

⑥ FROM CAMERA
TO COMPUTER

国际艺术摄影案例教程

通过极致详尽的案例与技巧讲解，教会你制作精美的艺术摄影作品

[美] George Barr 著 袁国忠 译

FROM CAMERA TO COMPUTER

GEORGE BARR

rockynook

GEORGE BARR

FROM CAMERA TO COMPUTER

国际艺术摄影案例教程

[美] George Barr 著
袁国忠 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国际艺术摄影案例教程 / (美) 巴尔 (Barr, G.) 著
; 袁国忠译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-115-23866-5

I. ①国… II. ①巴… ②袁… III. ①数字照相机—
摄影艺术—教材 IV. ①J41②TB86

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第235244号

版权声明

George Barr: From Camera To Computer (ISBN: 978-1-933952-37-6)
Copyright © 2011 George Barr
Authorized translation from the English language edition published by Rocky Nook.
All rights reserved.
本书中文简体字版由美国 **Rocky Nook** 授权人民邮电出版社出版。
未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。
版权所有, 侵权必究。

国际艺术摄影案例教程

-
- ◆ 著 [美] George Barr
译 袁国忠
责任编辑 李 际
执行编辑 陈伟斯
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 15
字数: 366 千字 2011 年 5 月第 1 版
印数: 1 - 3 500 册 2011 年 5 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-2131 号

ISBN 978-7-115-23866-5

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内容提要

摄影领域活跃着这样一群人，他们不像商业摄影师那样需要迎合客户和艺术总监的审美情趣，受交稿日期的羁绊，因此选择摄影题材时完全听从内心的召唤，处理照片时精雕细刻、精益求精。他们就是追求精致艺术的摄影师。本书作者 George Barr 乃其中翘楚，在多家世界著名摄影杂志上发表过作品。

在本书中，George Barr 将多年来拍摄各种题材的经验拿出来与大家分享，通过大量示例详细阐述了从搜寻拍摄对象和选择场景到改善构图和编辑照片的整个摄影流程，涉及瀑布、水果、人物、雕塑与建筑、静物、旅行摄影、工业设备、抽象照片等大量摄影题材，涵盖寻找拍摄对象、处理场景、构图、照片拼接、聚焦区域合并、提高局部对比度、转换为黑白照片等众多主题，定将帮助专业摄影师和摄影发烧友极大地改善照片品质。

致 谢

如果没有任劳任怨的妻子 Isabelle Fox-Barr 的大力支持，本书就不可能付梓。您可能认为写作部分是最艰难的，但实际上，到定稿时整个出版流程只完成了 1/3，而我在过去 1 年多的时间内都未定稿。在此期间，她一如既往地鼓励我，没有半点不耐烦或批评的意思，我怎么感谢她都不为过。

这是我与 Rocky Nook 和编辑 Joan Dixon 合作出版的第二部作品。编辑 Joan Dixon 在进度落后于计划时表现出了极大的热情，在我提出大量修改意见时以极大的耐心倾听，并通过化腐朽为神奇表现出了极高的编辑技能。

我还要感谢摄影师 Andy Ilachinski，他慷慨地承担了校对工作，并提出了多项建议，极大地改善了本书的质量。

感谢读者与我分享了一段美好时光和发挥创意的途径，一起面对智力方面的挑战和一次充满乐趣的活动。祝您生活愉快，拍摄出大量出色的照片！

作者简介

George Barr 居住在加拿大卡尔加里，从 12 岁起就以严肃的态度看待摄影，当时使用的是一部 WWII 蔡司伊康泰（Zeiss Ikonta）相机和位于地下室的暗房。他使用过中画幅相机和 4×5 相机，当前使用的是数码单反相机。他是一位家庭医生，对精神病学有浓厚的兴趣，但将主要热情都倾注于精美艺术摄影。

George 关闭其暗房时，他冲印的照片质量极高；带着这些丰富的经验转战于数码相机和喷墨打印后，他制作出了极精美的喷墨打印照片。

在 George 的摄影生涯中，具有里程碑意义的事件包括：师从 Fred Picker 学习如何冲印高品质照片；师从埃德蒙顿艺术画廊的 Hubert Hohn 学习如何欣赏照片；潜心研究 Edward Weston 拍摄的照片；参加讲座、与画廊合作以及出版摄影作品。*Black and White Photography*、*Black and White*、*Focus*、*Lenswork* 和 *Outdoor Photography* 英国版都发表过他的摄影作品。

George 长期向医学院学生、病人和摄影师授课，撰写过医患新闻通稿，离撰写摄影图书和摄影随笔只有一步之遥。他还勇敢地接受了美学、欣赏和构图方面的写作工作，写作风格清晰、实用，适合任何人阅读。

如何使用本书

首先，本书并非介绍如何使用 Photoshop，如果您不熟悉如何在 Photoshop 中对图像进行基本编辑，也不熟悉调整图层和蒙版等概念，本书的很多内容阅读起来都会相当吃力。对于那些不熟悉 Photoshop 用法的读者，我在本书末尾提供了附录“Photoshop 初步”。该附录介绍了我经常使用的 Photoshop 功能，但没有涵盖我很少使用或从不使用的功能，以简化这款庞大而复杂的软件。

如果您发现自己需要“Photoshop 初步”没有提供的帮助，则可能需要购买专门介绍 Photoshop 的图书，这样的优秀图书很多。另外，网上还有相关的课程、视频教程和技巧，可帮助您更深入地了解 Photoshop。

除 Photoshop 外，我还使用 Photoshop 插件和其他独立软件，具体地说，这包括 Akvis Enhancer、Photomatix 和 Photokit Sharpener，还有来自 Outback Photo 的用于改善细节和控制局部对比度的工具。要详细了解高动态范围（HDR）摄影，强烈建议您访问网站 www.outbackphoto.com。另外，我还分别使用 Helicon Focus 和 PTGui 来合并聚焦区域和拼接图像。

我在本书中尽可能遵守一些约定。大多数

章标题指的都是特征照片或项目，但有些章使用了很多照片来说明要阐述的要点。在每章开头，都简要地介绍了该章将讨论的概念。

提示和建议贯穿本书，它们在正文中被突出显示，以方便读者找到。仅仅翻阅这些提示和建议就相当于选修了一门微型摄影课程。

照片和示意图都有简要的说明，只要按顺序欣赏这些照片，您就能学到很多，但我尽可能避免重复正文的内容，并确保说明尽可能简短。

我将很多照片上传到了我的网站，这些图像宽 1000 像素，高 800 像素。它们位于专门为本书开辟的栏目下，您可以根据章号和图片编号查找。您也可下载它们，自己尝试进行编辑或裁剪；可将图像放在同一个 Photoshop 文档的不同图层中，并显示或隐藏图层，以更清晰地查看编辑步骤的效果。

我将这些图像提供给您的前提条件是，您只将它们用于学习目的，请不要将其与人分享、张贴到网上或将其打印出来用于学习外的其他目的。这些照片的版权都归我所有，我获得了照片涉及的所有人员的许可，允许我根据需要进行使用。

如果您在书中发现错误或遗漏的地方，请告诉我，我将把它们张贴到我的网站上。在我编写的第一本书中，遗漏了一个项目列表。等中国翻译发现后，我们才认识到这种错误。我没有注意到，编辑没有注意

到，德国翻译没有注意到，该书的前 7000 位读者也没有注意到。这位中国翻译给我留下了深刻的印象，但愿本书的勘误表不会太长。

前言

我编写本书的原因有几个。首先，我想从精美艺术摄影师而不是商业摄影师的角度提供大量真实的摄影示例。在我的印象中，很多摄影师还在为如何处理场景乃至拍摄什么而努力奋斗，而为编辑什么而不是如何编辑苦思冥想的摄影师就更多了。很多摄影师能够得心应手地修复照片存在的问题，却根本不知道除基本编辑外还可以做得更多，让照片充满生机和活力。

最理想的情况是，我与您一起去拍摄您最喜欢的主体，趴在您肩膀上通过取景器观看，与您讨论如何取景，就用光提供建议，并指出更好的拍摄角度。鉴于我做不到这一点，只得通过写作详细介绍我拍摄照片的步骤以及期间遇到的问题和解决之道。

本书涵盖了丰富的摄影主题，包括我以前很少从事的旅行摄影和人物摄影。有些章提供了样片，让您知道我努力获得尽可能好的照片的过程中所做的各种尝试，讨论了我在处理场景期间的内心活动。有一章提供了几对在同一个场景中拍摄的照片，并讨论了其中每张照片的优点和缺点。我非常坦率地指出了自己所犯的错误，希望您能从中获得经验教训，并找出自己所犯的错误，以便以后少犯错误。

本书讨论了拼接、聚焦区域合并、高动态范围（HDR）、锐化及其他技术问题，这通常都是在问题首次出现时就进行讨论。我通过一些示意图展示了阴影中的噪点以及提高局部对比度带来的影响。鉴于我经常使用 Photoshop 插件 Akvis Enhancer 来提高局部对比度，我讨论了其优点和缺点并演示了其效果。

很多摄影方面的图书都是商业摄影师编写的，尤其是讨论 Photoshop 的图书。在图像编辑方面，他们的态度与发烧友、严肃的业余爱好者和精美艺术摄影师有天壤之别。商业摄影师需要在很有限的时间内处理数百张照片，而这些照片之间通常只有细微的差别。如果商业摄影师想出了可快速、轻松地调整照片的诀窍，且这种诀窍适用于所有照片，就会乐此不疲地使用它。对商业摄影师来说，时间就是金钱。

精美艺术摄影师和摄影发烧友通常没有最终期限的压力，他们拍摄的每张照片都是独一无二的，且客户就是自己。他们通常只需处理一张照片，花多长时间将照片处理好不是需要考虑的因素，只要在改善照片方面有所进步就好。精美艺术摄影师和严肃的业余爱好者关心的是质量，如果某个诀窍让照片处理工作轻松得多，但得到的结果只是凑

合，他们就会将这种诀窍排除在外。

另一个问题是商业摄影师使用的诀窍太多了，在一本书内就能看到数十乃至数百种诀窍，您记都记不住，更不用说精通了，这是个大问题。本书不会介绍数百种诀窍，也没有让照片还算凑合的诀窍，而介绍适用于各种照片的诀窍和技法，让您能够经常使用它们，进而精通其用法。我编辑照片时使用的工具很少，但它们在改善照片方面相当出色。在大多数情况下，有其他方法获得我需要的效果，但并非要介绍所有的编辑方法，而是介绍我每天编辑照片时都会使用的工具。如果您喜欢我制作的照片，并想知道我采取的方法，本书将对您很有帮助。即使我的照片不合您的胃口，您也可学习如何改善自己的照片，给人留下强烈的印象。

我有一种非常强烈的想法，就是在拍摄照片时，并不是要如实记录我看到的场景，而是要呈现我对场景的感觉和看法。我所做的一切都旨在制作出精美艺术照片。鉴于我黑白摄影的背景，自然会通过减淡和加暗来改善照片，并将这些技巧应用于数码领域和彩色照片。我将演示如何制作精美艺术照片。摄影新手常常会犯这样的错误：让颜色过于鲜艳、局部对比度过高、制作出的照片会刺眼；我的目的是要让我的照片看起来自然可信。

本书的有些章只讨论一张照片：我是如何拍摄它的或采取的编辑步骤；而有些章讨论了一系列照片，并将重点放在寻找并拍摄照片上。

几乎本书的所有照片都是最近拍摄的，但有几张来自 *Take Your Photography to the Next Level*，这是我编写的上一本书，由 Rocky Nook 出版。除旧金山和欧洲的照片外，其他照片的拍摄地点离我家的距离都不超过 3 小时车程。事实上，有一半照片的拍摄地点离我家的距离都不超过 30 分钟的车程。几乎所有照片都是使用最基本的数码单反相机和套机镜头拍摄的，当然还可能使用了近摄镜头和延伸接环。我确实有精良的设备，但除非是制作客户要求的超大型照片，快捷的拍摄显然更重要。

在最近 3 年，我使用的主要相机是 Canon 1Ds Mark II，而现在我购买了 Canon 5D2 作为补充；旅行时我携带的是 Canon 40D。我很乐意使用 Nikon 设备，但鉴于我几年前只使用 Canon 设备，并拥有一系列不错的 Canon 镜头，我可不想重新白手起家。

Harold Mante 拍摄了很多出色的照片，却喜欢向学生炫耀他最新的独特设备——一款用了 20 年的美能达相机，他还在使用这款相

机和正片胶卷拍摄非常出色的照片。Harold 编写了多本图书。

我拍摄的大多数照片都是手工对焦的。除少量照片外，我都使用三脚架、反光镜预升和快门线。最近，我经常使用 5D2 提供的实时取景功能，它自动升起反光镜，且不需要打开快门。我使用 4 年前购买的 G5 Mac 和 20 英寸的 LCD 显示器来编辑照片。我购买了很多打印机，最近购买的是 Epson 3800。我使用 Moab Entrada 亮白（bright white）纸或 Harman FBAL 光面纸打印，但后者用得越来越多了。

很多摄影师（有些还是著名摄影师）都给人留下这样的印象，即大多数照片只需在 Adobe Camera Raw 或 Lightroom 中进行全面校正即可。这些调整（如颜色校正和对比度调整）应用于整张照片，但有趣的是，Lightroom 现在也提供了局部调整功能，但这些人宣称很少使用它们。我希望本书能够让您相信，对制作精美照片来说，对照片的一部分进行局部调整是一种很有效的工作流程。

既然 Lightroom 和 Camera Raw 现在提供

了局部校正功能，您可能认为自己根本不再需要 Photoshop 了，这很有道理。但在在我看来，Lightroom 和 Camera Raw 非常适合用于进行一些基本校正，但在需要进行数百种校正和改进时（我在处理照片时通常这样做），它们根本不是理想的选择。我肯定会继续使用 Photoshop 进行局部编辑，如果您想使用最佳的图像编辑工具，建议您也这样做。

需要指出的是，本书不讨论输出。编辑图像后，要使用它制作出能够妥善处理摄影和编辑效果的照片，请参阅其他资料。虽然我提到了我使用的设备，但不会讨论不同品牌和型号的相机和镜头的相对优劣。

但愿您以后外出摄影时，能够想起我的一些观点并据此调整策略和方法；更重要的是，因为我的建议，您对自己的作品和手艺更满意了。果真如此，本书就算获得成功了。本书阐述的观念给我带来了极大的乐趣、满足和成功，我深信这也会给您带来影响。

George Barr, 2009
www.georgebarr.com

目 录

16

第 1 章 阿塔巴斯卡大瀑布

■ 阿塔巴斯卡大瀑布简介	17
■ 照片的拍摄	17
■ RAW和JPEG格式之比较	18
■ 编辑图像	19
■ 对图像的思考	30

32

第 2 章 悬崖峭壁上的灌木

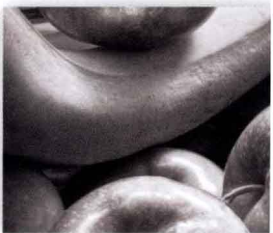
■ 拍摄历程	33
■ 全景照片和拼接基础	33
■ 编辑图像	37
■ 为何想转换为黑白的	42
■ 继续编辑图像	44
■ 对图像的思考	46

48

第 3 章 谷仓

■ 拍摄历程及场景处理	49
■ 对图像的思考	58

60	第 4 章 水果	
	■ 对图像的思考	71

72	第 5 章 雕塑和建筑	
	■ 雕塑的拍摄手法	73
	■ 对图像的思考	80

82	第 6 章 人物	
	■ 对图像的思考	90

92	第 7 章 铁架	
	■ 合并聚焦区域	100
	■ 使用Helicon Focus处理图像	101
	■ 使用Photoshop处理图像	101
	■ 对图像的思考	106

108	第 8 章 Stoney公园	
	■ 对图像的思考	117

120	第 9 章 圆木	
	■ 对图像的思考	128

130 第 10 章 抽象照片

- 抽象照片拍摄建议 131
- 对图像的思考 141
- 照片的拍摄对象 141

142 第 11 章 卷心菜

- 寻找拍摄机会 145
- 对图像的思考 150

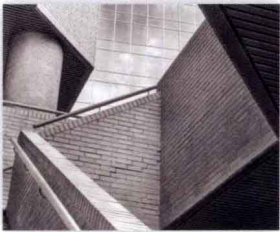
152 第 12 章 欧洲之旅

- 装备 153
- 对图像的思考 166

168 第 13 章 台阶

- 对图像的思考 178

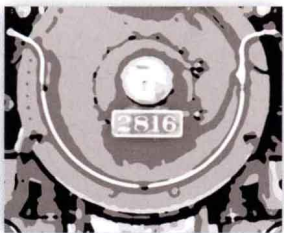
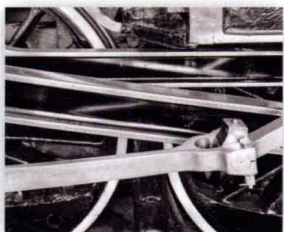
180 第 14 章 瀑布

- 对图像的思考 184

186 第 15 章 Lensbaby镜头

- 对图像的思考 190

192	第 16 章 铰链连接	
■	处理场景	194
■	对图像的思考	205

208	第 17 章 独特的处理手法	
■	对图像的思考	216

218	第 18 章 比较	
■	悬崖峭壁上的灌木丛	219
■	Rugged Rapids省立公园	221
■	旧卡车	224
■	温泉洞（Cave and Basin Hot Springs）	225
■	Graymont石灰石加工厂	228
■	侏罗纪峡谷	230
■	对图像的思考	231
■	寻找、识别和制作高品质照片	232

234	第 19 章 向日葵	
■	对图像的思考	242

246	第 20 章 打破常规	
■	对图像的思考	254