

影视动画基础教程丛书

动画图形设计

Animation Photograph **Design**

杨建军 鲍艳宇 编著

辽宁师范大学出版社

■杨建军 鲍艳宇 编著

动画图形设计

Animation Photograph Design

辽宁师范大学出版社

·大连·

©杨建军 鲍艳宇 2008

图书在版编目(CIP)数据

动画图形设计/杨建军,鲍艳宇编著.一大连:辽宁师范大学出版社,2008.9

(影视动画基础教程丛书/高光复,石竹青,钟泉主编)

ISBN 978-7-81103-774-6

I.动… II.①杨… ②鲍… III.动画-设计-师范大学-教材 IV.J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 143012 号

丛书编委会

主 编 高光复 石竹青 钟 泉

副主编 杨德君 于永成

编 委 (按姓氏笔画为序)

于永成 王高波 石竹青 卢柏樵 曲 朋

吴华珠 杨忠刚 杨建军 杨德君 孟庆波

钟 泉 郭 嘉 高光复 鲍艳宇

出 版 人: 程培杰

责任编辑: 孟 冀

责任校对: 王 钢

封面设计: 孙绍轶 鲍艳宇

版式设计: 孙绍轶 鲍艳宇

出 版 者: 辽宁师范大学出版社

地 址: 大连市黄河路 850 号

邮 编: 116029

营销电话: (0411)84206854 84215261 84259913(教材)

印 刷 者: 大连图腾彩色印刷有限公司

发 行 者: 辽宁师范大学出版社

幅面尺寸: 170mm×228mm

印 张: 15

字 数: 209 千字

出版时间: 2008 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81103-774-6

定 价: 120.00 元(全四册)

总序

在影视艺术的大家族里,动画片以其独特的魅力,装点着天真烂漫的童心和轻舞飞扬的少年愿望,也吸引着很多青年人、老年人的目光,令所有观众在极尽想象力的艺术世界里唤起情感共鸣,得到美学享受。

从负片制作,到赛璐珞片的使用,从电脑全面介入,到网络传输兴起,这种可以任性任情地展示形体的任意变化,动物、景物、器物的拟人活动,超越真人实物所能表达的极限的艺术形式,在一百年左右的发展历程中,始终与影视技术的发展相依相伴,因技术的突飞猛进、理念的不断更新而创造了难以形容的视听景观。特别是上世纪90年代以来,由于数字技术的发展,制作手段更加快捷、高效,创意空间更加宏阔、绚烂,传播范围更加广泛、普及,动画创作呈现出视觉效果逼真化、情节故事片化、角色明星化的趋势,与其他艺术形式交相辉映、并驾齐驱。我国将于2009年把动画片纳入国家“五个一工程”奖评选行列,这就意味着影视动画将上升到与文学、戏剧、电影相等的地位,逐渐成长成为一种具有独特美学特征和发展空间的艺术形式。

尤为令人惊奇的是,这种艺术形式催生了一个庞大的产业链条。这个产业链条包括以创意为核心,以动画、漫画为表现形式,包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信

息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的研发、生产、出版、播出、演出和销售,也包括与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营。数字显示,中国每年动漫产业总产值已经突破180亿元人民币。我国现有3.67亿未成年人,他们都是动漫产业潜在的消费群体。预计中国动漫产品将拥有超过千亿元产值的巨大发展空间。有专家乐观地估计,现在的中国动漫产业至少存在800亿元的缺口。

发展动漫产业对于满足人民群众精神文化需求,促进社会主义文化大发展、大繁荣,特别是对于加强未成年人思想道德建设具有重要意义。但毋庸置疑的是,我们对动画艺术本身所具有的创作能力的挖掘,对动漫产业所具有的市场潜力的开拓,尤其是对动漫艺术教育、动漫人才培养方面,都存在很大的欠缺。

谁来开掘动漫发展的源头活水?谁来培育艺术创作的高端人才?谁来搅动产业链条上的巨大能量?谁来分享艺术市场这块大蛋糕?辽宁师范大学在敏锐的观察与慎重的思考中已经迈出可喜的一步,影视艺术学院从诞生之日起,就把动漫人才的培养作为教育教学的重中之重,紧密结合市场需求,把握大连建设软件产业基地、打造动漫走廊的契机,充分发挥几十年来学校在美术、音乐、文学、历史、计算机等传统学科上的办学优势,在影视动画基础理论研究和实践操作方面,进行了卓有成效的探索。本套丛书的出版,就是4年来动画专业教学成果的结晶。丛书作者们都是动画专业一线教师,既有扎实的专业基本功,又在不断积聚教学经验。他们以细致严谨的态度、认真负责的精神投入到教材编著之中,取百家之长,融个人创建,致力于引导学生创作内容健康、艺术性强、创新度高的动漫产品,致力于探索民族风格和时代特点相结合的原创之路,使丛书呈现出鲜明的时代特色,具备了务本求实的指导意义。这是影视艺术学院教材建设的积极成果,更是年轻教师历练成长的进步阶梯,必将在动画人才培养方面发挥积极作用。

目前,国家已把动漫人才作为重点领域紧缺人才,将动漫人才培养纳入国家文化艺术类人才培养规划,从高等教育、职业教育、继续教育、基础教育等不同层次全面推进,并提出了用5至10年时间,

实现跻身世界动漫大国和强国行列的目标。从这一点上说,动漫人才前景乐观,同时任重道远。我们作为动漫人才的培养者,也要有敢于承担历史使命的精神,认真总结教学中的得与失,完善教学过程的各个环节,以高水平的教材建设、师资队伍建设,实现高质量的人才培养目标。同时,要葆有主动出击的姿态,以市场需求为导向,探索多种形式的艺术实践途径,实现产学研一体化的发展。

和所有的艺术形式一样,动画映现心灵,是美和爱的载体。盼望诸位同仁以深深的沉浸积淀修养,用扎实的努力提升境界,在对艺术本质的探寻和教学规律的摸索中,涌现更多成果,培养更多人才。

曲 慶 彪

2007年12月于辽宁师范大学

前言

Adobe 公司开发的电脑平面设计软件 Photoshop 自推出之日起就一直受到广大平面设计人员的青睐。其最新推出的 Photoshop CS 软件,不但保持了图像编辑处理方面的超强功能,还加强了对网络、文本等方面的编辑处理功能。

本书最主要的特点就是把平面设计理论、软件的使用与相关行业知识三结合。本书全面系统地介绍了 Photoshop CS 的基本功能及常用工具,并对图层、路径、通道、蒙版、滤镜、文本和图形制作等重点与难点内容进行了重点讲解。在介绍工具和命令的时候,还提供了精彩的范例练习,能够使读者在较短的时间内掌握 Photoshop CS 的操作方法,并在后面的综合实战篇中增加了平面设计的常用内容,包括标志设计、书籍装帧设计、广告创意设计、包装装潢设计、服装设计等等。在每一个实例的前面增加了理论说明,真正做到理论与实践相结合。

本书共分七章,具体内容如下:

第一章介绍 Photoshop 软件基础知识和工具的具体应用方法。

第二章介绍图层的基本概念及图层蒙版的概念和图层应用的方法。

目录

第三章讲述路径的制作与应用方法。

第四章讲述通道的概念与应用方法。

第五章介绍滤镜的效果及其应用。

第六章从设计的不同方面分别讲解综合应用的方法和技巧。

第七章介绍常见经典实例的制作方法。

本书适合高等院校艺术类(包括动画专业)及高等职业教育和平面设计培训学校的学生使用,也可作为相关专业的参考教材。希望大家通过本书的学习能够有长足的进步。

在本书的写作过程中承蒙多位同行提出许多宝贵的修改意见,在此表示衷心的感谢。书中如有不妥之处,敬请读者朋友批评指正,以便下次修订。

编 者

2007年10月于大连

目录

第一章 Photoshop 基础

1.1 Photoshop CS2 概述	1
1.1.1 Photoshop CS2 简介	1
1.1.2 应用领域	1
1.1.3 Photoshop CS2 新功能	1
1.1.4 界面介绍	2
1.1.5 Photoshop 优化设置	3
1.1.6 Photoshop 常用基本概念	3
1.1.7 设定前景色与背景色	4
1.1.8 新建文件	5
1.1.9 打开文件	5
1.1.10 存储文件	6
1.1.11 快速填充	9
1.2 基本工具	10
1.2.1 选框工具	10
1.2.2 移动工具	11
1.2.3 套索工具	12
1.2.4 魔棒工具	13
1.2.5 裁切工具	13
1.2.6 切片工具	14
1.3 着色工具	14
1.3.1 画笔工具	14

目录

1.3.2	修复工具	17
1.3.3	图章工具	17
1.3.4	减淡工具和加深工具	18
1.4	经典工具	20
1.4.1	渐变工具	20
1.4.2	渐变颜色的编辑	25
1.5	其他工具	26
1.5.1	文字工具	26
1.5.2	形状工具	27
1.5.3	辅助工具	27
1.5.4	校准屏幕模式	28

第二章 图层解密

2.1	初探图层	29
2.1.1	图层的概念	29
2.1.2	图层的优点	29
2.1.3	图层面板各图标的含义	29
2.1.4	新建图层	30
2.1.5	复制图层	30
2.1.6	删除图层	30
2.1.7	移动图层	30
2.1.8	其他技巧	31
2.2	走进图层	31
2.2.1	图层样式的应用	31
2.2.2	图层蒙版的使用	34
2.3	终结图层	37
2.3.1	合并图层	37
2.3.2	图层的编组	38
2.3.3	图层的应用	38

第三章 路径解密

3.1 初走路径	45
3.1.1 路径的概念	45
3.1.2 路径的特点	45
3.1.3 制作路径的方法	45
3.1.4 路径面板	46
3.1.5 路径的应用	48
3.2 再踏路径	
——高级描边路径的应用技巧	52

第四章 通道解密

4.1 穿越通道	56
4.1.1 通道的概念	56
4.1.2 通道的分类	56
4.1.3 通道面板简介	56
4.1.4 将选区存为通道的方法	57
4.1.5 复制通道	57
4.1.6 通道的应用	57
4.2 飞越通道	60
4.2.1 通道运算的高级应用手法	60
4.2.2 通道的高级使用手法	61
4.2.3 通道、路径、图层混合的高级使用手法	63
4.2.4 利用通道调整颜色	65

第五章 滤镜应用

5.1 滤镜简介	66
5.1.1 滤镜的概念	66
5.1.2 滤镜的分类	66
5.1.3 滤镜快捷键	66

5.2	独特的风格化滤镜	66
5.3	神奇的模糊与扭曲滤镜	78
5.3.1	模糊滤镜	78
5.3.2	扭曲滤镜	83
5.4	奇妙杂色与渲染滤镜	91
5.4.1	杂色滤镜	91
5.4.2	像素化	93
5.4.3	渲染	97
5.5	其他滤镜也疯狂	99
5.5.1	纹理	99
5.5.2	锐化	101
5.5.3	素描	101
5.5.4	艺术效果	101

第六章 综合实战

6.1	VI 设计	105
6.1.1	CI 的概念	105
6.1.2	CI 的价值与功能	105
6.1.3	视觉识别	105
6.1.4	VI 的构成	106
6.2	包装装潢设计	119
6.2.1	包装装潢设计的概念	119
6.2.2	包装设计流程	119
6.3	平面广告创意设计	127
6.3.1	平面广告设计的一般流程	127
6.3.2	广告设计的原则	128
6.3.3	广告设计方法	128
6.4	书籍装帧设计	142
6.4.1	装帧设计的内容	142
6.4.2	书籍封面的设计过程	143

6.5	海报设计	148
6.5.1	海报设计	148
6.5.2	海报的特点	148
6.5.3	海报的分类	148
6.5.4	海报常用表现手法	149
6.6	数码照片修饰	156
6.6.1	数码照片简介	156
6.6.2	数码照片修饰的主要类型	156
6.7	数字绘画	161

第七章 经典实例

7.1	经典文字特效	168
7.1.1	沙滩字	168
7.1.2	方格字	170
7.1.3	晶格辉光字	173
7.1.4	油彩字	175
7.1.5	蛇皮字	179
7.1.6	水晶字	184
7.2	经典手绘特效	185
7.2.1	手绘精美手机	185
7.2.2	手绘叶子	193
7.2.3	手绘西红柿	195
7.3	经典综合实例	198
7.3.1	建筑效果图后期处理	198
7.3.2	公益戒烟广告	203
7.3.3	美化婚纱照	211

附录

附录 1	常用快捷键列表	214
附录 2	常见问题与解答	223

第一章 Photoshop 基础

1.1 Photoshop CS2 概述

1.1.1 Photoshop CS2 简介

美国 Adobe 公司开发进行图像处理的软件包,从早期的 4.0 版本到今天的 6.0\7.0\CS2 版本经历了风风雨雨,每一次版本的更新都会给我们带来强烈的震撼,其图像处理功能非常强大,其他任何软件都无法与之抗衡,而且在网络及网页处理功能上也大大加强。

1.1.2 应用领域

- 1.印刷领域:广告公司、印刷企业、报社、杂志社、出版社、展览中心等,应用极为广泛。
- 2.影视领域:动画片及其他影视片等。
- 3.服装领域:对服装进行着色处理等。
- 4.建筑领域:建筑效果图的后期处理与打印等。

1.1.3 Photoshop CS2 新功能

1.改进的文件浏览器

使用功能强大的文件浏览器,可以快速预览、标注和排序图片,搜索或编辑图像的数据元或关键词,并且可以自动批量共享文件。

2.匹配颜色命令

可以迅速从一个图像的颜色来校正另外一个图像的颜色。

3.直方图调色板

随时根据对图像的调整更新直方图调色板。

4. 阴影/加亮区修正

使用“阴影/加亮区修正”可以快速调整照片中曝光过度或缺的区域。

5. 沿路径放置文本

可以像在 Illustrator 软件中一样,把文本沿着路径放置,并且可以直接编辑文本。

6. 支持数码相机的 raw 模式

支持多款数码相机的 raw 模式,让用户可以得到更真实的图像输入。

7. 全面支持 16 位图像

可以在主要功能(如层、笔刷、文字、图形等)中精确地编辑、润饰 16 位图像。

8. 图层比较

可以在一个文件当中保存不同层的合并效果,以便对各种效果进行快速查看。

9. 创建 Flash 文件

使用 ImageReady 软件可以创建 Flash 矢量文件。

10. 自定义快捷键

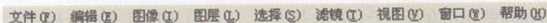
用户可以按照自己的习惯来定义 Photoshop CS2 软件中的快捷键。

1.1.4 界面介绍

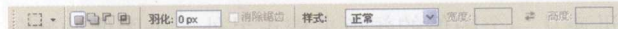
1. 标题栏:标题栏左侧显示 Photoshop 软件的图标与名称,右侧的 3 个按钮分别代表最小化、向下还原和关闭选项。

2. 菜单栏:包含各类图像处理命令,如下图所示。

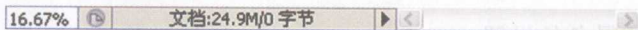
3. 选项栏:选项栏的内容与工具栏中工具的选择相关,不同的工具有不同的选项。

4. 工具栏:包含各种图像处理工具,可以利用工具绘制和编辑一些基本图形,如右图所示。

5.状态栏:反映文件的显示比例与文件大小、打印预览、暂存盘使用情况、工作效率等信息。

6.控制面板:包括颜色、图层、信息、动作等多种控制面板。

7.工作区域:新建或打开文件所显示的区域。

1.1.5 Photoshop 优化设置

如何让你的 Photoshop 软件运行得飞快,对于每一个设计师来说,都显得特别重要。一般在正式设计制作之前都要进行必要的优化设置,主要包括以下几个方面:

1.从电脑中查找出所有的*.tmp 文件,然后删除。

2.按“Ctrl+K”键后,再按“Ctrl+7”键设置暂存盘,第一暂存盘尽量不要与 Windows 系统安装盘设置在一个盘符,并把其他暂存盘也分别对应设置上相应的盘符。

3.按“Ctrl+K”键后,再按“Ctrl+8”键设置内存分配量,根据自身电脑的配置情况来进行分配,一般不低于 80%。

4.根据需要,一般在设计的过程中,选择菜单中的【编辑】/【清理】/【全部】命令,可以加快电脑的运行速度。

1.1.6 Photoshop 常用基本概念

1.像素:是构成图像的最小单位,组成图像的一个点就是一个像素。

2.图像分辨率:指图像中每个单位打印长度上的像素数,通常用 ppi 表示。下面介绍几种常用图像分辨率的一般要求:

1)网页上使用的图像分辨率一般为 72ppi;

2)制作精美印刷品时的图像分辨率一般不低于 300ppi;

3)报纸中的图像分辨率一般为 120ppi 或 150ppi;

4)室外喷绘中的图像分辨率一般为 30ppi;

5)需打印时图像的分辨率一般不低于 150ppi。

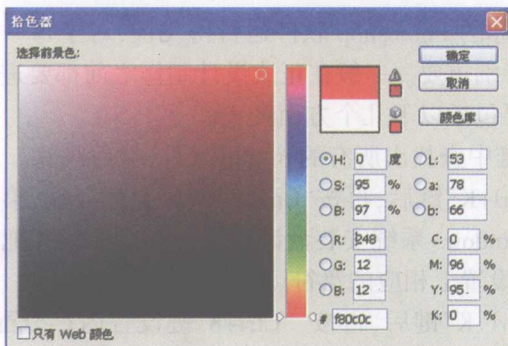
1.1.7 设定前景色与背景色

1.前景色的设置

方法一:

单击工具栏中的“前景色”图标位置,出现颜色拾色器面板,如下图所示:

用鼠标单击中间彩色竖条处,选取某种颜色,然后在左边大方框内单击,选择一种合适的颜色,最后单击【确定】即可。

注意 小技巧

在选颜色时,尽量不要出现“惊叹号▲”标识,当出现时,可单击该标识即可消除。“惊叹号▲”表示颜色溢出,无法准确打印出来,但是“颜色溢出”的颜色可以用在网页制作中。

方法二:

可在颜色拾色器对话框中,R、G、B 或 C、M、Y、K 后的方框内直接输入所需要的具体数值。

方法三:

用吸管工具点击图像中的任意颜色或在色板面板中直接单击选取。

2.背景色的设置

同前景色设置的方法一和方法二,但方法三不能使用。