

世界顶级摄影大师
World's Top Photographers

Creative 52: Weekly Projects to Invigorate
Your Photography Portfolio

人像摄影的52项创意修炼

用最简单、最经济、最实用的方式完成最具创意的人像作品

[美]Lindsay Adler 著 李茜玮 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界顶级摄影大师

World's Top Photographers

[美]Lindsay Adler 著 李茜玮 译

人像摄影的52项创意修炼

Creative 52: Weekly Projects to Invigorate Your Photography Portfolio

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影的52项创意修炼 / (美) 阿德勒
(Adler, L.) 著; 李茜玮译. — 北京: 人民邮电出版社,
2014.9

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-36527-9

I. ①人… II. ①阿… ②李… III. ①人像摄影—摄
影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第183334号

版权声明

Creative 52: Weekly Projects to Invigorate Your Photography Portfolio, ISBN: 978-0321934918 Copyright: © Peachpit Press
Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press. All rights reserved.

本书简体中文版由 Peachpit Press 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可,对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有,侵权必究。

创意从来都不是大师的专利,如何激发灵感,获得源源不断的拍摄创意与进行 Photoshop 创新操作一直都是摄影师与摄影爱好者最关注的话题。本书秉承了作者一贯的“以最简单、最经济、最实用的方式完成最有创意的成果”的理念,通过 52 次主题创意,循序渐进,由浅入深,带领读者开启创意之门。本书通过对作者创意作品完成过程的全面展示,向读者传授作者在色彩运用、故事讲述、后期制作、场景搭建、模特摆姿、技术操作、布光取景、后期制作等方面的创意经验和方法。与此同时,书中还推荐了二百余位国际知名摄影家与艺术家,通过他们的作品与创意,进一步提升读者的创意思维与能力。阅读本书,完成创意挑战,你将发现一个全新的、富有创意的自己!

本书适合初级摄影爱好者、中级摄影爱好者、专业摄影师以及任何希望更有创意的读者阅读。

-
- ◆ 著 [美] Lindsay Adler
 - 译 李茜玮
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 李天骄
 - 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 1/20
 - 印张: 10.6
 - 字数: 234 千字 2014 年 9 月第 1 版
 - 印数: 1—2 500 册 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-9298 号

定价: 79.00 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: 京崇工商广字第 0021 号

前言

我的故事：梦起航的地方

我在很小的时候，就很幸运地找到了生命的激情所在。当我12岁第一次接触摄影时，我就被摄影深深地吸引了。事实上，摄影对于我来说，已经不仅仅是一项工作或者爱好，它已经融入了我的血液里，成为了我身体里无法分割的一部分。

我永远无法忘记小时候妈妈给我上的一堂重要的课程。她告诉我，一个人永远不要仅仅为了挣钱和生存去度过自己的每一天，而取而代之的，应该是去做你真正热爱的事情。当你能幸运地找到你真正热爱的事情时，就让它成为你的工作甚至是你的生命。当你拥有足够热情和足够努力的工作态度时，你就可以用这种热情来重新塑造你的人生。我的母亲在她早些年间并没有找到这种热情，所以她最大的期望就是我能真正做一一些我自己喜欢的事情。

在我父母的鼓励与支持下，我在青少年时期就用参加各式各样的会议、讨论组或者工作坊来代替传统的教育模式。15岁的时候，我开始做一些婚礼人像摄影并且最终让它变成了一个真正的工作室。然而，很快我就发现我的工作变得平淡无奇。我清晰地知道客户的需求和期望，因此绝大多数的摄影变得十分公式化。举例来说，每一个人都使用相同的姿势和灯光来进行拍照，所以我开始觉得生活是如此简单舒适。我只做有偿拍摄，因此我几乎没有个人作品，我一直坚持着这种我认为十分安全的生活方式。

在大学期间，我发现了摄影中一个更具有创意的领域：时尚摄影。我被一些大师的作品深深吸引，如Irving Penn、Albert Watson、Herb Ritts、Helmut Newton，等等许多人。在他们的作品中，充满着自由的创意和典雅的气息，这让我为之着迷。这是第一次，我真正认真地欣赏摄影师的作品，静静地思考他们作品中的精华。他们的作品激发了我无穷无尽的灵感——他们的姿势、灯光、风格，他们传达的情感和他们照片中富含的永恒的美。于是我开始每周花费一些时间，在工作室里尝试重新创造和体会这些大师们作品中的光影，或者仅仅是模仿他们的风格。最后，这些反复的尝试成为了我能给予自己的最伟大的课程。

我为什么要写这本书

大学之后，我去伦敦继续我的时尚摄影生涯。在工作室工作时，我为一位美丽的女士创作了一幅完美的作品。这幅作品在摄影技巧和构图组成上都是十分标准的，我用到了我在摄影课程上、书籍上、PPA会议上和一些专业人员的建议上所学到的一切来完成这幅作品。

后来，由于我有幸参加了一位我一直欣赏的杂志主编组织的会议，我离开了这个生活了将近一年的地方。得到能够参加这个会议的消息后，我意识到这对我来说是一个重大的转机，是重新开始我事业和走向

成功的关键。因此，我怀着激动的心情整理了我的作品并且在那个冬天穿越整个伦敦去追寻能够在这个出版社工作的机会。

我记得我坐在主编的办公室里，他静静地翻动着那本倾注了我心血和灵魂的作品集。当他看完我的作品，轻轻地合上了它，转过身来并且把我的作品集推向了。

“我要重新开始一次。”他面无表情地对我说。我紧紧盯着他的脸，想从他的表情上发现一些信息。他想要再看一遍我的作品吗？他想要让会议重新开始一次吗？然而真相却是残酷的，事实残酷地击中了我：我需要重新创作我的作品，从头开始，因为我作品中对生命灌注的热情和爱是不够的。

“看着你的作品，我看到了很多漂亮的图片，”他告诉我，“你的作品中，所有的东西都是‘正确的’，比如正确的模特姿势，正确的用光，正确的修饰润色。但是，没有东西是让人激动的或者是原创的。”我眨了眨眼睛，心中充满了疑惑与迷茫。

“每周我会看到许多的作品集，”他继续说道，“在你的作品集中，没有任何一张是让人印象深刻的。如果你离开这间办公室，我将很快就忘记你的作品，因为它们太平淡了。你应该更加专注和努力来让我停止我的想法。你需要创造出让人印象深刻的、令人激动的、更加与众不同的作品。”

在会议的后半段我并没有说太多的话。我拿起了我的作品集走出了办公室，去感受伦敦凛冽的空气。空气中弥漫着大雾，我的每一次呼吸都像被冷风狠狠击中胸口，痛彻心扉。我在浓雾中默默地走在鹅卵石铺成的街道上，感觉自己就像在拍一部电影。我将我的作品集紧紧地捂在胸前，泪水不由自主地从眼角滑

落，我明白这将是我的一个转折点。我应该听从那个主编的建议来改变我的作品吗？我是不是应该放弃摄影呢？或者我可以忽略别人的看法，继续走自己的风格和路线？我发现自己走到了一个垃圾桶前，将我的作品集扔了进去，然后开始思考自己该放弃还是继续坚持下去。也许我并不是很好，也许我根本不可能实现我的梦想，也许我的努力还远远不够。

最后，我丢下了所有的怀疑与疑惑。我可以有疑惑，但是我不应该让这些疑惑控制了我的生活 and 热情。我决定充分吸取在那个会议中所学到的东西。我应该提升我的作品，让它变得更加具有创意而脱离简单大众的范畴，但是它们应该依然充满着我的热情。在伦敦寒冷的天里，我和自己定下了一个约定：我要在一年时间里创造出一个全新的、令人激动的作品集。我要用全新的、夺人眼球的、让人印象深刻的作品来替换掉作品集里现有的每一张图片。

为了实现这一目标，我为自己安排了每个周日的自由摄影时间。这样，我就可以保证每周至少有一天的时间，是在为自己而不是为了客户拍摄作品。我自己的作品将是充满创意的人像摄影、时装摄影、一张模特的照片或是一张精细的人体艺术——事实上，拍摄的内容并不重要，重要的是这些作品能够激发我创意的灵感。一周中的其他6天我需要给客户拍摄和整理，因为这关系到我的基本生活，但是另外的一天是完全属于我的时间。

我开始更加仔细地去钻研我所欣赏的艺术家和摄影师的作品。他们作品中，到底是什么元素让我深深地为之着迷呢？是对光的使用？是构图的设计？还是图片的故事性？当我开始思考时，我给自己布置了一项作业：试着让我自己的作品中包含这些元素。我并

不想完全复制以前的东西，只是想借鉴一些能鼓舞我的元素和想法。我使用了那些能鼓舞我的元素并且摒弃了其中并不适合我的风格和理念。

同时，我开始收集照片。我从网上、杂志上和书籍上收集了数以千计的照片，并且利用它们激发灵感。每周我都会去时尚杂志商店，因为在那里可以吸收那些令人激动的杂志精华并且让自己融入其中。我从无数的杂志中吸取着灵感并且将它们整合到我的摄影中，来展现我自己真实的想法。

在一年的时间里，我不但完完全全地替换掉了旧作品集，还变成了一个完全不同的、更好的摄影师。通过不断地实践，我学习到了新的技术，甚至改变了看待图片的角度。通过不断挑战自己的摄影尝试，我创作的图片也让我本人有了变化，我成为了一名真正的艺术家。

这一年的重新开始让我的摄影师生涯走向了正轨。现在我在纽约生活和工作，并且是一位时尚摄影师和导演。如果不是我让自己离开了那个安逸的环境，去探索摄影中更多不同的可能，我现在应该还在安逸地生活，但是那也终将沦为平庸。这一年的摄影生活彻底地改变了我的人生。

因此，我为你写了这本书。如果你也希望强迫自己从一个新的角度去思考和看待摄影，那么这本书就是为你量身打造的。如果你希望能学习到一些新的技巧并且创作出一些让人印象深刻的图片，这本书将非常适合你。如果你希望重新找到摄影的热情，那么就选择这本书吧！我将分享一些成长之路上遇到的挑战，并且深深地希望这也能帮助你成长。

将你的拍摄种类和你想要为之工作的主题保持一致

如果你喜欢儿童摄影，那么就专心致志地为这一主题拍摄！如果你的作品集中充满了美食和体育方面的照片，那么很显然，没有人会愿意让你为他的孩子们拍照。因此，你需要花一些时间来思考，明确自己究竟想要拍摄什么样的主题并利用它们得到报酬。它们看起来应该是怎样的？主体应该如何呈现？然后，带着自己设定好的标准去完成书中的摄影创意吧。这些拍摄不是为了客户，它们只是为了展示你作为一个摄影师所具备的能力。在时尚摄影中，我们无时无刻不在做着这样的挑战。例如，我们为时装进行拍摄只是为了展示我们的能力和愿景，而不求任何金钱上的回报。这些拍摄允许你展示你的创造力并且吸引客户，或者可以用来起到市场拓展的效果。你也许会感到惊讶，有时带给你最大收益的作品实际上并没有带给你任何有形的财富。

这本书将如何帮助你

这本书将带给那些平淡无奇的作品以质的改变，它将一步一步地指引你提升自我，并且督促你彻底摆脱那些中庸安逸的行事风格。

指引类的书籍通常都会使用一些令人乏味的图片来解释专业的知识点，好一些的艺术类书籍则会充斥着大量美丽的图片，但却缺少实在的教育意义，这些都很难对摄影师提供实在的帮助。但是本书则通过讲解灵感与知识两方面来帮助摄影师创造出能吸引潜在客户的作品。本书的内容包括多种多样的理念和创意、如何激发灵感、器材的使用、技巧和风格的讲解。

本书包含了3个方面：主题、技巧和后期制作。它将指引你利用这3个主要方面，挑战自己，挑战你的知识点，挑战你的创造力。

主题创意促使你不再停留在简单地按下快门上，并且能够激发你的创造力。它们将让你的作品更加富有意义和内涵。你需要专注在你的灵感、创造力和技术知识上，来展示这种意义和内涵。这些创意将推动你前进，让你不再拍摄那些安逸而中庸的作品。相反，它将帮助你抓住一些观点并且创造出令人印象深刻的照片。

技巧创意将通过教你使用一些新的工具和技巧，拍摄照片并且激发创造力。如果你能将这些技巧融会贯通，使之成为你的有力武器，它们将会一直伴随着你的摄影生涯并让你受益终生。在这些创意中，你将学习到一些充满创意的方法，使你能够从激烈的竞争中脱颖而出，让观众为你的作品疯狂。

后期制作创意将帮助你探索 Photoshop 这一创意领域，这能让你化不可能为可能。当你知道后期加工处理的力量时，你将会以一个全新的角度去看待和拍摄这个世界。这些创意将教会你大量的 Photoshop 工具使用方法，并让你能够更加精彩地传达出你的想法。从此，你的摄影再也不是简单地按动快门了！

每一项创意都包括了基本的项目信息介绍，你也可以从其他的艺术家那里吸取潜在的灵感。接着我会告诉你我是如何完成这些创意的。包括最初的想法是如何形成的，作品图片的数据属性，以及一些技术方面的信息。这些都将帮助你了解我创作出一幅作品的全过程。通过这些练习，我成功地让自己拥有了更多的创意，现在我希望你能和我做一样的练习。

每一项挑战都是精心挑选而来的，它们能够帮助你探索图像制作中存在的新的理念、新方法和新技巧。

我的灵感从何而来

尽管大半生都在和摄影打交道，我却从来没有认为自己是一个充满创意的人。也许我只是一个搞技术的工匠，一个可以做好最基本工作的工匠，但我从来没有认为我是一个真正具有创意的艺术家。在高中时期我就选修了技术课程而不是艺术课程，因为我觉得技术看起来比艺术更加实际和功利。

但是当我能够开始拍摄出出类拔萃的创意照片时，我意识到创造力原来是一种过程。事实上，你可以找到一种方法来鼓励并挑战自己，从而提升创造力。创造力并不是突然的灵光一现或者偶然的幸运，相反，大多数的艺术家都拥有自己的方法来创作出一些完美的作品。对于我来说，我的任务就是去寻找属于我自己的方法。

我曾经花费了很多的时间在思考我的方法究竟是什么，而现在我非常乐意在这里和你分享我的方法。当然，你也需要记住，你自己的方法和寻找灵感的根源也许和我的截然不同。我们每一个人都在用不同的方法去寻找灵感——从我们身处的环境中，从不同的艺术家那、从电影里、从音乐里——但是最重要的，是你要去识别鼓励着你、支持着你继续前进的到底是什么。一个没有方法的艺术家将寸步难行，他所能做的就只有双手合十，期待着能被幸运和灵感能砸中。因此，学会控制你的创造力吧。建议你现在就做一个清单，列出所有那些你从其他艺术家作品那里吸取的精华，并且想清楚哪些元素最吸引你。将这个清单牢记于心并且开始这 52 项创意吧。思考如何将每项创意的解决方法融合成一个整体。

借鉴别人的作品

通常，在开始阶段我都会用我的方法去观摩别人的作品——摄影师的、艺术家的、雕塑家的、导演的或者其他任何有视觉冲击力的作品。当看到那些喜爱的作品时，我总会觉得想达到这样的成就简直有如白日做梦，或者说我这辈子都不可能做到和他们一样出色。我把我心中的英雄放到了一个高高的平台上，遥不可及。但是为什么呢？艺术家之间是很难比较的，你很难说谁就是比谁出色，他们只是拥有不同的强项和风格而已。现在，我开始用新的方法来观察他人的作品，那就是分割法。

究竟这个摄影家的什么鼓舞了我？是什么让我觉得他的作品非常震撼？是灯光？布景？模特？风格或者构图？当你明确地知道究竟你喜欢的是何时，给自己布置一项作业来拍摄这些你喜欢的元素。或者也可以把这些照片按照自己喜欢的方式分类，并且在以后需要灵感的时候再拿出来复习。

灵感的源泉

事实上，你所遇到的一切都可以激发灵感。我经常在不同的情形下拍摄一些照片，如杂志中的照片，出租车车窗外的景物，甚至是电影中的一些镜头。我把他们都保存下来并且时常复习。这些都是非常好的做法。

在这本书的每一项创意中，“相关艺术家”这个环节都列明了我曾经用来寻找灵感的艺术家列表。

让你的生活充满艺术家的作品吧。去电影院欣赏电影，在网上观看广告，欣赏装置艺术，浏览艺术书籍。你看得越多，得到的就会越多。别忘了随身带一个笔记本或手机，用他们记录下那些激发灵感的源泉。你

永远不会知道灵感何时会到来，就像你永远不会知道他们何时会离去一样。

我的创意过程

每一幅摄影作品都是由大量的元素组成的。你可以选择众多元素中的一种来作为核心元素，也可以任意组合不同的元素来进行拍摄。对于我来说，我的每一幅作品都会选择一个元素来作为起点，并且在此基础上加以发散。

- 拍摄场地
- 发型
- 妆容
- 服装
- 模特
- Photoshop
- 光源
- 概念或者主题
- 构图

举个例子，要开始一幅全新的作品时，可以选择一个心中理想的拍摄地作为基础，或者想象喜欢的照片中的光源来作为依托。当然也可以用最新学到的 Photoshop 技术来作为核心，或者是用一件衣服来加以发散。

拍摄照片时，我会制作被我称之为情绪板的東西，用来收集那些能够激发人灵感和指引方向的照片。情绪板中的照片通常包括了期望中的发型、妆容、服装甚至是光源。因此，情绪板可以帮助摄影师传达给整个团队他想要实现的期望，并且告诉整个团队作品应该带给人怎样的视觉和感官感受。现在就开始创造属于你的情绪板吧！这样才可以将所有元素全面整合，创作出成功的摄影作品。

佳能 5D Mark II
适马 24-70mm f/2.8
焦距 58mm
ISO 640
快门 1/2000s
光圈 f/2.8

当选择好基础元素后，我会列一个清单来囊括所有相关联的、出现在我脑海中的东西。例如，为什么我能从这个元素上找到灵感？这个元素中最让人震撼的方面在哪里？这又对我有怎样的启发？我该用什么色彩来搭配？有没有什么影片与其关联？

当然，这些说起来都过于抽象了，所以我要给你我拍摄时装摄影的例子。我的服装师寄给了我一张照片，上面的模特穿着漂亮的裙子走在跑道上。在跑道的尽头，模特的裙子随风舞动，展示出了裙子上美丽的花纹。根据这张照片，我写下了所有这个裙子能激发我灵感的元素。

- 海军蓝
- 动感
- 看起来像花一样
- 时尚而典雅

当我看着这些关键的元素时，我问了自己一些问题。如果以这些元素为基础，模特最理想的妆容应该是什么样的？我觉得妆容并不是重点。同时，由于这张照片对裙子细节的勾画非常细致，因此，我决定让模特的头发盘起来而不是自然地落在肩膀上。那么拍摄场地呢？根据我写的这些元素，最理想的拍摄地是哪里呢？根据对这个清单的分析，我开始思考紫色和蓝色的花意味着什么——薰衣草，答案显而易见。于是我开始做一些调查并且发现在美国的汉普顿有一片薰衣草田。因此，我决定全部拍摄工作都将在这个地方进行。

上一页是完成后的作品。在拍摄过程中，我站在梯子上，并且没有使用反光板、柔光镜和闪光灯。拍摄时间是傍晚时分，柔和的阳光照射在树木间，光还透过了模特的裙子，这让模特的背景美不胜收。我不需要在模特的脸上打光，因为当我让她抬起头看着天

空时，她的眼睛周围已经有了自然的阴影。我会再次复习我的创意过程来感受它是如何帮助我完成这幅照片的。

让我们再来看另外一个例子。我的童年是在纽约州北部的一个农场度过的。在那里我拥有梦幻般的环境，数百亩地能够让我进行游玩和探索——池塘、干草堆、溪流、森林，等等。我周围的环境总是在激发着我的灵感，而当我成为一名摄影师时，我开始为我们的农场拍摄，从小鸟到各种各样的蘑菇，再到田间美丽的落日。当我渐渐地长大，根据我早期的探索，我发现这个从前的家是一个做时尚摄影的极佳场所。

一个特殊的地方激发了我的灵感。我的祖父曾经种植了一片圣诞树森林，但是却从来没有砍伐过。所有的树都整齐地排列成行，一一对应，十分和谐。我用这个地点作为我的灵感起点，并且写下了相关的元素。

- 重复的
- 导航线
- 整齐对称
- 自然的
- 形象的

我发现这幅画面吸引我的很多元素都和构图有关。对于操控我最喜欢的元素，我开始着重强调对称性和重复性。我让模特站在两排树的中间并且使用了对称的姿势和服装来强调这一元素。当我在照相机里看到效果时，事实上，这确实不是我所想象中的那样完美和对称。因此，为了让画面中右侧的景象和左侧完全一致和对称，我使用镜像的方法处理了背景。这样，图片的效果开始向我预想的那样呈现给这张照片的观众了。

佳能 5D
适马 85mm f/1.4
ISO 500
快门 1/30s
光圈 f/1.8

简而言之，你需要做的就是发现一个元素并且让它成为你摄影的基础。也许它只是一个简单的词语，也许它会是一种化妆的风格。当你找到了你拍摄的起点时，写下所有那些出现在你脑海中的词语，思考什么才是真正震撼你的元素，并且以此为根据，开始发散思维。当你写下这些词后，在搜索引擎上查找这些词，把搜索出的图像拼凑起来。这样，你就可以从中找到不同的优点，并且用你自己的风格和想法来加以修饰。

也许你会感到奇怪：我所有的作品都没有花费一分钱！这是真的，因为我十分注重以物易物为主的交易方式。发型师和化妆师会得到模特照片，而设计师则会得到服装照片来作为他们的工作酬劳。对模特来说，她们的报酬自然是最后的作品集了。你需要在这些方面更加具有创意，并且记住你的照片是有价值的。人们需要这些照片来宣传他们自己或者宣传他们的事业，当然也有可能仅仅为了展现自己的个性与特点。因此，请记住你可以用你自己的服务来交换他人的服务，从而逐步建立各自不同的合作关系。

灵感 vs. 模仿 vs. 抄袭

常言道，“你从哪里得到的并不重要，重要的是你将把它用在哪里。”没有什么是完全的原创，而本身也不需要这样的原创。你可以从各个不同的地方汲取灵感，如广告、歌曲、韵律。事实上，你完全不需要清楚地了解你的灵感从何而来，但是你需要把这些想法和观点融入你自己的内心思想之中，这样它们就会以你自己的方式出现了。

如果在汲取灵感的时候走偏了方向，那么它会变成模仿或者甚至是抄袭吗？在我看来答案是肯定的。如果你试图完完全全地复制一张照片，那么应该仅仅

为了教育的目的。也许你想要测试下你自己，并且看看你究竟能不能完全复制他人的照片——模特的长相、头发、妆容、姿势、灯光、PS 修饰，所有的一切。解析和重构一张照片将是非常好的学习方法，但是如果你希望把这张照片变成你的作品，你需要加入你自己的风格。这些创意将帮助你在吸取灵感的道路上前进。即使你从其他的艺术家那里得到了概念和技巧，你也应该用你自己的方式把它呈现给世界。因此，你可以去任何地方寻找你需要的灵感，找到那些其他艺术家吸引你的作品，然后重新塑造它们——这样它们就会变成你自己的作品。

开始创作

读这本书需要充分的耐心。也许你会发现你并不喜欢自己所创造的作品，但是别担心，这些都是正常的。不是每一幅照片都会进入你的作品集，因此，需要仔细地编辑你的作品集并且选用最好的作品来展示给世界。不要惧怕失败，学习失败之时，就是成长之时，也就是越来越接近成功的时候。去探索和尝试那些让你感到并不顺手甚至搞得一团糟的工作吧，也许会偶然发现一种风格并且成为你自己的特点，或许你也会发现一些并不喜欢但事实上却十分重要的事情。

用一两年或者无论多少时间去完成这些创意练习吧。要记住你会一直成长。勇于尝试新鲜的事物，并且永不停歇摄影的脚步——因为这对你来说是充满意义的。

目 录

第1章 主题

发掘照片的内涵

创意01	用单一颜色完成照片	17
创意02	创造一幅无脸人像照片	19
创意03	讲故事	23
创意04	使用留白	26
创意05	创作对称照片	29
创意06	走进博物馆	33
创意07	创新的打印挑战	35
创意08	与另外一位艺术家合作	38
创意09	制造混乱	41
创意10	令人尖叫的拍摄场地	44
创意11	抓住动感的瞬间	47
创意12	创作一个令人惊叹的轮廓剪影	50
创意13	你的预算只有20美元	54
创意14	做一个偷窥者	57
创意15	在一张照片中多次展示你的拍摄对象	60
创意16	让你的英雄永存心间	62
创意17	改变与转变, 尽情展示	67
创意18	让你的拍摄对象与背景相仿	69
创意19	布景	72
创意20	利用投影进行拍摄	75
创意21	微距拍摄	78
创意22	将人像作品抽象化	81
创意23	汲取艺术家的精华	83

第2章 技巧

新的方法——让观众为你尖叫

创意24	拍摄一张成功的失焦照片	88
创意25	使用黑光	91
创意26	焦点选择: Lensbaby 和移轴镜头	95

创意27	画中画	98
创意28	拍摄低调照片	101
创意29	拍摄高调照片	104
创意30	创造镜头光晕	108
创意31	使用滤光板	111
创意32	超广角拍摄	114
创意33	从极端的角度拍摄	117
创意34	创作光绘人像作品	120
创意35	在模特身上应用投影技术	124
创意36	突破打光规则	127
创意37	透过水晶拍摄	130

第3章 后期制作

神奇的 Photoshop

创意38	让混合模式成为你最好的朋友	134
创意39	Photoshop 笔刷的非凡创造力	140
创意40	使用“不准确”的白平衡	143
创意41	在 Photoshop 中控制色彩	146
创意42	在 Photoshop 中添加镜头光晕	152
创意43	创意地心引力	157
创意44	增添纹理	160
创意45	运用剪贴画手法	166
创意46	成为一个画家	173
创意47	用色调表达情绪	178
创意48	镜像你的照片	184
创意49	超越完美: 打造瓷感肌肤	189
创意50	明暗之间创造奇迹	196
创意51	照片合成	203
创意52	图像置换让你与众不同	207

结束语	212
-----	-----

世界顶级摄影大师

World's Top Photographers

[美]Lindsay Adler 著 李茜玮 译

人像摄影的52项创意修炼

Creative 52: Weekly Projects to Invigorate Your Photography Portfolio

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

人像摄影的52项创意修炼 / (美) 阿德勒
(Adler, L.) 著; 李茜玮译. — 北京: 人民邮电出版社,
2014. 9

(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-36527-9

I. ①人… II. ①阿… ②李… III. ①人像摄影—摄
影艺术 IV. ①J413

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第183334号

版权声明

Creative 52: Weekly Projects to Invigorate Your Photography Portfolio, ISBN: 978-0321934918 Copyright: © Peachpit Press
Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press. All rights reserved.

本书简体中文版由 Peachpit Press 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可,对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。 版权所有,侵权必究。

内 容 提 要

创意从来都不是大师的专利,如何激发灵感,获得源源不断的拍摄创意与进行 Photoshop 创新操作一直都是摄影师与摄影爱好者最关注的话题。本书秉承了作者一贯的“以最简单、最经济、最实用的方式完成最有创意的成品”的理念,通过 52 次主题式创意,循序渐进,由浅入深,带领读者开启创意之门。本书通过对作者创意作品完成过程的全面展示,向读者传授作者在色彩运用、故事讲述、构图设计、场景搭建、模特摆姿、技术操作、布光取景、后期制作等方面的创意经验和方法。与此同时,书中还推荐了二百余位国际知名摄影家与艺术家,通过他们的作品与创意,进一步提升读者的创意思维与能力。阅读本书,完成创意挑战,你将发现一个全新的、富有创意的自己!

本书适合初级摄影爱好者、中级摄影爱好者、专业摄影师以及任何希望更有创意的读者阅读。

-
- ◆ 著 [美] Lindsay Adler
 - 译 李茜玮
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 李天骄
 - 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 1/20
 - 印张: 10.6
 - 字数: 234 千字 2014 年 9 月第 1 版
 - 印数: 1—2 500 册 2014 年 9 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-9298 号
-

定价: 79.00 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: 京崇工商广字第 0021 号

我想告诉每一个人，
生存下去的唯一法则就是永远充满激情和希望。
在这里想感谢所有一直支持我的朋友和家人们，
感谢你们对我梦想的支持。

致 谢

首先，我想感谢两位可爱的女士：Valerie Witter 和 Scout Festa，是你们的帮助让这本书圆满完成。在我们合作的过程中，有时我语言的组织并不恰当，并且经常出现懈怠的情况，但是我能真诚地感觉到这本书的价值，是我们在一起实现了这一美好的结果。

我想我会永远感谢我的父亲和母亲，你们永远是最坚强、最安全的后盾，是你们的帮助让我没有迷失在追逐梦想的道路上。直到今天，你们依然在促我成功，助我成长。再次感谢我生命中最重要、最牢固的支持者，我的父亲和母亲。

这本书中的主要创意是来自于 Lila Purdy。感谢你的鼓励让我在这一领域中钻研探索，也是你的鼓励激发了我更多的灵感。你应该得到这世界上所有的健康与财富，是你的鼓舞让我能继续鼓励别的朋友们。

Jeff Rojas，在过去的一年里，你是一个完美的伙伴。不管我进行的活动是多么的疯狂，也不论我的想法是多么令人吃惊，你总是在我背后支持着我。我知道我找到了一个可靠的伙伴，他将和我一起成长。

感谢我这充满创意的团队。正是因为有你们这样一群充满天赋的人的帮助，我的作品才会进展得如此顺利与迅速。没有你们的鼓舞、辅导和帮助，这本书的大多数内容都将无法落实。你们做出的图片不仅仅是图片，更多的是艺术。尤其是 Griselle 和 LSC 两位女士，你们起到了模范带头作用，一切的困难和难题在你们的指引下都迎刃而解。感谢我们这一支伟大的团队！