

前言

设计本身是一种感觉，但如果没有表达这种感觉的工具，我们就无法达到创作的顶峰。Photoshop是我们学习计算机图像设计时最先接触的软件。绝大多数初次接触Photoshop的用户都会觉得其复杂而且难懂，当然也会被Photoshop软件极强的创造力而震撼。其实本书就是要告诉读者，使用Photoshop软件进行创作并不是一件复杂或者难以操作的事情，谁都可以使用Photoshop的强大功能，完成极富创意的艺术作品。

Effects（特效），顾名思义就是特殊效果，它是一种视觉的表达，也是每一个图像作品的基石。通过Photoshop中内置的各项功能、滤镜或者外置的一些滤镜插件，对我们拥有的素材进行渲染、处理，进而形成一种新生的、有思想的特殊效果，这就是本书要讨论的特效设计。

Photoshop是图像设计方面的强大工具，也是一个综合性非常强的软件，而我们介绍的特效则主要涉及到通道、滤镜和图层模式等功能，并不是将该软件的方方面面都介绍得很详细。本书共讲解了36个精彩范例，为读者揭示了丰富多彩的创作风格，通过Photoshop对素材进行艺术修饰并将多种特殊效果的图像组合在一起，形成一个全新的设计作品。

Photoshop CS增强的滤镜预览功能、叠加功能，使我们在制作特效时更加方便。通过对本书的学习和技巧知识的积累，能丰富读者在图像设计、处理中的技巧。本书实例比较注重视觉的表现，以突出创作中艺术灵感的重要性，这是广大平面设计人员进行创作时最需要注意和掌握的。熟练运用Photoshop特效的实用技法，在我们的设计工作中是十分必要的。

在日日夜夜的书籍编辑、实例设计中，笔者对任何一个思想上的闪念都不会放过，在车上看最吸引人的户外广告、在设计师交流中讨论视觉感受、在休息中因突然出现的灵感，而跳起来打开电脑，这样的生活持续了将近一年，最后终于能将热气腾腾的书稿交到出版社的手中，期盼的心、等待的心，思想上的过渡是作者最大的感受。

本书在创作时既充分考虑了国内Photoshop读者的学习习惯和目前平面设计领域的发展方向，同时也借鉴了大量国外先进的设计思想，吸收了国内很多专业设计师的建议，结合通俗易懂的教学手段，希望能让你从一个Photoshop图像设计的初学者，成为一个能灵活运用Photoshop进行特效设计的“专家”。

写一本既适合初学者，也适合平面设计师学习、阅读的专业Photoshop设计图书，需要了解很多相关的知识，并将艺术与技术紧密地联系在一起讲授，笔者最大的感受是说起来容易，做起来难。当然我们也会不遗余力地学习，并继续努力，若有任何建议、意见请不吝赐教，来信请寄cbooks@163.com。要特别感谢杜红兵老师，感谢他对本书的支持和对本人的鼓励，否则本书很难能顺利完成。此外还要感谢出版社对全书的设计、装帧所做的精心布置。本书是一个团队共同努力、合作的成果。

最后，希望读者能汲取书中的精华，融会贯通后成为自己的知识与技能。

吴迪

2005年1月

THEME 01

High Contrast Effect 2
(制作皮毛的特效)

这个设计与“101只斑点狗”的海报颇为类似，利用添加杂色后形成的黑色制作出毛皮效果，再加入带有毛皮效果的特效字，完成整个设计。

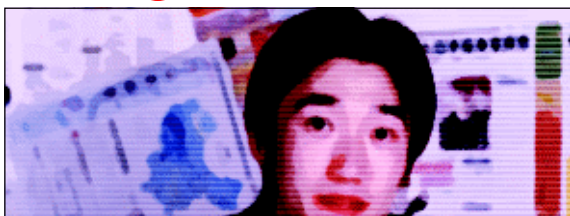
THEME 03

Jade Effect 15
(制作中华碧玉的特效)

这个设计是通过简单的单色图形完成的，具有中国传统特色。此特效可以制作各种形态不同的、颜色各异的玉器，如果颜色处理得当的话，可与真玉效果媲美。

THEME 02

Video Effect 10
(制作视频艺术特效)

这个设计是以拍摄的照片为素材，结合视频特效完成的，其方法简单、艺术效果极佳，是个人照片特色设计的得力方法之一。

THEME 04

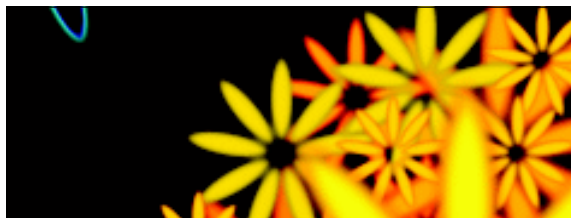

Photo Negative Effect 23
(制作照片底片的特效)

这个设计是利用图层样式制作各种颜色的效果字，并通过底片特效加以装饰，最终形成视觉冲击较强的艺术作品。这是在不使用滤镜功能的条件下制作出的自然效果。

THEME

05

Flower Effect

28

(制作数码花朵的特效)

数码花朵是由椭圆形组成的，而整个设计过程中利用了许多鲜艳的花朵，其特点是颜色、形态不同，画面构图饱满、颜色丰富、搭配和谐。

THEME

07

Floweriness Mist Effect

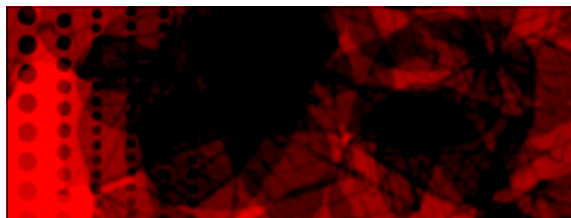
44

(制作绚丽的云雾效果)

这个设计不仅在颜色的利用上，还是在效果的使用上，都达到了一种和谐；本实例更加注重特效字的应用，使之文字与图像有机地结合在一起，而“狗狗”的卡通形象，更是作为一个亮点，点缀了图像的效果，使画面更加生动。

THEME

06

To Make A Pattern

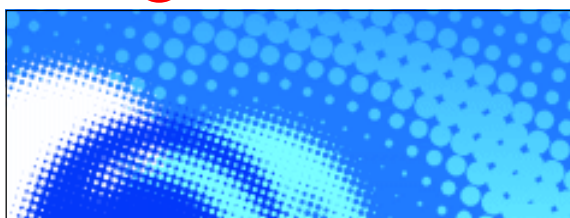
36

(制作图案肌理的效果)

通过树叶形状的笔刷、圆形图案和中国汉字组合而成的图案肌理，能提高你对 Photoshop 中默认的图案的应用水平。

THEME

08

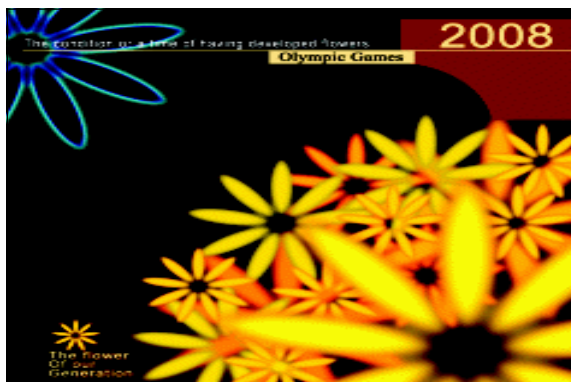

DifferentiationSpace

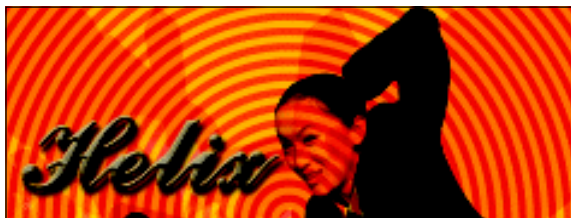
56

(制作旋转变异的空间特效)

本例是通过一个简单的圆，制作出旋转的变异空间。整体感觉强，适用于各类设计作品的背景纹理。

THEME 09

Spherical Helix 63
(制作迷离的螺旋特效)

这个实例是利用螺旋线建造迷离的视觉空间，加入人物不同的变换模式，使整个画面更加生动，还有从帽子中飞出的特效文字，将画面的点线面结构发挥得淋漓尽致。

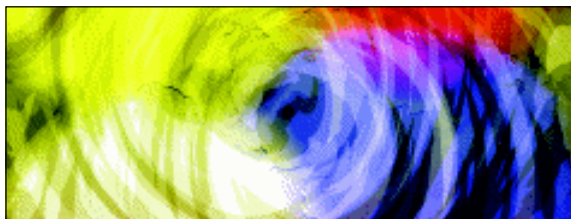
THEME 11

Illusion Effect 77
(各种纹理的表现特效)

本设计通过应用多种滤镜，如制作沙砾特效、制作碳黑特效等，最后制作出华丽的纹理效果。

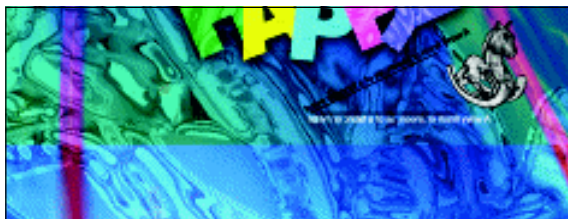
THEME 10

Neon Storm Effect 71
(霓虹的云团风暴特效)

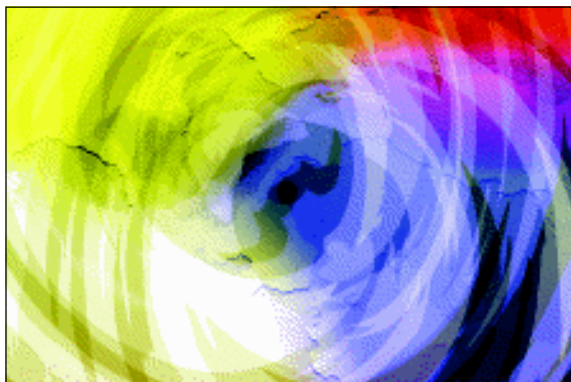
本实例以制作云彩特效为基础，演变出各种特殊的效果，如纸纹特效、霓虹灯特效和扭曲云团后的特效，并融入五彩斑斓的光效，使特效具有更强的视觉效果。

THEME 12

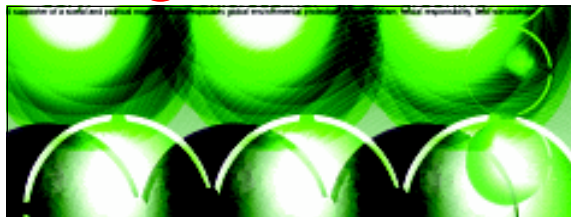

Watter Effect 84
(制作液体流动的特效)

这回主要讲授流动液体的特殊效果，通过提供的素材并应用铬黄滤镜，将图像制作成金属液体的效果，并与蓝色的画布融合在一起，这样就具备了液体的特性与颜色。

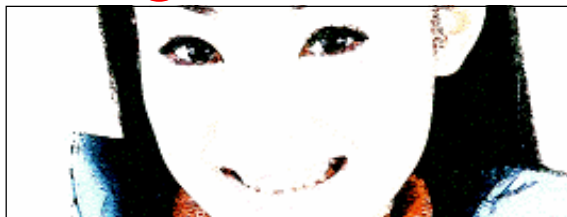
THEME 13

Irish Diamond Effect 91
(制作水晶泡泡的特效)

这个设计主要通过层层重叠的绿色圆圈，产生明亮的绿色玻璃特效，相同的圆球在特定的模式下所产生不同的特效，是要重点学习与掌握的。

THEME 15

Artistic Effect 104
(制作彩色素描效果)

这个设计将水彩画和纸浮雕两种特殊的效果进行有机结合。并进行恰当的颜色调整，配合文字设计使整个图像产生完美的视觉效果。

THEME 14

CollagePatternEffect 98
(制作抽象的拼图特效)

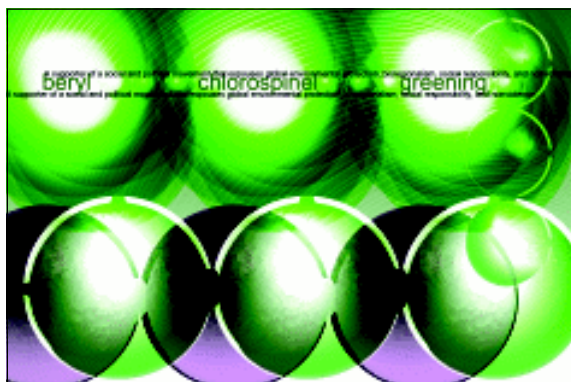
主要介绍制作纹理的方法，该实例包含多种特殊效果，主要有玻璃瓷砖的制作方法、交叉的颜色特效等，并在版面中加入设计因素，使本特效更加完整。

THEME 16

Number Effect 108
(制作数字的窗口特效)

本例主要有两个重点，一个是制作条纹的过程，并使条纹与图像叠加，产生图像局部曝光的效果，另一个就是放射的文字。

THEME

17

Air Bubble Effect 115
(制作活力四射的气泡特效)

流动的线条、明亮的颜色与晶莹的水珠构成这个特效的主题，着重介绍水珠的制作与组合，通过颜色的对比，仅仅用到几个颜色就能将水珠的质感表达出来。

THEME

19

Art Beverage 133
(艺术的饮料桶贴特效)

商业性质的设计，是将产品形象与视觉传达融合在一起来表现的，比较有针对性，并且可以使用特殊的印刷工艺，下面这个实例就是饮料的包装效果。

THEME

18

Silk Screen Effect 126
(制作丝网镂空的特效)

本节介绍制作镂空的丝网效果的方法，并介绍了3种特效的应用，如岩石的制作方法、放射性文字的制作方法、与放光的人物制作方法等，通过各种元素组合成完整的画面。

THEME

20

CollagePatternEffect 141
(另类的服装设计特效)

这个设计主要使几个效果进行叠加，由明亮到深沉，并在设计中流露出一丝活力，充分体现了相同中有差异的理念。

THEME

21

Still Life Effect

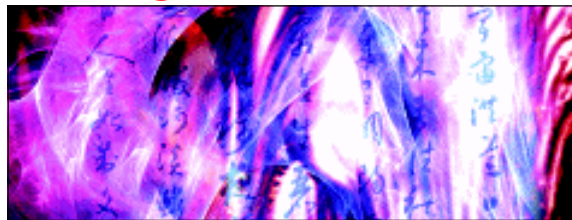
148

(制作光炫的静物特效)

该设计通过 Photoshop 中默认的路径将现实中杂乱的物品制作成艺术的水彩效果,并应用曝光技术和放射性模糊技术,使图像产生梦幻般的特效。

THEME

23

Visional Glamor Effect

160

(梦幻的魔法特效)

虚幻般的时间,由各种素材组合而成的特效,同时应用了无缝拼贴照片技术、书法映衬技术等。

THEME

22

Number Art Effect

153

(制作数字的人物艺术特效)

这个设计的主要设计技法已经是很久前就流行的了,主要用单色调的文字与图形来拼凑一个画面的语言,该设计主要体现视觉的冲击,包括了黄白黑颜色的对比、图形与文字的对比、文字大小与疏密的对比等。

THEME

24

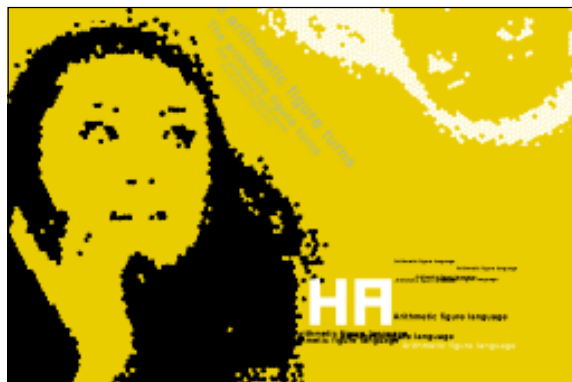

Multicoloured Light

167

(五彩斑斓的光照叠加特效)

中国京剧代表中国自己本土的文化艺术,其设计采用相关的图像素材,在混合模式的重叠下,产生五彩斑斓的光照效果,使画面更加的华丽。

THEME

25

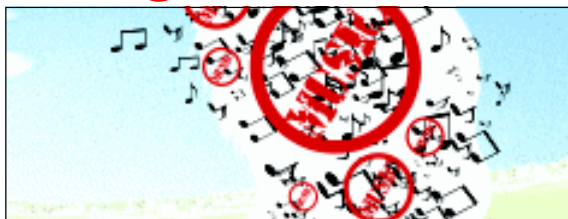
Greedy Hamburger 176

(真实人物艺术化的特效)

该设计是由多种元素与多种特效组合而成的，要注意的是版面的设计与特效元素的搭配效果，其中应用了真人变卡通人的特效、火焰特效、古建筑特效、变换颜色的特效等。

THEME

27

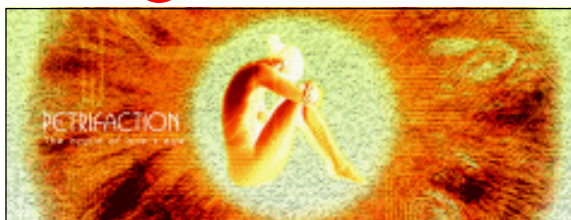
Visional Glamor 199

(制作音符飞眩的特效)

非常有趣的特效制作方法，提取真实图像中的部分颜色范围并加入绘制的成分，完成的特效设计，重点包括音符的制作方法 and 组合方法、印章的制作方法。

THEME

26

Petri fact ion Effect 192

(制作石化的纹理特效)

该特效利用 Photoshop 的滤镜和图层的叠加功能制作石化后的纹理效果，再结合其他特效，形成一个完整的设计。

THEME

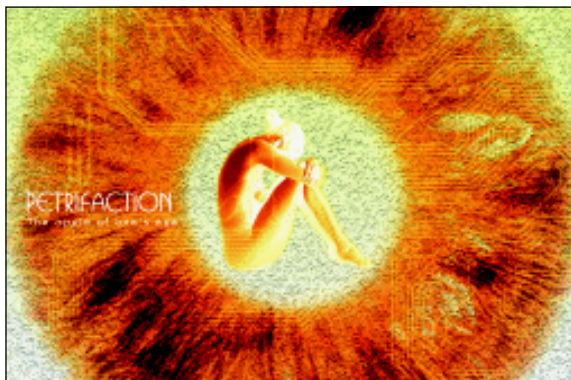
28

Angell Fly Heaven 208

(文字缠绕的光特效)

华丽的背景特效、飞翔的人物特效和光特效，结合 Photoshop CS 的文字路径，形成文字缠绕人物的特殊效果。

THEME 29

Thunder And Fire 217
(雷电云颠上的宫殿特效)

雷电是自然的产物，该设计运用组合技巧，并加入创意的思维，制作漂浮在云颠上的宫殿特效。

THEME 31

Sports TV 239
(体育频道的影视片头特效)

体育频道的片头效果，讲授金属字特效与金属边框特效，并讲授如何应用渐变让质感更强烈，还通过光影的捕捉，使静态的画面更加漂亮。

THEME 30

Multicolor Print 230
(彩色的版画特效)

一个完整的特效组合，运用了彩色瓷砖特效、麻袋片特效、水印特效、黑白版画特效和光影穿梭特效等等。

THEME 32

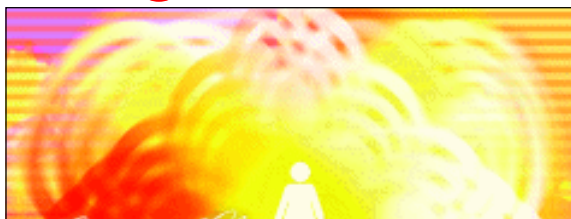
Picture Frame Effect 250
(超现代感的艺术相框特效)

本特效主要讲授将真实的人物矢量化、替换选定颜色的方法和在区域内粘贴图像的技术。

THEME

33

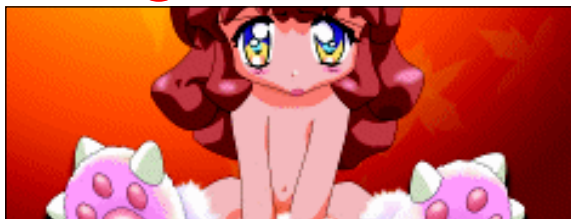
Art Figure Effect 261

(制作光效的艺术图案特效)

本设计基于条状的底纹特效，扭曲的圆环加入动感模糊的特效和强光模式，通过旋转变换将光与影叠加在一起，形成新的艺术图案。

THEME

35

Painting Mignon Cat 280

(绘制可爱的猫咪特效)

本回主要讲授卡通的上色过程，其中包括人物身体的绘制、头发的绘制和爪子、毛皮的绘制，并制作华丽的背景作为衬托。

THEME

34

Justice VS Villainy 271

(正义对邪恶)

这个设计不仅通过字面进行解释，并且通过构图、明亮与昏暗的颜色、以及清澈的眼神与丑恶的嘴脸的对比，完成整个海报的视觉传达意图。

THEME

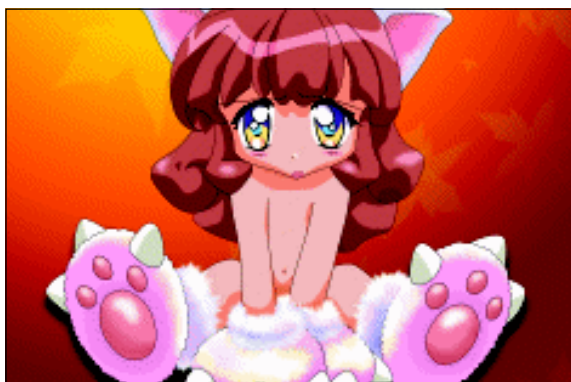
36

Fur Painting Effect 298

(绘制兔子毛皮的质感特效)

广告中通常会有许多可爱的形象来作为产品特性的衬托，在本章的广告设计中，其设计师就将可爱的兔宝宝形象与生硬的产品——手机，进行了有机的结合，既体现可爱的一方面，又表现了手机小巧玲珑的特性。

Picture Information

图像大小 : 1063 × 1417 (pixels)

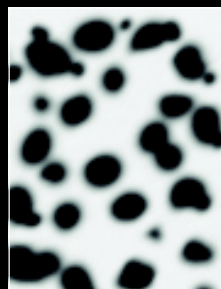
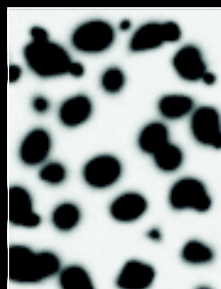
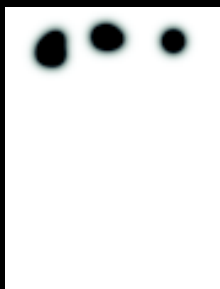
分辨率 : 300dpi

文件大小 : 4.31MB

光盘路径 : Accomplish/Coat.tif

High Contrast Effect

Design | process

High Contrast Effect (制作皮毛的特效)

这个设计与“101只斑点狗”的海报颇为类似，利用添加杂色后形成的黑点制作出毛皮效果，再加入带有毛皮效果的特效字，完成整个设计。

Total Step

Photoshop CS 特效设计宝典

14

STEP 01 作一些准备工作	STEP 08 粘贴皮毛到数字中
STEP 02 画一些凌乱的点	STEP 09 调整数字蒙版中的皮毛
STEP 03 对黑色的点进行模糊	STEP 10 制作数字的立体边框
STEP 04 制作特效皮毛	STEP 11 制作数字的阴影
STEP 05 输入或置入数字	STEP 12 制作数字内的背景
STEP 06 载入数字选区	STEP 13 制作石化的图形特效
STEP 07 为数字描边	STEP 14 输入文字，完成制作

STEP 01 作一些准备工作

新建一个图像文件。执行菜单中的File>New（新建）命令，在弹出的对话框中进行设置，如图1-1所示，单击OK确定。

选择工具栏中的画笔工具，并选择一个较大的笔触，如图1-2所示。

确定当前前景色为黑色。

图 1-1

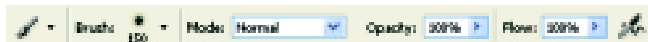

图 1-2

STEP 02 画一些凌乱的点

使用画笔工具，在空白的画布上画几个点，如图1-3所示。

继续在画布上画出其他点，注意点的分布要凌乱，效果如图1-4所示。

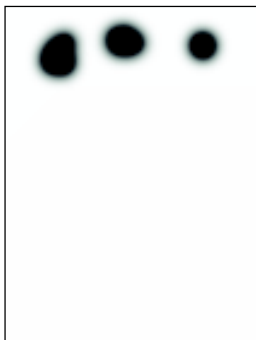

图 1-3

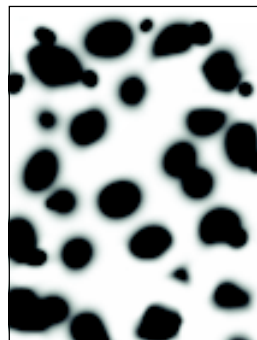

图 1-4

STEP 03 对黑色的点进行模糊

执行菜单中的Filter>Blur>Gaussian Blur(高斯模糊)命令,在弹出的对话框中,如图1-5所示,设置Radius(半径)为10pixels,单击OK确定。

如图1-6所示,黑色的点变模糊了,边缘也虚化了许多。

图 1-5

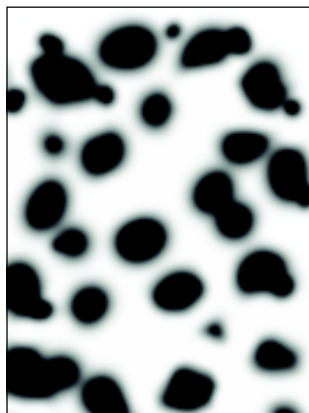

图 1-6

STEP 04 制作特效皮毛

继续为黑色的点施加特效。执行菜单中的Filter>Noise>Add Noise(添加杂色)命令,在弹出的对话框中,设置Amount(数量)为25%,如图1-7所示,单击OK确定。

如图1-8所示,白色区域出现了黑色的杂点,而黑色的点出现了白色的杂点。

执行菜单中的Filter>Blur>Motion Blur(动感模糊)命令,在弹出的对话框中,如图1-9所示,设置Angle(角度)为0,设置Distance(距离)为40pixels,单击OK确定。

如图1-10所示,黑色的杂点与白色的杂点连接在一起,成了一些零碎的线,在视觉上出现了一些皮毛的质感,但是颜色对比度不够强烈。

在图层面板中,拖动Background图层到Creat a new layer按钮上,复制一个图层。

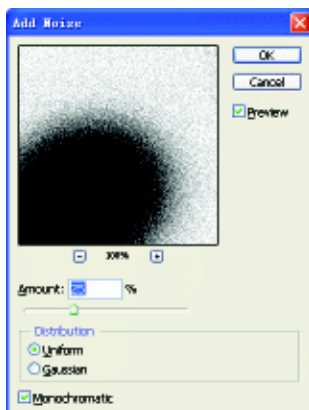

图 1-7

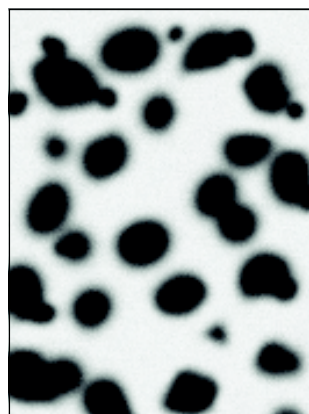

图 1-8

图 1-9

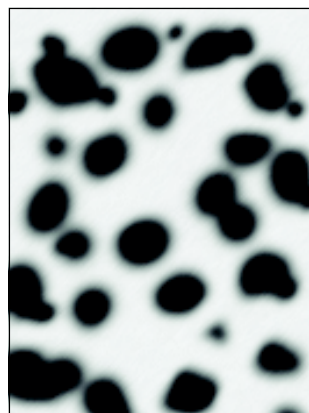

图 1-10

如图 1-11 所示，在图层面板中将混合模式设置为“Overly”。这样，图像就呈现了强烈的明暗对比，同时黑色点的饱和度也提高了，效果如图 1-12 所示，毛皮特效制作完成。

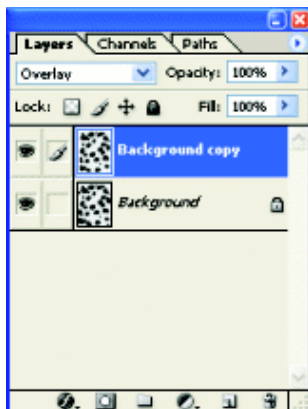

图 1-11

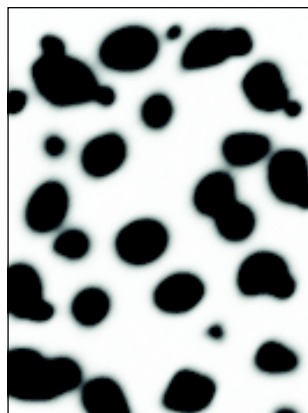

图 1-12

STEP 05 输入或置入数字

打开数字 101 的图片 (Material\Font\coat_2.jpg)。

提取并移动到图像中来，或者使用文字工具，输入数字“101”，设置合适的英文字体，其效果如图 1-13 所示。

图 1-13

STEP 06 载入数字选区

按住 Ctrl 键不放，单击图层面板中的“101”图层，如图 1-14 所示。

如图 1-15 所示，数字“101”周围出现了浮动的选区。

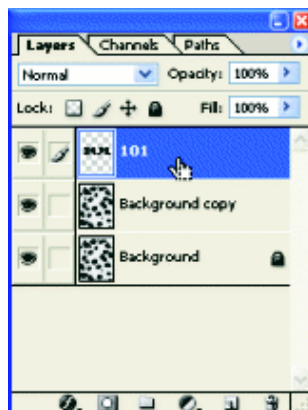

图 1-14

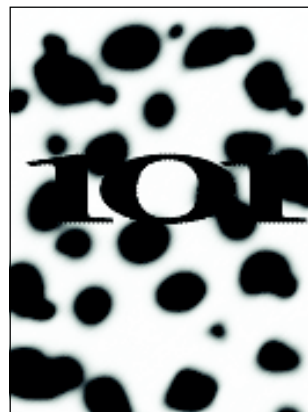

图 1-15

STEP 07 为数字描边

如图 1-16 所示，在图层面板中新建一个图层。

执行菜单中的 Edit>Stroke (描边) 命令，如图 1-17 所示，设置 Width (宽) 为 7pixels，设置颜色为红色，单击 OK 确定。

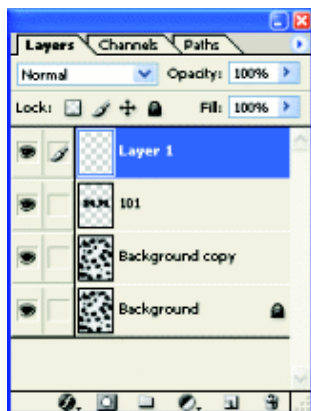

图 1-16

图 1-17

STEP 08 粘贴皮毛到数字中

选择 Background copy 图层为当前编辑图层，如图 1-18 所示。

执行菜单中的 Select>All (选择画布) 命令，如图 1-19 所示。

按 Ctrl+C 键，执行 Copy (复制) 命令。

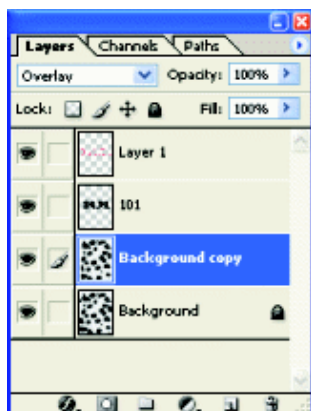

图 1-18

图 1-19

继续将数字“101”载入选区，如图 1-20 所示。

执行菜单中的 Edit>paste Into (粘贴到选区里) 命令。

如图 1-21 所示，在图层面板中，出现了一个带有数字蒙版的图层。

如图 1-22 所示，皮毛图像包含在数字的蒙版里了。

图 1-20

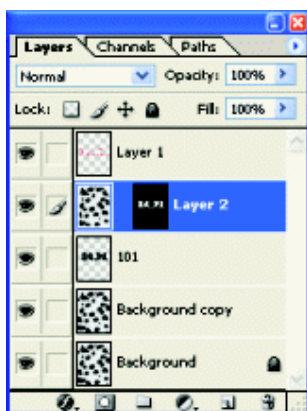

图 1-21

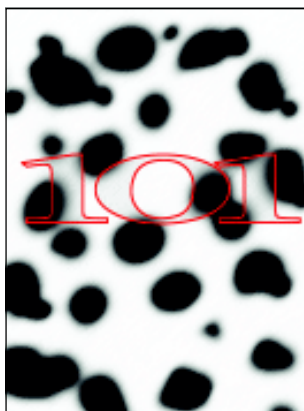

图 1-22

STEP 09 调整数字蒙版中的皮毛

执行菜单中的 Edit>Free Transform (自由变换) 命令, 将皮毛进行横向变换并缩放到合适大小, 如图 1-23 所示, 按 Enter (回车) 确定。

执行菜单中的 Image>Adjustments>Brightness/contrast (亮度/对比度) 命令, 如图 1-24 所示, 设置 Brightness (亮度) 为 20, 设置 Contrast (对比度) 为 30, 单击 OK 确定。

如图 1-25 所示, 数字中的黑色点的颜色对比更加强烈了。

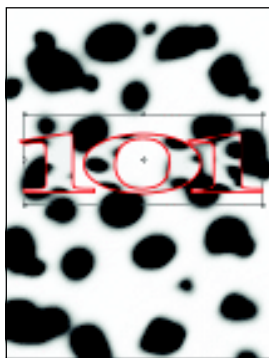

图 1-23

图 1-24

图 1-25

STEP 10 制作数字的立体边框

在图层面板中选择“layer 1”图层, 单击 Add a layer style 按钮, 在弹出的对话框中, 点击 Bevel and Emboss (浮雕) 选项, 设置如图 1-26 所示。

继续点击 Satin (缎子) 选项, 设置如图 1-27 所示, 单击 OK 确定。

如图 1-28 所示, 红色的数字边缘出现了立体的效果, 而且颜色也有一些变化。

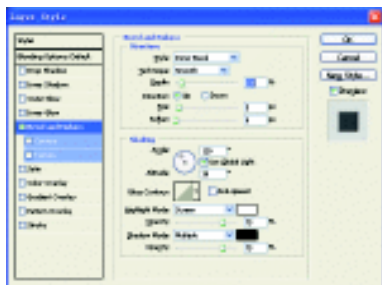

图 1-26

图 1-27

图 1-28

STEP 11 制作数字的阴影

如图 1-29 所示, 选择数字的蒙版图层为当前编辑图层。

单击 Add a layer style 按钮, 在弹出的对话框中, 点击 Drop Shadow (阴影) 选项, 设置如图 1-30 所示。

如图 1-31 所示，数字出现了一定的立体感。

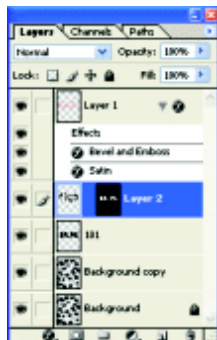

图 1-29

图 1-30

图 1-31

STEP 12 制作数字内的背景

确定当前编辑图层为“101”图层，如图 1-32 所示。

选择工具栏中的魔术棒工具，在数字“0”的圆圈内单击载入选区，如图 1-33 所示。

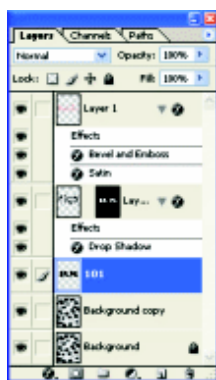

图 1-32

图 1-33

设置前景色为红色，背景色为黑色。

选择渐变工具，设置渐变类型为线形渐变，如图 1-34 所示。

在选区内自上而下的拉动渐变，效果如图 1-35 所示。

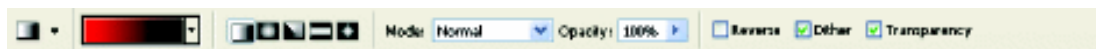

图 1-34

图 1-35