

数码摄影 电脑创意

彭波 彭浩 彭香忠 著

生活是丰富多彩的，数字技术的发展及其与摄影的结合，使摄影获得了一次前所未有的创新机会。摄影创意要求的不仅仅是你拍摄了什么，更重要的是你表达了什么，怎样使你的个性得到张扬。这种张扬过程其实就是传达与表现。通过传达，把自己对客观世界的认识用一定的方式体现出来。通过表现，从平凡的细节中去发掘你对自然、生活、社会的内心感受，并从中为你的作品寻找素材和灵感。

福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

数码摄影 电脑创意

彭波 彭浩 彭香忠 著

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

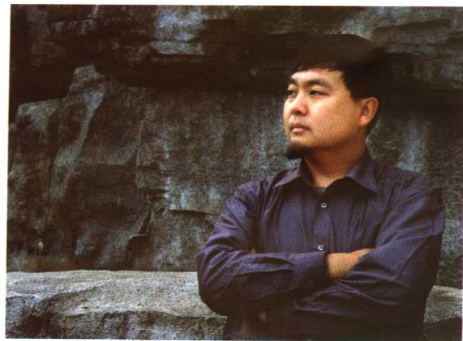
数码摄影电脑创意/彭波, 彭浩, 彭香忠著. —福州:
福建科学技术出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-5335-3067-9

I. 数… II. ①彭…②彭…③彭… III. ①数字照相机—
摄影技术②图像处理—基本知识 IV. TB86 TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 142390 号

书 名 数码摄影电脑创意
作 者 彭波 彭浩 彭香忠
出版发行 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 各地新华书店
排 版 视觉 21 设计工作室
印 刷 福州德安彩色印刷有限公司
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/24
印 张 6
图 文 144
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1—4 000
书 号 ISBN 978-7-5335-3067-9
定 价 28.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

彭 波

贵州师范大学美术学院副教授。

1992年毕业于贵州师范大学美术系设计专业，
主要从事平面设计及设计摄影、美术史论教学工作。

现为中国摄影家协会会员，贵州省摄影家协会副主席，贵州省高校摄影学会副会长，
贵州省美术家协会设计艺术委员会副秘书长。

作品多次参加国内外影展、影赛并获奖。

1997年，作品《矿上的弟兄们》荣获第18届全国摄影艺术大展暗房技法类金奖。

2001年，作品《蜕变》获第10届全国人像摄影艺术展览电脑制作类金奖。

2002年，作品《奠基者》获第9届“亚洲风采”数码影像类三等奖。

2002年，作品《自由·禁锢》获上海第6届国际摄影艺术展览电子影像类优秀奖。

2003年，作品《树的记忆》、《手的性格》获第10届“亚洲风采”数码影像类三等奖。

2004年，作品《家乡的人们》获第11届“亚洲风采”华人摄影艺术展人与自然类金奖。

2004年，作品《手的创造》获第21届全国摄影艺术大展数字影像类银奖及最佳数字创意奖。

2004年，作品《蜕变》获贵州省政府文艺奖。

2005年，作品《Taoist Priest (道士)》获第4届奥地利超级摄影特别专题巡回展金牌奖。

设计作品入编《中国西南设计年鉴》、《中国设计年鉴》。

彭浩

《商品评介》杂志社美术编辑、摄影记者。1992年毕业于贵州师范大学美术系，1995年以来在贵州大学艺术学院设计系广告摄影专业兼任摄影课专业教师，开设摄影基础、设计摄影、广告摄影等课程。

1998年，被评为《中国摄影》杂志柯达专业反转片优秀摄影师提名奖。

1999年，作品《梦幻家园》获第6届“亚洲风采”华人摄影比赛创意类一等奖。

2000年，作品《陌生》入选第5届上海国际影展。

2001年，作品《石板魂》获贵州省政府文艺奖。

2001年，作品《石板魂》获第8届亚洲风采华人摄影比赛数码影像类一等奖。

2001年，被中国艺术摄影学会评为摄影英才，并获“盛世群星”称号。

在设计中运用摄影的手法，在摄影中运用设计的手法，形成了自己独特的风格。设计了一批有代表性的创意广告作品和设计摄影作品，在全国和省内多次获奖。

彭香忠

贵州师范大学美术系教授，贵州省省管专家，贵州艺术摄影学会会长，中国摄影家协会会员，美国摄影学会会员，贵州美术家协会会员。摄影作品、美术作品在国内外多次获奖，摄影作品获国际奖26次，其中国际金奖3次、国际影艺联盟FLAP银奖2次。

1996年，荣获第3届中国摄影艺术“金像奖”（国家级奖）。

2002年，荣获“凤凰光学”摄影教育“红烛奖”。

2004年，荣获中国摄影教育“重大贡献奖”（省部级）。

2005年，荣获贵州省高等教育省级教学成果二等奖。

长期从事美术教育、摄影教育，注重教学与科研相结合，在拍摄技法、光画摄影方面独具特色，在国内外被称为“光怪摄影家”。

前言

在我们身边,有许多摄影爱好者经过了入门阶段的实践,他们不但在拍摄前期有自己的创作思想、创作主题,而且希望在后期的计算机处理过程中可以将自己的一些设计理念、设计语言、设计思想更好地运用到数码影像中,从而再创造出一件完美的作品。

面对计算机图形处理优势的诱惑,很多摄影爱好者已经开始从事这样的试验,然而,并不是任何人都能对摄影创意有一个比较恰当的理解。他们在大量运用计算机进行影像创意的同时,并没有意识到计算机只是一个工具,而好作品的产生需要的仍然是大脑思维的创新。就如同艺术界发起的新媒体和观念艺术一样,摄影也面临着新思维的冲击。本书的编写就是想通过作者多年来的创作经历和创作思维方式,来引导摄影爱好者进入创意思维的空间。

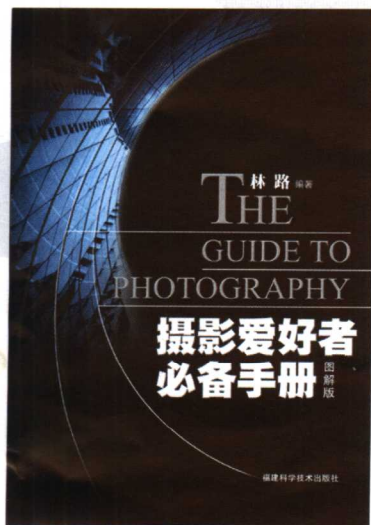
本书的第一、二章阐述了创意的概念与创意的方法。第三章从最基本的色彩调整入手,让摄影爱好者由浅入深地学习。第四章通过剖析各种技法,让摄影爱好者体会到技法和作品主题之间的关系,明确技法是为主题服务的。第五章是本书的重点,介绍如何合情合理,既有创新而又不显牵强地利用各种素材创造出主题突出、内涵丰富的作品。第六章通过组照的形式,让摄影爱好者了解系列作品的创作规律,以及同一个主题的不同表达方式,这一点在摄影创意里也是非常重要的,它能够训练初学者在创作中寻找表达主题的多种可能性,这也是我们编写这本书的初衷和在教学倡导的原则。

书中我们对每一幅作品都详细地介绍了其制作步骤,希望能够帮助摄影爱好者掌握软件的操作方法,做到眼到手到。我们还希望读者在看这本书的时候,不要只是按部就班地模仿,而是能够在这个基础上发挥自己的创造能力,创作出属于自己的作品。

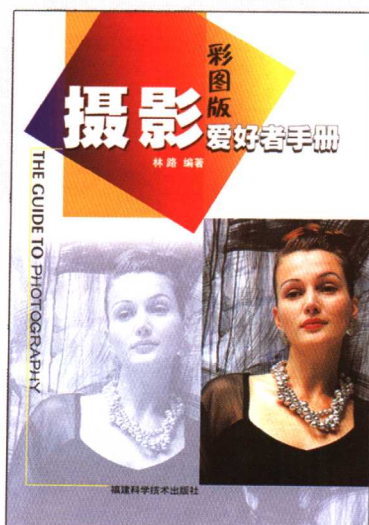
收入书中的作品都是这几年我们创作的,其中大部分曾入选或获奖于国内外影展、影赛,通过对这些作品的分析,希望能让数码摄影爱好者得到一定的启发。

生活是丰富多彩的,数字技术的发展及其与摄影的结合,使摄影获得了一次前所未有的创新机会。摄影创意要求的不仅仅是你拍摄了什么,更重要的是你表达了什么,怎样使你的个性得到张扬。这种张扬过程其实就是传达与表现:通过传达把自己对客观世界的认识用一定的方式体现出来;通过表现,从平凡的细节中去发掘你对自然、生活、社会的内心感受,并从中为你的作品寻找素材和灵感。

福建科学技术出版社已出版的部分摄影图书

大 32 开 30.00 元

大 32 开 50.00 元

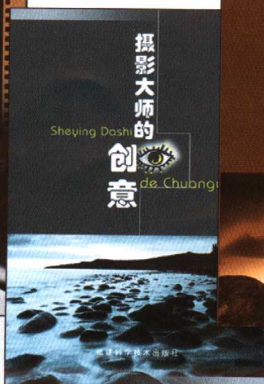
16 开 39.80 元

大 32 开 22.00 元

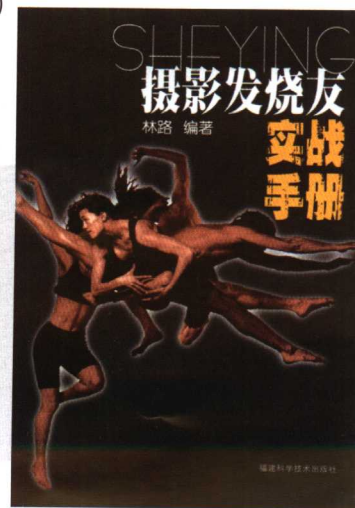
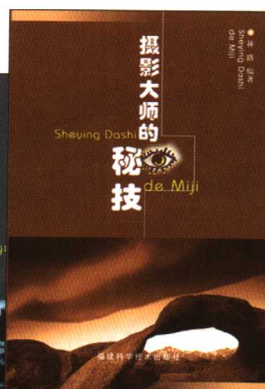
大 32 开 18.00 元 (附赠光盘)

大 32 开 21.00 元

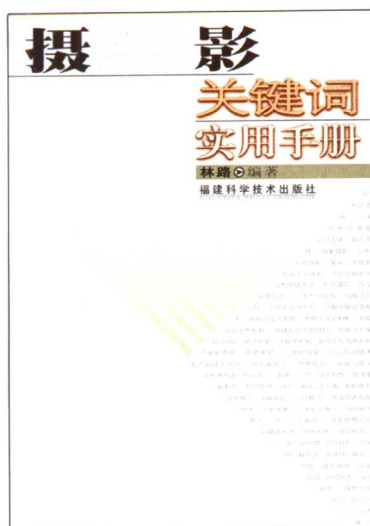

大 32 开 15.00 元 (附赠光盘)

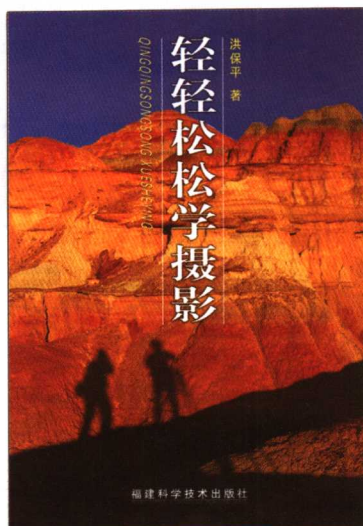

大 32 开 45.00 元

福建科学技术出版社已出版的部分摄影图书

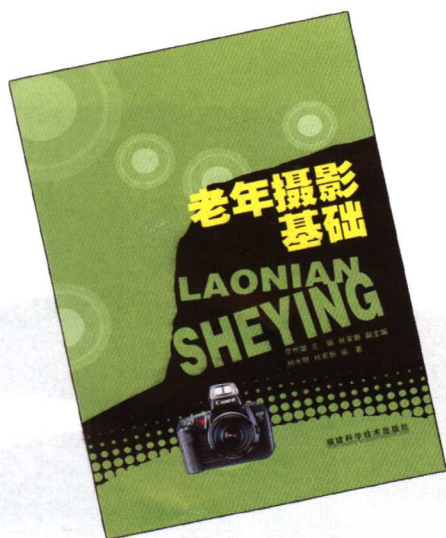
大 32 开 50.00 元

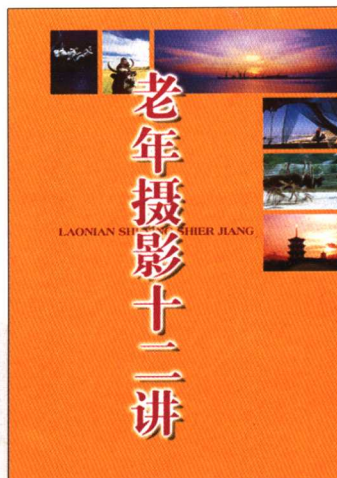
大 32 开 28.30 元

大 32 开 23.50 元

16 开 25.00 元

大 32 开 25.00 元

大 24 开 50.00 元

目录

第一章 创意的概念	1
一、什么是创意	2
二、创意与创造性思维	2
三、观察力与想象力	5
第二章 创意的方法	7
一、创意的思考	8
二、创意的诱导	9
三、灵感的出现	10
四、作品的产生	10
第三章 色彩的运用	11
第四章 技法的运用	35
第五章 创意与构成	61
第六章 组合的魅力	103

A 第一章 创意的概念

所谓创意就是对创作对象进行创造性的思维活动，即通过想象、组合和创造，对主题、内容和表现形式进行带有观念性、新颖性的构思，创造出新的意念或系统，使对象的潜在现实属性升华为社会公众所能感受到的具象。

一、什么是创意

20 世纪 60 年代，在西方国家出现了“大创意”（the big creative idea）的概念，并且迅速流行开来。“要吸引观众的注意力，同时让他们能够停留下来，画面非要有很好的特点不可，你一定要有很好的点子，不然它就像很快被黑夜吞噬的船只。”这里所说的“点子”，就是创意的意思。

何为创意？这是一个发展中的概念。

“创”即创造、独创，“意”即主意、意念以及意趣、意境等。

“创意”一词源自英文 idea 和 creative。idea 的原意是主意、念头、想法，也有学者将其译为意念。creative 原意为有创造力的、创造性的。在图形设计中，“创意”就是创造性的意念，和将意念或构想转化成具有创新精神的设计形式的思维过程。

因此，我们说创意是一种创造性行为，一种有思想有意识的创造性行为；创意是一种想象，一种无止境的联想；是意念的创造，是人类高度思维创造活动的过程。

二、创意与创造性思维

人类思维的基本形式除了形象思维、逻辑思维以外，还应包括创造思维。

所谓具有创新能力的人才是指具有创造意识、创造性思维和创造能力的人才，而其核心则是创造性思维（通常也简称之为“创造思维”）。

“创造性思维要求你具有寻找创意并驾驭你的知识和经验的能力。”

“创意完全是各种要素的重新组合的结果”。

从形式化角度看，创造性思维必然是传统思维方式“异化”的结果，没有思维方式的变异，就不会有思维结果的“异在”。“创意”即“创异”。

所谓创意就是对创作对象进行创造性的思维活动，即通过想象、组合和创造，对主题、内容和表现形式进行观念性、新颖性的文化构思，创造新的意念或系统，使对象的潜在现实属性升华为社会公众所能感受到的具象。

创造性思维是人类的高级活动，是人类智力水平高度发展的表现。创造性思维是有创见的思维，即不仅能揭露客观事物的本质及其内在联系，而且能在此基础上，改组旧信息，寻求新关系，找出新答案，产生新成果的思维过程。它往往是伴随着创造性活动而产生的思维过程。创造性思维的主要特点是：

（一）独创性

创造性思维最大的特点就是创新，即首创出人类前所未有的新成果，如科学家的新发明和新发现，文学家的新创作，服装师的新设计等。

（二）求异性

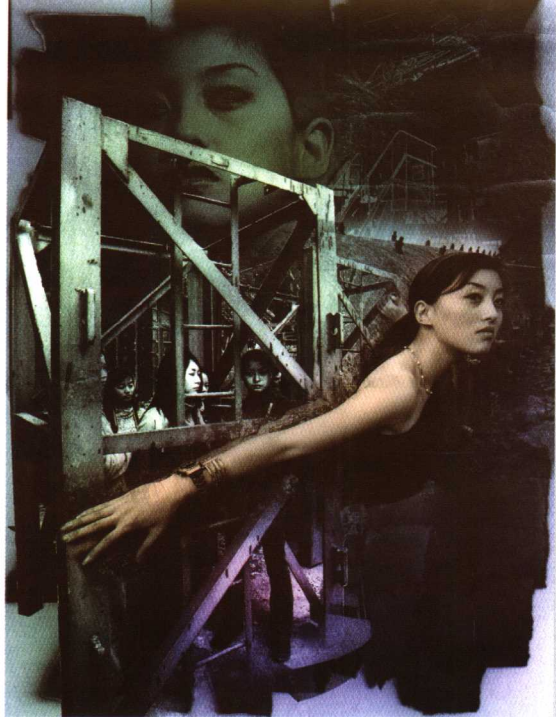
它不同于一般答案和解决方法,它总是要提出与众不同或与自己过去不同的许多设想,这是一种超群、超常、超前的思维方法。

（三）指向性

这种思维要有明确的解决问题的目的性。目的性是创造和制造思维的原动力,而不是无目的的胡思乱想。创造性思维不是一般的思考,它具有一种很强的推动思考、寻根问底的力量,甚至到了迷恋的程度。

（四）多维性

它包括多方面、多角度地分析问题、思考问题，进行正面思维、逆向思维、立体思维、纵向思维、横向思维，并最终提出解决问题的最佳方案。

三、观察力与想象力

（一）观察力

要学会把普通人的视觉转变成艺术家的眼力，则要求具备以下的观察力。

第一，有顺序地观察。对图画或场景不要东张西望，而应按一定的顺序进行观察。

第二，有重点地观察。大自然千姿百态，社会现象纷繁复杂，只有抓住重点，才能避免因观察面过窄而失之片面，或因观察面过宽而离开中心的弊病。

第三，抓住特征观察。客观世界的人、事、物、景千差万别、各有特征，故观物应抓外形特征，赏景应抓季节变化，察人应抓外言行。

（二）想象力

想象是对原有多种表象进行整合、重构的心理操作过程。

想象又可分为“再造想象”与“创造想象”两种。再造想象是对别人描述过而自己未曾感知过的事物加以想象而生成的形象（如古代的恐龙）；创造想象是没有依据现成的描述而独立创造出来的某种事物的形象。显然，再造想象和创造想象对于写作构思、艺术创作、理论建构及其他的创造性活动都具有特别重要的意义。

要进行想象应具备以下几方面的条件：

第一，要有丰富的表象储备。表象是进行想象的基本材料，表象愈多、愈完整，想象的内容就越丰富、越深入。由于表象是通过感知获得的，这就要求平时要多观察、多积累。

第二，要善于联想。相似联想是对性质、外形有某种相似性的事物表象进行联想；相反联想是对性质相反或外形有鲜明对比的事物表象进行联想；相关联想是对并不相似但在逻辑上有某种关联的事物表象进行联想。

可见便于联想的事物都是在性质上、外形上或逻辑上具有某种联系。按上述三方面联想出的表象愈多，愈有利于对表象的整合与重构（因为整合与重构总是要按事物之间的一定联系和结构才能进行），就越有利于想象。

B 第二章 创意的方法

创意的方法有几百种，如何形成系统化、条理化的创意方法是一个很大的难题。创意不是空想，而是有表达目的的创造的思想，因此生活中的大事小事、国事家事、自己的事别人的事，都得多关注，只有多关注才有思考和感受，才可能在需要创意的时刻有素材。另外，越好奇的人对世界越敏感，越有独到的创意。充满创造力的状态是可以通过培养而达成的。

一、创意的思考

(一) 垂直思考法

这种类型的思考是按照一定的逻辑思路,在一个固定的范围内,自上而下进行垂直思考,故被称为垂直思考法。

此方法偏重于对于已有的经验和知识进行重新组合来产生创意。

(二) 水平思考法

这种类型的思考是指在思考问题时摆脱已有知识和旧的经验约束,冲破常规,提出富有创造性的见解、观点和方案。这种方法的运用,一般是基于人的发散性思维,故又把这种方法称为发散式思维法。

发散思维(又叫求异思维、逆向思维、多向思维)是创造性思维结构的一个组成要素,它的作用是为创造性思维活动指明方向,也就是要求朝着与传统的思想、观念、理论不同的另一个(或多个)方向去思维。发散思维的实质是要突破传统思想、观念和理论的束缚。

对发散思维的培养应时刻围绕着流畅性、灵活性、原创性和精准性这四个要素来进行。其具体含义是:

流畅性是指在短时间内表达出观点和设想的数量。

灵活性是指多方向、多角度思考问题的灵活程度。

原创性是指产生与众不同的新奇思想的能力。

精准性是指对事物描述的细致、准确程度。

(三) 跳越联想法

这种思考方法是在进行图像创意时,为了找到令人惊异的构思,而在两个看似毫无关联的图像之间构想出特定关系。这种方法是跳越思维而产生联想,不把自己思考的原点加以固定。

