

YoungJin.com

摄影大师

数码照片修饰艺术

P h o t o s h o p R e t o u c h i n g

[韩] 金周元 著
李红姬 李明吉 等 译

• CD-ROM 附光盘 •

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

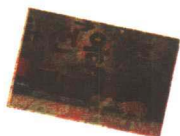

摄影大师

数码照片修饰艺术

P h o t o s h o p p i n g

〔韩〕 金周元 著
李红姬 李明吉 等 译

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摄影大师数码照片修饰艺术/(韩)金周元著;李红姬等译. —北京:人民邮电出版社,2006.3

ISBN 7-115-14530-X

I. 摄... II. ①金... ②李... III. 图形软件, Photoshop IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 009468 号

版 权 声 明

Copyright © 2005 by Youngjin.com.

First published by Youngjin.com, Seoul, Korea.

All rights reserved.

本书中文简体字版由韩国 Youngjin 出版公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可,对本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有,侵权必究。

内 容 提 要

本书由韩国著名摄影大师金周元编写。全书通过 4 个部分 30 多个专题系统地介绍了可以成倍提高数码照片质量的 Photoshop 修饰技法。书中不仅详细介绍了实例的制作过程,而且系统地介绍了关于 Photoshop 整体使用方法的内容。通过对本书的学习,读者不仅可以知道如何去做,还会知道为什么要这样做,使读者在掌握概念和原理的基础上学会修复类似照片的方法。

本书适合专业数码摄影、广告摄影、平面设计、照片修饰等领域各层次的读者阅读,专业人员可以通过本书迅速提高数码照片修饰水平。

摄影大师数码照片修饰艺术

-
- ◆ 著 [韩] 金周元
 - 译 李红姬 李明吉 等
 - 责任编辑 陈 昇
 - ◆ 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 电子函件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
 - 新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本: 880×1230 1/16
 - 印张: 26.5 彩插: 6
 - 字数: 803 千字 2006 年 3 月第 1 版
 - 印数: 1—5 000 册 2006 年 3 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2005-5220 号

ISBN 7-115-14530-X/TP • 5252

定价: 78.00 元 (附光盘)

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

1 2
3

1 2
3

1 2
3

前言

Photographer 金周元

直到本书的出版

人生在世，想编写一本属于自己的书，可不是易事！在本书的编写过程中，我克服了诸多困难，投入了全部精力！从业余摄影者到走进专业摄影领域，转眼已过了7年。因为爱好摄影，所以才走进了这个行业。然而摄影不像想象中的那样简单。整个过程仿佛就像为了一个未知的理想开始马拉松。而我自己能够察觉到正慢慢走向成熟。

最初爱好摄影时，我希望能够用色相与色调修饰图像，因此开始学习Photoshop。但是，当时几乎看不到一本与相片修饰相关的Photoshop书籍，要想学会Photoshop相片修饰方法可不是易事。如今，数码设备已经走进了普通人的家庭，而Photoshop爱好者的技术又完全能够与专家媲美，因此若能推出一本这样的书籍也算是一种挑战！当前出版的大多数Photoshop书籍的读者对象都是设计师或制图从业人员。而这本书由摄影师编写，并为摄影爱好者解答了各种关键性技术，可谓独辟蹊径！

策划本书之前，笔者在网站SLrclub.com上连载了有关Photoshop的心得。这里聚集了数十万使用SLR相机的会员，提供了非常齐全的共享资源。笔者从这里吸取了很多重要的知识，而为了报答热心的会员，我连载了Photoshop心得。然而怎么也没想到的是，这样的连载，竟然成为书。

我曾经认为一人的力量就能够完成一本书。最近，为了整理书籍浏览了大量的国外网站，收集了摄影师真正的需求及如今的新技术，还有发展动向等信息。在此过程中检索了数万个提示文件，调查了诸多资料，还与很多人进行了沟通，并且对比其他书籍，为了编辑成一本最优秀的书籍付出了全身心的努力！对我来说这本书具有特别的意义，它是印有我的名字的第一本书，也可能是最后一本！此外，我不想罗列多余的技术或者没用的内容而增加页数及书的厚度。

多数人希望能够得知专家们使用的技术或者技术窍门（Know-How）。然而，专家们使用的技术非常无趣、

难懂，要想真正学会这些技术需要花费相当长的时间及经历。Know-How可不是一个早上就能掌握的。笔者经历了由爱好摄影到成长为专业摄影师的过程。笔者与爱好者一样，爱好摄影，爱好相片修饰。无论是相片还是修饰过程，人们不可能为不爱好的事情付出毕生的精力！出于这样的考虑，本书的结构能够轻松、自然地帮助读者掌握高级技术。

本书主要由具体应用Photoshop的图层与蒙版、Curve与颜色修补等功能的实例构成。实际上，即便只掌握了上述内容，对于相片修饰操作来说也是绰绰有余的。因此，笔者以叙述形式重复介绍了使用上述功能完成的各种作品的操作过程。

当前出版的各类Photoshop书籍只是简单介绍了一种内容的跟踪步骤，而真正详细介绍某种相片修饰过程的书籍还是少之又少。而笔者把重点放在了实例的操作过程上。

通过阅读并跟踪操作书中实例，熟悉色感，具体应用操作过程后，读者很快就能学会笔者掌握的所有操作技巧。此外，读者若能挂上亲手修饰的作品或者作为礼物展现给亲朋好友，那么无论对于笔者还是对于读者都算是巨大的成果。

本书的另一个亮点在于笔者并没有直接指出什么样的技术应该应用到哪里，读者可以通过操作自行体会这些窍门的用途。

然而，书的内容很有可能只不过是Photoshop操作范围中的小小一部分。通过熟悉、摸索，读者可以创建个性化的操作技巧。笔者的最终目的还是在于帮助读者形成一套个性化的操作技巧。

在这里向认真阅读本书的读者表达谢意！

关于本书

基础篇

Part 1

基础

作为学习照片修饰 (Retouch) 的准备阶段, 必须从基础内容开始学起。很多读者认为没有必要一一阅读基础内容, 但是没能掌握扎实的基础知识就无法去成功地完成照片修饰操作。因此, 在这里我们收集了大量的重要内容, 主要涉及到Photoshop CS中改进追加的部分、RAW文件的重要性、8bit与16bit图像修饰的差异等内容。

设置环境

阅读书籍进行修饰操作之前要设置软件的界面环境, 包括指定存储位置及设置出便于操作的界面环境。认真设置界面后再进入书的内容, 可以非常顺利地完成任务的实例。

Color Management System (CMS)

在这里介绍了很多摄影师还不是很清楚, 却必须要掌握的领域——CMS的相关内容。与使用专门装备的方法相比, 在这里着重帮助读者理解概念并模拟显示屏中出现的色彩的方法。此外, 还涉及到了Adobe RGB、sRGB等高级数码SLR相机中可以设置的颜色空间问题。

理解Curve

理解了Curve, 就等于理解了Photoshop功能的80%。在这里介绍了照片修饰专家经常使用的Curve方法及颜色的修补法等内容, 还涉及到了使用Curve调整白平衡的方法。

颜色补偿法

补偿照片中最重要要素之一——颜色 (Color), 并提示了能够查看颜色的

方法。摄影师如果看不到照片的颜色, 就无法展现艺术效果。在这里帮助读者拥有辨别CMYK的慧眼。

图层调板

在这里介绍了多数用户感到困惑的图层的相关内容。图层效果类似于重叠玻璃纸后的效果, 只要正确理解了图层与蒙版的概念, 可以不使用画笔、橡皮工具完成所有图像效果。

图层模式的理解

图层包含了各种模式。在这里介绍了运用Soft Light、Multiply、Screen等相片操作中经常使用的图层模式塑造蓝天的CPL滤镜效果, 或利用渐变滤镜方法、软焦点、Cross显像方法, 强烈对比度黑白相片感觉等内容应用图层模式的方法。

工具

部分读者已畏惧了Photoshop中提供的大量工具, 因此只好只学习必要的工具。而这些内容, 可以帮助读者消化每一个工具。此外, 与其他较多的工具相比重点介绍了相片修饰中经常使用的必要工具。

暗角 (Vignetting) 手法

涉及到使用选择 [Marquee (M)] 工具的简单LOMO虚化效果与Studio照片的高级虚化方法等内容。

人体图像的修改

在这里涉及到的内容包括: 启动

Liquify滤镜时可以快速导入之前需要很长时间才能载入的图像的方法; 缩小头部尺寸、增加头发的密度的方法; 增高或使胳膊变得苗条的方法。

裁切操作

详细介绍了从矫正垂直度的方法到通过裁切改变图像感觉的方法, 即大相片与小相片裁切后的效果, 还有输出大型照片时的Trimming (修剪) 与Interpolation (插值法) 方法等内容。

删除纹理 (Moire)

Studio相片最大的敌人是纹理 (Moire)。在这里介绍了可一次性消除大尺寸纹理缺陷的魔术般的操作方法。

Contrast masking

在逆光的相片上逆向使用对比遮蔽手法, 演绎出生动的相片效果。在这里读者能够亲手制作非常精致的相片。

消除干扰 (Noise)

介绍消除色彩干扰、条带 (Banding) 干扰、Blue通道干扰、胶卷干扰等的有效方法, 还有消除在高的ISO和较低光量下的最大难题干扰的方法, 从而输出时得到更加洁净、清晰度更高的图像。

Sharpening (锐化) 手法

介绍了基本的锐化方法与输出时的锐化方法, 利用Unsharp mask (非锐度屏蔽) 提高对比度的方法, 通过多阶段锐化过程改善Web图像清晰度的方法, 利用High Path滤镜强化锐化效果的方法, 用于修饰人物相片的高级Edge锐化方法。

制作黑白照片

在这里介绍把数码相片编辑成黑白

应用篇

相片的操作过程。介绍了遮光与曝光，制作写真轮廓的方法；反转效果，为相片渲染颜色使黑白相片转换为彩色相片的方法；相片调色操作等黑白相片中使用到的大部分技巧，可谓深入了解了数码暗室的真面目。

Plug-in编辑图像的方法。CS最明显的变化在于可以自由编辑RAW文件。利用RAW文件进行编辑，不仅色阶的损失较少，打印时还可以保证图像的质量。

丽色感的方法。

负片效果

负片胶卷具有感光度、色阶丰富的特点。在这里介绍了利用数码图像展现类似负片胶卷图像效果的方法。

Bleach Bypass手法

利用《朋友》、《Seven》等电影中使用过的显像手法——Bleach bypass手法，塑造出类似电影画面的粗糙感觉。

紫外线照片效果

介绍利用紫外线的效果塑造充满幻想感觉的方法。

LOMO照相机感觉

塑造类似照相的效果，即温和、对焦不准而色相强烈的图像效果。

利用Apply Image的颜色修复

利用Apply Image保留通道的方法塑造出色调更加丰富的图像。

My Digital Story

演绎出接近数码相机宣传画效果的图像。

风景照片的修饰

利用Custom滤镜的组合功能，在不破坏色阶的前提下增强锐化与对比度，从而提高图像的质量。

黑白照片的色阶

结合前面介绍的多种修饰手法，完成了美丽而富有黑白特色的黑白照片。

特效篇

高级篇

Studio相片的修整手法

Studio相片的修整篇中使用较多的图像说明了修饰方法。进入修整操作之前，首先说明根据人物外形与角度的摄影方法。如果拍摄的原图像不完整，那么也会给修饰工作带来难度。因此我们特意选择粗糙、曝光度不足的图像讲述了修饰方法，从而使读者掌握修饰为温馨、柔和图像的变化过程。通过羽化皮肤色调的方法，去掉干扰修补曝光不足图像的方法及人物成形、锐化、虚化等过程，介绍从普通的人物相片转变为出色的一副作品的方法。

制作编辑相片

所谓编辑相片指制作最近较为流行的压缩照相簿或编辑相框的方法。在这里介绍了制作Studio相片即制作家庭成员相片或照相簿的方法。

创建Action（动作）

要想提高操作效率需要进行Photoshop中的Action操作，但是书的前一部分并没有进行说明。如果在真正理解Photoshop的功能与工具的使用方法之前创建动作，可能熟悉了自动化的动作之后，却忘了基本操作，所以前述内容中没有提到Action操作。

Raw File Converting

介绍了应用Photoshop CS的Raw

本篇介绍了综合使用前几部分中所学到的各种技术修饰图像的全过程。在照片修饰中，感觉是非常重要的。若能在照片中成功融入适合图像主题的气氛，可以说是真正形成了自我的技术特征。本部分包含了13个主题内容，通过这些内容详细介绍了复合性与实用性较强的大部分操作技术。

海报相片的感觉

介绍了展现曾经憧憬过的褐色的海报色调及强烈对比度的方法。

柔和的婴儿相片

塑造犹如奶油广告般温馨、犹如柔和的阳光般舒适的相片效果。

修饰钨光灯下拍摄的照片

利用数码相机在钨光灯下拍摄的照片往往显示为红色图像。在这里介绍了利用该缺陷，巧妙形成图像温馨、美丽氛围的方法。

女性肖像的修饰

在这里介绍了使女性人物的皮肤更加白嫩、迷人的展现方法。通常，在照相馆或者摄影棚里经常使用该方法。

幻灯片效果

介绍了塑造犹如通过灯箱由小型放大镜观察幻灯片胶卷时能够看到的那种美

代序

金周元是一位现场经验丰富的摄影师。

这里所指的现场经验可分为两种。

其一指多种摄影经验的累计，其二指把摄影的胶卷或数码文件修饰成完美的图像的能力。

从这双重意义上讲金周元可以说是充分积累这两种经验的摄影师。

无论是业余爱好者还是专家，只要是摄影师就不可避免地要同时吸取这两种经验。他可以把生动的事件、事故现场拍摄成荒唐的场面，在灯光明亮的摄影棚中把模特或者商品拍摄成黑暗中的效果。然而实际输出在图片纸上的图像却是非常完美的。即便是纯粹的艺术相片也要把图像输出在图片纸上。

在我看来，出于爱好，手捧相机到处游览山水拍摄相片的人应该称作“照相者”。此外，在暗室或者Photoshop中处理相片的人可以称作“Darkman”。

这两种类型的人都不能算是真正的摄影师！

真正的摄影师应具有摄影及图片修饰的双重能力。只有这样的摄影师才能够对冲印在一张小小图片纸上的作品负起责任来。

即便你不从事输出图片的工作，也应该充分说明自己的要求，使Darkman能够领会你的意图。因此，作为摄影师最低限度也应掌握在暗室中的工作步骤及Photoshop的基本原理。只有这样，才能通过别人也能得到满意的图片。

在这一点上金周元的Photoshop讲义同时解决了作为照相者或者Darkman应解决的所有难

题，可以说是卓越的贡献！作为摄影师，他不仅充分发挥了Darkman的作用，熟知相片的表现领域，在这方面我认为他是一位卓越的摄影师。此外，他还真正体会到了摄影师的灵感、哲学与思想都要在一张像纸上反映出来的道理。总之，他执笔写这样一本书，对读者来说真是福分。

大家都知道再熟悉Photoshop的人也不能说一定能够成为优秀的照相者。同样，再熟悉照相机也不一定能创作优秀的作品。对于摄影师而言，摄影技术固然很重要，但是思考展现图像的方法也不能忽略。

我想再次强调我们能够接触金周元的Photoshop心得，是一件非常幸运的事情！

金周元不但摄影技术突出，还熟练掌握了相片修饰的方法。在这本书中他毫无保留地公开了自己所掌握的技术窍门。这本书起到了缩短与遥远而艰难的图像展现世界之间距离的作用。

接下来我们要做的就是熟读金周元的心得，跟踪步骤感受一张普普通通的相片由简单走向令人感动的过程。

作为业内的前辈，还有作为共同走在孤独而艰难路上的同行者，我对他的贡献表示深深的谢意！

此外，我由衷地希望本书能够成为相片爱好者展现个性化世界的里程碑。

在海边的小木屋里
金红姬/摄影师

P a r t 1

基础篇

1

Section 01	开始之前	2
-------------------	------	---

Section 02	Photoshop CS新增的功能	4
-------------------	-------------------	---

# 1. 改善的File Browser	4
----------------------	---

# 2. Match Color 命令	5
---------------------	---

# 3. 柱状图调板 (Live Histograms)	5
--------------------------------	---

# 4. 暗区 / 亮区 (shadow/highlight) 的补偿	6
---------------------------------------	---

# 5. 支持数码相机的RAW文件 (Digital Camera RAW Plug-in)	6
---	---

# 6. 在16bit中支持Layer模式	7
-----------------------	---

# 7. 用户可以自定义的快捷键功能	7
--------------------	---

Section 03	JPEG和RAW格式文件	8
-------------------	--------------	---

Section 04	改善打印效果的方法	15
-------------------	-----------	----

Section 05	预置 (Preferences)	18
-------------------	--------------------	----

Section 06	Color Management System(CMS)的理解	21
-------------------	---------------------------------	----

#1. 什么是Color Space	21
--------------------	----

#2. Adobe RGB、sRGB是什么?	23
------------------------	----

#3. 怎样在Photoshop中用正确的色彩模式进行编辑	25
-------------------------------	----

Section 07	打印出显示屏显示原效果的方法	27
-------------------	----------------	----

#1. 为个人用户提供的基础的CMS方法	28
----------------------	----

#2. 利用Adobe Gamma的显示器校正	28
-------------------------	----

#3. Adobe Gamma的使用方法	29
----------------------	----

Section 08	对Curves的理解	31
	#1. 曲线的基本使用	31
	#2. 曲线对色阶的调整	32
	#3. 曲线对色彩的调整	33
Section 09	利用Curves调整白平衡	38
Section 10	利用Curves调节白平衡	41
Section 11	颜色调整方法	48
	#1. 理解颜色调整方法	48
	#2. 对色调体系的认识	50
	#1. 色相、饱和度、明度	50
	#2. 色相、饱和度、亮度	50
	#3. 使用了白平衡的色彩调制方法	50
	#4. 利用减色法对色调的调整方法	54
	#5. 利用Curves对色调的细致化调整	56
	#6. 利用Selective Color的色调调整法	60
	#7. 其他的色调调整方法	64
Section 12	图层调板	66
	#1. 图层的基本使用方法	66
	#2. 对蒙版（Mask）的理解	68
Section 13	通过实例理解图层模式	77
	#1. CPL滤镜效果	77
	#2. 增添秋季天空的感觉	84
	#3. 柔化滤镜效果	90
	#4. 基本的Soft效果	90
	#5. 强化图像	92
	#6. 强化主题	93
	#7. 软焦点效果	94
	#8. 显示Cross Processing效果	95
	#9. 简单制作Cross Processing效果	100
	#10. 表现强烈的黑白照片效果	104

Part
2

应用篇

109

Section 14	工具与快捷键	110
	#1. 工具	110
	#2. 各工具的快捷键及说明	110
Section 15	各工具的应用	117
	暗角技术	117
	#1. Lomo相机的 隧道效果	118
	#2. 工作室写真的暗角效果	122
Section 16	人体图像的修改	126
	#1. Liquify操作时快速操作所需部分	126
	#2. 调整头部大小	128
	#3. 使腿显得修长、使胳膊显得苗条	132
	#4. 使头发显得浓密	135
Section 17	裁切操作	138
	#1. 调整水平度	139
	#2. 所需大小的裁切	142
	#3. 输出大型照片的Interpolation方法	147
Section 18	纹理（Moire）图案的删除	152
	#1. 简单纹理图案的删除	152
	#2. 大型纹理图案的删除	154
Section 19	利用Contrast Masking的戏剧性效果	159
Section 20	干扰的有效祛除	169
	#1. 利用Lab Color Mode的干扰祛除	170
	#2. 利用Color Mode的干扰祛除	174
	#3. 减少条带效应干扰	175
	#4. 减少底片扫描图像的Grain	181

Section 21 锐化技术 187

- #1. 基本锐化技术 187
- #2. 打印时的锐化操作 189
- #3. 网络用图像的锐化 190
- #4. 利用Lab Color Mode的锐化 195
- #5. 利用High Pass滤镜的强力锐化技术 198
- #6. 人物写真的Edge Sharpen技术 200

Section 22 制作黑白照片 208

- #1. 转换为简单的黑白写真 208
- #2. 利用Channel Mixer的黑白转换法 211
- #3. 采用所需通道的色调和细节 214
- #4. 制作黑白写真边框 220
- #5. 反转（Sabattier）效果 225
- #6. 手工着色法 229
- #7. 黑白写真的减淡和加深 235
- #8. 利用深褐色色调的调色 242

Part 3 高级篇 249

Section 23 编辑人物相片的高级技巧 250**Section 24** Studio相片编辑手法 252

- #1. 适合人物形态的摄影方法与编辑手法 252
- #2. 印象相片编辑方法的应用 256

Section 25	制作电子相册	278
	#1. 全画面相册的编辑	279
	#2. 做便携式对折的相册	286
Section 26	Action (动作) 制作	292
Section 27	Raw File Converting	297

P a r t 4 感觉篇 305

Section 28	海报效果相片修饰	306
Section 29	柔和效果的婴儿照片	316
Section 30	钨光灯照明下摄影照片的修补	325
Section 31	女性肖像的修饰	333
Section 32	幻灯片效果	342
Section 33	负片的感觉	350
Section 34	Bleach Bypass方法	358
Section 35	红外摄影效果	365
Section 36	LOMO PHOTOGRAPHY效果	372
Section 37	利用Apply Image修补颜色	382
Section 38	My Digital Story	390
Section 39	利用Custom Filter修饰风景相片	397
Section 40	还原黑白相片的色阶	404

P a r t 1

基础篇

Section 01

开始之前

在阅读本书之前应该知道的部分

在阅读本书的时候为了加深理解首先应该了解以下的内容。

在本书的前面部分增加了在使用CMS (Color Management System)、Color Space、Curve、Layer等功能之前的一些必备知识。笔者在编目录之前也进行了相当的思考,为了使读者更好地理解,增加了一些必要的基础知识。

笔者也是一点一滴地从基本知识开始学习Photoshop的。在此过程中发现,很多关于Photoshop的书籍都是将例子罗列出来,再一个个地进行说明,在此过程中将Photoshop的各种功能一一说明。因此刚开始阅读就会有厌烦的感觉。这种书会给那些刚开始接触Photoshop的读者恐惧感。因此为了使读者能够领略到Photoshop中的乐趣,笔者也进行了长时间的思索。

在本书中,没有为了增加篇幅而将说明过的问题进行反复说明。而是从最基本的一些功能开始进行了说明。这样不会给读者一种厌烦的情绪。只要读者能跟着笔者的思路进行操作,必将会有很大的收获。

但是什么才是对摄影者是有意义的,笔者对此也进行了一些思考。最终笔者着重说明了读者刚开始接触到摄影时,对照片最想了解的部分。有些读者可能会想,这些基础部分我已经很熟悉了,但是对那些初学者来说,前面部分的基础知识都会带给他们不少的收获。

在本书中不会提示一种方法然后让读者按步骤完成

在各种情况下,用什么样的方法,怎么去实现,怎么去表现照片的整体感觉,笔者只是用本身的操作方式进行了说明而已。因为使用Photoshop的很多人,都会有自己独有的操作方式和顺序。也希望读者在阅读本书之后形成自己独有的、有个性的操作方式。

本书使用的Photoshop的版本

目前Photoshop开发到了CS 2.0 (9.0) 版本。有很多使用者目前还在使用Photoshop 6或者Photoshop 7,而且都认为它们之间差别不大。当然使用8bit的JPGE进行编辑,两者之间不会存在什么差距,但是对于那些经常处理数字数据的摄影者还是建议使用CS以上的版本。