

KH 科海图书
25年·IT技术出版专家

1DVD
多媒体教学

- 500 分钟视频
- 14 个经典实例

Adobe

PHOTOSHOP CS3

视觉特效表现技法

李晓华 编著

图像是构成视觉艺术的诸多因素中最重要的组成部分，因此图像的修饰、处理和特效制作是决定作品成败的关键技术。本书将Photoshop的特效制作与艺术理论完美结合，通过大量实例剖析了多种艺术风格作品的制作方法和技术难点，为读者提高Photoshop操作水平和艺术创意能力提供了极具价值的参考和帮助。

初级入门

中级应用

高级精通

兵器工业出版社
北京科海电子出版社
www.khp.com.cn

KH 利海图书
25年·IT技术出版专家

融通

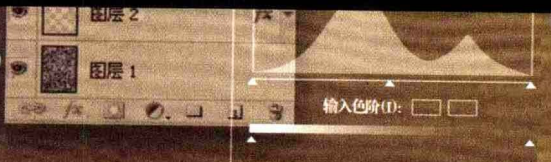
学院图书馆

Adobe

PHOTOSHOP CS3

视觉特效表现技法

李晓华 编著

兵器工业出版社

北京科海电子出版社
www.khp.com.cn

内 容 简 介

本书主要介绍用Photoshop制作特殊效果图的多种方法。书中不仅对图像设计的创意思路和艺术效果做了总结,还结合软件的学习和使用方法安排了多个风格独特的精彩实例供读者学习。通过分析这些典型实例的制作思路并进行实际操作,读者在掌握专业图像处理技法的同时还能开阔思路,激发创意能力。

本书共分15章14个实例,介绍了文字、图案与图形的多种组合方式;包含了立体主义、超现实主义、表现主义和哥特式等多种风格的特殊效果。每个实例都运用了Photoshop中不同的工具和特效进行制作,辅以通俗易懂的描述语言,详实的操作步骤,并在每个实例制作过程中设置了“提示”和“知识链接”的内容,对该实例的关键技法及衍生知识进行了介绍,便于读者发散性学习,真正做到融会贯通。

随书DVD光盘的内容为时长超过500分钟的多媒体配音教学视频,以及书中实例的源文件和所用素材。书中对应光盘目录详细写明了所制作实例的素材文件及源文件的存放路径等,以便读者查找和使用。

本书内容适合Photoshop平面设计的专业人员和爱好者,帮助提高自身技术,深入掌握创意技巧,也可作为美术设计人员及相关专业师生的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

融会贯通Photoshop CS3视觉特效表现技法 / 李晓华编著.
北京:兵器工业出版社;北京科海电子出版社,2008.10
ISBN 978-7-80172-988-0

I. 融… II. 李… III. 图形软件, Photoshop CS3
IV. TP 391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第134900号

出版发行:兵器工业出版社 北京科海电子出版社

邮编社址:100089 北京市海淀区车道沟10号

100085 北京市海淀区上地七街国际创业园2号楼14层

www.khp.com.cn

电 话:(010) 82896442 62630320

经 销:各地新华书店

印 刷:北京市雅彩印刷有限责任公司

版 次:2008年11月第1版第1次印刷

封面设计:洪文婕

责任编辑:常小虹 杨 倩

责任校对:李玉茹

印 数:1-4000

开 本:787×1092 1/16

印 张:26.5

字 数:644千字

定 价:78.00元(含1DVD价格)

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

前言

艺术形式的创新从来就是每个时代审美追求的一面旗帜。自从设计领域引入计算机技术以来, 艺术创意的手段和方法更是变得前所未有的丰富。数码设计是数字化时代新兴的艺术形式, 由于在构成视觉艺术的诸多影响因素中, 除文字和图形外, 图像是最重要的组成部分, 因此图像的修饰、处理和特效制作是决定作品最终效果的关键技术。而在图像处理领域, 应用最为广泛、功能最为强大的软件是Photoshop。必须看到, 艺术创意和软件应用能力的关系是相互作用和依存的, 掌握良好的软件操作技术是保证设计师实现创意的前提; 熟练掌握软件的表现能力又能激发设计师的灵感, 制作出超越传统艺术形式的数码图像。不过, 当Photoshop的操作方法已经为使用者掌握后, 对于他们而言, 最大的问题往往又变为如何才能用好手中的软件来实现创意与进行表现。

在教学实践和实际工作中可以发现, 很多学生或设计人员在拿到设计任务后坐在那里发呆、无从下手, 其原因不外乎如下3个方面。

1. 不知道该如何进行创意。
2. 不知道该如何将自己的创意通过某种具体手法来加以实现。
3. 眼界不够开阔或艺术修养不够, 因此做设计的时候脑子里一片空白。看见成功的作品也知道它好, 但又说不清楚究竟好在哪里, 无法获取精髓。

编写本书的目的, 即希望能够解决广大读者这方面的困惑。

本书是编者总结多年从事平面设计的工作经验, 以实际应用为导向, 选择风格独特、具有代表性的实例制作的特效书。书中不仅介绍了相关的操作方法, 对于操作步骤的关键技法还给予了“提示”, 并对日常操作中可能涉及的常规操作安排了“知识链接”, 帮助读者以发散性的思维进行学习, 从而快速掌握绘制过程中的难点和重点。

随书配套光盘不仅提供了本书全部案例的素材和最终效果图, 还提供了时长超过500分钟的多媒体语音视频文件, 步骤清晰、讲解详尽, 非常有助于读者操作和学习。

本书适合有一定Photoshop基础的平面设计从业人员、Photoshop爱好者以及寻求创意、开拓思路的艺术创作者。

由于编写时间仓促, 加之作者水平有限, 书中难免有疏漏之处, 恳请广大读者批评指正。

编者

2008年9月

Preface

多媒体光盘使用说明

多媒体教学光盘的内容

随书配套的多媒体教学光盘内容包括视频教程、素材和源文件，课程设置对应图书章节的组织结构。素材文件为书中12个实例在制作时用到的文件，源文件为实例制作完成后的最终效果，视频教程为实例操作步骤的配音视频演示录像。读者可以先阅读书再浏览光盘，也可以直接通过光盘来学习特效表现技法。

光盘使用方法

1. 将本书的配套光盘放入光驱后会自动运行多媒体程序，并进入光盘的主界面，如图1所示。如果光盘没有自动运行，只需在“我的电脑”中双击DVD光驱的盘符进入配套光盘，然后双击“AutoRun.exe”文件即可。

图1 光盘主界面

2. 光盘的主界面分为“视频教程浏览区”和“光盘内容浏览区”两部分，单击每部分中的按钮，可打开相应的下一级内容。

(1) 视频教程浏览区

这部分内容是书中全部实例操作步骤的视频录像，并全程语音讲解。单击以各章标题命名的按钮，会弹出以小节标题命名的级联菜单，如图2所示。在菜单中选择想要学习的小节名称，即可打开观看视频。例如，单击“第8章 图案在现代设计中的传统体现实例“蝶从心生”按钮，弹出4个级联菜单，选择“8.3 添加枫叶和蝴蝶”选项，打开如图3所示的视频。

图2 视频教程选择界面

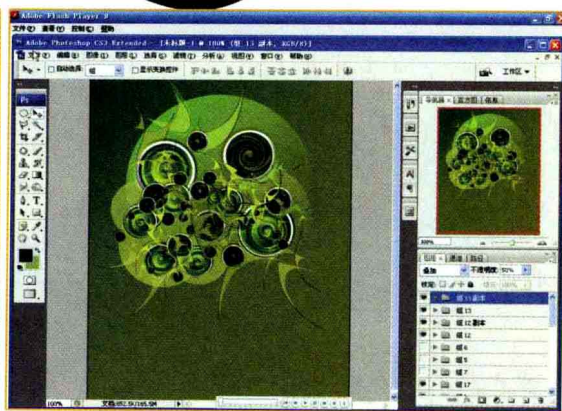

图3 播放视频教程

(2) 光盘内容浏览区

- 单击“**浏览光盘**”按钮，可以浏览配套光盘中所有的内容，与进入“我的电脑”并双击DVD光驱的盘符的操作等效。
- 单击“**光盘说明**”按钮，可以查看光盘的设备使用要求和光盘目录，光盘目录中详细列出了素材、源文件和视频教程的名称，方便读者查找。
- 单击“**素材文件**”按钮和“**源文件**”按钮，可看到以章命名的文件夹，双击所需章名，对应本章实例提供所有的素材文件和源文件，如图4所示。读者也可以按照实例中的操作提示，在配套光盘的相应章节中找到并使用素材和源文件。

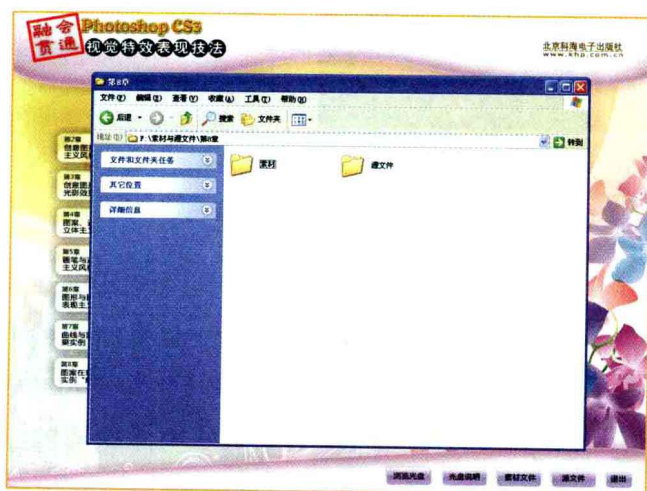

图4 素材与源文件的使用方法

- 单击“**退出**”按钮，退出多媒体教学系统，并显示光盘的制作人员姓名。

Chapter 01 Photoshop 图像设计的创意思路

1

1.1 揭开Photoshop图像设计的神秘面纱	1
1.1.1 数码设计的创意来源	2
1.1.2 各艺术流派的表现形式	2
1.1.3 流派对现代设计的影响	8
1.2 Photoshop图像设计的不 同创意思路	10
1.2.1 文字	10
1.2.2 图案	12
1.2.3 图形	13
1.2.4 立体效果	13
1.2.5 空间感	14
1.2.6 图像的动态效果	14
1.2.7 图像的裁剪及其引发的遐想	15
1.2.8 虚实处理	15

Chapter 02 创意图形与通道操作 —— 立体主义风格实例花葬

16

2.1 墙面背景的设置	18
视频教程\第2章\2.1 墙面背景的设置.swf	
2.2 主体花瓣的绘制	21
视频教程\第2章\2.2 主体花瓣的绘制.swf	
2.3 细节背景和图形的绘制	31
视频教程\第2章\2.3 细节背景和图形的绘制 (1).swf	
2.3 细节背景和图形的绘制 (2).swf	
2.3 细节背景和图形的绘制 (3).swf	

Chapter 03 创意图形与滤镜的产物 —— 立体光影效果实例绝处逢生

45

3.1 背景的绘制	47
视频教程\第3章\3.1 背景的绘制.swf	
3.2 主体花瓣的绘制	50
视频教程\第3章\3.2 主体花瓣的绘制 (1).swf	
3.2 主体花瓣的绘制 (2).swf	
3.3 绘制光影效果	57
视频教程\第3章\3.3 绘制光影效果 (1).swf	
3.3 绘制光影效果 (2).swf	

Chapter 04 图案、通道与滤镜的碰撞—— 立体主义风格实例千姿百态 71

4.1 素材人物导入 73

视频教程\第4章\4.1 素材人物导入.swf

4.2 使用素材修饰页面 81

视频教程\第4章\4.2 使用素材修饰页面.swf

4.3 使用工具修饰页面 92

视频教程\第4章\4.3 使用工具修饰页面 (1).swf

4.3 使用工具修饰页面 (2).swf

Chapter 05 画笔与选区的结合—— 超现实主义风格实例夜光下轻舞 106

5.1 素材人物的设置 108

视频教程\第5章\5.1 素材人物的设置.swf

5.2 主体页面的修饰 113

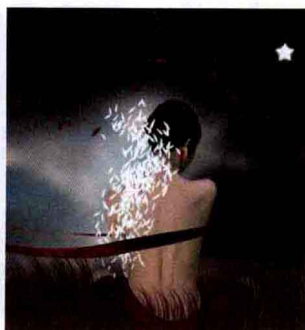
视频教程\第5章\5.2 主体页面的修饰 (1).swf

5.2 主体页面的修饰 (2).swf

5.3 人物飞散效果的绘制 122

视频教程\第5章\5.3 人物飞散效果的绘制 (1).swf

5.3 人物飞散效果的绘制 (2).swf

Chapter 06 图形与图层混合模式的应用—— 表现主义风格实例炫彩美人 129

6.1 塑造矢量美人 131

视频教程\第6章\6.1 塑造矢量美人 (1).swf

6.1 塑造矢量美人 (2).swf

6.2 梦幻背景和人物光影效果 138

视频教程\第6章\6.2 梦幻背景和人物光影效果 (1).swf

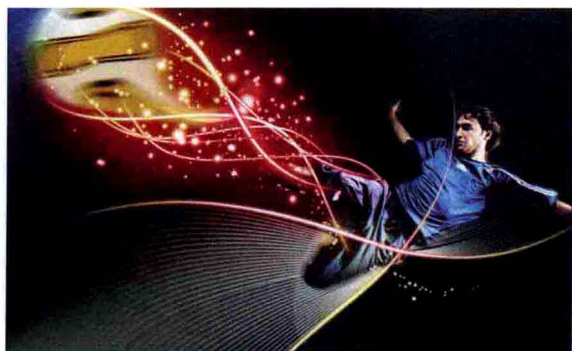
6.2 梦幻背景和人物光影效果 (2).swf

6.3 打造完美曲线 149

视频教程\第6章\6.3 打造完美曲线.swf

Chapter 07 曲线与蒙版—— 图像的动态效果实例淋漓尽致 158

7.1 绘制背景并设置人物 160

- 视频教程\第7章\7.1 绘制背景并设置人物 (1).swf
- 7.1 绘制背景并设置人物 (2).swf

7.2 绘制并设置足球 169

- 视频教程\第7章\7.2 绘制并设置足球 (1).swf
- 7.2 绘制并设置足球 (2).swf

7.3 打造完美光影曲线 178

- 视频教程\第7章\7.3 打造完美光影曲线 (1).swf
- 7.3 打造完美光影曲线 (2).swf

Chapter 08 图案在现代设计中的传统体现 实例蝶从心生 191

8.1 绘制主体圆形图案 193

- 视频教程\第8章\8.1 绘制主体圆形图案 (1).swf
- 8.1 绘制主体圆形图案 (2).swf

8.2 绘制并填充叶片 208

- 视频教程\第8章\8.2 绘制并填充叶片.swf

8.3 添加枫叶和蝴蝶 217

- 视频教程\第8章\8.3 添加枫叶和蝴蝶.swf

Chapter 09 图层样式与滤镜组合—— 哥特式手法实例未来世界 225

9.1 背景图层的绘制 227

- 视频教程\第9章\9.1 背景图层的绘制.swf

9.2 绘制主体眼睛图形 230

- 视频教程\第9章\9.2 绘制主体眼睛图形 (1).swf
- 9.2 绘制主体眼睛图形 (2).swf

9.3 金属花纹及辅助装饰的绘制 244

- 视频教程\第9章\9.3 金属花纹及辅助装饰的绘制 (1).swf
- 9.3 金属花纹及辅助装饰的绘制 (2).swf
- 9.3 金属花纹及辅助装饰的绘制 (3).swf

Chapter 10 文字与图层样式—— 字体的具象化设计实例渴望突破 264

10.1 绘制彩色背景 266

● 视频教程\第10章\10.1 绘制彩色背景.swf

10.2 绘制丰富的背景 271

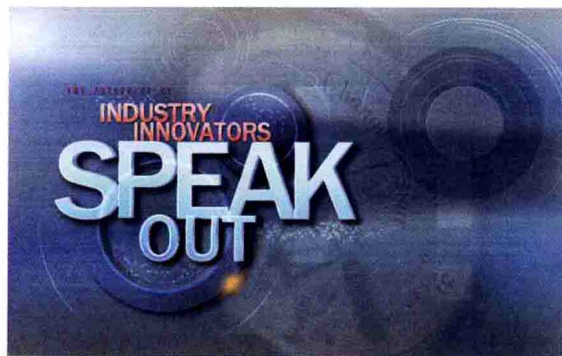
● 视频教程\第10章\10.2 绘制丰富的背景 (1).swf

10.2 绘制丰富的背景 (2).swf

10.3 设置立体冰块字体 283

● 视频教程\第10章\10.3 设置立体冰块字体 (1).swf

10.3 设置立体冰块字体 (2).swf

Chapter 11 图像裁剪引发的遐想—— Alpha通道操作实例凝望 293

11.1 素材人物的设置 295

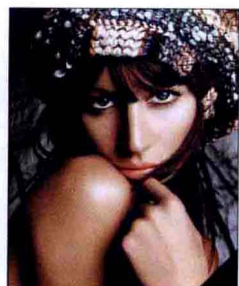
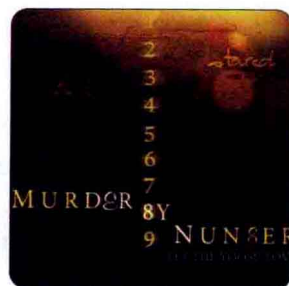
● 视频教程\第11章\11.1 素材人物的设置.swf

11.2 设置发光的墙壁 302

● 视频教程\第11章\11.2 设置发光的墙壁.swf

11.3 添加浮动文字 309

● 视频教程\第11章\11.3 添加浮动文字.swf

Chapter 12 质感与属性的融会—— 哥特风格实例沉默的面孔 316

12.1 素材背景的设置 318

● 视频教程\第12章\12.1 素材背景的设置.swf

12.2 添加并设置面具 325

● 视频教程\第12章\12.2 添加并设置面具.swf

12.3 绘制细节图形 330

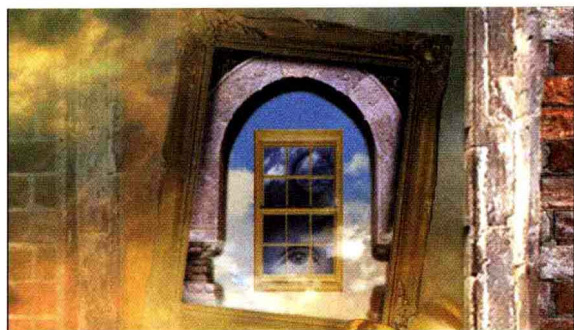
● 视频教程\第12章\12.3 绘制细节图形 (1).swf

12.3 绘制细节图形 (2).swf

Chapter 13 素材拼合的层次幻境—— 超现实主义风格实例回声

341

13.1 外部石墙的设置 343

视频教程\第13章\13.1 外部石墙的设置 (1).swf

13.1 外部石墙的设置 (2).swf

13.2 对层次对象的设置 353

视频教程\第13章\13.2 对层次对象的设置.swf

13.3 细节图形的设置 362

视频教程\第13章\13.3 细节图形的设置.swf

Chapter 14 通道与蒙版的绝配—— 哥特风格实例主宰

367

14.1 素材图像的设置 369

视频教程\第14章\14.1 素材图像的设置.swf

14.2 主体页面的修饰 376

视频教程\第14章\14.2 主体页面的修饰.swf

14.3 融合图像效果 384

视频教程\第14章\14.3 融合图像效果.swf

Chapter 15 图案的剪裁、层次与蒙版应用—— 超现实主义风格实例冥想

393

15.1 素材图像的设置 395

视频教程\第15章\15.1 素材图像的设置.swf

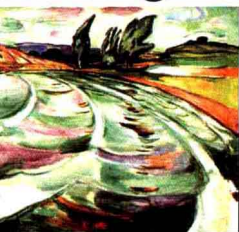
15.2 主体页面的修饰 403

视频教程\第15章\15.2 主体页面的修饰.swf

15.3 添加边框和水质感效果 410

视频教程\第15章\15.3 添加边框和水质感效果.swf

01

02

03

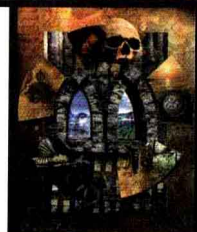
04

05

06

07

在实际工作中,设计师应该也必须拥有一定数量的艺术设计作品集或国内外同类型的出版物作为参考或借鉴。当客户或设计师参看这些出版物的时候,往往会受到启发,产生一种想要把其中的优秀元素或成功细节立即应用到自己的工作中去的想法。可是如果单纯进行模仿,往往适得其反,使自己的工作陷入进退两难的地步,既无法保留原作品的精髓,又无法体现自己的特色。

那么是否有借鉴的必要呢?答案当然是肯定的。借鉴不该是简单的模仿,设计师要学习的是优秀作品中的设计理念和创意思路,要以一种展开和拓展的眼光来看参考物。

所谓的“展开”,是通过归纳和总结细节、色彩和构图等构成图像的基本元素,来理解作品的成功基石。所谓的“拓展”,是要能透过图像本身,将其风格进行定位,与艺术流派关联起来,从而把握住作品的风格,最终找到图像的“个性”。

在数码设计的表现过程中,吸收不同文化和学科领域的知识进行借鉴是数码设计发展的根本。有效结合各艺术流派和艺术形式不断充实内涵是数码设计的魅力和生命力所在。

1.1

揭开Photoshop图像设计的神秘面纱

数码设计由计算机实现，但依然是由人进行创作，设计来源于人脑，因此首先应该认识到计算机只是人脑的延伸和扩展。任何一门艺术的表现形式都不能说是尽善尽美的，数码设计也同样有其不足，但具备艺术修养是数码设计的根本前提。电脑表现形式的不足可以通过大量练习加以改善，而艺术修养的匮乏却能决定数码设计作品的命运。设计师应该认识到，能熟练地使用Photoshop固然十分重要，尊重艺术创作的规律，以人为本、注重美学修养，这样才能创作出更多更好的数码设计作品。

1.1.1 数码设计的创意来源

传统绘画艺术创作是建立在深厚的文化底蕴和历史渊源之上的，蕴藏着众多的地域风情和民族文化，传统绘画艺术的历史传承、民族风格等因素，受到广泛的认可，其艺术价值也倍受尊重。

数码艺术创作给设计师带来兴奋感和视觉创新的同时，受文化、科技等诸多因素的影响，数码艺术与传统绘画艺术在美的情感差异和艺术表现方面均存在不足，这就需要我们z从传统绘画艺术的表现形式上吸收不同的文化和学科领域知识，结合数码艺术的特色深入发展。

1.1.2 各艺术流派的表现形式

艺术流派指在艺术发展的一定历史时期内出现的由若干思想倾向、艺术见解、创作风格、审美趣味基本相同或近似的艺术家自觉或不自觉形成的艺术集团或派别。一种艺术流派的形成与艺术思潮、创作方法、艺术风格、艺术表现手法有着不可分割的联系。

传统绘画艺术方面的流派有古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、野兽主义、立体主义和表现主义等，在下文中，笔者将作简要介绍。

1. 古典主义

古典主义是17世纪和18世纪前半期流行于欧洲君主专制时期的一种文艺思潮或文艺流派。它的代表人物在创作实践和文艺理论上，把古希腊罗马时代的文艺视为必须仿效的崇高典范，从中吸取题材、情节、形象和创作经验，并赋予它们新的历史内容。图1-1为两幅古典主义绘画作品。

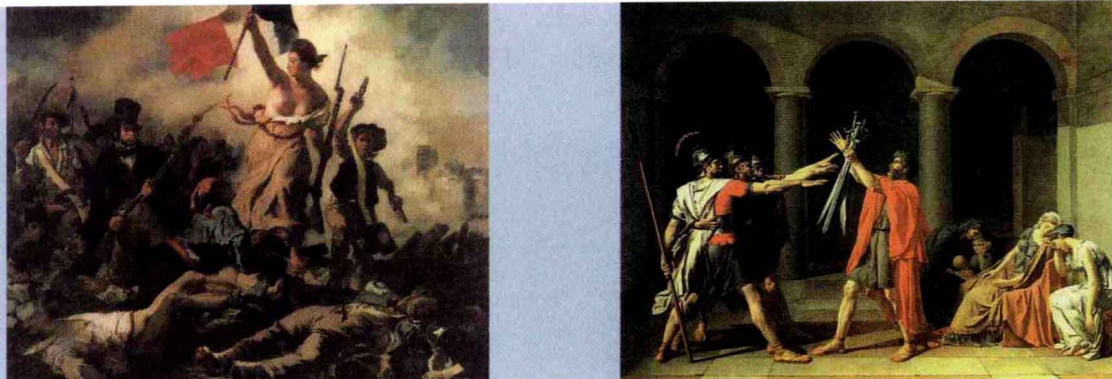

图1-1 古典主义绘画作品

2. 浪漫主义

在艺术创作中，浪漫主义强调艺术家的主观创造性，表现出对于历史的兴趣和对社会现实中重大事件的关注，另外在对历史怀念的同时又表现出对东方异国情调的向往。

在艺术表现上，浪漫主义与古典主义学院派是完全对立的，它反对纯理性和抽象表现，强调具体的、具有特征的描绘和情感的传达；反对类型化和一般化，主张表现个性化，描绘人物的性格特征和精神状态；反对用古代艺术法则来束缚艺术创作，主张自由奔放热情的主观描绘，使艺术家的感情在创作中得到充分的传达；反对刻板的雕刻般造型和过分强调素描为主要表现手段，竭力强调光和色彩的强烈对比上的饱和和色调，以动荡的构图、奔放而流畅的笔触，有时以比喻或象征的手法塑造艺术形象，借以抒发画家的社会理想和美学理想。图1-2为两幅浪漫主义绘画作品。

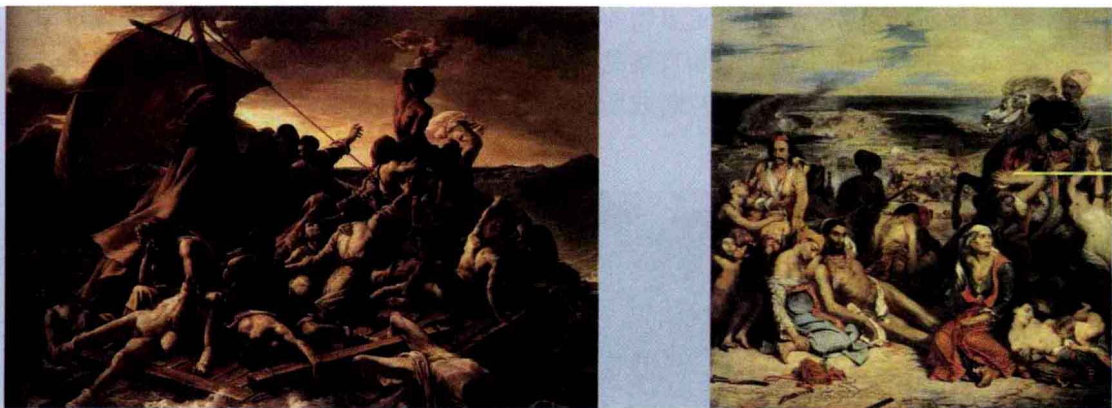

图1-2 浪漫主义绘画作品

3. 现实主义

一般说来，现实主义是指那种“如实”描绘现实可触世界的艺术形式，有时又称“写实主义”。现实主义在题材上抛弃了新古典主义的神话传说与古代英雄人物、浪漫主义的中世纪传奇、异国情调和不切实际的幻想，把眼光指向现实生活，拓展了艺术创作的题材

范围。在艺术表现上，它重视自然美和真实美，以追求写实手法为特点，如实地描绘大自然和反映现实生活，倡导对社会生活的评价，对普通人生活的关切，对大自然的亲切描绘。图1-3为两幅现实主义绘画作品。

图1-3 现实主义绘画作品

4. 印象主义

西方绘画在发展历程中，画家总是将当时的科学成就引进艺术创造之中。由于光学和色彩学研究成果问世，后来又经查理士·亨利把光和色彩直接与美学相结合，运用到艺术法则上，这使追求创新的画家们深受影响和启发，他们尝试着纯粹的“外光”描绘，以及新的色彩关系分析，并把这种自然科学的法则和他们的艺术观点结合起来进行创作。由于他们把“光”和“色彩”看成是画家追求的主要目的，就不可避免地将画家对客观事物的认识停留在感觉阶段，停止在“瞬间”的印象上，这就导致创作中竭力描绘事物的瞬间印象，表现感觉的现象，从而否定事物的本质和内容。由于追求外光和色彩的表现，印象主义画家主要把身边的生活琐事和直接见闻作为题材，多描绘现实中的人物和自然风景。在构图上多截取客观物象的某个片断或场景来处理画面，打破了写生与创作的界限。如图1-4所示为印象主义绘画作品。

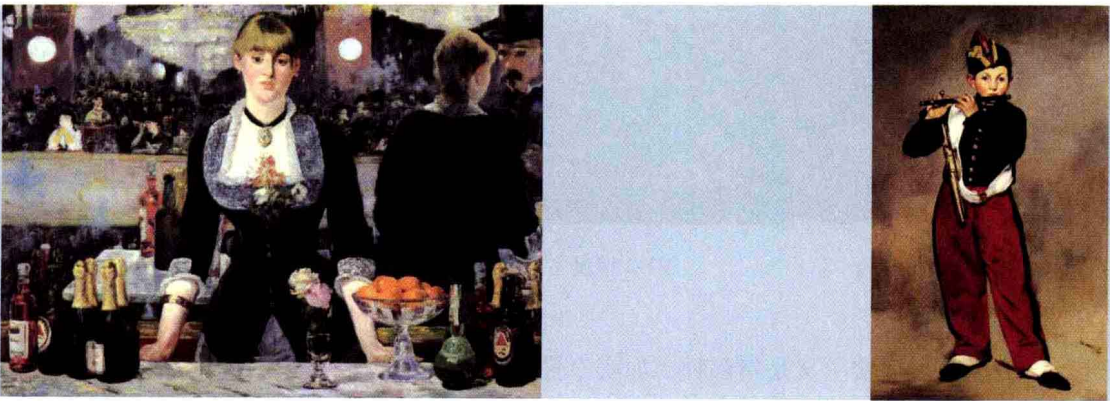

图1-4 印象主义绘画作品

5. 野兽主义

热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，往往用直接从颜料管中挤出的颜料，以直率、粗放的笔法，创造强烈的画面效果，充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。该流派对西方绘画的发展产生了重要的影响。它吸收了东方和非洲艺术的表现手法，在绘画中注意创造一种有别于西方古典绘画的疏、简的意境，有明显的写意倾向。如图1-5所示为野兽主义绘画作品。

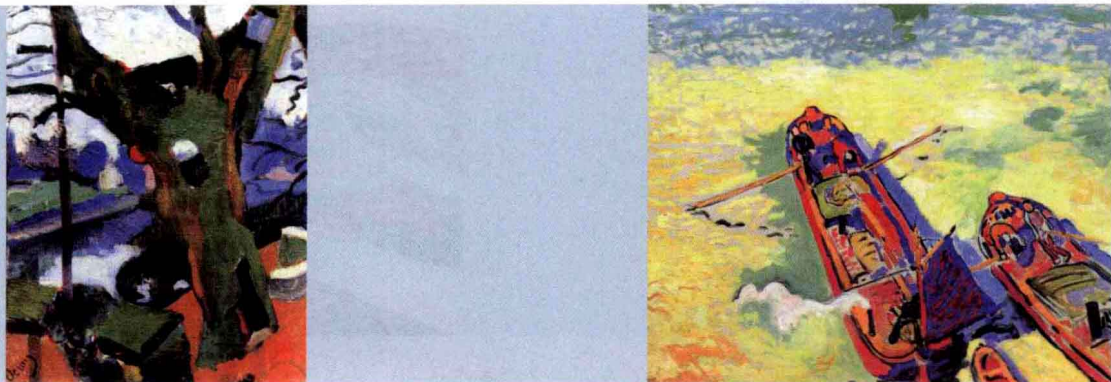

图1-5 野兽主义绘画作品

6. 立体主义

主要追求一种几何形体的美，追求形式的排列组合所产生的美感，它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面。明暗、光线、空气、氛围表现的趣味让位于由直线、曲线所构成的轮廓、块面堆积与交错的趣味和情调。该流派不从一个视点看事物，把从不同的视点所观察和理解的，形诸于画面，从而表现出时间的持续性。如图1-6所示为立体主义绘画作品。立体主义在反传统的口号下有浓厚的形式主义倾向。但它在艺术形式上的探索，又给现代工艺美术、装饰美术、建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动作用。

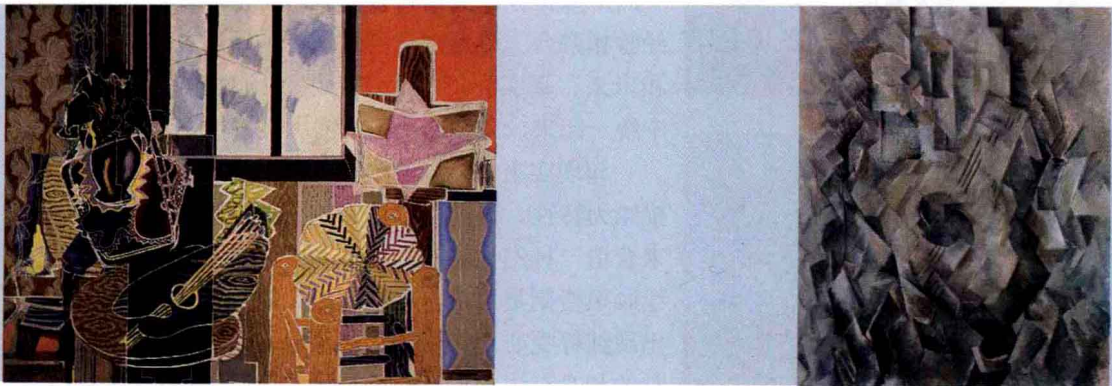

图1-6 立体主义绘画作品

7. 表现主义

从主观唯心主义出发, 强调表现自我感受和主观意象, 以过分夸张的形体和色彩发泄内心的苦闷, 认为主观是唯一真实, 否定现实世界的客观性, 反对艺术的目的性。表现主义的基本特征是鲜艳的颜色, 扭曲的形式, 绘画技巧上漫不经心, 平面、缺乏透视, 基于感觉, 而不是基于理智。如图1-7所示为表现主义绘画作品。

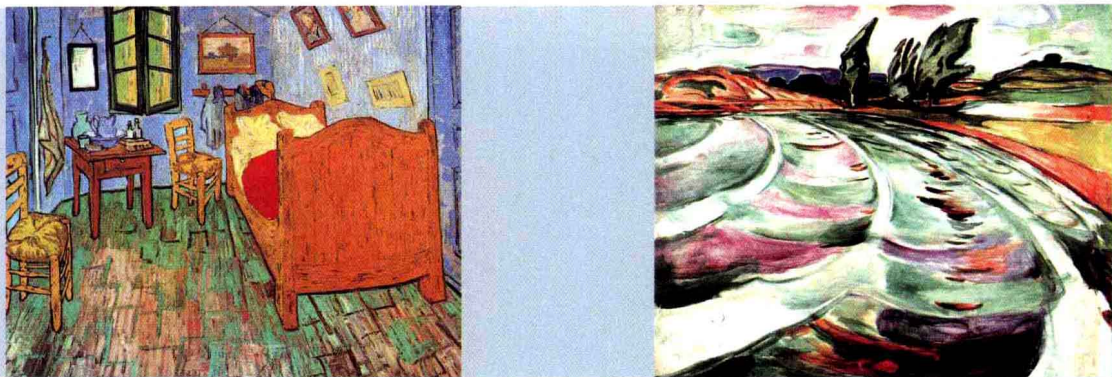

图1-7 表现主义绘画作品

野兽主义和表现主义在使用颜色上都非常大胆, 但是它们使用颜色的目的不同。野兽主义意在唯美, 而表现主义则意在使用这些颜色来表现感情。颜色的作用在于其表达能力, 而不在于使用它来表达一个对象或者作品。表现主义使用颜色和狂乱的线条来表达自我。

除了上述7种艺术流派外, 超现实主义和歌特式艺术这2种艺术形式因为对现代美术有着重要的推进作用, 这里也做简单介绍。

1. 超现实主义

此派别的理论根据是受佛洛伊德的精神分析影响, 致力于发现人类的潜意识心理, 因此主张放弃逻辑、有序的经验记忆为基础的现实形象, 而呈现人的深层心理中的形象世界, 尝试将现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合。该派别把潜意识中的矛盾: 生与死、过去和未来、真实和幻觉等在所谓“绝对的真实”的探索中统一起来, 完全违反正常的思维规律。

超现实主义绘画的一种主要风格, 是以精细的细部描绘为特征, 通过可以识别的经过变形的形象和场面, 来营造一种幻觉的和梦境的画面。另一种超现实主义的绘画风格则是追求作画过程的无意识性, 以致在画面上出现纯粹受心理作用支配的意象, 最终结果总是充满幻觉的和具有生命形态的抽象画面。超现实主义运动以其充满幻想色彩和异国情调的奇特风格, 对20世纪美学产生了重要影响。如图1-8所示为超现实主义绘画作品。

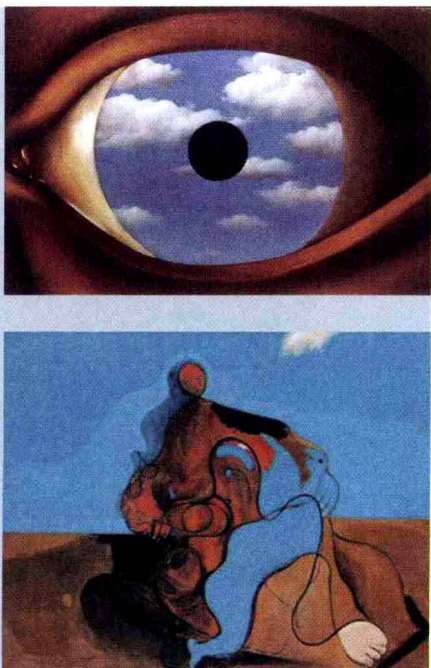

图1-8 超现实主义绘画作品