

DIGITAL PHOTOGRAPHY

获奖照片的诞生

数码影像创意与制作

用最简单的技巧 / 制作完美的数码影像

李怒舫 著

中国摄影出版社
CHINA PHOTOGRAPHIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

获奖照片的诞生: 数码影像创意与制作 / 李怒聆著,
北京: 中国摄影出版社, 2005.1
ISBN 7-80007-791-8

I. 获... II. 李... III. 数字照相机—图象处理
IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 129782 号

书 名:《获奖照片的诞生——数码影像创意与制作》
作 者: 李怒聆

责任编辑: 陈 瑾
编 辑: 常爱平
装帧设计: 常丽娜

出版发行: 中国摄影出版社

地 址: 北京东单红星胡同 61 号 (100005)

电 话: (010) 65257378 (编辑部) (010) 65136125 (发行部)

网 址: www.cpgph.com

邮 箱: erbianshi@eyou.com

制 版: 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷: 北京蓝马彩色印刷中心

开 本: 20 开

印 张: 6

版 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 5000 册

ISBN 7-80007-791-8/J · 791

定 价: 30 元

DIGITAL 获奖照片的诞生

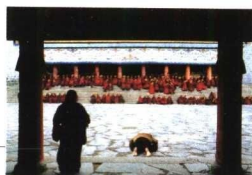
PHOTOGRAPHY & DESIGN

图片缺陷的修正

局部褪色与着色

照片合成

黑白与彩色的对比

色彩的渲染

柔化效果

浮雕效果

动感效果

粗颗粒效果

绘画效果

光照效果

透视与空间效果

撕纸效果

边框效果

水滴效果

万花筒效果

目录

CONTENTS

获奖照片的诞生

作者的话

>>把你美妙的想象变成照片	5
>>关于“数字暗房”	6
>>巧用 PHOTOSHOP	7
>>本书用 PHOTOSHOP 制作图像常用工具	8

15 第1章 图片缺陷的修正

>>花褪残红	16
>>皇城留影	18
>>独 唱	20

22 第2章 局部褪色与着色

>>温 馨	23
>>景颇族少女	25
>>秋 实	27

30 第3章 照片合成

>>朝 拜	31
>>插秧时节	33

35 第4章 黑白与彩色的对比

>>长城留念	36
>>土楼人家	38
>>羨 慕	40
>>古宅遗韵(之一)	42
>>古宅遗韵(之二)	44
>>古宅遗韵(之三)	46

48 第5章 色彩的渲染

>>荷塘晨曲	49
>>旧工业时代(之一)	52
>>旧工业时代(之二)	54

>>旧工业时代(之三)	56
>>旧工业时代(之四)	58
>>旧工业时代(之五)	60

62 第6章 柔化效果

>>仙 姿	63
>>清澈的眼睛	65

67 第7章 浮雕效果

>>后起之秀	68
>>祈 祷	70
>>花 季	72

74 第8章 动感效果

>>老当益壮	75
>>聚焦佳丽	77

80 第9章 粗颗粒效果

>>萨克斯手	81
>>黑眼睛	84

86 第10章 绘画效果

>>喜 悦	87
>>娉 婷	89
>>北国秋色	91

94 第11章 光照效果

>>异 变	95
>>记忆中的鸢尾花	97

99 第12章 透视与空间效果

>>跨 越	100
>>紫禁城	102
>>生命之湖	104

108 第13章 撕纸效果

>>展 露	109
-------	-----

111 第14章 边框效果

>>藏 女	112
-------	-----

114 第15章 水滴效果

>>大珠小珠落玉盘	115
-----------	-----

117 第16章 万花筒效果

>>顽 童	118
>>虎视眈眈	120

>> 把你美妙的想象变成照片

当在几年以前人们在谈论起数码影像这个话题时,你也许会认为它离自己还很远,认为这只是少数摄影发烧友才会去玩的游戏,所以你对此并不关心。但现在的情况肯定是已发生了变化。当你准备来读这本书的时候,表明你已经对数字技术发生了兴趣,甚至你已经开始在尝试数码影像的制作,这确实是一个好的开端。

其实,你、我和许多喜欢摄影的人一样,都曾在传统摄影的路上起步、奔波,并乐此不疲。如今,仍在继续着这种快乐。然而,数字影像技术的出现不可避免地带来了现代摄影技术的一次革命,不管我们愿意还是不愿意,喜欢还是不喜欢,这一技术正在悄悄改变着摄影人的创作理念和拍摄方式。不信,现在你走进任何一家摄影器材店,或翻开任何一本摄影杂志,你都会感到数字化的浪潮已扑面而来,再看看你周围摄影圈儿里的朋友,许多人几年前还对数码技术不屑一顾,如今也纷纷购置了电脑、数码相机、扫描仪、打印机等等,这些发生在你身边的变化,或许就是潮流的力量吧。

从我们近年来的所见所闻可以清楚地了解到,数字影像技术相对于传统摄影工艺来说有着无可比拟的优越性,抛开前期拍摄的方便性、快捷性不谈,单就影像的后期处理来讲,数字技术已是占尽优势,它可以把我们以往在传统暗房中想都不敢想的画面变成现实,让你想得出来就能做得到,这确实是一件令人愉快的事情。

你将在本书中看到的几十个制作实例都是我利用“数字暗房”进行二次创作的结果,这其中充满了乐趣。本书毫无保留地将这些作品的制作经过和窍门介绍给你,即使你是一位初学者,你也会发现其实创作一幅富有魅力的数码影像作品并不难。

想试试吗?那就把你美妙的想象变成照片吧,你也许会比我做得更好。

>> 关于“数字暗房”

什么是“数字暗房”？“数字暗房”通常是相对于传统暗房而言的。打一个粗浅的比喻，“数字暗房”就好比是家里一间装备齐全的厨房，其中的硬件设备如电脑、扫描仪、打印机等如同厨房中的灶台和锅碗瓢盆，各种图像处理软件好比厨房中的菜谱，而厨房中的掌勺人就是你，你的任务是将手中的素材图片通过你的灶台（电脑）变成色、香、味俱全的美味佳肴。这就是数码影像制作的工作流程。你看，就这么简单。至于你“炒菜”的手艺如何，那就要看你对于图像处理软件巧妙而熟练的运用程度了。

其实，对于我们当中的任何一位摄影发烧友来说，“数字暗房”中的扫描仪、电脑与传统暗房中的显影罐、放大机并没有什么本质的区别，它们对我们使用者而言都是一种工具，正如画家手中的笔，他使用什么类型的笔并不重要，重要的是他用笔创作出的作品。

>> 巧用 PHOTOSHOP

目前“数字暗房”中的图像处理软件多种多样，它们都有着各自的特点和侧重范围，其中功能最强大、最适合摄影师使用的莫过于Photoshop。看到这里你也许会有些担心，担心自己难以应付Photoshop中的那些复杂的功能。的确，要想全部掌握这个软件中的所有功能确实不是一件容易的事，但这你大可不必担心，这里我用我的切身体会告诉你，在这本书中所有的作品实例我都没有使用过于复杂的操作技巧，因为我也和大家一样，对那些复杂的技巧感到头疼，但这并不意味着用相对简便的手法就不能创作出满意的作品，这其中的关键在于如何巧妙地应用。在这本书中，我会陆续地把这些窍门告诉你。当你把这本书读完的时候，你会欣喜地发现，即使用最简单的技巧，你也能创作出美妙的影像。

>> 本书用 PHOTOSHOP 制作图像常用工具

Adobe® Photoshop® 7.0

正在扫描增效工具...

Thomas Knoll, Mark Hamburg, Seetharaman Narayanan, Marc Pawliger, Stephanie Schaefer, Sau Tam, Sandra Alves, Joe Ault, Vinod Balakrishnan, Jason Bartell, Scott Byer, Jeff Chien, Scott Cohen, Andrew Coven, Chris Cox, Todor Georgiev, Jerry Harris, Sarah Kong, Tai Luxon, Sean Parent, John Penn II, Tom Ruark, Cris Rys, Del Schneider, Russell Williams, Matt Wormley, John Worthington, Dave Rau, Michael Scarafone, Mike Leavy, Rick Wulff, Dave Howe, Karen Gauthier, Gwyn Weisberg

© 1990-2002 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries

版本 7.0.1

10450031604770357470

www

www

> 了解 PHOTOSHOP 常用工具

当我们用 Photoshop 对一幅图片进行各种调整和处理时，总离不开各种工具的运用。以本书为例，Photoshop 7.0 的工具栏中包含有 40 多种工具，其中包括显示控制工具、各种选区工具、颜色设置工具、绘图工具等。

Photoshop 7.0 用户界面

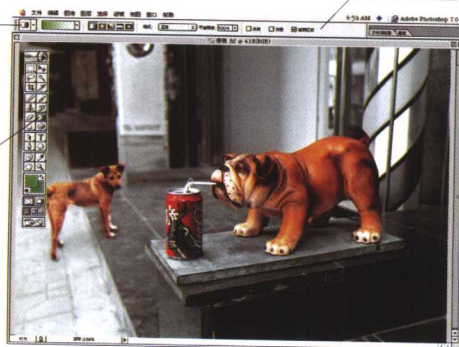

7.0 版
Photoshop
标准工具
栏

如果我们要使用某种工具，只需单击该工具即可。同时在编辑窗口上方的工具属性栏中将显示出该工具的属性设置，以便根据不同情况进行调整。

②
工具属性栏显示出该工具的属性设置

①
单击工具栏中“渐变”工具

工具属性栏

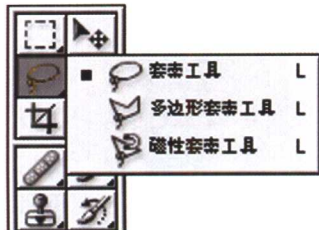

如果我们想查看某一种工具的名称,只需将光标移至该工具处,然后稍作停留,系统就会自动将该工具名称显示出来。另外在工具栏中,其中有许多工具的右下角都有一个“小三角形符号”,这表示在该工具位置存在着一个工具组,其中包含了两个或两个以上的相关工具。如果要选择工具组中的其它工具,只需单击该工具并按住鼠标左键稍停片刻,然后将光标移至打开的子工具条中,并单击所要选择的工具,则该工具将成为该工具组中的当前工具,并出现在工具栏中。

现将本书实例中所涉及到的相关工具组介绍如下:

> 套索工具组

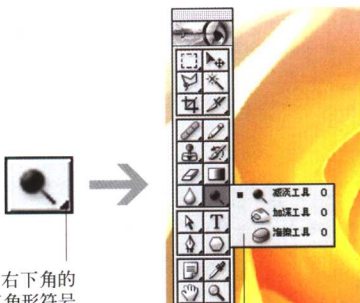
这个工具组包含三种套索工具,它们是曲线套索工具、多边形套索

系统自动
显示光标指示
处工具名称

右下角的
小三角形符号

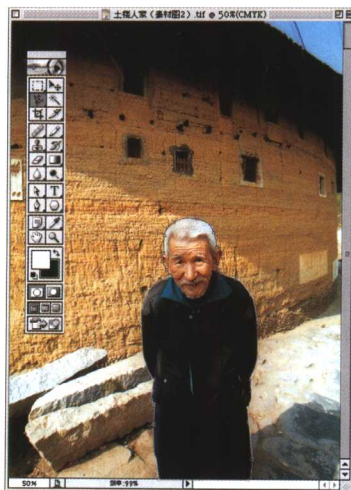
表明该工具位置存
在着一个工具组

工具、磁性套索工具。它们都用来制作不规则的选区。曲线套索工具可以用光标勾出画面上任意的区域形状,不受任何限制,快捷方便,但精确度较差。多边形套索工具可以用来勾画不同的多边形选区,适合选取边缘多直线条的区域。磁性套索工具特别值得推荐,也是本书实例中应用最多的选区工具,它的最大特点是可精确定位画面中的边界,因为软件系统可以根据光标经

过的位置自动准确地分析出边界所在，比如我们要画出一个人物的选区，利用这一工具就极为方便。它的用法是首先单击磁性套索工具，然后单击人物外部轮廓边界上选定的一点作为一个起始点，松开鼠标按钮，让光标慢慢沿人物轮廓边缘移动，直至与起始点会合，点击回车即可精确地做出人物的选区。

> 魔棒工具

这是另一种经常使用的选区工具，主要用于选择颜色相近的图像区域。比如我们要选取画面中的一个红色气球，只需用魔棒工具在红色气球上点击一下即可将气球选取，非常方便。另外还有一种使用方法，假设要选取一个以天空为背景的半身人物，如果用魔棒工具直接选取人物会很烦琐，因为人物身上的色彩是不同的。这时我们可以先选取人物之外的天空，然后再反选，即可快速地得到一个精确的人物选区。

> 裁切工具

这是对画面进行剪裁的一种工具，它的用法很简单，就像我们平时裁照片一样。具体用法是在画面上按住鼠标左键拉出需剪裁的区域，并可分别拉伸选区的四边以进行精细调整。

> 修复画笔工具和修补工具

这两种工具都是用于对画面瑕疵的修复,但用法有所不同。修复画笔工具在使用时应首先按住Alt键设定一个参照点,然后再利用参照点的图像修复目标区的图像。这一工具对修复照片的划痕和脏点等有着极佳的效果。修补工具在使用时应首先设定目标区,然后将设定的目标区拖至选定的参照区,这时系统将根据参照区的图像自动修复目标区的图像。这一工具对修复面积稍大一些的图像缺陷有着很好的效果。

> 画笔工具和铅笔工具

画笔工具是用毛笔风格来绘制图像,铅笔工具是用铅笔风格来绘制图像。这两者的最大区别在于笔触边缘的不同,画笔工具笔触边缘过渡柔和,显得软,铅笔工具笔触边缘界限分明,显得硬。

用毛笔工具绘制

用铅笔工具绘制

> 移动工具

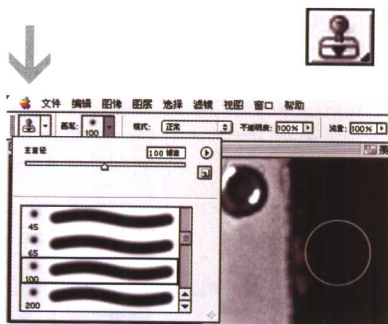
也是最常用的工具之一。可将画面中的某一选区的图像或某一图层上的全部图像移动到指定位置。这一工具最常用于图像合成的操作。

> 仿制图章工具

是一种用于定义和复制图像的工具。在7.0以前的Photoshop版本中也常用来修复画面的瑕疵。具体用法是首先按住Alt键设定一个要复制的起始位置，然后按住鼠标左键移动光标到要复制的目标区域进行复制。复制的笔触大小可通过选择画笔的直径进行调整，画笔的直径越大复制的面积也越大。

笔触面板

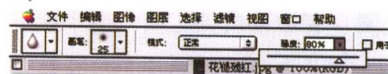
> 历史记录画笔工具

用于擦除图像在当前编辑过程中的一些操作步骤，恢复到原来的图像状态。操作时按住鼠标左键，直接擦除画面上原先的步骤。也可调整工具属性栏中的“不透明度”设置，部分地擦除上述步骤。

> 模糊工具和锐化工具

是用于局部调整图像效果的工具。模糊工具可为画面增加局部的柔化效果，直接点击鼠标左键操作即可。锐化工具可为画面增加局部的锐化效果，也是直接点击鼠标左键操作。这两种工具都可调整工具属性栏中的“强度”设置，改变模糊或锐化的程度。

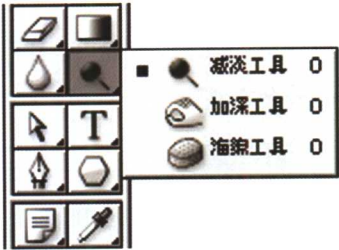

工具属性栏中的“强度”设置

> 加深工具、减淡工具和海绵工具

也是用于局部调整图像效果的工具。加深工具可局部增加画面的密度，用鼠标左键每点击一下，密度便增加一些。减淡工具与其正相反，可局部减淡画面的密度，用鼠标左键每点击一下，密度便减弱一些。这与传统暗房中的加光、减光

的效果是一样的，但比其更精确。海绵工具可局部改变画面的色彩饱和度，通过选择工具属性栏中的“加色”和“去色”选项，点击鼠标左键来增加或降低画面的局部色彩饱和度。

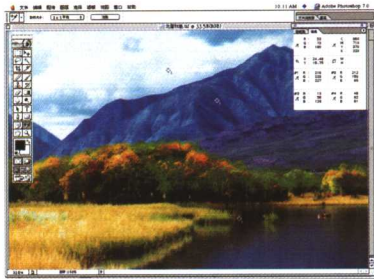
> 橡皮擦工具组

包含三种工具，分别是橡皮擦工具、背景橡皮擦工具、魔术橡皮擦工具。橡皮擦工具用于以背景色填充图像区域；背景橡皮擦工具可将光标移过的地方擦成透明；魔术橡皮擦工具可自动分析颜色相近区域，并将其擦成透明区或改变为背景色。

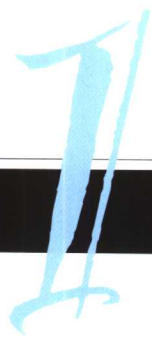

> 吸管工具组

包含三种工具，分别是吸管工具、颜色取样器工具、度量工具。吸管工具用于从图像或调色板中获取当前颜色，将其作为前景色或背景色。颜色取样器工具用于在图像中定义颜色检验点，以即时取得不同位置上的色彩信息。度量工具用于测量距离、位置和角度。

颜色取样器工具在图像中定义颜色检验点

第 1 章

TUPIANQUEXIANDEXIUZHENG

>>> 图片缺陷的修正

也许我们都有这样一种体验，当我们通过传统摄影方式完成拍摄后，在冲洗出的照片中常常会有这样或那样一些缺陷，如画面中出现杂物、色彩不够饱和、局部画面过亮或过暗、主体虽然曝光合适可天空不够蓝等等。这些有缺陷的照片有时我们并不想做大幅度的特殊效果处理，而是仍想保持真实场景和传统摄影的特点，但这些缺陷在传统冲洗工艺中有些又几乎难以处理，给我们的作品带来不少遗憾。现在，通过数字暗房，我们可以对这些缺陷轻而易举地加以修正，不仅方便快捷，而且效果极佳。

在这个章节中，我举了几个修正典型缺陷的例子和方法。也许你在拍摄中遇到的具体问题与我不一样，但我们用的方法和工具却一定有共通之处。

