

[英] 尼尔·本维埃 著

户外摄影大师班

户外摄影
大师班

户外摄影 大师班

[英] 尼尔·本维埃 著

陶宗德 李瑶 译

 浙江出版联合集团
 浙江摄影出版社

Outdoor Photography Masterclass

Text and photographs © Niall Benvie, 2010

© in the Work Photographers' Institute Press, 2010

This translation of *Outdoor Photography Masterclass* is published by arrangement with Photographers' Institute Press, an imprint of Guild of Master Craftsman Publications Ltd'. The Publishers shall also include an appropriate copyright notice to cover the text of the Translation.

Simplified Chinese translation © Zhejiang Photographic Press 2011

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2010-85号

图书在版编目 (CIP) 数据

户外摄影大师班 / (英) 本维埃 (Benvie, N.) 著,
陶宗德, 李瑶译. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2011.1
ISBN 978-7-80686-923-9

I. ①户… II. ①本… ②陶… ③李… III. 户外摄影—
摄影艺术 IV. J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第256920号

户外摄影大师班

[英] 尼尔·本维埃 著
陶宗德 李瑶 译

责任编辑：杨秋林

封面设计：黄业成

责任校对：程翠华

浙江摄影出版社出版发行

(杭州体育场路347号 邮编：310006)

电话：0571-85159646 85159574 85170614

网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店

制版：杭州兴邦电子印务有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本尺寸：230mm×260mm 168页

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-923-9

定价：68.00元

致艾欧娜

让自然之美景永驻你生活的每一天

Outdoor

目 录

引 言	8		
第 1 天	10	第 2 天	68
照相机的准备	12	保持忙碌	70
用 RAW 的原因	16	构图艺术	74
直方图：获得完美曝光	18	光线处理	78
创意练习	22	改变你的影像	80
根本性的不同	24	不止一种	84
创意、风格和视觉	28	用黑白思考	88
创建锐利的影像	32	用光线绘画	94
模糊挺好——有时确实如此	36	Lightroom 处理加工	96
背景很重要	38	Photoshop 基本要领	104
备份你的数码影像	44	调整图层与图层蒙版	106
用关键词来避免混乱	48	应该如何评价户外摄影？	111
显示器校准	50	创意需要时间	115
输入，命名，编辑	52		
工作流程	56	第 3 天	118
慢一点好	61	现场摄影室	120
来自边缘的影像	65	项目摄影	130
		回眸一瞥	136
		字体、边框和边条修补	140
		我们时代的标志	144
		创作全景图	148
		用“动作”功能节省时间	150
		为打印准备文件	152
		数码投影仪	156
		发现与分享	161
		个人发展表征	165
		鸣 谢	168

引言

自当初写作《自然摄影艺术》和《创意风光摄影》两本摄影技法类图书后，转眼十几年就过去了。那两年间写了11万字，我长长松了一口气，该写的都写了，关于这个题目，再也没什么好说的了，该歇歇手了。然而，那并不是最后……

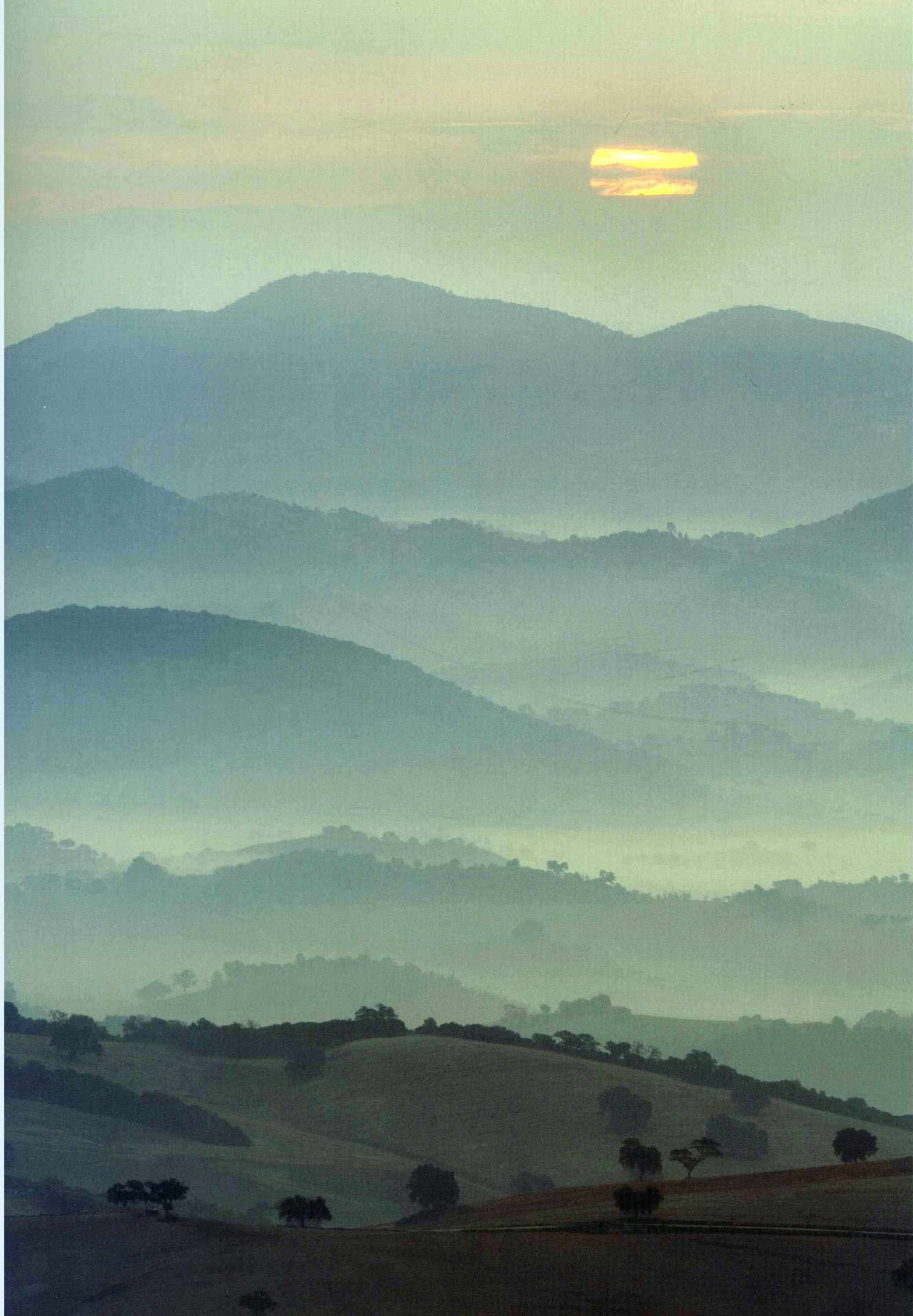
我不仅断断续续地又有了新的想法，而且，重新审视原来看问题的方式，我发现还欠缺些什么。在传统胶片摄影到数码摄影的转型期还捂着那么些保守的态度，最终我顿悟了，突然意识到与曾经用过的胶片相比，我能用数码给生活带来更多的想法，于是照相机更像是个帮手而不是对手。

对工作室的辅导教师来说，数码摄影是非常有用的东西，尤其在即时浏览方面。只要不满意，我们便可以毫不拖延地纠正，而不用等到胶片冲洗出来。而从学员方面来说，就是有更多大量的有关数码摄影的技术内容要去学习。而且，我们还应坚持去形成一些摄影知识领域的行话，因为你一旦在技术层面得心应手，那么就有机会实现从未有过的创意飞跃。这是摄影的黄金年代，

先进的数码设备让我们无所不能，我们中大多数人可以随意到各个地方探访；而且可以借助电子化的手段去发送和分享图片。

本书的篇章结构采用了三天课程的形式。每天从天亮开始，进入白天的现场（浅黄色部分），再到夜幕降临后在电脑桌前的处理（浅紫色部分），最后是床头阅读，让你更深地进入摄影主题（浅蓝色部分）。

我会教你成为一个技术层面上的摄影高手所要掌握的东西，但更重要的是，我的目标是要帮你成为一个有创意并充满自信的摄影者。正如文字加工者的出现不会增加伟大作家的数量一样，数码影像制作也不会造就伟大的摄影家。好在现在的门槛比以前低多了，让我们行动起来，一起加油吧！

day 1

第 1 天

照相机的准备	12
用 RAW 的原因	16
直方图：获得完美曝光	18
创意练习	22
根本性的不同	24
创意、风格和视觉	28
创建锐利的影像	32
模糊挺好——有时确实如此	36
背景很重要	38
备份你的数码影像	44
用关键词来避免混乱	48
显示器校准	50
输入，命名，编辑	52
工作流程	56
慢一点好	61
来自边缘的影像	65

照相机的准备

过去，你买来一架新的照相机后，就是简单地翻翻手册上的说明便直接使用了，事情恐怕就是这样的。而现在，你得找一张舒服的椅子坐下，准备长长的一个下午，翻阅那半英寸厚的照相机说明书，打开菜单，按动按钮，来对你的照相机进行设置。

你当然也可以将照相机留在出厂时的设置上，然而厂方并不知道你要拍摄什么，就像你不知道他们早上喜欢吃什么一样。我们培养有创意的摄影师的第一节课，就是在任何可能的时间里学会掌控，永远也不要假设制造商最了解情况。如果我们呆板地按柯达的建议把太阳置于左肩上方，那么胶片摄影会变得多么的沉闷。如果按部就班，那你什么也做不了。你不妨遵循下列指导。

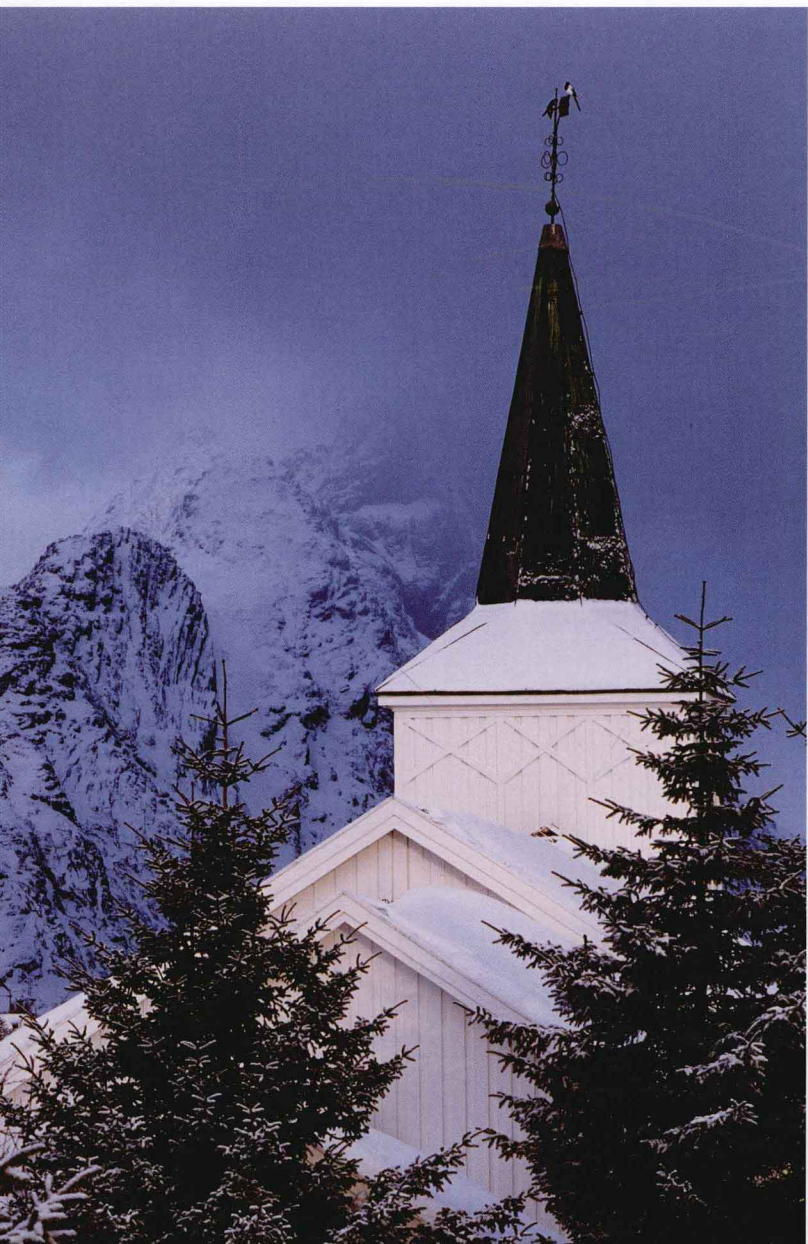
RAW 和 JPEG

在我讲述关键的菜单设置之前，分清 RAW 格式拍摄与 JPEG 格式拍摄至关重要。它们之间的不同之处就像负片和反转片的不同之处一样。用反转片，你得把照相机调好，冲洗好的胶片就是最终产品；而用负片，在洗印过程中总有某种程度的校正和修改。在第 16 页我会更详细地讲解 RAW。至于现在，我们知道 JPEG 拍摄比 RAW 拍摄在曝光时需要更多的东西到位就够了。当然，你以后也可以转用 JPEG 文件，但你不妨首先广泛地多拍摄一些用途多样化的 RAW 文件的照片。

雷讷教堂，挪威罗弗敦群岛

熟悉你的照相机设置非常重要，这样你可以捕捉到你眼前稍纵即逝的光线。

尼康 F5 相机，80-200mm 镜头，Velvia 50 胶片，
f/11、1/8 秒

关键设置

以下是你必须在照相机上调整好的一些至关重要的设置及其中的原因：

- **文件夹：**影像文件存储在照相机内置文件夹中。在后面的章节中，作为影像工作流程的一部分，我会向你说明怎样管理影像文件夹，但现在菜单里这个默认文件夹还是挺管用的。然而最重要的是，当你在电脑里输入它们时要确保这个文件夹和文件名不是复制的。这样，当你打开照相机文件命名菜单的序列号去提供另一条阻止复制命名防线时，不会受到破坏。

- **影像质量：**这允许你确定影像被拍摄并存储在照相机内存卡中的格式或几个格式的组合（RAW、TIFF 和不同分辨率的 JPEG）。RAW 格式记录的是简单的二进制数据，让你在加工阶段拥有充分的创意掌控。而 JPEG 是一种高度压缩的文件。使用 RAW 格式确保了你能从你的文件中获得最佳效果。你可以调到同时能用 JPEG 拍摄，但要懂得，JPEG 的最佳曝光通常是与 RAW 文件的最佳曝光不一样的。

- **比特位深：**这是指每一像素的比特数量。它描述了一幅影像中可能有的色彩数量。因此，一幅 8 比特的影像就有 256 种色彩，一幅 16 比特的有 65536 种色彩。从理论上说，用 14 比特比用标准的 12 比特拍摄会提供更为平滑的色调过渡，所以最好是从一开始就能获取大量的信息，可能以后会删去一些。因此，如果可以选，就选 14 比特来拍摄。

挪威海上的狂风

这样的场景可以有各种诠释。用 RAW 拍摄我就会有更多的掌控。
哈苏 XPan 相机，45mm 镜头加中心聚焦晕光镜，Velvia 50 胶片，
f/4、1/60 秒

现场摄影室的野菖蒲，西班牙

（两幅影像合成）

数码摄影的速度和灵活性让我能应付现场摄影室的特殊曝光要求。
尼康 D3 相机，200mm 镜头，ISO 400，闪光灯设在 f/22

曼尼卡夫沼泽, 爱沙尼亚

最新一代影像传感器用 14 比特拍摄, 能在高光周围产生平滑的影调渐变, 可与胶片相媲美。

尼康 F5 相机, 17-35mm 镜头, Velvia 50 胶片, f/11、1/4 秒

跃起的大西洋鲑鱼, 苏格兰

当你在户外使用高功率手动闪光灯时, 可用手动日光测光表来搞定曝光。

尼康 D2x 相机, 55mm 镜头, ISO 400, 闪光灯设在 f/6.7

获得满意的影调

除非你感觉用手动曝光才舒服, 不然要么选择 Av (由你选择光圈), 要么选择 Tv (由你选择快门速度), 然后若曝光太亮或太暗就调整 EV (曝光值) 补偿。

· **白平衡**：确认这个设置是正确的，以使你看见的白色在最终影像上也显示为白色。在你用 JPEG 格式拍摄时把它调整正确特别重要，因为以后再也不能纠正白平衡了，所以你在每次拍摄时都需要选择能反映现场光线情况的照相机设置。相比之下，用 RAW 格式时你可以在加工过程中调整出任意一种你所要的白平衡而不会“抹去”所捕捉的数据。

· **色彩（编辑）空间**：色彩空间描述了在输出设备中可获得的色彩范围，包括显示屏、打印机等，它们也能在照相机里设置，因此影像文件就随同这些考虑到的限制被记录下来。那么，是选 Adobe RGB 还是 sRGB 呢？这是个有争议的问题。说得简单一点：用 RAW 拍摄，它会与你在照相机里选择的编辑空间不相关。当输出完成的文件时，你可以根据图片的最终用途来选择空间。尽管大多影像制作专业人士期待用 Adobe RGB，然后进行自动转换，但大部分的用途要求 sRGB 文件。Adobe RGB（也称 Adobe1998）含有更为宽广的色域，但需要色彩管理运用程序和设备来正确地显示色彩。很少有显示器能够真正显示其色域中的所有色彩，而更少的人能做色彩管理。其结果就是你的打印图片或网络图示看上去很沉闷单调，因为前面的人没有把它转换到这个设备的合理的空间内。假如我不能说服你用 RAW 拍摄，那你至少要选择 sRGB 色彩空间选项。

· **长时间曝光降噪功能（LENR）**：这么早就提及它可能有些难懂，但只要曝光时间长于数秒你就想要了解它了。照相机影像传感器内部产生的热量会产生“噪点”，它类似于胶片上的颗粒，快门开启（此时传感器处于工作状态）的时间越长，情况就越糟糕。设置机内的长时间曝光降噪功能可去掉大部分噪点，但代价是只要快门持续开启它就会延长能拍下一张照片前的时间。因此，对夜间摄影来说，在你确定最佳曝光时关闭它能节省时间，然后在准备好拍摄时再打开它。还有一种办法，有些人根本不用这项功能，而只在 RAW 加工时去掉这些噪点。

· **预览**：如果你的照相机有这样的自定义功能——你按一下按钮就能实现 100% 的影像预览，那么就设定它。这会省去你很多人工放大检查影像是否满意的时间，

而这段时间你应该用来关注所发生的情况。

另外还有许多附加的功能能让你改善色彩、动态范围（少数照相机有）、锐度和对比度，虽然这些大都只与 JPEG 拍摄者有关。如果你用 RAW 拍摄，上述的全部功能和更多的功能是在后期制作时实现的。

其他选项

离开菜单还有许多其他按钮可以使用，或许最重要的一个是能让你选择手动曝光模式。有了现代精密的测光系统，这一步看起来有些落伍了。但请考虑：如果光线很有“吸引力”，你不太会不按动正负曝光值（EV）补偿就用自动曝光读数的——只有在查看了直方图后你才能作决定。为什么不从一开始就让手动曝光读数伴你同行呢？这样，当被摄体在场景中穿来穿去时你就不会没完没了地按动补偿键了。在胶片年代，我用的是手动曝光，但每次要花很长时间对场景测光，还要想着什么才是最佳曝光。现在不用了：如果你最初的曝光不是最佳的，直方图会直接告诉你，然后你只要酌情调整 ISO、快门速度或光圈就行了。

做出平衡

对于给定的光量，会有一个 ISO、快门速度和光圈之间的最佳平衡。要么快门速度优先，要么光圈优先，然后再调整 ISO 来获取你想要的效果。

用 RAW 的原因

在第一节里，我举例说明了大多时间优先选择 RAW 而不是 JPEG 的原因。一个附带条件就是之后你不得不花 ([时间进行转换并用软件处理照片，这样它们才能得以显示并打印出来，这就是向妥协说“不”的代价。

Adobe Lightroom 是一款我们整本书里都要用到的流行的应用程序。它所用的是 Photoshop 的 RAW 转换器中的同一转换引擎 ACR。在我们第二天晚上的课程（见第 96 页）中，会了解到如何从你的文件中制作出最好的东西。现在，我们只要明白一个 RAW 文件只是照相机捕捉的一连串二进制数据，还需要经过转换器转换才能成为一张照片就够了。照相机背后的影像实际上是 RAW 文件的 JPEG 演绎，而不是数据本身。如果这两者之间在影调方面存在差别就容易出现问 ([题，亦

即它所显示的曝光正确的文件（根据照相机上的直方图显示，见第 18 页），实际上是曝光有些不足。

DNG 格式

RAW 格式有很多种类：每一款照相机都有自己的特性文件，因此你使用的 RAW 转换器支持这款照相机是有必要的。一款新型号出炉，其特性文件有时需要几个月才能用。假如你的新照相机打开文件碰到困难，首先查询软件公司。对于老型号的数码照相机，未来特性文件完全有可能不再给予支持，如果你想用最新的软件重新处理这些文件，它会让你束手无策。

不过，解决兼容问题还有一个简易的办法：Adobe 的 DNG 格式。一个 DNG（数码负片）文件储存了所有的原始 RAW 文件信息（你甚至可以通过嵌入 DNG 文件中的办法来储存 RAW 文件），然后以一种开放式的记录格式写下来，这样更容易联系到第三方软件开发商而不是照相机生产商自己的 RAW 文件。转换器可以免费下载，你可以在 Lightroom 软件上以处理 RAW 文件完全一样的方式来编辑 DNG 文件。还有一种办法，输入 Lightroom 时转换文件，此时它们会自动被加入到

蒙特利亚诺附近，西班牙

比起 JPEG 文件，RAW 文件能在编辑过程中提供大得多的解析范围。

尼康 D3 相机，80-200mm 镜头，ISO 200，f/11、1/30 秒