

PHOTOSHOP 摄影作品后期制作揭秘

创意案例 I 通过案例学创意 跟着创意学工具

栗洪宁 栗翰江 著

2013.10

合肥工业大学出版社

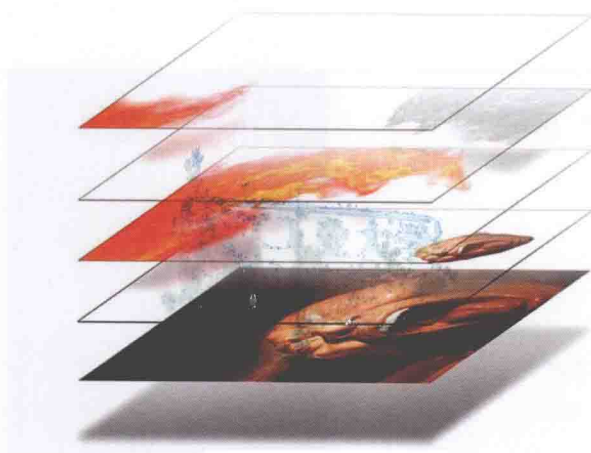
PHOTOSHOP

摄影作品后期制作揭秘

创意案例 I

通过案例学创意
跟着创意学工具

栗洪宁 栗翰江 / 著

合肥工业大学出版社

内容提要

本书是根据摄影人与图形创意设计人员不同的需求和方向编写的教材。

本书作者以长期实践与创作体会为基础,用自己的作品为案例,从后期创意的想法、个人的技巧分析以及富有创意的工作流程,一步一步进行详细介绍。同时,书中还插入了作者的优秀作品,通过这些作品的分享,增强读者的感性认识,激发读者的创作灵感,提高读者学习的热情。

本教程的要点,就是本书封面上所强调的“通过案例学创意,跟着创意学工具”。

本书适合广大摄影专业人员和业余爱好者,无论你是资深的艺术家,还是刚刚进入摄影界的新人,或者只是对这一领域感兴趣的其他设计人员,都可以从中获得需要的内容。如果您已经准备好了,那就请跟着书中的案件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,并不断地提高创作的水平。

《摄影作品后期制作揭秘:创意案例 I》

作 者	栗洪宁 栗翰江
责任编辑	王 磊
摄 影	栗洪宁 栗翰江
装帧设计	栗翰江
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥屯溪路 193 号
邮 编	230009
电 话	编辑室 0551-62903204 发行部 0551-62903188
版 次	2013 年 12 月第 1 版
印 次	2013 年 12 月第 1 次印刷
开 本	787 毫米 X1092 毫米
字 数	410 千字
印 张	14.875
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽金日印刷有限公司
定 价	128.00 元

图书在版编目(CIP)数据

摄影作品后期制作揭秘:创意案例 I / 栗洪宁, 栗翰江著

— 合肥: 合肥工业大学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5650-1641-7

I. ① 摄… II. ① 栗… ② 栗 III. ① 数字照相机 — 图像处理软件 — 教材 IV. ① TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013)

第 301784 号

目录CONTENTS

创意揭秘 PHOTOSHOP
DECRYPTION

案例一《秋韵》

18

每次创作回来，我们都能得到数以千计的照片，其中确实有些原片稍加调整就能成为让人兴奋的优秀的作品。但是经验告诉我们，像这样不需后期制作就很优秀的作品可以说少之又少，更多的则是存在硬盘中长期弃之无用，或者干脆删除了。然而对于有着丰富创意思想又能够熟练掌握 PS 制作技术的摄影人来说，这些原片无疑就是一个宝库、一份财富。

案例一所用的原片是在坝上拍摄的，原片与坝上美好的主观感受有很大的距离，为了能够还原这种主观印象，本人用两张影像素材，通过后期叠加、模式的设置以及色彩倾向性的选择，力图使画面呈现出一个全新的与本人主观感受相近的坝上风光。

案例二《白桦晚秋》

24

深秋的白桦树，在阳光的照射下，叶子色彩艳丽透明，枝干肌理洁白细腻，层层叠叠，明快而淡雅，像诗一般的意境，像画一样的美好，这是面对白桦树时的感受。

拍摄白桦树与拍摄其他树木不太一样，白桦树树干很亮，在阳光的照射下折射率更高。而树叶相对于树干就显得灰暗了许多。如果要按面积较大的树叶曝光，树干就可能因曝光过度而损失影调。因此，拍摄时要按树干测光，确保亮部的影调不被损失。

这样拍摄出来的原片可能会出现灰暗沉闷、毫无生气的问题，这就需要通过后期的制作，把高调、阳光、透明、淡雅的主观感受表达出来，还原自然本质的真实。

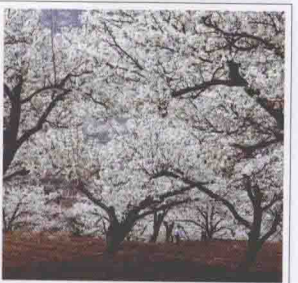

案例三《皖江春色》

30

春天的新安江，是摄影创作的好时节，离开喧嚣的都市，走近向往的十里画廊，河两岸花草清香，山花烂漫，层层叠叠；田野里，大面积的油菜花片片相连，美不胜收，明快、阳光、高调的暖黄色成了这个季节的主色调；透明的色彩、明媚的阳光，沁人的芳香、湿润的空气，成为这个季节的创作主题。

在这个案例中，增加前影面积、强化和突出油菜花的色彩、淡化水面、虚化远景，形成近大远小、近实远虚的对比关系，营造三维的空间感，是这幅作品后期创意的要点。

案例四《春暖梨花开》

40

梨花盛开的季节，梨花树沿着山脉层层叠叠，满山遍野，美轮美奂。但是当你置身其中，用镜头取景的时候就会发现，树木把周围的视线遮挡了，空间也变得局促和狭窄，壮观的景色很难表现。

通过后期制作，将两张素材原片，上下拼接，通过加强树的高度和花的密度，让梨花更加繁茂，从而使画面气氛更加强烈。如何进行拼接，并使画面天衣无缝，是创作中经常遇到的问题。由于各类作品画面的影像特点不同，素材与素材之间的构成形式不同，拼接的方法也各不相同，在这个案例中，树与花的拼接是要点。

案例五《皖南纪实》

46

皖南春色，油菜花飘香。这幅作品是在陈坎附近拍摄的。为了准确构图，相机平视拍摄，主体人物、远山、天空都表现得不错，再加上是雨后阴天，影调层次很丰富。但原片 1 由于是平视拍摄，中景的田野油菜花无法充分地展开。于是把相机举过头顶，盲拍一张俯视角度的素材照片，把中景的田野油菜花充分展开（原片 2），以备后期制作时使用。

用原片 2，拼接到原片 1 的中间，这样使原有的构图更加严谨，同时也强化了画面透视的三度空间感。

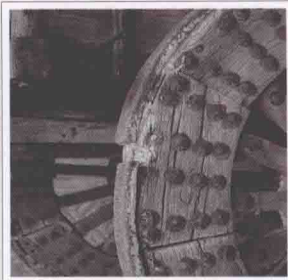

54

案例六《足迹》

我们常说,细节决定生命,这个案例就是以细节为重点,以灰调分寸的把握为创意的核心,制作出凝重深沉、含蓄稳定的视觉感受,突显灰色影调所构成的肌理与质感美。

从技术的角度来看,制作灰调的几个 PS 工具并不复杂,大部分人都会使用。但从艺术的角度来说,灰度却是一个非常主观的因素,每个人由于艺术修养的不同、职业经历的不同、生活环境的不同以及审美品位的取向不同,对灰度的理解感受,对灰调的调整把握也就不尽相同。所以灰度分寸的把握最终取决于艺术修养的高低。

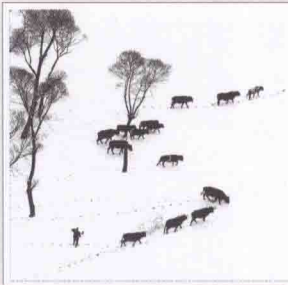

60

案例七《冬日素描》

站在高坡之上,放眼望去,冬日寒天,一片苍茫。蓝色深澈的天空与层层叠叠的白云,簇拥着已被大雪尽染的黄土高坡,洁白如梦幻。低头俯看,宽阔的沟底变成了冰雪大道,雪粒悬挂在纤细的枝桠上,树木显得几分孤单却缄默而倔强,牛群一字排开曲线前行,此时我听到了生命的节奏在推进,大地的旋律在起伏,我被这质朴而大气之美深深打动着。

这是用彩色胶片经扫描获得的数字影像,由于曝光严重不足,雪地变成一片灰色,所有景物混成了一片,此案例仅用加深和减淡工具,就可以达到使景物分离的目的,这也是抠图技巧之一。

66

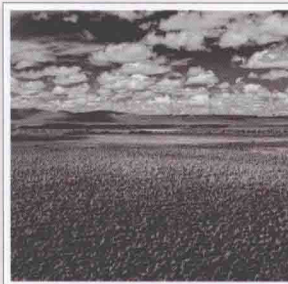
案例八《坝上风光》

这是由天空和地面的两张原片合成的作品。原片是彩色的,后转为了黑白。

原片 1,大地肥沃而丰厚,由近至远,使得冬季的坝上开阔而空灵,把彩色片转成黑白后,地面的肌理效果厚重而苍凉,影调也更加丰富。由于原片是平视展开,天空呈纯白色,构成单调,不能直接成画。

原片 2,朵朵白云在深蓝色的天空上生动自然,灵动而飘逸,由近而远透视强烈。

将两片合成,能使天空和大地形成一静一动的对比关系,优势互补,并强化黑白影调效果。通过加大前景来增强画面三度空间的透视感和前景的主观位置感,同时在拼合过程中使构图关系更趋合理。

74

案例九《走近香格里拉》

只要去过西部的摄影人,手上都会有许多这样的原片,雪山、草地、白云和马匹,这些西部的元素都有了,但画面并没有给读者带来摄影者在现场所感受到的那种视觉冲动和美感。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,主观的表达受到客观因素制约,仅靠照相机和前期拍摄是很难完美地呈现主观感受的。

大量不完美的原片并不代表着毫无价值,也不能随意删去,我可以把它作为素材收存下来。从艺术创作的角度来说,影像本身没有好与坏,这要看你如何使用。用到合理该用的地方,再虚的影像也是好影像;用到不该用的地方,再实的影像也是废影像。因此,保存好这些素材就是保存了一笔财富。

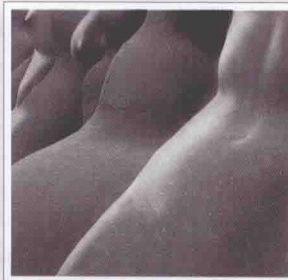

80

案例十《雕塑人体》

影像联想是以原片形象为基础的意念组合。同时也是创造新形象的心理过程。人类认知实物是通过感觉器官来实现的,运用不同的图形语言来反映社会、倾诉情感、表达自身的感受和体验,这是一个优秀摄影家应该具备的基本能力。

从构成的角度来看两张素材属于近似的构成,几个大同小异的近似形组合到一起即为近似的构成。在我们的生活里,在我们创作的镜头中,有很多这类非常近似但又不同的物体形态,如果用相似构成关系来表现,画面就会产生强烈的新奇感,让人产生很浓的兴趣。

目录CONTENTS

创意揭秘 PHOTOSHOP
DECRIPTION

案例十一《生命的颂歌》

84

《生命的颂歌》这幅作品，是用两张素材合成创作出梦幻般的画面。光与色是虚，人体是实，虚实对比是摄影构成中的常用手法，虚可以托出实，实又使虚更加梦幻。这种构成关系既引人注目，也引人入胜。

在摄影前期拍摄与后期创意制作中，形的设计、形的表现、形的构成是十分重要的，无论是纪实的风格，还是抽象的形式，我们都能从中解读出各种内在的和裸露的构成关系。应当说具有形式美的构成关系本身就能诱导观众产生不同的心理感受。当这种感受与创意的主题相一致时，创意者的思想主旨就能充分地、令人满意地表达出来。

案例十二《沂蒙老人》

92

将典型的背景与典型的人物天衣无缝地拼合在一起，形成一张完整的环境肖像作品，是此案例的重点。

所谓的“抠图”，实际上就是在对一部分影像进行编辑的同时，能够对另一部分影像进行保护。要做到这一点有很多的方法。在很多情况下我们并没有用蚂蚁线进行选框，同样完成了对目标影像进行制作的任务。所以对于有丰富经验的后期制作高手来说，在抠图时更多的是采用更加灵活的方法来选形，以完成抠图任务的。

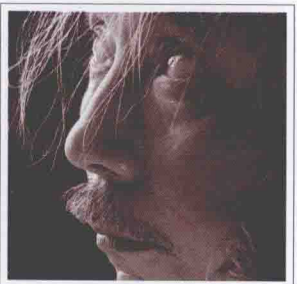
案例十三《淮北老汉》

98

摄影作品在后期制作完成之前，几乎都要进行适当的“锐化处理”，尤其是对那些虚焦的作品，经过恢复矫正后，影像的视觉效果将会被大大地改善。

现在锐化有很多的方法，每种方法针对的情况都不一样。锐化时一定要根据图片的具体情况，选择合适的锐化方法。如果锐化不当，就很容易产生色晕和锐化的痕迹。

这个案例用了基本锐化和边缘锐化的两种方法，这两种方法也可以单独使用。

案例十四《画坛怪杰》

106

摄影人十分热衷于把镜头对准大千世界形形色色的各类人物，努力去表现他们千差万别的个性风采，展示人物的外在精神、内在气质，展示人的丰富的心理世界，同时在别人的身上寻找自己、反观自我，这正是人像摄影的无穷魅力所在。

原片是在影室内拍摄完成的，用的是 RAW 格式，侧逆光。

原片色彩灰暗，可以考虑去掉色彩，制作成黑白人像。

调节眼神光，突出逆光发丝的效果，把握暗部灰色色调是这张作品的关键。

案例十五《接片》

112

这个案例是用多张连续拍摄的原片，在后期制作中用手动或自动的方法把它们拼接起来。由于拍摄时角度、距离、镜头等条件不同，自动功能拼接的效果也就不一样。如果拍摄时相机角度比较平稳和准确，每张照片之间留下必要的交叠部分，自动拼接一般不会有太大的问题，拼接后天衣无缝；如果图像拍摄得不够标准，自动拼接就有可能出现问题。所以自动拼接分别设置了“自动、透视、圆柱、球面、拼贴、调整位置”……等六种不同的拼接方式。

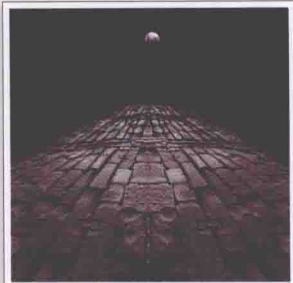

120

案例十六《路》

这是一张在皖南渔梁坝拍摄的胶片素材,后经底片扫描成为数字影像。原片虽不够完整,但影像记录的信息却非常生动,其中厚重的岩石,清楚的质感,逆向的光线,都能唤起人们对悠悠远去的风雨历史的联想,从而启发了以“路”为主题的创作。

抽象在摄影创作中具有独特的意义,它总是试图使图片的语言融入主观色彩,通过使“照片”转换为“符号”而超越日常观看的习惯。因此在今天相当一部分的当代摄影作品中,影像已经脱离了它们原先实际的意义,而在图像上突出地强调点、线、面的绘画感和设计感,以及自由造型的特征。

130

案例十七《历史记忆》

在风光摄影中,要遇到绝佳的天空云彩是非常不容易的,因此给原片加云就成为后期的一项任务。环境部分包括了前景和背景,此案例的原片前景比较具体,内容也比较饱满,但背景的天空不理想,是空白,成为缺失的部分。因此在天空中加入与主题内容相符的云彩,就成为这幅作品创意的关键。

天空的火烧云,近大远小,由左向右,由高向低,这种形状与走向正好与牌坊群的结构相互吻合,形成了相互适应的构成关系,从而虚拟出强烈的三维空间的视觉效果。稳定而深沉的红色隐喻着曾经发生过的波澜惊心的历史画面。

140

案例十八《怒火》

《怒火》是对雕塑素材的利用,是新奇手法的体现,是重复构成和夸张想象,是将抽象具象化的语言表达。

数字技术给现代影像的设计带来了前所未有的创意空间。人们可以将影像作为素材,像文字的组合同样,通过重组来表达主观的思想与创意。因此具象的可以进行抽象的表现,抽象的也可以进行具象的表达,人们可以在这种转换中获得视觉上和心理上的审美愉悦,由此创作进入了一个无限的自由表达的创意空间。

150

案例十九《管道构成》

各种工业管道,是劳动工人创造的工业设备产品,它们复杂多变,纵横交错,它们之间路线分明,功能明确,排列有序。点、线、面的构成关系十分明确。金属质感与黑白影调感受力,管道之间的相形相似,结构之间的节奏感和韵律感,都形成了强烈的视觉美感,完全可以称得上是劳动工人创造的巧夺天工的装置艺术品。

将彩色影像变为黑白影像有几种方法,在具体的使用中,用哪种方法最合适要根据影像情况而定,不能简单套用某一种方法。

158

案例二十《建筑构成》

这幅作品主要是以色彩、肌理为主要元素来构成画面的。作品追求简洁明快,色彩稳定统一,在统一中寻求适当的变化。

色彩:色彩首先要统一。选用有倾向性的色彩组成一个色彩的基调,然后再用少量的对比色作点缀。也就是说,色彩的表现可以根据个人感受进行主观的创意,对客观的色彩体系可以进行有目的的重解和重构。

肌理:肌理是物质表面的纹理。选择肌理并表现肌理美,越来越为现代摄影人所重视。在处理肌理时,也需要一个肌理的基调,这一点和色彩统一是一样的,不能太杂,不能太多,肌理要统一。

目录CONTENTS

创意揭秘 PHOTOSHOP
DECRYPTION

案例二十一 《工业构成 1》

170

点、线、面是艺术创作中最基本的元素，自然界以点、线、面呈现出来的客观物质也是无处不在，我们可以根据自己的主观意图，对其进行有目的的选择拍摄，后期组合重构，创意出千变万化的新颖画面。

对称：左右两部分的形与量完全相等的图形就叫对称的图形。当我们用相机镜头把客观世界的画面截取下来之后，被你组织在画面上的各种元素就会产生新的均衡关系。对称是均衡中的一种，其原理是左右、上下在图形和观者心理上力量的平衡。利用对称构图是摄影创意中常用的一种手法。此案例就是利用点、线、面的对称构图，创意出的奇特的酷似羊头一样的工业装置图形。作品中还包括了肌理和影调元素的组织与制作。

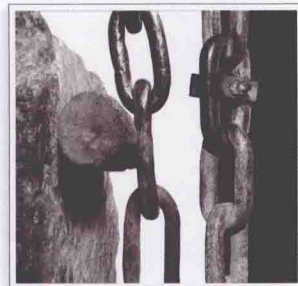

案例二十二 《工业构成 2》

176

这幅作品和上一幅基本相同，原片也是某工厂装置残部，当时拍摄主要想表现金属的表面质感。原片灰暗，随意简单。

后期可以着重表现装置的金属质感，形式上采用对称构图，强调作品的对称美，质感美，影调美。为了使抽象的画面中有具象的存在，在黑白的画面上特意加了红色数字。红色数字不仅是作品的结构中心，而且起到了画龙点睛的作用。

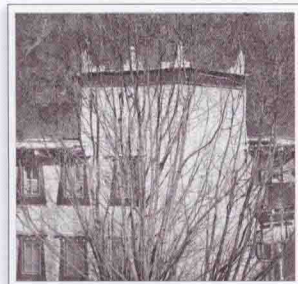

案例二十三 《力量》

182

在摄影作品中，一般组织到画面中的元素在三个左右为宜，多了容易乱，少了容易单调。此案例的画面有铁链，原木，岩石三个元素。铁链无论是在画面中所占的位置或面积都起着主导的作用，成为画面的主体和视觉中心。

对比是摄影构成中常用的一种表现方法，这三种质感的物质组合形成了强烈的对比关系。同时，背景也特意处理成了黑与白的对比画面，这样前景铁链被衬托得更加突出，进一步强化了画面明快、硬朗的个性特征，唤起观众的新奇感和力量感。

案例二十四 《树影藏寨》

186

原片是去西藏路途中十分常见的普通画面。在这个普通画面中记录了几个基本的构成元素：

一是藏民住宅背景。原片背景是一处藏民住宅，具有强烈民族特性的屋沿、房顶、窗户和白色的石墙，地域特点非常突出。可是元素太常见太普通，画面并不新颖也不典型，如果仅此一个元素，很难构成主题性的画面。

二是树木前景。原片前景的树林和背景元素一样，太常见太普通，同样不新颖也不典型。

但是当我们把两种元素放在一起，通过抽象和灰色影调控制的手法，就能使画面发生质的变化。

案例二十五 《云雾藏寨》

190

这是一幅清晨甲居藏寨的风光作品，甲居藏寨建筑典型，造型优美，是画面的主体元素。前景是一片山林，山下山上郁郁葱葱，背景是飘浮在云层之上的淡淡的远山峰顶，前景与背后由云雾融合成一个整体，甲居藏寨就掩映在这山林与云雾之间，宁静神秘，如同仙境让人向往。

这是由两张原片通过后期拼接而成的。

我们在前期拍摄时常常遇到这种情况，当看到壮丽的自然景色时非常激动，但当真要拿起相机去拍摄时就会发现，通过镜头所看到的只是壮观的自然景观的一小部分，我们的感受根本就无法很好地表现出来。在这种情况下我们完全可以把每个典型的局部分别拍摄下来，通过后期进行合成制作，创意出比现场感受还要精彩的摄影作品。

194

案例二十六《山谷浮云》

我们有这样的创作经历,有时山下风光很好而上方的风光不理想,有时山上的风光很好而下方的风光不理想,遇到这种情况,我们也不要放弃,可以作为素材来拍摄,回来后通过后期进行合成,创意出赏心悦目的风光艺术作品。风光摄影作品分两类:一类是纪实风光,另一类是唯美的艺术风光。纪实风光不能移花接木,艺术风光可以创意无限。

后期制作和上一个案例一样,利用一张云雾的原片,通过蒙版和渐变将山顶与山谷巧妙地连接起来,云层在山腰浮动,使两个画面融为一体。由于在这幅作品中色彩不占优势,为了强化雪的效果,将彩色图像转为黑白图像。

198

案例二十七《倩影》

有些原片乍看起来好像没有任何可以利用的价值,但如果我们用摄影构成的眼光去分析,就不难从中寻找到可以发挥的创意空间。

在原片中,光线将树影留在了水面上,这些树影本身也是形,从影中选形是摄影造型中的一种表现方法。我们知道,影可以使画面在二度空间里再现三度空间的客观状态。而在二度空间里,影又呈现出一个平面的形,所以我们在前期的拍摄中,可以直接寻找自然界中每一物的“倩影”。我们会发现树影、人影……常常优美而动人,影是物的“灵魂”。

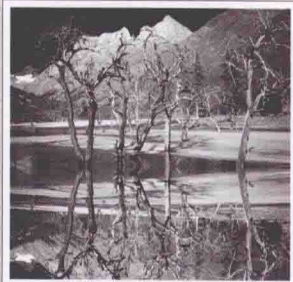

204

案例二十八《宁静幽远》

在自然界中,只要有水面大都会出现倒影,把景物与倒影一起组织到画面中是摄影者常用的一种造型方法。很多情况下,水面虽有倒影,但倒影并不完整也不美观,这张原片就属这种情况。没有倒影的画面纪实而平庸,为了改变画面的视觉效果,可以先将色彩抽象掉,制作出黑白灰的精彩影调,再通过后期图层复制,颠倒衔接,添加一个上下完全对称的倒影,使风光产生一种宁静、幽远、神秘的气氛。

这里应当指出,风光作品有两种:一种是纪实风光作品,这类作品一般不能随意对外在的信息做删减或添加,更不能移花接木,要保持其外在信息的相对真实性;另一种是唯美的艺术风光作品,这类作品在创作时可以主观地采取多元的手法表达对自然的理解与个性表现。

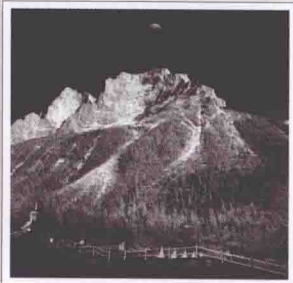
208

案例二十九《月空》

当太阳的余晖还没有散尽,明亮的圆月已经冉冉升起。山脚下是一处静静的木桥,由近至远,尽头是一座白塔。山顶岩石的黑白影调丰富,纹理清晰,令人如睹其物。遥远的月亮在灰暗的夜空中,分外耀眼。

作品给人以胸怀博大、心静志远的感觉,构图工整,质感清晰,让人在静静的画面中,似乎能听到大自然的天籁之声在轰响,有诗人浑厚的声音在低吟高唱。

这幅作品是由山脚下的木桥白塔、山峰、月亮三张素材合成而成。制作重点是表现物体的光影、影调、质感、肌理,以及点、线、面在画面上的构成关系。

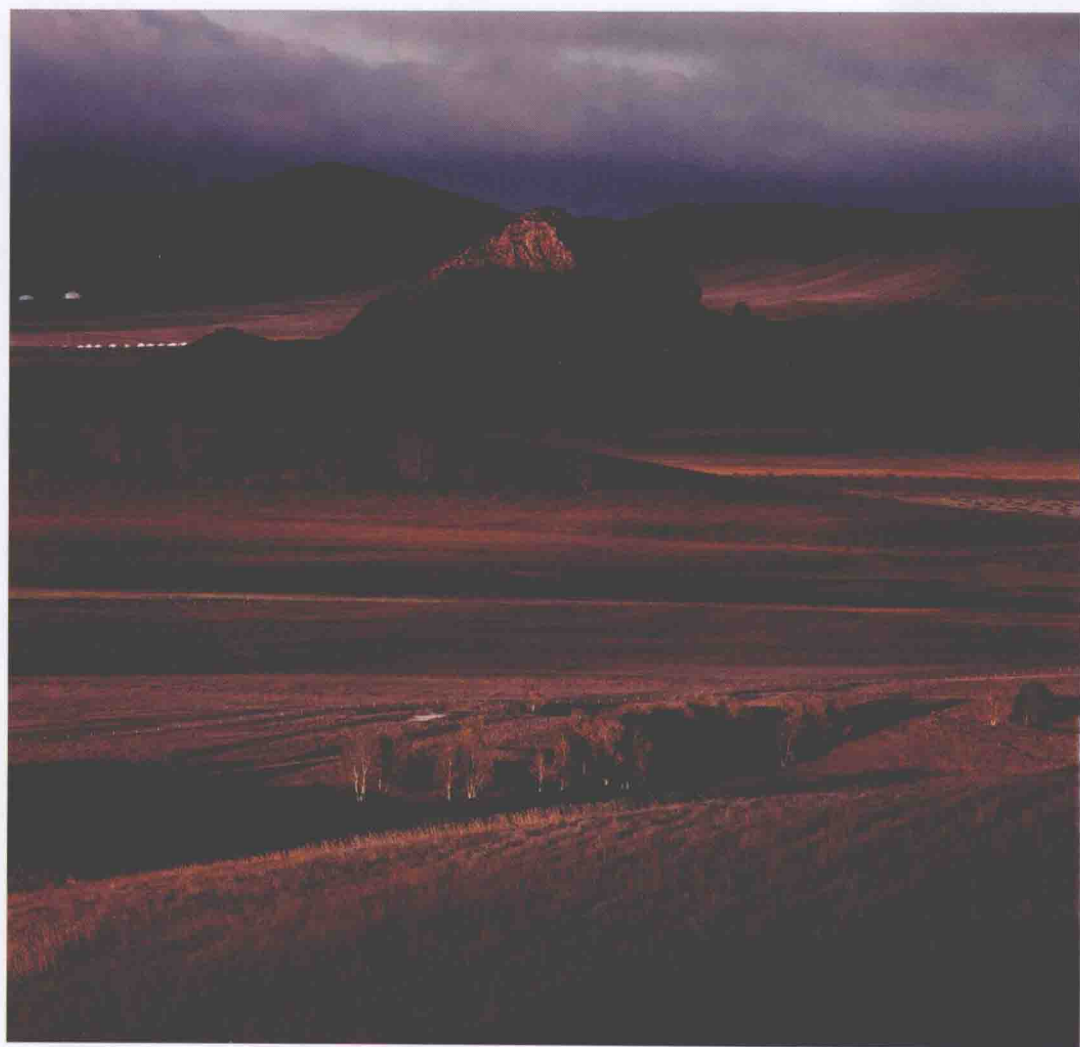
216

案例三十《紫砂茶韵》

《紫砂茶韵》作品强调了韵的解读,画面注重质感的表现,紫砂的灵气、茶叶的清新、瓦当的厚重、栓绳的柔韧。壶盖的分割形成中心的“S”形,表现出传统八卦的意味。壶中一缕轻香溢出,增添了画面的文采。整体画面的“圆”造型可见韵,而左下方的茶杯更是呼应茶壶,一叶绿茶点缀其中。整体背景为茶叶,暗的背景突显了瓦当,瓦当突显了紫砂,层层递进,用光精彩。

这幅作品是由六张素材照片经后期制作而成。要点是壶盖上的图纹制作,用壶盖反面制作出茶杯的效果,光的制作,水汽溢出的制作。

作品欣赏

目录CONTENTS

创意揭秘 PHOTOSHOP
DECRIPTION

案例一《秋韵》

18

每次创作回来，我们都能得到数以千计的照片，其中确实有些原片稍加调整就能成为让人兴奋的优秀作品。但是经验告诉我们，像这样不需后期制作就很优秀的作品可以说少之又少，更多的则是存在硬盘中长期弃之无用，或者干脆删除了。然而对于有着丰富创意思想又能够熟练掌握 PS 制作技术的摄影人来说，这些原片无疑就是一个宝库、一份财富。

案例一所用的原片是在坝上拍摄的，原片与坝上美好的主观感受有很大的距离，为了能够还原这种主观印象，本人用两张影像素材，通过后期叠加、模式的设置以及色彩倾向性的选择，力图使画面呈现出一个全新的与本人主观感受相近的坝上风光。

案例二《白桦晚秋》

24

深秋的白桦树，在阳光的照射下，叶子色彩艳丽透明，枝干肌理洁白细腻，层层叠叠，明快而淡雅，像诗一般的意境，像画一样的美好，这是面对白桦树时的感受。

拍摄白桦树与拍摄其他树木不太一样，白桦树树干很亮，在阳光的照射下折射率更高。而树叶相对于树干就显得灰暗了许多。如果要按面积较大的树叶曝光，树干就可能因曝光过度而损失影调。因此，拍摄时要按树干测光，确保亮部的影调不被损失。

这样拍摄出来的原片可能会出现灰暗沉闷、毫无生气的问题，这就需要通过后期的制作，把高调、阳光、透明、淡雅的主观感受表达出来，还原自然本质的真实。

案例三《皖江春色》

30

春天的新安江，是摄影创作的好时节，离开喧嚣的都市，走近向往的十里画廊，河两岸花草清香，山花烂漫，层层叠叠；田野里，大面积的油菜花片片相连，美不胜收，明快、阳光、高调的暖黄色成了这个季节的主色调；透明的色彩、明媚的阳光，沁人的芳香、湿润的空气，成为这个季节的创作主题。

在这个案例中，增加前景面积、强化和突出油菜花的色彩、淡化水面、虚化远景，形成近大远小、近实远虚的对比关系，营造三维的空间感，是这幅作品后期创意的要点。

案例四《春暖梨花开》

40

梨花盛开的季节，梨花树沿着山脉层层叠叠，满山遍野，美轮美奂。但是当你置身其中，用镜头取景的时候就会发现，树木把周围的视线遮挡了，空间也变得局促和狭窄，壮观的景色很难表现。

通过后期制作，将两张素材原片，上下拼接，通过加强树的高度和花的密度，让梨花更加繁茂，从而使画面气氛更加强烈。如何进行拼接，并使画面天衣无缝，是创作中经常遇到的问题。由于各类作品画面的影像特点不同，素材与素材之间的构成形式不同，拼接的方法也各不相同，在这个案例中，树与花的拼接是要点。

案例五《皖南纪实》

46

皖南春色，油菜花飘香。这幅作品是在陈坎附近拍摄的。为了准确构图，相机平视拍摄，主体人物、远山、天空都表现得不错，再加上是雨后阴天，影调层次很丰富。但原片 1 由于是平视拍摄，中景的田野油菜花无法充分地展开。于是把相机举过头顶，盲拍一张俯视角度的素材照片，把中景的田野油菜花充分展开（原片 2），以备后期制作时使用。

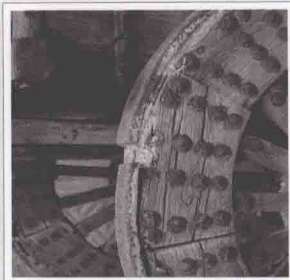
用原片 2，拼接到原片 1 的中间，这样使原有的构图更加严谨，同时也强化了画面透视的三度空间感。

54 案例六《足迹》

我们常说,细节决定生命,这个案例就是以细节为重点,以灰调分寸的把握为创意的核心,制作出凝重深沉、含蓄稳定的视觉感受,突显灰色影调所构成的肌理与质感美。

从技术的角度来看,制作灰调的几个 PS 工具并不复杂,大部分人都会使用。但从艺术的角度来说,灰度却是一个非常主观的因素,每个人由于艺术修养的不同、职业经历的不同、生活环境的不同以及审美品位的取向不同,对灰度的理解感受,对灰调的调整把握也就不尽相同。所以灰度分寸的把握最终取决于艺术修养的高低。

60 案例七《冬日素描》

站在高坡之上,放眼望去,冬日寒天,一片苍茫。蓝色深澈的天空与层层叠叠的白云,簇拥着已被大雪尽染的黄土高坡,洁白如梦幻。低头俯看,宽阔的沟底变成了冰雪大道,雪粒悬挂在纤细的枝桠上,树木显得几分孤单却缄默而倔强,牛群一字排开曲线前行,此时我听到了生命的节奏在推进,大地的旋律在起伏,我被这质朴而大气之美深深打动着。

这是用彩色胶片经扫描获得的数字影像,由于曝光严重不足,雪地变成一片灰色,所有景物混成了一片,此案例仅用加深和减淡工具,就可以达到使景物分离的目的,这也是抠图技巧之一。

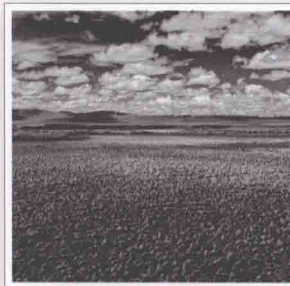
66 案例八《坝上风光》

这是由天空和地面的两张原片合成的作品。原片是彩色的,后转为了黑白。

原片 1,大地肥沃而丰厚,由近至远,使得冬季的坝上开阔而空灵,把彩色片转成黑白后,地面的肌理效果厚重而苍凉,影调也更加丰富。由于原片是平视展开,天空呈纯白色,构成单调,不能直接成画。

原片 2,朵朵白云在深蓝色的天空上生动自然,灵动而飘逸,由近而远透视强烈。

将两片合成,能使天空和大地形成一静一动的对比关系,优势互补,并强化黑白影调效果。通过加大前景来增强画面三度空间的透视感和前景的主观位置感,同时在拼合过程中使构图关系更趋合理。

74 案例九《走近香格里拉》

只要去过西部的摄影人,手上都会有许多这样的原片,雪山、草地、白云和马匹,这些西部的元素都有了,但画面并没有给读者带来摄影者在现场所感受到的那种视觉冲动和美感。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,主观的表达受到客观因素制约,仅靠照相机和前期拍摄是很难完美地呈现主观感受的。

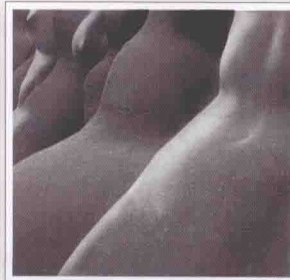
大量不完美的原片并不代表着毫无价值,也不能随意删去,我可以把它作为素材收存下来。从艺术创作的角度来说,影像本身没有好与坏,这要看你如何使用。用到合理该用的地方,再虚的影像也是好影像;用到不该用的地方,再实的影像也是废影像。因此,保存好这些素材就是保存了一笔财富。

80 案例十《雕塑人体》

影像联想是以原片形象为基础的意念组合。同时也是创造新形象的心理过程。人类认知实物是通过感觉器官来实现的,运用不同的图形语言来反映社会、倾诉情感、表达自身的感受和体验,这是一个优秀摄影家应该具备的基本能力。

从构成的角度来看两张素材属于近似的构成,几个大同小异的近似形组合到一起即为近似的构成。在我们的生活里,在我们创作的镜头中,有很多这类非常近似但又不同的物体形态,如果用相似构成关系来表现,画面就会产生强烈的新奇感,让人产生很浓的兴趣。

目录CONTENTS

创意揭秘 PHOTOSHOP
DECRIPTION

案例十一《生命的颂歌》

84

《生命的颂歌》这幅作品，是用两张素材合成创作出梦幻般的画面。光与色是虚，人体是实，虚实对比是摄影构成中的常用手法，虚可以托出实，实又使虚更加梦幻。这种构成关系既引人注目，也引人入胜。

在摄影前期拍摄与后期创意制作中，形的设计、形的表现、形的构成是十分重要的，无论是纪实的风格，还是抽象的形式，我们都能从中解读出各种内在的和裸露的构成关系。应当说具有形式美的构成关系本身就能诱导观众产生不同的心理感受。当这种感受与创意的主题相一致时，创意者的思想主旨就能充分地、令人满意地表达出来。

案例十二《沂蒙老人》

92

将典型的背景与典型的人物天衣无缝地拼合在一起，形成一张完整的环境肖像作品，是此案例的重点。

所谓的“抠图”，实际上就是在对一部分影像进行编辑的同时，能够对另一部分影像进行保护。要做到这一点有很多的方法。在很多情况下我们并没有用蚂蚁线进行选框，同样完成了对目标影像进行制作的任务。所以对于有丰富经验的后期制作高手来说，在抠图时更多的是采用更加灵活的方法来选形，以完成抠图任务的。

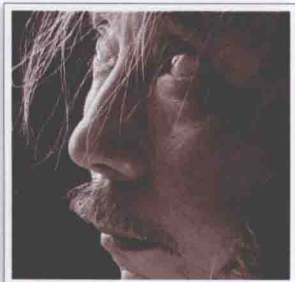
案例十三《淮北老汉》

98

摄影作品在后期制作完成之前，几乎都要进行适当的“锐化处理”，尤其是对那些虚焦的作品，经过恢复矫正后，影像的视觉效果将会被大大地改善。

现在锐化有很多的方法，每种方法针对的情况都不一样。锐化时一定要根据图片的具体情况，选择合适的锐化方法。如果锐化不当，就很容易产生色晕和锐化的痕迹。

这个案例用了基本锐化和边缘锐化的两种方法，这两种方法也可以单独使用。

案例十四《画坛怪杰》

106

摄影人十分热衷于把镜头对准大千世界形形色色的各类人物，努力去表现他们千差万别的个性风采，展示人物的外在精神、内在气质，展示人的丰富的心理世界，同时在别人的身上寻找自己、反观自我，这正是人像摄影的无穷魅力所在。

原片是在影室内拍摄完成的，用的是 RAW 格式，侧逆光。

原片色彩灰暗，可以考虑去掉色彩，制作成黑白人像。

调节眼神光，突出逆光发丝的效果，把握暗部灰色影调是这张作品的关键。

案例十五《接片》

112

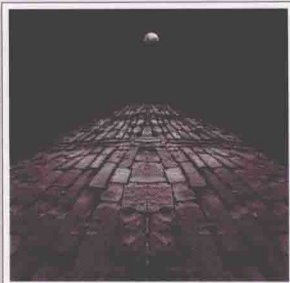
这个案例是用多张连续拍摄的原片，在后期制作中用手动或自动的方法把它们拼接起来。由于拍摄时角度、距离、镜头等条件不同，自动功能拼接的效果也就不一样。如果拍摄时相机角度比较平稳和准确，每张照片之间留下必要的交叠部分，自动拼接一般不会有太大的问题，拼接后天衣无缝；如果图像拍摄得不够标准，自动拼接就有可能出现问题。所以自动拼接分别设置了“自动、透视、圆柱、球面、拼贴、调整位置”……等六种不同的拼接方式。

120

案例十六《路》

这是一张在皖南渔梁坝拍摄的胶片素材,后经底片扫描成为数字影像。原片虽不够完整,但影像记录的信息却非常生动,其中厚重的岩石,清楚的质感,逆向的光线,都能唤起人们对悠悠远去的风雨历史的联想,从而启发了以“路”为主题的创作。

抽象在摄影创作中具有独特的意义,它总是试图使图片的语言融入主观色彩,通过使“照片”转换为“符号”而超越日常观看的习惯。因此在今天相当一部分的当代摄影作品中,影像已经脱离了它们原先实际的意义,而在图像上突出地强调点、线、面的绘画感和设计感,以及自由造型的特征。

130

案例十七《历史记忆》

在风光摄影中,要遇到绝佳的天空云彩是非常不容易的,因此给原片加云就成为后期的一项任务。环境部分包括了前景和背景,此案例的原片前景比较具体,内容也比较饱满,但背景的天空不理想,是空白,成为缺失的部分。因此在天空中加上与主题内容相符的云彩,就成为这幅作品创意的关键。

天空的火烧云,近大远小,由左向右,由高向低,这种形状与走向正好与牌坊群的结构相互吻合,形成了相互适应的构成关系,从而虚拟出强烈的三维空间的视觉效果。稳定而深沉的红色隐喻着曾经发生过的波澜惊心的历史画面。

140

案例十八《怒火》

《怒火》是对雕塑素材的利用,是新奇手法的体现,是重复构成和夸张想象,是将抽象具像化的语言表达。

数字技术给现代影像的设计带来了前所未有的创意空间。人们可以将影像作为素材,像文字的组合同样,通过重组来表达主观的思想与创意。因此具象的可以进行抽象的表现,抽象的也可以进行具象的表达,人们可以在这种转换中获得视觉上和心理上的审美愉悦,由此创作进入了一个无限的自由表达的创意空间。

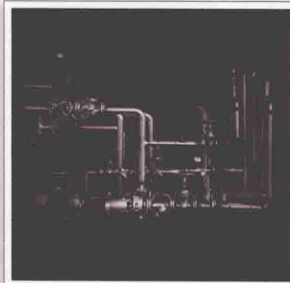

150

案例十九《管道构成》

各种工业管道,是劳动工人创造的工业设备产品,它们复杂多变,纵横交错,它们之间路线分明,功能明确,排列有序。点、线、面的构成关系十分明确。金属质感与黑白影调感受力,管道之间的相形相似,结构之间的节奏感和韵律感,都形成了强烈的视觉美感,完全可以称得上是劳动工人创造的巧夺天工的装置艺术品。

将彩色影像变为黑白影像有几种方法,在具体的使用中,用哪种方法最合适要根据影像情况而定,不能简单套用某一种方法。

158

案例二十《建筑构成》

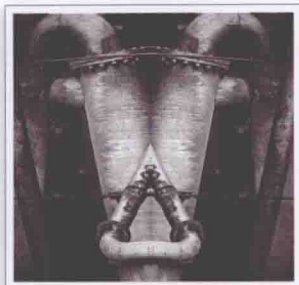
这幅作品主要是以色彩、肌理为主要元素来构成画面的。作品追求简洁明快,色彩稳定统一,在统一中寻求适当的变化。

色彩:色彩首先要统一。选用有倾向性的色彩组成一个色彩的基调,然后再用少量的对比色作点缀。也就是说,色彩的表现可以根据个人感受进行主观的创意,对客观的色彩体系可以进行有目的的重解和重构。

肌理:肌理是物质表面的纹理。选择肌理并表现肌理美,越来越为现代摄影人所重视。在处理肌理时,也需要一个肌理的基调,这一点和色彩统一是一样的,不能太杂,不能太多,肌理要统一。

目录CONTENTS

创意揭秘 PHOTOSHOP
DECRYPTION

案例二十一 《工业构成 1》

170

点、线、面是艺术创作中最基本的元素，自然界以点、线、面呈现出来的客观物质也是无处不在，我们可以根据自己的主观意图，对其进行有目的的选择拍摄，后期组合重构，创意出千变万化的新颖画面。

对称：左右两部分的形与量完全相等的图形就叫对称的图形。当我们用相机镜头把客观世界的画面截取下来之后，被你组织在画面上的各种元素就会产生新的均衡关系。对称是均衡中的一种，其原理是左右、上下在图形和观者心理上力量的平衡。利用对称构图是摄影创意中常用的一种手法。此案例就是利用点、线、面的对称构图，创意出的奇特的酷似羊头一样的工业装置图形。作品中还包括了肌理和影调元素的组织与制作。

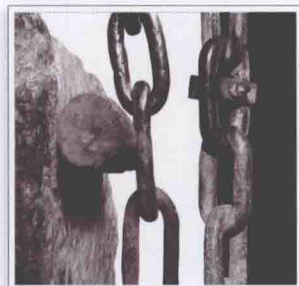

案例二十二 《工业构成 2》

176

这幅作品和上一幅基本相同，原片也是某工厂装置残部，当时拍摄主要想表现金属的表面质感。原片灰暗，随意简单。

后期可以着重表现装置的金属质感，形式上采用对称构图，强调作品的对称美，质感美，影调美。为了使抽象的画面中有具象的存在，在黑白的画面上特意加了红色数字。红色数字不仅是作品的结构中心，而且起到了画龙点睛的作用。

案例二十三 《力量》

182

在摄影作品中，一般组织到画面中的元素在三个左右为宜，多了容易乱，少了容易单调。此案例的画面有铁链，原木，岩石三个元素。铁链无论是在画面中所占的位置或面积都起着主导的作用，成为画面的主体和视觉中心。

对比是摄影构成中常用的一种表现方法，这三种质感的物质组合形成了强烈的对比关系。同时，背景也特意处理成了黑与白的对比画面，这样前景铁链被衬托得更加突出，进一步强化了画面明快、硬朗的个性特征，唤起观众的新奇感和力量感。

案例二十四 《树影藏寨》

186

原片是去西藏路途中十分常见的普通画面。在这个普通画面中记录了几个基本的构成元素：

一是藏民住宅背景。原片背景是一处藏民住宅，具有强烈民族特性的屋沿、房顶、窗户和白色的石墙，地域特点非常突出。可是元素太常见太普通，画面并不新颖也不典型，如果仅此一个元素，很难构成主题性的画面。

二是树木前景。原片前景的树林和背景元素一样，太常见太普通，同样不新颖也不典型。

但是当我们把两种元素放在一起，通过抽象和灰色影调控制的手法，就能使画面发生质的变化。

案例二十五 《云雾藏寨》

190

这是一幅清晨甲居藏寨的风光作品，甲居藏寨建筑典型，造型优美，是画面的主体元素。前景是一片山林，山下山上郁郁葱葱，背景是飘浮在云层之上的淡淡的远山峰顶，前景与背后由云雾融合成一个整体，甲居藏寨就掩映在这山林与云雾之间，宁静神秘，如同仙境让人向往。

这是由两张原片通过后期拼接而成的。

我们在前期拍摄时常常遇到这种情况，当看到壮丽的自然景色时非常激动，但当真要拿起相机去拍摄时就会发现，通过镜头所看到的只是壮观的自然景观的一小部分，我们的感受根本就无法很好地表现出来。在这种情况下我们完全可以把每个典型的局部分别拍摄下来，通过后期进行合成制作，创意出比现场感受还要精彩的摄影作品。

194

案例二十六《山谷浮云》

我们有这样的创作经历,有时山下风光很好而上方的风光不理想,有时山上的风光很好而下方的风光不理想,遇到这种情况,我们也不要放弃,可以作为素材来拍摄,回来后通过后期进行合成,创意出赏心悦目的风光艺术作品。风光摄影作品分两类:一类是纪实风光,另一类是唯美的艺术风光。纪实风光不能移花接木,艺术风光可以创意无限。

后期制作和上一个案例一样,利用一张云雾的原片,通过蒙版和渐变将山顶与山谷巧妙地连接起来,云层在山腰浮动,使两个画面融为一体。由于在这幅作品中色彩不占优势,为了强化雪的树挂效果,将彩色图像转为黑白图像。

198

案例二十七《倩影》

有些原片乍看起来好像没有任何可以利用的价值,但如果我们用摄影构成的眼光去分析,就不难从中寻找到可以发挥的创意空间。

在原片中,光线将树影留在了水面上,这些树影本身也是形,从影中选形是摄影造型中的一种表现方法。我们知道,影可以使画面在二度空间里再现三度空间的客观状态。而在二度空间里,影又呈现出一个平面的形,所以我们在前期的拍摄中,可以直接寻找自然界中每一物的“倩影”。我们会发现树影、人影……常常优美而动人,影是物的“灵魂”。

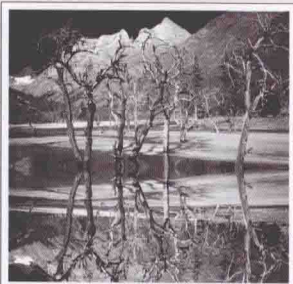

204

案例二十八《宁静幽远》

在自然界中,只要有水面大都会出现倒影,把景物与倒影一起组织到画面中是摄影者常用的一种造型方法。很多情况下,水面虽有倒影,但倒影并不完整也不美观,这张原片就属这种情况。没有倒影的画面纪实而平庸,为了改变画面的视觉效果,可以先将色彩抽象掉,制作出黑白灰的精彩影调,再通过后期图层复制,颠倒衔接,添加一个上下完全对称的倒影,使风光产生一种宁静、幽远、神秘的气氛。

这里应当指出,风光作品有两种:一种是纪实风光作品,这类作品一般不能随意对外在的信息做删减或添加,更不能移花接木,要保持其外在信息的相对真实性;另一种是唯美的艺术风光作品,这类作品在创作时可以主观地采取多元的手法表达对自然的理解与个性表现。

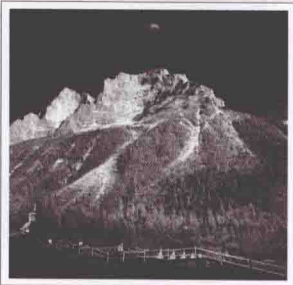
208

案例二十九《月空》

当太阳的余晖还没有散尽,明亮的圆月已经冉冉升起。山脚下是一处静静的木桥,由近至远,尽头是一座白塔。山顶岩石的黑白影调丰富,纹理清晰,令人如睹其物。遥远的月亮在灰暗的夜空中,分外耀眼。

作品给人以胸怀博大、心静志远的感觉,构图工整,质感清晰,让人在静静的画面中,似乎能听到大自然的天籁之声在轰响,有诗人浑厚的声音在低吟高唱。

这幅作品是由山脚下的木桥白塔、山峰、月亮三张素材合成而成。制作重点是表现物体的光影、影调、质感、肌理,以及点、线、面在画面上的构成关系。

216

案例三十《紫砂茶韵》

《紫砂茶韵》作品强调了韵的解读,画面注重质感的表现,紫砂的灵气、茶叶的清新、瓦当的厚重、栓绳的柔韧。壶盖的分割形成中心的“S”形,表现出传统八卦的意味。壶中一缕轻香溢出,增添了画面的文采。整体画面的“圆”造型可见韵,而左下方的茶杯更是呼应茶壶,一叶绿茶点缀其中。整体背景为茶叶,暗的背景突显了瓦当,瓦当突显了紫砂,层层递进,用光精彩。

这幅作品是由六张素材照片经后期制作而成。要点是壶盖上的图纹制作,用壶盖反面制作出茶杯的效果,光的制作,水汽溢出的制作。

作品欣赏