

21世纪高职高专艺术设计规划教材

平面设计实训

DESIGN

张贵明 主编

清华大学出版社

SHEJISHIXUN

PINGMIANSHEJISHIXUN

平面设计实训

21 世纪高职高专艺术设计规划教材

张贵明 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

全书本着“注重基础、强调操作”的原则,介绍了 Adobe Photoshop CS 2 和 CorelDRAW 12 两种常用的平面设计软件。

本书是根据作者多年的教学经验编写的。全书包括了创建邮票、烧焦效果、质感文字、建筑效果图、电影海报、金属面孔、新样水果、和氏璧、项链、宣传单设计、标志设计、包装盒制作 12 个综合实例,基本包含了平面设计的不同类型。每个案例都涉及大量工具和命令的综合运用,并详细讲解了实现方法。

本书可以作为高职高专平面设计相关专业学生的教材,也可以作为平面爱好者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

平面设计实训 / 张贵明主编. —北京:清华大学出版社, 2006. 12

(21 世纪高职高专艺术设计规划教材)

ISBN 7-302-13681-5

I. 平… II. 张… III. 平面设计—图形软件, Photoshop, CorelDRAW—高等学校: 技术学校—教材
IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 100716 号

责任编辑: 张龙卿

封面设计: 邓晓新 陈新宇

责任校对: 李 梅

责任印制: 杜 波

出版发行: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机: 010-62770175 邮购热线: 010-62786544

投稿咨询: 010-62772015 客户服务: 010-62776969

印 刷 者: 北京市世界知识印刷厂

装 订 者: 北京市密云县京文制本装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印 张: 12.75 字 数: 300 千字

版 次: 2006 年 12 月第 1 版 印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-13681-5/TP·8256

印 数: 1~4000

定 价: 32.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 017280-01

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分。高职高专教育承担着培养技术、技能型人才的重要责任,是我国教育与经济发展联系最紧密、最直接的部分。当今劳动力市场上高技能人才的紧缺状况给高职高专教育的改革与发展带来了机遇和挑战。

大力发展高职高专教育,是党和政府根据我国经济结构调整的要求,积极完善目前高等教育体系的战略性举措,对于培养大批技术应用型和高技能人才,优化人才结构,促进人才的合理分布,推动我国经济社会发展具有重要意义。

由于市场经济的需求,促进了高职高专教育的开放性和多样化,也给高职高专艺术设计人才的培养带来了极好的发展机遇。目前全国各行业对高职高专艺术设计人才的需求逐年呈级数地增加,各高职高专院校培养学生的规模和数量也有了突飞猛进的发展。

学生知识的获得主要来自于教材,所以一套新颖、实用、面向社会需求的教材是学生学习的最好的良师益友。目前由于高职高专艺术设计教材的开发相对于办学的规模及实践的需求有些滞后和脱节,许多院校仍沿用本科生的教材或者使用一些内容相对陈旧的教材,从而为教学工作的开展及学生的学习带来了许多困难,也影响了各艺术设计院校及专业的进一步发展。有鉴于此,清华大学出版社高职高专事业部专门组织全国高职高专院校艺术设计专业办学经验丰富的多所院校的老师,召开了几次艺术设计教学研讨会和教材规划会议,专门研究了目前高职高专艺术设计教学中面临的许多问题,与会专家及老师对教材的开发及教学改革提出了许多可行性的实施方案。

清华大学出版社在遵循与会老师意见的基础上,成立了“高职高专艺术设计规划教材编审委员会”。该教材编审委员会包括了北京艺术设计学院、大连轻工业学院职业技术学院、大连职业技术学院、广播电影电视管理干部学院、广州轻工业职业技术学院艺术设计学院、广州番禺职业技术学院、南宁职业技术学院、青岛职业技术学院、山东工艺美术学院、上海工艺美术职业技术学院、深圳职业技术学院、四川美术学院职业技术学院、武汉职业技术学院、中国美术学院职业技术学院、徐州建筑职业技术学院、淄博职业技术学院等多所高职高专艺术设计院校(以上院校按照字母顺序排名)为主的阵容强大的作者队伍,同时还有其他院校的老师也在陆续参与进来。“高职高专艺术设计规划教材编审委员会”的具体职责是组织各院校之间的交流联系;审核该套教材的大纲、初稿,审议并确定各选题主编、参编人员;跟踪专业动态及教材使用情况,及时提出修订再版建议等,从而为多出精品教材奠定了良好基础。

本套教材具备如下特点:

(1) 丛书定位。该套丛书是专门针对高职高专艺术设计相关专业的学生使用的教材,也可以作为中职院校、各种培训班学员的教材。另外,还可以作为社会相关艺术设计人才的参考书。

(2) 出版形式。该套丛书采用多种印刷形式,并以彩印为主,以彩色插图、黑白印刷为辅。许多教材还提供多媒体电子教案、视频教学录像等教学素材,以方便教学的实施。

(3) 选题范围。包括了艺术设计领域的各个专业方向。具体包括平面设计、影视动画、网络与多媒体、环艺设计、工业设计、服装设计等专业,同时还包括了计算机辅助设计、艺术设计专业基础等课程。

(4) 出版步骤。该套教材将从众多稿件中选择学校最需要、学生要求最迫切的一些教材先行出版,然后根据各高职院校的要求,逐步完善整套丛书的教材体系,并逐步将其做成一套精品教材,以满足艺术设计类院校老师及学生的要求。

目前先期出版的体系比较完整的教材包括影视动画、环境艺术、计算机辅助设计、网络与多媒体等领域,平面设计(视觉传达)、工业设计、服装设计等专业的部分重点教材及艺术设计专业基础课程也在陆续出版。以后逐步完善各个专业方向的教材体系。

(5) 组织方式。从各高职院校选择最具有代表性的、在本领域比较领先的院校的艺术设计类专业的老师来写作自己最擅长的课程,这些老师基本都具备丰富的教学经验、深厚的专业功底及扎实的实践经验。

(6) 丛书特色。本套丛书层次分明、内容充实、实践性强、知识体系新,突出实用性、案例性的特点,专门针对高职高专艺术设计类的学生,并且书籍内容完全有别于本科生的教材及已经出版的一些内容相对陈旧的高职高专艺术设计类教材。同时,这套教材也更贴近社会及企事业单位的实际需求。

(7) 视频教学。本套丛书使用了视频教学的方法来开发计算机辅助设计教材,主要包括了艺术设计常用的图形图像类软件。这些教材在讲授基本知识点的基础上,通过大量案例上机操作的视频录像及语音讲解来辅助教学。这些教材的每一种又分别包含了一本基础教程和一本上机实训教程。

对于教材出版及使用过程中遇到的各种问题,可以及时与我们取得联系,E-mail: zhanglq@tup.tsinghua.edu.cn,并提出您的宝贵意见及建议。对于您的任何建议及意见,我们都会认真对待,以便通过我们的共同努力,不断提高教材的出版质量。

高职高专艺术设计规划教材编审委员会

前言

经过多年的发展,计算机设计软件已成为设计师、艺术家以及个人爱好者快速创作作品的重要工具。在诸多计算机绘图软件中,最著名的就是以绘制矢量图为代表的 CorelDRAW 和以处理位图为代表的 Photoshop,它们以其简单易学和强大功能的优势,在平面设计软件中占据着统治地位。

教学思路:本书采用全新的教学思路,安排了“学习目标—知识准备—设计思路—步骤详解—小结—实训题”这样连贯的教学方式,通过兼具技巧性及艺术性的经典实例来讲解 CorelDRAW 和 Photoshop 的设计技巧。在每个章节中将理论、经验和实例紧密结合,让读者在学习过程中体会到软件综合运用的技巧,制作出各种精美效果。

教学方法:本书采用案例式教学,将软件知识透过实例分析和过程详解传达给读者。全书没有程式化讲授命令和工具,而是把重点放在开拓思路、灵活分析软件技巧的层次上。在每个章节中,先将每个实例所涉及的理论及软件知识进行整体概述,然后进行技巧优化分析,根据分析的结果进行多方法、多角度的步骤详解,最后总结经验。

教学特色:本书每个章节的实例都是精心选择,力求涵盖不同类型的综合技巧,侧重于用多种方法解决问题,让学习者不仅知其然而且知其所以然。比如在第1章中,用多达6种方法对 Photoshop 中寻找特殊选区的技巧进行了大检阅,学习了选取工具、通道、图层、笔触、路径、蒙版等多个知识点,并对其特点进行了深入分析,达到对软件融会贯通的学习效果。这个认知流程可以最大限度地提高学习者的学习效率,并且能让学习者多思路、多角度解决问题,达到“举一反三”的学习效果。

教学内容:本书实例涉及特效、标志设计、包装、海报、环艺等与平面设计相关的各个方面,由浅入深,循序渐进。通过本书的学习,读者将会了解到 CorelDRAW 和 Photoshop 两个软件的强大功能,按照书中的例子逐步操作,可以很快制作出具有专业水准的作品。

本书是根据作者多年的教学经验及实际教学中所反应出的重点、难点知识而编写的,并对书中实例进行了分类,分别是特效篇、创意篇、写实篇、设计篇。全书共分为12章,分别为:创造邮票、烧焦效果、质感文字、室外建筑效果图后期合成、电影海报、金属面孔、新鲜诱人的水果、再现和氏璧、项链、宣传单设计、标志设计、包装盒制作12个综合实例,基本包含了平面设计的不同类型。书中每一则案例都涉及大量综合性工具和命令,并且详细讲解了它们的使用方法。希望本书能使各位读者拓展设计思路,制作出更多、更精美的作品来,这样我们就颇感欣慰了。

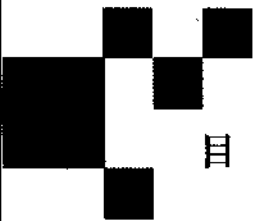
作者分工:本书主编为张贵明,编写了第1、2、3章,并主持全书的内容设计、统稿和修改;曹宇编写了第4、6、9章;高宇宏编写了第5、7、8章;郝巍东编写了第10、11、12章。

同时，本书的编写也得到了张玉田、李玉丹、张梅雪、苗舒雅等老师的大力协助，在此一并表示感谢！

尽管精心准备，但书中疏漏、不当之处在所难免，我们真诚期待各高校教师、读者在使用本教材时多提宝贵意见。

编 者

2006年7月

目 录

第1部分 特效篇

第1章 创建邮票	1
1.1 知识准备	1
1.1.1 创建选区范围的方式	1
1.1.2 主要工具准备	3
1.2 设计思路	4
1.3 步骤详解	5
1.3.1 方法一：利用选取工具	5
1.3.2 方法二：利用笔触效果和图层	7
1.3.3 方法三：利用 Alpha 通道	7
1.3.4 方法四：利用快速遮罩	8
1.3.5 方法五：利用路径	9
1.3.6 方法六：优化组合	9
1.4 小结	10
第2章 烧焦效果	11
2.1 知识准备	11
2.1.1 选区的调整	11
2.1.2 色彩的调整	15
2.2 设计思路	22
2.3 步骤详解	23
2.3.1 方法一：模拟自然原理	23
2.3.2 方法二：利用图层特效	25
2.3.3 方法三：利用 Alpha 通道和调整图层命令	27
2.4 小结	28
第3章 质感文字	29
3.1 知识准备	29
3.1.1 图层样式	29

3.1.2 典型图层样式特效	30
3.1.3 部分滤镜特效	34
3.2 设计思路	43
3.2.1 金属质感表现	44
3.2.2 玻璃质感表现	44
3.3 步骤详解	44
3.3.1 效果一：金属质感文字	44
3.3.2 效果二：玻璃质感文字	48
3.4 小结	52

第2部分 创意篇

第4章 室外建筑效果图后期合成	55
4.1 知识准备	55
4.1.1 相关知识准备	55
4.1.2 主要知识准备	57
4.2 设计思路	59
4.2.1 效果图后期处理一般流程	59
4.2.2 室外建筑效果图后期处理的要素	60
4.3 步骤详解	62
4.4 小结	70
第5章 电影海报	71
5.1 知识准备	71
5.1.1 电影海报理论要点	71
5.1.2 编辑位图/效果	72
5.1.3 工具准备	76
5.2 设计思路	77
5.3 步骤详解	78
5.4 小结	85
第6章 金属面孔	87
6.1 知识准备	87
6.1.1 材质特点分析	87
6.1.2 主要滤镜介绍	88
6.2 设计思路	90
6.3 步骤详解	91
6.4 小结	106

第3部分 写实篇

第7章 新鲜诱人的水果	107
7.1 知识准备	107
7.1.1 绘制矢量化图形工具介绍	107
7.1.2 工具用法及效果	108
7.1.3 路径控制面板组成元素	110
7.1.4 绘制路径的具体操作方法	111
7.2 设计思路	112
7.3 步骤详解	112
7.4 小结	120
第8章 再现和氏璧	121
8.1 知识准备	121
8.1.1 平面设计部分理论要点	121
8.1.2 相关菜单命令	124
8.1.3 工具准备	127
8.2 设计思路	127
8.3 步骤详解	128
8.4 小结	132
第9章 精美项链	133
9.1 知识准备	133
9.1.1 相关知识准备	133
9.1.2 主要工具及滤镜准备	134
9.2 设计思路	136
9.3 步骤详解	137
9.4 小结	148

第4部分 设计篇

第10章 宣传单设计	151
10.1 知识准备	151
10.1.1 版式设计理论要点	151
10.1.2 文本编辑	153
10.1.3 工具准备	156
10.2 设计思路	158
10.3 步骤详解	159
10.4 小结	165

第 11 章 标志设计	167
11.1 知识准备	167
11.1.1 标志设计理论要点	167
11.1.2 文本菜单和排列菜单	169
11.1.3 工具准备	169
11.2 设计思路	171
11.3 步骤详解	171
11.4 小结	176
第 12 章 包装盒制作	179
12.1 知识准备	179
12.1.1 包装设计理论要点	179
12.1.2 排列、效果和位图菜单	180
12.1.3 工具准备	181
12.2 设计思路	181
12.3 步骤详解	182
12.4 小结	191
参考文献	192

第1部分 特效篇

本篇侧重于特效制作。本篇的特点是：用多种方法来完成同一个效果，让学生在各种方法的探索中掌握软件技巧，拓展多元思维，达到掌握知识点和掌握高技巧的目的。

第1章 创建邮票

学习目标

通过多种方法来进行同一种特效的制作，进行思维训练。通过思维拓展，深入思考实现特效的途径，并从不同的创意方向出发寻找不同的制作途径，起到举一反三的效果；在实践的过程中熟悉Photoshop中所有和选区有关的工具和命令，掌握选取工具、通道、蒙版、路径、笔触等知识点。

1.1 知识准备

本章的实例要点是寻找一个特殊的选取范围——邮票的齿孔，通过一个邮票的效果来重点熟悉创建选区的各种工具和方法。本例首先对创建一个特殊选区的知识进行了系统的回顾，然后分别从创建选区的方式和所使用的工具两方面来进行系统地学习。

1.1.1 创建选区范围的方式

对于初学者来说，在Photoshop中最容易出现的问题是选取错误。在Photoshop中通用的图像处理流程是先选取（包括文件选取、图层选取、范围选取等）后操作。在操作之前，一定要确保操作图层及选取范围的正确。

大多数复杂操作的前提是找到所需要的选取范围（选区），这也是很多操作的难点（如凸起和凹陷效果）。总结Photoshop中对特定选区的选取方式有如下几种：

1. 普通选取工具

普通选取工具包括矩形/椭圆选取工具、套索工具、魔术棒工具。运用这三个工具可以选出大多数简单的选区来。不要小看这三个工具，配合它们的各类参数（如羽化、临界值、比例、范围相加、范围相减、范围相交等），可以寻找出各种比较特殊的选区。

2. 利用 Alpha 通道

选取特殊选区，最强大的工具莫过于使用通道了。通道不仅可以放置颜色信息，还可以创建特别的 Alpha 通道。利用 Alpha 通道可以寻找到普通工具无法找到的特殊区域，甚至可以找到具有透明度的选区。比如，要寻找一个大范围渐变的选区，最好的办法就是创建 Alpha 通道。

使用通道只需在“通道”面板中单击“新建”按钮（右下第三个），就可以创建 Alpha 通道了，如图 1-1 所示。这时画面会变成黑色，只能使用灰度色彩在通道中进行绘制，较亮的部分就是将来的选区，白色为 100% 被选取，黑色不被选取，而不同的灰色则根据不同的百分比被选取（类似于透明度）。比如在 Alpha 通道中创建一个渐变效果，那么将来的选区就是一个具有大范围渐变的区域（和羽化类似）。如果使 Alpha 通道被载入为选区，只需将此通道拖动至“载入选区”按钮（右下第一个）就可以了。或者也可以通过“选择”/“载入选区”命令，单击相应的通道名称就可以将其载入。

3. 快速蒙版

使用工具箱下方的两个 、 按钮就可以在正常选取方式和快速蒙版方式之间进行切换。当选择快速蒙版方式时，“通道”面板中会自动生成一个“快速蒙版”的特殊通道，这个通道是暂时的，当切换回正常模式时会自动消失。

当从正常模式切换到快速蒙版方式之后，画面中未被选取的部分会变为一个半透明的红色（色彩可以在预设选项中设置），而被选中的部分为透明的。在这个状态下，可以使用画笔或者橡皮在画面上进行自由的绘制，以增加或减少红色的面积，操作完成之后返回正常模式，则选取范围就找到了。这种方式允许更精细地以绘画的方式找到特别的选区，而且快速蒙版支持色阶：前景色中的黑色代表完全遮盖（不选取），灰色代表部分像素被选取（类似于透明度），白色表示完全被选取，如图 1-2 所示。

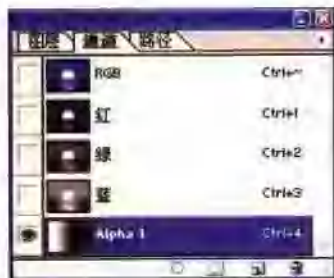

图 1-1 Alpha 通道的使用

图 1-2 快速蒙版

4. 路径

应该说路径是寻找选取范围最精确的一种方法。创建路径的主要工具是钢笔工具包，并且可以使用路径编辑工具配合调整。从理论上讲，使用钢笔工具可以绘制出任意形态的曲线路径。当这些曲线转变为选区时，就成为任意形状的选区范围，所以利用路径的方法

可以创建出任意形状的选区，并且可以进行精细调整。

当绘制完一个特别的路径后，通过路径面板可以将它转变为选区：通过单击下方的“转换为选区”按钮（左数第三个），就可以将绘制的路径转变为普通的选区了，如图 1-3 所示。

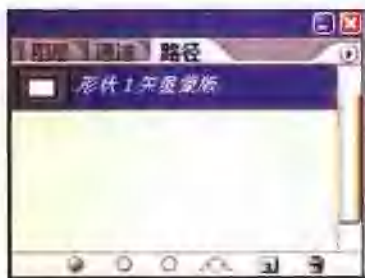

图 1-3 路径控制面板

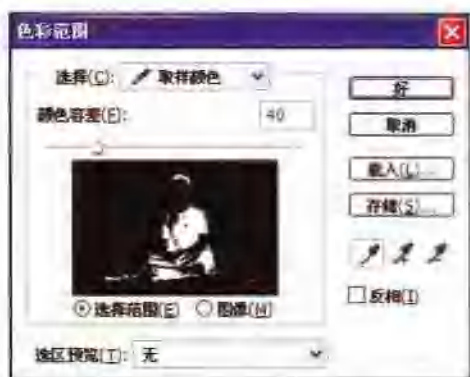

图 1-4 色彩范围控制面板

5. 其他选取方法

除了以上的选取方法，还可以通过其他的渠道进行特殊范围的选取。

(1) 利用“选择”/“色彩范围”命令，可以根据色彩的特性进行范围的选取。通过色阶、不同色系、指定色彩等方法找到色彩性质相近的选取范围，如图 1-4 所示。

(2) Photoshop CS2 也提供了矢量图形工具来创建路径，其变为选区的使用方法和普通路径相同，可以创建的形状和使用普通选取工具类似，制作出的是有规则的图形。

(3) 利用字体编辑工具包中的文字蒙版工具可以将文字直接编辑为选取范围，如图 1-5 所示。

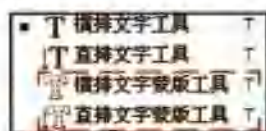

图 1-5 文字蒙版工具

1.1.2 主要工具准备

在 Photoshop 中，可以用于选区的工具和面板有哪些呢？

1. 选框工具

椭圆选框工具（利用 Shift 键配合建立圆形选区）；矩形选框工具（形成由矩形剪切的半圆尺状边缘）；矩形选框工具、椭圆选框工具用于建立矩形和椭圆形选区，按 Shift 键可以约束比例，从而可以得到正方形、正圆形；单行选框工具与单列选框工具可以建立只有一个像素的选区，用于相对精细的编辑，如图 1-6 所示。快捷键为 T。

2. 填充工具

填充工具包括渐变工具和油漆桶工具。渐变工具有 5 种不同的渐变类型（直线渐变、径向渐变、角度渐变、对称渐变、菱形渐变），另外可在渐变编辑器中进行全面的编辑并保存，从而得到个性化的渐变效果，如图 1-7 所示。快捷键为 G。

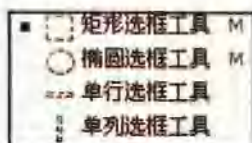

图 1-6 选框工具

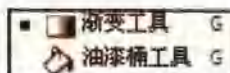

图 1-7 填充工具

3. 文字工具

文字工具含有文字工具与文字蒙版工具,文字工具可以新增一个文本层;文字蒙版工具用以创建文字选区,不产生新层,如图 1-5 所示。快捷键为 T。

4. 画笔工具

选择画笔工具,通过“窗口”/“笔触”命令调出笔触面板。在其左侧的命令中选择第二项“画笔笔尖形状”来进行调整;右侧上方的“直径”选项选择一个合适大小的笔触,下方的“间隔”选项中根据下方的预览情况设置合适的间隔值,如图 1-8 所示。快捷键为 F5。

图 1-8 画笔工具

5. Alpha 通道

通过“窗口”/“通道”打开通道面板,新建一个 Alpha 通道(这个通道将被自动选取)。在黑色的通道中选择白色为前景色,选择和调整好笔触后,利用毛笔进行同样的选区绘制,如图 1-1 所示。

1.2 设计思路

任何特效都并非只有一种方法,只要掌握了正确的思维方法,就可以从不同的渠道找到解决方案。在这个实例中,重点是寻找一个特殊的选区。

要制作邮票的效果,最主要的是找到邮票的锯齿边缘形状。真正的邮票是通过在一个整版中打一排圆形的小孔来分割邮票的。被撕下后,边缘的一个锯齿其实就是被平均分开的半个圆形,所以要找的边缘形状就是围绕成矩形的一圈圆孔区域。找到这些圆形区域以后,模拟邮票的打孔方法将像素清除,再进行矩形切割,就可以得到锯齿的边缘。所以制作本例的关键是找到四周由半圆孔组成的矩形边缘。其制作思路如图 1-9 所示。

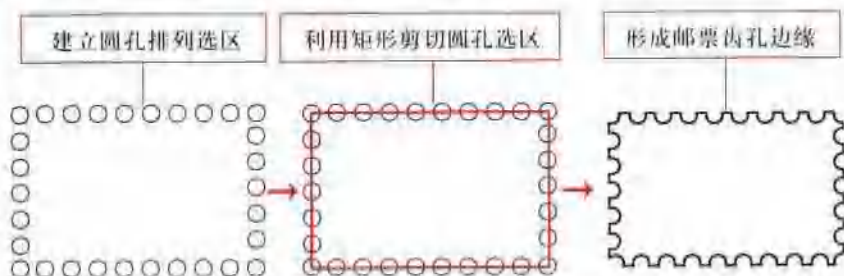

图 1-9 制作齿孔的思路(寻找圆孔选区并清除,一剪即成形,得到内轮廓边缘)

图 1-12 画圈

图 1-13 “挖出”四个边缘

(3) 现在要做的,就是将邮票从画布上“剪”下来。选择矩形选取工具的普通模式,沿这些圆孔的中线(直径)选出一个矩形,如图 1-14 所示。

(4) 现在需要的是用红色表示的内部区域,所以运用“选择”/“反选”命令,将选区反选,然后按 Del 键删除不必要的部分,如图 1-15 所示。

图 1-14 沿中线选出矩形

图 1-15 反选删除不必要的部分

(5) 现在邮票的外形已经完成,下面对其进行修饰。邮票一般都有一个白色的边缘,为了找到这个边缘,先选择中央即将来白边以内的部分,如图 1-16 所示。

(6) 再次运用反向思维:因为要操作的是目前选区以外的部分,所以仍然运用“选择”/“反选”命令,将选区反选。将来的白色边缘的部分已经被选取了,可以对其填充白色;运行“编辑”/“填充”命令,进行前景色填充。但是有一个问题,透明的区域也可能被填充了。所以在“填充”对话框中点选复选框“保护透明部分”,这样就可以不对透明区域填充而只对像素的边缘填充白色了,如图 1-17 所示。为了使白色边缘更明显,下面衬了一个灰色图层。

图 1-16 选择中央即将来白边以内部分

图 1-17 反向思维填充