

全国数字媒体艺术类主干课程标准教材

■ 丛书主编：肖永亮

数字艺术设计

Photoshop平面设计与制作

李琦

飞思数字创意出版中心

编著

监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

部分实例的教学视频
书中实例源文件
最终效果图

全国数字媒体艺术类主干课程标准教材

■ 丛书主编：肖永亮

数字艺术设计

Photoshop平面设计与制作

李琦

飞思数字创意出版中心

编著

监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

Abstract

本书旨在为读者提供一个良好的计算机技术与艺术创意完美结合的媒介，书中从标志设计、字体设计、广告设计、包装装潢设计、印前设计等几个方面，运用大量实例进行分析、解剖，对如何运用计算机进行创意设计，从理论阐述到实例操作都进行了较详尽的叙述。以美术设计为主线，由浅入深地讲解、分析艺术设计及其在计算机辅助设计中的具体应用，使读者较全面地学习和了解计算机设计软件Photoshop，在设计创作中的灵活应用。

本书适合作为高校（电脑）艺术设计专业基础课教材，也可作为社会（电脑）艺术设计培训班教材，同时适合广大艺术设计爱好者作为自学参考用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

数字艺术设计Photoshop平面设计与制作 / 肖永亮主编；李琦编著.

北京：电子工业出版社，2012.1

（全国数字媒体艺术类主干课程标准教材）

ISBN 978-7-121-13503-3

I. ①数… II. ①肖… ②李… III. ①图像处理软件，Photoshop - 高等学校 - 教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第084527号

责任编辑：侯琦婧

特约编辑：李新承

印刷：北京天宇星印刷厂

装订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开本：787×1092 1/16 印张：18.5 字数：600千字 彩插：2

印次：2012年1月第1次印刷

印数：4 000册 定价：39.80元（含光盘1张）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

专家顾问组:

(排名不分先后)

肖永亮

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

陈楠

清华美院 副教授, 平面设计系统开发研究所所长, 北京奥运会吉祥物主创设计师

詹炳宏

北京服装学院艺术设计学院院长, 教授

吕光

IBCDs国际(USA)色彩设计学会名誉主席, 国际首创色彩量化色彩设计方法第一人

刘永翔

北方工业大学艺术学院副院长

高晋民

西安美术学院影视动画系摄影专业教研室主任

专家审读组：

（排名不分先后）

王鸣

沈阳航空航天大学艺术学院教授，中国美术家协会会员

满懿

鲁迅美术学院教授

刘言韬

北京电影学院教授

黄海燕

西安理工大学教授

贺丹

西安美术学院教授

刘东明

鲁迅美术学院家具与环境设计工作室主任

朱建成

无锡职业技术学院，艺术设计系主任

编辑委员会：

郭 晶

何郑燕 王树伟

侯琦婧 温家楠 江 琴

主编寄语

Preface by Editor in Chief

随着社会生产力的发展和科学技术的进步，视听艺术的创作手段和表现形式也打上了时代的烙印，融入了最新的前沿科技元素。计算机技术的发展使得数字化已成为我们当代社会的生活方式，人类社会从此进入所谓的“数字时代”。无论是网页游戏、动漫形象、特效电影，还是立体放映；从电影《阿凡达》、《2012》到《愤怒的小鸟》等，数字技术在艺术领域的运用掀起了一场新的视听革命。数字艺术作品的创作者不仅要熟悉艺术创作的基本规律，而且要掌握数字技术的基本操作和把握数字艺术发展的前沿动态。数字艺术的出现是我们时代变革的映射，在交互媒体设计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等诸方面都展现出强大的魅力，数字艺术已经作为一门独立的艺术形态存在。

狭义的数字艺术一般指的是受计算机影响、用计算机处理、制作或呈现的具有审美功能和审美价值的作品或过程。通过计算机产生的设计、影音、动画或其他艺术作品，相对于传统艺术作品，它在创作、展现、储藏、复制和传播等各个方面都有不可替代的优势。数字艺术的推动力表面上看是技术，但更重要的是观念，它是艺术观念与技术表现之间联姻的结果。数字艺术既是开放的、时尚的、跨学科的艺术，又是跨媒介的、进程性的、散漫态的、纯概念的和依赖语境的艺术。作为科学与艺术的完美结合，今天的数字艺术是虚拟现实与图像世界的重组，能深入地发掘互动及延伸性图像潜在的美学价值。数字艺术的向前发展需要越来越多的复合型人才，从事数字艺术创作的群体在我国也从量的变化提升到了质的变化，除了一大批专业的数字艺术从业者，随着计算机的普及，数字艺术已经覆盖到了各个行业的各个层面，数字艺术教育和岗位职业培训也不断提出新的要求。为了适应时代的发展和社会需求，我们组织国内活跃在数字艺术前沿的一批专业人士，共同策划和编写了本套丛书，希望有助于立志从事数字艺术领域工作的广大读者迅速提高专业水平和扩大从业视野。

本套丛书力求理论与实践相结合，突出专业特点，适应社会就业需求，尊重数字艺术创作规律，严格把握数字艺术教学体系，努力推出课程精品，使授课者易教，受教者易学，自学者见长。学而不惑，勤练有方。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

出版说明

Introduction

关于丛书

目前,我国数字艺术随着国际步伐已进入一个快速发展阶段。当前的就业市场对数字艺术设计、创作和生产的人才需求,在一定范围超过了对传统艺术相应人才的需求。社会对知识产权密集型创意的需求越来越迫切,各高等院校、社会培训机构纷纷开设数字艺术方面的教学和人才培养,但数字艺术专业人才尤其是兼通艺术与技术的复合型人才仍显不足,已经成为制约中国数字艺术相关产业发展的关键因素。由电子工业出版社与京师文化创意产业研究院共同深入研究并系统开发的“全国数字媒体艺术类主干课程标准教材”系列丛书,自2010年立项进行规划以来,经过了长时间深入细致地调研、策划和论证,并组织专家进行编写、审校等工作,终于在2011年正式出版这套丛书。

参照目前国内知名高校的数字媒体艺术类教学体系,可按下表加以归纳:

基础课	必修课	现阶段就业对口的课程	未来有更多发展的课程
设计素描 数字色彩 三大构成 数字艺术设计基础 平面设计基础 电脑美术设计 多媒体设计与制作 字体与版式设计 书籍装帧设计 数字摄影摄像基础	平面设计软件 计算机辅助设计 二维、三维动画设计 网页网站设计 数字图像处理 电脑图文设计 图案设计	新媒体广告设计 POP设计 二维动画设计 三维动画设计 游戏设计 影视制作 交互界面设计	手机影视编创 移动多媒体应用设计 影视虚拟空间艺术 动态海报设计 互动媒体设计 多媒体舞台设计 户外新媒体设计 融合媒体设计 数字阅读设计艺术 数字化城市导视设计

丛书选题的确定,主要遵循各大院校,如北京师范大学、北京电影学院、鲁迅美术学院、北京服装学院相关专业的骨干专业课程设计,结合创意产业中的重要技术环节和岗位基本要求来进行规划。下图为本套教材的培训体系结构图。

数字媒体艺术课程规划

基础课		
平面构成艺术	立体构成艺术	色彩构成艺术
数码摄影基础		
数字艺术与科学	数字艺术创作方法	数字艺术史论
视觉设计与技法		
数字图案设计——风景篇	数字图案设计——动物篇	数字图案设计——人物篇
数字图案设计——植物篇		
视觉传达设计方向（平面、广告设计）		
平面设计配色	环境导视系统设计	POP广告设计
书籍杂志设计	企业形象设计VI、产品包装设计、展示设计（含Photoshop、Illustrator、InDesign）	平面广告设计（Photoshop）
影像创作方向		
虚拟演播室设计与实践	电影数字特效制作	数码影像创作实践
新媒体设计方向		
Flash网页设计	UI界面设计	网页配色
动态海报设计	多媒体舞台设计	跨媒体整合设计
移动多媒体设计		

如何使用本套教材

本套教材贯彻“围绕专业精品课程建设、社会热门岗位人才培养体系，着力打造品牌核心竞争力”的选题规划思路。按照数字媒体艺术设计人才培养目标和定位，结合数字媒体艺术设计专业设置现状和条件，考虑社会对数字媒体艺术设计行业的需求，坚持可持续发展，把教程特点鲜明化，与社会数字媒体艺术设计行业对口。

本套图书主要体现以下五大特点：

- 围绕全国“数字媒体艺术”类各专业精品课程开发选题。有机结合传统美术知识和计算机应用技术，突破传统艺术设计教育的瓶颈，突出创意设计特点，传授软件应用技能，培养复合型数字媒体艺术设计人才。
- 以培养岗位职业技能为目标，以工作过程为导向，根据教学大纲组织教材内容。
- 设计情景教学，联手专业教师与一线企业专家、艺术家、业内精英共同打造。
- 理论贯通实际应用，基础知识与具体操作紧密结合（可以不受软件类型和版本限制），通过精心设计的项目式教学和大量结合案例的实训以提升综合技能。
- 书、盘、网三位一体，辅助教学资源丰富，根据每个选题的教学要求，可以提供教学所需的练习素材、学习资源、视频教程、课件等。

如何获取教学支持

根据课程的特点，还专门为教师开发了配套教学资源包，以教材为核心，从老师教学及学生学习的角度搭配内容，包括右图所示的六大教学资源库，分成教师光盘（每册均有）和学生光盘（软件操作类图书）两种形式提供给教师和学生。教师光盘免费赠送，与教材配套教学使用；学生光盘随书学习使用。获取教学支持方法：

电子邮件：yisu@fecit.com.cn；

jinnnee0827@fecit.com.cn

联系电话：010-88254160

教师QQ群号：136675670

在学习过程中，本套教学体系还提供了认证考试平台为师生获得学历证书以外的其他职业资格证书提供服务。

本丛书的出版得到了专家委员会顾问组、专家委员会审读组所有成员的大力支持，特别是主编肖永亮教授在其中做了大量工作，在此一并表示感谢。

关于本书

目前,平面设计已经成为热门职业之一。在各类平面设计和制作中,Photoshop是使用最为广泛的软件,因此,很多人都想通过学习Photoshop来进入平面设计的领域,成为平面设计师。

在当今竞争日益激烈的平面设计行业,要想成为一名出色的平面设计师,仅具备熟练的软件操作技能是远远不够的,还必须具有新颖、独特的设计理论和创意灵感、丰富的行业知识和经验。

为了引导平面广告设计的初学者能够快速胜任这项工作,本书抛弃了传统的教学思路和教条式的理论知识,从实际的商业平面设计理论出发,详细讲述了各类平面设计的创意思路、表现方法和技术要领。只要读者能够耐心按照书中的课程完成每一个章节,就能深入了解现代商业平面设计的设计思想及技术实现的完整过程,从而获得举一反三的能力,以便能够轻松完成各类平面设计工作。

为了使读者快速熟悉各行业的设计特点和要求,以适应复杂多变的平面设计工作,本书独具匠心地将所有作品按照平面设计行业的划分进行分类,例如广告设计、平面设计、字体设计、印前设计等,涉及标志、卡片、DM、POP、海报、户外、UI、包装、画册、照片处理等门类,集行业宽度和专业深度于一体。

本书讲解的平面设计作品全部来源于实际商业项目,包含了设计师们的创意和智慧。这些精美作品展示了如何在平面设计中灵活使用Photoshop的各种功能。每一个案例都渗透了平面创意与设计的理论,为读者了解一个主题或产品应如何展示,提供了非常好的参考资料。

本书从专业角度将平面设计的理论知识与Photoshop CS5中文版软件的应用紧密地联系在一起,体现了近年来平面行业的最新动态。本书共8章,系统介绍了平面设计行业的相关知识及Photoshop CS5的操作方法与技巧,其中还收入了大量效果精美、创意独特的平面设计作品。

本书内容丰富,实例精彩,步骤讲解详尽,解读了当前平面市场中最热门的若干设计门类和表现形式,并通过各种不同的输出方式为平面设计人员提供专业的技术指导。本书配套光盘包含了案例的所有原素材及最终效果图分层文件。本书适合平面设计及其他设计领域的初学者使用,也可作为培训学校、大中专院校相关专业的教材。

本书由李琦编写,参与编写的人员还有马晓彤、刘波、贺海峰、李澎、朱立银、李斌、杜娟、钱政娟、王东华、王朋伟、王育新、阎河、王秀峰、刘正旭。

建议学时

Recommended hours

总学时：40学时

章名	序号	教学内容	建议学时	授课类型
第1章 Photoshop CS5基本知识	1	初识Photoshop CS5	2	理论
	2	Photoshop CS5的操作界面	2	
第2章 平面设计概述	3	平面设计概述	1	理论+实战
	4	形式美的构成因素及基本原则	1	
	5	平面设计综合实例	2	
第3章 标志设计	6	标志的功能	1	理论+实战
	7	标志的类别与特点	2	
	8	标志设计的基本原则	2	
	9	标志设计实例解析	2	
第4章 字效设计	10	字效设计的原则	1	理论+实践
	11	字效设计实例解析	2	
第5章 平面广告设计	12	广告概述	2	理论+实践
	13	广告设计实例解析	2	
第6章 包装设计	14	包装设计概述	1	理论+实践
	15	产品包装设计的基本构成要素	1	
	16	产品包装设计实例解析	2	

章名	序号	教学内容	建议学时	授课类型
第7章 印前设计	17	印前作业的相关知识	0.5	理论+实践
	18	印前设计的内容	1.5	
	19	印前设计的工作要点	1	
	20	校稿的注意事项	1	
	21	印前设计的工作流程	1.5	
	22	分辨率	0.5	
	23	图像的输出与打印	1	
	24	印前设计实例解析	2	
第8章 综合实例解析	25	毛发镂空通道技巧	1	理论+实践
	26	电影海报：金色蹦蹦球	1	
	27	个性水晶框的制作	1	
	28	酷炫文字制作	1	
	29	乳酪文字制作	1	

联系方式

咨询电话：（010）88254160 88254161-67

电子邮件：ina@fecit.com.cn jinnee0827@fecit.com.cn

服务网址：<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

目录

Contents

第1章 Photoshop CS5的基础知识	1
1.1 初识Photoshop CS5	2
1.2 Photoshop CS5的操作界面	4
1.2.1 打开图像窗口	10
1.2.2 调整工具箱和面板	12
1.2.3 组合/拆分/切换面板	14
1.2.4 创建新文件并保存	15
1.2.5 在Photoshop CS5中设置文件格式	17
课程练习	18
第2章 平面设计概述	19
2.1 平面设计概述	20
2.1.1 平面设计基础知识	20
2.1.2 平面设计的概述	20
2.1.3 平面设计的分类	21
2.1.4 平面设计的传播媒体	21
2.1.5 常用的平面设计软件	22
2.1.6 平面设计作品欣赏	23
2.2 形式美的构成因素及基本原则	24
2.2.1 形式美的构成因素	25
2.2.2 形式美的基本原则	25
2.3 平面设计综合实例	29
2.3.1 炫彩海报的设计	29
2.3.2 汽车平面招贴的制作	46
课程练习	56
第3章 标志设计	57
3.1 标志的功能	58
3.1.1 识别功能	58
3.1.2 象征功能	59
3.1.3 传播功能	60

3.2 标志的类别与特点	61
3.2.1 标志的分类	61
3.2.2 标志的特点	63
3.3 标志设计的基本原则	69
3.4 标志设计实例解析	70
3.4.1 公司标志制作	71
3.4.2 BEYOND标志制作	86
课程练习	92
第4章 字效设计	93
4.1 字效设计的原则	94
4.1.1 文字的适合性	94
4.1.2 文字的可识性	96
4.1.3 文字的视觉美感	96
4.1.4 富有创造性的字体设计	97
4.1.5 文字排列时的注意事项	97
4.2 字效设计实例解析	99
4.2.1 兔形字效设计	99
4.2.2 特效字制作	106
4.2.3 玉石文字设计	111
课程练习	114
第5章 平面广告设计	115
5.1 广告概述	116
5.1.1 广告的表现	116
5.1.2 广告的传播途径	116
5.1.3 广告的创意	117
5.1.4 广告创意的原则	118
5.1.5 广告设计的常识	120
5.1.6 广告的功能	125
5.2 广告设计实例解析	127

5.2.1 时尚手机海报的制作	127
5.2.2 房地产广告页的制作	138
课程练习	147
第6章 包装设计	149
6.1 包装设计概述	150
6.2 产品包装设计的基本构成要素	150
6.2.1 外形要素	150
6.2.2 文字要素	155
6.2.3 色彩要素	157
6.3 产品包装设计实例解析	158
6.3.1 音乐播放器的制作	158
6.3.2 食品包装设计	167
6.3.3 平面包装效果图设计	177
课程练习	190
第7章 印前设计	191
7.1 印前作业的相关知识	192
7.1.1 印前作业	192
7.1.2 印刷的专业术语	193
7.2 印前设计的工作流程	194
7.3 印前设计的工作要点	194
7.4 校稿的注意事项	196
7.5 分辨率	196
7.6 图像的输出与打印	197
7.6.1 图像的存储格式	197
7.6.2 图像分辨率的选择	199
7.6.3 色彩模式的选择	199
7.6.4 色彩校正	200
7.6.5 打样和出片	200
7.6.6 图像的打印	200
7.7 印前设计实例解析	201

7.7.1 公益广告的制作	201
7.7.2 时尚女性海报的制作	212
课程练习	220
第8章 综合实例解析	221
8.1 使用通道抠取毛发的技巧	222
8.2 电影海报：金色蹦蹦球的制作	232
8.3 个性水晶框的制作	248
8.4 酷炫文字的制作	255
8.5 乳酪文字的制作	267
课程练习	280

第1章

Photoshop CS5的基础知识

教学目的:

掌握Photoshop CS5的基本使用方法, 了解各种面板的作用、图像的存储方法。

教学重点:

- (1) 熟悉Photoshop CS5的操作界面
- (2) Photoshop CS5中主要工具的使用
- (3) 不同面板的功能