

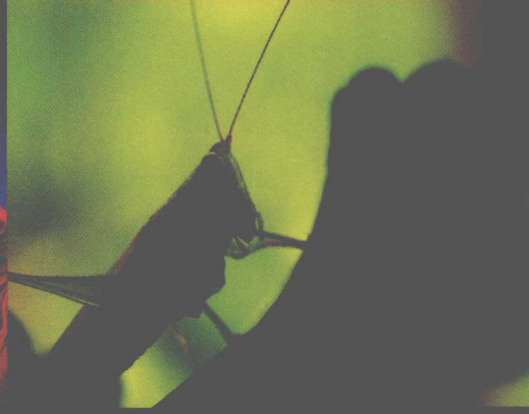
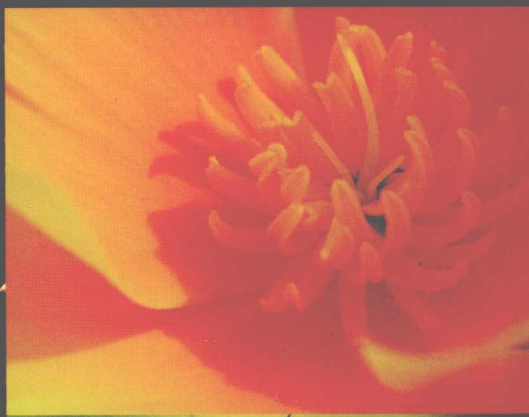

理解亚当斯的影像理念，让你的数码后期技艺更上一层楼

风光摄影创作艺术

Outdoor Photographer

Landscape and Nature
Photography
with Photoshop

【美】Rob Sheppard 著

俞沁沁 黄一凯 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

风光摄影创作艺术

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

风光摄影创作艺术 / (美) 谢帕迪 (Sheppard, R.) 著;
俞沁沁, 黄一凯译. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-115-21014-2

I. 风… II. ①谢…②俞…③黄… III. ①数字照相机—
摄影技术②风光摄影—摄影艺术 IV. TB852.1 J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第091677号

版 权 声 明

Rob Sheppard

Outdoor Photographer Landscape and Nature Photography with Photoshop CS2

Copyright © 2008 by John Wiley & Sons Ltd.

All right reserved. This translation published under license.

Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc.

本书中文简体字版由 John Wiley & Sons 公司授权人民邮电出版社出版, 专有出版权属于人民邮电出版社。

风光摄影创作艺术

- ◆ 著 [美] Rob Sheppard
- 译 俞沁沁 黄一凯
- 责任编辑 李 际
- 执行编辑 王 琳
- ◆ 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>
- 北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/20
- 印张: 15.4
- 字数: 642 千字 2009 年 9 月第 1 版
- 印数: 1—4 000 册 2009 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-4536 号

ISBN 978-7-115-21014-2/TB

定价: 69.00 元

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

反盗版热线: (010)67171154

内容提要

本书将指引您利用 Photoshop 像风光大师安塞尔·亚当斯那样对风光作品进行暗房创作。作者 Rob Sheppard 将为您和盘托出如何使用 Photoshop 实现高速曝光、拓宽影调范围、还原最佳影调及色彩、消除色斑、校正镜头扭曲、多帧拼接全景图、最优黑白转化，如何在 Camera Raw 中进一步调整阴影和高光部分细节等风光摄影核心后期处理技术，所有调整和处理皆旨在实现完美的风光摄影艺术创作。

数码摄影爱好者将通过本书了解风光大师安塞尔·亚当斯经典的暗房理论，继而深入理解风光摄影数码后期处理技法精髓；深谙传统暗房的风光摄影师也可通过学习本书快速平稳地过渡到数码暗房进行风光艺术创作。

关于作者

在帮助摄影师们与数字影像技术建立联系方面,Rob Sheppard 一直以来被公认为是一位专业人士。他是《数码相片》(PCPhoto)杂志的创始人之一,这本杂志早在8年前就致力于推动将数字技术纳入摄影师的工作。他也是《数码相片》和《户外摄影师》的编辑(后者的销售量仅次于《大众摄影》杂志),以及所有由沃纳出版社出版的摄影杂志群(包括《数码相片》、《户外摄影师》和《专业数码摄影》)的编辑主任,同时也是多本摄影书籍的作者和摄影师,包括《流光显影——Adobe Camera Raw 摄影师专业技法》(已由人民邮电出版社出版)。

Rob 还为《户外摄影师》杂志撰写专栏——数字视界,并奔走于全美各地为各种培训班授课,包括棕榈滩摄影中心培训班、圣达菲数码摄影培训班、数码风景摄影系列培训班,以及壮丽美洲摄影培训班。他在网上也有自己的主页,主要介绍他教授的培训班、写作的书籍以及摄影小技巧等,网址为 www.robsheppardphoto.com。

来到洛杉矶之前,Rob 作为一名摄影师在美国明尼苏达州工作多年,这其中包括为明尼苏达州交通局、西北银行(即如今的富国银行)、贝氏堡公司(Pillsbury)、3M 公司、通用磨坊食品公司、路德宗兄弟保险公司、瑞士汽巴-嘉基公司(Ciba-Geigy)、安德森窗业等公司拍摄专业图片。他的摄影作品也在美国的多家杂志上发表,从《国家地理》到《农场主》,当然也包括《户外摄影师》和《数码相片》。

本书特为以下人群而著：正致力于掌握数字技术的自然与风光摄影师们，他们决心用“是的，我会”而不是“不，我不会”来面对数字技术；还有那些热爱拍摄美丽图片的摄影师们，他们已经意识到数字技术的潜力，预见到它将使自己的摄影作品获得崭新的艺术高度和全新的表达方式，并将摄影带入更激动人心的领域。

序

那是在 1999 年，我刚获得一台柯达 DCS 620 数码相机。这台柯达数码相机是在 F5 机身的基础上设计的，它不是我拥有的第一台数码相机，不过它具有奇特的 3 个用来储存图片的文件夹系统。经过一番摆弄，我仍无法搞定它，于是给我的好友罗伯发了一封 E-mail。和往常一样，一封表示祝贺并同时答疑的回信很快躺在了我的邮箱里，他提醒我注意文件的特性。类似这样涉及数码摄影与自然环境有关的热情对话，在我俩之间并非第一次，也肯定不会是最后一次。

很高兴我认识罗伯，称他为朋友，而不是通常意义上的“摄影师—编辑”这样的关系。我们之间的谈话往往是关于自然环境、摄影、数字技术以及它们综合之后如何传递给大众的观念，以及在许多方面如何左右大众的观念。我们也常常意见相左，不过这却使彼此间的对话更值得记忆，因为至少最终还是解决了我们所关心的现实的问题。

对于自然环境和摄影，罗伯有着不可思议的热情，但这种热情却不及他将自己所知的一切拿来与众人分享的热情。我从未见过任何人能像他一样勇于打破自身知识构筑的神秘感，也从未遇见一个如他这般的人，怀着极高的热情，将扎实又实用的信息用简单易懂的语言传播给他人的人。关于这点读者也许能够通过阅读他的书而有所体会，对于与他面对面上课的学生来说应该有着更直接的感受；但就整个摄影界来说，却不曾看见他代表我们作出的不知疲倦的努力。应该说，我们是幸运的，因为所有我们在摄影上遇见的问题，他一样也要面对，所以他要讲述的也正是我们希望了解的。

本书就是上述我所说的最好例证。很多时候，罗伯和我都在讨论数字技术对于自然摄影影响而衍生出的诸多结果。这些影响致使以往传统摄影构筑的所谓禁忌如今看来是多么可笑；使那些已经被划定的规则有了被延伸的空间，为那些希望依据想象进行创新的人们提供了机会。作为一名编辑，莎容和我总是因能与罗伯一起为《户外摄影》工作而兴奋不已。很荣幸我能称他为朋友，了解他为摄影师们及更广泛的大众所做的一切是为了现今和将来的后代能有一个更好的环境。

展现在你眼前的充满智慧的文字来自于一个穿行在北美荒野，并将其终生热情投注于相机取景框之后的人。罗伯一向都是将其尝试所得的成果与精华毫无吝惜地与人分享，本书更是如此。无疑，在阅读本书时，作者所传达的知识信息以及向其中注入的热情，对如何吸收它们提出了挑战，即便如此，对于自然摄影师来说依然是绝对值得的。从书中会渐渐对罗伯·施帕德有所了解——他是过去的 10 年中我们一直珍视的人。没错，阅读此书你将受到盛情款待。

摩斯·彼得森

世界著名野外及自然风光摄影大师

尼康“镜头背后的传奇人物”、雷克沙精英摄影师

前言

很久以来，我都认为风光摄影师需要采用一套独特的方式来运用 Photoshop 软件，而这与仅是成为一个 Photoshop 技师所用的技巧是完全不同。大概在 10 年前，我就在《户外摄影》杂志中建议，我们应该用安塞尔·亚当斯和其他传统暗房技师所用的方式来使用 Photoshop 软件，即便他们本人根本没有使用过这个软件。从他们那里我们获得的是一种如何观看和处理相片的方式，以便由此尽可能地表现出最初拍摄所看到的风景。我认为，他们在为影像行业确立某种工艺标准的同时，也为如今运用 Photoshop 的摄影师提供了同样多的参照。

本书是基于我多年来从事自然摄影的实践，并在使用 Photoshop 中不断摸索获得的心得写成的，也反映出我部分关于上述问题的思考。从本书中，你将会了解安塞尔·亚当斯，了解他的技术、摄影暗房原理及暗房工艺，懂得它们是如何影响用 Photoshop 处理图片；甚至比起亚当斯和与他同时代的传统暗房技师们，你将能做得更多。我这里说明的并不是要“篡改”、“操纵”自然，或是将假的图片冒充真的，而这些也都是自然摄影师们不屑去做的。我提及的仅仅是一张图片获得自身范围以外更多的色彩的能力。

在亚当斯当道的全盛时期，除了埃利奥特·波特，很少有严肃的自然摄影师会进行色彩处理。与此同时，出现了许多类似比起彩色摄影、黑白摄影更“经典”的谬论，这肯定不是为什么在传统的名家作品中有那么多黑白风光摄影的原因。过去，彩色照片很难处理，特别是艺术展示时，很难达到满意的效果。亚当斯在提及彩色冲印时，形容它看上去好像电视机轻微的色彩偏色。

不过今天，Photoshop 允许摄影师们对任何影像用类似传统黑白摄影暗房中的调整、增强方式做相应的处理，而且还拥有当时亚当斯感觉丢失的完美色彩。本书是以一个自然摄影师的视角来介绍如何使用 Photoshop CS2 的。关于 Photoshop 还有更多技术方面的书，更多基本技巧的书，不过我感觉不值得将此类书放入书架。所以，我在本书中力图在关于摄影师如何真正通过使用 Photoshop 而受益方面，提供给他们一个自然摄影师的视点。我作为专业自然摄影师工作了多年，不过，更重要的是，在我为《户外摄影》杂志工作的这段岁月里，目睹了摄影师是如何适应并采用数字技术的。

于是，我想到应该编写一本针对摄影师关注和需要的书，一本将摄影视为一门技术的书，就好像安塞尔·亚当斯对待他书中的摄影作品。与我编撰的另外几本书一样，本书将尽可能地介绍我了解到的关于如何令摄影师有所启发并获得受益的 Photoshop 技艺。

本书中用做示范的许多照片都可以通过我的主页下载，地址是 www.robsheppardphoto.com。它们中的一些文件尺寸很大，需要有宽带或是高速的网络连接，如果没有这些，耐心就是必不可少少了。

致谢

确

有不少人帮助我在较早期的时候就了解并适应了新技术，使得我可以更好地将它们介绍给其他摄影师。迈克尔·格恩乔恩教我如何将数字技术服务于视觉，使得创造力和技艺不会因工具而受到限制。乔治·勒普和我同一时期分别都在对数码摄影进行探索，所以我们常常在各自知识增长的同时分享各种观念。布鲁斯·戴尔在如何将数字技术用作有效的沟通工具方面提供给我许多新的视角。已故的嘉伦·罗威尔要求我向摄影师们证明数字技术对摄影的意义与价值。爱普森公司的丹·斯泰因哈特鼓励我找寻更广泛的听众，向他们展示数字技术是如何帮助摄影师的。佳能公司的恰克·怀斯富和卢迪·温斯顿总是慷慨地为我解答任何一个我随时发现的数字技术方面的问题。在我努力帮助摄影师更好地使用数字技术的同时，尼康公司的比尔·福特尼给予了我长时间的关注与支持。斯蒂文沃纳不断促使我思考如何将数字技术更好地传递给摄影师们。还要感谢那些参加我培训班或是研讨班的朋友，是他们让我知道了在数码摄影和 Photoshop 中哪些技术才是摄影师们最希望了解的。

我要特别感谢比尔特内基，安塞尔·亚当斯作品的委托人，能在本书中使用展示亚当斯的作品离不开他的帮助。

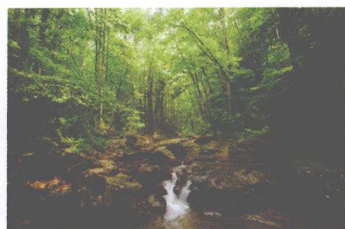
我还必须感谢我了不起的父母，在我成长的过程中，他们虽然总是疑惑摄影商业究竟是个什么鬼东西，却无论如何总给我以支持，而如今已经完全了解了它的美丽。我要特别感谢我的家人，尤其是我的妻子薇琪，一位极出色的合作伙伴。她忍受我在女儿的足球比赛期间还不停地在笔记本计算机上写作，忍受我随时随地拍照同时口中还念叨说一分钟就好，其实之后又把大部分时间都花在办公室的计算机前。

目录

第1部分 自然摄影师需要掌握的核心技巧	1
第1章 走近 Photoshop	3
Photoshop 和自然摄影	5
以相片为根本	6
多一些安塞尔·亚当斯，少一点比尔·盖茨	6
工作流程概要	8
第2章 亚当斯会做些什么？	9
安塞尔·亚当斯留下的财富	10
艺术与科学的对抗	11
亚当斯的作品是技艺样板	12
亚当斯都曾经用过什么工具	13
室内工作能与户外工作相媲美吗	14
富有表现力的影像	15
同一主题的不同变化	15
完美演绎	16
问与答	19
第3章 立即开始	21
从开始拍摄的那一刻就力求正确	22
曝光要求	24
欠曝到底会造成什么	25
欠曝会弱化数码影像	26
噪点问题和影调过渡不连贯问题	26
过曝也不好	27
曝光问题解疑	28
关于胶片	30
锐度	31
拍摄前的思考	32
想象力视觉化与构图	32
数字的即兴表演	33
问与答	35
第4章 设置阶段：基本步骤	37
打开和另存为	38
TIFF 格式	39
PSD 格式	39
JPEG 格式	39
旋转	40
剪裁	41
校正地平线	44
用剪切工具修正	44
使用旋转画布命令调节水平	46
整体调整	48
设置黑点与白点	48
色阶与阈值	49
中间调调整	53
处理图像色彩	56
快捷色彩校正	57

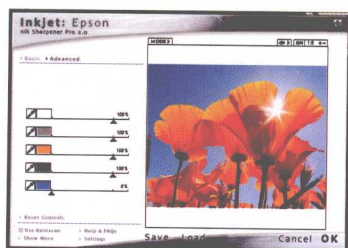

饱和度	58
修正画面中的错误色彩	59
问与答	63
第5章 RAW 与后期处理	65
比较 RAW 文件和 JPEG 文件	66
巧妙地处理 RAW 文件	67
剪切和旋转	68
工作流程的选择	68
色彩空间	68
色彩深度	68
文件大小 (输出文件的大小)	69
分辨率 (输出时的分辨率)	69
自动设置	69
色调调节	70
色彩调节	74
处理 RAW 文件的色彩	75
精细调节	78
修正镜头色差	79
储存调整设置	80
对 Camera Raw 进行设置	81
问与答	83
第2部分 图层和其他必需的工具	85
第6章 图层	87
为什么不用选择工具	88
了解图层的关键问题	88
安塞尔·亚当斯如何处理图层	90
灵活独立的控制	91
轻松使用调整图层	92
添加第一个调整图层	93
图层蒙版令调整图层更出色	97
选择工具和图层蒙版	101
复制图层实现更有效控制	104
复制图层	104
在复制图层上工作	105
图层管理	107
问与答	108
第7章 改进照片的中间调	109
回到曲线	110
其他中间调工具	114
阴影 / 高光修饰特定的色调	118
加强天空的调子	121
显露暗影的细节	123
问与答	126
第8章 色彩精调	127
到底哪个才是真实的色彩	128
色彩模型校正	129
添加暖色	131
冷暖对比	134
小心饱和度的魔力	138
用色相 / 饱和度校正色彩	140
问与答	144

第9章 局部调整获得更出色的图像	145	
减淡和加深	147	
视觉控制的基本方式	151	
恐怖的亮度/对比度控制	155	
进一步控制视觉	157	
一个新的色阶调整	163	
选择和图层蒙版	164	
色彩范围工具	166	
回到本章最初的例子	171	
问与答	174	
第10章 综合利用所有功能	175	
一次只做一步调节	176	
评估照片	176	
第一步	177	
调整中间调	179	
为图层命名	182	
色彩处理	182	
控制视觉中心	185	
复检照片	187	
问与答	190	
第11章 清除污点	191	
移除碎片	192	
了解什么是仿制	193	
准备开始仿制	193	
仿制的工作流程	194	
仿制示例	195	
完成更困难的仿制工作	198	
使用污点修复画笔	200	
倾斜的树干和其他透视异常	202	
基本的透视校正	203	
CS3 透视校正	203	
镜头校正中的其他控制	206	
问与答	207	
第3部分 为自然摄影师准备的特殊技巧	209	
第12章 扩展画面的色调范围	211	
摄影师的双重自然	212	
一条专断的界线	212	
处理影调范围	213	
为更好的影调而两次曝光	214	
用 Photoshop 组合影调	215	
当所处理的影调之间不易区分时	218	
二次处理 RAW 文件	220	
高动态范围 (HDR) 调整	223	
问与答	227	
第13章 经典的黑与白	229	
“看出”黑白片	230	
拍摄黑白片	231	
拍摄黑白片的小技巧	233	
黑白摄影中滤镜的使用	233	
直接拍摄黑白照片还是使用彩色照片转换	234	
转换黑白照片的方法	235	
灰度和去色	236	
使用通道制作黑白照片	236	

使用通道混合器	239
将 RAW 文件转换为黑白	241
分区域转换黑白	243
给黑白图像上色	245
问与答	247
第 14 章 完善图像	249
为什么要把调整尺寸与锐化留到最后	250
图像尺寸之谜	251
在 Photoshop 中调整尺寸	251
根据原始尺寸调节图像大小	252
放大与缩小	254
放大图像	255
缩小图像	256
缩小图像供电子邮件使用	258
锐化工具	258
USM 锐化揭秘	259
锐化公式	261
使用锐化工具让画面更富质感	261
智能锐化	262
使用图层锐化	265
模糊画面中影响主题的部分	268
问与答	270
第 15 章 更优质的打印	271
显示器和输出	272
打小样	272
打印输出的基本知识	273
快速打印输出流程	273
控制打印流程	276
根据场合评价打印输出品	279
如何评价打印输出品	280
为最终的打印输出进行调整	281
制作边框	281
使用单张相纸打印多幅作品	285
问与答	288
附录 Photoshop 滤镜插件	289
NIK SOFTWARE NIK 系列插件	290
NIK COLOR EFEX	290
NIK SHARPENER	291
NIK DFINE	291
DIGITAL FILM TOOLS 系列插件	292
55MM	292
KODAK ASF 系列插件	293
DIGITAL GEM	293
DIGITAL SHO	293
DIGITAL ROC	293

第1部分

自然摄影师需要掌握的核心技巧

- 第 1 章 走近 Photoshop
- 第 2 章 亚当斯会做些什么？
- 第 3 章 立即开始
- 第 4 章 设置阶段：基本步骤
- 第 5 章 RAW 与后期处理

第1章

走近 Photoshop

Photoshop 曾经一度令摄影界感到非常恐惧。它所做的工作似乎与摄影师的目的极不相称。现在大部分摄影师已经不这样认为了,因为 Photoshop 还包括除篡改技巧以外的其他用法,而且也便于操作;不过,仍有很多关于 Photoshop 使用的信息没有将其包括在内。自然摄影师需要走近 Photoshop,这是对传统的尊重,也是自然摄影的需要。

我是在十几岁时上大学的几年里学习的风光摄影,拍的都是黑白片。图 1-1 所示的拱石国家公园里优雅的拱门就类似当年的作品。在那个年代,彩色照片是为那些不能够处理出具有艺术水准的黑白照片的人准备的,或是为那些有着特殊的拍摄要求的人准备的。所以,与大部分严肃的摄影师(无论专业摄影师还是摄影爱好者)一样,我将大量的时间用在了暗房里。我们大都崇拜那

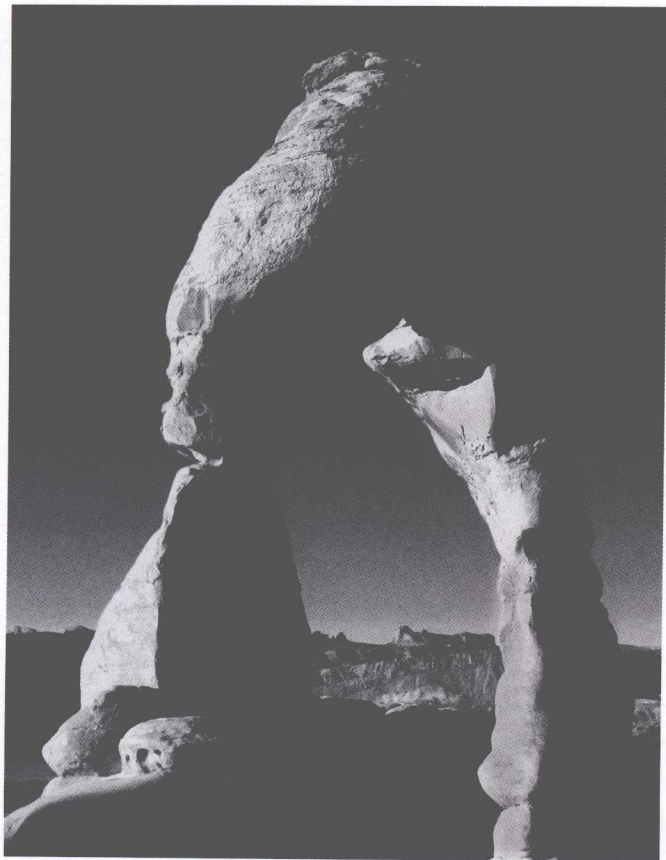

图 1-1

些黑白摄影大师,例如,安塞尔·亚当斯、尤金·史密斯、比尔·布兰特和安德理亚斯·费宁格。我们将大把的时间花在暗房里,来完善自己的暗房技巧,力图像亚当斯曾经做到的那样,让我们的照片也能精彩地放声歌唱。事实上,Photoshop 提供的手段都来自于黑白暗房。

尽管 20 世纪 80 年代开始彩色照片已经变得日益重要,传统的暗房开始渐渐消失。专业摄影师们开始拍摄反转片(由于翻印的原因),与此同时爱好者们则将冲印胶片作为主要媒介。杂志停止使用黑白相片,甚至报纸最终也大量依赖彩色照片。

彩色照片成了人人跟随的主流,大部分新加入的摄影师是通过拍摄彩色照片学习摄影技艺的。另外,十分诚实地说,许多自然景色反而是在彩色照片中才能呈现出它最漂亮的一面,如图 1-2 所示的猫头鹰三叶草。大量拍摄彩

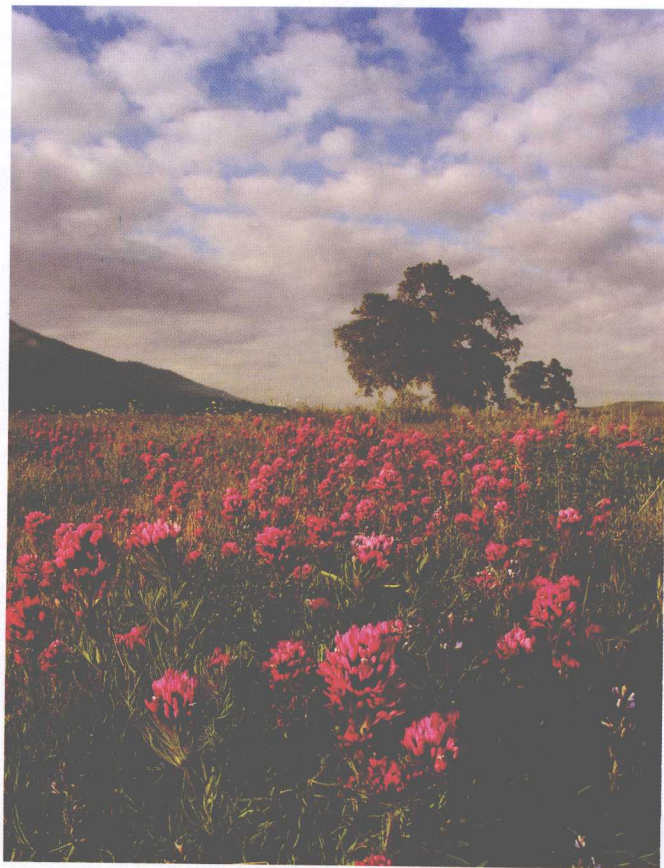

图 1-2