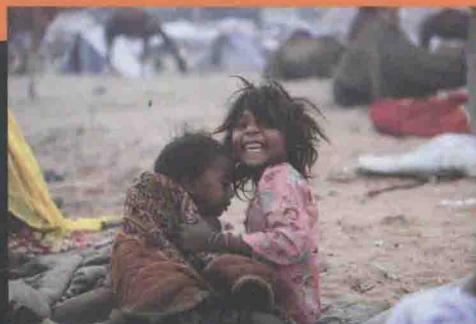
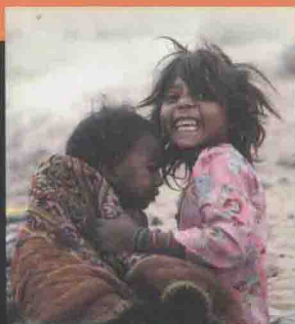
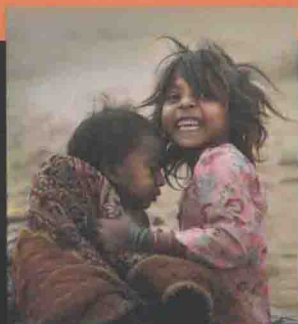
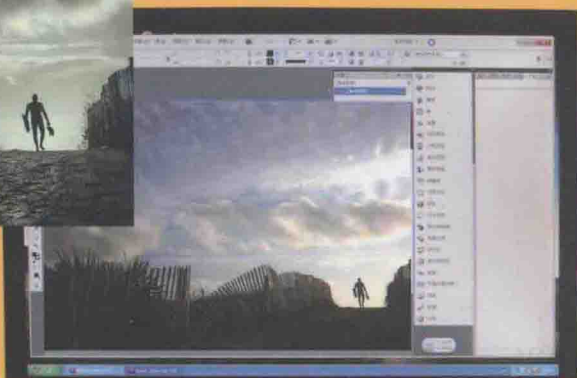
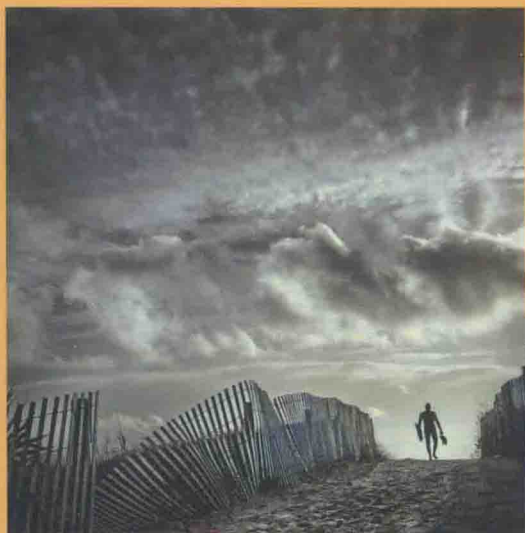

摄影后期创制与解析

Creative Digital
Photography
Post-Production

68例

唐民皓 侯毅敏 唐心韵 著

后摄影

reative Digital
Photography
Post-Production

摄影后期创制与解析

68例

唐民皓 侯毅敏 唐心韵 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

后摄影·摄影后期创制与解析68例 / 唐民皓, 侯毅敏, 唐心韵编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8834-2

I. ①后… II. ①唐… ②侯… ③唐… III. ①图像处理软件 IV. ①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第278963号

后摄影·摄影后期创制与解析68例

编 著: 唐民皓 侯毅敏 唐心韵

责任编辑: 雨 鹰

封面设计: 李剑萍

版面设计: 唐心韵

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

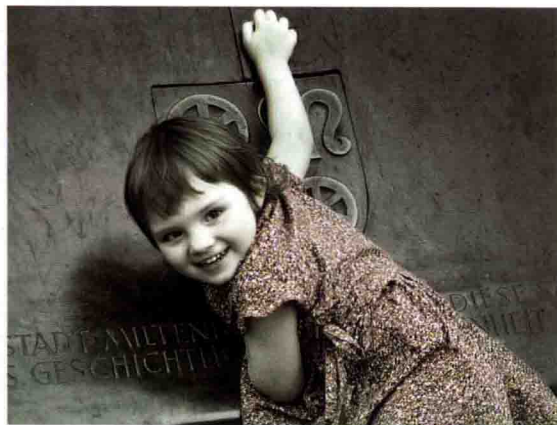
印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8834-2

定 价: 48.00元

目录

CONTENTS

004 前言

006 第一章 改变构图

- 008 顽皮的女孩
- 010 卡纳克神庙的黄昏
- 012 羞涩的塔吉克女孩
- 014 彼岸
- 016 舞者
- 018 沱江晨雾
- 020 草原之夜
- 022 骆驼和它的主人
- 024 大清真寺前的维族老汉
- 026 雪后

028 第二章 调整色彩

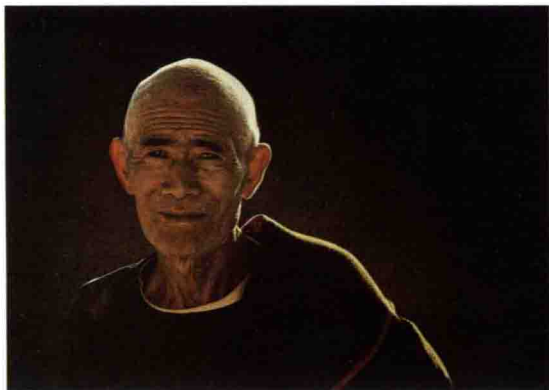
- 030 转场
- 032 大篷车旁的女孩
- 034 回眸
- 036 鉴宝
- 038 美丽的西班牙女郎
- 040 冰山下的母女
- 042 印度村妇
- 044 拉萨少女
- 046 清晨的海滩
- 048 现代舞

050 第三章 修去瑕疵

- 052 祈愿
- 054 仪式上的男孩
- 056 赶集回家的农夫
- 058 路边的女孩
- 060 高处不胜攀
- 062 煨桑
- 064 公园里的母女
- 066 等火车的黑衣女人
- 068 收获的喜悦
- 070 残美

第四章 突出主体 072

- 藏族老人 074
- 苗家女孩 076
- 品滋味 078
- 怀抱 080
- 穆斯林姑娘 082
- 龙达街头即景 084
- 王者之风 086
- 小姐弟 088
- 徽班进京图 090

第五章 渲染气氛 092

- 春江月夜 094
- 费瓦湖畔 096
- 随风 098
- 对面的车窗 100
- 夜幕下的山谷 102
- 牧羊女的秋天 104
- 边陲农庄 106
- 喀什老街的清晨 108
- 驼队待发 110

第六章 增添生机 112

- 金秋的期待 114
- 梦中冬日 116
- 秋韵 118
- 秋水 120
- 春来试水图 122
- 冬意 124
- 塞外雪骑 126
- 飞驰的伦敦 128
- 农舍晨光 130
- 遗音 134

第七章 演绎故事 134

- 南国的故事 136
- 窗外 138
- 流年 140
- 我与小伙伴 142
- 摆小摊的老妇人 144
- 饮马寒水 146
- 春天在哪里 148
- 梦里徽州 150
- 祈祷 152
- 雨中 154

作者简介 156

后记 157

后摄影

Creative Digital
Photography
Post-Production

摄影后期创制与解析

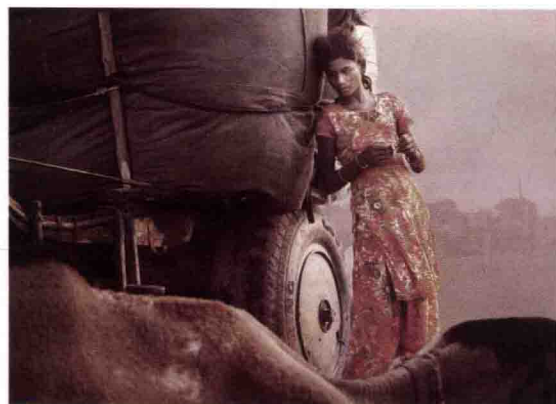
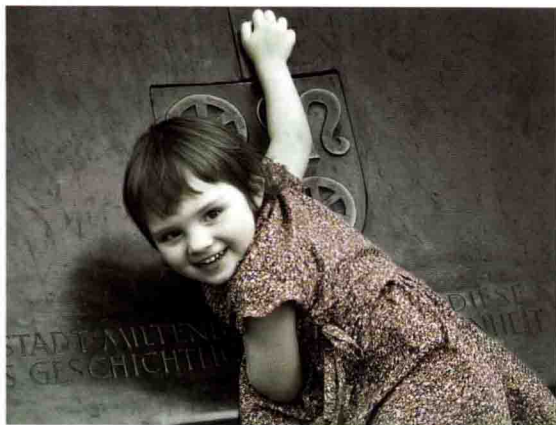
68例

唐民皓 侯毅敏 唐心韵 著

上海人民美術出版社

目录

CONTENTS

004 前言

006 第一章 改变构图

- 008 顽皮的女孩
- 010 卡纳克神庙的黄昏
- 012 羞涩的塔吉克女孩
- 014 彼岸
- 016 舞者
- 018 沱江晨雾
- 020 草原之夜
- 022 骆驼和它的主人
- 024 大清真寺前的维族老汉
- 026 雪后

028 第二章 调整色彩

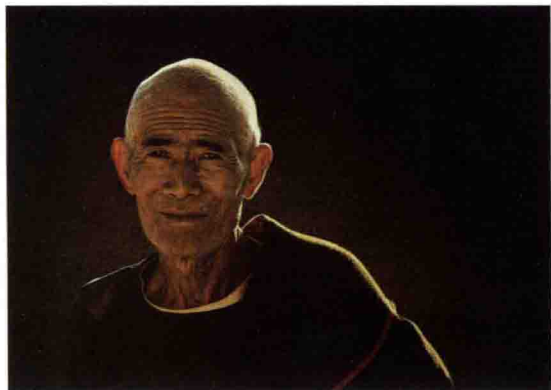
- 030 转场
- 032 大篷车旁的女孩
- 034 回眸
- 036 鉴宝
- 038 美丽的西班牙女郎
- 040 冰山下的母女
- 042 印度村妇
- 044 拉萨少女
- 046 清晨的海滩
- 048 现代舞

050 第三章 修去瑕疵

- 052 祈愿
- 054 仪式上的男孩
- 056 赶集回家的农夫
- 058 路边的女孩
- 060 高处不胜攀
- 062 爆桑
- 064 公园里的母女
- 066 等火车的黑衣女人
- 068 收获的喜悦
- 070 残美

第四章 突出主体 072

- 藏族老人 074
- 苗家女孩 076
- 品滋味 078
- 怀抱 080
- 穆斯林姑娘 082
- 龙达街头即景 084
- 王者之风 086
- 小姐弟 088
- 徽班进京图 090

第五章 渲染气氛 092

- 春江月夜 094
- 费瓦湖畔 096
- 随风 098
- 对面的车窗 100
- 夜幕下的山谷 102
- 牧羊女的秋天 104
- 边陲农庄 106
- 喀什老街的清晨 108
- 驼队待发 110

第六章 增添生机 112

- 金秋的期待 114
- 梦冬日 116
- 秋韵 118
- 秋水 120
- 春来试水图 122
- 冬意 124
- 塞外雪骑 126
- 飞驰的伦敦 128
- 农舍晨光 130
- 遗音 134

第七章 演绎故事 134

- 南国的故事 136
- 窗外 138
- 流年 140
- 我与小伙伴 142
- 摆小摊的老妇人 144
- 饮马寒水 146
- 春天在哪里 148
- 梦里徽州 150
- 祈祷 152
- 雨中 154

作者简介 156

后记 157

“快门” 之后的创意空间

这不是一本讲解 PS 工具的教材，而是一本专门讲述摄影后期创作理念和创作构思的教本。准确地说，是为已有一定 PS 基础的摄影人，提供如何在前期摄影的基础上进一步开拓后期创意思路的图解读本。

在这个教本中，我们创造了一个新的摄影名词——“后摄影”。所谓“后摄影”，就是在前期摄影的基础上，通过数字化技术手段对快门摄取的图像进行一个或多个元素的增减、挪移、组合，或对画面色彩进行变化、调整等后期数码暗房处理，改变了原有图像的形状和特征，使作品展现出在相机“快门”下所不能获取到的意境和色彩，这类作品可以统称之为“后摄影”作品。

对于后摄影来说，所有的图片都可以认为是“素材”，如同建筑项目中的“建筑材料”，它还需要经过加工后才可以称为作品；PS 及其他图像处理的技能仅仅视为是“技巧”，相当于是建筑工匠手下的“工艺”，它是实现创意作品的手段，通过这个技术途径来完成作品；而后摄影创意是构思，是想法，是作品成型后的模样，它就相当于在建筑项目里设计师心中的“蓝图”。因此，创意的思路或者构思，是后摄影的设计师，是后摄影作品的灵魂。古人说，“意在象先，神行语外”，后摄影创意大概就内涵了这种“意”和“神”在其中。

为什么要后摄影？每一个摄影人在创作实践中，由于天气，由于对人物动物、对被摄景物及其周围的场景等都会有许多的遗憾甚至不满。面对“快门”，我们

有许多的无奈和纠结，因为我们无法按照自己的意愿去摆布和支配镜头里的那些景物，在镜头中常常有我们所不喜欢被摄入的避之不及的东西。既然我们是在做艺术摄影，为什么不能通过后期的创作，让画面变得更加符合摄影人内心的感受和需要呢？！事实上，除新闻纪实照片外，艺术和商业类的任何图片都是可以修饰，可以美化的。“后摄影”对于摄影创作，我们归纳出以下的理由：一是“变废为宝”，即把本来几乎要丢弃的照片捡回来；二是“变差为好”，即把本来较差的照片变成为较好的作品；三是“锦上添花”，即给本来就很不错的照片更彰显魅力。一句话，就是“把照片变成作品”。

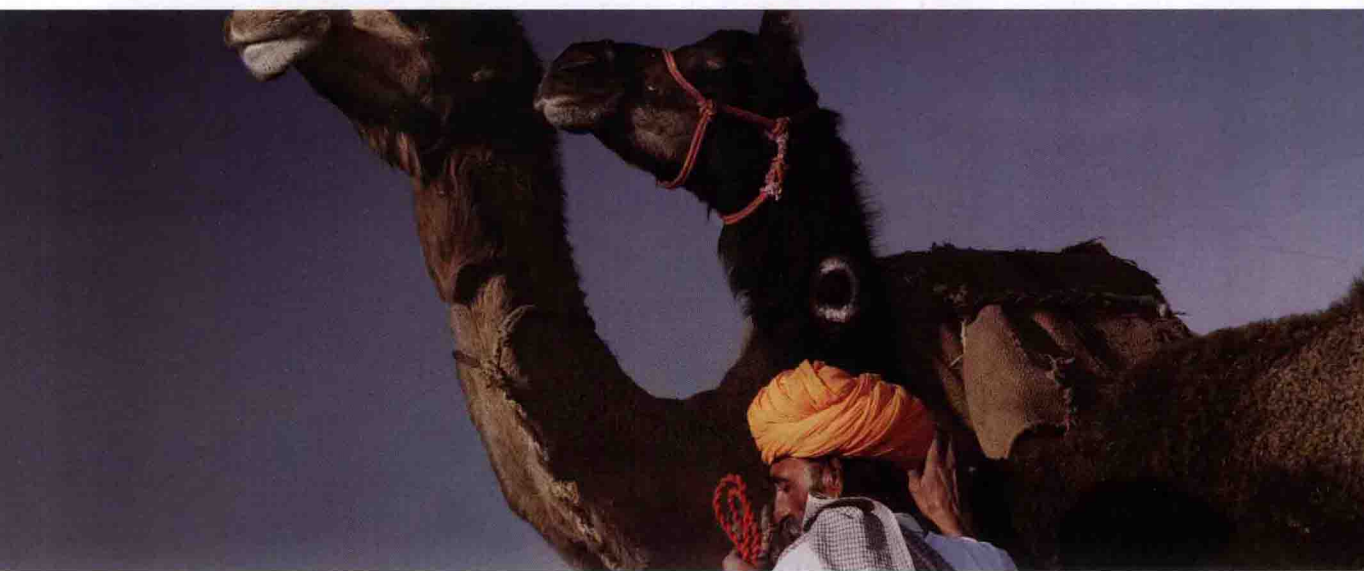
这个教本就是试图通过对我们近年来创作的 68 幅后摄影作品的解析，梳理和总结我们对后摄影创意的一些基本思路、要点和心得。

在这个教本中，我们初步归纳了后摄影创意的基本思路，在此我们称之为“创意法则”，大致包括了改变构图、调整色彩、修去瑕疵、突出主体、渲染气氛、增添生机和演绎故事等七个方面，并分别用七个章节来加以介绍。在后摄影创作中，上述七个方面的“创意法则”常常是要组合使用的。在这 68 幅作品中几乎每一张都不是用上述单一的创意法则创作完成的。只是为了诠释的方便，我们根据不同作品运用的主要创意构思分别归类于不同的章节中予以介绍。

艺术摄影走到今天，其优势就在于可以借助于数码软件的后期处理功能，随心所欲地进行图片结构、色彩乃至光影的再造。这是我们的摄影前辈所无法想象的影像技术的进步。可以设想，如果离开了后摄影创意，离开对原始影像的改变，就不可能有当今如此精彩纷呈的艺术摄影。当然，后摄影是需要一定的人文素养、美学功力以及对制图软件的驾驭能力的训练。但只要敢于在此领域大胆探索尝试，摄影人便可以步入一个更为宽阔的创作天地。我们认为，这是社会科技和文明进步的时势使然。这一发展走势，最终将彻底改变艺术摄影本身的创作和存在形式。

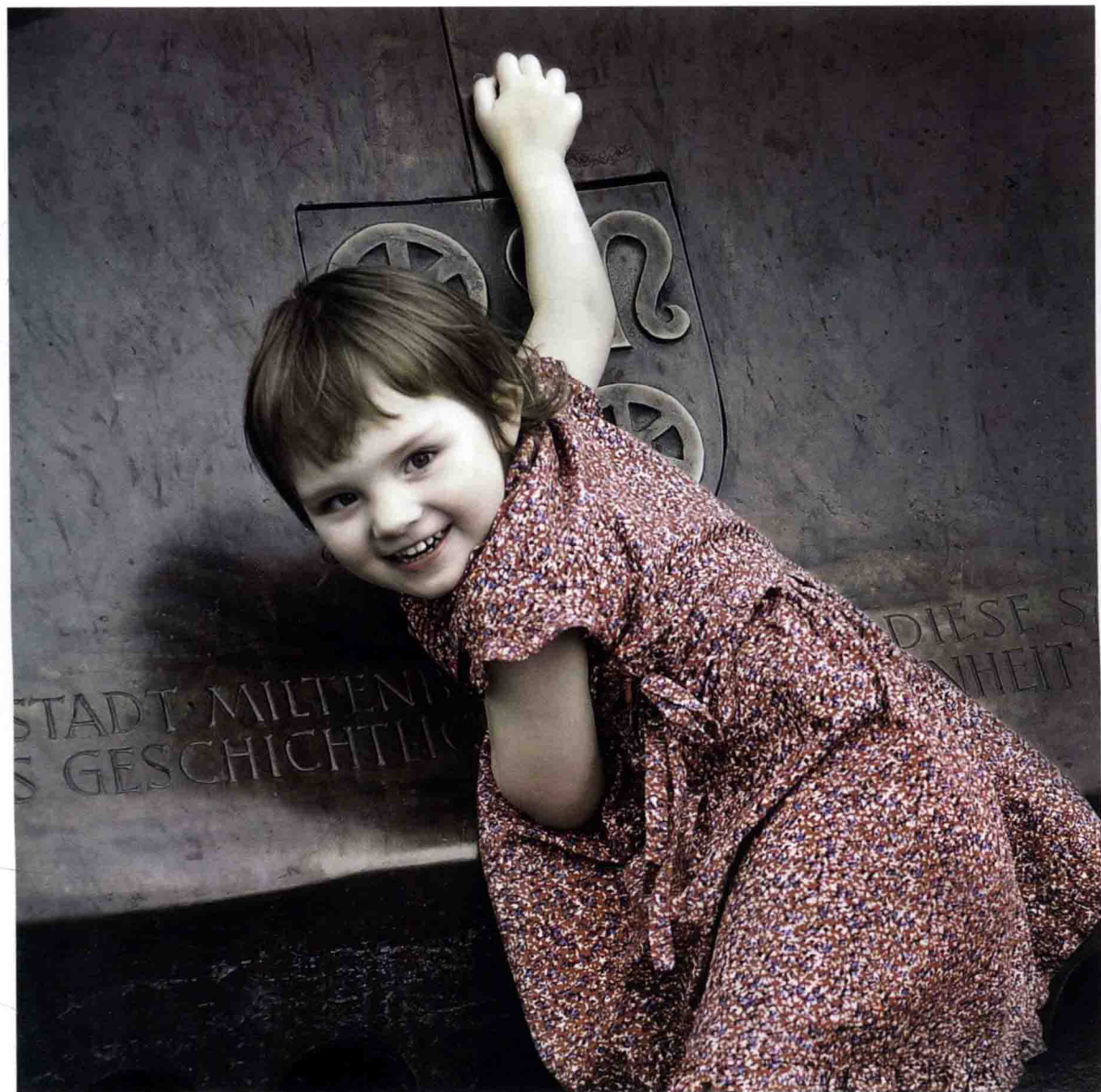
第一章

构图，就像人的身材和外形。改变构图是对画面轮廓的重构。

后摄影的改变构图主要有两种创意思路：一是剪裁，即通过剪裁对画面做“减法”，去除多余的要素，做减法务必“忍痛割爱”；二是拓展，即通过扩展对画面做“加法”，根据需要添加画面的空间，让狭窄的画面部位变得更开阔。

1

《顽皮的女孩》（2009）

唐民皓

创作导语

拍摄是第一次构图，后期的画面剪裁是二次构图。第一次构图常常在匆忙中完成，第二次构图则可以淡定些，可以多一些思考和比较。

图 1.1
拍摄手记

这幅作品的原图摄于德国的威斯巴登小镇，这是一幅典型的街拍作品，拍摄主体是一个正在玩耍的儿童。傍晚时分，暮色初降，几个同龄的儿童正在广场雕塑前上下翻爬，尽情地嬉笑玩耍。我远远观望着，没有靠近。当女孩回头那一刻，我用快门捕捉到了她纯真无暇的微笑瞬间。我的街拍均选用速度优先模式，为的是可以快速捕捉；我一般不用闪光灯和其他辅助器材，也从不惊扰被摄者，这样才可能捕捉到人物的瞬间动作和自然神情。

创意构思

拍摄人像，关键是要通过影像中的人物姿态和神情来解读人物所处的场景和人物的内心。这幅作品在前期拍摄时，由于机位离女孩较远，人像在画面中显得很很小（图 1.1）。在这幅作品的创意中，关键要突出体现女孩正在玩耍的动作语言，尤其是她洋溢着欢快笑容的面部表情。

创作要点

1. 对画面进行剪裁，将全身照剪为了半身照，突出了女孩的脸面部和上半身；2. 压暗画面主体周边的亮度，以突出人物主体；3. 调整画面的色调。

制作基本步骤

1. 适度提高画面的锐度和对比度；2. 剪裁画面为方形构图，取女孩全身（图 1.2），剪裁后仍感觉人物面部不突出，故再进行二次剪裁（图 1.3）；3. 通过 PS 工具压暗人像以外部分的亮度；4. 降低画面整体的色彩饱和度和鲜艳度，并适度改变色相。

作品发表

收录于 2012 年《大众摄影》杂志增刊，《嗨，街拍》。

图 1.2

图 1.3

2

《卡纳克神庙的黄昏》（2011）

侯毅敏

创作导语

在诸如此类创作中，表面上看人物似乎是画面中心，但事实上人物仅仅是对环境的诠释而已。后摄影创意要通过构图、明暗和色彩的调整来表现出人物在景观里的意义。

图 2.1

图 2.2

拍摄手记

这是一幅历史人文的建筑摄影作品，作品原图摄于埃及卡纳克神庙。卡纳克神庙始建于古埃及中王国时期，距今有近四千年的历史，是古埃及帝国遗留的最壮观的神庙，因其规模浩大而闻名世界。那天下午当我走近这座神庙时，斜阳正从高墙后照过来，画面上明暗各半。此刻恰好有一位身着传统服饰的埃及男人走进了我的视野，我以神庙建筑为背景，在他刚刚踏入光照区域的瞬间，将他与身后建筑一起摄入了我的镜头。

创意构思

后期创意要充分表现人像与神庙环境的呼应关系。原图为长方形构图，整个画面显得比较松散，主体不够突出（图 2.1）。创意思路要以神庙建筑为背景，以画面中传统衣着的人物为聚焦点，通过光线的氛围渲染，达到人物与环境两者间的完美结合，使古老

神庙更加显现出历史的沧桑感。

创作要点

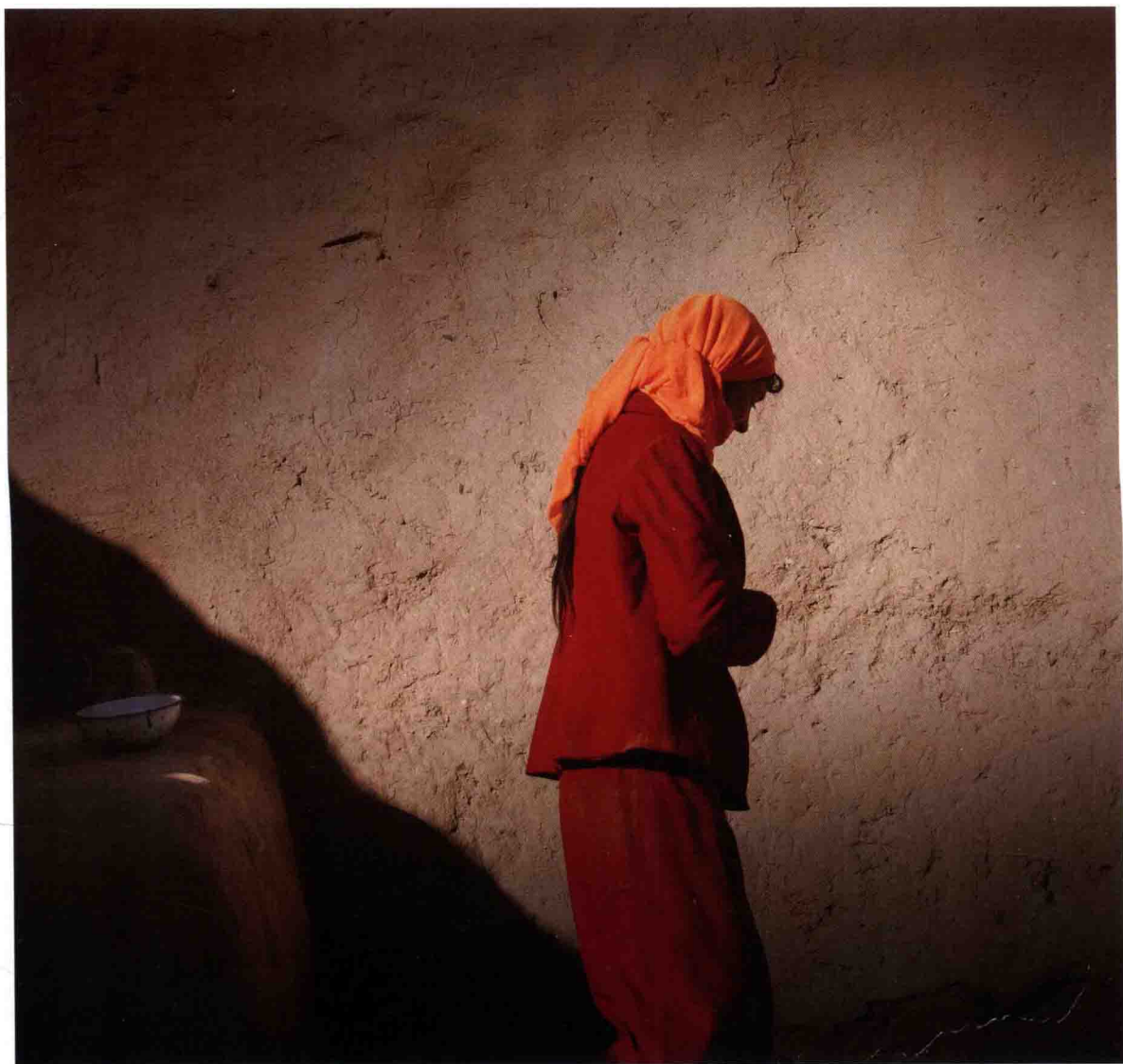
1. 去除画面的多余元素；2. 改变图片结构，使构图更加合理；3. 增加调整作品的层次感和色彩感；4. 增加光线在图片中的渲染效果。

制作基本步骤

1. 裁减画面为方形构图，裁去画面左右两侧的多余元素，留取中间部分，人物置右侧三分之一的位置（图 2.2）；2. 调整色调，加深神庙的色彩饱和度；3. 调整明暗，适当增加亮处的明度和降低暗处的暗度，使层次感增强，人物在光影处更加突出；4. 锐化图片，增强质感。

作品发表

2012 现代高科技杯 IT 杯中国国际摄影大赛，优秀奖。

3

《羞涩的塔吉克女孩》(2010)

唐心韵

创作导语

摄影是减法的艺术，对画面的“剪裁”就是后摄影中最常用和有效的艺术处理手段。剪裁要敢于忍痛割爱，大胆下手，去掉环境中多余的元素，让画面简单些，再简单些。