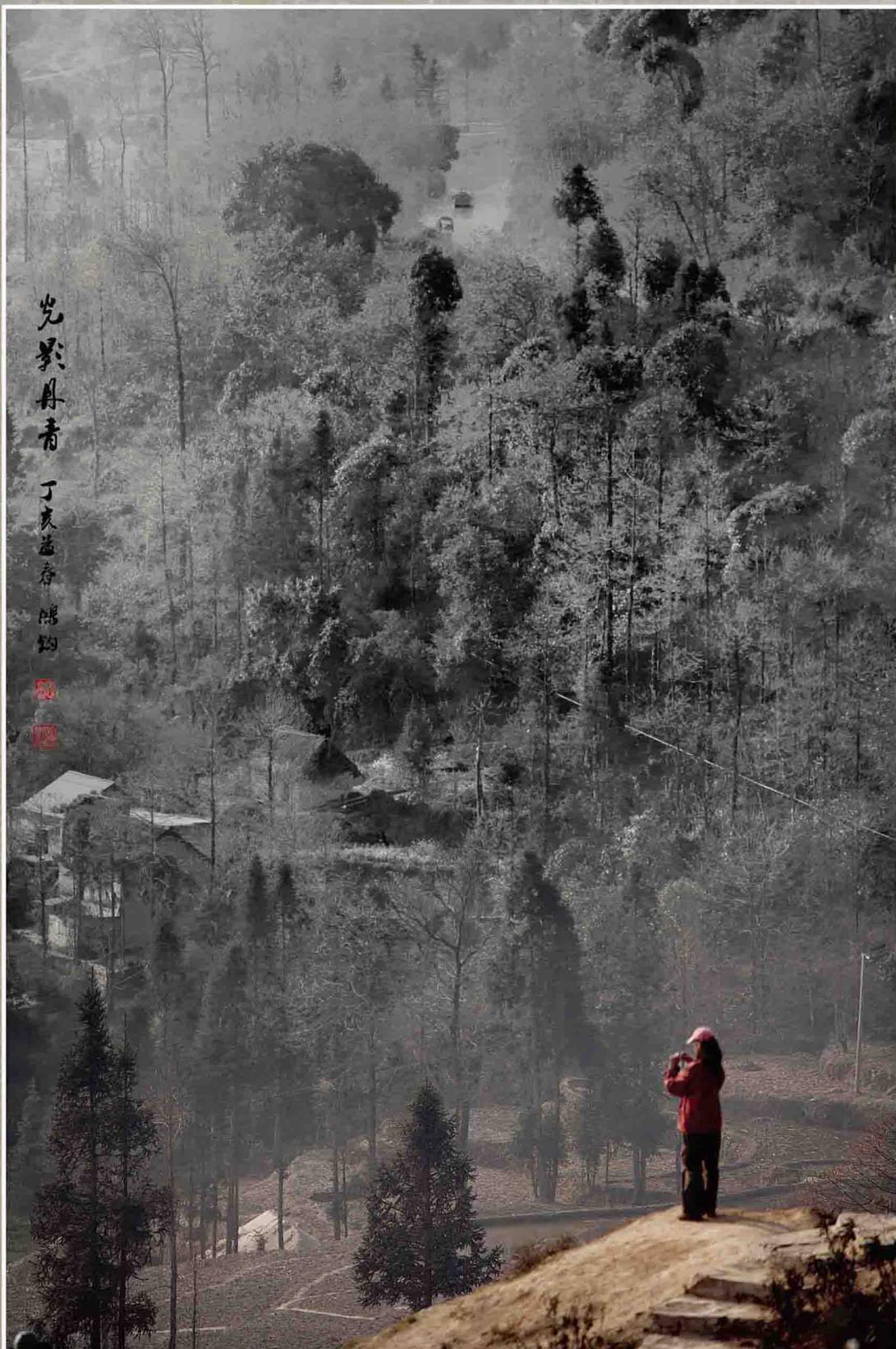

翰墨影像

——画意摄影新技法探索

蒋鸿钧

岚影丹青 丁亥孟春 蒋鸿钧

关于作者

蒋鸿钧

高级工程师
MBA工商管理研究生
高级企业管理咨询师

中国摄影家协会
天津市摄影家协会
中国新闻摄影学会
中国民俗摄影协会

会士
会员 会员 会员
会员

邮箱:

hongjunjiang2150@vip.sina.com

13902013884@139.com

QQ:460345942

翰墨影像

—— 画意摄影新技法探索

蒋鸿钧

蒋鸿钧 秋季巴癸 秋游秋思

天津科学技术出版社

图书在版编目（C I P）数据

翰墨影像：画意摄影新技法探索 / 蒋鸿钧著. —
天津：天津科学技术出版社，2014.9
ISBN 978-7-5308-9136-0

I. ①翰… II. ①蒋… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第190671号

责任编辑：王冬

责任印制：王莹

天津出版传媒集团
 天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路35号 邮编 300051

电话 (022) 23332377

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

天津市新概念速印有限公司

开本 889×1194 1/16 印张 12.25 字数 100 000

2014年9月第1版第1次印刷

定价：86.00元

授人以鱼，不如授人以渔；
授人以渔，不如授人以欲。

谨献给爱好摄影的朋友，引玉之砖。

敬祝诸位老师多出佳作，丰富生活，美化生活。

蒋鸿钧 2014.4.14

内 容 提 要

画意摄影自摄影术在西方诞生以来就随即产生了。当今数码时代如何将原来胶片时代的“画意摄影”传承下来，并有所发展，就是编撰本书的宗旨。

全书主要介绍“画意摄影”新技法的六步法：理念更新、实地采风、创意拍摄、图像处理、画面整合、作品输出。并将近几年来画意摄影的作品提供给大家作为参考，有山水画类、花鸟画类、人物画类、描金底画类和“集锦摄影”类作品。

画面整合、作品输出是与现时科技进步“与时俱进”的产物，也给“画意摄影”增添了新意。

另外介绍了：风光摄影和“画意摄影”新技法的实例对比；摄影的接片技法和实例；使用多重曝光技法拍摄“画意摄影”作品及实例；“画意摄影”后期调整的基本技法。

在摄影和教学的过程中有过不少的教训，本书对以前的经验和教训整理出来，给广大的摄影爱好者作为借鉴。祝大家多出好作品，使生活更丰富。

序

蒋鸿钧从师于我学习影艺至今已十五载，他是一位酷爱摄影，具有一定的艺术悟性，勤奋学习，苦心钻研影艺的摄影人。他对画意摄影情有独钟，有自己的领悟、追求和实践。他吸取中国传统绘画的理念，运用现代数码技术，对摄影影像作画意处理，不断进行摸索与尝试，颇有收获。他将其作品与数码技法总结融汇成集，内容有序，图文相映，是对自己摄影成果的一次很好的梳理与归纳。

“画意摄影”在摄影发展史中据一席之地。摄影理论家们对其有不同的定义、解读和诠释，本序兹不论述。当今，摄影人盛行运用数码技术手段，把摄影作品处理成具备一定画意，或仿西画重彩，或仿传统水墨，或中西兼而有之，或按自己的理解去追求观念摄影的主观效果等等。我将其统称之“数码画意摄影”。蒋鸿钧在数码画意摄影上的确下了些功夫，取得了一定的成绩。

“模仿、借鉴、创新”这是习艺，从艺的必然过程，影画同源，万变同宗，但摄影毕竟是摄影，要坚持维系摄影的艺术属性，技为我用，艺从技生，在不断模仿和借鉴的过程中力求艺术创新。

希望蒋鸿钧在学习和钻研摄影艺术中进一步领悟画意摄影的真谛，继续努力研习、探索、实践，拍摄创作出更多更好的作品，取得更新的成绩！

《翰墨影像》即将付梓，兹撰序文以勉之！

天津市摄影家协会主席

前 言

翰墨新像

—— 画意摄影新技法探索

经过几年的实践及理论上的探索，对于“画意摄影”有了一些新的认识。中国画靠一支笔而成，那么摄影是不是也可以通过相机的拍摄，就具备“画意摄影”的形式感？实践证明：完全可行。

在此期间我参阅了大量中国画理论及名家作品，并以相机为工具进行了实验性的画意摄影创作，其效果得到了摄影界许多专家的认可，并在技法的探索上给与了高度的肯定。

在我教学实践过程中，我也不断地把“画意摄影”理念融入其中，业已取得了一定的效果。

在广泛征求同道意见的基础上，把我在摄影实践中以及教学中大量琐碎的一些技法，经过几年的理论总结、深化，系统集结成册，以飨更多的读者，也算是为繁荣中国的摄影事业尽一点微薄之力。

全书主要介绍“画意摄影”新技法的六步法：理念更新、实地采风、创意拍摄、图像处理、画面整合、作品输出。并将近几年来画意摄影的作品提供给大家作为参考，有山水画类、花鸟画类、人物画类、描金底画类和“集锦摄影”类。

画面整合、作品输出是与现时科技进步“与时俱进”的产物，也给“画意摄影”增添了新意。

另外还介绍了：风光摄影和“画意摄影”新技法的实例对比；摄影的接片技法和实例；使用多重曝光技法拍摄“画意摄影”作品及实例；“画意摄影”后期调整的基本技法。

虽然殚精竭虑、十年乃成，然而源于笔者学识修为有限，难免挂一漏万，谬误之处尚存。恳请读者不吝批评、赐教，以利改正。

蒋鸿钧

2014. 04. 14

目 录

第一章	解 题	1
第二章	山水画类	11
第三章	人物画类	36
第四章	花鸟（花卉）画类	57
第五章	花鸟（动物）画类	76
第六章	描金底画类	97
第七章	“集锦摄影”类	114
第八章	风光摄影与画意摄影的对比	131
第九章	拍摄接片技法小结及实例 （个人经验仅供参考）	147
第十章	应用“多重曝光”直拍 “画意摄影”作品	165
第十一章	画意摄影后期处理基本步骤	178
后 记	188

第一章 解 题

翰墨：指笔和墨，借指文章、书法、绘画。

影像：本文特指相机拍摄的平面视觉影像。

“翰墨影像”顾名思义就是笔墨艺术与摄影技术相结合，拍摄出中国画的画面意境，也可以说用相机“拍摄出中国画意境”或利用“相机作画”，用摄影艺术手段拍摄近似中国画的摄影作品，经后期调整、制作，再加以画面整合，最后画面输出和装裱，完成作品。借以表现中国画艺术深厚的文化传统、独特的民族韵味，崇尚“师法自然”，追求“气韵生动”，讲究“画中有诗，画中有情”，诗中画、画中诗，诗情画意的奇妙意境。

(一)

西方绘画艺术的代表是油画，东方绘画艺术的代表是中国画。东、西方虽表达方式各异，但都是用画笔描绘出客观世界。摄影则是一门年轻的艺术，它伴随着工业文明而到来，是人类社会历史发展到一定阶段的产物。摄影技术的直接性和科学性体现出了比绘画作品更具写实性。

绘画艺术与摄影艺术有着千丝万缕的联系。

西方的油画与摄影有着很深的渊源关系。1839年，法国一位具有探索精神的油画家达盖尔，在寻求西洋镜中的图象如何固定时，成功地发明了实用的摄影术，即达盖尔银版法，至今尚不足二百年。

中国画，简称“国画”，亦称为水墨丹青。中国画历史悠久，形成于六朝，成熟于唐宋时期(距今已有2000多年)，和西方绘画的原则有许多不同的地方，其重在神似不重形似，强调观察总结不强调现场临摹，运用多点透视法不用焦点透视法，重视意境不重视场景。中国画从一个侧面较完整地反映了中华民族的精神面貌和审美诉求。

绘画与摄影同属艺术范畴。这是因为绘画与摄影都隶属于把三维立体转化为二维平面艺术效果的造型视觉艺术。摄影是记录、留住客观世界，绘画是加工、表现客观世界。摄影术诞生以后就受到了绘画的熏染。绘画的很多基本功，如对明暗的把握、色彩的认识和运用、构图的选择等，拍摄均用之。特别是在摄影过程中、后期暗房处理影像时，因创作者对绘画种类特性的善长或偏爱，而将画技溶入拍摄、调整之中，使影像作品具备更多中国画的意境，也给暗房技术带来许多新的突破，这方面成功的例子很多。

作品表现手法各异，会有各自的“意境”，其源泉均来源于生活且高于生活，其目的是美化生活，表现生活，感悟生活，更为重要的是它们都是由“人”利用不同的工具来完成

的。正因为“人”起着决定作用，作品也同时反映出了作者的思想情感，体现了作者的灵感。作者完成作品目的、作品的主题，或者说作者在作品中所折射出的某种观念、某种思想、某种情绪，意境便由此而产生，使作品紧紧抓住观者的心弦，给观者以充分的艺术审美享受，并使人们从中获得某种启迪和教育。

每件好作品都应有各自的“意境”，这也就决定了作品的层次。

本书主要探索的是摄影和国画的有机结合。摄影擅长写实、记录，定格事物瞬间的变化，缺少了绘画的想象和意境美。而中国画是中国的国宝，又恰恰是用“写意”的手法描绘事物，在写实上就不如摄影。要寻求这两种艺术作品的交汇点，反映出事物的“意境”，如摄影追求的质感和国画的工笔画法，摄影用“虚实对比”的技法表现事物，国画有用“半工半写”的画法描绘事物，两种手法很接近，有着异曲同工之妙。美国艺术家、摄影师曼·雷曾经就摄影与绘画之间的关系作了这样经典的诠释：“我拍摄不想绘制的东西，绘制我拍摄不出来的东西。”这一信条深刻地揭示出绘画与摄影之间的互补关系，“画意摄影”就是这两种艺术形式的表现手法相结合的产物，亦就是将摄影的记录功能转化为艺术功能、文化功能。

“画意摄影”自摄影术一诞生就产生了，主要是模仿西方的油画。中国推出的“画意摄影”是摄影大师郎静山在1937年提出的，当时取名为“集锦造像”，针对的也是国画。在以郎静山为首搞起画意摄影之后，胡伯翔、老众苦、吴中行等，直至当代的敖恩洪、陈复礼、简庆福、袁廉民的作品都颇具有中国画意。随后以黄贵权为首的香港摄协更为热衷。不过，当时他们使用的是传统相机和胶片，是在传统暗房中亲自操刀，采用二次、三次曝光或遮挡曝光等暗房技法，获得“画意摄影”作品的。胶卷摄影和暗房技术历史悠久，工艺复杂、成功率较低、成本高、非常耗时。随着电子科技的发展，数码技术的出现，数码相机的普及，电子暗房使摄影作品的调整和输出较以前方便多了。现在的摄影设备和数码技术要远远优越于他们当时的条件，后期处理软件的高功能化，无所不能。随着科学技术的进步，有必要在前辈的理念基础上寻找出新的“画意摄影”方法，使这种摄影理念和技法，发扬光大，传承下去。

(二)

风光摄影很普及，在摄影中占很大的比重。笔者自己也曾热衷拍摄风光，起早贪黑、长途跋涉、不辞辛苦，甚至不惜重金远渡重洋，几年下来回头一看，多是些风光纪录片，总觉得缺少点什么。在不断反思中发现其缺少的是客观事物的艺术再现和主观精神的最终表现的结合，即中国传统绘画中的“意境”。“意境”不是客观物象的简单描摹，也不是主观意念的随意拼合，而是主、客观世界的统一，是画家通过“外师造化，中得心源”，在自然美、生活美和艺术美三方面所取得的高度和谐的体现。因此，“画意摄影”就是座很好的桥梁，在拍风光时考虑到中国画的创作方法，就是“画意摄影”的基本方法。

什么是“意境”？其实就是作者通过描绘景物表达思想感情所形成的艺术境界。它能使欣赏者通过联想产生共鸣，使其思想感情受到感染。作品是否具有意境，这是作品成功与否的重要因素。这就要求作者要有对现实生活的丰富体察及创作经验的充分积累，另一点便是作者的自身艺术修养。

我在摸索“画意摄影”的过程中受到陈复礼的文章《中国画意与风景摄影》的启发。文章阐述到“提到风景摄影，实在不能不重视中国画的传统。首先，中国具备了优秀的自然条件，从寒带到亚然带，奇诡秀丽的山川不知凡几。经过千多年来历代中国画家的刻意经营，在山水和风景创作方面，已发展到了高深的境界。”故而，在摄影实践中我由单纯追求画面的靓丽转向了追求画面的“意境”，画面的构图、用光、影调上均模仿国画的要求，在似与不似之间。

“画意摄影”源于风光摄影，可在具体拍摄时有些方面又不同于风光摄影。我在摄影实践中不断探索，逐步总结了一些经验和教训，下面是对“风光摄影”和“画意摄影”的基本技法及后期处理上的一些对比（见图1）。

项目	风光摄影	画意摄影（直拍）	备注
1、范围	涉及范围很宽	偏于山水、花卉、人物	
2、特性	纪录性大于可读性	可读性大于纪录性，以其艺术的独特价值吸引人们的眼光	
3、条件	基本不受条件限制	要求特定时间、地理位置、环境、气候	或人为营造特定环境和氛围
4、技法	1) 摄影的各种技法 2) 注重运用光影关系	1) 与风光摄影基本相同 2) 注重外形和线条 3) 散射光条件更利于拍摄，易出意境效果	国画是不表现物体影子的。要注重云、雾、雪、雨、雾霾和阴天散射光条件时的拍摄技法
5、画面	1) 讲究色彩、构图、影调、对比、冲击力、用光等 2) 写实、纪实、有故事性	1) 注重画面的意境，“画中诗、诗情画意” 2) 遵循“国画六法” [*] 3) 构图要注意留白，“密不透风、疏可跑马”	[*] （气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写） 画意摄影着重画面“意境”
6、形式	虚实、对比、透视等	写意、大写意、工笔、半工半写、水墨、浓淡彩等	
7、视觉	利用镜头畸变产生视觉效果	运用接片手法和斜坡地形形成多点透视效果	陈复礼在《中国画意与风景摄影》一文中有所阐述
8、表现	以彩色为主	以黑白为主，彩色为辅	中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等
9、后期	以摄影作品的要求为准	为突出画面意境作必要的调整	
10、文字	画面上无文字和其他	画面讲究落款，涉及书法、诗文、篆刻、用印、年号、地点、作者的名、字、号等	书法以行、草体为主，忌用印刷体
11、装裱	以现代、西式为主	装裱是画面的组成部分，式样很多，条幅、中堂、扇面、横幅、四扇屏、长卷等，镜框分传统的中式和现代两种	
12、输出	手法多样，都已成熟	试用机用宣纸、微喷技术增加国画的笔触感和意境	
13、用途	沙龙摄影，参加摄影比赛，收藏	增加了可视性、实用价值（装璜、馈赠、收藏……）美化生活	
注	画意摄影指的是直拍，可用PS在允许范围内的调整，不含PS制作（文字、印章除外）		

图1 风光摄影与画意摄影的对比

风光摄影大体可以分为三个层面：发现美、表现美、意境美。发现美主要是对美景良辰的“复写”，追逐“新、奇、特”的效果，对于拍摄对象的依赖十分明显；“表现美”是美上加美，化平凡为优美，靠的是摄影技巧和机会；“意境美”是从自己在自然山水之间的发现和感受出发，摄影师的意想和感悟，靠的是独特的审美眼光、艺术个性和创新精神。前二者对于拍摄对象、手段、机缘的依赖十分明显，注重记录；后者强调发现和感悟，注重寓情于景，即通过对自然对象——山水景物描绘，表达出他们的主观精神境界、情趣和氛围。用“写实”与“写意”的手法表现其“意境”，就是“画意摄影”的精髓所在。

对于风光摄影中的诸多方面，要经过许多实践和探索。除掌握风光的自然规律、熟悉拍摄对象之外，还应该强调形神与情思的结合，讲究“意境”的追求，才能寄寓出作者热爱自然、热爱生活的真挚感情。

摄影是一项与科技发展密不可分的一种艺术活动。因此，熟练地运用摄影技巧，重视提高影像的质量、刻画形象、锤炼形式，达到“真善美”的和谐统一，这也是摄影人要努力追求的。

(三)

经过几年的摄影实践，笔者在“画意摄影”理念的指导下，抓住“画意摄影”和风光摄影的要点，逐渐摸索了一套“画意摄影”新的技法。

“画意摄影新技法”的前提。

1、仅针对艺术类摄影作品，纪实类作品不在此列。

2、“画意摄影”新的技法关键是“直拍”，可以在艺术摄影作品允许的范围进行后期调整，不能用摄影素材堆砌做成数码画类的作品。

“画意摄影新技法”的“六步法”。

理念更新：接受“画意摄影”的理念，并喜爱“画意摄影”作品的风格，研究其特点和学习相关理论、知识。

实地采风：拍摄时要先“立意”，锻炼自己的“摄影眼”，采用“直拍”的手法，留意国画的构图和摄影技法等，同时体会国画的意境和精髓。

创意拍摄：要不断探索“画意摄影”的新题材。初期可以采用“传移摹写”的手法，拓宽思路。

图像处理：对影像进行简单的、必要的后期处理，确定画面形式。

画面整合：给画面添加国画的要素——书法、诗词、题跋、印章，完成画面。

作品输出：选作品输出的材质、打印方法，画面输出要确保质量。确定装裱的形式。

“画意摄影”较“风光摄影”无论前期拍摄条件，还是后期调整、整合和装裱等都增加了难度。但对于熟悉中国画文化的国人来讲，将自己熟悉的中国文化元素融入其中，会带来新的乐趣，尤其是成品完成后的使用价值（装潢、馈赠、收藏……），会给每一位喜爱者增添成就感和意外的喜悦。

“画意摄影”隶属于艺术摄影的范畴，是风光摄影的一种技法。随着后期处理软件功能的不断扩展，与一些数码作品很容易混淆，在此有必要对“画意摄影”作品加以界定（见图2）。

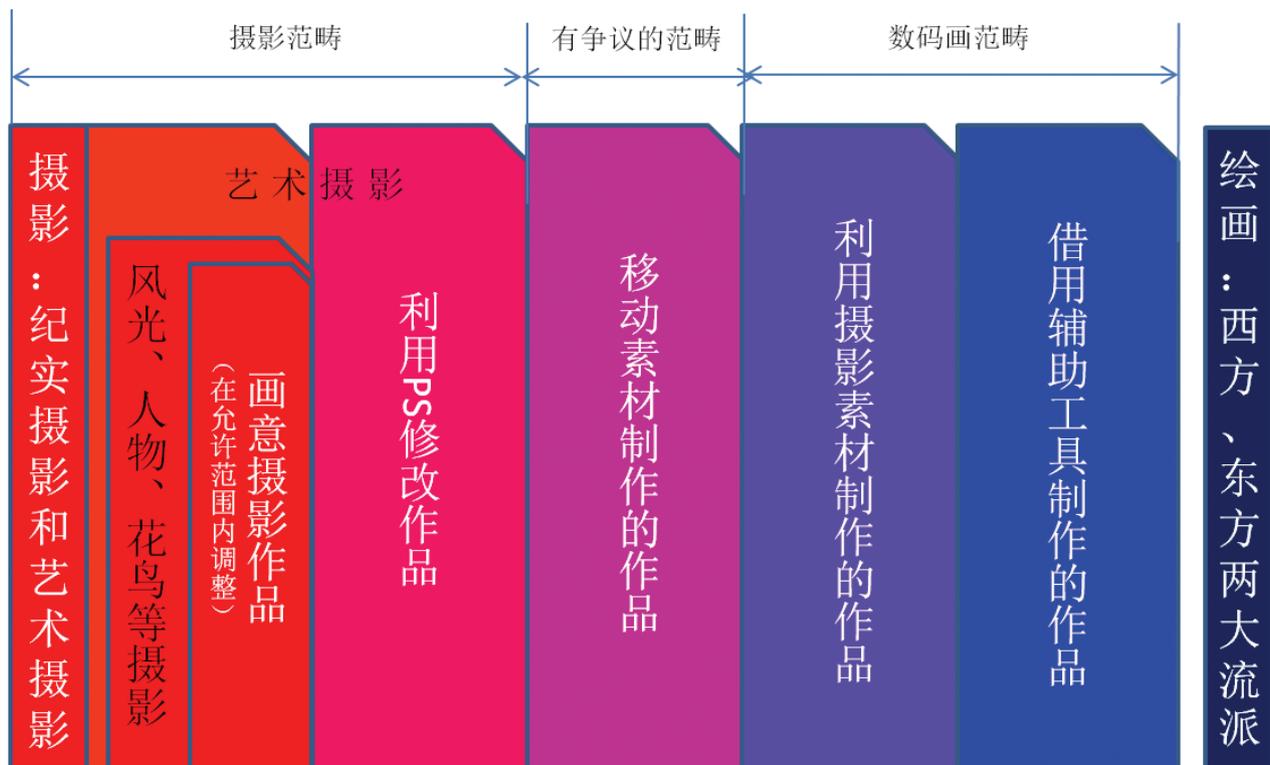

图2 画意摄影作品的界定

“画意摄影”流派产生于19世纪80年代，主要是模仿西洋画画面的拍摄。19世纪末20世纪初，摄影传入中国后，“画意摄影”就基本泛指模仿中国的国画了，主要对象是山水、花卉的风光摄影。随着数码技术的诞生，后期制作软件功能的不断增大，“画意摄影”所囊括的范围也就越来越多了，如油画、素描、水粉、铅笔画等。

本文只对“画意摄影”模仿国画的部分加以探讨。

“画意摄影”既是用“画意摄影”的手法来表现中国画的意境，也并不是不对作品进行后期调整，只是要求后期调整要符合摄影作品的规范。如对影像进行影调调整、色调调整、剪裁处理、由灰尘引起的污点修复、彩色转黑白、接片、水平线拉直等不足以影响影像真实性特征的处理。其中掌握一个“度”，过之则其反。不进行电脑创意，不添加、合成、移动像素。后期处理以后还应该保持摄影作品的本意和初衷，让人看起来还是完完全全的摄影照片（见图3《牧牛图》）。

图3 写意画（山水类）《牧牛图》

在调整艺术摄影作品方面全盘否定PS和完全依赖PS都是片面的。纪实摄影是不可以进行后期处理的，要确保其真实性、纪实性。

拍摄过程是在繁杂的景物中发现美、记录美的过程，后期处理是在记录的影像中调整美、表现美的过程。现代数码相机都有按个人意愿调整照相机“内设置”的功能，如锐度、亮度、对比度等。可在拍摄中不可能一张一更换调整内设置，后期处理就是很好的补充和扩展。

新华社摄影部技术组组长、全国领袖照片工作组组长陈石林在谈到照片修正时说：“大家认为在照片修整方面，现在电脑都可以做，电脑只是一个工具，而且比笔修方便了的工具。但是，怎么修，修什么，用笔还是用电脑是没有区别的。”

根据数码摄影的特点，数码相片经过必要的后期处理才能达到更好的效果。后期处理的另一要因是：处理好当前此张作品后，对下一次拍类似照片起指导作用。前期精准的拍摄目的是简化以后拍摄的后期处理，甚至不处理，一次拍成。

热衷于掌握PS技能，完全依赖调整、拼凑是有违摄影本质的。PS是为平面设计服务的工具，摄影爱好者之所以称之为摄影人，第一要旨是“摄影创作”，只要掌握够用的PS工具和技巧即可。

利用PS移动摄影素材的作品是有争议的。在数码技术出现以来，尤其是后期制作软件的出现，给摄影艺术带来了翻天覆地的变化，科技进步的好事，但对摄影作品的原创性鉴定带来了难度。

数码画范畴包括利用摄影素材的作品和借用辅助工具（如压感笔）制作的作品。此类作品基本形成自己的风格，可归于“平面设计”类，和摄影艺术大相径庭。上述问题在此不做赘述。

（四）

随着数码技术的普及，摄影作品的输出就显得很容易了，只要把拍摄用的存储卡交给彩扩店就可以了。

“画意摄影”的作品输出就不那么简单了，除要对作品进行必要的后期调整外，还涉及到中国画的基本要求，如落款、用印、打印输出、装裱等。下面就简单介绍一下。

1、画面的落款是国画重要的组成部分，起到“画龙点睛”的作用，甚至是“点石成金”，绝不可小视。落款包含的内容、在画面上的大小、位置都是很考究的，不能影响其画面美感，书写要和画面风格统一，相得益彰。运用得当会给画面“锦上添花”，运用不当则会因小失大，使作品成一败笔。

画面的落款包括：作品起名字或赋诗的选用、书写字体及大小的运用、农历年月、作者的“名、字、号”、印章的金石及种类、用印以及以上几项的协调搭配等。落款书法如为作者本人亲笔，会为作品增添乐趣和光彩。

摄影作品是没有落款的，在此说明，别误导大家。

2、作品的输出，对于一般的摄影作品就是使用相纸冲洗。可“画意摄影”作品建议使用“机用宣纸”，并用“微喷”设备输出成品。宣纸自身的纹路和它的吸墨性会给作品增添中国画的“笔触感”，更接近中国画的效果。

3、装裱，“画意摄影”的作品为了更接近于中国画，富有国画的意境，更为美观，以及便于保存、流传、收藏和装潢，最好使用国画的装裱方法。其形式很多，下面介绍几种常见的形式（见图4）。