

沉淀五年，创意摄影之路再度开启！

创意摄影

Photoshop+Lightroom

脑洞开启魔法书

老飘飘（孙晓岭） 著

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
ELECTRONICS INDUSTRY PRESS
<http://www.phei.com.cn>

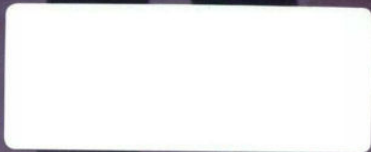
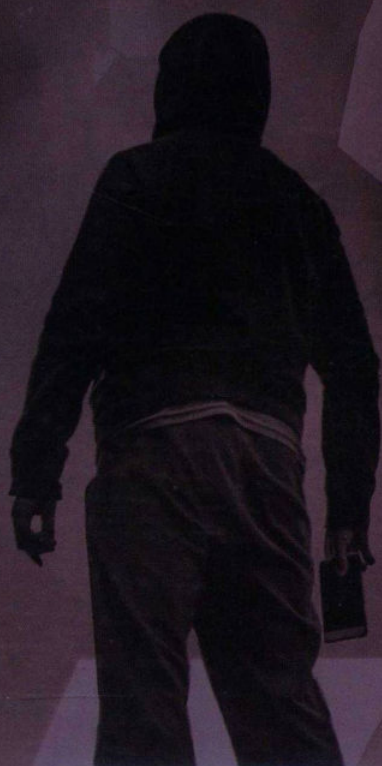

创意摄影

Photoshop+Lightroom

脑洞开启魔法书

老飘飘（孙晓岭） 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

创意摄影：Photoshop+Lightroom 脑洞开启魔法书 / 老飘飘著. -- 北京：电子工业出版社，2019.5

ISBN 978-7-121-36174-6

I. ①创… II. ①老… III. ①图象处理软件 IV. ①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第053473号

责任编辑：田 蕾 特约编辑：刘红涛

印 刷：天津画中画印刷有限公司

装 订：天津画中画印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：16.75 字数：432.8千字

版 次：2019年5月第1版

印 次：2019年5月第1次印刷

定 价：118.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254161 ~ 88254167 转 1897。

献给我的父母，每一个春暖花开都有人在默默付出。

没有你们的支持，我的一切都无从谈起，永远爱你们。

前言

最初我和出版社谈及关于这部书的创作时，只是想分享一些关于创意摄影的经验，毕竟已出版的“创意摄影魔法书”系列丛书在市场上还是引起了不少关注的。市场上关于创意摄影的书有很多，但是，摄影不是一个短期的行为，而是需要更长时间的投入和观察的。任何所谓快速入门的书大多没有触及摄影真正的灵魂！对，我说的就是灵魂。在这本书里，你将有机会看到怎样真正将相机作为创意工具，用图像来表达思想，使现实和一个人的想法产生联系。这一点可能会让那些排斥摄影后期的人感到迷茫，但是随着数字影像的普及，特别是在互联网的驱动下，图像表达成为一种交流方式的时候，那些具有创意能力的人在这场图像革命中无疑是具有巨大的先天优势的。就像佛家所云，每一个人其实都是佛，只不过他们的本心就像那些蒙尘的镜头一样模糊不清。如果通过一些简单并可以实行的创意方式来逐渐解除所谓摄影的各种教条的束缚，来静心观察、分析自己和这个世界，那么你可能就会发现，实际上你自己的内心深处还有一种图像。这是一种不同的图像，这种图像只有通过你的相机才能被表现出来。当你把这当作自己的目标时，你绝对不再是个普通的“人工智能图像记录器”，而是一个真正意义上的创意摄影师了。

读者服务

读者在阅读本书的过程中如果遇到问题，可以关注“有艺”公众号，通过公众号与我们取得联系。此外，通过关注“有艺”公众号，您还可以获取更多的新书资讯、书单推荐、优惠活动等相关信息。

投稿、团购合作：请发邮件至 art@phei.com.cn。

扫一扫关注“有艺”

读书，有很多好处。你可以慢慢读，读书的过程就像是在野地里乱走，走着走着可能捡到一个南瓜，也可能什么都没有，但是这个过程其实就是一切。充分利用本书中讲解的内容可以为你带来很多好处，即使只是浏览本书中的作品或者故事，就已经可以为你开拓思路了；如果你能按照其中的方法去付诸实践，并按照自己的理解再现书中的方法，那么你的收益绝对不会只停留于知道，而是做到！

摄影不是纪律和信条，任何方法都可以变通，都可以按照自己的理解加以改造或升华。本书提供的方法并不是用来简单地复制的，它更像是种子。种子和最终长成的那棵树绝对是有区别的，种子的作用就在于为树提供最初的一个起点。如果你从这本书中获益，并且完成其中的练习，就会发现对比以前的摄影作品，你的思路大大开拓了，手段和想法已经有了长足的进步，你可以逐渐将所谓的技术或者设备抛开，一切归结于创作的需要。

本书几乎可以从任何地方开始，也可以在任何地方放下，如果你觉得书里面的某些内容对你来说太初级，不妨跳过，从感兴趣的内容开始！书中可能会涉及一些软件或者硬件，但这不是必需的，我现在使用的手机 APP 大多都有类似的功能。而专业的图像处理软件其实依旧离不开对亮度、色彩、构图等基础元素的处理。如果你想在摄影上有更大的自由度，那么进行像素的自由编辑就是必要的，你会接触到 Photoshop 的很多编辑方法。而有些软件遵循传统摄影的基本原理——不改变现实，只是再现现实，但一个真正自由的摄影师，一个自由的思想者，绝对不会满足于简单地再现眼睛见到的现实，有记忆就已经足够了！

本书有一个艰难的创作过程，在我自己体会创意的过程中，也不断受到历史和现实的启发。摄影在数字时代是多变的领域，在与媒体的融合过程中，摄影呈现出来的面貌日新月异，每次去参加摄影展，我都可以看到它的面貌在不断变得陌生。在写作的时候，案例也是一再更新，但是依旧无法跟随摄影的创意发展，我深深地感到，数字时代带给传统摄影师的挑战不仅仅是技术，因为技术是最容易解决的，在精神层面对传统摄影观念的制约将摄影师进行了分化。国外媒体并不太关注什么是摄影这样的命题，而是更多地关注创意本身，但是在国内，我遇到的最多的问题则是这是不是摄影。

Photoshop 既可以作为设计软件，也可以作为图像处理软件，它提供了很多功能，但是不要试图一一了解它所有的功能，那并不能帮助你在摄影上有多少进步，而你可能会从此陷入对于技术和菜单的追求，忘记初心。如果你感到无论如何摄影都无法取得进步，不要执着于攻克所谓的技术难点或者购买新的设备，放下摄影，去读读书、走走路，看看更加广阔的世界，例如诗歌、美术、音乐、舞蹈，甚至你可以去了解一些宗教、历史、文化，它们都有助于你的作品呈现出超越别人的视角。当你再次回到这本书的时候，你就会发现，你已经可以超越这本书最初为你带来的那个灵感起点了。

目 录

续章

怎样使用这本书	001
---------------	-----

第一章

开启灵感之门	003
--------------	-----

01 第一台相机：眨眼相机	004
02 纸片相机：学习用画框看世界	008
03 小手机大世界：守望摄影的未来	012
04 忙拍还是盲拍	016

第二章

我和我的世界	023
--------------	-----

01 看见不同的我	024
02 探索手边的世界	028
03 细节	032
04 天上看人间	036
05 低头看脚下	040

第三章

光影猎手	045
------------	-----

01 看见光阴	046
02 亮度夹缝	054
03 暗中微光	060
04 光幕之前	066
05 好玩的影子	070
06 明暗节奏	072
07 造光运动	078
08 明暗互换造型	082

第四章

动静虚实间 085

- 01 浮光掠影 086
- 02 动静之间 090
- 03 焦点选择 094
- 04 镜头虚化的小人国 095

第五章

抚弄色彩 099

- 01 色彩不可信 100
- 02 简化色彩 102
- 03 反逻辑色彩 103
- 04 选择性色彩抽离 104
- 05 色彩叠加 106

第六章

时空堆积 109

- 01 双重曝光——跨越时空的牢笼 110
- 02 利用图层亮度叠加 112
- 03 叠加映像 116
- 04 时间压缩 124

第七章

向美术学摄影 127

- 01 画意与摄影 128
- 02 绘画般的静物摄影 132
- 03 自然为画 136
- 04 水彩效果 140
- 05 未完成的作品 142
- 06 让照片成为画布 144
- 07 倒影如画 147

第八章

维度折叠..... 149

- 01 平面+立体..... 151
- 02 折叠地平线..... 152
- 03 小星球..... 156
- 04 走向3D..... 158

第九章

反重力..... 163

- 01 悬浮..... 164
- 02 失重..... 168

第十章

魔幻嫁接..... 173

- 01 妙笔生花..... 174
- 02 形态替换..... 176
- 03 形态联想..... 178

第十一章

幽默即是创意..... 181

- 01 恶搞的艺术..... 182
- 02 恶搞动物..... 186
- 03 恶搞历史..... 188

第十二章

比例错觉..... 191

- 01 透视错觉..... 192
- 02 比例错觉..... 194
- 03 混合错觉..... 196

第十三章

变形记..... 199

- 01 变形工具.....200
- 02 液化扭曲.....202
- 03 分裂切割.....204
- 04 像素化.....208

第十四章

魔镜魔镜..... 211

- 01 镜像地平线.....212
- 02 多镜面下的世界.....215
- 03 境界，“镜”界.....217
- 04 手机拍摄.....221
- 05 窗口发生的事情.....222

第十五章

讲故事的照片..... 225

- 01 细腻的忧伤感.....226
- 02 惊悚震撼.....232
- 03 神秘.....236

第十六章

后期处理要知道的事..... 243

- 01 图层的秘密.....244
- 02 几种重要的图层.....249
- 03 图层的不透明度.....252
- 04 图层样式.....254
- 05 图层蒙版.....256

最后的话..... 258

怎样使用这本书

这本书有一个区别于其他书的特点：一旦成为这本书的读者，你就可以在群中和我互动，并且随时可以看到我为这本书制作的视频课程。这个群是这本书的延伸，也是创意和知识的延伸，在这里你可以分享作品，和大家讨论创意方法，寻找答案或者分析案例，这才是这本书的另一半价值。

所有未标明作者的图片都是我自己的作品。

截图使用的软件都是 Adobe CC 版本。

无论你使用什么相机，真正成就摄影师的不是相机，而是你的慧眼。

Taga Creekside - RP

10月21日，一个秋日的下午，我在京都的三千院。我几乎可以闻到枫叶香甜的气味，阳光照在我的身上，温暖和煦。三千院的枫叶并不密集，色彩也不是那么浓艳，但是这并不干扰我在想象中将这树叶最好的时光凝固在我的脑海中，让我想到未来当不幸降临的时候，我也曾有过幸运的过往：我竟然曾经是一名摄影师，当手机逐渐取代相机的时候，可能会为当年那个下午自己手里拿着那个沉重的叫作相机的家伙窃笑。

相机可以当成我们的眼睛去记录我们的所见，但是相机并不能当成我们的大脑去表达我们的所想。我们的想象力强大到至今没有一个相机可以触及它的实质能量，但是就像是画布和颜料一样，通过某个大脑操控的双手，思想会以图像或者声音的形式呈现出和所见不同的东西，这种能力我们称为创意。

在今天这个时代，买一台新型的相机已经不再是困难的事情。在这里，我告诉你一个关于摄影的秘密。摄影最重要的不是你有多少钱，也不是你有什么样的相机，有钱有好相机的人有很多，我不知道最后这些人和手里的相机到哪里去了。他们就像是过眼烟云，什么都没有留下。他们也曾称自己为摄影师，甚至是大师，但是真正能让摄影持久和具有价值的，是眼睛而不是设备。对于摄影，真正认真去思考的人并不多，很多人甚至试图将自己的思想交给相机，并用自动的方式来完成摄影，但我要告诉大家：别指望相机代替你成为一名著名的摄影师。

第一章

开启灵感之门

01

第一台相机：眨眼相机

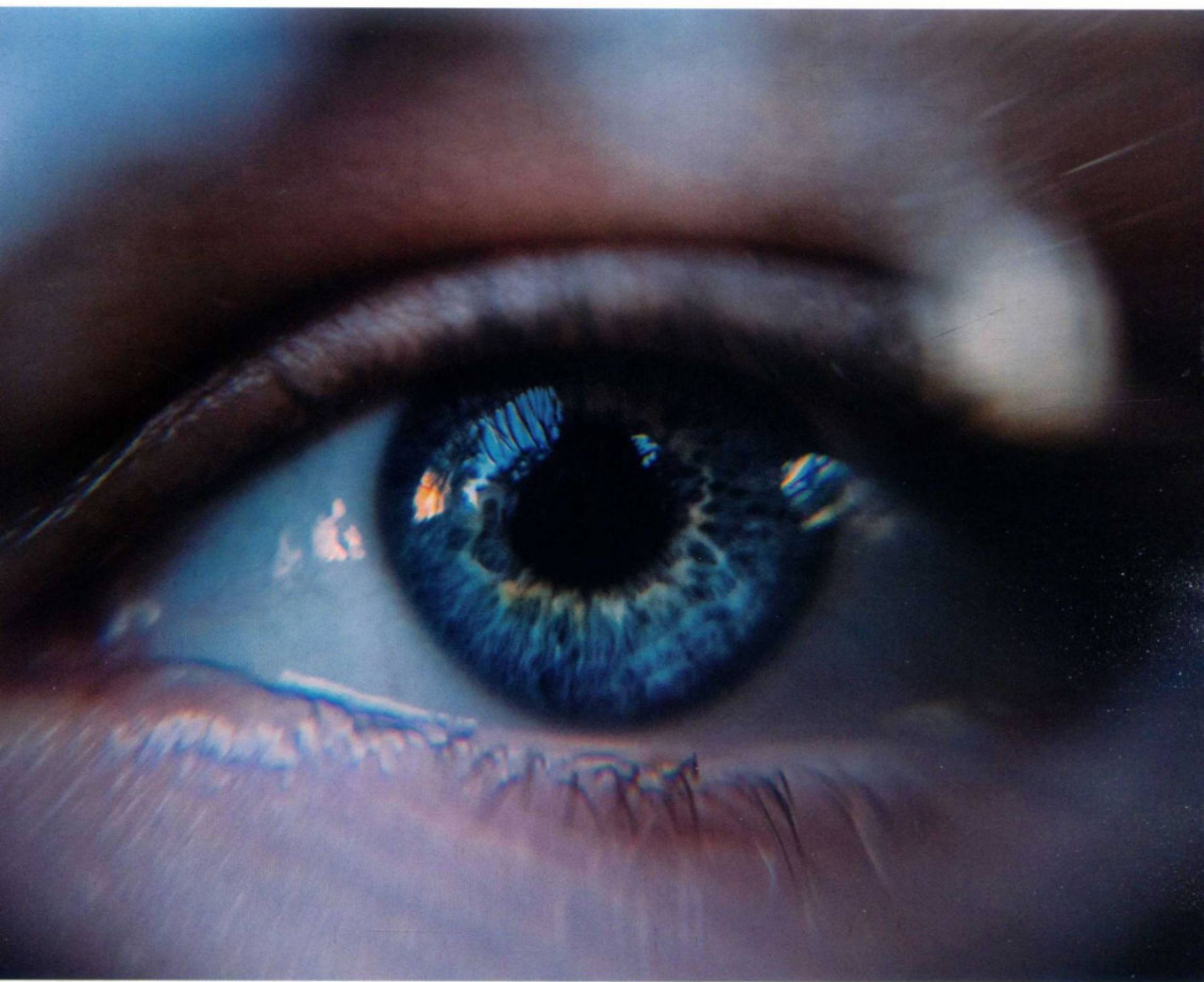

Photo by Danfil Kuželev on Unsplash

我记得著名摄影师亚历山大·卡夫（Alessandra Cave）曾经写过一本书，叫作《有灵魂的摄影》（*Shooting with Soul*）。他在书中写道：“人这一生不管多么富有或博学，实际上真正最终呈现的都是自己。”摄影就是这样的东西，你可能会邯郸学步模仿他人，但是，如果最终不能呈现出自己的摄影思想，你就会被那些不断更新设备和浩如烟海的数字图像垃圾淹没，你就像一个忙碌的小蜜蜂，不断地去重复别人。

有些人缺少创意，也很少有灵感，但是既然摄影是一种视觉艺术，那么眼睛看到的東西將非常重要。無論你想表達多么高深莫測的或者稀奇古怪的想法，能夠看到是最基本的要求，所有的思想必須可視化，這也是創意攝影最基本的要求。而將人眼看到的圖像最終落在屏幕或者紙張上，將是一個非常困難的過程。在歷史上，人們是通過學習並掌握繪畫技術才將眼睛看到的和大脑中想到的東西通過線條或者色彩表現出來的，而攝影讓人們距離真實視覺更接近了一大步。當你看到某個場景時，按下快門，幾分之一秒的時間就完成了創作，這確實是一個富有誘惑力的方法。如果達·芬奇知道了這個方法，那麼也許他會放下手中的畫筆，但對於他頭腦中那些奇怪的想法來說，攝影顯然是不夠的，至少蒙娜麗莎從來沒有被相機直接記錄過，即使記錄過，和繪畫也將非常不同。繪畫是想象力最好的翅膀，在想象可視化上，繪畫比攝影要牛得多。如果你還無法開啟你的想象力，即使擁有再好的設備、再好的技術也無濟於事，所以本章首先開啟你的想象力，這是創作的起點。這個起點不需要相機，不需要軟件，甚至不需要走出家門，要做的就是用眼睛去看，用大腦去想。如果你認為這個瞬間是美妙的、有趣的，那麼你只需眨一下眼睛來確認。這個秘訣是我最初的攝影老師告訴我的。這種訓練最終會慢慢變成一種習慣，就是你看到任何有記錄價值的內容，都會關注並有將它留住的意願。你認真觀察你所看到的東西，並確定將它存儲在你的大腦中。儘管大腦不是一個記憶卡，但是這種習慣有一天和拍攝設備相結合的時候，就是攝影的起點。

Photo by Andrew Preble on Unsplash

安德鲁·普瑞波是一位80后摄影师，和梵·高完全不是一个时代的人。梵·高《星月夜》的夜空是星轨和神奇的蓝色。由眼入心，我们看到的颜色不是相机的颜色，不是眼中的图像，而是心中的图像，仅用肉眼看星星是永远看不到这条轨迹的。

梵·高怎么知道拍摄的星空可以这样？

梵·高的眼睛看到的夜空是蓝色的，所幸他是一位画家。

这就是我们的第一台相机——眨眼相机，它直接连通着我的心，无须关心光圈或者快门参数。它是我们见到的最方便的一台相机，我们可以毫无成本地使用这台相机，随时拿出来，无须更换电池或者记忆卡。这也是历史上最优秀的一台相机，并且不可替代。因为在它的后边，由你的大脑直接支配所有的零件，在适当的时候，它会对准你所观察的目标，并且自动追踪目标，你大脑的指令都在第一时间到达瞳孔，令瞳孔聚焦你所观察的图像，我们用看的方式来理解自然世界或者研读内心世界的景象。

从这一天开始，你的这台相机就可以无限制地随意使用了。人人都有一台免费的相机，性能超绝，只要你不闭上眼睛，那么这台相机就永远充好了电，并且毫无延迟地将视觉记录下来。这是历史上最伟大的一台相机，人类历史的全部进化成果都凝聚在这个系统中，无数数字时代的影像研究成果都试图去接近你的眼睛，但是始终无法企及。尽管我们的眼睛有不完美的一面，会因

受伤或衰老、其他各种原因导致失灵，但是因为这是你的眼睛，可以直通你的大脑。

心是这台相机的发动机，只要你用心拍摄，而不是全部交给相机，你的这台眨眼相机就是世界上独一无二的宝贝。操作这台相机非常方便，多看、多想，在发现有趣的、好看的东西以后，朝着它眨眨眼，一张照片就在你的心中了。你在上班的路上，在吃饭的桌上，在对着窗外发呆的时候……在床上躺着的时候，看看一天你能得到几张照片？

试着对周围产生好奇心，所谓的多观察就是这种好奇心驱使的结果。我经常像孩子一样蹲在地上使用放大镜去观察周围的植物和苔藓，它们非常小，以至于我借助微距镜头拍摄的世界就像是另一个星球。其实，如果你用同样的心态去观察，这个世界和大小没有关系。这个世界有自己丰富的细节，当你能看到不同细节的时候，这个世界就开始向你打开了大门。