

《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

都門潛廬治平

第一版

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

畫意攝影

PICTORIAL
PHOTOGRAPHY

王晓军 著

都門潛廬治午

第二版

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

和

章

賀曉軍畫意攝影出版

戊子年冬月 聖金題

灣牛老于攝秋初丑巳 堡一第河黃

水乡印象

曲自天成

——写在《画意摄影》出版前夕

贾英华^①

曲自天成。

翻阅着晓军第二部摄影新作《画意摄影》书稿，顿觉一派清新之风扑面而来。

无疑，世界是多彩的世界。

正由于世界有了斑斓色泽，才变得缤纷感人。大千世界时而电闪雷鸣，时而变得云淡风轻。历史画卷既有惊涛拍岸，亦有小桥流水，既有洪钟大吕，亦有江南丝竹……

然而，融入镜头且创造出赏心悦目的佳作，却绝非易事。我友晓军耗数十年心血，将多彩世界凝聚于镜头方寸之间，居然摄制出了令人惊叹而风格迥异的翰墨画卷。

掩卷之余，我不由陷入凝思。艺术的生命，全然在于创新。诚如世界上绝无相同的两片树叶，人类任何复制的艺术，都毫无价值可言。

或许是附庸风雅，时或有人聊起禅与蝉。我素喜玩笑，戏谑曰，脱衣即为蝉，穿衣即为禅。虽然，“禅”历来凭空衍生不少深奥之意，若依我看，禅（蝉）法自然，也并不摒弃嬗变之道。

显然，晓军悟变法推新之理，顺应世事变幻，竟开“画意摄影”之先河。著书立说，不吝授渔之道，善莫大焉。

（一）

“大音自成曲，但奏无弦琴。”

这是李白赞美古琴圣手的佳句。这句诗，也是我对晓军所著《画意摄影》的简略评判。概言之，这是一部富有开创性的数码摄影艺术作品。

世界进入数字时代，原有意义上的传统艺术，无不发生着嬗变，甚至有的已完全颠覆了旧有的概念。如无新理念，落伍似乎已成为必然之势，无非时间长短而已。

近年来，原有的摄影胶片技术，以极快的速度被数码技艺取代。传统意义上的胶片暗房，早已代之以计算机为标志的“数码处理”，计算机数码摄影处理新技术应运而生。

^① 贾英华，晚清史研究学者，中国作协全国委员会委员、中国传记学会副会长、中国电力作协主席。著有《末代皇帝的后半生》、《末代皇帝溥杰传》、《末代太监孙耀庭传》、《末代皇帝立嗣纪实》、《末代皇帝最后一次婚姻解密》、《末代国舅润麒传》等“末代系列”传记。他曾为末代皇帝溥仪题写墓志，为末代太监孙耀庭撰题碑文。

数字时代，孕育着摄影技艺的崭新革命，以及全新艺术的诞生。如果说，一个全新数码摄影时代正在或即将到来。那么可以说，这部《画意摄影》或许是重要的标志之一。

无疑，摄影作品的成功，与人的文化素养即艺术底蕴有着不可分割的联系。题材的择定，以及画面的构图，再加上光线的运用，是摄影作品成功的三要素，缺一不可。然而，一般人认为，暗房技术只是简单冲印而已，再加上洗印流水线的问世，暗房冲印似乎再也没什么奥秘可言。

这种理解，似乎成了普遍共识。譬如，不少街上挂着摄影洗印部或冲扩部的招牌，这说明连专业人员也无不如此认为。其实，这恰恰大错特错。

显见，晓军这部《画意摄影》，颠覆了所谓“普遍共识”。以往的摄影后期制作，仅局限于调色与剪裁。而从这部书中，我们无疑可以清晰地看到，在当今的计算机时代，数码摄影在“原生态”基础上的后期制作，俨然成了最具魅力的一道技艺工序。这是在数码摄影理念中，晓军带给摄影界内外最大的贡献。

理念的突破和创新，或早或迟会带来一个领域的鼎新。《画意摄影》究竟能产生何种影响，发展到什么程度，能否成为摄影与绘画艺术（包括西洋画乃至雕塑等）的结合，还是能够继而成为一个全新的艺术表现形式，或许能够成为一个新兴产业，我至今难以作出准确判断。然而，我坚信，这是具有生命力的。

当然，并不排除或许有人提出质疑，但我仍然相信，时间是最公道无私的。

艺术是超越任何肤色或国界的。高超的有生命力的艺术，是属于全人类的财富。

（二）

“大音希声”。

这虽是老子的名论，若反映在琴旨和书画、棋艺上，则不排除兼收并蓄以及“穷其变”的辩证意识。

书画同源，画、摄亦同理。

艺术，无不源于对大千世界惟美的表述。而画意摄影，着重于数码摄影后期的处理技艺，无非是使镜头的浓缩景观变得更美妙。这与老子的所谓“道法自然、清微淡远”，似乎有异曲同工之妙。

在当今艺术范畴中，摄影技术诞生不过百年，尤其是数码摄影，堪称最年轻的艺术，显然极具生命力。谨以海洋生物为佐例，能够存活下来的生物，无不是顺应环境之变，吸收各类最新技能得以延其生命长青。不然，海洋界不会衍生那些具有独特存活功能的海洋生物，延伸亿年而独逞魅力。

回溯人类历史。自古以来，“琴、棋、书、画”历来被视为人类精神生活的雅品。古琴因其融汇百味之雅而居首。何谓琴？“琴者，情也。”故此，我将数码摄影艺术喻为古琴新曲。在数码摄影界革故鼎新，则是我力主张扬的主旨。

《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。细忖之，它体现的是一种高尚的综合人文理念。

正如琴、棋、书、画，无不是“意在之先”。很难想象，一个摄影家在后期处理之际，没有一幅成型的画卷勾勒心中。如不是成竹在胸，则绝对没有传世佳作诞生的任何可能。而瞎猫碰上死耗子，只是神话里才有的故事。

据我所知，晓军在创作《画意摄影》之前，潜心研究了各类画作的特点，将计算机的独特表现手法，注入了画意的生命之中。显然，这是下了一番苦工夫的。人所共知，绘画一般分为西洋画、国画两大类。如细分，还有版画、素描，国画中的工笔、大小写意，如此等等，不一而足。传统国画中，表现的无非是人物、花鸟、山水这三大类题材。艺术如何推陈出新，甚至成了连一代伟人也曾挂念的历史难题。

径奔主题。一般人只知“画龙点睛”，却鲜有人知强调的后一句话——“妙在阿骨”。眼睛是最难画也最难摄的，眼眶则是关键。作画的前提是，眼睛必须在眼眶内——当然是玩笑话，而眼眶的高低左右定位，则决定了眼神的八成，倒实非忽悠。

画人画虎难画骨，知人知面难知心。眼为心声，这是不独摄影艺术的关键所在。舍此，人物摄影则一无是处。这只是试图阐明意在笔先的道理而已。在《画意摄影》中，晓军以国画、油画、水彩画、版画、素描、钢笔画以及速写等多种表现手法，淋漓尽致地体现了这一主旨。

遑论国画中，他着力表现年轻姑娘凝神瞩目的逼真神态，无不透出秋水般的灵动，自然给人以美的享受。他摄制动物园的一对栖枝小鸟，细腻的工笔，虽说是摄影作品，却与传统国画佳作难分伯仲。

化平庸为神奇。原摄影版画中的电焊工，色彩较单调，经添加红色之后，飞溅的焊花，陡然使整体画面为之一振，人物顿然意外变得鲜活生动起来，一幅版画跃然纸上。

渲染注入情感。那只使人顿生哀怜的流浪猫，简直与铅笔素描无二，更令人顿生一种莫名的感动。西部影城那迎风招展的牛肉拉面大招牌和长衫小贩，俨然一幅钢笔画作。

速写意中，电力建设工地上，变电站的简略线条，给人一种逼真的感受。主题突出，构图明快、简洁，使人仿佛置身于沸腾而又静谧的施工现场。

浏览着一幅幅美妙画作，倏忽间如闻古琴之妙，清厉而静，和润而远……

（三）

“味外之旨、韵外之致、弦外之音。”^❶

显然，艺术是相通的。以上的“三外”，乃是古琴意境的精髓所在，或许就是庄子所谓的“天籁”之音，无疑也是数码摄影艺术所追寻的宗旨。

自古皆然——人类对于美好生活的追求，是经济和艺术发展的原动力。“物竞天择”，其势无法阻遏，这无疑是世物发展的根本法则。即使仅囿于数码摄影技艺而言，亦概莫能外。

原来，我建议其书名为《画艺摄影》。然而，晓军谦逊，认为书名的本意是突出绘画的意境。我却认为，《画意摄影》是数码摄影技术在传统艺术意义上的突破。

写此，夜半给晓军打去一个电话，才知其人正在延庆与摄友徜徉村野之间，杯盏酣然。不由使我想起一句人所共知的古话——“醉翁之意不在酒”。其实，紧接着还有一句，便很少有人提到了，那就是——“在乎山水间”。

晓军寄情山水之野，在闲云野鹤的生活中，催生了萌发创作的灵感，倒也是塞翁失马，安知非福？他若成天忙碌于烦琐且无尽的俗事之间，倒确乎写成不了《画意摄影》。

宛如古琴，心境合一与人琴合一，是人最高的艺术境界。传说，伯牙追随师傅学琴经年，终难达到高超的境界。于是师傅引伯牙至蓬莱仙境，划桨而去。伯牙始终不见师傅归来，惟有崖崩裂涛的回声，天空群鸟悲鸣。在周围一片寂静中，伯牙怦然触动心弦。在自己弹奏古曲之际顿悟天人交融的意境，终成一代琴圣。

摄影艺术又何尝不是如此？忍受不了孤独和寂寞，缺乏人生的历练和坎坷，何以成就今天的王晓军。有失必有得，这就是人生。

幼年，我记得家人讲起齐白石说过的一句话——学我者生，似我者死。我理解为，再高明的临摹也只是一个画师，而不能成为大师。

^❶ 引自司空图《与李生论诗书》、范曄《狱中与诸甥侄书》。

大师是什么？无疑是开一代新风者。晓军够不够大师，我不下定论，但他走出了一条新路，这却是我想说出来的。

艺术，可以净化人的心灵。

人的素养，不惟数码摄影而是所有艺术的基石。

（四）

“大乐必易。”^❶

正如古琴雅乐，计算机时代使数码摄影特技处理，日趋简单。而采用的不同技法却愈来愈复杂。

授鱼弗若授渔。

晓军在《画意摄影》的最后两章，毫无保留地讲授了数码摄影后期处理，运用计算机制作成绘画的技巧。在这方面，他可以说是始作俑者。

有了这部书，摄者完全可以按图索骥，操纵计算机，在数码摄影制作的理想王国里随意驰骋。

此书对于择定基本画意模式，以及图像剪裁、选择滤镜、确定光线对比度、调色、用橡皮擦处理细节，乃至边缘处理等，均作了细化到每一步骤的详细介绍。在本书的数码照片美化中，计算机简直堪称手持调色棒的高超魔术师。在人物塑造中，滤镜使人物居然产生了浮雕的效果。如本书梅兰芳剧院中的蜡像戏装人物，活灵活现中还透出些许调皮的可爱模样。

“悟性”，也许是最重要的。诚然，正如文中所述，数码摄影制作不需要准确的操作，而是需要正确的操作，这其实是摄影乃至所有艺术所必须强调的。在这里，大胆探索比任何所谓的“准确”都更为有益。

无中生有，是坏人的伎俩，倒也是艺术者的追求。人人心中有，人人语中无，那种艺术作品可能就是更高的境界了。

应该说明的是，就数码摄影制作而言，应该掌握基本的摄影和计算机基础知识。仅从拍摄来说，如不动脑子，抬手就拍，还可能犯低级错误，拍出一个红眼儿人物来。

与其临渊羡鱼，不如退而结网。

优秀的数码摄影佳作，来自于摄者的综合素养。如若“画意摄影”得到普及，那么此书也就完成了历史使命，恐怕这也是作者和序者所奢企的了。

是为序。

二〇〇八年十月二十三日于北京

❶ 引自《乐记·乐论》。

前言

《画意摄影》出版以后，得到很多影友的热情鼓励，也收到很多读者来信并提出中肯的意见，在此表示衷心的感谢。

近几年来，随着数码摄影的更多实践，大家对于数码摄影的认识也在不断地加深，我同样在不断地思考、总结和探索。

经常有人会问，为什么要用这种方法来处理摄影作品？我觉得，每个人对事物的理解不同，欣赏的角度也不同，作品表现出的是个人的感受，理所当然有不同的表现形式。当然，这一切离不开数码工具提供的基础条件。

虽然摄影的本质是纪实的，但是作为艺术表现追求的是“真”与“美”的结合，所以摄影艺术作品不再是简单的记录客观真实，而是要融入拍摄者个人的审美感受，经过提炼和加工，最终表现出富于个性的画面意境。

读一下中国摄影艺术史，可以从中得到很多启示。早在1927年，刘半农撰写了《半农摄影》，它是中国第一部摄影艺术的专著。刘半农提出了“摄影分类说”，将摄影分为“复写”和“非复写”，即“写真”和“写意”两大类。

他说：“我们承认写真照相有极大的用处，而且承认这是照相的正用。但我们这些傻小子，偏要把正用的东西借作歪用——想在照相中找出一些‘美’来——因此不得不于正路之外，另辟一路。”是什么样的路呢？就是“写意”照相，即为民国时期指称的“美术照相”。所谓意境，刘半农说：“写意，乃是要把作者的意境，借着照相表露出来。意境是人人不同的，而且是随时随地不同的，但要表露出来，必须有所寄籍。被寄籍的东西，原是死的；但到作者把意境寄籍上去之后，就变做了活的。”（《半农谈影》，上海开明书店，1927年版）

了解历史，可以从中得到很多启示。前辈摄影家们从认识到创作实践，都为我们留下了宝贵的经验，在现代高科技时代，我们应该走的更远。

数码时代，由于照相器材和图像处理技术的发达，摄影艺术创作进入到一个新的、多元化交互发展的年代。一方面，摄影创作依然要求我们从生活的真实中挖掘高于现实的艺术真实，另一方面，要有所进步和创新。

事实上，摄影者对事物的感受不同、熟悉的领域不同，必然会产生多种多样的表达方式。

所谓“画意摄影”，在当今也有很多不同的表现方式。说到底，无论使用何种技法，最终追求的是不同的画面效果。

我体会：画意摄影的重点不在“画”，仿画只是画意的一种表现形式，画意摄影的精义

是“意”。“画意”可以理解为“画面的意境”，即追求画面空间的结构美、自然的和谐美以及人的审美感受。写意摄影的说法也许更为贴切。

我对画意摄影创作坚持两点：

首先，把追求艺术审美作为第一要素。在生活中发现美、捕捉美，通过摄影手段和后期处理技术加以提炼和升华，最终表现美。

其次，突出摄影，即主体一定为某一瞬间的真实影像，但并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“删繁就简”，借鉴多种手法，表达自己的感受。

很多热心的朋友希望学习画意摄影的技法，对此表达出极大的热情，我感到十分欣慰，非常愿意与影友们共同学习和探讨。

这里再次将自己的学习体会归纳如下：①学习是全过程的，要同样重视前期拍摄和后期图像处理基本技巧；②学习的重点是思路，从拍摄到后期处理的全过程都要围绕抽象出来的画面主体选择适当的表现形式；③每幅照片所表现的内容不同，表现形式必然也有所区别，工具选择、操作的方法以及量化的程度的选择，要根据题材和主题以及自己的感受灵活运用；④学习要循序渐进，持之以恒，不断地实践、总结、提高。

此次再版，更换、补充了一些图例和文字，使各章内容更加完善；修改、补充了第十章典型示例，使其重点更加突出；将书中所用图例录入光盘，便于读者学习参考。虽然如此，还会有一些不尽如人意之处，欢迎读者提出意见。

二〇一二年十月于北京

灯下漫笔（第一版前言）

王晓军

几年以来，画意摄影的尝试始终吸引着我，同时，画意摄影的思考也在困扰着我。不知不觉，几年时间过去了。书稿就要告罄，只好把自己点滴思考汇集起来列于书前。

数码摄影

在我的另一本书里，曾经斗胆给数码摄影下了一个定义，把数码摄影归纳为“三过程”的统一，即数码摄影的概念包括“使用数码相机实地拍摄”、“使用电脑对图像进行后期处理”和“打印制作”的全过程^①。也就是说，三个过程中的每一个环节都是构成一张数码图像必不可少的组成部分。由此可以推断，数码时代的摄影人创作天地更加宽阔，不仅可以在实地拍摄中发挥自己的才能，而且还可以通过图像后期处理和制作环节继续挖掘、深化，把创作的意图贯彻到底。可以断言，这是数码时代较之传统摄影最深刻的变化之一。

摄影是门艺术，是艺术创作，仅仅使用相机“记录”远远不够，那只是“留影”而不是“摄影”。所以，表现创作者的感受，赋予作品艺术感染力是唯一的追求，其功夫和手段贯穿于作品整个形成过程之中。

数字暗房

数码时代，由于胶片的退出，传统意义下的暗房已经不复存在，被计算机、打印机等数字化的设备取代了，但是其处理、制作照片的本质却没有改变，只不过“数字化”了。原来的暗房是对胶片的潜影进行处理，今天的数字暗房是对数字信息进行处理，形式不同，本质却是一样的，都是处理照片、最终成像的程序。

既然后期处理是照片形成必不可少的程序，那么就不能忽视，也不能片面夸大，更不能否定。

有些人以“原片”为创作标准，排斥后期处理，那样等于只承认前期拍摄的数字化成果，而放弃后期数字化权利，实在可惜。前期与后期只是操作时段上的前后不同，本质是相同的，都是表达创作意图的手段和工具。

①《数码摄影入门与解析》，王晓军著，北京：人民邮电出版社，2008年9月北京第一次印刷。

后期处理是对数码相机摄取的数字信息的深加工，或者说是创作的继续，后期的工作直接接受前期拍摄的限制，比如拍摄的原始图像清晰度不够、曝光过度等后期无法弥补，所以不能片面地夸大后期处理的作用。

当前处于数码时代的初期或者说是过渡时期，很多东西需要时间和历史的检验，很难准确把握，就论后期的认识，也是其说不一。争论的焦点在于“度”的把握。如何把握呢？后期处理的动作到底多少是标准呢？只作了一些对比度、色彩饱和度的调整和经过很多步骤的处理本质差别在哪里呢？由谁来裁判呢？

不管怎样，后期处理承担着一幅摄影作品最终完成的任务，是一个必不可少的环节却是事实，横是不能拿着数码相机的液晶显示屏相互交流和展示吧？只要是经过打印和制版，就回避不了后期处理。

《A·亚当斯论摄影》^①一书“A·亚当斯简介”中，把“预先想象”、“分区曝光法”和“精心制作”归纳为A·亚当斯的一套完整的创作方法，其中在“精心制作”小节中有这样一段精辟的分析：“A·亚当斯十分重视每一幅照片的制作。他认为，一幅作品能否成功，拍摄、显影与制作是三个关键，三者同样重要。一张好底片，如果制作不好，等于有了好乐谱不能演奏出好曲子一样。一幅优秀作品，是深刻的创作意图与高超的制作技术结合在一起的结果。”

据说，当今天拿出A·亚当斯的珍藏底片时，今人也无法制作出当年他本人亲手制作的照片效果。说明A·亚当斯在后期制作方面确有其独到之处，这本身也是构成其传世佳作诞生的重要因素。

数码时代，数码照相机和电脑技术的结合是必然的，后期是前期实地拍摄的延伸和继续，是充分表达创作意图的利器，所以我们应该理直气壮地钻研数码后期处理的技术，不要放弃这块孕育佳作的沃土。

后期处理

数码图像的后期处理，狭义指在电脑上通过图像处理系统对原始图像进行处理，广义的图像后期处理包括数码图像的下载、在电脑中对原始图像的调整和处理、存储（硬盘或刻制光盘）、打印平面图像（网上传输）等一系列过程的总称。其中图像处理是最重要也是最见功底的，但是其他环节同样在后期起着很大作用，忽视哪个环节都会影响最终图像的质量。

这里主要讨论狭义的后期处理。

后期处理与现场拍摄有关。不是所有的原始图像都能够经过后期处理、加工得到令人满意的图片。现场拍摄时要明确自己的创作意图，甚至预料到后期处理的效果，由此出发组合曝光，控制原始图像的最初效果。数码图像前期的采集、拍摄，直接关系到后期处理的效果，后期处理不是独立的、无所不能的。前期拍摄失败（比如焦距不准、曝光过度）多数情况后期无法弥补。

后期处理最重要的是什么？我以为是思路，而不是工具的使用。比如，对比度的调整和工具操作的方法不难掌握，难掌握的是“量”的控制和把握，而这个“量”的控制和把握又

^①《A·亚当斯论摄影》，谢汉俊编著，北京：中国摄影出版社，2006年12月第二版第二次印刷。

和整个画面所表现的主题有关，需要整体把握。所有这些，都需要思考，服从于整体的创作。很多爱好者往往把更多的注意力放在表面的形式上，满足于图像的色彩饱和、对比强烈，这样的照片的确在视觉上更加靓丽，但是再多看两眼呢？会觉得平淡。为什么？形式和内容是辩证关系，形式要服从于内容的需要，不同的内容需要不同的形式来表现。

艺术本来就是通过作者对事物的感受和提炼实现的，现实生活中发现了美，需要通过艺术手段提升，特别是摄影创作，准确的操作只能是记录了现实，不能成为艺术摄影。对于数码图像的后期处理不能用“程度大小”和“多少”来衡量，主要的衡量标准应该是现实与美的有机结合。

后期处理的目的是增强摄影作品的艺术感染力，其表现手法也是多种多样的，基本形式可以归纳为两种：突出光影效果和美化画面。

突出光影效果指原始图像光影效果不够突出，通过强化光影的效果来增强画面的艺术感染力。

美化的表现手法包括很多内容，比如色彩的调整、对比度的调整、细节的调整、画面的剪裁、画意效果等。

画意摄影

摄影从诞生那一天起，就与绘画有着千丝万缕的联系。摄影出现在中国这块土地上，传统文化对她的影响和渗入是必然的。

画意摄影不是什么新的东西，在传统摄影的年代就已经“名声大噪”，也不断有优秀作品问世。其制作过程大致是在暗房中完成的，基本的形式是“集锦”。

画意摄影应该算作艺术摄影的范畴，区别于纪实摄影。也不同于创意摄影，创意摄影使用更多的拼接技术，重点在于创作出新的构思。

我在数码摄影的探索中，对于画意摄影有自己的认识和做法。

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，但并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，用绘画的意境来表达自己的感受。

我的“画意摄影”具有以下特点：

(1) 首先要有现场拍摄的创意过程。即在拍摄之前就要思考和选择，哪些场景适于光影的表现手法，哪些拍摄对象适于绘画的表现手法。适于绘画表现的题材，要进一步思考具体适于哪种绘画风格，表现的重点是什么？应该如何曝光等，然后才按动数码相机的快门。

(2) 对原始图像文件进行调整和剪裁，遵循“减法定律”，即保留原始照片记录的现场环境和时空特性，“去粗取精、删繁就简、突出重点”，最终保留的部分都是原图的影像（不包括模仿国画效果的提款、加印等）。如果加入其他素材，归结为创意类，我称其为“集锦画意”。

(3) 根据自己对绘画的理解进行修饰。例如，油画意需要整体色彩浓重一些，要把底纹处理成麻布的效果；素描画意一般将主体四周作减淡处理，注意明暗关系；国画意则注意留白，强调笔触的变化和晕染效果，引入提款、用印改善构图等，使作品更接近画的韵味，增加观赏性。

我的“画意摄影”创作，大致分三种情况：一是在拍摄现场实地拍摄而成，后期只作简单处理；二是现场拍摄时有所思考和选择，按照想象中的后期处理效果来拍摄，再经过后期处理实现预期的效果；三是现场拍摄时没有过多的思考，回来以后在电脑中反复观察，经过图像处理形成新的画面效果。

传统的绘画使用画笔进行创作，画意摄影是利用数码相机和计算机软件来完成的。画意摄影的构思贯穿于数码照片形成的全过程。创作灵感来自于对生活的观察和体验，来自于对绘画的鉴赏和修养。思路 and 技巧相比，后者比较容易掌握，比如数码相机的操作、电脑图像处理技术等，可以通过实践不断提高，而思路却是综

合素质的体现，需要通过发现——提炼——设计等一系列思维活动实现。

追溯其源，每一幅画意作品的雏形都是相机的产物，如果不算摄影之列仿佛勉为其难，可是它的最终形象又有别于传统摄影，到底应该如何理解和区分呢？我以如下的理由回答自己：其一，艺术追求的是审美，画意摄影源于拍摄但高于原照，追求的是作品的美，所以有其存在和发展的空间；其二，画意摄影的本质还是摄影，只不过是经过后期的处理在最终成像上又发生较大的改变，而所有的摄影作品几乎都离不开后期的处理，只不过是处理的方式和程度不同罢了；其三，创意之前，意在突出其摄影作品的风格，强调与一般摄影作品的区别，它不是一般突出光影的表现手法，是借鉴绘画的意境和表现方式。

但是，摄影毕竟不是绘画，不能随心所欲地脱离现实生搬硬套，要根据主题表现和意境的需要去考虑。比如，天上加个月亮，就一定好吗？不一定，根据主题和画面的意境可能空白更好。其次，摄影的本质是现实的摹写，光影的艺术，所以还要注意现实生活的实际情况，比如透视关系，同一画面中光影的方向不能相互矛盾等。

结 束 语

几年来，我只是凭着兴趣，不断地作各种尝试。

面对一幅幅画面，我仍然感到有些茫然。对于画意摄影的评论各派言论颇有微词，周围的朋友也对自己的创作其说不一，但自己还是“欲罢不能”，反而越发执着。也许正如有人说的：艺术的魅力就在于突破和创新的追求。

美好的东西大家都喜欢，创造美好同样是令人欣慰的事情。

摄影与其他艺术创作相同，始终要注入作者的思想、感情，即便是纪实、新闻摄影，在拍摄时选用不同的角度、距离、镜头，无一不是作者的个性体验。

进入数码时代，当前处于过渡时期，哪些是过眼烟云，哪些是正道沧桑，还需要时间的检验。当下，没有“大师”，只有先行者，更有苦行僧。我就是一个数码时期的“苦行僧”。一言一行正是来自“苦行僧”的亲身体验。不知能否取得“正果”，倒是执意地追求，使自己“乐在其中”，甚幸乎！

二〇〇八年十月于北京