

SE
SHOEISHA

配套资源下载

Photoshop+ Illustrator 创意拼贴

【日】scrap-graphic 著
宁凡 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Photoshop+ Illustrator 创意拼贴

【日】scrap-graphic 著
宁凡 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

Photoshop+Illustrator创意拼贴 / 日本斯特莱普平面著 ; 宁凡译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 1
ISBN 978-7-115-39704-1

I. ①P… II. ①日… ②宁… 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205460号

版权声明

Collage Design Works Photoshop & Illustrator (ISBN 978-4-7981-2159-8)

Copyright©2010 by scrap-graphic.

Original Japanese edition published by SHOEISHA Co., Ltd.

Simplified Chinese Character translation rights arranged with SHOEISHA Co., Ltd. through TUTTLE-MORI AGENCY, INC.

Simplified Chinese Character translation copyright©2015 by POSTS&TELECOM PRESS.

内 容 提 要

本书主打“拼贴”风格,运用Photoshop和Illustrator这两款软件来完成拼贴制作。书中共有18个示例,其中有10个平面设计教程和8个实际案例应用。书中的作品立意独特,风格各异,通过将各种素材图片进行分解和重组再现一幅幅全新而独具创意的作品。书中每个示例都对操作过程进行了分步解析,并对拼贴的技巧和创意进行了阐述。通过阅读本书,读者可以学到创意拼贴的制作方法,并在创作思路上得到启发。此外,本书还讲解了Photoshop的各种抠图方法,以及Photoshop和Illustrator的基础教程。

本书适用于平面设计师、插画师,以及对创意拼贴感兴趣的读者。

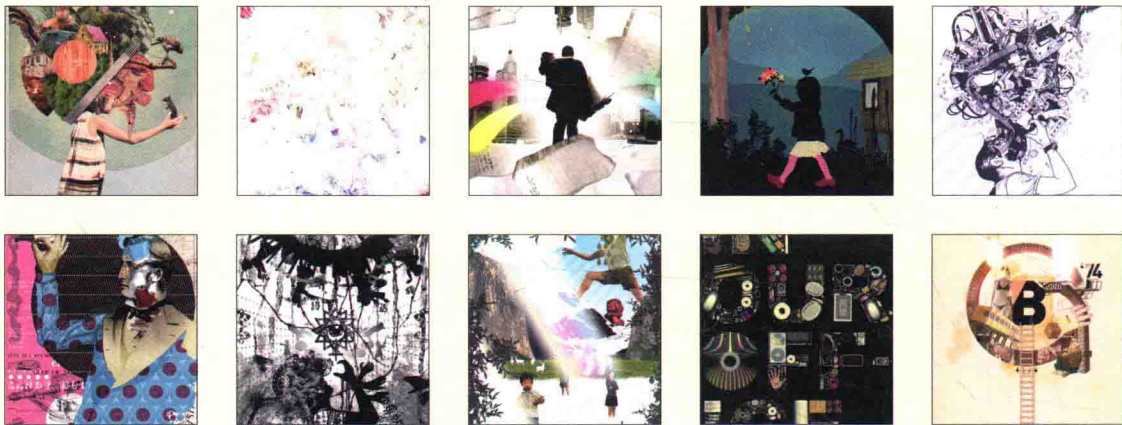
-
- ◆ 著 [日] scrap-graphic
 - 译 宁 凡
 - 责任编辑 赵 迟
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 12
 - 字数: 464 千字 2016 年 1 月第 1 版
 - 印数: 1—2 500 册 2016 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-3140 号
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

Collage Design Works

CHAPTER 01

GRAPHIC DESIGN WORKS

平面设计教程

018	NO.01	SELF-INITIATED PROJECTS	自己创建项目
026	NO.02	Exuberance of blooming flowers	盛开的鲜花
034	NO.03	SWEARTO IT'STRUTH	永恒的誓言
042	NO.04	PROGRESS and HARMONY	脚步的回声
052	NO.05	Information overload	超负荷的信息
062	NO.06	FILLING IDEAS NOTE	创意的便签
070	NO.07	Color Me Blood Red	墨色的挣扎
080	NO.08	MEMORY DISTORTION	扭曲的记忆
088	NO.09	A SCANNER REFLECT	扫描仪下的世界
096	NO.10	AsTime Goes By	时光荏苒

CHAPTER 02 DESIGN WORK SHOP

实际案例应用

106	NO.11	Immunoglobulin 12inch LP "gene rearrangement "	“基因重组” 唱片
114	NO.12	WEATHER NEWS	天气预报海报
124	NO.13	TWO COLORS LIVE FLYER	版画效果演唱会海报
132	NO.14	Collage brand web site	拼贴网页设计
140	NO.15	FUTURE'S PSALMS PURE FICTION	未来的赞歌
148	NO.16	SCRAP GRAPHIC ADVERTISING	残破风格杂志广告
158	NO.17	MUM MARIA 37% CIRCLE	圣母玛利亚装饰画
166	NO.18	THE NUMBER 13 WAS CURSED	被诅咒的 13 号

006	INTRODUCTION 在开始拼贴前	174	APPENDIX Photoshop 工具和面板
012	INTRODUCTION Photoshop 的各种抠图方法	176	APPENDIX Photoshop 教程
		180	APPENDIX Illustrator 工具和面板
		182	APPENDIX Illustrator 教程
		186	APPENDIX 本书示例所用过的素材网站
		190	APPENDIX 关于下载资源

Photoshop+ Illustrator 创意拼贴

【日】scrap-graphic 著
宁凡 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

前言

拼贴是什么呢？从美术角度来说，拼贴就是把印刷品、照片等打碎并组合在一起的作品。不同的拼贴会产生各种新奇有趣的效果，如今人们把音乐、视频等形式的片段组合也称为拼贴。本书以 Photoshop 和 Illustrator 为基础工具，对拼贴的技巧和创意进行了讲解。书中介绍了多个创意示例，每个都使用了不同的表现手法。如果发现哪个示例比较有趣，请一定要阅读旁边的讲解。

如果阅读本书能让读者觉得拼贴是一种比较有趣的创作手法，那作者将深感荣幸。

最后还要衷心感谢所有为本书创作提供帮助的人们。

中野贵志（smear graph）

The background is a vibrant collage of various artistic and photographic elements. At the top left, there's a circular logo with a face. Below it, a pair of hands holds a small black cat. To the right, a hand holds a small white mouse. In the center, a person's face is partially visible, looking down. On the left side, there's a close-up of a person's face with orange hair. Below that, a person's arm is shown. At the bottom, there's a black and white illustration of a person's face, a photograph of a field of yellow flowers, and a silhouette of a person holding a flower. The overall style is eclectic and creative.

前言

拼贴是什么呢？从美术角度来说，拼贴就是把印刷品、照片等打碎并组合在一起的作品。不同的拼贴会产生各种新奇有趣的效果，如今人们把音乐、视频等形式的片段组合也称为拼贴。本书以 Photoshop 和 Illustrator 为基础工具，对拼贴的技巧和创意进行了讲解。书中介绍了多个创意示例，每个都使用了不同的表现手法。如果发现哪个示例比较有趣，请一定要阅读旁边的讲解。

如果阅读本书能让读者觉得拼贴是一种比较有趣的创作手法，那作者将深感荣幸。

最后还要衷心感谢所有为本书创作提供帮助的人们。

中野贵志（smear graph）

The background of the entire page is a dense, colorful collage of various artistic and photographic elements. At the top left, there's a circular logo with a face. Below it are some mechanical parts like pens and pencils. To the right, a hand holds a small black animal. Further down, there's a cityscape with a yellow beam of light. On the far right, a framed picture shows a landscape. At the bottom, there's a close-up of hands, a field of green plants, a complex black and white line drawing, and a silhouette of a person holding flowers.

前言

拼贴是什么呢?从美术角度来说,拼贴就是把印刷品、照片等打碎并组合在一起的作品。不同的拼贴会产生各种新奇有趣的效果,如今人们把音乐、视频等形式的片段组合也称为拼贴。本书以 Photoshop 和 Illustrator 为基础工具,对拼贴的技巧和创意进行了讲解。书中介绍了多个创意示例,每个都使用了不同的表现手法。如果发现哪个示例比较有趣,请一定要阅读旁边的讲解。

如果阅读本书能让读者觉得拼贴是一种比较有趣的创作手法,那作者将深感荣幸。

最后还要衷心感谢所有为本书创作提供帮助的人们。

中野贵志(smear graph)

前言

拼贴是什么呢？从美术角度来说，拼贴就是把印刷品、照片等打碎并组合在一起的作品。不同的拼贴会产生各种新奇有趣的效果，如今人们把音乐、视频等形式的片段组合也称为拼贴。本书以 Photoshop 和 Illustrator 为基础工具，对拼贴的技巧和创意进行了讲解。书中介绍了多个创意示例，每个都使用了不同的表现手法。如果发现哪个示例比较有趣，请一定要阅读旁边的讲解。

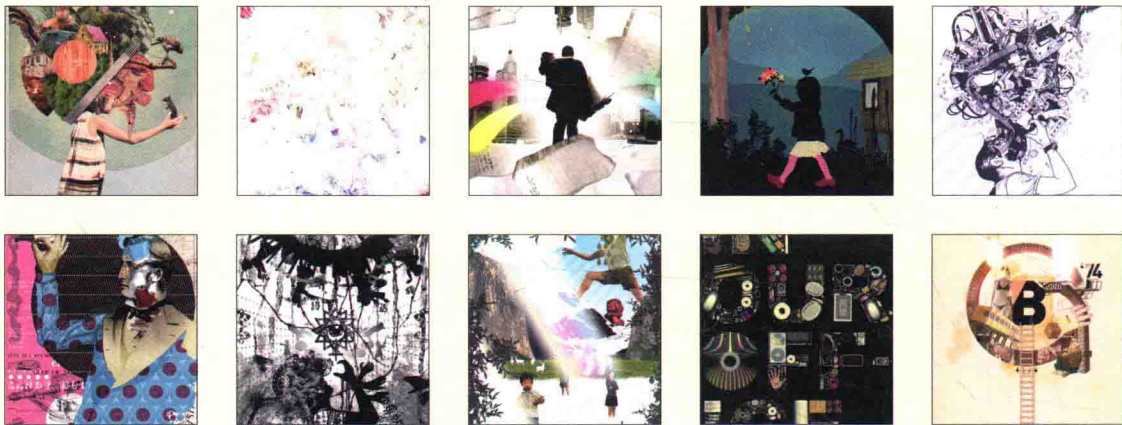
如果阅读本书能让读者觉得拼贴是一种比较有趣的创作手法，那作者将深感荣幸。

最后还要衷心感谢所有为本书创作提供帮助的人们。

中野贵志（smear graph）

[illegible]

Collage Design Works

CHAPTER 01 GRAPHIC DESIGN WORKS

平面设计教程

018	NO.01	SELF-INITIATED PROJECTS	自己创建项目
026	NO.02	Exuberance of blooming flowers	盛开的鲜花
034	NO.03	SWEARTO IT'STRUTH	永恒的誓言
042	NO.04	PROGRESS and HARMONY	脚步的回声
052	NO.05	Information overload	超负荷的信息
062	NO.06	FILLING IDEAS NOTE	创意的便签
070	NO.07	Color Me Blood Red	墨色的挣扎
080	NO.08	MEMORY DISTORTION	扭曲的记忆
088	NO.09	A SCANNER REFLECT	扫描仪下的世界
096	NO.10	AsTime Goes By	时光荏苒

CHAPTER 02 DESIGN WORK SHOP

实际案例应用

106	NO.11	Immunoglobulin 12inch LP "gene rearrangement "	“基因重组” 唱片
114	NO.12	WEATHER NEWS	天气预报海报
124	NO.13	TWO COLORS LIVE FLYER	版画效果演唱会海报
132	NO.14	Collage brand web site	拼贴网页设计
140	NO.15	FUTURE'S PSALMS PURE FICTION	未来的赞歌
148	NO.16	SCRAP GRAPHIC ADVERTISING	残破风格杂志广告
158	NO.17	MUM MARIA 37% CIRCLE	圣母玛利亚装饰画
166	NO.18	THE NUMBER 13 WAS CURSED	被诅咒的 13 号

006	INTRODUCTION 在开始拼贴前
012	INTRODUCTION Photoshop 的各种抠图方法

174	APPENDIX Photoshop 工具和面板
176	APPENDIX Photoshop 教程
180	APPENDIX Illustrator 工具和面板
182	APPENDIX Illustrator 教程
186	APPENDIX 本书示例所用过的素材网站
190	APPENDIX 关于下载资源

INTRODUCTION
在开始拼贴前

• 关于本书

本书通过使用 Photoshop、Illustrator 这两款软件的各种功能来完成拼贴制作，并对其过程进行了讲解。根据示例内容的不同，这两款软件在使用时哪个为主哪个为辅是各有不同的，有时还会只使用其中一款软件完成制作。在相应的示例中会标出具体使用了哪款软件，实际操作时请同时准备好上述两款软件。

• 关于建立新文件

使用 Photoshop 建立新文件

在本书的示例中，如果没有特别说明，使用 Photoshop 所建立的文件都是 B5 尺寸（182mm × 257mm）的。另外，示例文件的分辨率默认为 350dpi 的规格。但如果是 No.14 示例这样的网页用图像，其分辨率默认为 72dpi 的规格。

在色彩模式的使用上，如果没有特别说明，Photoshop 使用 RGB 模式进行各种操作。由于 Photoshop 的滤镜功能无法在 CMYK 模式下工作，所以在制作过程中先使用 RGB 模式，如果需要印刷的话，可以在制作完成以后再将文件转换成 CMYK 模式。

使用 Illustrator 建立新文件

使用 Illustrator 建立新文件时，如果没有特别说明，也是默认为建立一个 B5 尺寸的文件。色彩模式可以设置为 CMYK 模式，并进行操作处理。只有在制作网页用文件的时候，需要设置为 RGB 模式后再进行相应的处理。

通过小标题中的内容来确认所用软件的具体信息

• 用起来很方便的设备 1——数码相机

下面介绍几种对拼贴工作十分有帮助的器材。对于收集图像素材来说，最常用的便是数码相机了。可以把日常生活中观察到的风景、人物、静物等素材拍摄下来，建立一个属于自己的素材库。

虽然本着“今天的任务是出门拍摄取材”的想法外出拍摄也是个不错的选择，不过在日常生活中，随时随地把看到的東西拍摄下来，素材库就会自然而然地丰富起来。消费级的紧凑型数码相机虽然在成像质量上无法与单反相机相媲美，但是它轻便小巧，可以随时拿出来拍摄。随身带着这种小巧的相机，就可以将看到的风景随手拍摄下来了。

不论拍摄出的照片如何精彩，只要是用于加工处理，就一定要避免分辨率不足的问题。在拍摄时要将文件存储为尽可能大的尺寸，如果是用于印刷的照片，那么彩色图像的分辨率需要达到 350dpi，黑白图像则需要达到 200dpi。

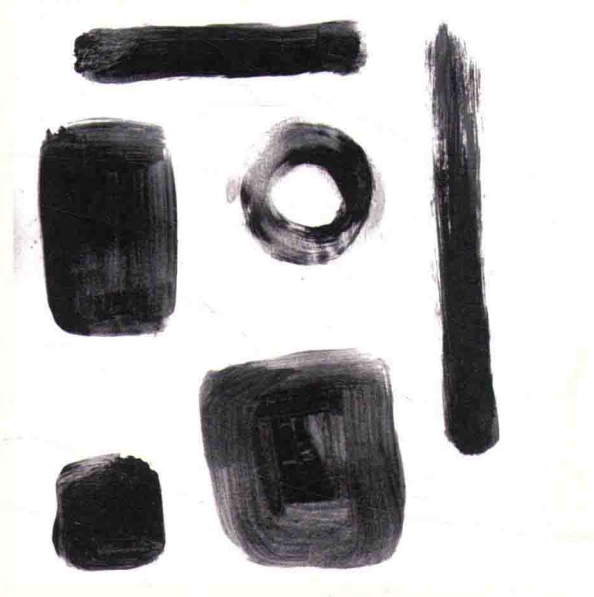

另外，在拍摄照片的时候最重要的是焦点的控制。如果拍摄的时候没有正确的对焦，即使通过 Photoshop 的处理也难以让图像恢复正常。反之，对焦正确的话，会让之后的处理变得得心应手。由于 Photoshop 可以很方便地将图像处理成背景淡化的效果（译者注：相当于光圈优先模式下拍摄特写效果），所以在拍摄的时候不用刻意对景深进行控制，只要让图像便于后期处理即可。另外，最好充分利用自然光来完成拍摄。因为，在 Photoshop 上是难以处理出自然光线下的光影效果的。

• 用起来很方便的设备 2——扫描仪

将身边的书画用扫描仪扫入电脑后，也可以作为拼贴的素材来使用。观察这些扫描出来的图像，可以发现其中不曾被察觉到的一面，从而激发创作灵感。在扫描图像的时候，需要注意分辨率的设置。彩色图像的分辨率需要达到 350dpi。在后期调整时，高分辨率图像要比低分辨率图像更容易处理。

将用水彩、水粉、标记笔、签字笔等绘制的图案扫描出来，可以应用在各种图像的拼贴中。

另外，将立体的物体扫描成图像后，也可以得到意想不到的效果。不断将生活中的物体拿来扫描，可以丰富自己的素材库。本书中 No.9 作品，就是将各种生活用品扫描后制作出来的。只要用心研究，就能扫描出颇具意境的图像来。

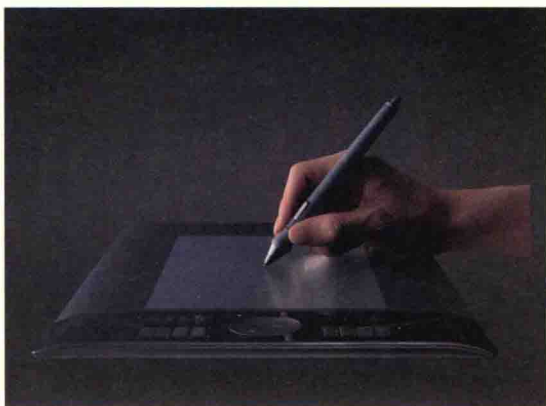
• 用起来很方便的设备 3——绘图板

绘图板对拼贴也是一种十分有帮助的设备。虽然在普遍的概念上，插画师等经常进行手绘工作的人才会用到绘图板，但其实这种设备在图像的加工处理中也是经常要用到的。

使用绘图板可以制作出精度更高的选区，并且可以让处理工作更加高效。由于拼贴处理中经常需要进行抠图，当使用绘图板的时候，即便是非常细小的部分也能高效完成。

在拼贴作品中，抠图的精度决定着品质的优劣。抠图的方法多种多样，利用 Photoshop 中的钢笔工具、橡皮擦工具、画笔工具等制作出的蒙版等都可以进行抠图，而绘图板则可以让画笔工具的效果如虎添翼。

作者使用的绘图板是“Intuos3”型，不过目前 Intuos 公司已经推出了更新的型号。新的型号也拥有更加先进的功能。

● 素材的整理

为了让拼贴工作更加有效，要将收集来的素材分门别类地整理出来。将不同种类的素材分别放在相应文件夹中的整理方法十分便于日常使用。素材分类方法很多，可以根据自己的兴趣、主题等特点进行整理。本示例中的分类是按照不同物体的种类来区分的。

在示例中，首先根据获取途径的不同，如按照数码相片、扫描图片等进行分类。在此基础上，根据图像主题内容，如按照天空、风景、人物、建筑、动物、纹理等进行分类保存。在“动物”文件夹内又根据动物的种类分为“狗”“猫”等不同的子文件夹。不过详细的分类虽然不错，但如果分类过于细致反而会因为不断打开和关闭文件夹的操作而影响工作效率。毕竟是为了提高工作效率，所以分类也要适当。

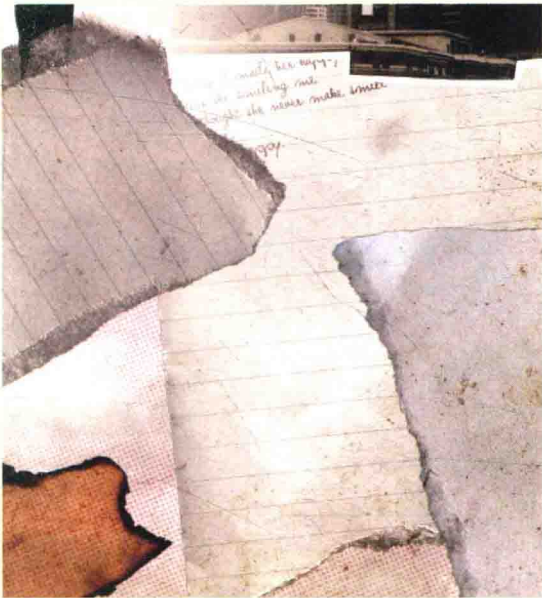

在实际操作中，可以直接从电脑的文件夹中找出所需的素材。也可以使用 Adobe 公司的 Bridge 软件来对各种素材进行查找和管理，该软件在 Photoshop 或 Illustrator CS2 以上的版本中是附带的。Bridge 可以根据个人偏好对素材进行分类管理，还可以根据关键字对素材进行检索，十分方便。

使用 Photoshop 抠图后的素材可以用 PSD 格式保存，保证图像处于分层的状态，便于使用的时候可以随时提取。除此之外，还可以根据色相、明暗等条件对素材进行分类。整理方法多种多样，根据自己的需要处理吧。

● 将完成的作品作为素材使用

在进行拼贴工作时，要尽可能多地收集素材，这样选择的范围就会比较广泛。使用已经完成的作品作为素材也是丰富素材库的一种方法。将完成的作品用数码相机拍摄，或截取其中的一部分，并将其收入到素材库中。这种将完成作品当作素材使用的做法，可以让人萌生更多的创意，并且产生更加多彩的效果。

将已经完成的作品局部裁切下来作为素材使用

● 关于快捷键

运用 Mac OS 和 Windows 两种系统平台都可以完成本书中的示例。下表是两种系统操作的快捷键对比。

Mac	Windows
⌘ 键	Ctrl 键
Option 键	Alt 键
Return 键	Enter 键
Control 键 + 鼠标键	鼠标右键

● 本书示例中所使用的素材

本书示例作品中使用的素材，除了来自作者拍摄的照片、扫描的图片等，还有从素材网站下载的图片。所有的下载素材均是经过网站相关方面许可以后，才在规定范围内合法使用的。本书附带的作品中所含有的素材均受著作权法保护，其著作权归相关网站所有。

另外，在本书附带的下载资源中，只包含了作者制作的素材，并未将网站下载的素材一同放入，但提供了各个素材网站的地址。如果需要使用本书中所出现的素材，可以到相关网站上进行下载。同时，在本书中对各个素材网站进行了介绍，以供有需要的读者参考。

关于下载资源

本书提供学习资料下载，扫描封底二维码即可获得文件下载方式。如果大家在阅读或使用的过程中遇到任何与本书相关的技术问题，或者需要什么帮助，请发邮件至 szys@ptpress.com.cn，我们会尽力为大家解答。

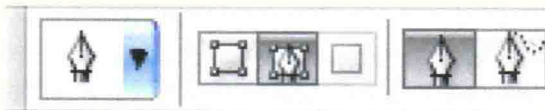
INTRODUCTION

Photoshop 的各种抠图方法

• 各种抠图方法

在拼贴开始以前，首先要对素材进行抠图处理。Photoshop 中提供了多种抠图方法，可以根据素材的特性，选择最为适合的方法来处理。下面将对本书中所采用的几种抠图方法进行解说，相信能从中找到一种简便合适的方法。

• 使用路径进行抠图

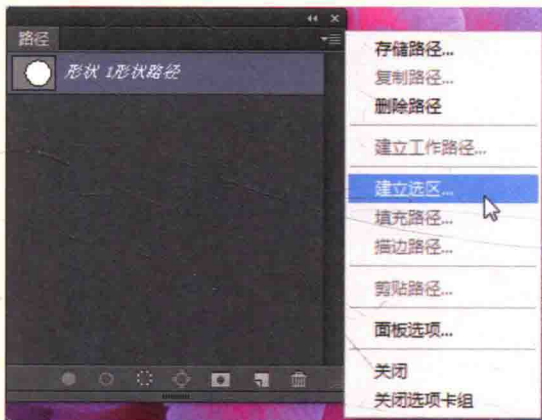

使用钢笔工具将需要抠图处理的部分载入选区

对照片进行抠图的时候，使用钢笔工具是最为精确的做法。首先选择钢笔工具，然后在工具的选项里选择“钢笔”，最后放大显示倍率，沿着想要切割的图像轮廓内侧用钢笔画出路径。对于初学者来说，使用钢笔工具绘制曲线可能有点难度，不过一旦掌握以后，就能绘制出完美的曲线了。制作完路径以后，打开“路径”面板，双击“工作路径”后使其变为“路径 1”。

• 通过路径制作选区

制作好路径以后，在“路径”面板的选项中选择“建立选区”，就可以将路径所画出的范围转换成选区。这时按下快捷键 Ctrl+J，选区内的图像就被复制到一个新的图层中了。另外，如果在保持选区不变的情况下，从“图像”菜单中的“选择范围”（译者注：Photoshop CS6 版本则是在“选择”菜单下）里选择“反向”，然后按 Delete 键，就可以在保留想要的图像的同时删除其他部分的图像。如果使用的是 JPEG 格式的图像，一旦制作出路径，就可以连同路径信息一同储存起来，便于日后使用。

保存好带路径的文件后，拼贴的准备工作就算完成了