

栗翰江 栗洪宁 著

摄影 艺术·微言

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

栗翰江 栗洪宁 著

摄影艺术·微言

合肥工业大学出版社

摄影艺术·微言

栗翰江 栗洪宁 著

责任编辑 李娇娇

摄影 栗翰江 栗洪宁

装帧设计 栗翰江

出版 合肥工业大学出版社

地址 安徽省合肥市包河区
屯溪路 193 号

邮编 230009

电话 编辑室 0551-62903120

发行部 0551-62903188

版次 2018 年 6 月第 1 版

印次 2019 年 1 月第 1 次印刷

开本 889 毫米 X 1194 毫米 1/32

字数 150 千字

印张 4.875

发行 全国新华书店

印刷 安徽联众印刷有限公司

定价 88.00 元

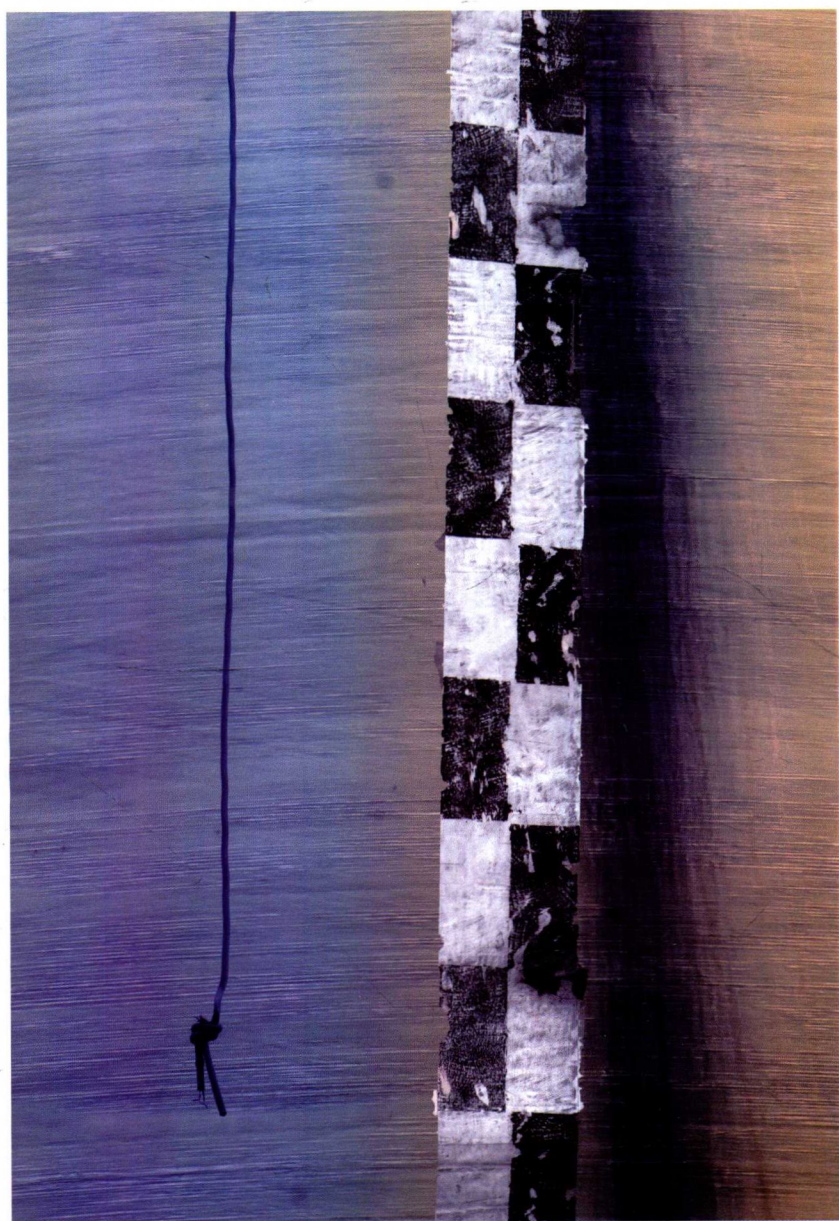
图书在版编目(CIP)数据

摄影艺术·微言 / 栗翰江, 栗洪宁著. — 合肥: 合肥工业大学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5650-4061-0

I. ①摄… II. ①栗… ②栗… III. ①摄影艺术 IV. ① J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 148367 号

CONTENTS

目录

前言	1
后期与创意思路 (一)	2
后期与创意思路 (二)	14
生活的艺术 艺术的生活	20
谈美的话题——美的产生	28
人像摄影	46
记录美 发现美 创造美	60
遵循艺术规律 创造性运用技术 ...	68
学习摄影的途径与方法	80
镜头观花 拍心中之花	90
匡河之梅 创意之美	94
建筑摄影	100
梦里的荷 心中的花	122
纪实创作 多元创意	134

前言

这几年，通过摄影艺术的普及与提高，越来越多的摄影爱好者对摄影艺术有了更全面的认识。普遍遇到的瓶颈是：对于拍摄的原片没有思路，没有想法，更难创意。而这些都涉及了艺术造型能力，视觉语言的表达章法与系统等问题，这也就成为当下摄影人普遍的需要。为了给大家一些帮助，我平日写了一些关于这方面的图文作品，本书就是这些图文的汇总，图文涉及前期拍摄造型、后期表现创意、美学常识等。书中在阐述摄影美学的同时，结合了我们的原创作品，通过这些作品的分享，增强读者对摄影艺术的理解与认识。

本书旨在帮助广大摄影爱好者建立正确的观念，提高审美能力。如果您已经准备好了，那就请跟着书中的线索开始一个全新的视觉旅程。我确信，朋友们在学习过程中会感受到创意所带来的欣喜与快乐，并不断地提高自己的创作水平。

后期与创意思路（一）

有人说：学摄影只是为了充实生活、轻松快乐，学点简单的就行了。

也有人说：艺术层面太高，年龄大了学不好。

更有人问：拍摄有多年，PS 也不错，但面对原片还是不知如何入手。

这些问题应当这样来看：

1. 专业学习就是把复杂问题简单化，越学越简单、越轻松、越快乐。也就是说要学点简单的，就要在真正专业的指导下进行学习。

2. 非专业就是把简单的问题复杂化，越学越复杂、越艰难、越纠结。

3. 艺术与技术之间没有高山与平地的落差，它们是同一平面上的两条不同的路，两扇不同的门。学技术是年轻人的优势，中年人学起来相对难，而学艺术中老年是优势。

4. 相机与 PS 技术固然是摄影的技术基础，但技术基础并不是越多越好，而是在能保障现有艺术创作的前提下有选择地学习，尽可能的少，原则上只要够用就行。

5. PS 基础的好坏，不是体现在解决一个问题时能用很多复杂的工具，而是体现在用简单的工具能解决很多复杂的问题。

6. 学习 PS 技术不能就技术而技术，因为技术是发展的，PS 工具也是非常庞杂的，如果孤立去学习，就会越学越多、越学越杂、越学越难，就很容易钻进技术的牛角尖。

7. 学习 PS 技术一定要以艺术为前提，结合艺术表达来学习，只有这样才能事半功倍。因为技术是科学的，逻辑的，1 加 1 只能等于 2，而艺术是创造性的，多变多元的。艺术有规律但也可以反规律，也就是说 1 加 1 可以等于任何的数。所以学习 PS 技术时，我们不能只按照技术的规律，更重要的是要根据艺术的规律进行创造性的、灵活的、多变的、反规律的使用。

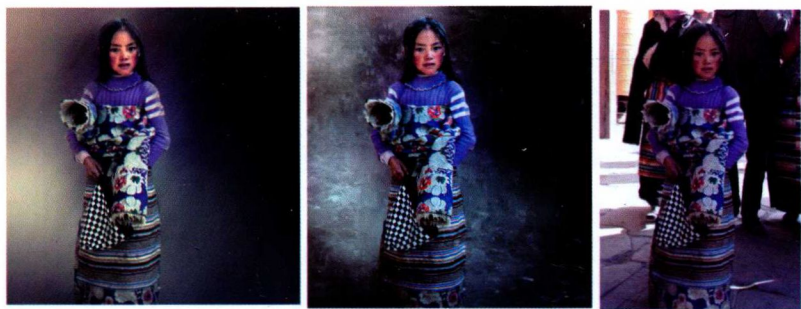
通过镜头我们看到的不应该只是现实中客观的花，而是心里主观感受的花。这种花仅靠相机记录功能是无法完成的，而需要在前期拍摄的基础上，通过后期把具象的花进行抽象，最终表现出心中完美的花。

巢湖湿地很多的影友都去过，那里绿树成荫、风光怡人，如果仅靠前期拍摄就想出好的作品，比较困难。我们可以通过后期的创意，把湿地风光真实地再现出来，这里所说的真实，不是生活的真实，而是艺术的真实。

在这幅作品制作中，使用的 PS 工具并不多，也不难，关键是创意思路，如果没有创意思路，再好的 PS 高手也创作不出好的作品。

所以在学习 PS 的时候，一定要以艺术表现为前提，结合艺术理论，有针对地、有选择地进入艺术语言的学习。

我们常说距离产生美，纪实画面如何与生活拉开距离，如何让画面产生高于生活的艺术感，是我们后期主观创意的目标之一，画面感的制作就是常见的一种形式。

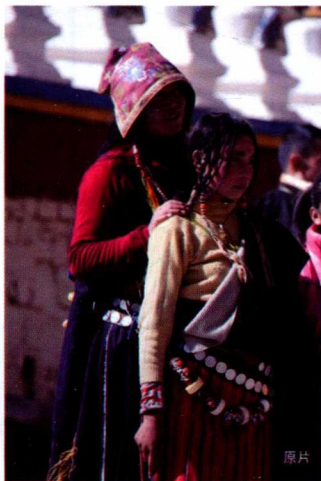
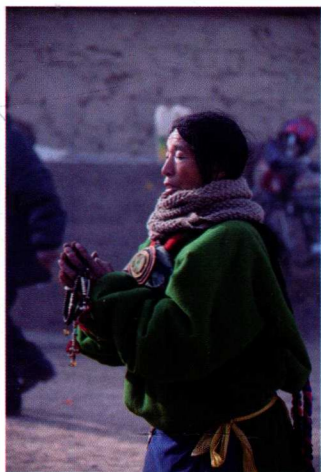
上面三幅分别是水彩、油画、素描的绘画效果，要做这类作品需要对绘画有一定的了解，需要学习和借鉴相关艺术形式的表现手法，以此扩展自身的多元化表现力。

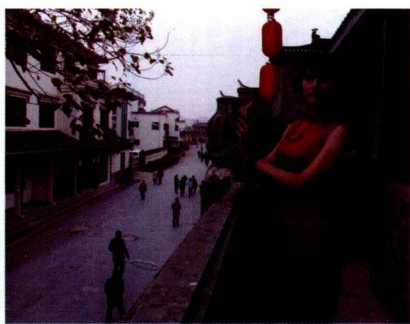
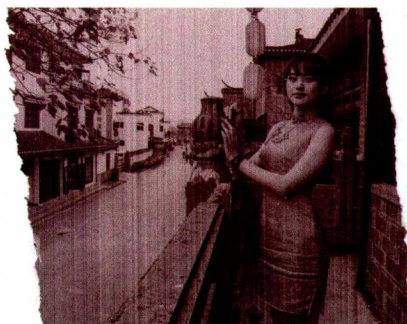
1. 油画肌理效果制作：平时要多积累各种绘画肌理素材。（多底合成 / 模式效果）

2. 笔刷运用：对各种笔刷有足够的了解，在制作中积累用画笔手绘经验。（笔刷工具）

3. 滤镜效果：滤镜库中有很多的绘画效果，可以根据画面的要求选择使用，使用时要灵活交叉，产生个性化的效果。（滤镜 / 滤镜库）

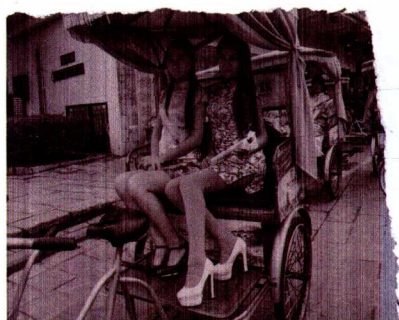
滤镜使用时最好不要单一直白的使用，因为滤镜中的效果只是一种技术程序，你能用别人也能用，这样作品一定会出现雷同，作品的新颖性与唯一性就很难保证。所以在使用滤镜时一定要结合主题内容采用多种效果交叉使用。

每年我们都能看到很多以旗袍为主题的拍摄活动和大赛，影友们也都希望在前期直接拍摄出精典的作品。这是一个美好的愿望，在这里有个概念大家要清楚，前期和后期是一个完整的创作过程，如果前期就能完成全部的创作当然很完美，但绝大部分的作品都要经过后期的润色与创意提高来完成。

这几幅作品是用小型机拍摄的，主题是三河女人，仅从原片看，画面呈现出技术性的记录成分还是太多。我们说艺术源于生活，但生活并不等于艺术，为了使画面更具有艺术的感染力，再现三河女人的主题，就要通过后期褪色做旧与胶片划痕的处理，让画面呈现出一种怀旧的、历史的、文化的、民族的内涵。

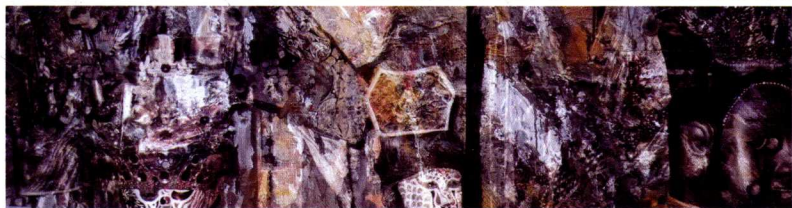

只要去过西部的摄影人，手上都会有很多这类的原片。从画面上看，雪山、草地、白云和马匹，这些西部的主要元素都有了，但画面并没给人带来心理上的感动和视觉上的美感，我们常说这类照片记录有余而表现不足。

通过后期的创意，作品发生了根本性的变化，宁静而神秘的画面让人向往，制作的工具其实非常简单，去色、色阶、加深、减淡。这类作品既是纪实类作品，也是艺术类作品。

摄影创作是一个非常个性化的主观表达过程，在很多情况下，这种表达受到客观因素的制约，仅靠相机和前期拍摄能做到完美并不容易。从艺术创作的角度来说，影像本身没有好与坏，要看如何使用。用到该用的地方，再虚的影像也是好影像；用到不该用的地方，再实的影像也是没有意义的。

用长焦距、大光圈，拍摄出人物清晰、背景模糊、有虚实对比效果的画面，是前期拍摄中人们常常追求的艺术效果之一。但是在很多情况下由于设备与环境的限制，拍出来的效果并不如人意，这时我们可以通过后期加工来完成前期没有或无法达到的虚实效果。这样的效果是多样的、可控的，并可以根据主题需要呈现出不同的模糊效果。

我们千万不要只是为了追求背景的模糊，而盲目地购买昂贵的镜头，要发挥后期强大的创意功能来完成前期没有完成的效果，去创造前期无法拍出的精彩。

尽管原片的基本构成、各异的典型人物与情绪都不错，但由于相机强大的记录功能，使原片还是呈现出了过多技术性的纪录成分。我们常说艺术源于生活，但要高于生活，生活不等于艺术，怎样在原片的基础上更多地呈现完美的视觉效果与融入个人的主观感受，使画面更具有艺术感染力，这就需要后期的创意。

创意思路：

1. 修饰画面：将影响画面的东西去掉，将不完美的地方添加或补齐。（修补工具、快速选择工具、移动工具）
2. 调整色调：将原有的很鲜艳的固有生活色调调到主观单一的高原特有的沧桑色，让色彩更稳定、更统一、更有沧桑感。（可选颜色 / 色彩平衡）
3. 强化肌理：添加磨砺过的肌理，加重人物个性化与西部厚重的情绪表现。（素材肌理，通过模式合成）
4. 边缘效果：四周加上残破的边缘，强化作品的形式感，以此强化“精神家园”这一主题内容的表现。（边缘素材，移动添加）

这种画面虚化的效果有别于镜头大光圈所带来的效果，其效果更多变、更主观、更具形式感，完全是通过后期来完成的。

任何形式都要符合主题创意的要求。这组作品的主题是“技系宣纸情”。宣纸是中国传统文化中的重要组成部分，它细腻透气且洁白无瑕，只有对宣纸寄予了深深的情感，造纸技艺才能精湛和高超。因此在后期创意时，高调和动感是主要思路。

1. 图像 / 黑白 / 色阶。（尽可能在保持整体影调的情况下，让画面的亮度提高）
2. 阴影高光。（将画面中的暗部进一步提高）
3. 复制图层 / 滤镜 / 动感模糊。（使画面呈现出一个方向的动感状态）
4. 蒙版 / 画笔工具。（将手部恢复清晰，将不同的地方呈现出不同的模糊）

