

非凡视觉

视觉特效与创意作品设计技巧，
展示最新、最酷、最炫的视觉传达理念

视觉盛宴

数十个视觉出众的典型案例，
全面诠释图像创意与特效表现艺术

视频教学

400多分钟实例教学视频，
全面掌握重点实例的详细制作过程

非凡视觉

Photoshop

视觉创意与特效设计艺术

雷波 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

平面设计

视觉创意与特效设计艺术

设计
书籍

 中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书是一本精美的 Photoshop 案例学习图书，全书分四部分，共讲解了 46 个精美的案例。

前三部分讲解了数十个关于如何使用此软件进行创意图像合成、特效图像制作、视觉效果表现方面的案例。考虑到 Photoshop 是一种艺术化的应用性软件，在第四部分中讲解了数十个商业设计案例，以展示如何在设计实践工作中应用前面章节所学习到的特效、创意。

通过学习本书这 46 个精美的案例，笔者相信各位读者一定能够大幅度提高对图层、通道、路径、形状、文字、3D 图层、滤镜等 Photoshop 核心功能的了解，并切实提高软件运用水平。本书附赠一张 DVD 光盘，光盘中附有本书所有案例的 PSD 格式源文件，这些文件能够帮助各位读者在学习时提高效率。

本书特别适合于希望深入掌握 Photoshop，提高工作效率与工作质量的 Photoshop 用户，以及各类平面培训班教学使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

非凡视觉：Photoshop 视觉创意与特效设计艺术 / 雷波编著 . —北京：中国电力出版社，2008
ISBN 978-7-5083-7466-6

I. 非… II. 雷… III. 图形软件, Photoshop IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112959 号

责任编辑：杜长清
责任校对：崔燕菊
责任印制：郭华清

书 名：非凡视觉——Photoshop 视觉创意与特效设计艺术

编 著：雷 波

出版发行：中国电力出版社

地址：北京市三里河路 6 号 邮政编码：100044

电话：(010) 68362602 传真：(010) 68316497

印 刷：北京博图彩色印刷有限公司

开本尺寸：203mm × 260mm 印 张：22.75 字 数：644 千字

书 号：ISBN 978-7-5083-7466-6

版 次：2008 年 10 月北京第 1 版

印 次：2008 年 10 月第 1 次印刷

印 数：0001—4000 册

定 价：69.00 元 (含 1DVD)

敬 告 读 者

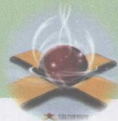
本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

Preface

前言 >>>

本书是一本典型的案例型 Photoshop 学习书籍，全书共讲解了 46 个精美案例的制作过程，本书是面向那些对 Photoshop 有初中级基础的人群，因此如果是 Photoshop 初学者，建议先学习本社已出版的《Photoshop CS3 中文版标准教程》，在有一定基础后再阅读本书相信能够有更多收获。

如果你是一位已对 Photoshop 有一定认识而又希望在更深的层次上掌握 Photoshop 的读者，本书应该正是你的最佳选择，通过学习本书能够对图层、通道、路径、形状、文字、3D 图层、滤镜等 Photoshop 核心功能有更深一步的了解，并能够灵活运用这些功能创意设计出精美的作品。

本书从结构上看，分为四大部分：第一部分讲解了 12 个案例，学习这些案例时应该着眼于图像的特效，力争掌握不同特效图像的制作方法与技巧；第二部分讲解了 7 个富有创意的案例，通过学习这些案例能够对各位读者在图像合成与创意思路方面有所帮助；第三个部分是图像视觉表现共讲解了 13 个案例，这一部分的案例总体风格偏向时尚、华丽与插画感，学习这一部分案例，能够帮助各位读者提高绘画、合成、版式构成等方面的水准；第四部分是商业设计案例讲解部分，共讲解了 14 个案例，这些案例涉及到了广告、招贴、海报、标志、封面等各个典型的商业设计领域，对于提高各位读者的商业设计水准很有帮助。

尽管在讲解案例时尽量使用了通俗易懂的语言并核查了绝大多数案例的步骤，但仍然不能保证没有差错，因此建议各位读者在遇到阅读学习困难与笔者以邮件的方式进行交流，笔者的邮件地址是 LB26@263.net 及 LBuser@126.com，我们更多的图书请浏览 www.dzwh.com.cn。

本书附赠一张 DVD 素材光盘，光盘中为本书的示例及大量素材文件，对于那些所有本书的示例文件都以 PSD 的形式保存的，这能够从很大程度上方便各位读者查看这些文件的图层、通道构成方式，能够进一步帮助各位读者理解本书所讲述的各种知识。

本书配有多媒体视频讲解文件，如果在学习本书所讲述的若干比较复杂的案例时，遇到较大的困难，各位读者可以观看光盘中的视频文件，以提高学习效率。

另外，笔者严禁任何人以任何形式将本书提供的文件用于任何商业用途。

本书的主要撰写工作虽然由笔者完成，但在撰写过程中范玉婵、李美、姜玉双、刘志伟、左福、卢金凤、雷剑、邓冰峰、刘小松、马俊南、边艳蕊、王锐敏、刘星龙、吴腾飞、李倪、陈木荣、肖允、柴晓林、杜玉彦、郭朝强、孟祥印、李静、肖辉、夏曦、管亮、潘陈锡、徐建军、王文静、刘捷成、陶冶、刘慧娟、杜云贵、方红琴等人也作出了大量工作，在此致谢。

作者

2008 年 3 月

Contents

目 录 >>>

前 言

Chapter 01

特 效

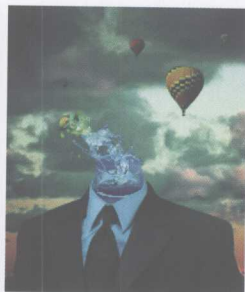
1.1 特效概述.....	2
1.2 光滑玻璃质感特效——游戏ID标识.....	6
1.3 金属器具质感特效——西餐厅开业宣传.....	12
1.4 透明玻璃质感特效——玻璃心视觉模拟.....	21
1.5 绘画模拟立体文字特效——工作室标识.....	27
1.6 Vista风格立体特效——文字设计.....	36
1.7 撕裂布纹特效——X-man宣传海报.....	43
1.8 水墨画风格特效——房地产广告.....	48
1.9 黑白画风格特效——双面间谍电影海报.....	57
1.10 纯矢量风格特效——可乐宣传海报.....	64
1.11 位图矢量混合特效1——期望视觉表现.....	68
1.12 位图矢量混合特效2——繁花视觉表现.....	76
1.13 真实三维模型合成特效——讯号视觉表现.....	84

Chapter 02

创 意

2.1 创意概述.....	96
2.2 逃逸.....	98
2.3 神游天下.....	104
2.4 浪漫橘语.....	111
2.5 弦动春月.....	121
2.6 凌虚金阁.....	133
2.7 孕育.....	142
2.8 触摸.....	153

Chapter 03

视觉

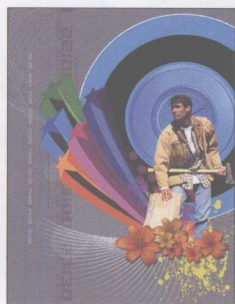

3.1 视觉艺术概述	160
3.2 绚彩虹城	161
3.3 未来乐城	167
3.4 女神写真	174
3.5 树之幻觉	180
3.6 童趣	186
3.7 心灵乐章	191
3.8 心花绽放	198
3.9 人物梦幻拼贴	207
3.10 唯美雕塑	215
3.11 漂移城市	223
3.12 青春留言	231
3.13 梅舞月韵	241
3.14 公司宣传视觉传达	251

4.1 商业设计概述	258
4.2 简洁风格手机广告	260
4.3 清新风格手机广告	264
4.4 华丽风格手机广告	270
4.5 Sprite饮料宣传招贴	279
4.6 个人音乐会宣传招贴	286
4.7 “24小时真人秀”电视宣传招贴	290
4.8 冲浪俱乐部活动宣传招贴	295
4.9 爱牙日宣传海报	302
4.10 “八度空间”形象标志设计	306
4.11 “特步”标志设计	311
4.12 IT标识设计	317
4.13 《落日功臣》封面设计	323
4.14 《用人经典》封面设计	330
4.15 精美吊牌设计	338

Chapter 01

特效

顾名思义，所谓的特效就是指图像的特殊效果。可以将特效大致分为3类，即图像特效、图形特效以及文字特效。在本章中，这3类特效都将涉及到。

1.1 特效概述

1.1.1 图像特效的概念

特效图像，顾名思义是指具有特殊效果的图像。此图像之所以能够吸引我们的注意力，正是由于此类图像所表现出来的效果不同于我们日常所看到的，因此能够极大地满足我们的好奇心。这也是为什么越来越多的电影开始追求特技效果，并依靠大量的特技效果得到高票房的原因。

在平面设计领域中，特效图像的应用非常广泛，在广告、海报、书籍封面等设计领域都能够看到大量特效图像。因此，掌握一定的特效图像的制作方法对于一个设计师而言，具有很重要的意义。而一个即将成为设计师的学习者，不仅能够通过练习特效图像的制作方法掌握 Photoshop 的使用技巧，而且也可以拓宽思路。

较为常见的图像特效有发光特效、碎边特效、立体特效、特殊肌理特效等。另外，有些图像是对于烟、雾、闪电、火焰等自然现象进行模拟，以及对水、冰、金属、玻璃等质感进行的模拟，也可以称之为特效模拟。

图 1.1 所示是将电梯处理成为冰质感特效图像后的效果。

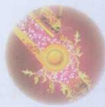

图 1.1 特效图像

图 1.2 所示为其他一些制作各类特效的优秀作品。

图 1.2 特效作品欣赏

1.1.2 图像特效的常用技术

由于图像特效的类型非常多，所以用到的技术也非常丰富，但其中较为重要且容易得到明显效果的主要包括图层样式、滤镜以及混合模式功能。

1. 图层样式

Photoshop 自带了 10 个图层样式。在这些图层样式中，只要经过适当的参数设置，每个图层样式都能制作出完全不同的图像效果，例如，用于制作立体效果的“斜面和浮雕”图层样式，用于模拟平面阴影的“投影”图层样式，用于模拟金属表面光泽的“光泽”图层样式，以及用于制作外发光效果的“外发光”图层样式等。

如果将这些图层样式组合起来使用，那么就可以得到更多更为丰富的图像效果。如图 1.3 所示的浮雕及投影等效果都可以利用图层样式制作得到。

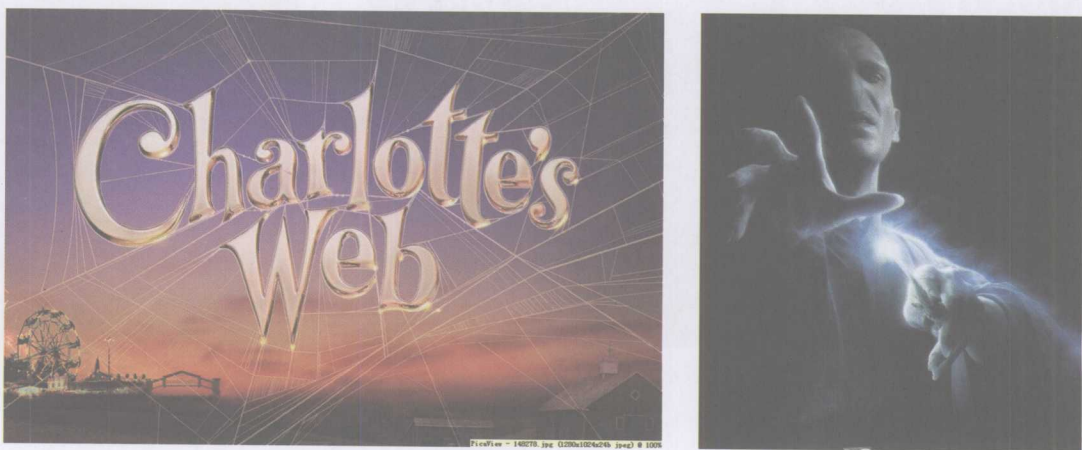

图 1.3 用图层样式制作特效图像示例

2. 滤镜

滤镜可以说是 Photoshop 自带的一个巨大的特效库，它包括了上百种功能各异的滤镜命令，每种滤镜都能制作出至少一种的特效，而将这些滤镜交错着一起使用，再配合图层样式、蒙版及混合模式等功能，可以制作出不计其数的特效。

值得一提的是，虽然 Photoshop 附带了多达上百个滤镜，但对于大多数设计师而言，常用的滤镜种类并不多。因此在学习滤镜时，无需达到完全掌握的地步，只需要掌握重点滤镜，在此基础上，了解滤镜的种类及各个滤镜的功能即可，在实际应用时，可以通过参考 Photoshop 的帮助文件或尝试运用的方法来使用。

任何一项功能都无法制作出我们需要的所有特效，除了上面介绍的较为重要且常用的图像特效制作技术外，像绘图工具、修饰工具、蒙版以及通道等功能，也都是制作特效时可能用到的技术，通常都是起到一定的辅助以及对特效进行修饰的作用。例如通过设置适当的参数，使用画笔工具也可以制作出星光散布的特效图像，而结合使用加深工具和减淡工具也可以帮助我们更好地模拟金属、亮面皮革等物体表面的光泽效果。

3. 混合模式

在前面讲解图像合成的常用技术时，就已经对混合模式的功能进行了一定的讲解。作为 Photoshop 最为核心的技术之一，混合模式对于 Photoshop 软件所有的应用领域都起着不可忽视的作用。

在制作图像特效时，混合模式最常用于对自然事物（烟、雾、闪电等）、各种质感（冰、金属、火等）及特殊纹理进行模拟制作。

1.1.3 图像特效的应用领域

Photoshop 多年来功能不断地完善与加强, 已经成为多个设计领域中的首选软件。下面将分别对 Photoshop 的主要应用领域进行讲解, 并展示一批优秀的设计作品。

1. 广告设计

强调创意的广告中绝大多数都需要将不同的图像合成在一起, 以得到令人惊奇的效果。最常见的是各种电修图在广告设计中的运用, 这些电修图实际上都是利用图像合成及特效技术来完成的, 图 1.4 所示的图像中草地、楼房、乌云天衣无缝地合成在了一起, 其他使用了图像合成与特效技术的广告作品如图 1.5 所示。

图 1.4 使用了合成技术的广告

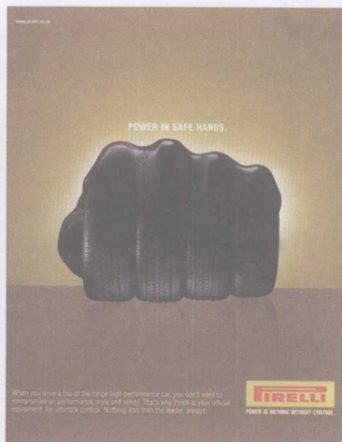

图 1.5 广告设计作品

2. 包装及装帧设计

在市场经济飞速发展的今天, 包装及装帧的广告宣传作用已经越来越明显地展现出来。当消费者在挑选商品时, 最先看到的就是其外观, 由此决定是否进行检阅, 并最后决定是否产生购买行为。

在包装或图书装帧中运用图像特效技术, 有助于使该商品从种种商品中脱颖而出, 因此越来越多的设计师开始关注这一设计手法。在如图 1.6 所示的封面及包装设计作品中, 在图像处理、版式设计及特效制作上都有着各自的独到之处。

图 1.6 封面及包装设计作品

3. 界面设计

随着计算机硬件设备性能的不断加强和人们审美情趣的不断提高,以往古板单调的操作界面早已无法满足人们的需求。一个网页、一个应用软件或一款游戏的界面设计得优秀与否,已经成为人们衡量其好坏的标准之一,这也证明了人机交互界面的重要性。

为了使界面效果更加出色、精美,大量界面设计师开始在界面设计工作中使用图像合成与特效制作技术,图 1.7 所示为几款优秀的界面设计作品,不难看出,其中使用了大量的图像合成及特效的制作技术。

图 1.7 界面设计作品

4. 影像创意

影像创意是 Photoshop 的特长,在制作过程中所用到的图像合成及特效技术更是不胜枚举。但需要注意的是,通常这种创意图像的最低要求就是看起来够逼真,所以需要足够扎实的 Photoshop 功底,才能制作出满意的作品。图 1.8 所示为一些非常优秀的影像创意作品。

图 1.8 影像创意作品

5. 艺术文字

当前,文字已经不再只是具有简单的传递信息功能了,Photoshop 的出现使设计师可以对文字进行各种设计,不仅增加了文字的美观程度,而且增强了其感染力。

在图 1.9 所示的各类作品中，无一不是制作了与主题相对应的精美艺术文字效果。

图 1.9 艺术文字作品

上面所讲解的是图像特效较为常见的应用领域，另外还包括有许多其他的领域，但基本上原理都是大同小异的，这里就不一一列举了。

在此需要指出的是，特效图像是一个无穷尽的领域，不同的设计师根据不同的设计任务，会设计或创意出不同的特效图像，因此掌握 Photoshop 的使用技巧才是最重要的，这样才可以“以不变应万变”。

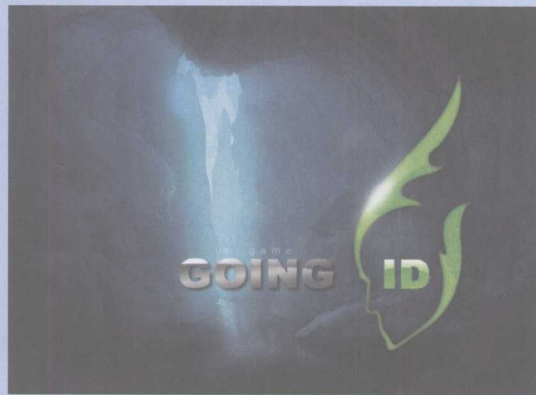
1.2 光滑玻璃质感特效——游戏ID标识

例前导读

本例是一个游戏标志的设计，主要从表现光滑玻璃特效的质感为中心点，深邃幽蓝的洞穴，配合光滑玻璃材质的文字，更能体现现代设计的元素。

核心技能

- 使用钢笔工具绘制路径，并结合路径运算完成标志的整体轮廓绘制。
- 使用“颜色填充”图层制作主体图像。
- 结合钢笔工具和“渐变填充”图层制作反光效果。
- 使用画笔工具绘制高光和亮部。
- 使用图层蒙版将多余的图像遮住。

实例效果

效果文件：光盘\第1章\1.2.psd。

Step 01 打开随书所附光盘中的素材文件“第1章\1.2-素材.tif”，如图1.10所示，作为“背景”图层。

提示

下面通过绘制路径进行颜色填充，制作主体图形。

图 1.10 素材图像

Step 02 选择钢笔工具，在工具选项条上选择路径按钮，在画布的右侧绘制路径，如图1.11所示。切换到“路径”调板，双击“工作路径”的图层名称，在弹出的对话框中单击“确定”按钮，得到“路径1”。

图 1.11 绘制路径

Step 03 返回到“图层”调板，单击创建新的填充或调整图层按钮，在弹出的菜单中选择“纯色”命令，然后在弹出的“拾取实色”对话框中设置其颜色值为a1ff22，得到如图1.12所示的效果，同时得到图层“颜色填充1”。

提示

下面通过路径运算功能，并添加图层样式，制作层次分明的图像效果。

Step 04 切换到“路径”调板，单击调出“路径1”的路径；选择椭圆工具，在其工具选项条中选择路径按钮；选择交叉路径区域按钮，按住Shift键拖出一个正圆形路径和“路径1”相交叉，如图1.13所示。

图 1.12 颜色填充后的效果

图 1.13 交叉路径区域

Step 05 返回到“图层”调板，单击创建新的填充或调整图层按钮，在弹出的菜单中选择“纯色”命令；然后在弹出的“拾取实色”对话框中设置其颜色值为a0e501，得到如图1.14所示的效果，同时得到图层“颜色填充2”。

提示

为了方便读者观看，以上两个步骤的操作中暂时隐藏了“颜色填充1”。

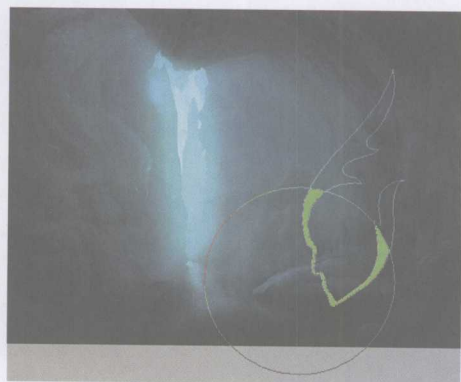

图 1.14 颜色填充后的效果

Step 06 重复步骤 4 的操作，继续绘制路径，如图 1.15 所示。设置其颜色值为 72e100，继续设置“颜色填充”图层，得到的效果及“图层”调板如图 1.16 所示。

提示

下面通过绘制路径，进行颜色填充制作主体图形。

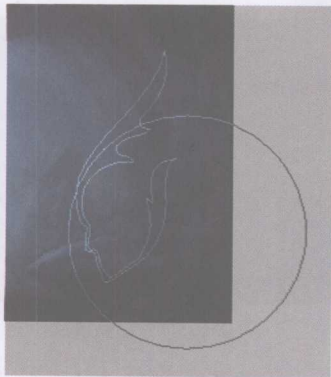

图 1.15 交叉路径区域

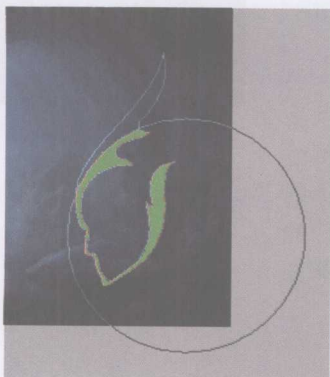

图 1.16 颜色填充后的效果及“图层”调板

Step 07 选择“颜色填充 3”，按住 Shift 键单击“颜色填充 1”的图层名称以将二者之间的图层选中；按 Ctrl+Alt+E 键执行“盖印”操作，从而将选中图层中的图像合并至一个新图层中，并将其重命名为“图层 1”。

提示

盖印操作后隐藏“颜色填充 1”、“颜色填充 2”和“颜色填充 3”。

Step 08 单击添加图层样式按钮 **fx**，在弹出的菜单中选择“投影”命令，设置弹出的对话框如图 1.17 所示；然后在“图层样式”对话框中继续选择“内发光”命令，设置弹出的对话框如图 1.18 所示，得到如图 1.19 所示的效果。

提示

在“内发光”对话框中，颜色块的颜色值为 1d5e09。下面制作发光效果。

图 1.19 添加图层样式后的效果

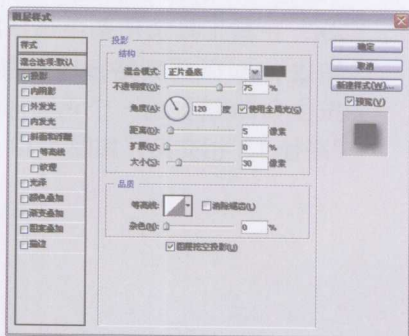

图 1.17 “投影”对话框

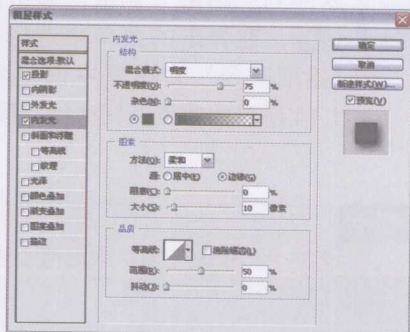
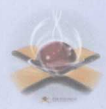

图 1.18 “内发光”对话框

Step 09 新建一个图层，得到“图层 2”，设置前景色的颜色值为白色；选择画笔工具，在其工具选项条上设置合适的画笔大小和不透明度，在形状上涂抹，制作亮部效果，如图 1.20 所示。

提示

涂抹的时候画笔的不透明度设置得低一些。

图 1.20 绘制亮部效果

Step 10 重复步骤 9 的操作，新建一个图层继续涂抹，制作高光的效果，得到“图层 3”；设置其不透明度为 70%，得到如图 1.21 所示的效果。复制“图层 3”得到“图层 3 副本”，得到如图 1.22 所示的效果。

提示

下面输入文字，添加图层样式制作渐变文字效果。

图 1.21 绘制高光效果 1

图 1.22 绘制高光效果 2

Step 11 选择横排文字工具，设置前景色的颜色值为 a1ff22，并在其工具选项条上设置适当的字体和字号，在图像中输入文字，得到如图 1.23 所示的效果。单击添加图层样式按钮，在弹出的菜单中选择“渐变叠加”命令，设置弹出的对话框如图 1.24 所示，得到如图 1.25 所示的效果。

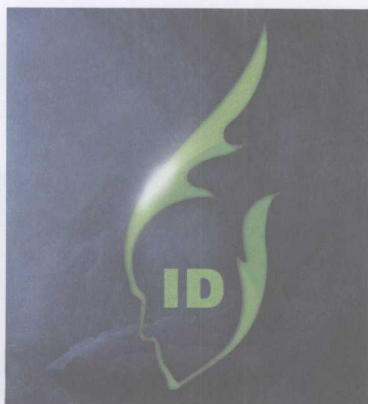

图 1.23 输入文字

提示

在“渐变叠加”对话框中，渐变色标的颜色值从左至右依次为 a0ff0b、白色。下面绘制选区并进行渐变填充，制作有层次感的文字效果。

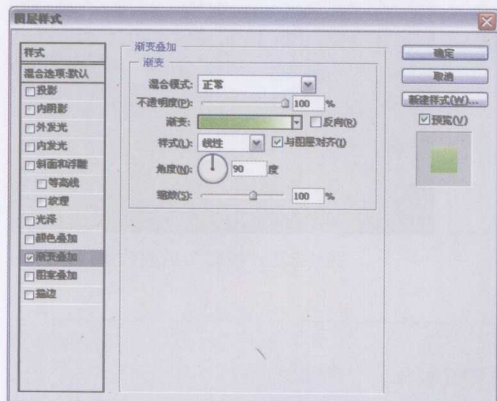

图 1.24 “渐变叠加”对话框

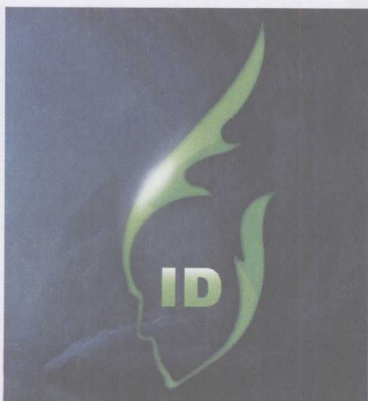

图 1.25 “渐变叠加”后的效果