

高手之路
数码摄影后期
李涛 著

ROAD OF
BEING MASTER

Mastering Digital Editing
for Photography

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

数码摄影后期高手之路 / 李涛著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 6 (2016. 10重印)
ISBN 978-7-115-42238-5

I. ①数… II. ①李… III. ①图象处理软件 IV. ①TP391. 41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第078157号

内 容 提 要

本书是国内知名的图形图像专家——李涛多年在摄影后期教学实践的总结。他通过拍摄及后期操作前的准备、后期流程和后期应用这三大部分对数码摄影后期进行了透彻的阐述。让读者可以从较高的高度对数码摄影后期有了全局的认识和思考。

本书将后期流程分为全局调整、曲线调整、局部调整、锐化、降噪和输出六大步骤,使读者在后期操作时有法可依。本书在后期应用中着重介绍了照片的通透、影调、电影色调、Cinemagraph、Lab调色、接片、堆栈和创造光线等实用且流行的后期技术。这其中很多技术曾让从业者望而却步,本书却将这些技术讲解得非常透彻和简捷,一定会让读者的数码摄影后期水平得到升华。

本书还为读者提供了部分免费的教学视频,通过扫描书中二维码就能随时随地学习后期技术,其中还有一部分是收费的视频课程,本书读者也可以享受最大程度的优惠。

本书适合广大摄影爱好者和摄影师,以及专业修图师参考学习。

-
- ◆ 著 者 李 涛
责任编辑 胡 岩
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 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 1/16 插页: 1
印张: 27 2016年6月第1版
字数: 642千字 2016年10月北京第5次印刷
-

定价: 168.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

基础篇

CHAPTER 1

概述

1.1	艺术，让人脱颖而出	16
1.2	摄影太难，难就难在太简单了	16
1.3	心游于艺，道不远人	16
1.4	艺术通感	18
1.5	学习方法	18
1.6	立意要高	19
1.6.1	取法乎上，寻师经典	19
1.6.2	物先大体，鉴必穷源	20
1.6.3	诚心正意，自证良知	20
1.7	目标要准	21
1.8	发现、联系、重组	21
1.8.1	天下大事，必做于细	21
1.8.2	众生平等，皆有联系	21
1.8.3	情理之中，意料之外	22

CHAPTER 2

拍摄及后期操作前的准备

2.1	相机设置	26
2.1.1	照片格式	26
2.1.2	色彩空间	26
2.1.3	照片风格	27
2.2	显示器校准	29
2.3	后期常用软件	31
2.3.1	Adobe Bridge	31
2.3.2	Adobe Photoshop CC	32
2.3.3	Adobe Camera Raw	33
2.3.4	Adobe Photoshop Lightroom	34

1.1 艺术，让人脱颖而出

大千世界，异彩纷呈，为各种文艺创作提供了取之不尽、用之不竭的素材。

摄影，这个入门极其“简单”的艺术形式，以器材为带动，旅游为依托，又被当代数字技术的发展所裹挟，使其呈现出一种近乎疯狂扩张之势：摄影已经迅速渗透到社会的各个领域，吸纳了各个阶层的人群，成为人们现代生活中的一种认识世界、留存记忆、人际交流、参与生活，甚至精神寄托的方式。

然而，伴随着简单的按下快门这个动作，许多摄影人在创作上却长期面临着一种困惑：为什么创作不出高水准的作品出来？

有些人走遍了世界的高山大河，游历了祖国的每个知名景点，面对某个著名美景众人一字排开地拍摄，然后大呼过瘾后回家把照片往边上一扔，从此就两不相认了。

但偶有几位，面对自然，心中却产生了一套属于自己的画面感。他不但摄影技术熟练，更深知如何通过后期技术更加充分表达自己的想法。充分的将艺术融入到自然中，如同西班牙著名作家塞万提斯所说：“艺术会使大自然更美。”

没错，这就是很多人感慨，为什么那个地方我也去过了，却没有见到你拍的如此美景？是的，正是艺术让人脱颖而出。

1.2 摄影太难，难就难在太简单了

按下快门很简单，但得到好作品却没那么容易。很多人因为摄影创作想法的不足而苦恼。个中原因很多，后期的局限，是一个重要因素。不少人完全依赖前期拍摄，但后期已然是摄影艺术作品中不可或缺的重要组成部分，如同一个硬币的两面，共同组成了艺术摄影的形式。所以，我们精心编写了本书，希望能为大家打破这个瓶颈，令读者艺术摄影创作的潮水奔涌而出，作品源源不断。

很多人上来就问，如果这本书叫《数码摄影后期高手之路》，那将来一定会有更高级的升级版图书，比如《复杂摄影后期》。

各位看官，大道至简，真的没有“复杂摄影后期”一说。但凡你自己或者有哪位老师让你觉得后期是一件很复杂的事，那是因为你和他自己都还没有理清楚，对于后期的恐惧来自于陌生，本书的目的就是让读者与后期真正熟悉起来。从而打破后期难学的谣言。

最终，读者会发现，世上没有什么特别复杂的事情，只要掌握了正确的方法，一切都变的简单了，而所谓的绝招：就是把简单的事情做到极致。

1.3 心游于艺，道不远人

后期无处不在，只不过是你对后期的想法或者技巧用到什么地方，才能让你的照片从众多的照片中间中脱颖而出？有些后期只是停留在校色、修正等简单处理上；还有些后期的功能很强大，它加入了创作者的创作思维在里面，它就变成了另外一个阶段的事情。

艺道

后期特别常见的一个地方在婚纱影楼，这里的后期最常见的特征是什么呢？标准的磨皮、标准的构图，所有的新娘拍出来都是一样的。这就是后期的误区。

所以本书前半部分会教你一些基本的技法；掌握了这些基本的技法之后，我们更希望你能灵活运用技术，从而确定自己的风格，找到自己的特征，让自己的作品与众不同。

那么这里就要讲到一个拔高的话题：本书到底讲的是什么？我个人总结归纳为“艺道”，艺道两个字实际上是有出处的，而且这是特别重要的一个学习思路。要想让摄影在后期上真正有所提高，或者在美学鉴赏上有所提高，这是唯一的一条路。

“艺道”出自《论语述而》：

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

尤其后面半句“依于仁，游于艺”，返求回去就一句话“心游于艺，道不远人”，意思就是如果你从艺术的角度出发，是可以进入到“道”的境界中的。

通常说到“道”，大家就觉得很玄。但我认为“道”其实是一种深度学习探索之后的领悟，而且从任何一个门类深入都有可能得“道”，要不然怎么会有那么多茶道、花道、剑道，甚至是射箭的弓道。所有这些就是你长时间地执着于一件事情，直到得到在这件事情找到道，然后你就通透了。

当你以艺道作为切入点的情况下，你是可以通过画面，透过艺术，认识美学，领悟到让你生活更为轻松的那么一个感觉。

事务都有道、法、术三个层面，本书主要是教方法和技术，但是同时也想跟大家讨论一下关于智慧的东西——“道”。在现有体系下，我们能教给大家知识，却不能教给大家智慧。智慧都是靠自己来判断的，很少有谁能量大到可以把智慧教给别人。所以我们不只是学习后期技术，更能够进入到美学领域里。因为只有从美学领域出发，每个人对美学有不同的看法，独特的眼光，不一样的处理方式，才会得到自己的作品。我之所以反复强调自己的作品，就是想突出跟别人不一样，是的，尤其摄影这是一个很主观的表现形式，一定要摆脱跟风、抄袭、同质化的作品。

基于美学这个大的系统之后，后期的时候就会有依据和想法，而不是问：“老师，我不是该拉透明度了？老师，我是不是该让饱和度和再提高一点？”这些都是“道法术”里面“术”的层次，所谓 Photoshop 怎么用，图层、堆栈怎么用，这是最浅层的东西。当你只学会这些东西的时候，你会发现你的作品依然做不好。问题在于美感没有进入到艺道的境界里面去，没有真正对照片产生美的感觉。

所以我们不但要学到了这个知识点，还知道这个知识点该怎么去应用。这才是学习的最高境界。

比如我曾在《大众摄影》开设的专栏中写过《通透》的后期文章，就是从原色的理论入手进行讲解。通过这个理论依据建立起自己的认知体系之后再去做，你会发现它是把钥匙，这把钥匙能够帮你解决一系列的问题。所以我希望大家能在这一本书中不仅获取知识，还能收获智慧；不仅获取信息，更可以获取一种能量。这种能量，就是我们说的“道”。

知行合一，是指客体顺应主体，知是指科学知识，行是指人的实践，知与行的合一，既不是以知来吞并行，认为知便是行，也不是以行来吞并知，认为行便是知。这是明朝思想家王守仁提出来的。谓认识事物的道理与在现实中运用此道理，是密不可分的一回事。是指中国古代哲学中认识论和实践论的命题，主要是关于道德修养、道德实践方面的。中国古代哲学家认为，不仅要认识（“知”），尤其应当实践（“行”），只有把“知”和“行”统一起来，才能称得上“善”。致良知，知行合一。是阳明文化的核心。先有致良知，而后有知行合一。

1.6.2 物先大体，鉴必穷源

这句话出自《文心雕龙》，指的是写文章首先要有大的法则，借鉴和引用的内容必须找到源头出处。

如果你想学一套体系，那么就先去找一个大的框架，这个框架是你这一段时间发展的方向、创作的思路，然后在这个大的框架里面去找到它的根源在什么地方，一点一点追问这个框架里都有什么内容，去追根溯源。

中国有句俗话说叫“打破砂锅问到底”，就是这个意思。一直追，追到头，彻底理解整个体系的来龙去脉，就清楚了。而不至于被不同人的不同说法所左右。因为无论他人怎么说，如果你去根源上一看就知道了，原来他们都从这儿出来的，你就明白了，所以就这叫做“物先大体，鉴必穷源”。

除了根源，旁系和衍生也要深挖，我主张“深度学习”就是这个意思。老师最难得的地方在于讲述问题时能“深入浅出”，因为深入研究过，才会把复杂的问题用浅显的方式表达出来，学生也就越听越明白。级别不够的老师，则容易反其道而行之，会把简单问题复杂化，搞一堆专业术语，显得高深莫测，而学生一头雾水。

学习的旁征博引非常重要，知识节点的联系会汇成一张网，网上的结点越密，知识结构越严谨，知识面越宽阔。

还是亚当斯的例子，当完成了安塞尔·亚当斯的体系学习，不妨跨出去研究一下罗伯特·亚当斯，那简直就是打开了另外一个世界的另一扇门，会带你进入了一个全新视角。这都是大摄影家庭里的一员，都有源头活水。

1.6.3 诚心正意，自证良知

诚心正意是端正你的学习态度。比如我们说上课时要把手机关掉，因为有一个事物分散你的注意力，你就无法聚焦。释家讲戒定慧，戒就是聚焦、诚心正意只干一件事情。

自证良知核心是“证”，就是要亲自去实践，只有实践，你才能够知道它和你的关系。我十分信奉王阳明的知行合一——理论需要实践，必须自己去证明这件事情，它才是良知。

良知就是本能，没有太多的包装，你原始的本能判断就知道这个东西是好的还是不好的，就这么简单，不需要人来干扰你。

只有达到知行合一这个状态，你学的东西才有用。所有本书中讲到的知识，你要做的最重要的事情是实践，如果你只是觉得这个理论很好，不去实践，那么这个知识永远不是你自己的，和你一点儿关系也不会有，你也无法从中间体会学到的乐趣。

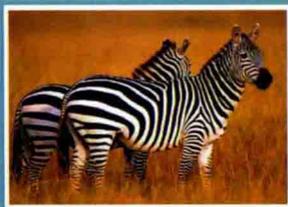
知行合一

所以,发现、联系、重组,这就是本书的主旨。

世上的事物可归纳为“能立即理解”和“无法立即理解”两大类。那些无法立即理解的,需经过多次的交会,才能点点滴滴地领会,进而蜕变成崭新的体悟。最爽的莫过于在一瞬间,品尝到醍醐味……

所以,诸位读者,莫急,如果对上面所说的还不能完全体会,就先放一放开始自证良知吧,时候一到自然豁然开朗,所谓“放开眼界,活在当下”。祝阅读愉快。

发现

联系

重组

摄影艺术的后期不应该被标准化或者流程化，最终的作品不是由技术指标来决定的，而是由你的品味决定。如同敢于质疑任何名人名言一样，要用自己的观念和角度重新理解这些所谓的摄影准则。技术只是给了你支撑，却没有限制你的想法，是谓从心所欲而不逾矩。愿这本书能帮到大家，让我们一起升华。

陈伟斯

封面设计：陈伟斯

版式设计：艾藤艾伦设计工作室

分类建议：艺术 / 摄影

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-42238-5

ISBN 978-7-115-42238-5

定价：168.00 元