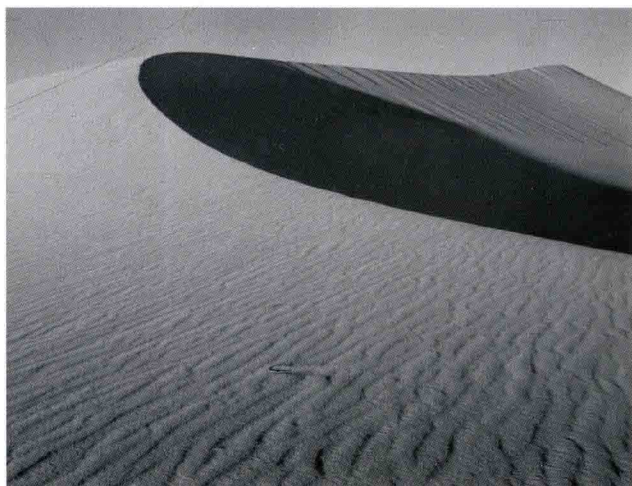

照片的描述与表达

——如何用 Photoshop CC 制作有故事的照片

余艳红 著

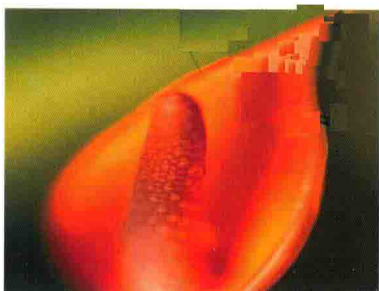

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

照片的描述与表达

——如何用 Photoshop CC 制作有故事的照片

余艳红 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

内 容 简 介

本书不是为了讲解摄影理论或者摄影技巧,它是结合了作者的拍摄经验,把生活中那些无处不在的事物之美用照片和故事的方式呈现。

大众摄影背景下,照片已然成为很多人心随影动的外化形式,《照片的描述与表达——如何用 Photoshop CC 制作有故事的照片》通过照片以及拍摄该张照片的构思、参数,拍摄该类照片时需注意的问题、选择这张照片的原因来对照片进行直观描述;照片背后的故事、后期制作软件完善作品,则是用文字和后期修饰将该张照片的情感外化,形成作者对生活的感悟,完成照片的主题表达。

本书分为三个部分:风景、人物、小景

本书可作为高等院校摄影专业参考书,也可以作为摄影爱好者的入门辅导工具书。

图书在版编目(CIP)数据

照片的描述与表达——如何用 Photoshop CC 制作有故事的照片/
余艳红著. —长沙:中南大学出版社,2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5487 - 2296 - 0

I. 照... II. 余... III. 图象处理软件 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 127810 号

照片的描述与表达

ZHAOPIAN DE MIAOSHU YU BIAODA

——如何用 Photoshop CC 制作有故事的照片

余艳红 著

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 易建国

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南金太阳印刷有限公司

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 10 ☐字数 292 千字

☐版 次 2016 年 12 月第 1 版 ☐印次 2016 年 12 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 2296 - 0

☐定 价 56.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前言

“我们不只是用相机拍照。我们带到摄影中去的是所有我们读过的书，看过的电影，听过的音乐，爱过的人。”
——安塞尔·亚当斯

缘起

闲走几段路，讲几个故事，是写作这本书的初衷。读书写字，听歌旅行，在当下仿佛已经是件奢侈的事情，好在还有远方与时光，把人生重要的体验用照片来表现，亦是美好生活的另一面。

书中所有的照片都来源于作者旅行中捕捉到的某一个片段，它们也许算不上美仑美奂，无论是创意还是摄影技巧都有待提高，但是在按下快门的那一刻，我想至少我是感动了自己的。

书中每一个故事也都来源于生活中遇到的形形色色的人，他们可能是你，也可能是我，在滚滚红尘中，我们或匆匆遇见又匆忙告别，亦或在岁月的流逝中成为了朋友，每一次回望，那些内心的感动依然让我不能忘怀。谢谢你们在那些日子里带来的美好，也祝福你们在生命的长河中流淌着的都是记忆的芬芳。

说书

本书的书名已经包含了对书的内容的诠释：

照片的描述与表达——如何用 Photoshop CC 制作有故事的照片

有故事的照片光有优秀的画面还不够，它需要摄影师前期的构思与规划、后期制作以及最终呈现的效果。

描述（describe）——运用各种修辞手法对事物进行形象化的阐述

每一张照片被选中的原因在作者对该照片的简单描述中获得表达，拍摄地点、参数设置及拍摄环境是作者在拍下照片时的构思，从这一刻开始，拍摄就不仅仅是按下快门那么简单的事情，它是一个摄影者对于为什么要拍，怎么拍，这么拍的原因是什么的一个快速思考。就比如本书中很多人物都是用大光圈、长焦来拍摄，为什么呢？大光圈可以虚化背景，突出主题，旅行途中，面对杂乱的背景，熙熙攘攘的人群，大光圈无疑能让你的主角从中凸显；长焦则会让模特忽略摄影师的存在，如果是抓拍，则可以让角色最真实的一面呈现，镜头中的人或事物关系也容易呈现，能够更好地用照片讲故事。

Photoshop CC 是 Photoshop Creative Cloud 的简写，利用 Photoshop CC 进行后期制作是因为 Photoshop CC 不仅继承了之前 Photoshop 的功能，还增加了相机防抖动、Camera RAW 功能改进等，“储存至云端”还可让多台电脑之间的档案保持条理。

当然，使用该软件除了完善作品本身，更多的是在制作过程中分享如何用更加直观的手段让观看者去思考：哪些元素是一幅作品必备元素？哪些元素又是能够真正触动人们并产生思考的成因？

表达（express）——用口说或用文字把思想感情表示出来

表达的方式有很多种，但不管是用什么样的方式，情感才是最为重要的表现内容。

每张照片背后的故事其实是作者用文字来传递情感的外化，它表达的不仅是作者在按下快门的那一刹那呈现的摄影灵感及内心深处的起伏变幻，同时也是以此来彰显摄影师在场景中挖掘事件及表达情感的能力。

书中的每一个故事都不长，有的甚至谈不上过程和连续性，但是，当这个故事与照片链接在一起的时候，

它承载的是一段记忆，是走过一段岁月、结识一个人时的经历，饱含着一份情感，这些人，这些事，不仅丰富了我的眼界，也让我不断地思考，努力前行。

结 构

第一章 风景 最美的风景永远在路上，所以，本书选择了9幅旅行途中记录下来的风景，它是在童话小镇CK驻足的那一刹那，天空中美丽的云朵投下的美丽倒影，也是松雅湖畔游弋时被夕阳笼罩的惊喜，无论是柬埔寨之光还是海陵岛之魅都是在某个瞬间击中了我柔软的心脏，迫不及待地想要分享的美丽世界，在那一刻，我想到了某个人，他或她的故事与此情此景如此地融合，以至于我只想把这幅照片和这个故事送给他们，当然，没有行在路上的日子也因为有了这些照片以及照片背后的故事回味无穷。

第二章 人物 有人认为，拍人物很容易，有好看的模特，有高端的器材，上个大灯圈，怎么拍都会好看。事实上，人像摄影是摄影里面最难的，很多摄影艺术家都认为人像拍摄对人物神情捕捉、人物心理刻画以及人物神韵表达要求很高，抓拍人物时，则需要小心安排人物与环境之间的关系，否则很难形成作品的叙事性，容易沦为“糖水片”。

本书选择的9张人物照片多数为抓拍，有些还是人物的侧面、背影，因为缺失面部表情，一般情况下会让画面略显平淡，好在人物和环境之间多为相辅相成的关系，特定环境下人物的肢体语言也充满了表现力，才让这些人物在特定的环境中具备了不一样的画面表达能力，形成了故事性。

第三章 小景 拍摄小景是发现细节，展现摄影师独特眼光的手段之一，

因此在色彩、形状、质感部分要特别注意。当然，有个微距镜头能事半功倍。

关于后期制作

关于是否要注重后期，以及注重的程度，业界争论已久，各有想法。在后期处理照片时，个人习惯是在保持原片风格的基础上适当调整，调整的目的只有一个：符合照片的主题，也因此，本书中主要讲述了利用Photoshop CC完成照片的后期制作的一些基础知识，在此对想要全面学习Photoshop CC的“客官”表示抱歉。

感 谢

本书在创作过程中，得到了李建光先生、王宏老师的指导，欧华亮、宋文康、李宁同学也为本书故事的写作提供了很多灵感，还有许多关心我的朋友们，一同走过世界各地、快乐摄影的摄友们，在此一并感谢。

鉴于时间仓促，书中的纰漏和考虑不周之处在所难免，敬请读者朋友和同行批评指正。

作 者

2016年4月8日

作 者 简 介

余艳红，高级摄影师，高校传媒类专业教师，主要研究方向为影视制作。学生时代接触相机，自己成为老师后，为了能够指导学生而深入研习摄影技巧，常常独自上路去探寻世界之美，只想做个有故事的摄影爱好者，拍摄些有故事的照片。

目 录

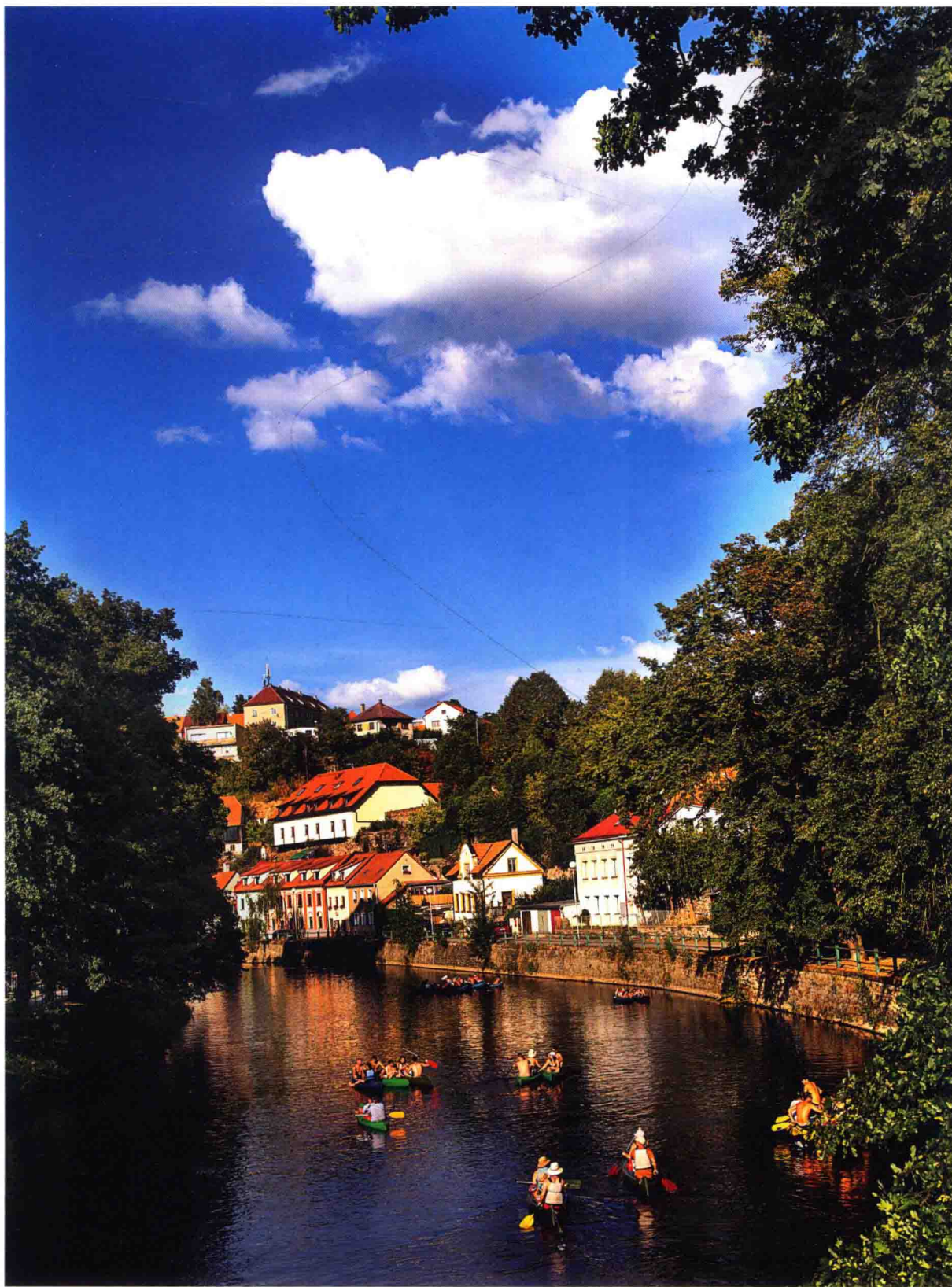
第一章 风光	1
1.1、 童话世界	2
1.1.1 选择《童话世界》的理由	2
1.1.2 《童话世界》背后的故事	3
1.1.3 如何用 Photoshop CC 完成《童话世界》后期制作	4
1.2、 晨光	11
1.2.1 选择《晨光》的理由	11
1.2.2 《晨光》背后的故事	12
1.2.3 如何用 Photoshop CC 完成《布达佩斯朝霞》后期制作	12
1.3、 纯净	18
1.3.1 选择《纯净》的理由	18
1.3.2 《纯净》背后的故事	19
1.3.3 如何用 Photoshop CC 完成《纯净》后期制作	20
1.4、 此刻红阳可人心	26
1.4.1 选择《此刻红阳可人心》的理由	26
1.4.2 《此刻红阳可人心》背后的故事	27
1.4.3 如何用 Photoshop CC 完成《此刻红阳可人心》后期制作	28
1.5、 Dancing House	31
1.5.1 选择 <i>Dancing House</i> 的理由	31
1.5.2 <i>Dancing House</i> 背后的故事	32
1.5.3 如何用 Photoshop CC 完成 <i>Dancing House</i> 后期制作	33
1.6、 天空之城	36
1.6.1 选择《天空之城》的理由	36
1.6.2 《天空之城》背后的故事	37
1.6.3 如何用 Photoshop CC 完成《天空之城》后期制作	38

1.7、	画山	42
1.7.1	选择《画山》的理由	42
1.7.2	《画山》背后的故事	43
1.7.3	如何用 Photoshop CC 完成《画山》后期制作	44
1.8、	燃情岁月	48
1.8.1	选择《燃情岁月》的理由	48
1.8.2	《燃情岁月》背后的故事	49
1.8.3	如何用 Photoshop CC 完成《燃情岁月》后期制作	50
1.9、	汪洋中的一条船	53
1.9.1	选择《汪洋中的一条船》的理由	53
1.9.2	《汪洋中的一条船》背后的故事	54
1.9.3	如何用 Photoshop CC 完成《汪洋中的一条船》后期制作	55
第二章	人 像	58
2.1、	不争	59
2.1.1	选择《不争》的理由	59
2.1.2	《不争》背后的故事	60
2.1.3	如何用 Photoshop CC 完成《不争》后期制作	60
2.2、	撑起彩色的梦想	64
2.2.1	选择《撑起彩色的梦想》的理由	64
2.2.2	《撑起彩色的梦想》背后的故事	65
2.2.3	如何用 Photoshop CC 完成《撑起彩色的梦想》后期制作	66
2.3、	梦醒时分花满枝	69
2.3.1	选择《梦醒时分花满枝》的理由	69
2.3.2	《梦醒时分花满枝》背后的故事	70
2.3.3	如何用 Photoshop CC 完成《梦醒时分花满枝》后期制作	71
2.4、	美丽人生	73
2.4.1	选择《美丽人生》的理由	73

2.4.2	《美丽人生》背后的故事	74
2.4.3	如何用 Photoshop CC 完成《美丽人生》后期制作	75
2.5、	秋日私语	78
2.5.1	选择《秋日私语》的理由	78
2.5.2	《秋日私语》背后的故事	79
2.5.3	如何用 Photoshop CC 完成《秋日私语》后期制作	79
2.6、	墨庄清韵	84
2.6.1	选择《墨庄清韵》的理由	84
2.6.2	《墨庄清韵》背后的故事	85
2.6.3	如何用 Photoshop CC 完成《墨庄清韵》后期制作	85
2.7、	广场舞	90
2.7.1	选择《广场舞》的理由	90
2.7.2	《广场舞》背后的故事	91
2.7.3	如何用 Photoshop CC 完成《广场舞》后期制作	91
2.8、	流逝的时光	94
2.8.1	选择《流逝的时光》的理由	94
2.8.2	《流逝的时光》背后的故事	95
2.8.3	如何用 Photoshop CC 完成《流逝的时光》后期制作	96
2.9、	洪江老人	99
2.9.1	选择《洪江老人》的理由	100
2.9.2	《洪江老人》背后的故事	100
2.9.3	如何用 Photoshop CC 完成《洪江老人》后期制作	100
第三章	小 景	104
3.1、	等待	105
3.1.1	选择《等待》的理由	105
3.1.2	《等待》背后的故事	107
3.1.3	如何用 Photoshop CC 完成《等待》后期制作	107

3.2、痴心的我	116
3.2.1 选择《痴心的我》的理由	116
3.2.2 《痴心的我》背后的故事	117
3.2.3 如何用 Photoshop CC 完成《痴心的我》后期制作	118
3.3、脚步	122
3.3.1 选择《脚步》的理由	122
3.3.2 《脚步》背后的故事	122
3.3.3 如何用 Photoshop CC 完成《脚步》后期制作	123
3.4、传奇	128
3.4.1 选择《传奇》的理由	128
3.4.2 《传奇》背后的故事	129
3.4.3 如何用 Photoshop CC 完成《传奇》后期制作	130
3.5、Lost Stars	133
3.5.1 选择 <i>Lost Stars</i> 的理由	133
3.5.2 <i>Lost Stars</i> 背后的故事	134
3.5.3 如何用 Photoshop CC 完成 <i>Lost Stars</i> 后期制作	135
3.6、你若盛开	138
3.6.1 选择《你若盛开》的理由	138
3.6.2 《你若盛开》背后的故事	139
3.6.3 如何用 Photoshop CC 完成《你若盛开》后期制作	140
3.7、牛奶锅	143
3.7.1 选择《牛奶锅》的理由	144
3.7.2 《牛奶锅》背后的故事	144
3.7.3 如何用 Photoshop CC 完成《牛奶锅》后期制作	145
3.8、残荷	148
3.8.1 选择《残荷》的理由	148
3.8.2 《残荷》背后的故事	149
3.8.3 如何用 Photoshop CC 完成《残荷》后期制作	150

第一章 风光

1.1 童话世界

2015 年 8 月，克罗姆洛夫，捷克南部的小镇，200 多年以来远离现代工业文明，街道和建筑都保存着中世纪的风格，是欧洲最漂亮的小镇之一。

1.1.1 选择《童话世界》的理由

选择这张照片的理由其实很简单——漂亮。

高饱和度的浓郁色彩，蓝天与白云的交相辉映，极富有线条感的建筑，五颜六色的皮划艇。作为哥特时代后文艺复兴与巴洛克艺术的结晶，用鲜明的色彩、线条来表现克罗姆洛夫优美、宁静、梦幻再为合适不过了。

好多人说，到了捷克的克罗姆洛夫，随便是个什么人，什么相机都可以拍出美仑美奂的大片。可是，我却以为，这里不仅仅是一个美丽的童话世界，同时也是一种极致美的 Lifestyle。

拍摄参数：Canon EOS 6D F/8.0 1/250 ISO 100

1. 关于佳能 EOS 6D：优势是搭载 Wifi 功能的全画幅机型，较轻，适合女性；
2. 光圈 F/8.0 的特点：对于 24-105 的镜头而言，最佳光圈在 F/8.0-F/11 这两档，成像质量高，在拍摄

城市建筑、大场景的风光时，这类中小光圈在细节和层次方面有一定的优势。

《童话世界》主要表现克罗姆洛夫小镇的风景之美，不同层次的内容叠加在一起，让我们恍若身处不真实的世界，在这个世界里，没有尘世间的纷扰，只有最纯粹的对美的追求，对生活的热爱。

1.1.2 《童话世界》背后的故事

一月六日，小寒

“小寒已近手难舒，终日掩门深闭庐”，关于这个节气的描述，直透着一个“冷”字。当我哆哆嗦嗦地走进教室的时候，平时爱闹爱笑的摄像班一反常态地安静。我猜他们是担心成绩吧，要知道为了让他们好好上课，我平时可没少想些小点子来折腾他们，虽然一直以来跟他们的关系都特别好，核算成绩的时候却也从来没有含糊过。本学期的最后一次课，就是他们过程性考试成绩核算的时候。这会儿，无论是谁，都得靠学习过程来说话了，迟到、上课不回答问题、缺交作业、小论文偏题、ppt做得不好、拍摄的作品主题不突出甚至团队合作不好，统统都得扣分，反之则可加分，他们常常会半真半假地跟我哭诉，“老师，你这么折腾我们，玩不下去了”。没想到这一“玩”就是一年，加上中途帮另一个老师带班的半年，算起来，居然看着他们从大一到了大二了。

两节课的时间很快，伴随着下课铃声的是全班同学的拖拖拉拉，半天也没有走出教室，有外向的学生大声祝福我新年快乐，内向的则围在我身边有一搭没一搭地聊天。突然几个班上的调皮鬼开始起哄：“老师，大个子给你准备了礼物。”被同学昵称为“大个子”的他走上讲台，将一套《三体》递给我，“老师，你先看书，之后再去看电影，会有不一样的效果的”。旁边的同学纷纷开始鼓掌。

我有些感动，也有些不知所措，感动是源于这份礼物，不知所措也是源于这份礼物。从事教学工作以来，常常会收到学生送的各种小礼物，第一次因为结束一门课程，因为不再上这个班的课而收到礼物。难怪前几周他每次上课都会问我同一个问题：“你下学期真的不上我们班的课了么？”答案当然是肯定的。

关于他，我曾世故地以为是个挑战。记得第一次去他们班上课时印象最深刻的就是坐在第一排的他，手机里放的音乐声音大得透过耳机连讲台上的我都可以听见，虽然眼神清澈，但基本不看讲台上的我，大多数时候他喜欢随着音乐摇头晃脑。无论我讲的课堂教学要求还是调节课堂气氛的冷笑话，他的脸上基本没有表情，仿佛上课对他而言就只是来了，走了。

见他有别于其他的学生，下课后我悄悄地问班长，他是什么情况，班长笑笑说：“老师，你不用搭理他，他就那样，精神上没问题，他喜欢文学和电影，很多时候容易沉浸在自己的小世界里，不说话的时候，没准他就在想某个奇怪的桥段呢。”我半信半疑地打量他，暂时按捺住自己的好奇心继续上课。

好在他们班其他的同学都足够配合，一堂课下来，很快就跟他们熟络了，因为讲的是影视色彩学，摄影摄像班又以男孩子为主，自然而然就和他们聊起暴力美学，没想到的是，没有表情的他突然就在课堂大声地将暴力美学特征、代表导演及其作品说出来了，当然，不知何时耳机也已经摘下来了。

后来，他就常常开始和我聊各种类型的电影，也推荐一些他认为好的片子、书给我看，看完还得跟他谈感受，没看或者不说就每周追着我问，搞得我每次上课前除了备好自己的课，还得做他的功课。再

后来，我上课基本不需要带任何电影素材，基本上，我讲到哪一部，他就会从他的移动硬盘里找出来给我，他们班的同学都笑称他是班上的电影素材库。想来他送我《三体》这套书，应该是源于我们某次讨论的关于科幻电影的话题吧。当然，他还是喜欢在课堂上突如其来地大声发表他的观点，偶尔还为了调节课堂气氛而搞怪，长期出演同学作品中的“傻大个”。

我故作轻松地问他：“你有签名么？”他点点头说：“谢谢你，老师。”

在书的扉页里，他写道：“一日为师，终身为父，师恩无以为报，片言只语愿能表达自己的感受……”

我看着他清亮的眼眸，在这一天的极寒中，内心充盈着温暖。

一个有自己世界的孩子，一个眼神澄净的孩子，一个有信仰的孩子，一个在浮躁的时代依然愿意读书的孩子，我愿你的世界如童话，怀抱梦想实现它。我愿你的世界被温柔相待，从此人生美如画。

1.1.3 如何用 Photoshop CC 完成《童话世界》后期制作

本节知识点：解锁背景层

一般图片在 Photoshop CC 中打开后是不可编辑的，需要解锁后才可进行编辑。

导入图片到 PS 中时，我们会看到图层末端有一个锁头的图标，表明该图层已经被锁定保护，因此需要双击图片，将其变成普通图层（见图 1）或者选中该图层，在最上方有个锁头的图标，点击一下选中该图层，点击一下即可解锁，再次点击即可锁定。

步骤一：解锁背景层。

图 1

图 2

步骤二：复制图层备份。

复制图层的目的是为了备份原图层，在副本中进行操作，如果副本弄坏了，还有备份。

步骤三：新建“色阶”调整图层

色阶的右边白色为高光滑块，中间灰色为灰度滑块，左边黑色为暗调滑块，图片中天空部分的高光过曝，亮部细节不明显，通过调节右边高光的亮度级别，增强对比度，让照片看起来更加清晰，使得蓝天白云产生较大的反差，突出天空的层次。

图 3 色阶参数

图 4 调整色阶效果

步骤四：新建“曲线”调整图层。

曲线主要用来调节图片的明暗程度，曲线可以调节全图，也可以只对局部进行调整。照片中河水、树木较暗，像素过于集中，缺乏对比，需要对其进行调整。调整过程中，因为只涉及局部调节，因此该步骤需要给图层加上蒙版。蒙版可以透过图层看到下面一层，用蒙版可以控制图层的显示范围。

点击蒙版可以创建新的填充或调整图层，对照片整体进行调整。如只调整局部，可用画笔工具或橡皮擦涂抹（画笔的颜色为前景色，前景色和后景色的变换为“X”），以实现局部调整，蒙版的规则是：白留黑挡（白留黑透）。

由于蒙版中白色的部分是不能够透过，因此看不到下一层，黑色的部分可以透过，可以看到下一层的画面所以我们给房屋、河水和树木打上蒙版，用黑色的画笔将其透出来，天空部分保留。

图 5 曲线参数

图 6 调整曲线效果

步骤五：新建“亮度 / 对比度”调整图层。

亮度 / 对比度的作用主要是调节图片的明暗、对比，能够有效地对高光亮度、暗部细节等进行提高或降低。图片中树木、屋顶明显明度不够，树木与屋顶之间最亮和最暗之间的层级也不够，因此需要在此区域进行调整。同样需要蒙版。

创建新的亮度 / 对比度调整图层，用黑色画笔对树木和屋顶进行涂抹，使其能够透出来。

图 7 亮度 / 对比度参数

图 8 调整亮度 / 对比度效果

步骤六：新建“色相 / 饱和度”调整图层。

色相能够改变图片的整体颜色（图 16），如果只想改变其中一种颜色（图 17），比如红色，就选择红色改变，不会影响其他的颜色。饱和度能够让画面色彩比较鲜艳，如果调节到较高数值，图像会产生色彩过饱和，造成图像失真的效果。

图 9 色相 / 饱和度参数

图 10 调节色相 / 饱和度效果

步骤七：复制图层 拷贝 1：，新建“曲线 2”调整图层。

新建曲线 2 调整图层，用黑画笔给天空、房屋和树木加上蒙版，让曲线效果作用于河水，让河水更清亮一些，效果如下：

图 11 曲线 2 参数

图 12 调整曲线 2 效果

步骤八：新建“曲线 3”调整图层。

给天空、河水和树木加上蒙版，让曲线 3 主要作用于房屋，让屋顶的颜色突出，色彩的层次感更加分明，效果如下：

图 13 曲线 3 参数

图 14 调整曲线 3 效果

步骤九：新建“曲线 4”调衡图层。

给天空、河水和房屋都加上蒙版，将曲线 4 作用在树木，让树木的颜色亮起来，效果如下：

图 15 曲线 4 参数

图 16 调整曲线 4 效果

步骤十：在图像编辑窗口选择复制图层 2，选择滤镜 / 其他 / 高反差保留，模式：叠加。

高反差保留需要配合相应的混合模式的使用才有实际效果。通过高反差保留，将图像中的线条轮廓显示出来，使得景物的视觉延伸感更为强烈。

图 17 高反差保留设置

图 18 高反差保留效果