

风景深处

数码风光摄影
[美]马克·明斯

译 筱探索

History and Lessons for Digital Photography

中信出版社 CHINA CITIC PRESS

rockynook

风景深处

数码风光摄影的终极探索
[美] 马克·明奇 著 任惟 译

Lessons and Lessons in Digital Photography

图书在版编目（CIP）数据

风景深处/（美）明奇著；任惟译.—北京：中信出版社，2014.1
书名原文：Exploring North American Landscapes
ISBN 978-7-5086-4281-9
Ⅰ. ①风… Ⅱ. ①明… ②任… Ⅲ. ①风光摄影—摄影艺术 Ⅳ. ①J414
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第244206号

Exploring North American Landscapes
Copyright © Chinese National Geography Books Co., Ltd. (2014 of first publication of the translation).
Authorized translation of the English 1st edition © 2011 by Marc Muench.
This translation is published and sold by permission of Rocky Nook, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

风景深处

著 者：[美] 马克·明奇
译 者：任 惟
策划推广：北京全景地理书业有限公司
出版发行：中信出版集团股份有限公司
（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029）
（CITIC Publishing Group）
制 版：北京美光设计制版有限公司
承 印 者：北京华联印刷有限公司

开 本：720mm×1000mm 1/16 印 张：17 字 数：90千字
版 次：2014年1月第1版 印 次：2014年1月第1次印刷
京权图字：01-2013-5130 广告经营许可证：京朝工商广字第8087号
书 号：ISBN 978-7-5086-4281-9/G·1051
定 价：78.00 元

版权所有·侵权必究
凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。
服务热线：010-84849555 服务传真：010-84849000
投稿邮箱：author@citicpub.com

前言

卡特琳·艾斯曼 [Katrin Eisann]

艺术家、作家、教育家

风光摄影在美国已经存在多年，一直备受大家的喜爱。很多著名的风光摄影师如卡尔顿·沃特金斯（Carleton Watkins）和威廉·亨利·杰克逊（William Henry Jackson），都致力于拍摄国家公园，而所拍摄的照片让很多美国人和游客在其中的风景里找到了美国精神永不磨灭的象征。1864年，沃特金斯在加利福尼亚州约塞米蒂所拍摄的照片，促进美国国会通过了一项由亚伯拉罕·林肯总统签署的法案，使约塞米蒂成为全美首个法定自然保护区。几年后，杰克逊的照片让世人见证了怀俄明州黄石公园的宏伟景色。这些照片在美国国会大厦的圆形大厅陈列，使超过200万英亩的雄伟景观免受破坏性采伐和开发。1872年，尤利西斯·S·格兰特总统签署了《黄石公园法案》，创建了第一个国家公园。进入20世纪，风光摄影继续给美国总统带来影响。年轻的安塞尔·亚当斯拍摄的国王峡谷照片被呈送给罗斯福总统观赏后，总统签署了于1936年创建“国王峡谷国家公园”的法案。

风光摄影曾经帮助保护了塔斯马尼亚州（Tasmania，位于澳大利亚）、加蓬（非洲）和墨西哥的大片土地。卡尔顿·沃德在其硕士论文《保护性摄影》（*Conservation Photography*）中曾分析表示，为了保存和保护自然景观，“见证性”摄影有着重要的意义。

完美的自然摄影能让我们与宏大的宇宙建立一种神秘的关系，这种关系不是理性的词汇所能表达出来的。在一页页地翻看马克·明奇所记录的世界时，我会敬畏他所拍摄的题材、勤奋的工作、摄影的技巧以及他与我们分享的个人历史和专业经验。对马克来说，在他镜头前面的总是最重要的。这并不是一个强调自我、展现自我魅力的方式，而是一个包含真情实意的，从祖父到父亲再到儿子的重要家族传承——在明奇

家族中，这是对风光摄影的激情，它需要漫长的徒步，度过孤独的夜晚和对技术孜孜不倦的追求。明奇家族所了解的是，要创造真正无与伦比的东西，依赖于好奇心、奉献精神，以及大量时间与精力的投入，还有马克所形容的，在追求“完美光线”时所遇到的——运气。我对“运气”一说持怀疑态度，光凭运气是无法构成马克的一幅幅图片的，最重要的是实现运气前的准备工作、对风景的意识和熟练的技艺，这些才能让马克得以描绘和分享稍纵即逝的瞬间，而这是我们大多数人无法体验的。

我是在加利福尼亚洛斯·奥索斯的一次数码摄影讲座中认识马克的，讲座是由乔治·莱普（George Lepp，著名自然和鸟类摄影师）带领一些行业领先的数码科技开发人员和摄影技术教育人员组织的。我们有幸与来自Adobe、佳能、尼康和爱普生等公司的工程师在一起度过了一周时间，阿里和乔治·莱普一家对我们热情周到，我们在一起分享经验，提出问题，研究数码摄影技术对未来的影响和发展。在那个时候，我接触了马克并对他产生了敬意，马克当时正在为他父亲戴维的书制作最后的目录和格式，这本书使他父亲进入理查德·黄的“给社会或未来带来持久影响的十大最有影响力摄影师”之列。正如黄所解释的，“就像安塞尔·亚当斯在黑白摄影一代中的地位一样，戴维·明奇是彩色风光摄影师中的大师。他使用醒目的前景元素，让目光从构图看到远处的背景，这种突出的风格让他在20世纪五六十年代名噪一时。在过去的40年里，即使你不知道戴维·明奇，但走进美国任意一家图书馆或书店时，你也会注意到他的书或年历”。

在洛斯·奥索斯度过的那繁忙的一周中，纽约的一名愤青（那就是我）被西海岸一位才华惊人的摄影师（也就是马克）的谦逊所震惊。我很敬佩马克追随他祖父和父亲的艺术形式并将其发扬光大的精神。通过最新的数字技术，他正在扩展并丰富一个伟大的美国传统和精神——这让只有少数人能目睹的辉煌自然成为数以百万人的享受，我们都有义务和责任维护这自然的辉煌。

写于纽约虚拟艺术学校数字摄影大师的椅子上

目 录

001	致 谢
002	前 言
004	导 言

Part I

009	第一部分 探索与视觉 Explorations and Visions
011	第一章 摄影哲学 Philosophy of Photography
023	第二章 神秘因子 The Secret Gene
037	第三章 决定性地点 The Decisive Placement
040	准备工作
041	神圣的角度
044	拍下最完美的海浪
045	灵感迸发的时刻
054	尽善尽美
054	在落基山脉玩直升机滑雪
056	风险与回报
061	第四章 追逐光线 Chasing the Light
062	何其幸运
064	捕捉光线
069	改变
075	追逐光线
078	逆光拍摄
082	光的展现
089	第五章 进阶途径 Evolving Methods
090	全景成像
102	移轴摄影

106	延时摄影
114	画面中的太阳

117	第六章 钟爱之地	Favorite Places
-----	-----------------	------------------------

117	内华达山脉
-----	-------

134	圣巴巴拉镇
-----	-------

Part II

157	第二部分 教程	The Lessons
-----	----------------	--------------------

159	教程一 控制曝光	Making the Exposure
-----	-----------------	----------------------------

162	关于对比度
-----	-------

169	教程二 工作流程	The Workflow
-----	-----------------	---------------------

171	第一步 导出文件
-----	----------

173	第二步 选择图片
-----	----------

175	第三步 后期处理
-----	----------

183	教程三 设定区域	Setting the Range
-----	-----------------	--------------------------

191	教程四 深度处理	Massaging the Middle
-----	-----------------	-----------------------------

191	所有的滑块
-----	-------

197	其他两个伟大的工具
-----	-----------

201	教程五 局部动态的快速蒙版	Quick Masking for Regional Dynamics
-----	----------------------	--

203	学会破解场景的动态范围
-----	-------------

204	标准与场景模式
-----	---------

208	你的照片需要快速蒙版吗?
-----	--------------

223	教程六 真实的色彩	Real Color
-----	------------------	-------------------

233	教程七 手工制作HDR图片 Manual HDR
233	HDR意味着什么：超级数字反射（Hyper Digital Reflexes） 还是高动态范围？
233	手工制作HDR图片：还有别的方法吗？
234	HDR vs. SBR
235	拍摄HDR图片
236	相机设置和手动曝光HDR的原则
236	相机设置以及在自动包围曝光HDR功能下的设置
237	手动拍摄场景
237	使用自动包围曝光功能拍摄
238	拼合照片
243	画笔工具的设置
244	前景色和背景色
251	教程八 更多关于HDR的内容 More HDR
253	快速、简便的手动消除
257	用软件Photomatix或CS5 HDR Pro来自动粉碎像素
260	最后一个提示
262	最后一个想法
264	前两代明奇家族成员
265	后 记
265	特写图片目录

致 谢

我很荣幸，很多人都曾给予我真挚的帮助和鼓励。我要感谢我的母亲邦妮，她给了我一生的鼓励和创造的能量；我的父亲戴维教会我通过摄影来认识这个世界；我的姐姐赞德拉帮助我始终做我自己！还要感谢我的妻子斯蒂芬妮，以及我的岳母休·海因，她们毫无怨言地帮我校对了整本书。

我永远都对我的编辑卓尼·狄克逊心怀感激，他花费了大量时间帮我改稿，感谢所有的出版团队，特别是格哈德·罗斯巴赫对本书的贡献。

感谢我所有的朋友，包括安迪·威廉斯、戴夫·波特、罗恩·拉克希姆博格以及汤姆·迪特里希，感谢你们为我付出的时间以及帮我完成录入的工作。特别感谢戴维·罗森塔尔，他从这个项目计划之初就给我注入大量的奇思妙想，让我将很多看来荒诞的点子最终变成了合理的概念。

感谢卡特琳·艾斯曼为我打开了通向神奇的Photoshop之门。感谢以下专家，你们在色彩方面给我指出了正确的路线：ColorByte——约翰·帕诺祖，创作——丹·马古利斯，ICG——特雷弗·赖纳特。感谢其他摄影师给我带来的灵感，特别是乔治·莱普、威廉·尼尔、戈登·威尔茨、克里斯·诺布尔、吉姆·勃兰登堡和弗朗斯·兰廷。

当然，我还要感谢我的祖父约瑟夫·明奇和我的父亲戴维·明奇，他们教会了我如何走一条不同寻常的道路。

前言

卡特琳·艾斯曼 [Katrin Eisann]

艺术家、作家、教育家

风光摄影在美国已经存在多年，一直备受大家的喜爱。很多著名的风光摄影师如卡尔顿·沃特金斯（Carleton Watkins）和威廉·亨利·杰克逊（William Henry Jackson），都致力于拍摄国家公园，而所拍摄的照片让很多美国人和游客在其中的风景里找到了美国精神永不磨灭的象征。1864年，沃特金斯在加利福尼亚州约塞米蒂所拍摄的照片，促进美国国会通过了一项由亚伯拉罕·林肯总统签署的法案，使约塞米蒂成为全美首个法定自然保护区。几年后，杰克逊的照片让世人见证了怀俄明州黄石公园的宏伟景色。这些照片在美国国会大厦的圆形大厅陈列，使超过200万英亩的雄伟景观免受破坏性采伐和开发。1872年，尤利西斯·S·格兰特总统签署了《黄石公园法案》，创建了第一个国家公园。进入20世纪，风光摄影继续给美国总统带来影响。年轻的安塞尔·亚当斯拍摄的国王峡谷照片被呈送给罗斯福总统观赏后，总统签署了于1936年创建“国王峡谷国家公园”的法案。

风光摄影曾经帮助保护了塔斯马尼亚州（Tasmania，位于澳大利亚）、加蓬（非洲）和墨西哥的大片土地。卡尔顿·沃德在其硕士论文《保护性摄影》（*Conservation Photography*）中曾分析表示，为了保存和保护自然景观，“见证性”摄影有着重要的意义。

完美的自然摄影能让我们与宏大的宇宙建立一种神秘的关系，这种关系不是理性的词汇所能表达出来的。在一页页地翻看马克·明奇所记录的世界时，我会敬畏他所拍摄的题材、勤奋的工作、摄影的技巧以及他与我们分享的个人历史和专业经验。对马克来说，在他镜头前面的总是最重要的。这并不是一个强调自我、展现自我魅力的方式，而是一个包含真情实意的，从祖父到父亲再到儿子的重要家族传承——在明奇

家族中，这是对风光摄影的激情，它需要漫长的徒步，度过孤独的夜晚和对技术孜孜不倦的追求。明奇家族所了解的是，要创造真正无与伦比的东西，依赖于好奇心、奉献精神，以及大量时间与精力的投入，还有马克所形容的，在追求“完美光线”时所遇到的——运气。我对“运气”一说持怀疑态度，光凭运气是无法构成马克的一幅幅图片的，最重要的是实现运气前的准备工作、对风景的意识和熟练的技艺，这些才能让马克得以描绘和分享稍纵即逝的瞬间，而这是我们大多数人无法体验的。

我是在加利福尼亚洛斯·奥索斯的一次数码摄影讲座中认识马克的，讲座是由乔治·莱普（George Lepp，著名自然和鸟类摄影师）带领一些行业领先的数码科技开发人员和摄影技术教育人员组织的。我们有幸与来自Adobe、佳能、尼康和爱普生等公司的工程师在一起度过了一周时间，阿里和乔治·莱普一家对我们热情周到，我们在一起分享经验，提出问题，研究数码摄影技术对未来的影响和发展。在那个时候，我接触了马克并对他产生了敬意，马克当时正在为他父亲戴维的书制作最后的目录和格式，这本书使他父亲进入理查德·黄的“给社会或未来带来持久影响的十大最有影响力摄影师”之列。正如黄所解释的，“就像安塞尔·亚当斯在黑白摄影一代中的地位一样，戴维·明奇是彩色风光摄影师中的大师。他使用醒目的前景元素，让目光从构图看到远处的背景，这种突出的风格让他在20世纪五六十年代名噪一时。在过去的40年里，即使你不知道戴维·明奇，但走进美国任意一家图书馆或书店时，你也会注意到他的书或年历”。

在洛斯·奥索斯度过的那繁忙的一周中，纽约的一名愤青（那就是我）被西海岸一位才华惊人的摄影师（也就是马克）的谦逊所震惊。我很敬佩马克追随他祖父和父亲的艺术形式并将其发扬光大的精神。通过最新的数字技术，他正在扩展并丰富一个伟大的美国传统和精神——这让只有少数人能目睹的辉煌自然成为数以百万人的享受，我们都有义务和责任维护这自然的辉煌。

写于纽约虚拟艺术学校数字摄影大师的椅子上

导 言

马克·明奇 [Marc Muench]

摄影师、作家、教育家

融入我血液之中的，不只是摄影，还有被北美西南地区沙砾磨砺过的粗糙印记、在西北地区曾经遭遇的沼泽、曾在东北部患上的莱姆病^[1]，以及东南部潮湿的空气。除了亲自体验这些或肮脏或酷热的环境，除了亲身感受到病痛，还有什么方式可以帮助我拍到更好的照片呢？

我后知后觉地意识到，促使我踏入风光摄影师职业生涯的最重要因素，绝不单单是我的祖父和父亲都曾是风光摄影师，而是由于祖父在追求摄影完美的同时，会将我的父亲带在身边，而父亲也正是这样带着我去参与他的摄影过程。我并不是说，父亲让我随时跟在他左右，不停地向我解释：“看，这里需要这么拍……”实际上，他给我提供的机会是让我无意识地去观察。父亲从很小的时候就随同祖父一起去旅行，而我和父亲也是这样结伴同行。正是这些花在旅行中的时间，催生了我在摄影方面的兴趣，形成了我对摄影的态度和逐渐积累的经验。

我们都热衷于物质享受，但也可以把不那么舒适的生活作为一个开始，如此一来，诸如在奇怪的东西上过夜、饮用水的缺乏以及漫长的工作时间都将不再那么难以忍受。我必须承认，一间漂亮、干净、华丽的宾馆房间以及它周边美味的餐馆的确会令我雀跃不已。但是，我更热衷于走到布满灰尘的小路尽头然后安营扎寨，或是在不知名的道路中蹒跚前行，周围有溪水淙淙地流淌。

[1] 莱姆病是由伯氏疏螺旋体引起的一种慢性自然疫源性疾病。因1977年最先发现于美国康涅狄格州的莱姆镇而得名。

亚利桑那州，红崖荒野

我曾经和父亲去过一个海拔3 000多米的地方，当时浓雾弥漫，父亲停下脚步，把自己的皮制摄影包放下，里面除了几个大画幅镜头外，还有胶卷和其他一些东西。他离开道路走出了10米左右，弯下腰研究起道路以外的地面。当时我还小，大概六七岁的样子，正琢磨着为什么穿着旅游鞋脚还会疼，同时好奇地看父亲到底在做些什么。

接下来，他开始调整自己的三脚架，每个动作都富有节奏，这种节奏来自过去几千次的重复动作，这让他的每一个动作看上去是那么流畅自然、自信满满。然后，他把自己的金属大块头——林可夫特艺大画幅相机从背包中拽出来。相机原本是被一块深色布包裹起来的，好像一块新鲜馅饼，父亲打开那块布把相机拿出来——每个动作都带着多年经验积累的节奏感——然后相机在他手中突然改变了形状，如果在当下被孩子看到，他们会惊呼那是“变形金刚”的。最后，他回到摄影包前，拿出一个装镜头的皮包，把镜头取出来装到相机机身上。

然后，有关相机的构造对我来说则是个谜了。实际上，我父亲会停下前行的脚步的原因，以及他为什么选择那部相机……这一切对我来说都是难解之谜。

当时我们位于内华达州惠勒峰附近的一片古老的狐尾松树林中，现在那里已经成了国家公园。父亲当时正在为一本名叫“Timberline Ancients”的图书拍摄照片，他工作时，我和母亲、姐姐就在附近的某个地方休息。我的脑海里对当时那些特别的瞬间还保留着模糊的印象，那些记忆大体很接近——不同的时间，不同的地点，不同的海拔，不同的年龄，我们穿行在美国不同的角落。而我记忆中自始至终保持不变的，只有那个深棕色的皮制摄影包。那里面总是塞得满满的，剩不下什么地方，肩带上满是汗水留下的斑驳痕迹，就像是绑在驴子身上的绳索。摄影包非常大，里面装得下15个底片匣，每个匣里都装着30张4×5的底片。

尽管我的双亲都从事摄影方面的工作，但他们从未将之强加在我的身上。是我自己的好奇心在我还未察觉到时，就促使自己走上了这条职业之路。说到底，我当年从未想到自己能够从相机这个兼具复杂的科技性和独特的创造性的机器中获得如此大的成就感，一切都自然而然地发生了，就像是身体中神奇基因的力量。本书是关于我从旅途中领悟到的我自己的人生感悟，以及为何人生经历对一张照片的优劣如许重要，更重要的是，为什么过了这么多年，直到今天我仍然能从自己的职业中得到鼓舞的力量。

在这本书中，前半部分所要阐明的的问题是“为什么”，后半半则是关于“怎样做”的。在我的经历中，曾有一些拍摄任务或是旅行经历对我探索创造性思维和摄影技巧起到过关键的作用。由于年轻时花费了大量的时间在北美旅行，现在我想在本书中将焦点对准美国本土——和整个地球比起来，美国不过是小小一隅，但它却蕴藏着丰富的美景、光芒和灵感。

摄影是充满力量的交流工具，它给摄影师带来的享受不只是一生的挑战，还包括对灵感的探索 and 分享。本书中你能看到的是我在摄影中的探索，也包括我从两代人身上获益的知识。

2011年1月

第一部分

探索与视觉

Explorations and Visions