

张恣宽 编著

【走向摄影大师之道】丛书

数码摄影后期

创意揭秘

SHUMA SHEYING HOUQI CHUANGYI JIEMI

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

【走向摄影大师之道】丛书

数码摄影后期

SHUMA SHEYING HOUQI CHUANGYI JIEMI

张恣宽 编著

创意揭秘

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影后期创意揭秘/张恣宽编著. —合肥:安徽
科学技术出版社, 2016. 1
ISBN 978-7-5337-6642-9

I. ①数… II. ①张… III. ①图象处理软件
IV. ①TP391. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 067963 号

内 容 简 介

作者自 1979 年从事专业摄影以来,走过了胶片到数码变迁的历程,品尝了传统暗房到数码暗房的苦与乐。本书内容将作者三十多年的专业摄影经历与实践经验,融汇在每幅数码创意作品的“前期拍摄”“创作理念”和“后期制作”三个部分中,旨在使读者明白作者前期拍摄的意图,了解作者在提升作品艺术品位的创意构思中的创作理念,学习后期制作过程中的技术和技巧及制作步骤,广大爱好数码后期的影友可以对照书中案例的步骤,一步步学会制作技术和技巧,并最终用掌握的数码后期技术和技巧创意制作出自己的作品。

数码摄影后期创意揭秘

张恣宽 编著

出版人: 黄和平 选题策划: 何宗华 责任编辑: 何宗华
责任校对: 盛东 责任印制: 李伦洲 封面设计: 左剑
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场, 邮编: 230071)
电话: (0551)63533323

印 制: 合肥华云印务有限责任公司 电话: (0551)63418899
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 889×1194 1/20 印张: 17 字数: 380 千
版次: 2016 年 1 月第 1 版 印次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5337-6642-9

定价: 68.00 元

序

一本摄影书，就是一个窗口。透过这个窗口，可以发现更为广阔的摄影之路。书，可以洗涤心灵，可以改变视角；书，是人类进步的阶梯。

当今，是一个读图时代，是一个数码时代，是一个全民摄影时代。摄影的观念、拍摄方法及后期制作，还有照片的传播渠道，这些都发生了深刻的变化。新老摄影人面临着巨大的挑战。况且，摄影队伍在不断壮大，不仅有众多的专业摄影人，还有大量的摄影“发烧友”和“草根拍客”。尤其是手机摄影的兴起，涌现出一个庞大的后摄影部落。摄影，已经是人们不可缺失的手段。但是，摄影人“美盲”居多，急需入门上道。多读书，多读图，努力提高自己的思想修养和艺术修养，是众多摄影人的期盼。

摄影难，难就难在太容易了，摄影艺术是一门易学难精的艺术。其实，摄影人也是在拍自己，拍自己的思想，拍自己的修养。

在熟悉中寻陌生，在共性中求个性。努力把照片拍得跟别人不一样，拍得有陌生感。用自己的视角和境界看世界，追求真正属于自己的本真。因为，摄影艺术不是图式化的刻意重复和迎合的形式语言。

虽然，不可能每个人都能成为摄影家，但是，经过学习，都能够拍摄出一些好照片。

学习别人的摄影之道，寻找自己的摄影之路。

安徽省摄影家协会名誉主席 徐殿奎

作者简介

张恣宽(网名:长心宽) 中国摄影家协会会员,美国职业摄影师协会会员,安徽文史馆特约研究员。原安徽画报社主任记者、编辑部主任。北京摄影函授学院安徽分院、安徽老年大学、合肥市老年大学授课教师。

1979年从事摄影工作以来,在国内外60余家报刊发表摄影艺术作品4000余幅,发表有关摄影理论、数码后期技术文章数百篇。在国内外各种影展、影赛中获奖百余次。

2010~2011年在《大众摄影》杂志开设数码后期专栏。

从2009年至今连续在《摄影与摄像》杂志开设数码后期专栏。

2015年开始在《照相机》杂志开设数码后期专栏。

百余张黄梅戏人物、安徽风光等摄影作品被国家邮政局、安徽邮政局选为明信片形式出版发行。

出版过的专著有:花卉摄影艺术画册《兰韵》《实用数码创意88例》《数码暗房——PhotoshopCS3数码照片典型实例》《老年人数码摄影手册》《摄影师应该知道的Photoshop》等。

2006年11月,在首届中国黟县摄影艺术节上举办《恣宽数码创意作品展》。

2009年5月7日,中央数字电视摄影频道播出了15分钟的《张恣宽数码作品欣赏》。

2011年8月26日,安徽电视台科教频道《天下安徽人》栏目介绍了15分钟的《摄影家张恣宽》专题节目。

(作者邮箱:zhangzikuan@163.com)

目 录

3 用减淡图层加大反差的《寻觅春色》	99
4 低饱和度效果的《老太太的厨房》	105
5 《孔雀开屏》色彩的变幻	111
6 为《老街的女孩》增添效果光	118
7 《西递春色》变雪景	125
8 红外线光下的《孤独》	132
9 将《人体》转换成石膏雕像	137
10 陌生化的《映日荷花别样红》	147
11 中途曝光效果的《江南水乡》	153
12 水墨效果的《墨荷》	158
13 用三原色表现的《人物肖像》	166
14 用黑白影调表现《我的故乡》	172

第3章 虚拟意境的创意 181

1 《窗外的雨景》的制作	182
2 《莲花佛国——九华山》意境的渲染	188
3 创意雨中的《阳春三月》	193
4 《古渡晨雾》加雾气效果	197
5 渲染《洒满阳光的小院》	203
6 为《农家小院》添加投影	208
7 渲染动感的《水仙》	215
8 用减法创意的《徽派建筑物语》	221

目 录

9 飞雪渲染《熔点》的意境	228
10 加闪电的《古镇雨夜》	237
11 水晶球效果的《文化庙会》	244
12 高空俯瞰《我们的家园》的创意	251
13 《栩栩如生》的创意	258

第4章 多种画意的制作 263

1 写意油画《霜叶红似二月花》	264
2 水墨画《仙人晒靴》	268
3 墨迹效果的《秋游》	273
4 粉彩画效果的《仕女》	280
5 色调分离的《冬天的故事》	285
6 转化成矢量风格的《浣衣曲》	290
7 油画效果《古镇春雨》的制作	295
8 用通道绘制大理石浮雕《牵牛花》	301
9 古典风格的《徽州古建筑》	306
10 水墨画效果的《徽风秋韵》	311
11 线绘《秋实》	317
12 炭笔画《肖像》	322
13 素描《三祖禅寺》的制作	325

第1章

多个时空的组合

1 《升金湖夕照》的创意

前期拍摄

皖南的升金湖国家级湿地保护区，随着生态环境的逐渐好转，鸟的种类也越来越多。每到入冬至次年初春，升金湖就成了候鸟的天堂，我每年都会去那里拍摄。自然风光摄影讲究天时、地利、人和。天时即光影；地利，环境也；人和则是摄影家的艺术水平。三者缺一就难成佳作了。因此，我经过多年的学习与摸索后期和过去黑白暗房的经验，萌发出带着“PS”理念去拍摄的想法。

当我透过芦苇看水面时，我想拍一幅以芦苇为前景的夕照，但很多时候有芦苇又没有合适的水面，遇到合适的晚霞时又没有芦苇做前景。于是，我将大部分精力用来拍摄各种素材，如拍摄日出、日落、云彩、各种船、各种鸟的飞姿等。

拍摄《芦苇》时，为了方便组合，我有意对天空拍摄，而且用的是散射光，更适合逆光下的日落前景。

创作理念

由于诸多因素，芦苇、日落、小船同时出现的机遇很少，我的观念是遇上好的光影、云彩、有特色的植物等，将这些素材先拍下来，合适的时候通过电脑重新组合，变素材为作品。我在拍摄这幅芦苇素材时，想到了一幅夕照图，当小船、落日在我眼前出现时，

芦 荦

夕阳中的云

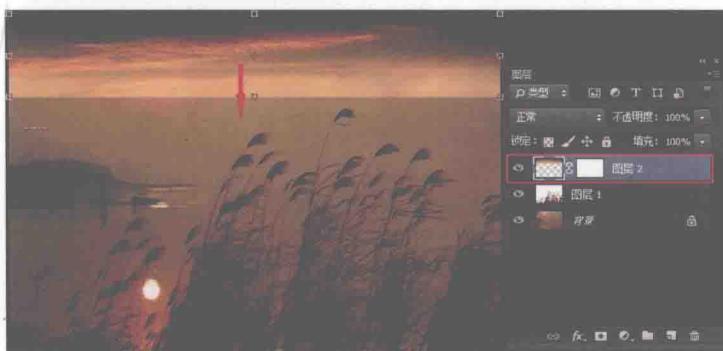
升金湖夕照

步骤图-1

步骤图-2

步骤图-3

这幅《升金湖夕照》已呈现在我脑海中。《升金湖夕照》素材原图湖面上有很多竹竿迷魂阵,我怕影响前景,特修饰干净;天空太单调了,所以加上三幅不同时空的素材,拼接组合成《升金湖夕照》。

后期制作

1. 在 Photoshop CC 中,单击菜单命令【文件】/【打开】,弹出【打开】对话框,选择本书配套光盘中的《实例素材库》/《一、多个时空的组合》/1-《芦苇》《夕阳中的云》《升金湖夕照》3幅原图,单击【打开】按钮,打开3幅图。将《芦苇》原图拖入《升金湖夕照》中,生成【图层 1】。再将【图层】调板上方的混合模式【正常】改为【正片叠底】,见步骤图-1。

2. 芦苇在夕阳下,被风吹得有虚动感,这样的效果既真实又给画面增加了动静的对比。单击菜单命令【滤镜】/【模糊】/【动感模糊】,打开“动感模糊”对话框,“角度”为0度,“距离”为24像素,单击【确定】按钮,见步骤图-2。

3. 前景有了,天空上半部太亮了,也缺少点云。将《夕阳中的云》直接拖入生成的【图层 2】,单击工具箱中【移动】工具,将云向下拉至太阳下方,按回车键确定,再单击【图层】调板下方的【填加图层蒙版】按钮,为【图层 2】填加一蒙版,见步骤图-3。

4. 取工具箱中【渐变】工具，在工具选项栏【渐变拾色器】中选“由黑至白”图标，左手按住“Shift”键，右手用鼠标从底向上拉一直线，使《夕阳中的云》与原天空得到天衣无缝的融合。

按【D】键设前景色为黑色，再选工具箱中【画笔】工具，在工具选项栏中，将“硬度”调整为0%，画笔的“大小”调为200px(读者练习时设定画笔大小与太阳同大即可)，“不透明度”调为100%，在太阳处涂抹，让太阳显现出来，见步骤图-4。

5. 天空的云彩在水中也应有倒影。按组合键【Ctrl+J】复制【图层2】生成【图层2拷贝】，选菜单命令【编辑】/【变换】/【垂直翻转】，将【图层2拷贝】翻转，单击【图层】调板上方的【混合】模式，改【正常】为【正片叠底】，再将【图层】调板右上方的【不透明度】改为“42%”，见步骤图-5。

6. 水面的倒影需模糊一些。单击【图层2拷贝】“缩略图”，再单击菜单命令【滤镜】/【模糊】/【高斯模糊】打开“高斯模糊”对话框，“半径”选3.0像素，单击【确定】按钮，见步骤图-6。

步骤图-4

步骤图-5

步骤图-6

步骤图-7

步骤图-8

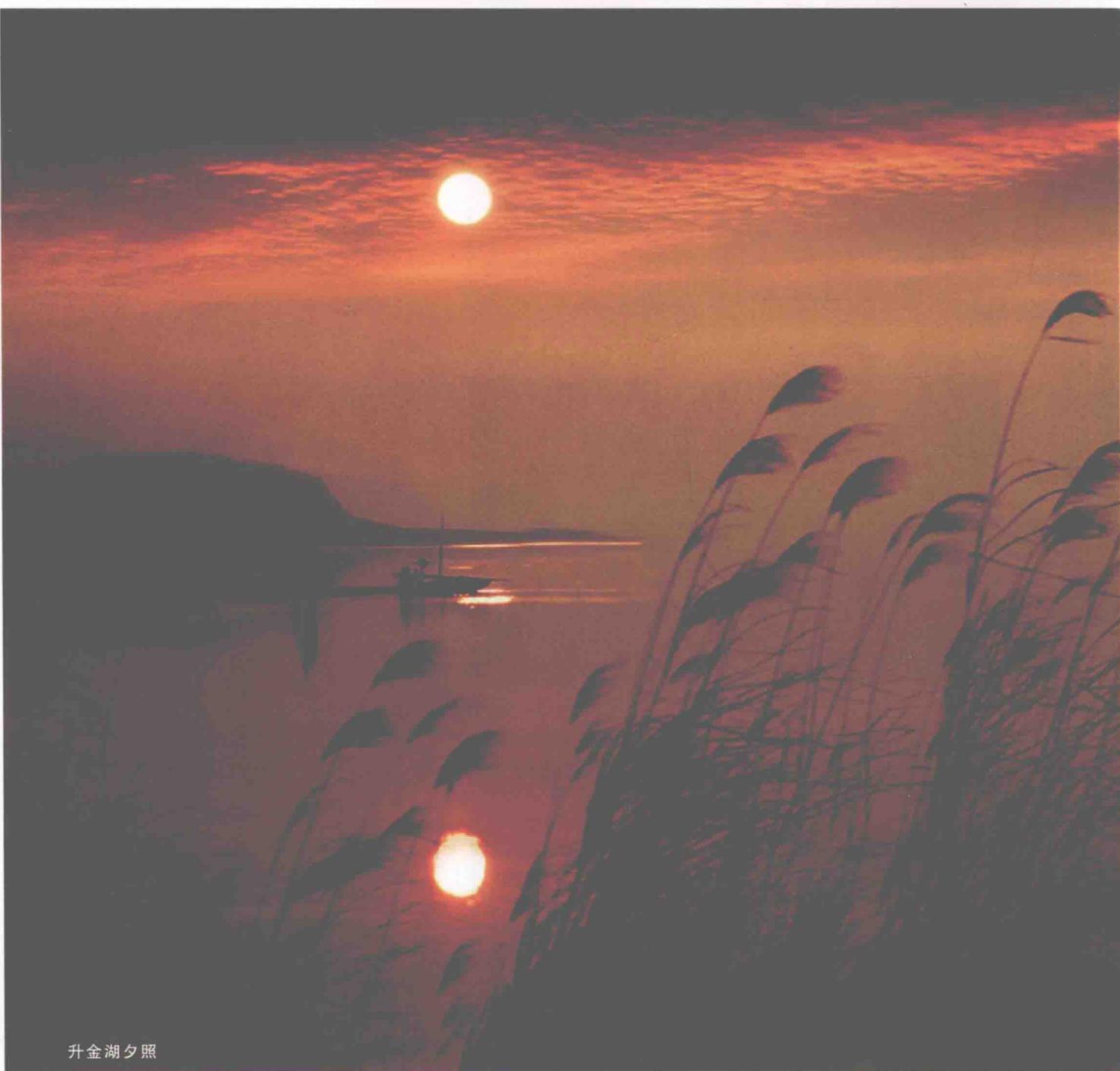
步骤图-9

7. 拼合完成需进行图片反差的调整。激活【调整】调板,单击【创建新的色阶调整图层】图标,在【属性】调板中打开【色阶】对话框,定义该图的黑白场,黑色滑块为30,白色滑块为226,见步骤图-7。

8. 前景芦苇根部稍偏暗,需恢复色阶调整前景亮度。取工具栏中【渐变】工具,在工具栏【渐变拾色器】中选“由黑至白”图标,左手按住【Shift】键,右手用鼠标从底向上拉一稍短直线,见步骤图-8。

9. 激活【调整】调板,单击【创建新的自然饱和度调整图层】图标,在【属性】调板中,打开【自然饱和度】对话框,将“自然饱和度”增为20,见步骤图-9。

至此,一幅优美的《升金湖夕照》作品完成。

升金湖夕照

2 《夕阳中飞翔的鸿雁》的组合

前期拍摄

升金湖位于安徽省东至县和池州交界处的滨江地区,因湖中日产鱼货价值“升金”而得名。1986年被列为国家重点水禽自然保护区,1988年被编入《亚洲重要湿地名录》。升金湖湖区面积达132.8平方千米,气候温和,水体无污染,周围自然植被繁茂,是珍稀候鸟越冬栖息的理想处所。每到冬季,数百种、数万只候鸟都会来此过冬。最早关注升金湖这些候鸟的是摄影人,每逢节假日,升金湖随处可见扛着三脚架、背着“长炮”的摄影人。从合肥至升金湖,走高速公路只需2个多小时,我和几位影友每年至少都会去一次。升金湖属于湿地,很多鸟在沼泽地中觅食,船都不能去,人更无法靠近。即使用800mm的长焦镜头,也拍不到鸟的特写。我们偶尔去一次,“天时、地利”都不利,拍好鸟的作品全凭机遇。要拍好鸟,首先要掌握鸟的习性,如:哪种鸟上午喜欢在什么地方,晚上歇息在哪里等。如果不了解这些,就只能望鸟兴叹。

拍鸟难,有客观的环境、天气、器材等因素,也有主观因素。像我们这样去一两天时间,纯靠前期拍摄出好作品的机遇很少,往往是天空背景很好时却没有鸟,而有鸟时天气又灰蒙蒙的。所以,我给自己定的计划就是以拍摄鸟素材为主。

日落前的景象是很美的,当太阳被遮去一半时,天空云彩还较亮,我用尼康D3S数码相机,尼康70-200mm镜头的70mm段拍了几幅落日前的图片。因我用的是RAW文件格式,图像灰暗且反差小,见《夕阳》原图。

第2天日出前我们就赶到湖边,因天阴未拍摄到升金湖的日出。8点多时,我们坐在湿地的草地上,这时一群群的鸿雁从我们头顶飞过,我用尼康D3S相机,尼康70-200mm镜头的200mm段,感光度ISO 800、快门速度1/250s不停地拍摄鸿雁的各种飞行姿态来作为素材。

创作理念

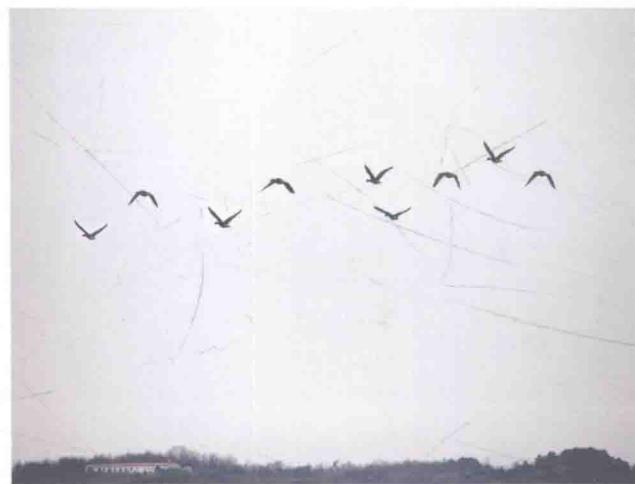
风光摄影也讲究“天时、地利、人和”的因素,如果在拍摄一幅风光摄影作品时有独特的天气(天时)、优美的景或物(地利)、拍摄者的艺术创意水平(人和),三者有机结合肯定能创作出一幅佳作。我有了上面的素材,将夕阳的天空与飞翔的鸿雁在计算机中调整、组合,等于也达到了“天时、地利、人和”的境界。现实环境中类似《夕阳中飞翔的鸿雁》这样的场景经常会出现在升金湖,但像我们这样走马观花是很难碰到的,所以,我选择了后期拼接组合。

后期制作

1. 在Photoshop CC中,单击菜单命令【文件】/【打开】,弹出【打开】对话框,选择本书配套光盘中的《实例素材库》/《一、多个

《夕阳》原图

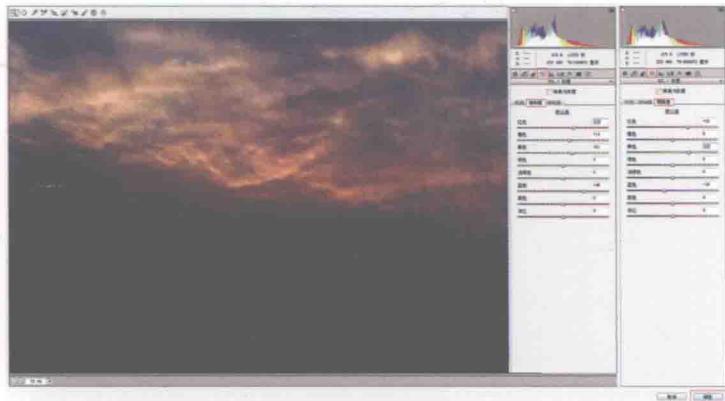
《飞翔中的鸿雁》原图

步骤图-1

步骤图-2

步骤图-3

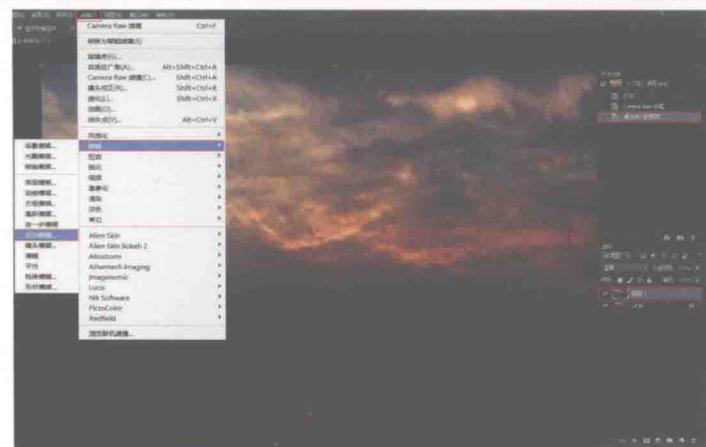
时空的组合》/2-《夕阳》《飞翔中的鸿雁》两幅原图,单击【打开】按钮,打开两幅图。

单击菜单命令【滤镜】/【Camera Raw 滤镜】,打开Camera Raw 8.7滤镜窗口,在Camera Raw窗口的【基本】选项卡中,调整图片的反差,“色温”选-8,“色调”为-2,“曝光”为-1,“高光”为-73,“阴影”为59,“白色”为58,“黑色”为-88,“清晰度”为13,见步骤图-1。

2. 单击【色调曲线】图标,进入【色调曲线】选项卡中,在这里主要调整图片的中间色调及反差。我们看到此时的《夕阳》图反差及影调已有较大的改变,见步骤图-2。

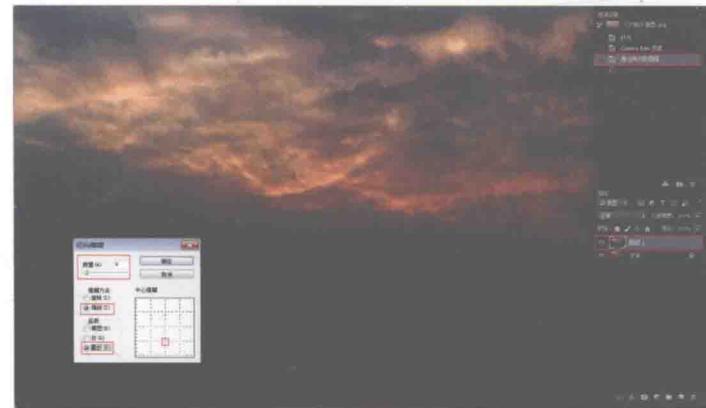
3. 这一步需要调整图片的色彩。单击【HSL/灰度】图标,进入【HSL/灰度】选项卡中,这是Camera Raw窗口中调整彩色及黑白图片的选项卡(如果要调成黑白图片,请勾选“转为灰度”)。该选项卡有3个调整项,默认是“色相”,该图不用调整“色相”,单击“饱和度”按钮,进入“饱和度”调整选项卡,向右移动“红色”、“橙色”、“黄色”滑块,增加晚霞的饱和度。再单击“亮度”按钮,进入“亮度”调整选项卡,向右移动“红色”滑块,增加图片中红色的亮度,向左移动“橙色”滑块,减小图片中橙色的亮度。单击【确定】按钮,返回Photoshop CC界面中,见步骤图-3。

4. 这一步是制作霞光万道的艺术效果，提升作品的艺术感染力。按组合键【Ctrl+J】复制【背景】层生成【图层1】，单击菜单命令【滤镜】/【模糊】/【径向模糊】打开“径向模糊”对话框，见步骤图-4。

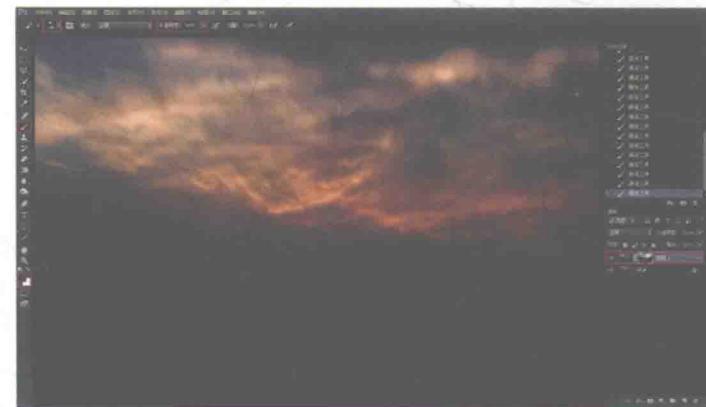
步骤图-4

5. 在打开的【径向模糊】“径向模糊”对话框中，“数量”选9，“模糊方法”选“缩放”，“品质”选“最好”，注意将“中心模糊”中的放射点放在太阳同样位置，单击【确定】按钮，见步骤图-5。

步骤图-5

6. 因使用了径向模糊滤镜，云彩以外部分也模糊了，需要擦去。按【D】键设前景色为黑色，单击【图层】调板底部的【添加图层蒙版】按钮，为【图层1】添加一蒙版。选工具箱中【画笔】工具，将“硬度”调整为0%，画笔的“大小”调整为100px，“不透明度”调整为44%，要在云彩以外的地方涂抹，见步骤图-6。

步骤图-6