

CAMERA

刘纯兴 著

数码后期达人

中国摄影出版社

CAMERA

刘纯兴 著

数码后期达人

中国摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

数码后期达人 / 刘纯兴著. —北京: 中国摄影出版社, 2010.8

ISBN 978-7-80236-461-5

I. ①数… II. ①刘… III. ①图形软件, Photoshop CS4 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第160393号

本书内容经清朝国际事业有限公司授权, 由中国摄影出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何方式或手段复制、转载或刊登。

策 划: 盛益文化

责任编辑: 张大鹏

执行编辑: 陈 馨 高鸿雁

设 计: 知墨堂文化

书 名: 数码后期达人

作 者: 刘纯兴

出 版: 中国摄影出版社

地 址: 北京东单红星胡同61号

邮编: 100005

发 行 部: 010-65136125 65280977

网 址: www.cp-phbook.com

邮 箱: office@cp-phbook.com

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.5

版 次: 2010年9月第1版

印 次: 2010年9月第1次印刷

印 数: 1—5000册

ISBN 978-7-80236-461-5

定 价: 56.00 元

版权所有 侵权必究

我说影像风格

摄影术发明之后的100多年，我们面对的是更快速、更有效率的影像表达方式。百年前至十几年前，当摄影师按下快门后获得的都是胶片，而下一步必须在传统暗房里，利用暗房技术进行调整与局部处理等操作，一张照片的产生依靠暗房里的技巧才有机会呈现在众人眼前。按下快门，取得胶片，一切都在机械与器材的掌控限度里完成，而真正的风格、氛围和曝光等调整，才更突显个人化与艺术性的特征。

科技时代里的数码摄影，缩短了许多尝试与猜测，下一秒即可浏览拍摄的影像。而依赖器材与数字科技的发展，影像往往因为没有暗房这道步骤，而显得生硬与平常。数码暗房的技巧承载了让30%的影像完美呈现的重大责任，因为摄影师的自我意识可以在数码暗房里再次发挥，风格油然而生。

因为有了风格，摄影的呈现变得多元；因为有了风格，所以影像才具有了独特的辨识度。

本书将引领各位进入千变万化的数码暗房领域。

刘庆明

目 录

catalogue

引言 视觉的习惯 2

第一章 影像呈现由风格决定 4

Chapter 1 视觉与民族风格 4

Chapter 2 绘画与摄影的发展关系 6

Chapter 3 数码摄影与电脑技术 7

第二章 从色彩学开始 9

Chapter 1 明度 13

Chapter 2 饱和度 17

Chapter 3 色相 21

Chapter 4 反差 25

Chapter 5 Photoshop 常用工具与功能介绍 29

第三章 缺点瑕疵修饰技法 51

Chapter 1 肤质的改善——印章与修复工具 53

Chapter 2 脸型的改善——液化 61

Chapter 3 体形与身高的改变——变形 65

Chapter 4 移花接木——择优整合 69

第四章 10套风格解析 72

Chapter 1 日式写真风格——肤质与特写 75

Chapter 2 靓丽的日系风格概念 83

Chapter 3 清淡的日系风格概念 93

Chapter 4 退色的老照片 101

Chapter 5 颓废的低调 115

Chapter 6 多彩饱和的喜悦 123

Chapter 7 张力的感受 131

Chapter 8 LOMO风格 137

Chapter 9 弥漫的朦胧感 145

Chapter 10 外围压暗的效果 151

第五章 作品说明与分享 159

我相信，

按下快门只完成了摄影过程的70%，

而其他30%必须在暗房里

完成个人的风格与意念表现。

引言

Introduction

视觉的习惯

我常在课堂上举一个“摄影习惯”的例子：当我们面对拍摄的景物与人物时，脑海里呈现的往往是多年积淀的经验与习惯，包括相机的设定、用哪支镜头及如何取景。久而久之，会发现在同一个习惯里所拍摄的影像作品常常脱离不了自我设定的框架。

例如，以人物摄影的技巧来说，最常看到的就是抓起85mm f/1.4，相机设定在光圈优先，直接使用f/1.4，而取景范围为人物的半身，让背景因为景深的关系而变得模糊。这是最常见的手法，而这种手法似乎具有传染性，人物摄影的定义很容易变成大光圈虚化的“习惯”。如果哪天镜头变成24mm的广角，光圈无法大到f/1.4，只有f/4.5，那你拍摄的影像又会是怎样的呢？因为习惯了人物摄影有焦外虚化，那它的变化性就会受到限制，若都是广角人像，哪天体验一下焦外虚化的效果，感受又会是

不一样的。当摄影变成了一种习惯，那摄影的多元化与艺术性就会受到限制。摆脱不了习惯，就只能停滞不前。

数码作品获得的方式有两种，一是不经过数码暗房，直接成品，除非所有的条件都到位，包括曝光、角度、饱和度与色相都理想；另一种是经过数码暗房的调整，获得期望的影像氛围与效果，所表现出来的画面就带有个人的色彩与特征了。

再举一个例子，两个好朋友一起去拍照，约好一位模特，恰好二人使用的相机镜头和滤镜等都是同样的。可以想象拍摄过程中，除了有各自不同的拍摄角度之外，天气、环境、模特都在同样的条件下，拍摄的结果几乎会是一样的。如果要比较两者之间的差异及带入摄影师个人风格的表现色彩的话，接下来的数码暗房技巧则决定了影像的成败与差异。

举个例子，比较右页两张图，左图是原图，未经过软件调整，呈现的是拍摄时的状况，包括天气、阳光、背景与色调等，忠实地表现出现场的实况。与右图相比较，左图并不是不好，而是太平常了，一般相机就可以表现出来。但如果有机会让影像作品如右图般呈现出氛围与感受，您会不会愿意尝试让它以另一种风格呈现呢？

我认为，差异化就此产生，因为您懂得作品该如何调整，也知道您的作品该朝哪个方向与何种氛围去营造。相对的，您的作品就多了一份辨识度。为您拍摄的影像添加生命力吧！

本书共选取了10个范例，对16幅作品进行分析，通过饱和度、明度与色相的组合，加上反差的变化，不需要多复杂的软件技巧，就可以赋予影像千变万化的生命力。

拍摄信息

- 机身: Nikon D3
- 镜头: Sigma 50mm f/1.4
- 快门: 1/200秒
- 光圈: f/6.3
- 感光: ISO 250
- 闪光灯: 离机右侧75° 由上而下
- 色温: 自动白平衡
- 时间: 2010.01.23 阴天
- 后期: 无

拍摄信息

- 机身: Nikon D3
- 镜头: Sigma 50mm f/1.4
- 快门: 1/200秒
- 光圈: f/6.3
- 感光: ISO 250
- 闪光灯: 离机右侧75° 由上而下
- 色温: 自动白平衡
- 时间: 2010.01.23 阴天
- 后期: 合成天空, 外围降低明度, 覆盖棕色20%, 降彩, 局部提亮, 利用曲线加强对比度

第一章

影像呈现由风格决定

Chapter 1 视觉与民族风格

近年来，我们在摄影风格的分类上常听到所谓的日系风格、欧美风格及最新韩风等表现手法。视觉表现跟一个民族的特性或长久以来对于影像的表现模式有一定的相关性。例如，具有一定规模和历史的日本写真工业，对人像的表现强调人物的肤质、表情与画面饱和度，而构图也大多以人物特写为主。当然这只是概括性的说法，是大部分日本写真的表现习惯，也有野村诚一和蜷川实花等强调个人风格的摄影师。

野村诚一在多年的人物摄影表现上，强调营造整体氛围，包括取景、光线的使用和布光等，更采用独特的手法表现女性的性感与气质。取景的手法不限于人物本身，更注重其与环境的融合。

蜷川实花作品

蜷川实花则在拍摄前的准备工作方面下了一番功夫，包括道具与彩妆，独具风格的高饱和度影像呈现，带有十足的日本色彩与味道。

两者的拍摄过程不尽相同，后期处理方式也不一样，因此划开了个人风格的特点，具有独特的摄影表现魅力。

野村诚一作品

而欧美风格则强调画面的灵性与氛围。或许由于其摄影艺术受到欧美美术作品的影响，画面带有史诗般的味道：饱和度降低，人物的表现也走低调的格局，这些风格都是可以辨别的趋势与走向。如安妮·莱伯维茨(Annie Leibovitz)表现传统欧式的华丽与细腻，泰利·理查森(Terry Richardson)的夸张与戏谑，都是风格表现独具一格的摄影大师。当然，他们并不是完全靠后期处理，事前的准备工作、布光、道具与拍摄过程，都是彰显个人风格的表现。

泰利·理查森并不注重器材的区别，甚至使用一台傻瓜胶片相机来拍摄，但作品震惊世界。对他而言，器材不是重点，他要表现的是不加修饰、夸张与情色嘲讽意味浓厚的作品，在时尚摄影的领域里一再地被使用。虽然泰利·理查森的摄影在艺术的表现上具有争议，但不可否认的是，他的强烈风格早已冲击了摄影的技巧与表现手法。

泰利·理查森为SISLEY品牌拍摄作品

安妮·莱伯维茨作品

我最近观看了一部安妮·莱伯维茨的摄影纪录片，被她的摄影精神与理念所感染。一如史诗般的画面，注重光的营造与画面的完整度。最令我惊讶的是影像所呈现出来一丝不苟的拍摄过程与画面质量。与泰利·理查森相比较，或许安妮·莱伯维茨更具有摄影家应有的格局与专业精神。我认为，在技巧与风格方面，安妮·莱伯维茨在诠释她对影像内涵与商业品牌结合后，依然保有的个人品味与气质。

摄影师成长的环境、教育、民族及对摄影艺术的态度，深深地影响着影像表现的风格差异，个人创作上保有一贯且被认可的风格之后，进而奠定自己在摄影领域里的定位，全世界有多少摄影师在走这条路，也因为风格表现与执着的态度，激发出许许多多的创意灵感。

Chapter 2 绘画与摄影的发展关系

若让时间退回100多年，正当摄影术发明，而绘画艺术被冲击的同时，出现了绘画与美术史的革命。绘画从描绘写实的政治与宗教目的，渐渐发展到充满个人主义的流派。以前，欧美的王公贵族让画师为自己或家人绘制一张肖像，可能需要几个月或数年的时间。约好画家，在家里布置好环境，然后画家不定时地前来作画。可能一天只画2小时或更短，日积月累，一张画的完成既费时又费力，但也成就了不少巨作，如《蒙娜丽莎的微笑》等得以流传百年。摄影可以在1/1000秒完全记录所见，而绘画却需要长时间精致的描绘，这使当时的印象派、野兽派、超现实主义和普普艺术等新形态的美术绘画表现从此诞生。

虽说，当时的艺术发展并非完全因为摄影术的发明而受到冲击，但也影响了后期的视觉艺术表现。因此，在表现上各家流派有着不同的诠释光影、形态与内容的方式，再思考与主张如何表现画面。用这样的观点审视现在的摄影发展，也很类似。可以发现，传统摄影术的发展，一直都围绕着黑盒子、银盐胶片、冲洗和相纸，现在传统摄影面临最大的冲击就是数码摄影的强势发展。

传统摄影与现代数码摄影的相似之处，只在于器材上的光圈、快门和机身的机械结构方面类似，在感光、胶片、相纸和成像等方面，都因科技的发展而有完全不一样。传统摄影要看到照片，需经过暗房或冲印设备，将胶片的内容曝光并显影在相纸上，如安塞尔·亚当斯的摄影作品，在光圈f/64的状况下，胶片的呈现几乎是黑的，但经过在暗房内的局部显影及局部遮挡后，才能得到一张优秀的黑白作品。若要制作第二张完全一样的照片却是不太可能的，因为在人眼的判断与猜测过程中，无法重复完全一样的步骤。

拉斐尔·桑西 1483 - 1520

亨利·马蒂斯 1869 - 1954

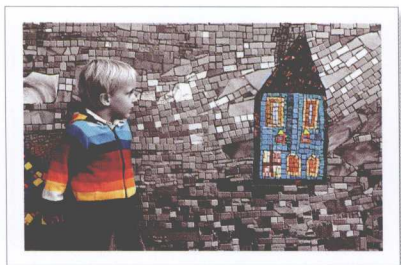
理查德·阿维顿 1923 - 2004

Chapter 3 数码摄影与电脑技术

随着数码摄影的发展，很多脑海中的构想变成了可能。与传统摄影过程相比，数码摄影缩短了摄影学习与实践的时间，没有耗材方面的压力，使一切变得如此轻松与自我。按下快门，即可

看到影像的内容，包括曝光、色彩与构图等。不过，现在的摄影过程大多仅完成了70%，而后续的操作，就如同传统摄影的暗房一样，必须加入后期的整理与调整，从而展现自己的意念与

风格。数码摄影与电脑技术的结合，在全球的摄影发展上也具有重要的意义。因为有了想象，所以影像表现才有了不一样的面貌。

我很赞同推广数码摄影的后期制作，它分为两个领域：数码摄影与数码美工。数码摄影的最后呈现依然与传统暗房的工作内容是一样的，只是转变成数码暗房的概念。也就是说，传统暗房里可以做到的，数码暗房一定可以达到。例如，我们知道在传统暗房中，明度的调整可以通过遮挡来提高局部的明亮度；反差效果可以通过加上滤片加强亮与暗的差异；色相可以通过温度或滤片让整体的色调改变。从某种程度上来说，数码暗房几乎与传统暗房一样，可以完全比拟传统摄影的精神，这也是很多摄影师的原则。在传统暗房中不易完成的效果，如合成、改变所拍摄素材的形体、加上一些想象的图案及把不同时间拍摄的影像合二为一，这些均可在数码暗房中一一实现。例如，郎静山大师的集锦摄影，就是在暗房内完成的创作与创意表现。不过目前很多国家级的摄影比赛不

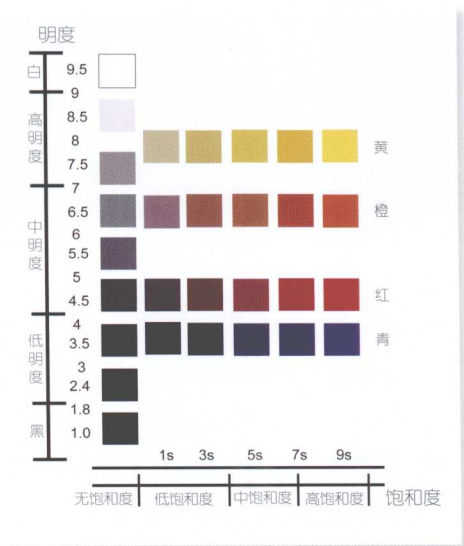
允许后期制作的作品参赛，至今后期制作还是充满争议的话题。

如果对摄影保持传统的思考模式，接触数码摄影后，虽然更加方便快捷，但对于大量的后期编修可能会有抵触的心理，因为觉得这些离摄影太远了。出于目的性或商业性的考虑，加入数码美工就像是在影像作品上绘画一样，而摄影的成分更降低到一半以下，其实关键在于各位如何拿捏与表现。数码时代的摄影正处于尴尬期，因为现在介于传统与数码的交错阶段，往往对于传统摄影怀有理想或热情，对数码摄影有所排斥。但随着时代的变更，观点也会随着技术的发展而有不同的定义。随着它的发展，我们可以静观其变。我相信未来数码摄影发展不止于此，也相信全球摄影人的创意，会随着科技和软件的发展而有充满惊奇的未来。

从色彩学开始

影像的视觉呈现分为三个主要元素：明度、饱和度与色相。而这三元素再加上制造反差的对比度，会完全影响影像的风格。参见下图。

色彩有明暗的现象，这种明暗的属性叫明度，如上图左边的阶调变化。白色最亮，黑色最暗，利用白、灰与黑层次配置成阶梯状的排列，称之为明度阶段，常见的明度阶段有9或11阶，分为最高明度(白)、高明度、中明度、低明度与最低明度(黑)。若想提高色彩的明度就增加白色，反之则加黑色。

饱和度是色彩的纯度，色相环上任何一个颜色都是最鲜艳的色，称之为纯色。在纯色中加白色，明度会提高但饱和度会降低，反之，在纯色中加入黑色，明度降低而饱和度亦降低。常见的可以分为9个阶段。同理，纯色加入黑或白则明度变化，饱和度同样会受到影响。

在摄影后期教学时，学生们总会问：“怎样判断一张影像该如何修改与整理？”我相信很多摄影爱好者对于影像是否需要修改与后期处理持有保留的态度。其实修图与风格有它的依据，在了解了影像的三元素：饱和度、明度与色相之后，可以简化不必要的考虑点，直接进入影像风格化的要点。在此先了解一下这三要素的概念。

- **饱和度：**饱和度是色彩的纯度，如红、黄、蓝等色彩，它的色彩中未加入其他的明度；而淡红或深红等，则饱和度已经变化。
- **明度：**明度是指将色彩去掉，只剩下暗与亮的灰阶层次变化。如香蕉的明度高，而青椒的明度低。
- **色相：**即各类色彩的外观特征，如大红、普蓝和柠檬黄等。若加入了其他色彩则有色相的变化。如蓝色加入黄色，比例不一样时，会获得不同色相的黄、绿与蓝。

利用这种关系，一张影像可由多种变化组成，如高饱和度、低饱和度、高明度与低明度等。高饱和度搭配低明度会产生强烈的反差对比；高明度搭配低饱和度可让视觉产生清爽悠闲感；低饱和度加上低明度则有厚重压抑的效果。因为色彩的变化或明度的改变会让人有不一样的感受，所以在应用上可以依据影像的内容与期望达到的个人风格而有所调整。如下图所示。

(图一)淡雅的 低饱和度 + 高明度

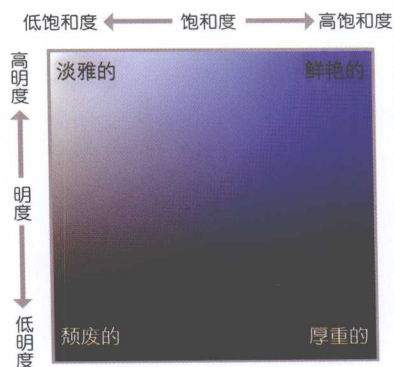
(图二)鲜艳的 高饱和度 + 高明度

(图三)颓废的 低饱和度 + 低明度

(图四)厚重的 高饱和度 + 低明度

在为一张影像注入情绪或心理元素时，利用这样的组合模式，很容易将影像的氛围调整至符合需要。

以上4张作品是在同一次摄影教学时拍摄的，同一个空间，因为使用不一样的光源组合而呈现4种不一样的风格。如果在拍摄时，根据色彩元素的特征营造整体氛围，那么取得影像后通过简单的后期处理即可获得各异的风格样貌。图一整体的色彩并不多，而床单、肤色与衣着都属高明度，在后期处理时降低肤色的饱和度且提高整体的明度。图二采用自然光拍摄，衣着鲜艳且饱和度高，整体明亮的感觉符合高饱和度与高明度的组合。图三使用单一闪光灯的弱输出，整体明度低，刻意降低饱和度后呈现一种颓废低调的色感。图四因为使用闪光灯强输出的逆光，呈现出浓厚的饱和度，但因环境较暗，展现出低明度与高饱和度的协调性。这4幅作品在拍摄前就设计好了，所以后期处理时比较容易达到预期效果。

明度变化(黑与白的加入)影响饱和度的变化

若从单一颜色去了解它的差异或许有点困难,参见上图所示,以明度为基础,加入色相的组合,可以看到饱和度在高明度(白色比例较多)的情况下,呈现出清淡、乳胶一般的色调,随着黑色的加重,可以看到右边的沉重色块组合。色彩会给我们怎样的视觉感受与影响?举例来说,若要为一家幼儿园选择室内装潢色彩,以儿童的心理与视觉感受,左边的色块组合适合小朋友天真活

泼且喜爱原色组合的基调。但若为一家咖啡厅选择室内装潢色彩,那右边的组合比较符合咖啡厅的视觉习惯色彩。它的差异极大,因为饱和度与明度是走两个极端,站在个人主观的立场,当然可以以自我喜好的风格色调去调配;但站在客观的立场,则似乎是一种理所当然的选择。左边清新活泼的组合适合儿童的活动场所,而右边低调沉稳的组合更符合成年人所处的咖啡厅基调。

转换成摄影的影像调整,它会是一种情绪性的心理反应,左边显得快乐、阳光与开朗,而右边的色彩则显得低调、忧伤与黯淡。每次拍摄前的计划可依所要表现的感觉来选择场景、服装与灯光组合,这样风格基调很容易建立起来。从以下3张图中可以很明显地看出,再加入黑与白的明度后,它所呈现的氛围也随之被改变。

