

李伟光

飞思数字创意出版中心

著

监制

乔家大院里的女人

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

李伟光

著

飞思数字创意出版中心

监制

乔家大院里的女人

Photoshop 创意设计

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书由知名摄影师李伟光亲自执笔,其作品多次荣获国内、国际摄影比赛金奖。本书所选案例大多都取材于山西,因为晋商的创业与发展、繁荣与沉浮,成为今天摄影创作的绝好题材。大院里的女人系列作品浸润着浪漫的理想情怀,有着一文化根脉与记忆相融的意蕴。

本书利用拍摄的素材,在 Photoshop CS3 中进行后期合成创作。案例避开枯燥的教学模式及方法,将影像作品制作每一步数码暗房操作记录在案,避烦就简,以图例示范的形式让您轻松走进 Photoshop 的神秘世界,并讲解国内、国外金奖作品的拍摄与数码暗房全部过程。即使对 Photoshop 一窍不通,也能轻松入门,并迅速成为 Photoshop 数码暗房高手。

本书内容重在创意介绍及后期理念传授,书中所涉及的软件不受版本限制,适用于 Photoshop CS、CS2、CS3、CS4 及以上版本的使用。

随书配套光盘内容为本书案例素材,供读者参考学习。

本书适合摄影爱好者及数码暗房操作人员学习收藏。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

乔家大院里的女人与 Photoshop 创意设计 / 李伟光著. - 北京: 电子工业出版社, 2010.6
ISBN 978-7-121-10702-3

I. ①乔… II. ①李… III. ①数字照相机—摄影技术 ②图形软件, Photoshop IV. ①TB86
②TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 067082 号

责任编辑: 何郑燕

文字编辑: 田 蕾

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 15.25 字数: 390.4 千字

印 次: 2010 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 4 000 册

定价: 79.80 元 (含光盘 1 张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

开篇读图

山西历史悠久，文化厚重而深远，从明清一直到清朝中后期，山西大院延续两百多年的兴衰是晋商五百年辉煌历史的一个缩影，那些显赫一时的晋商家族当年无一不在不遗余力地为自己，也为子孙后代营建一个归宿。于是山西便有了乔家大院、常家庄园、王家大院，而晋商的创业与发展、繁荣与沉浮却成为今天摄影创作的绝好题材。

那个时代，封建礼教却束缚了“大院”女人的手脚，在乔家大院，在王家大院，在常家庄园，在看似重檐叠院、气势宏大的宅院里。即使是在“多事之秋”，女人们的世界里也只是多了几片落叶而已，颇有“一入侯门深似海”的感觉。女人们一旦走进大院，她们的生存空间也就从此就被限制在那方方正正的高墙深宅之中，生存的意义也仅限于等待灯笼的点亮，于是，“大院”里的女人为了争取那点微弱的光亮，为了让儿子能继承祖业，为了能当家理财，大院里的女人们上演了一出又一出热热闹闹的巧夺心计、悲欢离合。

“庭院深深深几许？杨柳堆烟，帘幕无重数。

泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。”

欧阳修大师的著名词句经过晋商大院里女人的演绎，成为描写晋商“大院”女性一个特定的晋商文化符号，而[乔家大院里的女人系列]影像作品又为这一特定的晋商文化符号添加了一笔浓厚的晋商文化色彩。

[乔家大院里的女人系列]影像作品浸润着浪漫的理想情怀，寻觅着一种能凌驾于现实生活之上的梦幻，这是一种文化根脉与记忆相融的艺术影像作品。

自 20 世纪初，延续发展以唯美主义情调，充满浓郁的东方色彩，重在写意与情感表达方式为美学标准的“艺术摄影”是中国摄影界的一脉谱系。中国传统艺术所追求的“托物见志”，就是以人的精神意识为主体，对题材做个性化、情感化的处理。裙钗纨扇，云鬓步摇的时代早已离我们远去，闭月羞花的美艳和沉鱼落雁的妙曼早已是昨日梦幻。而用摄影展现传统观念样式的场景，不是传统意义上的怀旧，也不是现代意义上的美女摄影，而是通过摄影与绘画的结合，用真实场景的再现来表现和传承晋商文化的精髓。艺术创造是人类表达自己思维情感的一个方式，形式是个人心智的表象，是自我感知世界、体察内心的手段，诚如贡布里希所言，“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”

而这些感觉，除了题材本身的意义指向外，很大程度保留着“通过对图像的影响来影响原型”的意识。客观写实与主观写意和谐地统一起来，是作品震撼人心的力量所在，也正是实现摄影生机与活力的前提。

在 [乔家大院里的女人系列] 影像作品中，具有中华民族文化印记的山西地方文物，成为展示艺术内涵的视觉符号。木制车轮、马拉蓬车、明清家具、绮罗绣装、挂轴字画、晋式建筑、砖雕影壁、作品中大红灯笼与婉约亮丽、柔情媚意的女人交织其中，构图中的“规圆矩方”暗衬出浓厚的传统气息，色彩的陈旧及影调明暗、冷暖反差对比使读者在读图中产生共鸣，焕发艺术感知，并由此幻化出想象空间。

其实，这是一种主观的明悉与洞察，青砖老墙崔嵬静寂，而内心一统在桃花源中，笑对或精彩或无奈的外部世界，以个人情感流露的方式提供了另一套文化参照，显现出其真源的本质：韵外之致，味外之旨。

李伟光

前言

Photoshop 是一款图像处理软件，在图形图像处理领域拥有毋庸置疑的权威。但由于 Photoshop 功能强大、操作繁杂，面对 Photoshop 窗口中各种各样的图标、命令，着实让一些摄影人无从下手。如果系统地学习 Photoshop 操作将是一件十分繁杂而系统的任务，而相关的 Photoshop 教材图书专业性太强，没有基础的摄影人常常被搞得一头雾水，不知所云。为此，本书案例则避开 Photoshop 枯燥的教学模式及方法，将影像作品制作每一步数码暗房操作记录在案，以图例示范的形式让您轻松走进 Photoshop 神秘世界。

由于书中所举案例操作步骤环环相扣，每幅作品案例解析又有不同侧重点，所以务必认真读完每一幅作品案例的全部操作过程，只有这样才能让您在欣赏经典影像作品的同时，有一种聆听作者面对面解读、赏析获奖作品的创作过程，产生一种与作者面对面沟通交流的感觉，让您感到 Photoshop 从此不再神秘！

本书操作案例均以 Photoshop CS3 为版本，避繁就简，放弃繁杂的理论讲解，以图例示范的方式讲解国内、国际金奖作品的拍摄与数码暗房全部过程。即使对 Photoshop 一窍不通，也能轻松入门，并迅速成为 Photoshop 数码暗房高手。

本书所有作品，仅供个人学习欣赏，严禁复制及广告制作、盈利性商业使用，否则将依法追究法律责任。读者可以模仿案例中人物、背景样式自己拍摄素材进行实际操作。

本书在编写过程中，得到了刘丽、郭玲玲、张汉生、李世喜、李玲、高阳、马丽莎等朋友的大力支持，在此表示诚挚的谢意！

由于作者水平有限，书中难免有不足之处，敬请谅解。

李伟光画意摄影

视频网址: <http://you.video.sina.com.cn/liweiguangbhy>

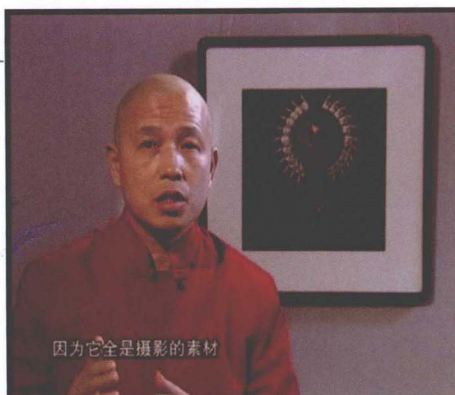
视频截屏 ▶▶

行摄天下：摄影师——李伟光

视频网址: <http://you.video.sina.com.cn/liweiguangbhy>

视频截屏 ▶▶

摄天下：大家都来拍照片（李伟光老师）

视频网址: <http://you.video.sina.com.cn/liweiguangbhy>

视频截屏 ▶▶

平遥摄影大展，山西卫视第一访谈

视频网址: <http://you.video.sina.com.cn/liweiguangbhy>

视频截屏 ▶▶

目 录

第1章 绘画与摄影

1.1 画意摄影	2
1.2 画意风格	3
1.3 光线特性	6
1.4 影室灯具	7
1.5 布光方法	7
1.6 素材拍摄	9
1.7 人像拍摄	9
1.8 人物美姿	12
1.9 画意构图	14
1.10 创意拍摄	16

第2章 Photoshop 窗口基本设置

2.1 Photoshop 基本设置	20
2.2 色彩设置	21
2.3 设置黑白场数值	21
2.4 Photoshop 窗口界面功能介绍	23
2.5 界面工具操作要领	25

第3章 乔家大院里的女人之一 与Photoshop案例解析攻略

3.1 乔家大院里的女人之一作品主题	28
3.2 拍摄准备	28
3.3 拍摄攻略	29

3.4 设置图像尺寸	29
3.5 抠图攻略	31
3.6 图层组合	33
3.7 降低色彩饱和度	37
3.8 操作提示	40

第4章 乔家大院里的女人之二 与Photoshop案例解析攻略

4.1 乔家大院里的女人之二作品主题	42
4.2 素材	42
4.3 设置图像尺寸	42
4.4 抠图攻略	44
4.5 图层组合	48
4.6 细节抠图攻略	50
4.7 抠图边缘擦除攻略	51
4.8 水墨合层	53
4.9 操作提示	56

第5章 乔家大院里的女人之三 与Photoshop案例解析攻略

5.1 乔家大院里的女人之三作品主题	58
5.2 素材	58
5.3 设置图像尺寸	58
5.4 抠图攻略	60
5.5 图层组合	64
5.6 水墨合层攻略	67
5.7 操作提示	70

第6章 常家庄园里的女人之一 与Photoshop案例解析攻略

6.1 常家庄园里的女人之一作品主题	72
6.2 素材	72

6.3	设置图像尺寸	72
6.4	抠图攻略	73
6.5	合层攻略	74
6.6	阴影攻略	79
6.7	操作提示	84

第7章 常家庄园里的女人之二 与Photoshop案例解析攻略

7.1	常家庄园里的女人之二作品主题	86
7.2	暗房素材	86
7.3	设置图像尺寸	86
7.4	组合图层	87
7.5	变形与图层叠加	90
7.6	操作提示	100

第8章 九百九十九朵玫瑰 与Photoshop案例解析攻略

8.1	九百九十九朵玫瑰作品主题	102
8.2	暗房素材	102
8.3	两底合层攻略	102
8.4	脸部修饰攻略	105
8.5	抠图攻略	109
8.6	图层变形攻略	110
8.7	多层复制、合层	116
8.8	操作提示	118

第9章 西口天籁之女人 与Photoshop案例解析攻略

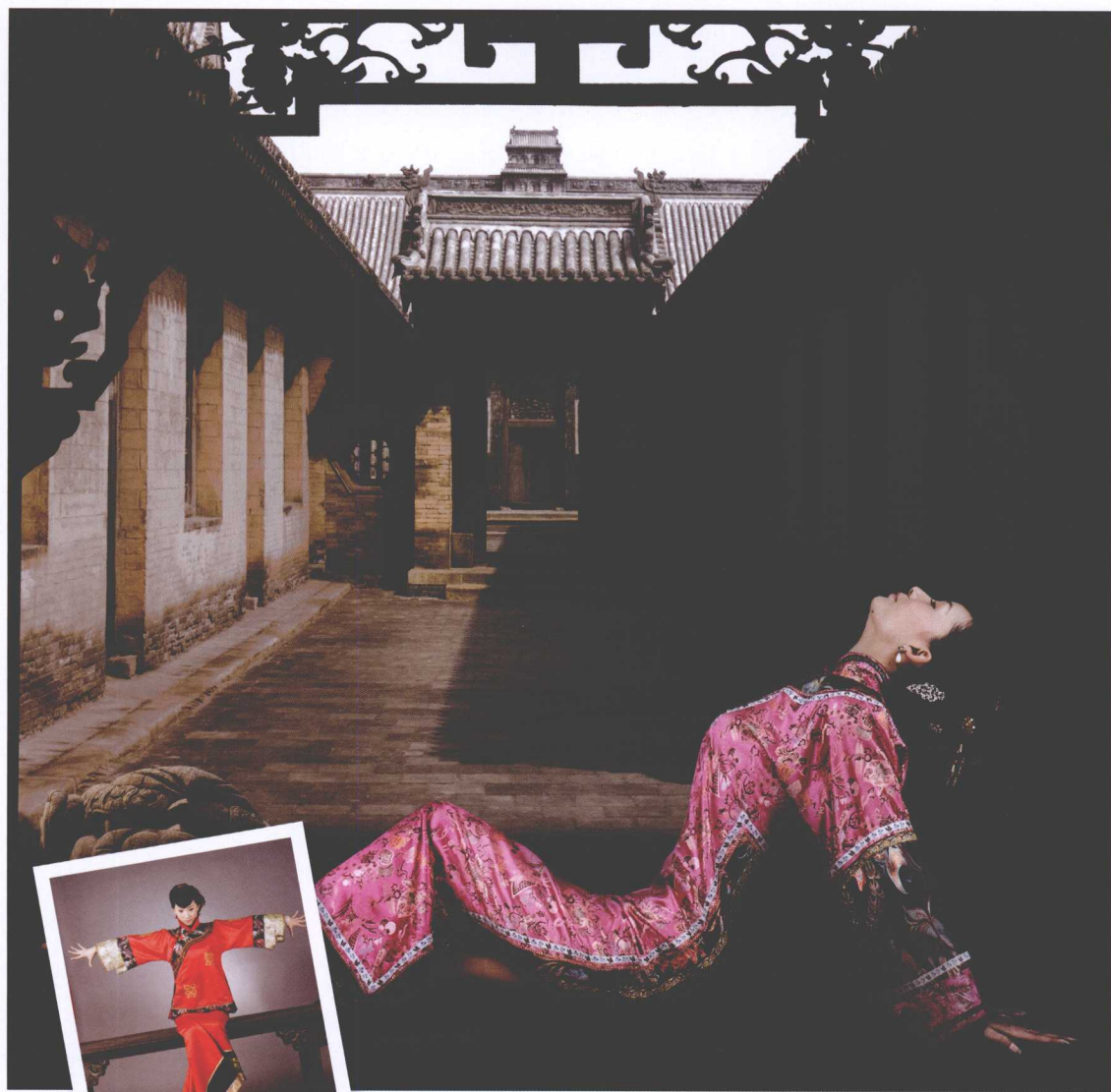
9.1	西口天籁之女人作品主题	120
9.2	暗房素材	120
9.3	设置图像尺寸	120
9.4	图像叠加	121

9.5 图层叠加与擦除	124
9.6 图像阴影	132
9.7 操作提示	134

第10章 观念摄影与Photoshop案例解析攻略

10.1 观念摄影作品主题	136
10.2 暗房素材	136
10.3 设置图像尺寸	136
10.4 图像组合与变形	137
10.5 图层局部变形	141
10.6 图层添加与阴影	145
10.7 操作提示	150

第11章 作品欣赏

1 绘画与摄影

1.1

画意摄影

在漫长的岁月中，摄影与绘画一直有着很密切的关系。早期的摄影作品很多就是模仿绘画格调的，不单构图、甚至用光方面也极力模仿。所以摄影又称为“用光绘就的图画”，而当时伦勃朗又是享有盛名的画家，所以摄影的经典布光又称为“伦勃朗”布光。翻开世界摄影史，细细品味摄影风格的流变，就会发现这样的事实：“画意摄影”的风格与形式，曾经对许多大师产生过影响，而且也在相当程度上塑造了摄影的消费市场。

从 19 世纪 40 年代以英美摄影师为主的画意派开始，一直到 19 世纪 90 年代伦敦摄影连环兄弟会成立及欧洲各地摄影展览中的画意作品，使得“画意摄影”受人重视并成为世界各地沙龙摄影的主流。

画意摄影作品强调画面中的影调、线条、平衡等因素的重要性超过画面本身的现实意义，但早期画意摄影流派很少采用拼贴、叠合等方式产生类似绘画的效果，而是强调通过直接拍摄或采用特殊工艺的制作手法，产生画意效果。比如为了消除和避免画面中不必要的细节，通常用模糊清晰度和控制影调等方法来加以消除，因此获得了许多摄影艺术家的赞同。

画家绘画是用画笔来完成作品的构图，摄影家完成作品是用镜头来完成构图的，摄影术诞生时画家反对摄影，是因为摄影将“现实”复制得如此之快而使画家望尘莫及，所以摄影术从诞生的那天起就和绘画有着不可调和的矛盾，而绘画艺术又对摄影艺术有着极其深远的影响。因此，无论从形式上还是从艺术形式上讲“摄影”与“绘画”本身就是一对亲兄弟，是两门相通的艺术。

早在 20 世纪 30 年代，上海滩的郎静山大师就以摄影拍照积攒影像素材，然后利用暗房叠放技术拼凑影像，并自命名为“集锦摄影”。他用照相机和底片代替了绘画的笔墨纸砚，所完成的效果和意象则完全是中国传统的绘画。从 1931 年起至 1948 年，郎静山 17 年“累计入选国际沙龙有千幅作品，是位高产的摄影艺术家，而入选作品中又以‘集锦摄影’作品占多数”。在他第一次个展时出版的专刊上就明确表达，自己的摄影“所采构图理法，亦多与吾国绘事相同”，又说“今有集锦之法，画之境地，随心所欲，于大自然景物中，仿古人传模移写之旨构图，制成理想中之意境。”

如今，随着摄影器材的不断高科技化，摄影与绘画这两者之间的矛盾终于有了化解的余地。摄影与绘画这两者既是对立的又是统一的，构图、色彩、透视、唯美是它们的共性，主观与抽象、纪实与视觉夸张则是它们的个性。无论风光画意还是人像画意作品，都要首先做到构图严谨、色调悦目，一张照片很可能十分完美，但一幅作品一定要有内涵、有冲击力，要使读者心目中有一种碰撞。因为摄影是一门视觉艺术，是读者在用目光读你的作品。随着电脑科技的飞速发展，传统的摄影与数码摄影、数码制作早已融为一体，它们既可以是一个整体，又可以是多个个体，摄影已从单一纪实的作用向多元化功能发展。

所以，学习画意摄影首先要了解绘画的种类。油画立体感强，国画笔墨洒脱，水彩画浪漫，了解这些常识后才能根据主题进行画意摄影的创作。

自古以来，中国画品鉴就有墨分五色，墨分六彩之说。水墨画的这种源于生活而又高于生活、以墨写色、以神写意的美学思维表现方式，为画意摄影提供了很好的借鉴。每当我们谈到一张摄影作品时很难避免使用绘画方面的一个术语——画面，而这个“面”，指的是两度空间的“平面”，而“画”，指的是图画，也就是绘画。虽然画意摄影作品不

是绘画而成的，而是通过摄影、数码暗房产生出来的。所以，[画意摄影]这个词语，彻头彻尾与绘画分不开了。[画意摄影]可以说是摄影家对绘画艺术中的意趣与境界的追求，在[画意摄影]中凡是绘画艺术可以采用的技法（例如构图和采光）都可以运用于摄影之上，而且行之有效。以构图而论，三角形、对角线、对称与均衡、黄金律等，都是绘画中的技法，运用在摄影方面，同样产生优美、完善、简洁利落的效果。而人像摄影的采光技术，很大部分是由绘画理论中引申出来的。画意摄影经过长期的实践证明，它能带给欣赏者以高度的美的感受，与绘画艺术同样达到传递作者艺术见解、艺术观点、表现作者艺术才华的目的，并为人类社会提供了可观可赏的唯美的一面，丰富了社会人类的文化艺术生活。摄影大师安赛尔·亚当斯曾经说过：“当我看到一张好照片时，常常会听到照片里的音乐，这并不是故弄玄虚，自作多情，而是一种结构上的感觉，是音乐自发地从照片中产生出来的”。

所以，对摄影在科学、艺术等各个领域的广泛应用，早在1839年摄影术诞生之始，法国科学家阿拉戈给法国科学院的报告中就做了预言：随着时间的推移和摄影技术的发展，现代摄影的应用范围进一步扩展。

1.2

画意风格

画意摄影由于是“仿”画摄影，而“画”又有国画、油画之分，所以，有的画意摄影色调凝重、粗犷；有的画意摄影飘逸，散发着淡淡的清香，那么，拍摄之前首先要明确自己选用哪一种画意风格进行创作。

● 图1-1

国画画意

中国画品鉴自古以来就有“墨分五色，墨分六彩”之说，中国画以“留白”写意，以“点”传神，而中国画又多以山水小镇、花鸟人物为主，所以国画画意背景的选择宜以山水风光或古城小镇为佳。最好选择品质好一些的明清时代的国画复制品，然后翻拍作为素材，留作后期合成使用，如图 1-2 所示。

● 图1-2

油画画意

油画以其凝重的色调及影调表现其作品内容，所以油画画意作品背景的选择宜以田园风光或静物，色彩以深色为主，最好选择 18 世纪欧洲古典油画素材，这样可以很好地避免版权纠纷。选择好素材后可以拍摄或扫描下来，然后用粗一些的纹理的布喷绘大尺寸背景。也可先在灰色背景前拍摄人物后进行后期合成，如图 1-1 所示。

写实画意

写实画意摄影实际上借鉴于写实人像摄影的风格，通过镜头与数码暗房再现晋商文化。与写实摄影相比，写实画意摄影更加追求唯美、追求作品的厚重感，其作品内涵超过画面本身，所以背景的选择宜以古宅院、古家具为主。在这方面，山西的晋商大院是最理想的选择，如图 1-3 所示。

● 图1-3

1.3

光线特性

在摄影创作中，光是塑造物体形象的基本因素，通过对光的选择、调控，可以逼真地再现出被摄物体的形状、质感、色彩和空间立体感；通过特定的光线运用，可以有选择地强调、突出被摄物的某些侧面，而同时掩饰某些侧面，它引导观众视线，形成画面重点。此外，光还能渲染气氛，能动而巧妙地应用光线在画面上来创造无穷的魅力。

在画意摄影中，利用好光线特性进行人像布光是一项严谨而又富有创造性的工作，因为摄影布光不仅体现着摄影师的风格和个性，更关系到后期暗房能否将人物与景完全融和在一起。通常人像布光方法分为主光、辅光、轮廓光和背景光 4 种布光方法，但由于商业摄影的模式化拍摄方式，而消费者又多喜欢“白”与“嫩”的感觉，所以在看似各种“灯位”一应俱全的影棚、商业影楼摄影时，实际布光方法多为“平光”，因为主光、辅光的光比很小，甚至没有光比，这样拍摄在技术上基本上没有难度，只需“模特”摆好动作就 OK 了。但这样拍摄的人像表面上看可能会很漂亮，但人物整体没有光影变化，面部平淡，无法刻画和展示被拍摄人物的个性。

所以，一幅成功的画意摄影作品必须按作品需求进行布光拍摄，那么人像摄影究竟如何布光才能恰到好处呢？要解决好这个问题，我们还是先了解一下光线的特性。

在摄影中，光线特性可从光的照度、光源位置、光线强弱 3 个方面着手。

光的照度

光的照度是光的最基本因素，它是光源发光强度和光线在人物表面所呈现亮度的总称。光的照度与拍摄曝光有着直接关系，光的照度越强，所需的曝光量小；光的照度越弱，所需的曝光量大。

光源位置

光源的位置是指光源的照射方向及光源相对于被摄物的位置。摄影中，光源位置决定着被摄人物明暗所处的位置，同时也影响着被摄物的质感和形态。光源位置可以千变万化，但在被摄物与照相机位置相对固定的情况下，光源位置可分为顺光、侧光、逆光、顶光、脚光和散射光等 6 种。