

- 介绍如何借鉴国画构图章法及笔墨技法，将摄影图片经PS后期制作，成为具有国画画意的摄影作品
- PS制作步骤描述具体，列出相关的菜单、工具箱、选项、工具栏、滤镜、面板、对话框中的具体参数，图文并茂、实操性强
- PS操作方法简单，适合学习PS的中老年群体

中国画意摄影后期技法

潘涛著

中国民族摄影艺术出版社

中国画意摄影后期技法

潘涛 著

中国民族摄影艺术出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画意摄影后期技法 / 潘涛著. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5122-0488-1

I. ①中… II. ①潘… 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240981号

书 名：中国画意摄影后期技法
作 者：潘涛
责 编：张宇
出 版：中国民族摄影艺术出版社
地 址：北京东城区和平里北街14号 (100013)
发 行：010-64211754 84250639
网 址：<http://www.chinamzsy.com>
印 刷：北京地大天成印务有限公司
开 本：16k 787mm×1092mm
印 张：22.5
字 数：300千
版 次：2015年12月第1版第1次印刷
印 数：1—1000册
书 号：ISBN 978-7-5122-0488-1
定 价：148.00元

目 录

内容简介	5
作者简介	6
序—杨恩璞	7
序—秦大唐	9
作者的话	11

基础篇

第一章 中国画意摄影后期技法概述	13
第二章 中国画基本知识	17
第三章 熟习电脑Photoshop cs6工作界面及主键盘区名称	27

实操篇

第一章 水墨国画意《烟雾弥漫》后期技法	31
第二章 水墨国画意《云漫峡谷》后期技法	37
第三章 水墨国画意《黄山烟云》后期技法	43
第四章 水墨国画意《轻描淡写》后期技法	51
第五章 水墨国画意《黄山仙境》四条屏后期技法	57
第六章 水墨国画意《水墨西递》后期技法	67
第七章 水墨国画意《墨色陶然》后期技法	73
第八章 水墨国画意《腾空飞跃》后期技法	79
第九章 水墨国画意《墨菊》后期技法	89
第十章 水墨国画意《墨染荷塘》后期技法	95
第十一章 水墨国画意《墨竹图》后期技法	107
第十二章 工笔国画意《牡丹仙子》后期技法	119
第十三章 小写意国画意《紫藤山鸟》后期技法	133

第十四章	写意国画意《写意牡丹》后期技法	147
第十五章	写意国画意《画意周庄》后期技法	161
第十六章	半工半写国画意《紫竹院垂钓》后期技法	175
第十七章	彩墨国画意《画意西塘》后期技法	181
第十八章	彩墨国画意《画意宏村》后期技法	189
第十九章	重彩国画意《国色天香》后期技法	199
第二十章	重彩国画意《西塘秋韵》后期技法	207
第二十一章	淡彩国画意《画意同里》后期技法	217
第二十二章	淡彩国画意《淡彩牡丹》后期技法	233
第二十三章	留白国画意《知春亭瑞雪》后期技法	241
第二十四章	没骨国画意《君子当如玉》后期技法	247
第二十五章	绢本国画意《西塘古韵》后期技法	259
第二十六章	四条屏国画意《小桥、流水、人家》后期技法	267
第二十七章	长幅国画意《清明初雨后》后期技法	277
第二十八章	集锦摄影国画意《空灵》后期技法	289
第二十九章	集锦摄影国画意《一叶小舟画中游》后期技法	295
第三十章	集锦摄影国画意《千帆已过万重山》后期技法	305

辅助篇

第一章	《朱文印章》后期技法	317
第二章	《白文印章》后期技法	325
第三章	《团扇空套》后期技法	335
第四章	《折扇空套》后期技法	343

附光盘文件目录	355
致谢	360

中国画意摄影后期技法

潘涛 著

中国民族摄影艺术出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画意摄影后期技法 / 潘涛著. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5122-0488-1

I. ①中… II. ①潘… 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240981号

书 名: 中国画意摄影后期技法
作 者: 潘涛
责 编: 张宇
出 版: 中国民族摄影艺术出版社
地 址: 北京东城区和平里北街14号 (100013)
发 行: 010-64211754 84250639
网 址: <http://www.chinamzsy.com>
印 刷: 北京地大天成印务有限公司
开 本: 16k 787mm × 1092mm
印 张: 22.5
字 数: 300千
版 次: 2015年12月第1版第1次印刷
印 数: 1—1000册
书 号: ISBN 978-7-5122-0488-1
定 价: 148.00元

目 录

内容简介	5
作者简介	6
序—杨恩璞	7
序—秦大唐	9
作者的话	11

基础篇

第一章 中国画意摄影后期技法概述	13
第二章 中国画基本知识	17
第三章 熟习电脑Photoshop cs6工作界面及主键盘区名称	27

实操篇

第一章 水墨国画意《烟雾弥漫》后期技法	31
第二章 水墨国画意《云漫峡谷》后期技法	37
第三章 水墨国画意《黄山烟云》后期技法	43
第四章 水墨国画意《轻描淡写》后期技法	51
第五章 水墨国画意《黄山仙境》四条屏后期技法	57
第六章 水墨国画意《水墨西递》后期技法	67
第七章 水墨国画意《墨色陶然》后期技法	73
第八章 水墨国画意《腾空飞跃》后期技法	79
第九章 水墨国画意《墨菊》后期技法	89
第十章 水墨国画意《墨染荷塘》后期技法	95
第十一章 水墨国画意《墨竹图》后期技法	107
第十二章 工笔国画意《牡丹仙子》后期技法	119
第十三章 小写意国画意《紫藤山鸟》后期技法	133

第十四章	写意国画意《写意牡丹》后期技法	147
第十五章	写意国画意《画意周庄》后期技法	161
第十六章	半工半写国画意《紫竹院垂钓》后期技法	175
第十七章	彩墨国画意《画意西塘》后期技法	181
第十八章	彩墨国画意《画意宏村》后期技法	189
第十九章	重彩国画意《国色天香》后期技法	199
第二十章	重彩国画意《西塘秋韵》后期技法	207
第二十一章	淡彩国画意《画意同里》后期技法	217
第二十二章	淡彩国画意《淡彩牡丹》后期技法	233
第二十三章	留白国画意《知春亭瑞雪》后期技法	241
第二十四章	没骨国画意《君子当如玉》后期技法	247
第二十五章	绢本国画意《西塘古韵》后期技法	259
第二十六章	四条屏国画意《小桥、流水、人家》后期技法	267
第二十七章	长幅国画意《清明初雨后》后期技法	277
第二十八章	集锦摄影国画意《空灵》后期技法	289
第二十九章	集锦摄影国画意《一叶小舟画中游》后期技法	295
第三十章	集锦摄影国画意《千帆已过万重山》后期技法	305

辅助篇

第一章	《朱文印章》后期技法	317
第二章	《白文印章》后期技法	325
第三章	《团扇空套》后期技法	335
第四章	《折扇空套》后期技法	343

附光盘文件目录	355
致谢	360

内容简介

本书《中国画意摄影后期技法》介绍如何借鉴国画构图章法及笔墨技法，通过Photoshop CS6(以下简称“PS”)软件操作将摄影图片后期制作成为国画意摄影作品。本书具有如下特点：

1. 描述具体详尽，易于掌握：软件实操制作步骤描述具体，列出相关的菜单、工具箱、工具选项栏、滤镜、面板、对话框中的具体参数，图文并茂，实操性强。

2. PS软件操作方法简单：提供附带的创作素材光盘，PS软件操作方法简单，适合学习PS中老年群体。

3. 提供相关基本知识；书中提供了中国画基本知识，有利于读者大致了解相关知识。

4. 方便读者完成各个章节后期制作：读者只要能够树立信心、细心、耐心按照本书的制作步骤，就能完成各相关章节的后期制作完成式。作者经过北京航空航天大学老年大学一学年及多所老年大学的讲学，得到验证。

5. 本书可以作为老年大学开办PS《中国画意摄影后期技法》摄影班的教材：本书分基础编三个章节、实操篇三十个章节、辅助篇四个章节，总共三十七个章节。2013年一学年，在北京航空航天大学老年大学开办PS《中国画意摄影后期技法》摄影班的作者讲课实践，按照本书的章节内容，一个星期讲一课正好为一个学年。

由于本人才疏学浅，错误之处，在所难免，请读者斧正。

潘涛

2015年9月28日

潘涛摄影简历

中国摄影家协会会员
中国老摄影家协会会员
中国摄影著作权协会会员
北京摄影家协会会员
国家高级技师(国家一级摄影师)

崔伯颖摄,原总参兵种部军事记者、中国摄影家协会会员

潘涛,1942年出生北京,祖籍江西南昌,大专学历,1958年参加工作,2002年从国机集团中国通用机械工程总公司(北京)退休,长期从事成套机械设备出口的包装、储运、出入境检验检疫报验、国内设备集港、国外设备交接、拍摄等工作。曾任部门副科长、总经理助理、副总经理等职。1989年荣获“出口泰国泰美纶纺纱厂中央空调成套设备工程项目个人科技特等奖”。1999年至2000年荣获“出口伊朗德黑兰地铁通风空调成套设备工程项目一期工程建设者称号”和“二期工程建设者称号”。

1999年:中国摄影函授学院第十期结业。

2001年:开始自学PHOTOSHOP软件操作。

2002年:获得“北京2002年度优秀摄影师”称号。

2003年:参加北京中艺影像学校首届高级摄影技师班学习,经北京市技师考评委员会考试,同年获得国家高级技师(国家一级摄影师)等级资格证书。

2003年:加入中国摄影家协会和北京摄影家协会。

1999年以来主攻中国画意摄影,在各级影赛中共获200多个奖项。

2008年在数码摄影杂志社举办的“我的中国符号”27个城市全国摄影大赛中,以一组名为《老北京胡同小商小贩》画意摄影作品,夺得北京地区一等奖。

2006年至2011年多次上黄山摄影创作,借鉴参考中国山水绘画的布局章法及笔墨技法,实践、总结出中国画意风光摄影的拍摄路子。

2011年9月书写完成《中国画意风光摄影探胜》著作。

2015年9月书写完成《中国画意摄影后期技法》著作。

潘涛邮箱: PANTAO1942@163.COM 手机: 13051999807

《中国画意摄影后期技法》序

杨恩璞

中国摄影家协会金像奖评委 北京电影学院教授

说起中国画意摄影，人们首先想到的是上世纪30—40年代的摄影大师郎静山，他运用集锦法暗房技巧，创造出具有国画神韵的摄影风格，当年曾誉满影坛。80年后，摄影进入了电脑数码化时代，潘涛先生仍孜孜不倦钻研中国画意摄影，某些人觉得太恋旧；甚至怀疑：这样做中国摄影会不会倒退到郎静山。我以为不然，这是在高科技电子时代，为创造多样化的中国摄影艺术而进行的探索，时代中有对中华民族文化的传承，也有新的创造和提升。

摄影术的发明，缘起为了逼真地记录客观世界，因而人们对其纪实性极其重视，常常被称为：摄影的本体特征，立足之本。自摄影发明170余年来，它在见证历史、探索科学、再现自然原生态，以及揭示社会真相……等，做出其他文化媒介不可逾越的酷真高度。摄影，让人类见真客观世界大开眼界，功不可没。

但是，摄影又是多元演进的。它除了应用于社会历史，服务于人文自然科学等，还有审美功能。当摄影进入艺术范畴，它主要作用从“见真”转让为“传情”，给人以情感冲击和视觉享受。纯记录的影像，往往过于理性和拘泥原状，难以欢畅淋漓地展示摄影家的主观体验和煽情的造型。这种感情和造型的相对薄弱，如只能独尊纪实摄影法则来创作，在相当程度上既不能满足广大群众的多元审美需求，也不可深入表现时代内在的思潮。历史的必然，社会的需要，画意摄影就应运而生来担当情的使者、美的园丁。

170多年世界摄影史证明，纪实摄影和画意摄影各有各的用武之地，他们并不是不共戴天的仇敌，而是相辅相成的竞争对手。就像哲学界“唯物论”和“唯心论”千百年来论战不休，摄影界的纪实派和画意派的争辩也是莫衷一是。早在达盖尔银版法摄影时代、柯达银盐胶片时代、还是当下数码摄影时代，画意摄影常常被贬为另类，有损摄影本体特征。但画意摄影却没有死亡，始终以顽强的姿态与纪实摄影竞争，而且还赢得相当大的受众和市场。这是很值得研究的摄影美学现象。所以在数码摄影时代，如能像潘涛先生那样以“推陈出新”的精神研究中国画意摄影，不仅不会倒退历史，而且可能有所突破、大有可为。

众所周知，任何国家、任何民族的艺术要繁荣发展，需要借鉴他国之长，但最终目的还是树立自己民族的特有风格；忽视和丧失了本国特色和传统精华，就失去

了本国艺术在世界舞台上的话语权。研究和开拓中国画意摄影，有利于我们摄影人对中华民族国粹真谛的理解，从而继承并创造21世纪中国摄影新的民族气派。

本书《中国画意摄影后期技法》，是潘先生研究中国画意摄影的第二部著作。如果说，2011年出版的第一部书《中国画意风光摄影探胜》较着力于对中国民族绘画的美学特征的梳理，以及如何原始拍摄画意风光；新书就侧重于电脑后期加工，如何制作具有国画特色的摄影作品。这两部书实际是姐妹篇，前者教会读者从美学观念上明确努力方向和目标，什么是中国画意摄影？如何发挥创造性思维使拍摄素材更上一层楼。后者，是教会读者运用何种手法达到预期的构思？只有战略目标没有战术的措施，是无法创作实际作品的；反之，只会操作电脑软件，而胸无点墨，缺乏对画意境界的追求，PS后期加工就会迷失方向。

第一部书作出版后，潘先生被邀请到军队、大学、国家机关、图书馆、老年大学和工会团体70多处讲学，弘扬东方民族气派，推广中国画意摄影创作。在教学互动中，他体察到摄影爱好者想学什么？怎么讲更有针对性？

根据当下摄影群体的实际起点和需要，潘先生在本书写作时更加努力贯彻“务实求精”、“学以致用”的精神。一方面，运用通俗易懂的语言，介绍了PHOTOSHOP软件的常用工具和使用要领。另一方面，又善于抓住几十个典型案例，深入解剖制作步骤。截图细致明确，即使是初涉电脑者一步一步跟着走，很快就能入门。因而，本书不仅能帮助读者学会多种多样的后期加工技巧，而且从实例里领会到：如何提升原作的艺术境界？如何开拓想象，化平庸为神奇？

在胶片摄影时代，美国摄影家安塞尔·亚当斯说：底片是乐谱，放大是演出。这句话在今天数码摄影时代并没有过时，交响乐演出并不是死板地再现乐谱，总是会有所发挥、润色和调整的。摄影也是一样，我认为没有十全十美的原始素材（底片或电子文件），只有通过后期再加工、甚至再创造才能呈现出精品佳作。忽视和贬低PS的作用，就会使摄影创造半途而废。当然，这里还有个“度”的问题，不同类别摄影（如纪实摄影和画意摄影等），它们使用PS有不同的底线和界限。

潘涛先生他退休后一手握相机，一手打电脑，笔耕不辍，善于通过自己的拍摄实践总结经验、上升理论，在老年摄影队伍里实为罕见。写书是个辛苦，又吃力不讨好的事，

我佩服他不服老的苦干精神。

（起笔于2015-5 肯尼亚，内罗毕）

《中国画意摄影后期技法》读后感

秦大唐

北京摄影家协会副主席
北京摄影函授学院教授

北京朝阳区摄影协会主席
《大众摄影》杂志编委

今年7月中旬，潘涛先生约我，亦为他即将出版的第二本国画意摄影专著《中国画意摄影后期技法》书作序。阅读书稿后，深有感受，与潘先生2011年出版的第一本国画意摄影专著《中国画意风光摄影探胜》一书比较，内容大有不同，《中国画意风光摄影探胜》一书主要阐明如何原始拍摄出国画意风光摄影作品，《中国画意摄影后期技法》则主要是将原始摄影图片，经过电脑PS后期加工，制作出具有国画意摄影作品。潘先生这两本书出版的好，好就好在一本书证明可以原始拍摄出国画意风光摄影作品，一本书证明可以经过电脑PS后期加工，制作出具有国画意摄影作品，这就从根本上消除了“画意摄影=PS制作”的误区。

我和潘先生认识较早，在上世纪90年代潘先生开始进入摄影领域，当年他第一次走进摄影沙龙圈，就夺得一等奖；此后就一发不可收，从那时起，他就已开始国画意摄影的创作，他的国画意摄影作品在北京各级影赛中频频获奖，并在2002年以此荣获“北京2002年度优秀摄影师”称号；他的国画意摄影也由多年实践上升到理论，由业余走向专业。这一切可见其在国画意摄影领域的天份非同一般。

潘先生之所以能在国画意摄影领域颇有建树，归功于坚持不懈深入探索、研究、总结、提高，在实践中，他始终抓住一条脉络，那就是不断参考、借鉴国画的构图章法及笔墨技法、将其融入国画意摄影中。

潘先生2008年在探索、研究国画意摄影过程中，到处想寻找一本有关如何系统参考、借鉴国画的构图章法及笔墨技法，将其融入国画意摄影中的相关书籍，为自己充电。但是未能如愿。发现这是一个空白，从此，潘先生苦心孤诣，决心著书立说，这时潘先生已经拍摄黄山两年多了，在2006年至2011年拍摄黄山期间，潘先生边拍摄、边总结、边补充拍摄素材、边著书，总结出中国画意风光摄影的拍摄路子，经过两年的艰苦努力，于2011年11月出版了《中国画意风光摄影探胜》一书，弥补了我国系统参考、借鉴国画的构图章法及笔墨技法、将其融入国画意摄影中书籍的空白。

每年都有成千上万人去拍黄山，但是相关系统的借鉴国画构图章法和笔墨技法原始拍出国画味道的摄影书籍和教材尚未见到，而潘先生给解决了。

潘先生的对国画意摄影的执着也是人所共知的，在上世纪90年代末，数码摄影

和数码相机刚开始发展，他就敏锐地抓住数码摄影的发展机遇，看到了数码后期为国画意摄影提供的便利条件，并很好地加以利用，从那时起至现在十几年中，他一直坚守在国画意摄影领域，摒弃了其他的许多活动的诱惑，把时间腾出来用于对国画意摄影进行研究和实践；在这期间，他还把他的国画意摄影的研究成果和实践写成讲课稿，深入70多个单位讲学，他的讲学，深入浅出，广受欢迎，口口相传，在讲学过程中，潘先生边讲学边验证，一方面了解影友的需求，同时也补充和完善了他的讲课稿，为《中国画意摄影后期技法》的书写打下了坚实的基础，铺平了道路，从2011年到2015年，用四年的时间，书写完成了《中国画意摄影后期技法》（本书）书稿。十几年来，他把他全部的时间和精力都放在国画意摄影上，潘先生勤奋努力，为了写书，他查阅大量资料，无论是国画知识还是PS操作，他都认真学习；他的成功来源于他的坚持。

潘先生出版的第二本画意摄影专著《中国画意摄影后期技法》，就更贴切初学PS老年影友了，随着数码摄影的普及，大量的人群作为摄影爱好者进入摄影领域，对国画意摄影有广泛的审美需求和迫切的PS后期制作愿望。社会和摄影界都有巨大的需求，但是书店里目前出售的多是PS软件的工具书，缺少国画意摄影PS后期制作类的教材；当年郎静山大师的集锦摄影，用的是暗房技巧，而潘先生的“中国画意摄影后期技法”则用的是数码技巧，二者貌似相像，却又有很大的不同；所以，潘先生此书的出版填补了我国摄影界的又一个空白，为学习国画意摄影后期技法的影友提供了一本很好的教材。

本书是一座宝库，有这样几个特点：第一、书中多举实例讲解，便于领会；第二、书中对于技法的每一步骤介绍的极为详尽，毫无保留地将其传授给每一位读者；第三、书中对国画意摄影作品的介绍则重实用性：易懂、易学、易用。阅读本书，会受益良多，学习本书，会收获颇丰！我相信广大影友通过对本书的学习定能拍出和做出国画意摄影的好作品！

2015-7-于北京

作者的话

众所周知,摄影分为前期拍摄到后期制作两个环节,在当前数码摄影活跃发展时期,电脑 Photoshop(以下简称 PS)软件后期制作必不可少。使用数码照相机拍摄图像完毕,只是完成了前期拍摄,根据创作需要,如何使图像更加完美,就需要经过电脑PS软件后期制作调整达到创作目的。诚然,PS软件后期制作时,首先要明确创作目的,我以为PS软件后期制作调整摄影图片方法,必须把纪实摄影与艺术摄影严格的区分开来:

一.作为纪实性摄影,就必须保持原始图像,这在全国性重大比赛的规则中均有明文规定,对于纪实性摄影图片的PS软件后期只能适当的调整,不可大幅度的改变影像的色彩、亮度、反差、色温、影调,拒绝影像合成。如果使原始图像面目全非,那就不是纪实摄影了。

二.作为艺术性摄影,可以根据创作需要,任意对摄影图片PS软件后期调整或影像合成,达到创意目的,艺术摄影追求唯美,怎么美就怎么来,可以“不择手段”。

10年来,我受邀总参、总后、总装备部、中央有关部委,大专院校、医院、图书馆等70多个老年大学摄影组织讲摄影课,并在几所老年大学还被受邀开办“PS中国画意摄影后期制作”摄影班。使我亲身感受到,越来越多的爱好摄影的离退休老干部加入了学习电脑PS软件后期制作的行列,可喜的是学习电脑PS软件后期制作的群体还在不断扩大。

使我印象最深的是,很多爱好摄影的离退休老干部,具备国画基本知识或爱好画意摄影,他们不满足于单纯学习PS软件工具的操作、修照片等技巧。对将原始拍摄的摄影图片,通过PS软件后期制作成为国画意摄影作品,颇感兴趣。

大家知道,关于现在书店里的PS软件的书,基本都是有关如何对PS软件的操作、修整图片、广告设计、影像创意等等的相关内容。目前尚无一本将拍摄的图片,系统的借鉴、参考中国画的构图章法和笔墨技法,经过PS软件后期技法制作成为国画意的摄影作品的书籍。我经过十多年自学PS软件操作、国画基本知识、经过多年的钻研和相关教学实践,四年完成《中国画意摄影后期技法》书稿。

由于本人才疏学浅,错误之处在所难免,敬请读者批评斧正。

潘涛

2015年9月28日

