

PHOTOSHOP

后期强

摄影后期影调与调色实战宝典

陈建强 著

1000 个摄影奖项加身 / 培养 500 名中摄协会员 / 摄影后期导师心血之作 / 颠覆摄影后期
教学理念 / 23 个经典案例详细剖析 / 附赠 450 分钟视频讲解 / 近 2000 幅素材免费赠送

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

PHOTOSHOP

后期强

摄影后期影调与调色实战宝典

藏

陈建强 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Photoshop后期强. 摄影后期影调与调色实战宝典 /
陈建强著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017.5
ISBN 978-7-115-44742-5

I. ①P… II. ①陈… III. ①图象处理软件 IV.
①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第054451号

内 容 提 要

陈建强是国内著名的数码摄影后期专家, 曾经获得国内外摄影奖项2000余个。他根据自己多年来摄影创作和教学经验, 出版了“Photoshop后期强”数码摄影后期教程。本套教程使用大量案例讲解Photoshop的使用方法, 并将自己的创作思路进行讲解, 使读者能够知其然, 更知其所以然。作者不是简单地将Photoshop作为修图的工具, 更是将其作为摄影数码摄影后期创作的手段。

在数码照片后期处理中, 影调与色彩控制是最基础、最核心的知识。本书共有20个章节, 书的前半部分介绍影调控制的技巧, 通过23个案例详细剖析了照片主体与环境影调控制、画面整体影调控制、高动态范围照片的制作、局部光线制作以及其他特殊光影效果的制作技巧。基本上涵盖了照片影调控制的所有知识点。

书的后半部分介绍色调的艺术渲染。通过42个案例讲解了一般照片的调色、暖色调制作、冷色调制作、冷暖对比色调制作、经典单色调、复古色调、梦幻色调、淡雅色调以及特殊色调的制作技巧。

本书适合摄影师和摄影爱好者学习参考。

-
- ◆ 著 陈建强
责任编辑 胡 岩
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: 787×1092 1/16
印张: 23 2017 年 5 月第 1 版
字数: 603 千字 2017 年 5 月北京第 1 次印刷
-

定价: 128.00 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: 京东工商广字第 8052 号

第一篇

..... 影调的完美控制

01 快速控制影调、突出主体 010

- 1.1 对镜贴花黄：降低高光部分，突出主体 012
- 1.2 非洲掠影：逆光照片中影调的翻转 020

02 轻松制作无痕暗角 028

- 2.1 这一场大雨：利用蒙版与渐变制作无痕暗角 029
- 2.2 女孩肖像：32 位通道照片的无痕暗角效果 034

03 低调摄影作品制作技巧 040

- 3.1 纪实人像：黑背景低调人像的制作 041
- 3.2 纪实人像：一般低调人像的制作 048

04 高调摄影作品制作技巧 056

- 4.1 熟睡中的儿童：靓丽、温馨的高调人像制作 057
- 4.2 仪式：杂乱场景的高调效果 061

05 灰调摄影作品制作技巧 066

- 5.1 牧民转场：场景的选择，灰调 068
- 5.2 水上孤舟：灰调的意境美 071
- 5.3 山中云雾：一般风光题材的灰调效果 075

06 HDR 高动态范围影调制作技巧 080

07 高质感 HDR 图像制作技巧 086

- 7.1 纪实肖像：特写人像的高质感 HDR 效果 087
- 7.2 外面的世界：环境人像的高质感 HDR 效果 095
- 7.3 非洲大象：
表现对象外在材质、纹理的高质感 HDR 效果 101

08 柔和油润的影调制作技巧 104

- 8.1 俯瞰大地：根据画面特点制作柔和油润的效果 105
- 8.2 奔腾的马群：有瑕疵照片的柔和效果 110

09 轻松制作局部光照效果 116

- 9.1 高原之光：纠正局部光的错位 117
- 9.2 滩涂劳作：局部光的创意性制作 122
- 9.3 骑行与光影：构图与光影的创意 126

10 随心所欲再造光影 134

- 10.1 秋日晨景：借助于特定场景的耶稣光 135
- 10.2 牧归：低角度照射光下的耶稣光 139
- 10.3 纪实肖像：模拟投影效果 143

11 轻松制作暖色调 148

- 11.1 好滋味：利用暖调强化照片的艺术感染力 150
- 11.2 撒网：照片中暖调的强化和渲染 154
- 11.3 孤舟：自然色调照片的暖调化处理 157
- 11.4 斜阳与孤舟：黑白照片的暖调效果制作 161

12 快速制作冷色调 164

- 12.1 江上泛舟：利用冷色调渲染过于单调的照片 165
- 12.2 滩涂渔耕：灰调滩涂的冷色调制作过程 168
- 12.3 冰天雪地：高亮画面的冷色调制作过程 171
- 12.4 雾中即景：利用滤镜工具制作冷色调效果 174

13 制作冷暖对比色调 176

- 13.1 霞浦日出：制作冷暖对比色调时的光影处理 177
- 13.2 秀美山川：制作冷暖对比色调时的景物处理 184
- 13.3 山村皮影戏：夜晚灯光下的冷暖对比色调 189
- 13.4 古往今来：古镇夜晚的冷暖色调 193

14 制作经典单色调 202

- 14.1 亲密伙伴：古朴的单色调效果制作 203
- 14.2 湖边的藏族少年：单色调渲染的技巧 207

15 打造经典复古低饱和度色调 212

- 15.1 不一样的童年：按照主次关系来控制照片的明暗变化 213
- 15.2 河上的卖菜人：弱化色彩带来的破坏力 222
- 15.3 青春：打造复古低饱和度，留住青春记忆 227
- 15.4 犁出新天地：强化视觉冲击力 232

16 高饱和色调制作技法 236

- 16.1 霞云素材：照片转低饱和度的技巧 238
- 16.2 城市化妆师：Lab 模式下快速渲染照片色彩 242
- 16.3 异域风情：Lab 模式下一般照片的调色方法 246
- 16.4 彩虹桥：自然风光的 Lab 模式调色技巧 249
- 16.5 虔诚的仪式：Lab 模式下为灰白的区域渲染色彩 253
- 16.6 劳作：渲染蓝色的天空 258

17 梦幻色调制作技法 262

- 17.1 雨季出行：冷色调的梦幻效果 263
- 17.2 榕树下：暖色调的梦幻场景 268
- 17.3 林中少女：梦幻人像的制作 274
- 17.4 人物肖像：使用渐变映射渲染梦幻人物 280

18 渲染温馨淡雅色调 284

- 18.1 行色匆匆：制作淡雅色调时的主题控制 285
- 18.2 开心的少年：制作淡雅色调时的细节处理 288
- 18.3 渔耕：淡雅的画意效果 293
- 18.4 归途：消除大量的杂色 298
- 18.5 心事重重：修改画面整体色调，制作淡雅色调效果 303
- 18.6 待嫁新娘：填充颜色简化背景制作唯美色调 308

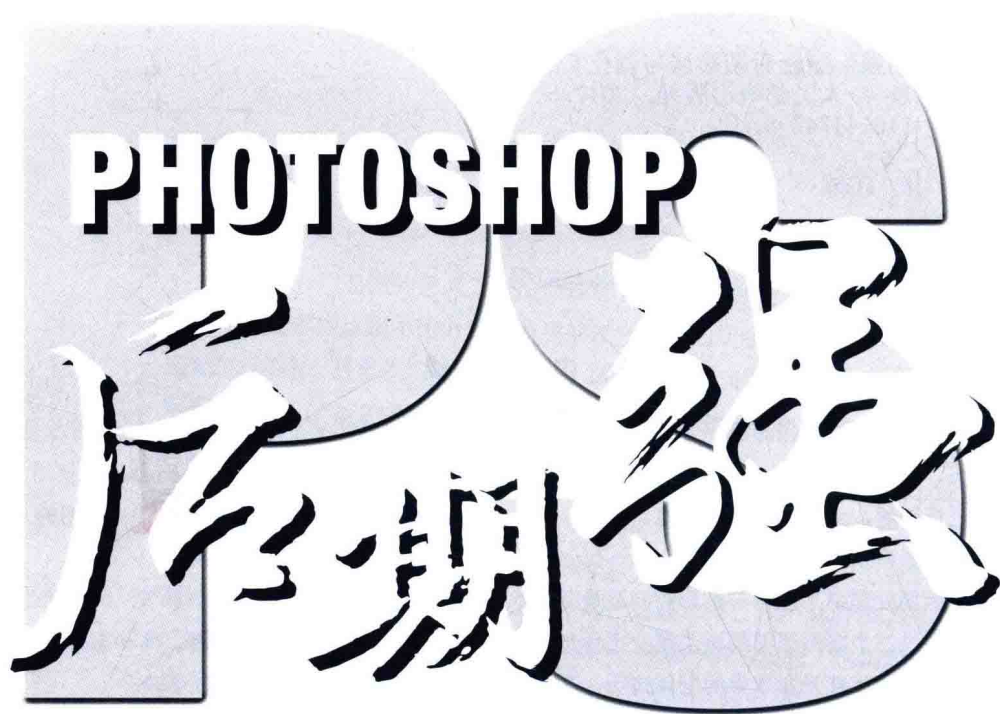
19 随心所欲营造各种特殊色调 312

- 19.1 眺望远方：原始部落的特殊复古色调 313
- 19.2 抽烟的老人：青绿色调的效果 319
- 19.3 不一样的童年：通过色调调整强化纪实效果 326
- 19.4 晨雾弥漫的早晨：多种色调效果的创意 330
- 19.5 山村生活：制作复古、原始、古朴的色调 338
- 19.6 老人肖像：利用特殊色调改善画面天空效果 342
- 19.7 村里那点事儿：改善难看的土黄色调 351

20 快速统一组照色调 354

后记 人生的价值 367

摄影后期影调与调色实战宝典

陈建强 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop后期强. 摄影后期影调与调色实战宝典 /
陈建强著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017.5
ISBN 978-7-115-44742-5

I. ①P… II. ①陈… III. ①图象处理软件 IV.
①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第054451号

内 容 提 要

陈建强是国内著名的数码摄影后期专家, 曾经获得国内外摄影奖项2000余个。他根据自己多年来摄影创作和教学经验, 出版了“Photoshop后期强”数码摄影后期教程。本套教程使用大量案例讲解Photoshop的使用方法, 并将自己的创作思路进行讲解, 使读者能够知其然, 更知其所以然。作者不是简单地将Photoshop作为修图的工具, 更是将其作为摄影数码摄影后期创作的手段。

在数码照片后期处理中, 影调与色彩控制是最基础、最核心的知识。本书共有20个章节, 书的前半部分介绍影调控制的技巧, 通过23个案例详细剖析了照片主体与环境影调控制、画面整体影调控制、高动态范围照片的制作、局部光线制作以及其他特殊光影效果的制作技巧。基本上涵盖了照片影调控制的所有知识点。

书的后半部分介绍色调的艺术渲染。通过42个案例讲解了一般照片的调色、暖色调制作、冷色调制作、冷暖对比色调制作、经典单色调、复古色调、梦幻色调、淡雅色调以及特殊色调的制作技巧。

本书适合摄影师和摄影爱好者学习参考。

-
- ◆ 著 陈建强
责任编辑 胡 岩
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: 787×1092 1/16
印张: 23 2017年5月第1版
字数: 603千字 2017年5月北京第1次印刷
-

定价: 128.00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: 京东工商广字第8052号

前言

摄影是一门遗憾的艺术，在拍摄现场有很多不可控的因素，往往导致拍摄的作品达不到理想中的效果，但是通过合理的后期制作，可以将拍摄中的遗憾进行弥补，甚至化腐朽为神奇。正如摄影大师亚当斯所说：“拍摄是谱曲，后期是演奏”。好的曲子离不开好的演奏，好的拍摄也离不开好的后期。

在我二十余年的影艺生涯中，一直在摄影艺术的光影峡谷中孜孜不倦地求索，积累了一些简单、实用、便捷的数码后期处理技法，其中不乏“独门绝技”；也在摄影前后期的教学中，我总结了许多学员在学习中所遇到的各类问题，并教会大家如何去解决这些问题。这些年来，我一共培养了500多位中国摄影家协会会员，20多位全国摄影十佳摄影师。我想，这些教学成果离不开我自身的丰富的摄影前后期实战经验与简明易懂的教学方法。

在我自学的过程中，走了许多弯路，整个过程是艰辛与快乐并存的，我非常想将我多年来摸索和总结的经验分享给更多的影友。在经过数百个日夜的奋战后，我终于将潜心钻研的摄影与后期核心技术编纂成书——“Photoshop 后期强”系列丛书。

这套教材十分系统地讲解了数码摄影后期从基础到高级技巧的应用，是一部数码摄影后期全书。书中涵盖了我的十大核心技术，主要针对摄影作品的影调与色彩艺术渲染、RAW 照片专业处理、抠图与创意合成、摄影后期当中的疑难杂症、摄影思维的拓展等方面进行深度剖析。能够让学员快速掌握数码影像品质控制与意境渲染等独门秘技，帮助广大学员的开拓摄影思维与提高艺术创作能力。教材的特点是简单易学，招招实用。

通过对本套教材的学习，读者将轻松地驾驭那些繁复的技巧，打造出属于你心目中的完美作品。在本套教材中，我为大家介绍的不仅是各种摄影与后期制作的过程、技巧和解决方案，更主要的是能够使读者通过书中案例的剖析，拓展摄影前后期创作的思维，帮助读者快速突破瓶颈，无论你是经验丰富的专家，还是刚刚入门的摄影爱好者，我希望这套书成为你踏上数码摄影后期创作道路的阶梯。

为了能够呈现给读者更好的内容，本书经过反复修改，虽然竭尽全力，但作者编写水平有限，书中难免存在错误与不足，欢迎广大读者批评指正。

序

培育摄影精品的及时雨

当今中国堪称世界第一摄影大国，少说也有数千万摄影发烧友，其中许多人从玩照相转为拍作品，力图创作精品。“Photoshop 后期强”系列丛书的出版，给摄影百花园洒下了一场及时雨，它能满足广大道友的许多渴望。

时常听人说“摄影关键靠机遇，一不留神就能得个大奖”，仿佛快门“咔嚓”一响，摄影创作就很容易地搞定了，其实这是个误解。摄影精品的产生非一日之功，而是个厚积薄发的结果，概括地说，摄影家需要深入生活发现题材，构思立意提炼主题，从内容出发调动（前、后期）技巧，才能达到精湛呈现。陈建强先生的“Photoshop 后期强”系列丛书通过对自己 20 多年呕心沥血和载誉四海的获奖力作的经验总结，给我们生动地揭示了摄影精品诞生的奥秘，其中既有破格创新的理念、构思立意的心路，又有创造性运用技巧的秘方。本书最大的特色是：求真务实，通俗易学，结合作品实践来讲述提高摄影创作水平的指导原则，介绍行之有效的创新手段。我从影已近 60 年，对摄影门道并不陌生，但读了此书颇有“柳暗花明又一村”的新鲜感，感到受益匪浅，因此将其推荐给各位同仁道友。

004

我非常欣赏陈建强先生与时俱进、开拓进取的精神，在数码时代运用数码技巧的积极态度。随着摄影 170 多年的发展繁荣，当下摄影趋向多元并进，分类越来越细，形成各类独有的游戏规则，如新闻纪实决不允许虚构图像、艺术创意可以主观加工、观念摄影天马行空，不拘一格等，在遵循各类基本规则的前提下，数码摄影技巧和手段无论在前期拍摄还是后期润色、传播方面都大有用武之地。陈建强先生擅长艺术摄影，所以他的构思创意、技法探索不同于新闻纪实摄影的规范，对浪漫想象和影调画质有更自由、更精湛的追求。他阐述实例时经常对比拍摄原图和最后定稿，从中可以看到：由于他具有突破常规的美学追求和游刃有余的前后期摄影技巧，因而他的绝大多数作品在质量上“更上一层楼”，有的“出人意料之外、合乎情理之中”，有的达到“化平淡为神奇”的境界。有志于从事艺术摄影、新潮摄影的道友可以从中感悟和借鉴他的奇思妙想和制作时的“鬼斧神工”，进而提升自己的创作本领。

众所周知，文艺创作中形式和技巧服务于主题立意，制作精品核心任务是内涵创新，而陈建强先生在本书中用了较大篇幅讲授 Photoshop 后期加工技法。为什么这样？这是因为 Photoshop 数码图像处理是当今业余摄影爱好者的短板，为了给各位补上这一课，所以他讲授了掌握 Photoshop 技法的各种要领。但我要提醒的是，大家还应注意，本书在讲解 Photoshop 技法时非常强调前期拍摄和构思立意的重要性，突出引用美国摄影大师安塞尔·亚当斯的观点：底片拍摄是乐谱，暗房放大是演出。简单说，如果没有乐谱作基础，就演不出打动人心的交响乐。所以有人说：陈氏摄影主要靠 Photoshop 后期制作，这不是无知，就是误解。

我认为本书并非单纯介绍 Photoshop 技法，而是让各位道友懂得前后期创作不可分割的密切关系。阅读本书后，我深深体会到，Photoshop 修图软件的各种工具并不难学，实操练习几天就可以掌握，难的是：面对拍摄对象或拍摄的素材，如何来弥补原始图像的缺陷和不足；按什么方向来改造原始图像，决策作品新的美学品位；用什么手法来注入作者情感和画面美感。这些有关艺术摄影的战略追求，都可以从陈建强的创作实例中得到启示和回答。

我与陈建强先生相识 25 年，总的印象是：他的思路和技法从不故步自封，时刻紧跟时代新潮，立志卓尔不群，为国争光。特别是近 10 多年来，他佳作不断，获奖频传，从跟潮、追潮，最后成为领潮数码摄影的实力派才俊。但他的成绩来之不易，他来自江西基层，没有殷实经济背景和海外留学的深造机会，基本上是靠勤奋好学、埋头苦干而荣登国内、国际摄影舞台的。更难能可贵的，是他既有作品，又有教学理论，有些观念和技法还体现了自己的创造性，运用起来比传统经典教科书介绍的要快捷方便。学艺世俗观念里有句老话：“教会了徒弟，就要饿死师傅”，但他对于自己的看家本领并不保密，在著书立说中都公布于众，这种助人为乐的艺品很值得赞赏。

北京电影学院教授
中国摄协金像奖评委

楊恩璞

第一篇

..... 影调的完美控制

01 快速控制影调、突出主体 010

- 1.1 对镜贴花黄：降低高光部分，突出主体 012
- 1.2 非洲掠影：逆光照片中影调的翻转 020

02 轻松制作无痕暗角 028

- 2.1 这一场大雨：利用蒙版与渐变制作无痕暗角 029
- 2.2 女孩肖像：32 位通道照片的无痕暗角效果 034

03 低调摄影作品制作技巧 040

- 3.1 纪实人像：黑背景低调人像的制作 041
- 3.2 纪实人像：一般低调人像的制作 048

04 高调摄影作品制作技巧 056

- 4.1 熟睡中的儿童：靓丽、温馨的高调人像制作 057
- 4.2 仪式：杂乱场景的高调效果 061

05 灰调摄影作品制作技巧 066

- 5.1 牧民转场：场景的选择，灰调 068
- 5.2 水上孤舟：灰调的意境美 071
- 5.3 山中云雾：一般风光题材的灰调效果 075

06 HDR 高动态范围影调制作技巧 080

07 高质感 HDR 图像制作技巧 086

- 7.1 纪实肖像：特写人像的高质感 HDR 效果 087
- 7.2 外面的世界：环境人像的高质感 HDR 效果 095
- 7.3 非洲大象：
表现对象外在材质、纹理的高质感 HDR 效果 101

08 柔和油润的影调制作技巧 104

- 8.1 俯瞰大地：根据画面特点制作柔和油润的效果 105
- 8.2 奔腾的马群：有瑕疵照片的柔和效果 110

09 轻松制作局部光照效果 116

- 9.1 高原之光：纠正局部光的错位 117
- 9.2 滩涂劳作：局部光的创意性制作 122
- 9.3 骑行与光影：构图与光影的创意 126

10 随心所欲再造光影 134

- 10.1 秋日晨景：借助于特定场景的耶稣光 135
- 10.2 牧归：低角度照射光下的耶稣光 139
- 10.3 纪实肖像：模拟投影效果 143

11 轻松制作暖色调 148

- 11.1 好滋味：利用暖调强化照片的艺术感染力 150
- 11.2 撒网：照片中暖调的强化和渲染 154
- 11.3 孤舟：自然色调照片的暖调化处理 157
- 11.4 斜阳与孤舟：黑白照片的暖调效果制作 161

12 快速制作冷色调 164

- 12.1 江上泛舟：利用冷色调渲染过于单调的照片 165
- 12.2 滩涂渔耕：灰调滩涂的冷色调制作过程 168
- 12.3 冰天雪地：高亮画面的冷色调制作过程 171
- 12.4 雾中即景：利用滤镜工具制作冷色调效果 174

13 制作冷暖对比色调 176

- 13.1 霞浦日出：制作冷暖对比色调时的光影处理 177
- 13.2 秀美山川：制作冷暖对比色调时的景物处理 184
- 13.3 山村皮影戏：夜晚灯光下的冷暖对比色调 189
- 13.4 古往今来：古镇夜晚的冷暖色调 193

14 制作经典单色调 202

- 14.1 亲密伙伴：古朴的单色调效果制作 203
- 14.2 湖边的藏族少年：单色调渲染的技巧 207

15 打造经典复古低饱和度色调 212

- 15.1 不一样的童年：按照主次关系来控制照片的明暗变化 213
- 15.2 河上的卖菜人：弱化色彩带来的破坏力 222
- 15.3 青春：打造复古低饱和度，留住青春记忆 227
- 15.4 犁出新天地：强化视觉冲击力 232

16 高饱和色调制作技法 236

- 16.1 霞云素材：照片转低饱和度的技巧 238
- 16.2 城市化妆师：Lab 模式下快速渲染照片色彩 242
- 16.3 异域风情：Lab 模式下一般照片的调色方法 246
- 16.4 彩虹桥：自然风光的 Lab 模式调色技巧 249
- 16.5 虔诚的仪式：Lab 模式下为灰白的区域渲染色彩 253
- 16.6 劳作：渲染蓝色的天空 258

17 梦幻色调制作技法 262

- 17.1 雨季出行：冷色调的梦幻效果 263
- 17.2 榕树下：暖色调的梦幻场景 268
- 17.3 林中少女：梦幻人像的制作 274
- 17.4 人物肖像：使用渐变映射渲染梦幻人物 280

18 渲染温馨淡雅色调 284

- 18.1 行色匆匆：制作淡雅色调时的主题控制 285
- 18.2 开心的少年：制作淡雅色调时的细节处理 288
- 18.3 渔耕：淡雅的画意效果 293
- 18.4 归途：消除大量的杂色 298
- 18.5 心事重重：修改画面整体色调，制作淡雅色调效果 303
- 18.6 待嫁新娘：填充颜色简化背景制作唯美色调 308

19 随心所欲营造各种特殊色调 312

- 19.1 眺望远方：原始部落的特殊复古色调 313
- 19.2 抽烟的老人：青绿色调的效果 319
- 19.3 不一样的童年：通过色调调整强化纪实效果 326
- 19.4 晨雾弥漫的早晨：多种色调效果的创意 330
- 19.5 山村生活：制作复古、原始、古朴的色调 338
- 19.6 老人肖像：利用特殊色调改善画面天空效果 342
- 19.7 村里那点事儿：改善难看的土黄色调 351

20 快速统一组照色调 354

后记 人生的价值 367

控制影调的目的，主要是为了强化照片的主题，营造作品的意境，本章主要为大家讲解快速控制影调的各类技法、低调、高调、灰调、HDR 影调、柔调等效果的制作。案例中的技法主要运用曲线、蒙版等 Photoshop 最常用的两个工具进行影调控制、光线制作。通过简易、快捷、实用的制作技法，配合经典的图片案例，让读者能够在短时间内学会，并能够随心所欲地通过调整影调来突出主体景物或是强化照片主题。

01

快速控制影调、突出主体