

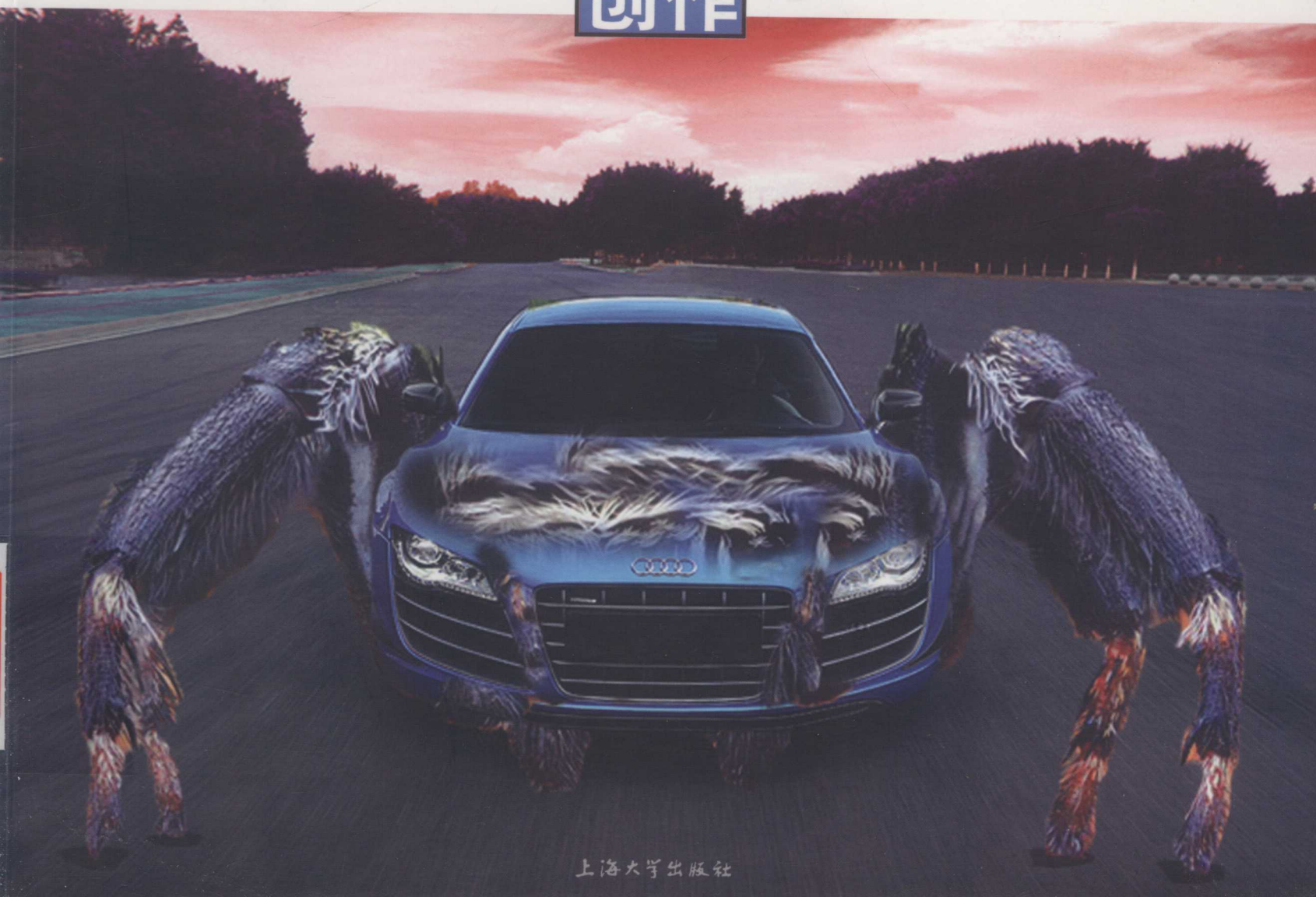
数码摄影

刘兆君 阎大可 著

创作

步骤详解

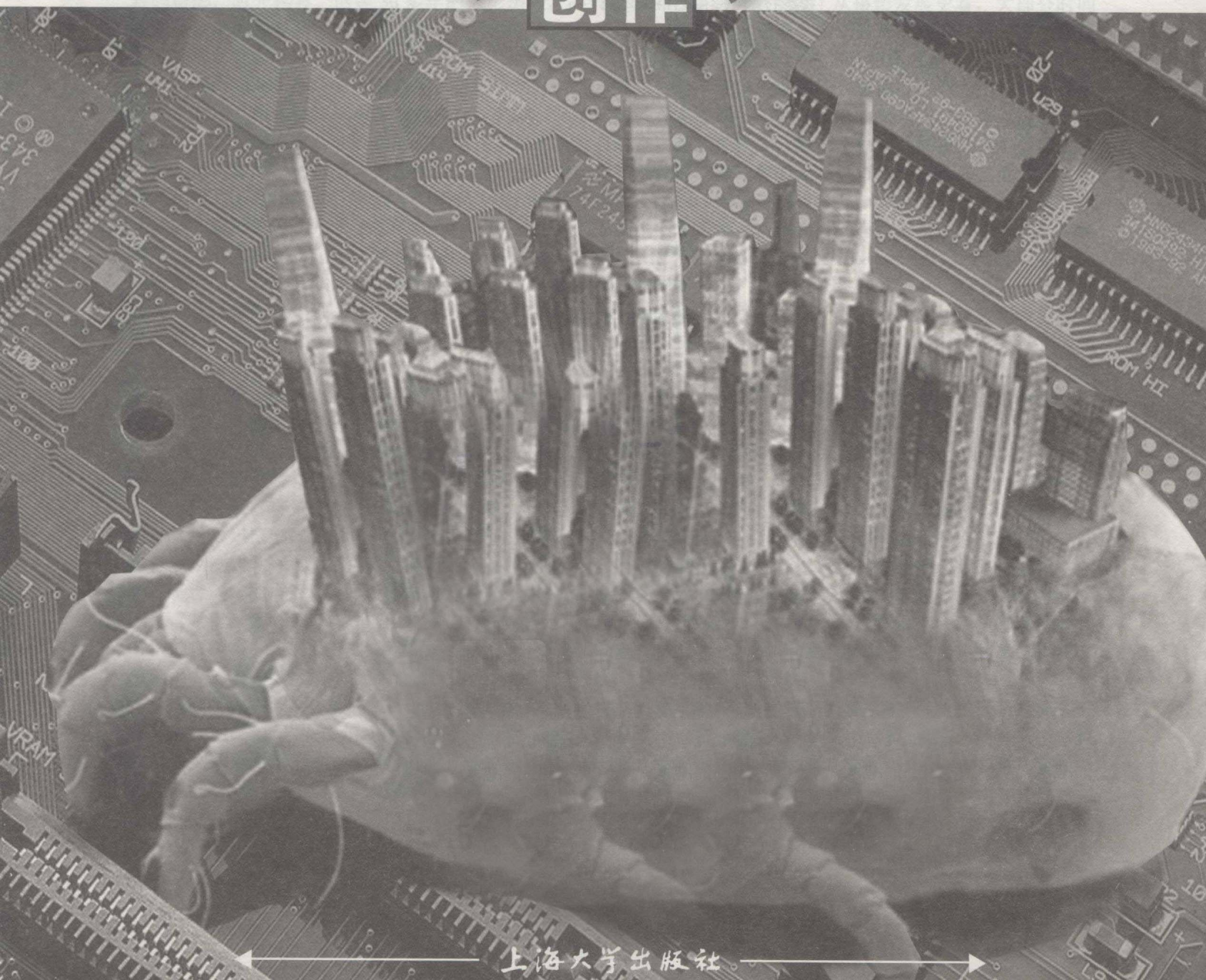

上海大学出版社

数码摄影步骤详解

刘兆君 阎大可 著

创作

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数码摄影创作步骤详解 / 刘兆君, 阎大可著. — 上海 : 上海大学出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5671-1793-8

I. ①数… II. ①刘… ②阎… III. ①数字照相机—摄影技术 IV. ①TB86 ②J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 164330 号

策划编辑 张天志

责任编辑 杜 青

装帧设计 张天志

缪炎栩

数码摄影创作步骤详解

刘兆君 阎大可 著

上海大学出版社出版发行
(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)
(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线 021-66135112)
出版人: 郭纯生

*

上大印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
开本 787×1092 1/12 印张 10
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5671-1793-8/TB·018 定价: 98.00 元

作品：《虫虐》超现实主义数码摄影作品

风格：超现实主义

元素：微生物 人

理念：其大无外，其小无内，我们将世界万物以人为尺度进行度量，以人为本，认为人是世界的主宰，可能是错误的判断。相对大千世界而言，人只是其中一个渺小的环节，在以人为尺度的世界中，我们常常会忽略身边看不到，但是实实在在存在，并深度影响我们生存的更微小的事物—微生物世界。微界、人、宇宙共同构成一个我们认为庞大的世界，一个相互制衡、相互依存的世界。整个世界即是一架庞大的基本按照一定规律隆隆运转的超大机器。

作品：《虫合》超现实主义 义数码摄影作品

风格：超现实主义

元素：微生物 建筑

理念：我们的地球在整个宇宙中只是一粒粉尘，那么生活在地球上的人是什么？我们与大自然到底是什么关系？其他生命体又是什么？本作品中间的大块头是我们肉眼根本无法看到的微生物，通过显微摄影将其呈现，当然靓丽的大眼睛是P上去的。人类与其他生物是共同存在的，我们不必害怕或对那些肉眼看不到又摸不到的外形奇异的家伙产生抗拒，它们也是我们的难兄难弟，在自然界中，任何生命都是平等的。我们需要修炼一颗顺应大道的“心”。

作品：《异化》超现实主义数码摄影作品

风格：虚幻

元素：微生物

理念：作品试图表现一个异度空间内，潜伏着不为人知的生物。它们恐怖却安静，以星空为背景，以唯美为基调，但仔细看看这幅画面，如若身临其境，你会不会寒毛直立呢？

作品：《星生物》超现实主义数码摄影作品

风格：科幻

元素：微生物 闪电 嘉定老街实景 爆炸烟雾

理念：人与微生物。主要是后面背景产生的灵感，背景是嘉定老街。冬天寒冷的夜晚，路上一个人都没有，来自外星球的透明发光的生物来到这个星球。当它坠入地面的时候，与地面发生摩擦引起烟雾和火花，空气中弥漫着烟雾。而且因为它的到来，天色也呈现出异样，划过一道紫色的闪电。同时它具有人类没有的外形、颜色等。本作品加强了它占画面的比例，这同时也加强了微生物的震撼力，一眼看去就是这个庞大的微生物出现在嘉定老街上，加上一些效果使其显得更加逼真。

作品：《幻》超现实主义数码摄影作品

元素：昆虫 派对人群

风格：迷幻 怪诞 超现实主义

理念：时间颠倒，迷离颓废。物质富足的时代，人们容易在物欲横流的环境下迷失自己，凌晨三点本是夜深人静之时，此处却是歌舞升平，人群挥舞手臂、手持各种高科技拍摄设备企图记录下他们眼前所谓的“神”。将一只微观摄影下的昆虫放置在舞厅中央，抠像加边缘的调整使得昆虫可以与背景融合，利用画笔绘制出迷离的烟雾，后期校色统一色调，光怪陆离的装扮却能吸引人们的膜拜，利用超现实的艺术手法讽刺现今社会奇怪、病态的价值观。

作品：《怒》超现实主义数码摄影作品

风格：灾难

元素：高楼大桥 虫子 火焰

理念：外来生物摧毁地球，我们无能为力只能四散而逃。大面积的红色火焰凸显了这个画面的氛围，中间一个大怪物，周围一些破碎的高楼和地面，可以看出现场遭受破坏的严重性，道路上还有一些汽车在跑，说明这是一次突然袭击，对此我们毫无还手之力。它烧杀掳掠，肆无忌惮，张着大嘴仿佛要吞噬整个地球，它身后倒塌的大楼和熊熊的烈火，让人仿佛听到了人们的惨叫声，仿佛看到了人们那痛苦的表情。随着城市高楼的倒塌和道路的破坏，人类的文明也开始慢慢消亡。我们需要一个拯救地球者，这个人会在何时出现，人们还在等待。

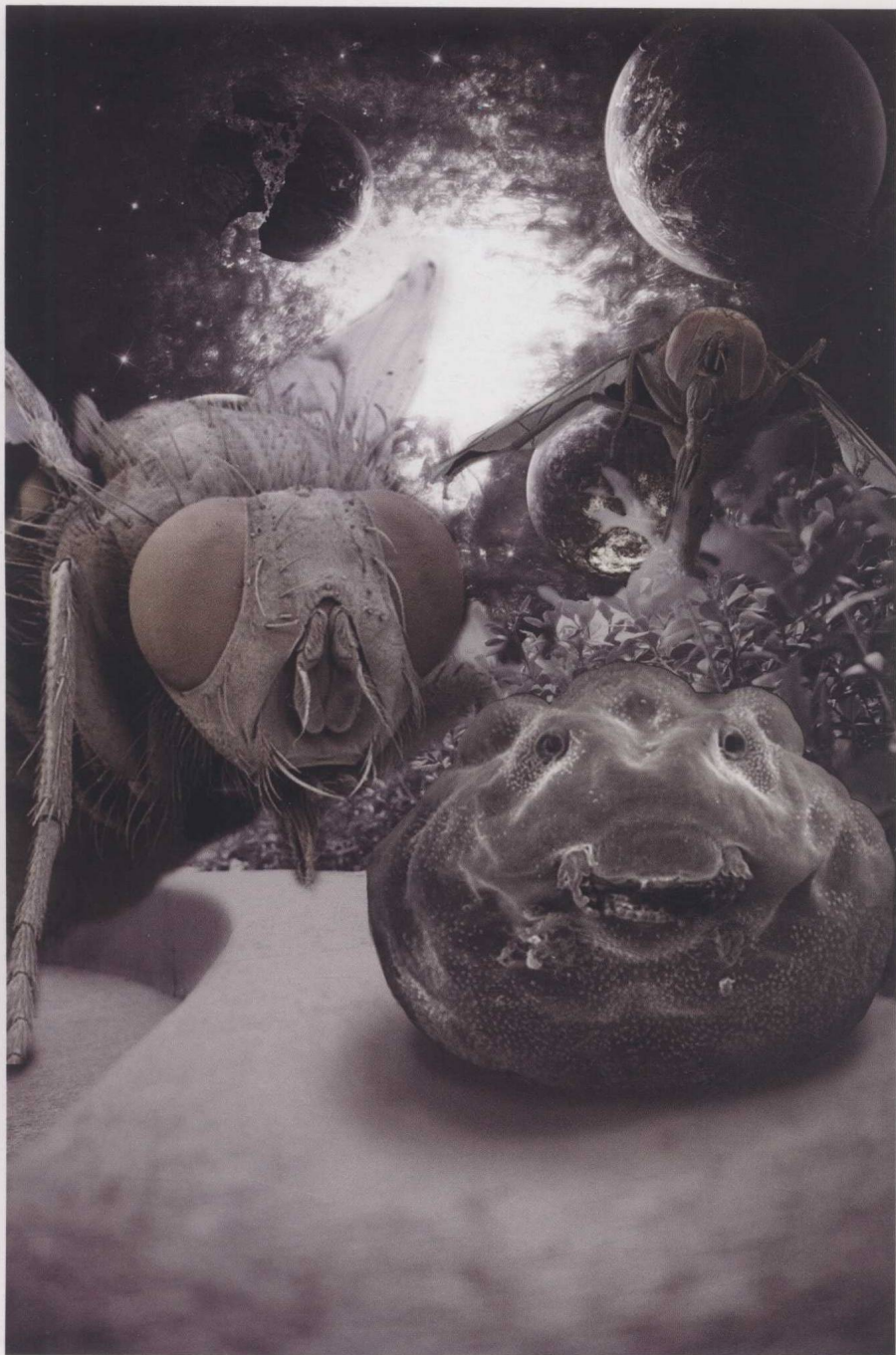

作品：《裂》超现实主义数码摄影作品

风格：华丽梦幻

元素：微生物与风景结合，融入了星空的背景

理念：绚丽，充满幻想。科幻即现实，宇宙中如有重大变故发生，世界应该充满奇异光色，引人遐想。

作品：《物链》超现实主义
数码摄影作品

风格：超现实主义

元素：植物 微生物

理念：生态平衡是一个永恒的话题，即使位于食物链顶端的生物也难以抵挡大自然的力量，本作品体现的画面便是这样一个道理。茫茫宇宙中，互相制衡、互相制约的法则太多，作为人类的我们不能盲目自大，遵循万物共存的道理才是我们生存繁衍的唯一法则。

作品：《其大无外其小无内》超现实主义数码摄影作品

元素：甲虫 洗车摊

风格：超现实主义

理念：梦幻、自然的城市生活，呼吁人们保护多彩大自然。城市进程加快，人们已然忘记了大自然的美丽。城市的工业化催生出了楼房、汽车，与此同时，也破坏了自然环境。只会清洗甲壳虫汽车？为什么不直接对一只甲壳虫来进行油漆呢？利用一只野生的甲虫照片，使用 PS 变形工具，加上边缘处理、光线色调的调整，将人们与自然界中的精灵形成互动。超现实的手法体现人与自然互相依存的关系。

作品：《畸变》超现实主义
数码摄影作品

风格：恐怖

元素：微生物 人

理念：中国传统汉服与章鱼的人体畸变的合成。身穿汉服的少女表现中国元素，用身体的畸变体现主题，红与绿的对比加大了矛盾冲突。

前言

从十几年前人们开始用海鸥 120 相机,再到旁轴取景相机、单反相机、自动相机等,直到当下大行其道的数码摄影,时光荏苒,回顾 30 多年的摄影历程,心情可以用心潮澎湃来形容!从摄影发展史看,大部分时间基本是以手动曝光和手动对焦为主,这两项是评判摄影技术好坏的基本标准。由于胶片性能的局限,按下快门后无法马上看到成片,快则几个小时,慢则几天,甚者十几天或更长。想当年绝大多数摄影者都会有些急不可耐,这种长期的职业折磨,无形中锻炼了摄影者对期许的承受力。当年暗房后期制作也基本以手动为主,要自己配制化学制剂,用大桶装,用玻璃棒搅拌、调制,制成显影液和定影液。还有,在东北黑龙江,冬季气温低至零下 30—40 多摄氏度,冲胶卷对温度恒定要求很高,有时室内外温差较大,温度不稳定,如果控制不好温度和时间,可谓是另一种折磨,拍得很好的潜影底片会出现不是冲薄就是冲厚的无奈。直到现在还偶尔会梦到又回到暗房做片子。历经时代更迭,传统胶片摄影时代给人留下最深的印象有两点:其一,全手动放大巨幅黑白照片,放大机横放,在几乎全黑的环境中把超过两米的大相纸固定在墙上,曝光时间有时需半小时以上,之后再曝过光的大相纸卷起来放到自制的注满显影液的槽子里来回一遍一遍快速收卷漂显,当看到影像渐渐地显现、慢慢地明晰,内心开始激动,直到显影完成,定影、水洗完毕,开灯,将其夹好悬挂欣赏,一幅曝光准确、美轮美奂的巨幅影像呈现在面前时,那种莫名的神奇感、兴奋感和成就感交织在一起,将所有的辛苦和疲惫完全抛在脑后,乘兴马上又进行下一幅的放大,一个通宵就这样很快过去了。其二,最让人记忆犹新的莫过于后期多幅底片合成制作照片,有时可谓是小翼翼甚至要用胆战心惊来形容,因为有一种修改影像用的化学制剂“赤血盐”有剧毒,吸入、摄入或经皮肤吸收对身体都有极大危害,误入口更可毙命。为了制作一幅满意的作品,要在阴湿闷热的暗房里与“赤血盐”“共舞”,连续做上一个星期左右是常有的事。

2000 年,几个志同道合的同仁,在哈尔滨工业大学创办了国家教育部审批的中国第一个数字影视制作专业。当时该专业的主要教学任务即讲授数码摄影、数码影视制作、照明技术等。当年人们在互联网上搜索“数码影像”时,信息不过寥寥数十条。随着数码摄影术的飞速发展,几乎全自动即拍即得,并马上可以通过互联网进行迅速传播的数码摄影,在短短的几年里不断升级,可谓是一夜间红遍全球。特别是近几年高像素数码摄影的普及,影像后期制作软件的升级换代及其更趋人性化的操作,使得更多摄影爱好者投入到创作中来。数码摄影让从业者的影像创作如虎添翼,如鱼得水,又似涅槃重生!当下影像制作软件功能亦日趋强大,合成、编辑、密度调节、滤镜等功能,使任何想要的艺术效果可以在“明暗房”中随心所欲地掌控。数码影像技术彻底颠覆了传统胶片时代的摄制方式,它让从业者顶礼膜拜,终于可以源源不断地把沉积多年、深藏心底的丰富多彩的梦幻世界,借助强大的数码影像技术便捷快速呈现。忆往昔,让人百感交集!

摄影是大多数学生喜爱的一门课程,摄影也是艺术创作最常用的手法。生活在这样一个科技日新月异的时代堪称幸运。记得 2004 年在南京召开的首届中国高教摄影学会理论会议上,我们曾倡导建议,撰写从中学到大学系列数码摄影教材,得到时任中国高教摄影学会主席张宗寿先生及来自全国相关高校的 20 多名与会教授和专家的肯定。当年的数码摄影教材凤毛麟角,十年磨一剑,时至今日,各种数码摄影教材与书籍林林总总,

让人目不暇接。但是在繁荣光鲜的背后，冷静反思就会发现，目前绝大部分数码摄影教材如出一辙，撰写内容雷同，体系几乎相同老套，废话套话较多，特别是所选范例作品创作手法较单一，内容较浅显，很难有让读者眼前一亮、深受启发的佳作。基于以上问题，我们决定出一本自认为范例有一定创意，且操作性强，实战型的数码摄影创作教材。经过多年的教学沉淀，潜心研究创作，总算有一批相对满意的作品，即以世界“其大无外，其小无内”为主题的“微界”系列作品诞生，终于使我们这一夙愿得以实现。

本书特点，即选用经典数码摄影佳作作范例，分层截图进行图解，将整个作品的创作过程按前后顺序一步一步地剖析，再配以文字详解，直至最后完成，制作过程脉络清晰、层次分明。本书适合高校摄影教学及社会相关单位和数码摄影爱好者学习参考与借鉴。希望能通过此书抛砖引玉，为今后的数码摄影教学与创作提供参考，为培养更多的具创新能力的艺术人才添砖加瓦。

在此首先要感谢中国当代艺术鉴赏家张天志编审对此书编撰与出版给予的肯定和支持。另要感谢生物艺术创始人、中国当代艺术领军人李山，他极具前瞻性的灵性之光，引导着我们在荆棘丛生的艺术创作道路上不畏艰险、拓路前行。

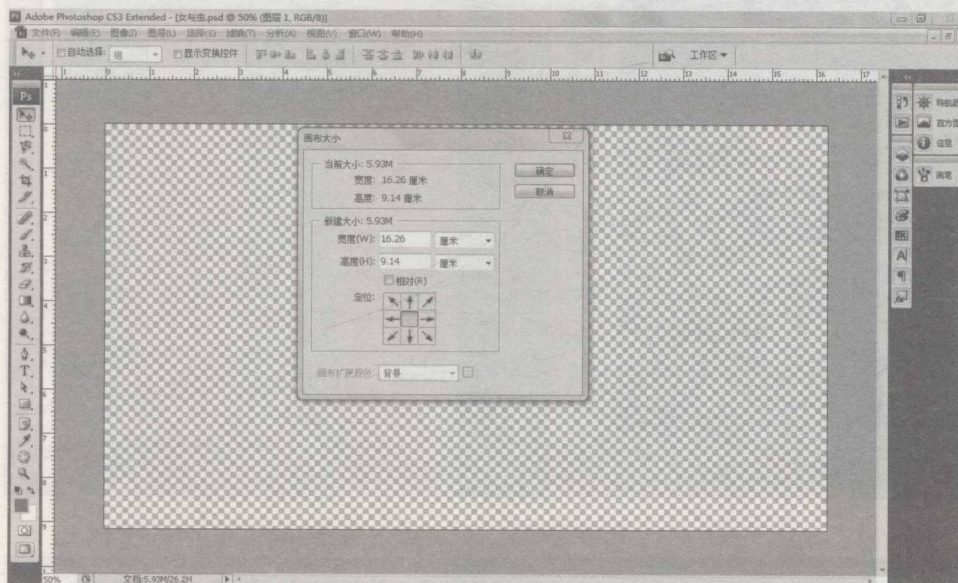
由于是首开先河之作，有不妥之处望斧正，共同探讨磋商未来数码摄影教育之良方。

作者

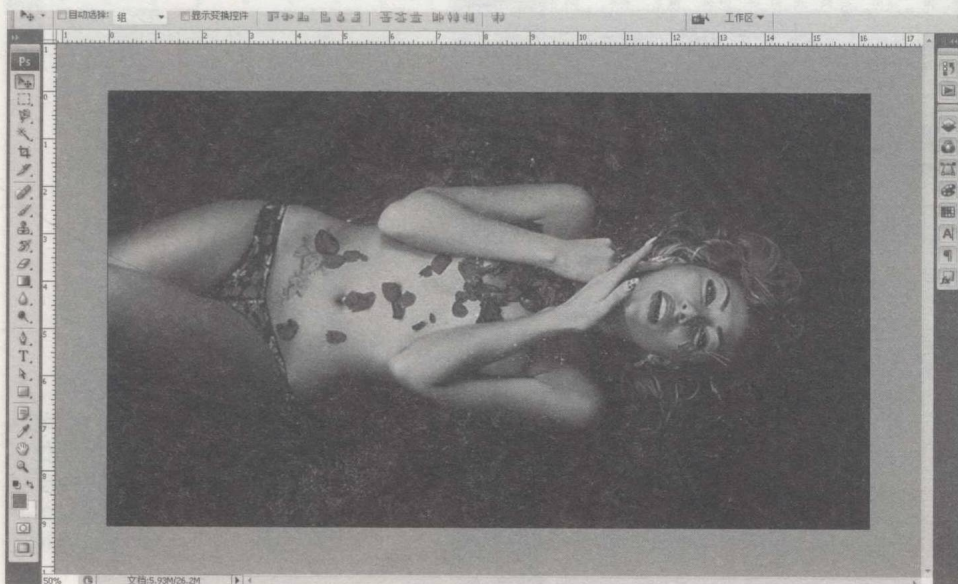
2015年7月

创作步骤详解

《虫虐》创作步骤

第一步：打开 Photoshop 软件，点击文件，新建一个图层——图像——图像大小：画布大小选择，宽度：16.26cm，高度：9.14cm——确定。

第二步：选择一张美女的图片拖到 PS 文件当中。

