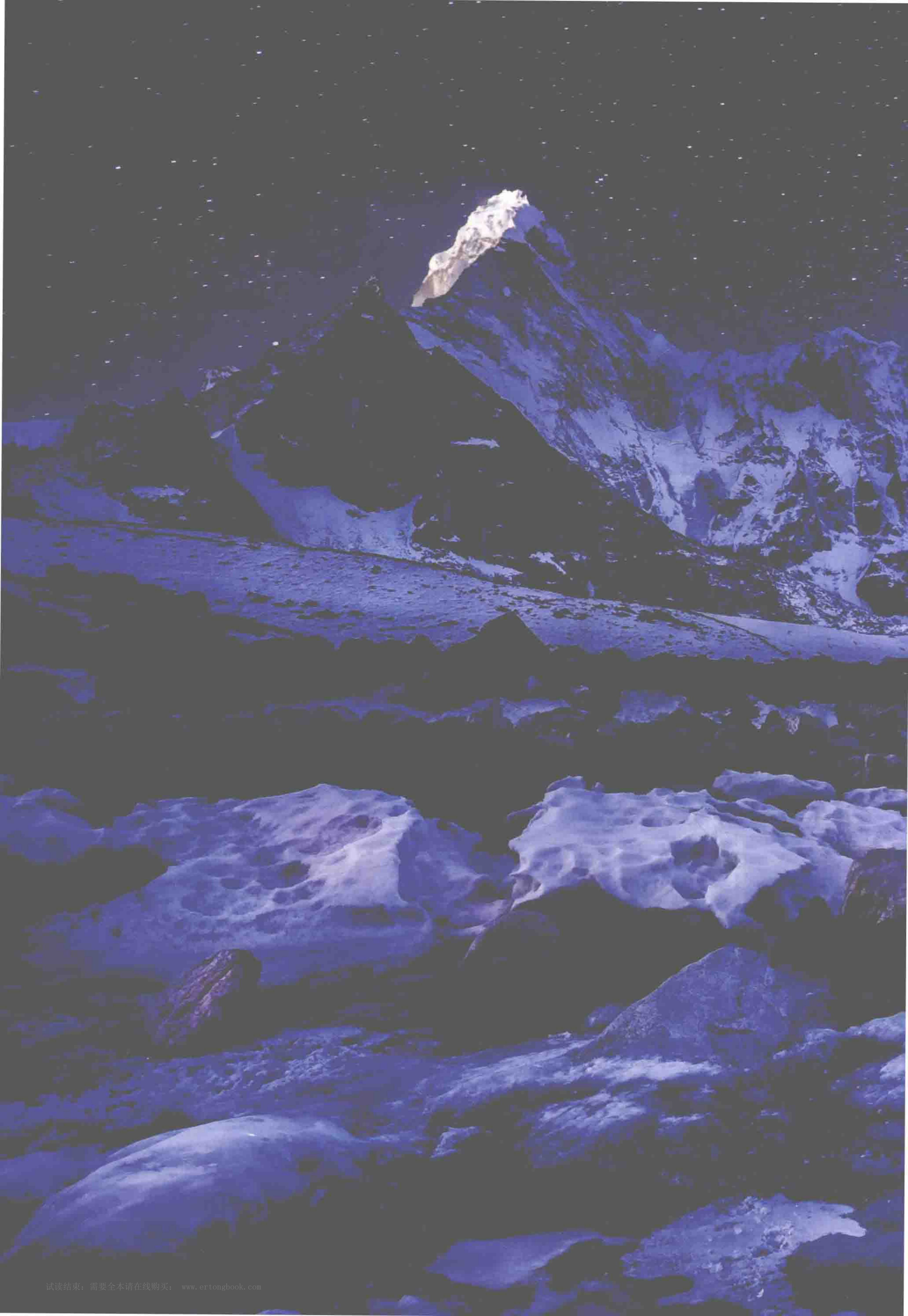
我的最终目的，是希望能向大家系统性地介绍风光摄影所需要的技术和知识，让大家能够快速上手操作，把更多的时间花在实战创作中，拍出让人赞叹不已的风光大片。

本书的全部练习文件和相关视频，可以扫描右侧的二维码，关注微信公众号thomaskksj，并回复关键词“后期基础”即可下载。

作者

2018年1月

Part 01

摄影思考 001

如何快速提高摄影水平.....	002
摄影学习的 4 个层次.....	004
如何评价照片，好照片有哪些特点.....	012
前期是谱曲，后期是演奏.....	025
现代风光摄影六大合成技术.....	028
局部处理是摄影后期的核心思想.....	044
如何避免将风光片拍成“糖水片”.....	052

Part 02

美学基础 067

摄影构图的核心法则.....	070
曝光、影调与直方图.....	080
直方图在后期影调调整中的作用.....	087
学习调色，从认识颜色开始.....	094
色彩搭配的五大原则.....	099
什么是通透.....	120
如何在平面中表现三维空间.....	129
如何塑造立体感.....	136
如何让物体更有质感.....	142
好的作品，要引导观者的视线.....	147
好照片的秘诀——对比和冲突.....	157

Part 03

RAW 文件处理 165

认识 Lightroom、Bridge 与 Camera Raw 软件.....	166
照片的存储和管理.....	172
工作流程中的色域、色彩深度设置.....	180
Camera Raw 操作流程.....	188

忘记技术矫正会毁了你的照片	189
基本面板中的光与色	212
学会调色，从“HSL/灰度”面板开始	219
调色神器——分离色调	231
局部滤镜重塑照片光影	240
效果面板	251
基本降噪	263
基本锐化	268
照片输出	280
超越广角——接片的魅力	283
曝光合成与 HDR	295

Part 04

Photoshop 精修

图层与蒙版	308
RGB 曲线	321
色阶	339
色相 / 饱和度	346
色彩平衡与可选颜色	348
选区，让后期局部处理无所不能	356
加深、减淡工具	371
色彩断层修复	374
三步锐化法	383

Part 05

实战练兵

Camera Raw 暗调图片的后期处理	396
Camera Raw 星空照片的后期处理	404
实战通透调色	416
Camera Raw+Photoshop 复杂实战案例	429

Part01

摄影思考

如何快速提高摄影水平

从刚上大学时就开始爱好风光摄影，至今已有8年的时光。但是前6年，我习惯东看一点，西学一点，毫无头绪，摄影水平也基本没有什么进步。

直到两年前我第一次看到李涛老师的系列教学视频，才发现原来摄影的学习也可以像学习数学、物理一样，非常系统。

在后面的学习中，虽然我仍然是碎片化地学习各种技术，但有了系统性思维之后，就会把新学的技术努力整合到自己已有的知识体系中。像中学整理学习笔记和大学自学编程时那样，把一个个知识点总结、联系起来。

这也是为什么在后面短短的两年时间内，我的摄影前、后期水平能够飞速进步，甚至一年内写出一百多篇相关教程的关键。

例如学习“亮度蒙版”的时候，虽然我也是通过论坛、视频网站以及搜索引擎到处找资料，但是我制作了一个如下图所示的思维导图，每学会一点新知识，就把它整合到关于“亮度蒙版”的知识体系中——“亮度蒙版”如何生成、使用以及修改，分别又有哪些方式、工具和技术，有了这个体系化的总结，我的学习一目了然，很难忘记。

所以，快速提高摄影水平的第一个办法就是多总结，把一个个零散的知识点整合成一个系统性的知识体系。

这也是为什么我计划编写本系列书籍的目的——希望能把各种论坛、博客、视频网站上零碎的知识点整合到一本大学教材似的系统性书籍中，让大家看了之后能快速入门、迅速上手，不再像我一样走弯路。

古人云：“取法于上，仅得为中；取法于中，故为其下。”也就是说我们做事的时候，如果取上等的标准，只能得到中等的结果；取中等的标准，只能得到下等的结果。

所以，快速提高摄影水平的第二个办法就是多看，而且是多看优秀的摄影作品。

千万不要闭门造车，固步自封。否则自己花半天时间冥思苦想出来的办法，可能已经是别人几年前就玩剩下的了。

风光摄影有自己的朋友圈，大家互相鼓励、共同进步。但是一定要把视野放得更广，学习和了解最前沿的技术和思路。否则，小圈子里面的互相吹捧、互相点赞，只会让自己的水平停滞不前。

另外，随着技术、审美的快速发展，风光摄影也分了很多门类，他们的代表摄影师、发展趋势和技术要求各不相同，所以发现并专注于自己喜欢的领域也很重要。

风光摄影现在主要分为流行风光摄影、自然风光摄影和艺术风光摄影3个发展方向。

其中流行风光摄影，兼顾职业和爱好，综合想法、前期拍摄和后期处理，是最热门的一个领域；流行风光摄影重在风光美的展现，以及情绪、气氛的渲染，后期处理的尺度较宽。流行风光摄影也有比较大的群众基础，国内的图虫网（tuchong.com）、500px.me，以及国外的Instagram、

500px.com和1x.com都是大众流行领域、优秀风光摄影师和优秀作品云集的地方。

自然风光摄影则更强调前期拍摄的探索 and 发现，后期处理的尺度较窄。自然风光摄影的领军者，毫无疑问是《国家地理》杂志及其网站，上面的作品有鲜为人知的无人区景色、惊险刺激的户外探险记录，以及罕见的自然天相和景观。天文摄影随着技术的普及和大众意识的提高，是自然风光摄影领域中发展最快的一个分支。

而艺术风光摄影，则更多地是探索一些创新的表达方式，以及记录、反思和展现人类发展、环境变迁、自然进化的相关主题。这些严肃的话题就是这些爱好者们很少系统性涉及的地方了。

快速提高摄影水平的第三个办法就是多思考，要跳出器材、工具、技术层面的羁绊，从更高的角度去思考。

我以前一直纳闷，那些影调和谐、色彩绚丽的照片都是怎么调出来的。难道他们的调色方法不是用HSL、可选颜色这些工具，而是有更高科技的独门绝技吗？

直到我合作引进了Max Rive及Sean Archer等国外大师的课程，才发现很多时候我们和大师的差距并不在于技术，而是在于思路。他们不仅不使用亮度蒙版、高低频这些复杂的方法，甚至连图层、蒙版都“懒得用”，但是一样调出了令人惊叹的大片。

所以，决定一张照片的好坏，并不是我们使用了什么技术，而是照片最后的美感以及内容的呈现。因此我们在学习摄影的时候，要多跳出框架去思考。

这也是为什么本书的前两章一点技术都不讲，却用大篇幅讨论我对风光摄影的思考，以及对形式美学的理解。

摄影学习的 4 个层次

昂贵的相机和镜头、复杂的后期技术，很多时候并没有把一张废片变成大片，只是把它变成了一张更清晰、更鲜艳的废片。

一张摄影作品最后的好坏，并不取决于拍摄者使用了多么昂贵的相机，采用了多么复杂的技术，而是取决于照片最后呈现出来的形式、内容和冲击力。

在我看来，学习摄影可以分为 4 个层次——器材、技术、形式、内容。

“工欲善其事，必先利其器。”初学摄影的时候，难免最关心器材的问题，到底是购买佳能、尼康还是索尼的设备呢？要不要直接买全画幅相机？广角镜头选 16-35mm 还是 14-24mm？

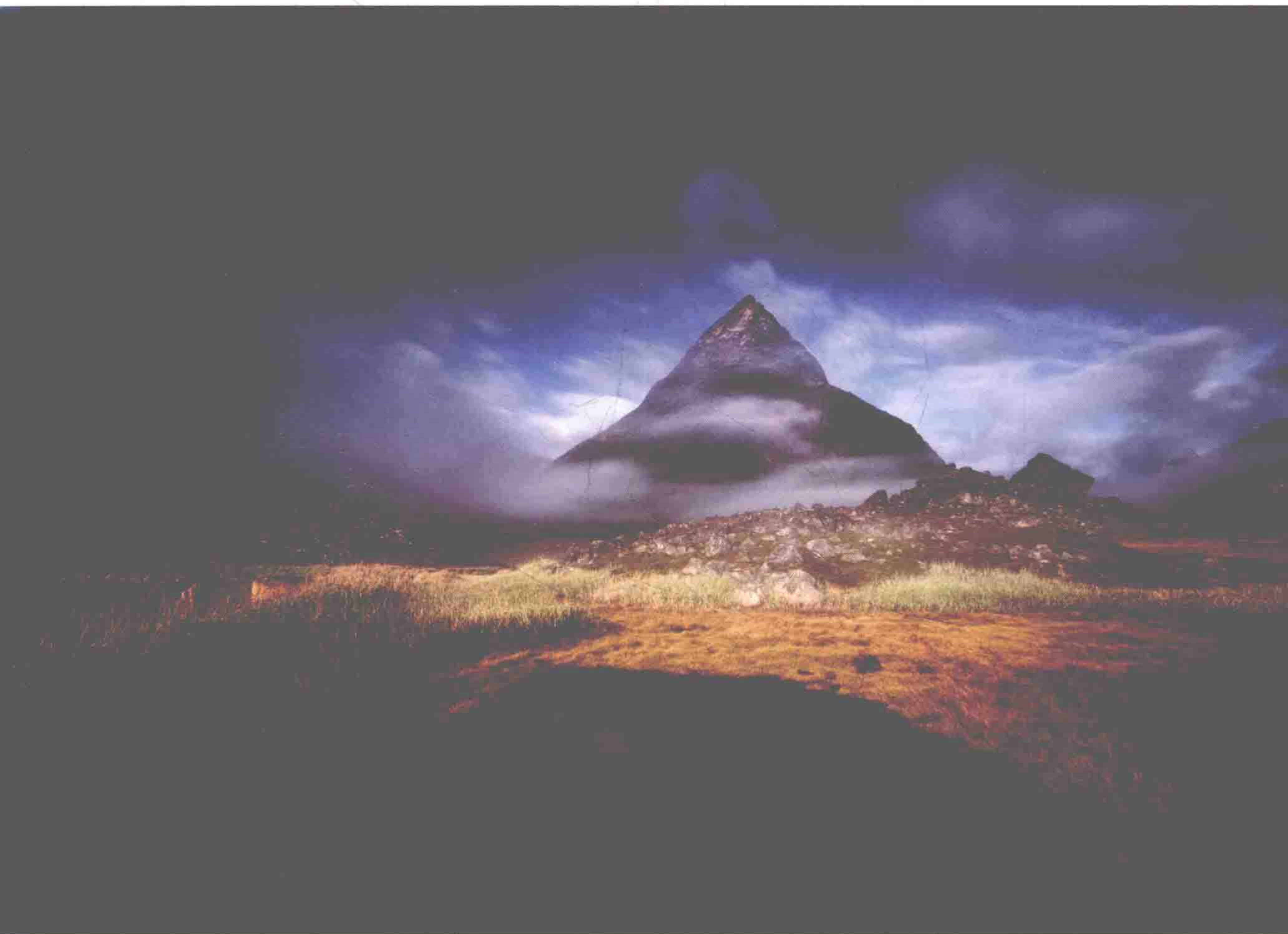
到后来，我们买书、泡论坛、看公众号，又慢慢学会了不少技术。如何对焦准确、曝光自然已不在话下，Camera Raw、Photoshop 操作也了解了一些，甚至能用亮度蒙版、焦段合成这些“高大上”的名词和朋友谈笑风生了。

但是很多摄影爱好者经常一直陷在器材和技术的泥潭，热衷于打听哪种器材更好、哪种技术水平更高，作品水平却难以提升。

这是因为器材和技术都是为了照片的形式，也就是为照片的视觉呈现而服务的。李涛老师的这句话“技术决定下限，审美决定上限。”也印证了上面的观点。

决定一张照片是否美观，并不取决于我们到底使用的是曲线、色阶、柔光图层还是径向滤镜来做的后期处理，而是取决于该突出的地方有没有提亮，该淡化的地方有没有压暗，有没有通过提亮、压暗让照片更美观。

当然，一味追求美观、大气的视觉效果，又容易陷入一个华而不实的怪圈。因为照片的视觉效果，终究还是要为照片的内容和情感而服务的。

我们在照片中应用构图法则、色彩搭配和视觉引导，不仅是为了让照片更好看，更是为了突出主题和主体，强化情感气氛并传达场景故事。

器材服务于技术，技术服务于形式，形式服务于内容，不能本末倒置。

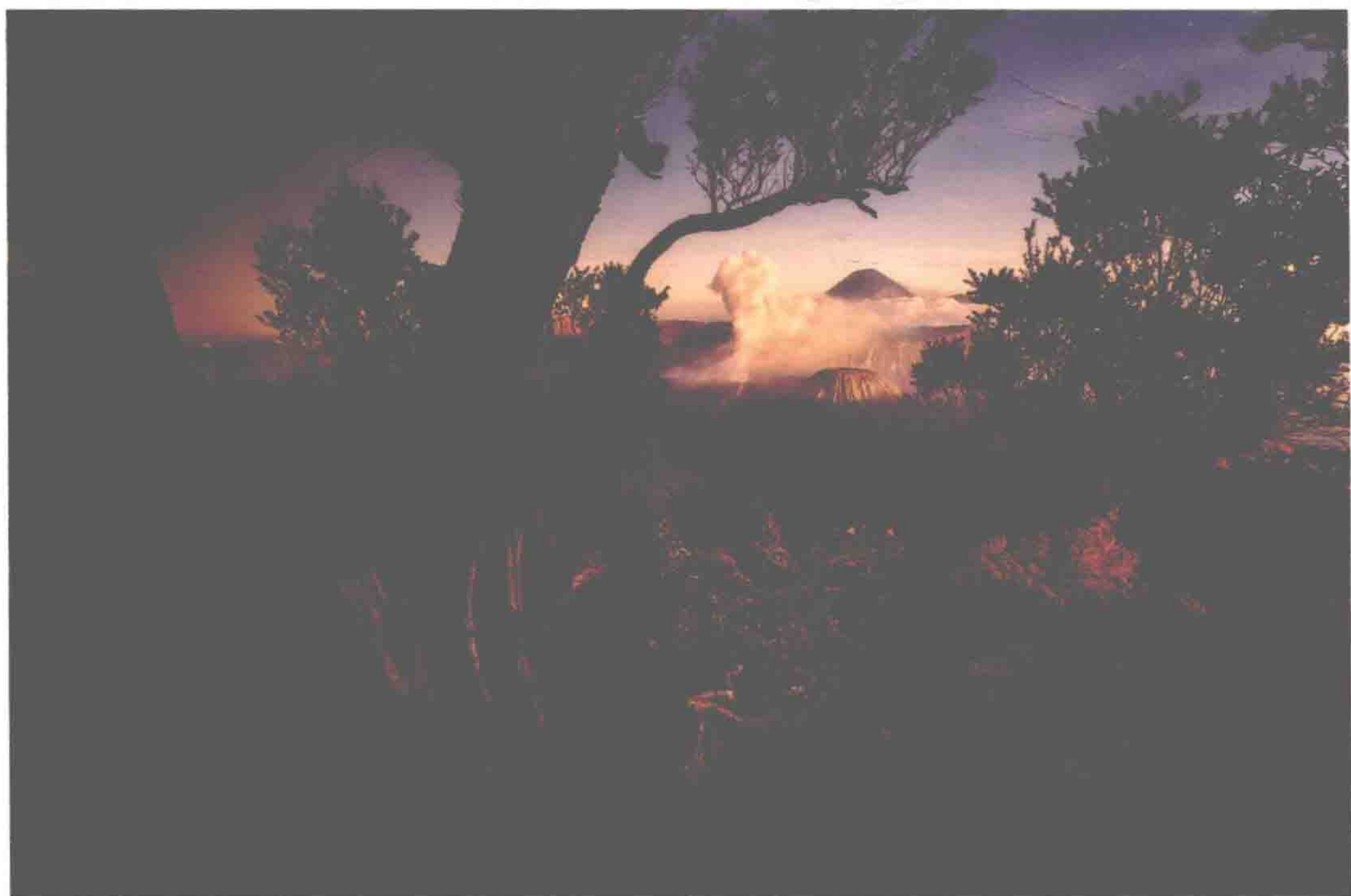

我有幸合作引进过风光大师 Max Rive 的《500px 满分照片后期揭秘》，以及人像大师 Sean Archer 的《俄罗斯人像后期风格》。相信很多看过这些书的读者都会惊呼，原来国外大师们用的技术都如此简单，甚至有点“老掉牙”！

他们的后期技术非常简单，没有双曲线、高低频和各种蒙版，只有新手也能掌握的简单工具和滤镜。

但是他们在后期处理时非常强调美学上的最终效果、层次的分离、立体感的打造，以及光线的渲染，这些才是真正让一张照片光彩照人的关键。到底用哪种技术去得到这样的效果，反而是次要的。

我在处理《侏罗纪公园》这张照片时也发现，几乎所有的操作甚至都不需要进入复杂的 Photoshop，只在简单的 Camera Raw 中处理就可以完成。

关键还是需要思考哪些地方是想突出表达、渲染气氛的，哪些东西是在原图中过于抢眼需要弱化的。

只要基本的技术没问题，风光照片的决定性因素还是内容的独特性和形式的冲击力。

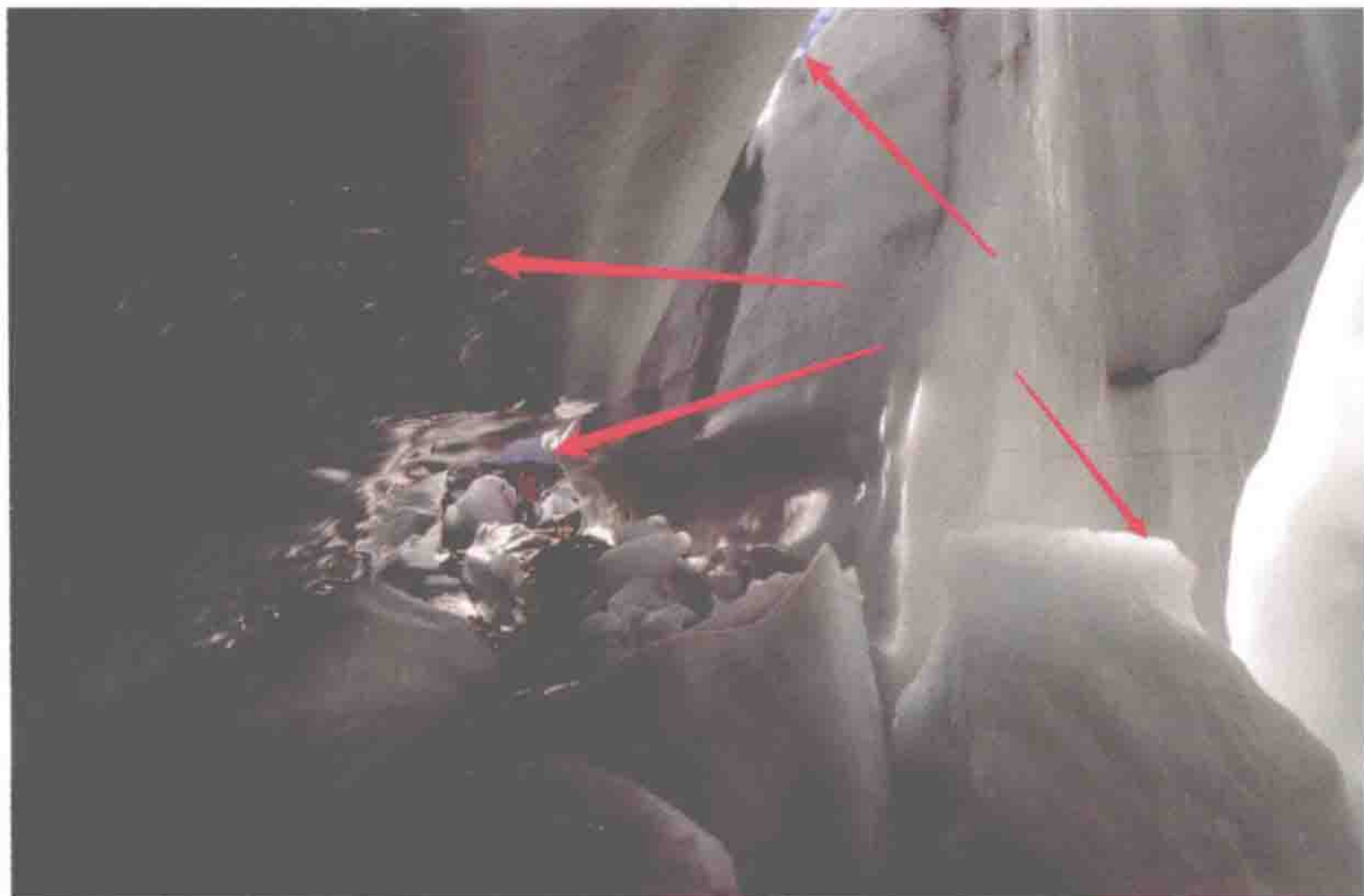
我在后期处理《寒冰幻境》（下图）时，也做了一些“违背常理”的操作，那就是后期处理的主动过曝。原片明明记录了细节信息的地方，我却把它们主动过曝为“死白色”，从而得到光线灿烂的效果。

我曾经以为，照片细节越多越好，稍有过曝、欠曝便是失败。

但是后来我开始慢慢理解，不能突出美感、表现内容的细节，反而是应该去掉的细节。该过曝、欠曝、模糊的地方，处理清楚了反而不好。

右侧这张照片就是上图的原片。图片上部箭头所指的蓝天细节，不利于表现光线灿烂的感觉。内部冰壁上的反光，如果过曝反而更显质感。还有徒步者背后的乱石坡，几乎把关键人物混在其中，不利于兴趣点的展现。

因此我在后期处理中将它们全部进行过曝处理，隐去这些不必要的细节，反而能让这张照片更加出彩。

毕竟是“内容决定形式，形式决定技术”。

