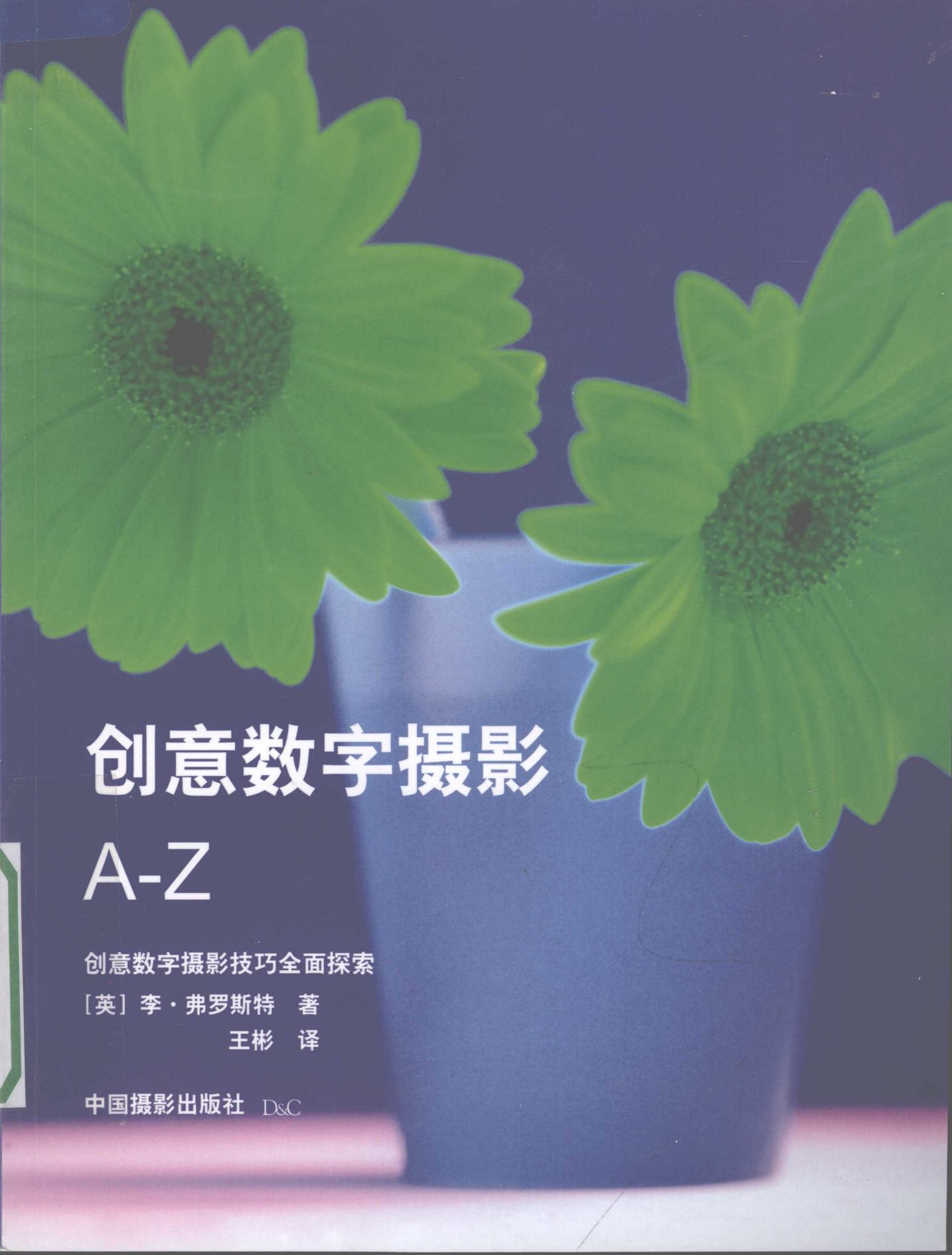

The background of the cover is a photograph of two bright yellow daisies with dark brown centers, positioned in a blue ceramic vase. The flowers are in sharp focus, while the background is a soft, out-of-focus light blue.

创意数字摄影

A-Z

创意数字摄影技巧全面探索

[英] 李·弗罗斯特 著
王彬 译

中国摄影出版社 D&C

创意数字摄影 A - Z

图书在版编目 (CIP) 数据

创意数字摄影A-Z/ (英) 弗罗斯特著; 王彬译.
北京: 中国摄影出版社, 2008.1
ISBN 978-7-80236-182-9

I. 创… II. ①弗…②王… III. 数字照相机—摄影技术
IV. TB86

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第000814号

责任编辑: 陈 瑾 常爱平

书名: 创意数字摄影A-Z

作者: [英] 李·弗罗斯特

翻译: 王 彬

校对: 孙文明

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.cpgph.com

邮箱: sywsgs@cpgh.com

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 16

印张: 10

版次: 2008年1月第1版

印次: 2008年1月第1次印刷

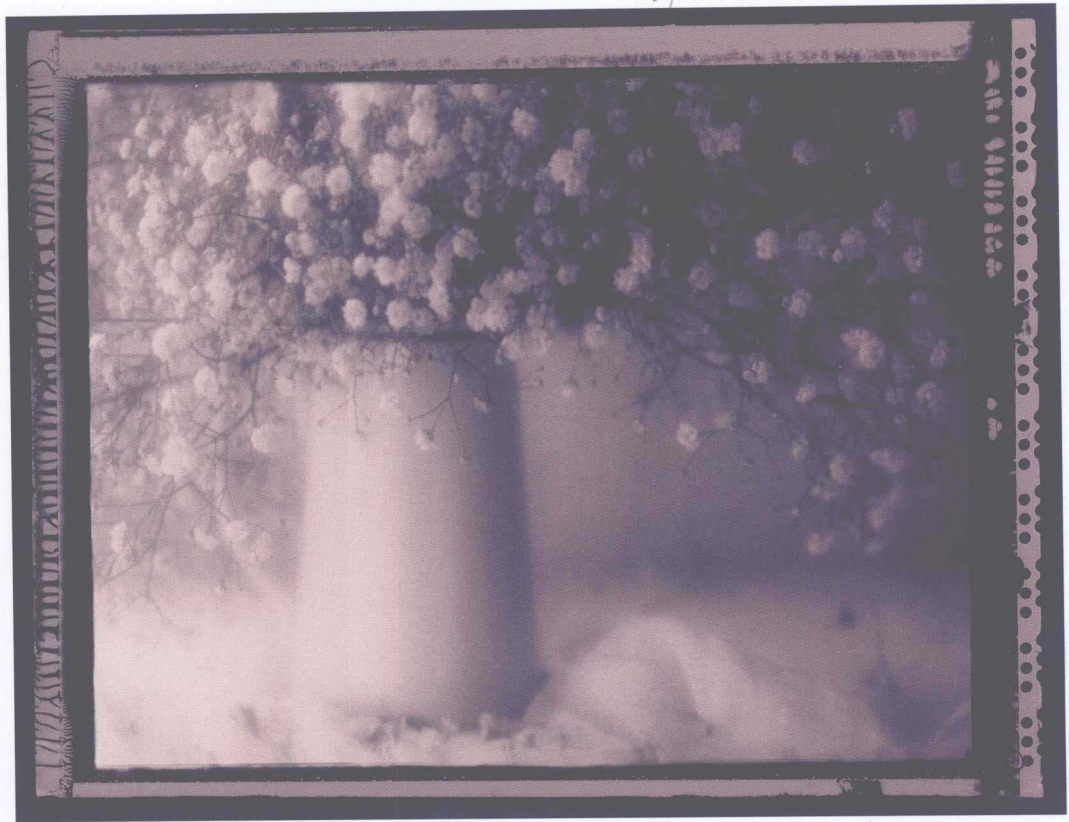
印数: 1-5000册

ISBN 978-7-80236-182-9

定价: 48元

版权所有 侵权必究

TB86
28

创意数字摄影 A - Z

[英] 李·弗罗斯特 著

王彬 译

TB86/29

2008

中国摄影出版社 D&C

目录

前言	6	手工上色	8 8
给照片添加文字	8	影像转移	9 2
浮雕效果	1 2	拼贴	9 6
创意边框效果	1 4	液体感光乳剂	1 0 0
制造影像	2 0	利兹效果	1 0 2
更换背景	2 4	影像合成	1 0 4
彩色滤镜	2 8	镜像	1 0 6
彩色转黑白	3 2	动感效果	1 0 8
创意色彩	3 8	老摄影工艺	1 1 2
交叉冲洗工艺	4 2	全景摄影	1 1 6
景深效果	4 6	失误照片补救	1 2 2
模拟胶片效果	5 0	Photoshop 滤镜	1 2 6
遮挡和加光	5 2	恢复老照片	1 3 0
多重曝光	5 6	简单透镜效果	1 3 4
双色调效果	5 8	柔焦效果	1 3 6
乳剂脱离	6 2	中途曝光	1 4 0
红外胶片效果	6 6	给照片添加纹理	1 4 4
黑白摄影滤镜	7 2	手工着色	1 4 8
高品质输出	7 4	变焦效果	1 5 4
颗粒	8 0	术语	1 5 6
渐变滤镜效果	8 6	索引	1 5 9
		Photoshop 工具栏	1 6 0

前言

当初，大卫和查尔斯提议让我写一本关于数字摄影技巧的书时，我不得不说，当获悉这个想法后，我惊恐万分。与其他的摄影师相比，我对数字摄影知识的了解可以说是非常有限。我自己也有数字相机，但是用现在的标准来看，属于那种拍摄留影照片的家用“傻瓜”数字相机，尽管我使用Photoshop软件也已经很多年了，但是如果哪天我的数字相机的出了问题，我真愿意使用胶片相机拍摄，然后在暗房里放大照片，直到我的手和胳膊上沾满刺鼻的化学药品味道。

然而我想得越多，我越觉得缺少数字摄影方面的经验对我来说可能是一件好事，因为这样的话，我就可以从一个连一点简单的数字摄影知识都没有的初学者的角度来撰写这本书。数字摄影，不像其他摄影门类，它不需要太多的内容要学，但也因为它是一门新的学科而使人感到困惑。

我曾经很多次地听Photoshop高手们谈论图层、曲线、混合模式、渐变映射以及色彩配置文件。开始时，虽然我不懂他们所讲的内容，但我还得努力假装每一句都听得懂。其实，这些内容对我来讲就像外语一样——我从来都不擅长语言。

但是六个月之后，我可以自信地讲，这没有你想的那么严重。虽然我还有很多问题没有完全理解，也许永远都不可能理解，但是当我坐下来撰写这本书的时候，我突然意识到你完全没有必要在了解大量的数字摄影知识后，才来尝试制作出非常成功的作品——了解最基本的Photoshop工具和操作是必需的，因为你会意识到自己将不止一次的回到一些问题上来，渐渐地就学到了新知识。

学习数字摄影的诀窍就是要持之以恒地研究和學習。其实，就是在电脑上多花些时间，不断地尝试而已。当然尝试也会存在风险，但只要充分发挥想象力，你就会有成功的作品。数字影像最大的优点就是你可以尝试某些操作，如果觉得效果不好，可以删除照片再重新试验，只要最终能够达到你想要的效果就可以了，你甚至在学习的过程中还会掌握达到同一种效果的其他不同方法。

《创意数字摄影A-Z》这本书详尽地介绍了数字摄影初学者能够尝试的数字照片后期制作的不同技法，在本书的撰写过程中，我尽量将这些操作步骤简化从而可以使读者更容易理解、掌握。

在这本书中，你不会找到数字相机购买、选择，以及如何扫描你的照片等问题的建议——市场上已经有很多介绍这些内容的书，而且它们写的也非常好。我写的这些内容是假设你在拥有了这些数字硬件设备的前提下，你有Photoshop软件——最好是Elements软件——你已经将照片扫描到电脑或者从数字相机拷贝到电脑以后，如何进一步处理这些照片的问题。

毫无疑问，与其他摄影相比，黑白摄影非常有特色，因为到目前为止，数字影像的品质还不能超越传统黑白银盐影像。其实，事实的确如此。如今，在现代家庭里构建一个暗房是非常奢侈的事情。对现代人来讲，腾出空闲时间来专注暗房，将会是很大的问题。但是我这样讲也不是要你们完全抛弃黑白摄影，因为你的电脑会像传统暗房一样非常有用，如果按照我的做法，很快地你就不仅能够从彩色数字照片中制作出非常成功的黑白照片来，而且你也可以在电脑上尝试各种创意技法，比如遮挡和加光，利兹效果的照片、红外胶片效果、黑白照片着色、手工着色、浮雕、负感作用、液体乳剂、给照片添加文字、艺术品印刷——甚至包括一些老照片制作工艺，像柯罗版照片的制作，树胶印相等。这些古老的摄影工艺都是在电脑没有发明之前就有了，但是用数字方法来制作这些工艺效果的照片将会更容易。

上面讲到的这些技法或工艺，《创意数字摄影A-Z》都有所涉及。另外，你也会在本书中找到一些处理图像的内容，比如，柔焦滤镜效果照片的制作、改善天空的效果、给照片添加文字、创意地运用色彩、照片的补救、复原老照片、制作全景照片等。

在介绍每一种技法时，我都是一步一步地介绍，引导读者按照步骤学习，在必要的时候，还配有电脑操作窗口的照片。这样的话，你就能在自己的电脑显示器上看到这些操作，而不是仅仅从我讲解的文字来理解。换句话说，这是一本关于数字摄影诀窍的书，从书中你可以了解到你需要什么，你如何使用它们才能够达到你想要的效果的照片。

你不可能一次就能取得我在书中讲到的技法所达到

的效果，我对此确信不疑——我当然也不会——但是我仍然非常希望你通过阅读这本《创意数字摄影A-Z》，获得信心和动力，在你以后的摄影生涯中会尝试本书中提到的这些技法——因为，不管你喜欢或者不喜欢，数字摄影现在已经非常流行，所以你没有理由不使用这种新兴的技术。

李·弗罗斯特

给照片添加文字

摄影最重要的乐趣之一就是能够与别人分享自己拍摄的照片。大多数人都会把照片送给自己的家人和朋友们，有些人还会选择将照片装裱在画框里拿去展览。如今，随着数字摄影和电脑出版业的发展，你也可以自己设计，制作贺卡、明信片、日历和海报等。

这种想法其实已经不是很时新了，然而有的专业摄影师会在他们的名片上印上一两张自己的作品，并附上自己的联系方式。当他们给杂志或者出版社投递自己作品时，这种卡片就是他们的商务名片，或者便笺卡片。每年我都会收到摄影同行寄过来的圣诞贺卡——大多数都是业余摄影师——他们会将他们冬天拍摄的一张满意的照片制作成圣诞节贺卡。这种方式不仅能够增进朋友之间

的友谊，而且也能很好地利用自己的佳作。

相对来讲，到商业冲印店冲洗照片价格很昂贵，通常照片的印数要大，这样才能将冲印的成本尽可能地降下来。如果有了最基本的数字摄影工作平台，你可以非常快并且很方便地制作你自己的卡片或者其他东西，而且价格只是在外面的商业冲洗店冲洗照片价格的很小一部分。

要制作出看起来很专业的照片关键就是给照片添加文字。在Photoshop中给照片添加或改变文字效果其实非常容易，一旦你知道了如何做，你就会乐此不疲。下面我会从如何制作照片卡片开始介绍，指导你制作出自己满意的照片卡片。

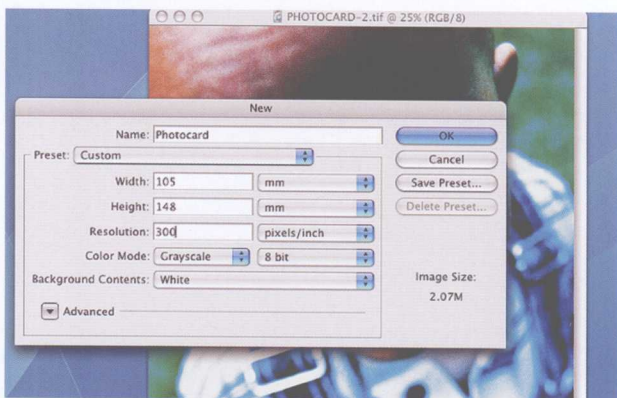
前期准备

■选择好合适的彩色或者黑白照片，最常用的图像编辑软件，如Adobe Photoshop。

完成步骤

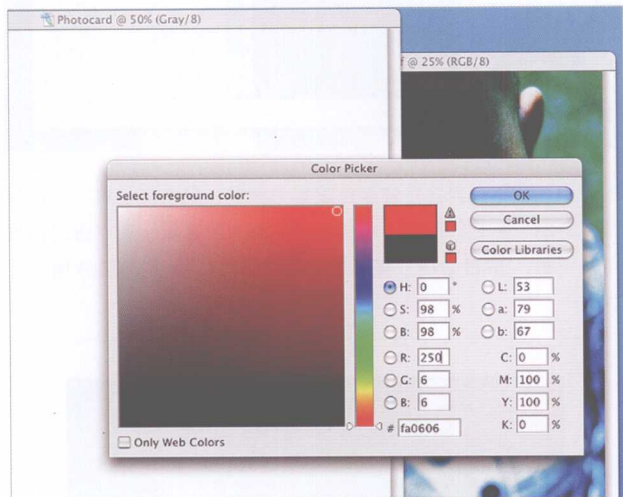

第一步，选择照片。你可以选择很多张照片，但是我觉得最好选择一张大图，而且照片看起来比较简洁且更有冲击力。我选择了这张使用了反转负冲工艺的照片——不同寻常的透视和生动的色彩使得这张照片非常吸引眼球。

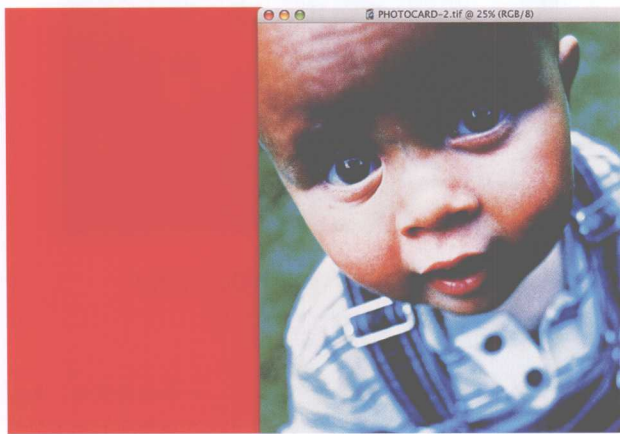

第二步，为了使用方便，照片最好要标准尺寸，这样你可以按照喷墨打印相纸的大小全幅输出。比如，我通常使用的尺寸是A6（105×148mm，或4⅛×5⅞英寸），这个尺寸对于照片卡片来讲已经是足够大了，你可以在A4（210×297mm，或者8¼×11¾英寸）纸上印出四张照片来。

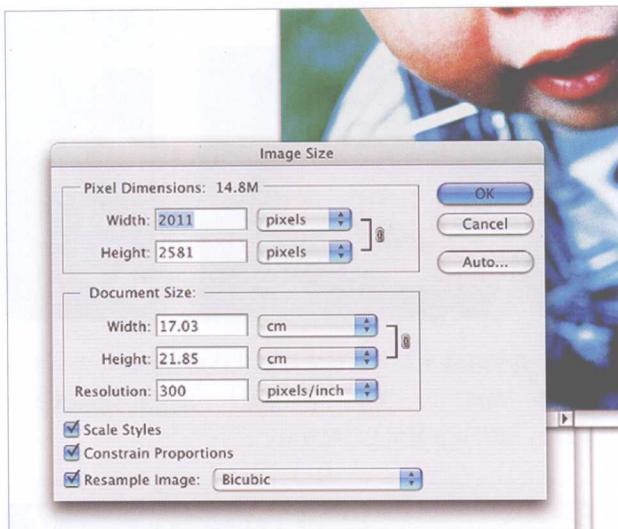
要给照片卡片添加画布，首先要打开你选择的照片，然后选择“文件”>“新建”，接着在出现的对话框中输入你需要的尺寸，同时将分辨率设置为300像素/英寸，色彩模式设置为RGB。点击“好”，接着屏幕上就会出现一张空白的画布。

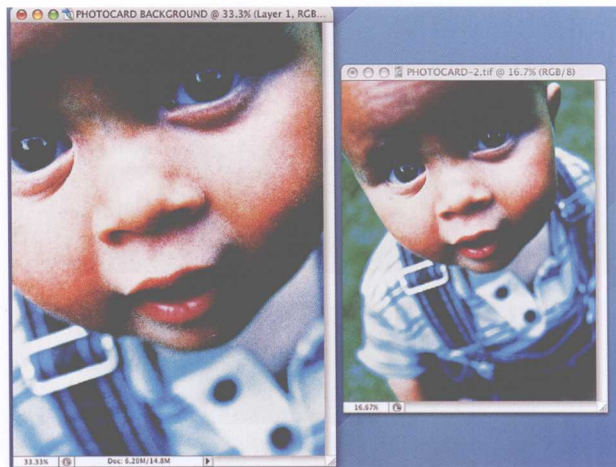
第三步，选择白色作为照片卡片的背景色，因为照片的颜色非常鲜艳，白色背景看起来会比较洁净和专业。在实际操作的过程中，你可以根据照片的颜色来改变背景的颜色。你所要做的就是屏幕左边工具栏下方点击“设置前景色”图标，然后使用“拾色器”选项选择新色彩。在这个例子中我选择了红色。

第四步，要改变卡片的色彩，点击“编辑”>“填充”，在下拉式菜单中选择“前景色”，然后点击“好”。白色的画布就会改变为你所选择的颜色。

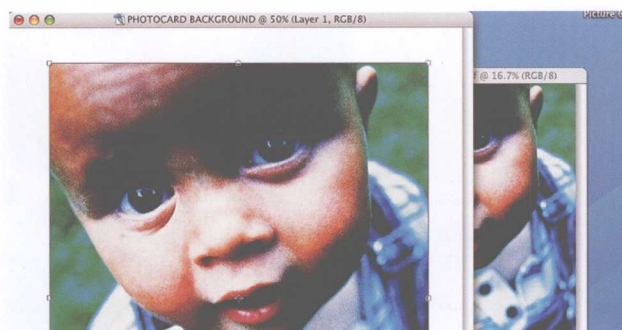

第五步，我要制作的画布尺寸为105×148mm（4¼×5½英寸）。在这里，我打算给照片的顶部和两边留出1厘米的白边，照片的底部留出3厘米的白边。这就表示我的照片的尺寸必须是85×108mm，这个尺寸基本上是正方形。在实际中，没必要压缩照片的尺寸来适合这个边框大小，但是为了使得照片的尺寸能够与画布匹配，我需要照片进行稍微的裁剪。

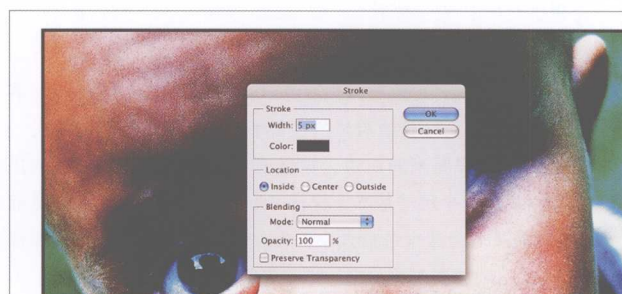

第六步，照片现在已经裁切好，准备移动到白色背景上。要完成这一步，选择使用“移动”工具，然后拖动照片到白色背景上。如你在图中看到的一样，照片要比画布大很多。

给照片添加文字

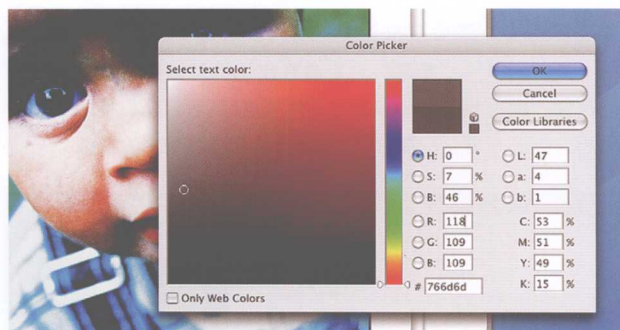
第七步，压缩图像的尺寸，使它与照片移动后的画布大小相匹配，选择“编辑”>“变换”>“缩放”，压缩照片然后重新给照片定位。照片现在基本上已经成型了。

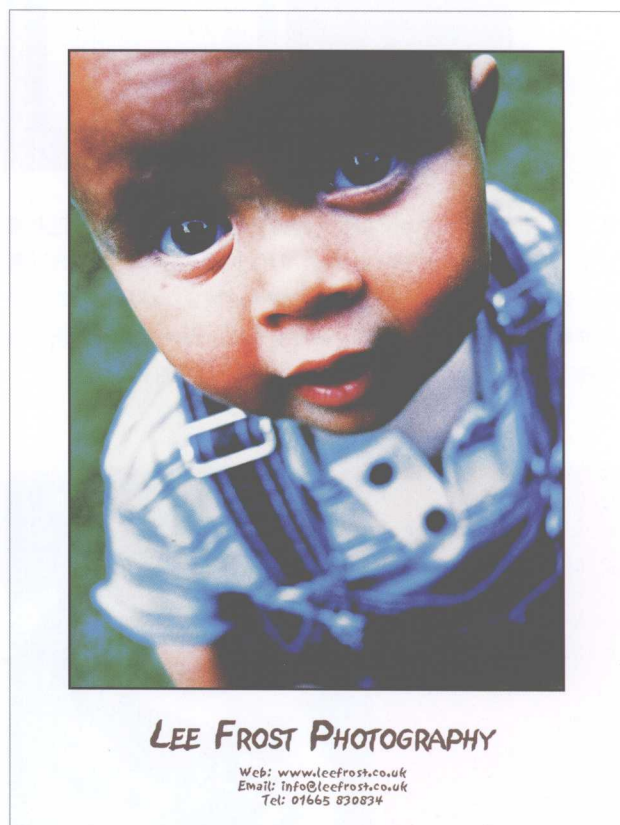
第八步，给照片的周围添加黑边。要完成这一步的操作，点击“选择”>“所有图层”，然后“编辑”>“画笔”。在接下来出现的对话框中输入“5”个像素值作边框的宽度，选择黑色作为色彩，然后点击“好”。

第九步，接下来就轮到给照片添加文字了。要给照片添加文字，首先选择“编辑文字”工具。首先拖动鼠标到照片中你想添加文字的地方创建“文字编辑框”，然后在文字框内输入文字——这里可以包括你的名字和详细联系方式——然后通过变化使用不同的字体选择合适的字体，文字大小以及布局，直到你对照片的设计满意为止。我在这里使用的字体叫沙形字体。

第十步，我不打算将字体颜色设置为纯黑。要改变设置，点击屏幕上方的“色彩”图标，将鼠标移动到灰色区域。在点击对话框中的“好”按钮之后，保存对色彩的改变，合并图层并保存文件。

这张照片就是完成文字添加的照片——一张构图简洁，色彩鲜明，非常吸引人的照片卡，当我亲自将照片送给朋友或者将照片邮寄到他们手里时，它可以帮助他们记起我的联系方式。拍摄数据：尼康F90x相机，28mm镜头，反转负冲爱克发克罗姆(Agfachrome) RSX100 胶片。

LEE FROST - TUSCAN DAWN

郊外远景，托斯卡尼 (Tuscany)，意大利

使用高品质喷墨打印机输出很容易将你最喜欢的照片制作成漂亮的海报。我的A3 (297×420mm) 打印机能够处理310mm宽的卷纸，这就意味着我可以使用打印机输出大约长1米的全景风光照片，这要比从别的摄影师那里购买一张海报便宜很多。这一点非常重要，尤其当你的照片要富丽，或者要给照片加边框时。对于这张照片，我选用白色的画布作为背景，制作时仅仅是将画布按照照片的尺寸延伸了一点，然后使用Photoshop软件的“添加文字”工具将文字添加在图片的底部。

拍摄数据：富士GX617相机，90mm 镜头，富士维尔维亚(Velvia) ISO50反转片。

旧刀叉

你不但可以使用文字工具给照片添加文字，而且也可以给照片添加手绘文字。手绘文字在照片中就好像手写的标题或者签名。你所要做的只是在一张白纸上用笔写上照片的标题以及你的签名，然后再用高分辨率扫描仪扫描，接着使用移动工具将写有文字的这部分图像拖到你需要的地方。

拍摄数据：尼康F90x相机，105mm微距镜头，富士尼奥潘 (Neopan) ISO1600 胶片。

Old Forks, 2002

Lee Frost

浮雕效果

浮雕效果是雕刻或者铜版画的一种艺术形式。它虽然是一种浅浮雕，但仍然有三维立体感觉。

传统摄影工艺制作这种浮雕效果要将反转片与负片的副本夹在一起放大制作。放大时，两张底片之间要稍微有一点错位。过去我通常先用高反差黑白负片复制色彩反转片，然后再将它们夹在一起制作——在实际操作中制作

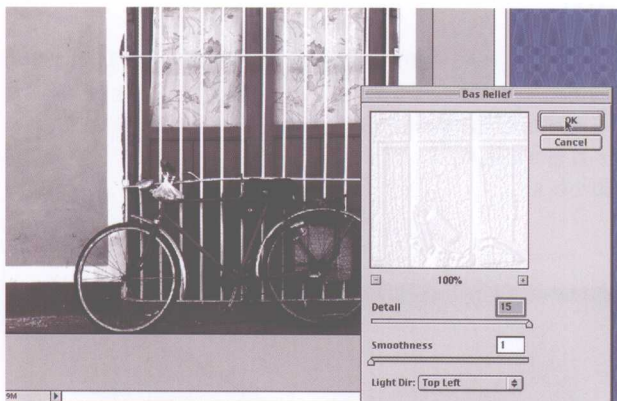
的要求很高，而且很费时间。现在有了Photoshop软件，你只要轻点几下鼠标就能制作出非常漂亮的浮雕效果照片。

这里我要介绍两种制作浮雕效果的方法，但是我更喜欢用第二种方法来制作，因为这种方法你可以更自由地控制最终影像的效果，并且你还可以制作出彩色浮雕效果的照片来，非常吸引人。

前期准备

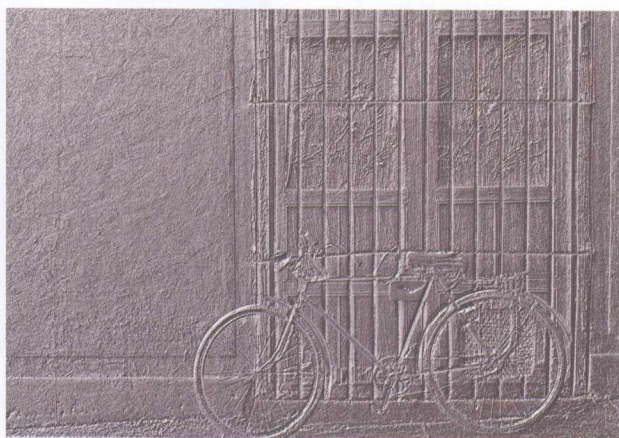
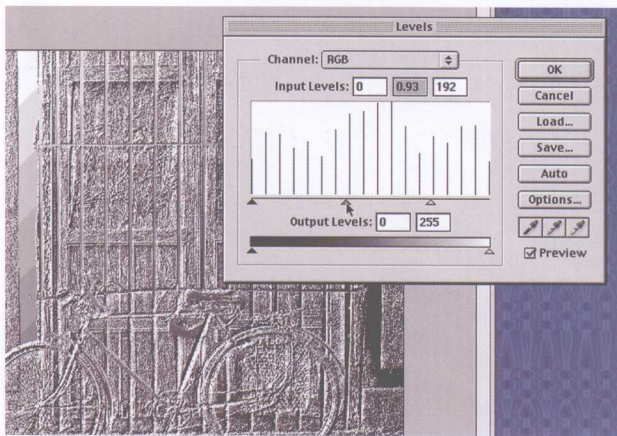
■ 彩色或者黑白照片。在这个例子中，选择构图大胆、简洁的照片效果会更好。

完成步骤：方法一 使用浮雕效果滤镜

制作浮雕效果照片最快和最容易的方法当然是选择“滤镜”>“素描”>“浮雕滤镜”。接着，在出现的对话框中调整浮雕的效果，对话框中有三个选项可以调整——细节，平滑度，光线方向。我喜欢将光线方向设置为左上方照射的效果，但在实际操作的过程中你不一定要这样设置。我也发现将细节选项数值设置为最大，并且将平滑度设置为最小时能够取得最佳的效果，尽管这样设置仍然需要经过反复尝试。

当你点击“好”，然后应用浮雕滤镜的设置后，你就会发现所有的影像的影调会变得非常淡，这可以通过调整“色阶”来补救（见左下方示意图）。在很多情况下，你仅仅点击“图像”>“调整”>“自动色阶”就可以完成需要的影调校正。

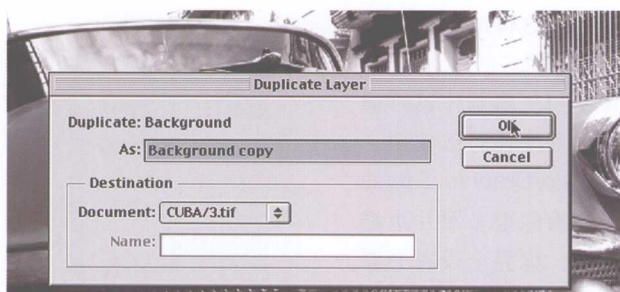

自行车，千里达（Trinidad）小镇，古巴

这张浮雕效果照片就是使用Photoshop软件中的浮雕效果滤镜制作的。用这种方法来制作速度非常快，而且效果很好，但是你不能对照片的最终效果进行自由地控制。

拍摄数据：尼康F5相机，50mm镜头，依尔福 HP5 Plus 胶片。

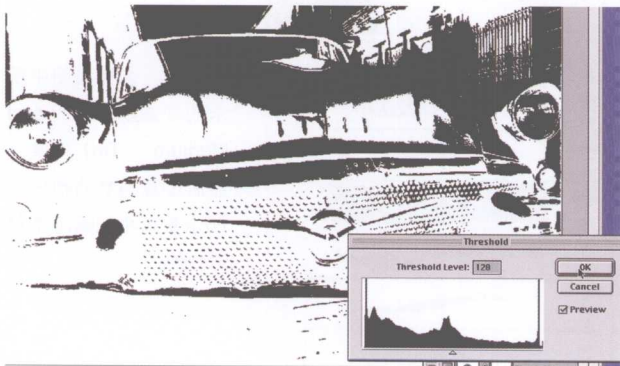
方法二 运用图层

第一步：在Photoshop中打开要制作的照片，然后选择“窗口”>“图层”，打开图层面板。接着选择“图层”>“复制图层”工具复制整个图层。

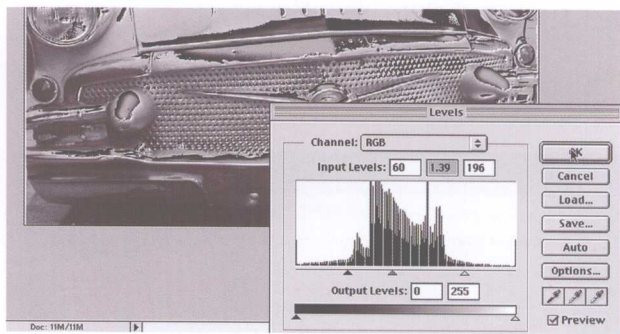
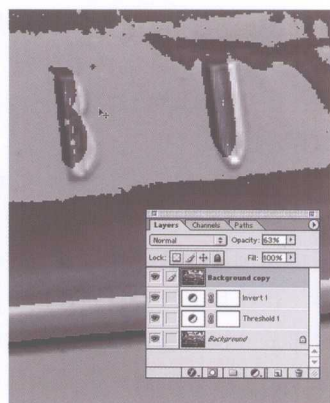

第二步：设置所复制的背景图层的透明度为0%，这样你可以看到调整后的图像变化。然后在图层面板点击“原始图层”按钮，再点击“新建调整图层”图标，接着选择“反像”，复制一个负片效果的图层。

第三步：在图层面板点击“原始图像”图标，调整“阈值”，将复制图层可能的高对比度调到最大。

第四步：将复制图层的背景透明度调整为50%，这样你可以透过该图层看到其他图层的效果，方便了解调整的效果。现在选择“移动”工具，将图像稍微向一边移动一点，使图像与其他图层稍微有一点偏差，最后合并图层。

第五步：如果你对调整后的图像效果仍然不满意，可以选择“图像”>“调整”>“色阶”，然后调节色阶来改变影调平衡，制作出更引人入胜的效果。

美国古董汽车，哈瓦那，古巴

尽管真正的浮雕效果是纯黑白色，但是我仍然喜欢给浮雕效果的照片添加一点颜色。在我看来，这样的照片会更有趣。

拍摄数据：尼康F5相机，20mm镜头，富士维尔维亚ISO50反转片。

创意边框效果

黑白照片添加不同边框是很流行的，因为边框不仅能够衬托、突出影像，而且能够给照片增加一点艺术品的效果。

制作参差不齐的照片边框最流行的方法，也是我自己偏爱的方法是传统暗房里制作。具体方法是：在传统暗房中，让照片上放大出底片夹上的影像，或者放大机的蒙片的图像，这样一来，放大出的照片就要比底片实际要放大的尺寸大一些，而且放大后的照片边框也并不是笔直和光滑的。放大曝光时，让

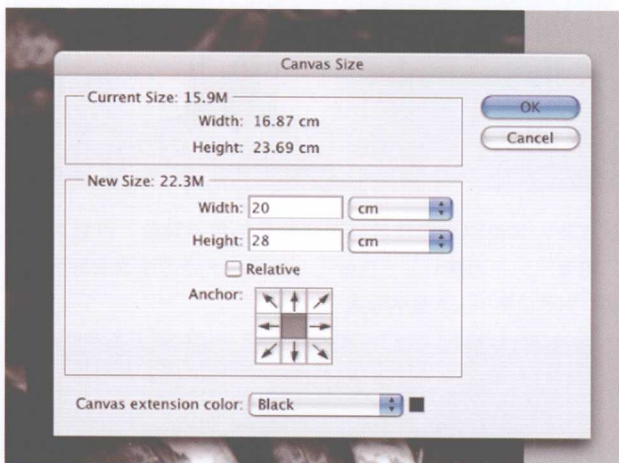
底片的边缘也曝光，这样放大出来的照片就会有黑色的边框。

如果你打算使用电脑制作这种边框效果，其实有很多插件可以使用，比如，AutoFX Photo/Graphic Edges等。这些插件提供给你很多照片边框效果选择。事实上，你完全没有必要有这么多选择，因为选择过多的话，你就不能形成自己独特的风格。我的建议是节省你的开销，自己制作一两个简单效果的边框。下面有一些非常好的建议。

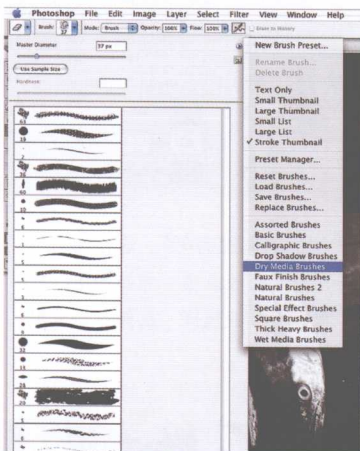
前期准备

■选取几张适合添加不寻常边框的照片。我个人喜欢给黑白照片添加边框，但是你可以使用彩色照片，或者将彩色原始照片转换为黑白照片。

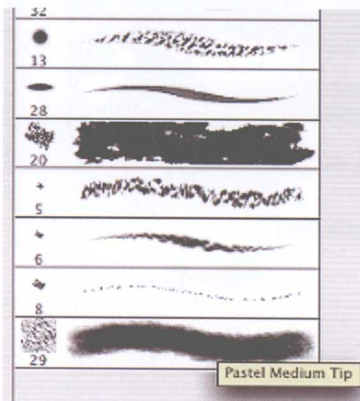
完成步骤：方法一 黑白边框

第一步：要模仿暗房里放大出来的胶片的黑色边框的效果，你需要给照片添加宽的黑色边框。具体的操作步骤是：点击“图像”>“画布尺寸”，然后将画布的高和宽都拓展25%，同时你还要选择黑色作为拓展的画布的颜色。

第二步，在工具栏选择“橡皮擦”工具。在屏幕上方点击画笔，然后点击右上方的小箭头打开画笔类型。在这些画笔类型中选择干画笔，最后点“好”。

第三步，选择如图所示的“流星”（Pastel Medium Tip）画笔，然后设置画笔的粗细。70像素大小的画笔是最适合的。

第四步，在电脑屏幕上放大照片，使用橡皮擦工具，开始在照片黑色边框的周围来回擦抹，这样就会制作出底片边框的效果来。操作时，你需要在边框周围反复擦拭两到三次，擦掉多余的黑色部分。慢慢来，直到边框制作完成。如果制作的边框边缘过于参差，你可以选择较小一点的画笔在图像上重新修饰，使用橡皮擦去掉你不想要的小范围的黑色边框。

金枪鱼，石头城，桑给巴尔 (Zanzibar)

给这张照片添加了黑色的边框，使得照片中的两条鱼从整个照片中凸现出来，而且也添加了另外的视觉元素。使用数字方法添加的照片边框和传统暗房中制作出的一样，但是边框的效果变化多端，因为每次你重复制作的效果都会有所不同。作为最后的润色，我给照片添加了一点暖色调（见图148-153）。

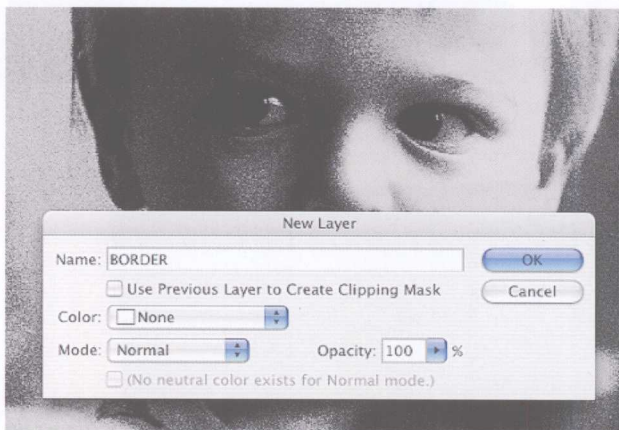
拍摄数据：尼康F5相机，28mm镜头，富士维尔维亚ISO50反转片。

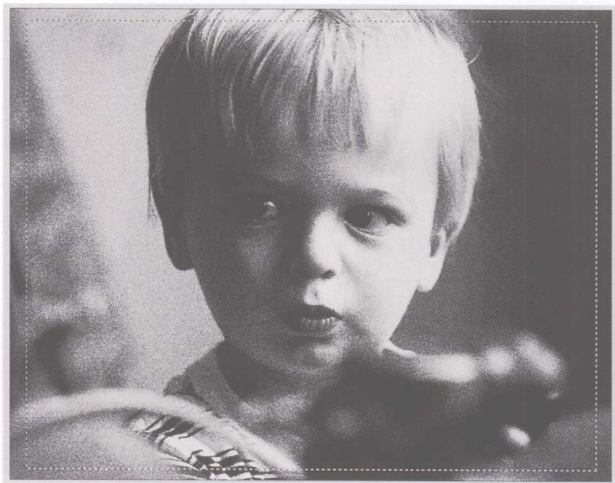
创意边框效果

方法二 制作参差不齐的边框

在实际操作过程中，除了模仿胶片边框效果外，另外一种制作边框效果的方法就是制作参差不齐的边框。尽管在操作的过程中会增加几步，但是具体操作步骤还是与方法一大致相同。

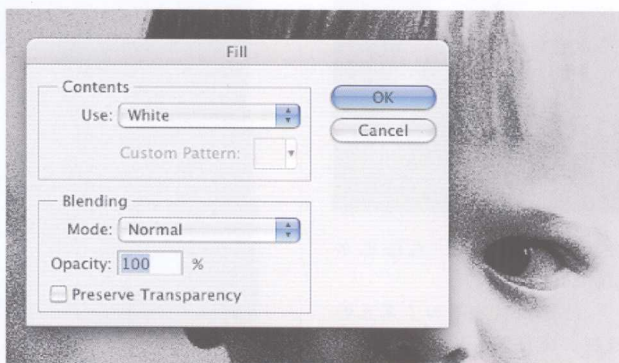
第一步：打开图像，然后创建一个能添加照片边框效果的新图层。通过选择“图层”>“新建图层”，或者在图层面板上点击“新建图层”图标来完成。然后给新图层命名。

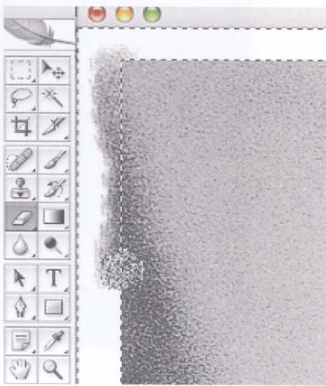
第二步：在工具栏点击长方形选择工具。在图像的左上角，你打算创建边框的地方点击，拖动鼠标直到图像的右下角，建立一个选区。图像上出现的虚线以外的部分就是要制作边框的区域。

第三步：点击“选择”>“反选”，这样边框的区域就会包含在两个虚线框内。

第四步：点击“编辑”>“填充”，然后在对话框内选择白色为填充色。点击“好”，这时你就会看到被两条虚线包围的白色边框出现。

第五步：在工具栏中点击“橡皮擦”工具，使用方法一中提到的同样大小的画笔，如果有需要，可以适当改变画笔的大小。然后使用画笔绘出你想要的参差不齐的边框。