

《画意摄影》融现代高科技暨绘画艺术为一体，创造出了
一种独特的艺术形式，令人叹为观止。

——著名传记作家 贾英华

王晓军 著

我对画意摄影的理解首先是突出摄影，即主体一定为某一瞬间的真实影像，但也没有停留在简单的记录和再现之上，而是通过自己对拍摄对象的理解，借鉴绘画的表现手法，用绘画的意境表达自己的感受。

摘自作者前言《灯下漫笔》

PICTORIAL
PHOTOGRAPHY

画意摄影

都門潛虛 治年

第二版

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

畫意攝影

PICTORIAL
PHOTOGRAPHY

王晓军 著

都門潛虛 治平

第一版

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

画意摄影是数码摄影时代的一个大胆创新。作者通过对拍摄对象的理解,借鉴各类画作的特点,应用计算机软件对图像进行二次创作,赋予作品绘画的意境。本书旨在帮助读者扩充思路,增加创作灵感。

全书共十一章,首先分别介绍了直接成画、国画意、油画水彩画意、版画意、素描画意、钢笔画意和速写意效果;接着介绍了数码照片的美化处理和集锦式的画意效果;第十章是对前面章节典型案例的操作步骤进行详解。本书前十章的所有作品都是作者亲自拍摄并后期制作而成的。每幅照片都给出了拍摄参数,便于读者学习。第十一章是对他人原作的再加工。

本书适合各类摄影爱好者阅读,特别是对后期制作有兴趣的摄影爱好者阅读。

Abstract

Pictorial photography is a bold innovation of photography in the digital era. By comprehending the subject being shot, referring to various features of drawings and paintings, the author made second creation with software and endowed the work of art with painterly conception. This book is aiming at expanding awareness and creative inspiration of the readers.

With total eleven chapters, the book first introduced various types of drawings and paintings, including immediately having effect of drawings or paintings, effect of traditional Chinese paintings, effect of oil and watercolor paintings, effect of block print, effect of line drawing, effect of pen-and-ink drawing and effect of literary sketch, and then explained the beautifying processing of digital photos and effect of photomontage. The 10th chapter described the processing steps and approaches of typical works in the previous chapters. All works of art in the previous ten chapters were shot and post produced by the author himself. Shooting parameters of every photo were presented for readers' reference. The 11th chapter lay out the author's processing of original photos shot by others.

This book is suitable for all photography lovers and especially for those having a fancy for post production.

图书在版编目(CIP)数据

画意摄影 / 王晓军著. — 2版. — 北京: 中国电力出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5123-3785-5

I. ①画… II. ①王… III. ①数字照相机 - 摄影技术
②数字照相机 - 图象处理 IV. ①J41②TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第286125号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京盛通印刷股份有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2009年2月第一版

2013年1月第二版 2013年1月北京第三次印刷

889毫米×1194毫米 16开本 17.5印张 472千字

印数6001—10000册 定价88.00元(含1CD)

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

目 录

曲自天成	
前言	
灯下漫笔 (第一版前言)	
第一章 直接成画	1
1-1 天上人间	2
1-2 日出	3
1-3 宁静的草原	4
1-4 寒梅	5
1-5 牧歌	6
1-6 冬牧图	7
1-7 海棠花之一	8
1-8 海棠花之二	9
1-9 湖光山色	10
1-10 元阳梯田之一	11
1-11 元阳梯田之二	12
1-12 戏水图	13
第二章 国画意	15
2-1 竹韵	16
2-2 竹清图	17
2-3 雪压冬梅	18
2-4 梅	19
2-5 紫藤萝之一	20
2-6 紫藤萝之二	21
2-7 紫玉兰	22
2-8 碧桃	23
2-9 富贵牡丹	24
2-10 花开富贵	25
2-11 梨花	26
2-12 映日荷花	27
2-13 写意荷花	28
2-14 沙漠之舟	29
2-15 雄鹰展翅	30
2-16 鸟类之一	31
2-17 鸟类之二	32
2-18 画意山水之一	33
2-19 画意山水之二	34
2-20 画意山水之三	35
2-21 画意山水之四	36
2-22 画意山水之五	37
2-23 画意山水之六	38
2-24 画意山水之七	39
2-25 画意山水之八	40
2-26 画意山水之九	41
2-27 画意山水之十	42
2-28 画意山水之十一	43
2-29 画意人物之一	44
2-30 画意人物之二	45
2-31 画意人物之三	46
2-32 画意人物之四	47
第三章 油画、水彩画意	49
3-1 圣土	50
3-2 石桥	51
3-3 花坛	52
3-4 层林尽染之一	53
3-5 层林尽染之二	54
3-6 倒影	55
3-7 林阴大道	56

3-8	花海	57
3-9	水乡画意	58
3-10	囊底下	60
3-11	海滨画意	61
3-12	农村小景	62
3-13	白哈巴村落	63
3-14	雾凇	64

第四章 版画意65

4-1	小树林	66
4-2	胡杨	67
4-3	围栏里的羊群	68
4-4	水乡	69
4-5	收获	70
4-6	影友之一	71
4-7	影友之二	72
4-8	电焊工	73
4-9	切割部件	74
4-10	起吊	75
4-11	渔船	76

第五章 素描画意77

5-1	冬日牧场	78
5-2	冬日山林	79
5-3	乌镇水乡	80
5-4	举人村遗迹之一	81
5-5	举人村遗迹之二	82
5-6	大漠魂	83
5-7	早市	84
5-8	街头即景	85
5-9	天安门前合个影	86
5-10	泊	87
5-11	吊件	88
5-12	结	89
5-13	牡丹	90

5-14	月季	91
5-15	流浪猫之一	92
5-16	流浪猫之二	93
5-17	婺源印象	94
5-18	人物	95
5-19	最可爱的人	96
5-20	建设者群像	97

第六章 钢笔画意99

6-1	荷花特写	100
6-2	桦树林	101
6-3	大峡谷	102
6-4	莲花池公园	103
6-5	北海公园	104
6-6	西部影城之一	105
6-7	西部影城之二	106
6-8	西部影城之三	107
6-9	西部影城之四	108
6-10	造船工地	109
6-11	罗托鲁阿风光	110
6-12	奥克兰城市掠影	111
6-13	黄金海岸	112
6-14	这里的黎明静悄悄	113
6-15	城市一角	114
6-16	建设工地	115
6-17	江南水乡	116

第七章 速写意117

7-1	鸟巢速写	118
7-2	小画家	119
7-3	无题小品	120
7-4	颐和园初春之一	121
7-5	颐和园初春之二	122
7-6	公园速写	123
7-7	豆娘	124

7-8	坝上速写之一	125
7-9	坝上速写之二	126
7-10	冰上的梦	127
7-11	白衣天使	128
7-12	山里人家之一	129
7-13	山里人家之二	130
7-14	水乡漫笔	131
7-15	簋底下村之一	132
7-16	簋底下村之二	133
7-17	集市掠影	134
7-18	感受奥克兰	135
7-19	电力建设工地之一	136
7-20	电力建设工地之二	137
7-21	工地速写	138
7-22	贵阳城市速写	139

第八章 数码照片的美化 141

8-1	为数码照片添加色彩	142
8-1-1	坝上秋色	142
8-1-2	故宫角楼	143
8-1-3	水榭亭香	144
8-1-4	莲花池夕照	145
8-1-5	京剧脸谱	146
8-1-6	元阳梯田之一	148
8-1-7	元阳梯田之二	150
8-1-8	夏日白桦林	151
8-1-9	雾凇	154
8-2	高调照片的调整	156
8-2-1	人像之一	156
8-2-2	人像之二	157
8-2-3	人像之三	158
8-2-4	人像之四	159
8-2-5	觅	162
8-2-6	花蕊	163
8-3	低调照片的调整	165
8-3-1	北京西客站夜景	165

8-3-2	军事博物馆夜景	166
8-3-3	荷花之一	167
8-3-4	荷花之二	168
8-3-5	荷花之三	169
8-4	图案效果	170
8-4-1	感悟·电厂色彩之一	170
8-4-2	感悟·电厂色彩之二	171
8-4-3	感悟·电厂色彩之三	172
8-4-4	感悟·电厂色彩之四	173
8-4-5	钢筋铁骨之一	174
8-4-6	钢筋铁骨之二	175
8-4-7	钢筋铁骨之三	176
8-4-8	钢筋铁骨之四	177
8-5	变化图形	178
8-5-1	畅想·阀门灵舞	178
8-5-2	苗寨欢歌	181

第九章 集锦画意 183

9-1	水乡夕照之一	184
9-2	水乡夕照之二	185
9-3	荷塘	186
9-4	绿塘摇滟	187
9-5	荷花	188

第十章 后期制作典型示例 189

10-1	竹韵图后期处理示意	190
10-2	紫藤萝之一后期处理示意	192
10-3	沙漠之舟后期处理示意	194
10-4	画意山水之二后期处理示意	196
10-5	圣土后期处理示意	199
10-6	石桥后期处理示意	203
10-7	小树林后期处理示意	207
10-8	冬日牧场后期处理示意	209
10-9	乌镇水乡后期处理示意	212
10-10	举人村之一后期处理示意	214
10-11	荷花特写后期处理示意	216

10-12	桦树林后期处理示意	218
10-13	鸟巢速写后期处理示意	222
10-14	坝上秋色加添色彩示例	226
10-15	元阳梯田之一加添色彩 示例	228
10-16	元阳梯田之二色彩调整 示例	230
10-17	人像之一高调照片调整 示例	233

第十一章 画意摄影在线.....237

11-1	家庭小照	238
11-2	户外休闲照	239
11-3	户外人像	241
11-4	风光照	244
11-5	花鸟照片	255

写在后面的话.....260

第一章 直接成画

所谓“直接成画”，是指利用现场的条件，经过有所选择的取景构图和相机设置，使得原始图像具备某种画意，后期只作简单的裁剪和色彩处理，正所谓“意趣天成”。这在很多的场合不难做到。

1-1 天上人间

拍摄数据:
相机型号
快门速度
光圈
ISO
曝光补偿
白平衡
测光方式
拍摄程序

SONY DSC-R1
1/8 秒
F14.0
160
-0.3
自动
点测光
光圈优先

图1-1a

图1-1a 2007年8月拍摄于河北围场县御道口牧场。夏日的桃山湖经常出现浓雾,需要赶在日出之前到达拍摄地点准备。湖面上的雾随着太阳升起很快下降、消失,所以可供拍摄的时间非常有限。为了取得较大的景深,应该使用小光圈,这样快门速度将会变慢,因此使用三脚架支撑相机。浓雾笼罩和漂浮下的桃山湖景色,扑朔迷离,若隐若现,如仙境一般。散射光线下,景物色彩协调、柔和,天然成趣。后期对原照进行了剪裁,稍事调整对比度。

图1-1b

1-2 日出

拍摄数据：
相机型号
快门速度
光圈
ISO
曝光补偿
白平衡
测光方式
拍摄程序

SONY DSC-R1
1/4 秒
F16.0
160
+0.7
自动
点测光
光圈优先

图1-2a

图1-2a 2007年9月拍摄于河北围场县御道口牧场。太阳刚刚从远山背后升起，寂静的草原立刻显得生机勃勃，眼前展现出的画面，令人感受到“江山如此多娇”那幅著名国画的非凡气势。笼罩在晨雾和微弱光照下的景物呈现出柔和的影调，由近至远层次分明。画面的构图如此完美、协调，令人叹为观止！一幅意趣天成的绝妙图画！

图1-2b

1-3 宁静的草原

拍摄数据:
相机型号 SONY DSC-R1
快门速度 1/100 秒
光圈 F14.0
ISO 160
曝光补偿 -0.3
白平衡 自动
测光方式 点测光
拍摄程序 光圈优先

图1-3a

图1-3a 2007年9月拍摄于河北围场县御道口牧场。此照与前幅照片同一时间和地点,只是拍摄的角度有所变化。利用相机变焦功能,压缩景物,截取局部成像。

图1-3b

1-4 寒梅

图1-4a

图1-4a 2005年2月拍摄于武汉梅园。一场大雪过后，天气放晴，挂在梅花枝头的积雪开始融化，呈冰雪状。选择一枝粗细得当的梅花，以天空为背景拍摄。由于天空光线较强，曝光过度，画面形成高调，恰似国画“留白”的效果。

拍摄数据：
 相机型号 SONY DSC-F828
 快门速度 1/250 秒
 光圈 F7.1
 ISO 100
 曝光补偿 0.0
 白平衡 自动
 测光方式 点测光
 拍摄程序 速度优先

图1-4b

1-5 牧歌

拍摄数据:
相机型号 SONY DSC-R1
快门速度 1/100 秒
光圈 F13.0
ISO 160
曝光补偿 0.7
白平衡 日光
测光方式 点测光
拍摄程序 光圈优先

图1-5a

图1-5a 2007年元旦拍摄于河北围场县御道口牧场。雪后的牧场别有一番景致，灰白影调使得此时的草原显得更加开阔。拍摄时按照灰部测光，使得远景和天空曝光过度一些，这样不但使得画面更加简洁，而且画意十足。因为拍摄时距离主要景物较远，镜头焦距不足，所以原图拍摄的场面比较大。后期处理对画面作了剪裁，截取最精华的部分，调整了对比度，自然形成了一幅国画味道很浓的摄影作品。

图1-5b

来画入牛老行一 起地平致牧闲忽

1-6 冬牧图

拍摄数据：
 相机型号 SONY DSC-R1
 快门速度 1/125 秒
 光圈 F13.0
 焦距 47.1
 ISO 160
 曝光补偿 0.7
 白平衡 日光
 测光方式 点测光
 拍摄程序 光圈优先

图1-6a

图1-6a 拍摄时间和地点与图1-5a相同，曝光组合也相同，所不同的是靠近了拍摄对象。后期同样做了剪裁和对比度的调整。

图1-6b

冬牧图

1-7 海棠花之一

拍摄数据:
相机型号 SONY
DSC-HX100
快门速度 1/320 秒
光圈 F5.0
ISO 200
曝光补偿 0.3
白平衡 自动
测光方式 点测光

图1-7a 2012年4月拍摄于北京潭柘寺, 在一棵高大的海棠树上选择了一枝, 以天空作为背景拍摄。后期调整了对比度, 使花枝更明亮些, 衬以淡色画底, 枝叶与花疏密有致, 美观大方。

图1-7a

图1-7b

1-8 海棠花之二

拍摄数据：
相机型号 SONY DSC-
HX100
快门速度 1/400 秒
光圈 F5.0
ISO 200
曝光补偿 -0.3
测光方式 点测光
拍摄程序 程序模式

图1-8a

图1-8a 与上图拍摄于同地同日，这里选择了深色的建筑为背景，由于测光点在花朵之上，背景因光线较暗而曝光不足，形成深色的背景，使花枝更突出。后期调整了对比度，使画面明亮，主体突出，选择了圆形的画幅形式。

图1-8b

1-9 湖光山色

拍摄数据:
相机型号 SONY DSC-R1
快门速度 1/20 秒
光圈 F4.0
ISO 400
曝光补偿 -0.7
白平衡 日光
测光方式 点测光
拍摄程序 程序模式

图1-9a

图1-9a 2008年8月拍摄于河北围场县御道口牧场桃山湖风景区。在日出前后的短暂时间内,晨雾在湖面和丛林中飘忽不定,忽起忽落,场景处于一种变幻莫测的动态之中。快速的瞬间捕捉成为此时的拍摄要点。相机的稳定是焦点清晰的保证。拍摄的画面显得比较朦胧,正体现了这个时段的景物特点。被浓雾掩映的远景,仿佛淡墨点染,国画山水的意境油然而成。奇哉,妙哉,大自然的神奇造化。

区景風湖山桃場牧口道御于攝月桂年子戊 色山光湖

图1-9b