

席卷全球的Photoshop创意设计构思笔记! Photoshop设计者的生存手册!

不一样的感觉——就在你翻开它的那一刻!

WOW!

WOW!不一样的PHOTOSHOP创意设计

锐艺视觉/编著

大自然的风格
手工艺品的感觉
有韵味的质感
.....

不一样的

困惑的时候就翻开它,设计师不一样的创意构思笔记! The Idea Notebook For Designers!

PHOTOSHOP

纸张与布料的质感,
铅笔和钢笔绘制的素材,
对古老的照片进行加工.....

创意设计

本书满载着设计师蕴育数十载
的智慧、创意与灵感,这是一
本能将你的创意设计思维扩展
到极致的思想集。

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中国出版

附赠**3DVD**
含本书案例素材文件
及视频教学

WOW!

不一样的

PHOTOSHOP

创意设计

镜艺视觉/编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

wow! 不一样的Photoshop 创意设计 / 锐意视觉编著. — 北京: 中国青年出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5153-1560-7

I. ① W… II. ①锐… III. ①图像处理软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 076332 号

WOW!不一样的Photoshop创意设计

锐意视觉 / 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 鹏

责任编辑: 易小强 张海玲

助理编辑: 董子晔 向雯雯

书籍设计: 六面体书籍设计

封面设计: 彭 涛

版式设计: 王玉平

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 24.75

版 次: 2013 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1560-7

定 价: 79.90 元 (附赠 3DVD, 含素材文件+视频教学)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正雅宋系列。

PREFACE

内容简介

本书主要从照片素材设计构思、活用质感材质构思、巧妙手绘与手作构思、个性插画构思以及模拟虚拟世界设计构思 5 个方面,使用 Photoshop 设计软件,从多方面、多角度来进行设计构思体验,能够为设计爱好者提供一定的软件操作技巧、设计构思方法和创意制作灵感。

本书章节构成

照片素材设计构思:本章主要通过对风景、人物、静物等照片素材进行一定的后期处理与设计,呈现出多种风格的设计构思,能够使读者掌握对照片素材的后期处理技巧和基础的设计构思方法。

活用质感材质构思:本章主要对纸张、T 恤、羊毛毡、金属、水晶、钻石、麻布、毛织物等各种不同纹理质感和材质构成进行后期加工与制作,通过提取相应材质的精髓,进行创意性的设计构思;能够使读者发现身边的各种有效素材,并打开思维进行独特的艺术加工。

巧妙手绘与手作构思:本章主要是在前期手绘独特的纹理和笔触以及使用修正带、纸张、麻绳等制作个性的手作物品,在后期进行巧妙的设计合成,制作出个性鲜明的海报或招贴设计。能够抛砖引玉地使读者在此基础上,发挥自身的想象力进行独一无二的手绘与手作设计构思。

个性插画构思:本章主要是绘制包括抽象、具象、写实、写意等风格的个性插画。通过对静物、动物、人物的提炼绘制或合成富有创意性的设计作品,使读者通过多种设计构思的引导,迸发出更多的设计创意灵感。

模拟虚拟世界设计构思:本章主要是通过合成多种素材进行特效设计表现,形成天马行空的虚拟世界设计构思;能够使读者更加深入地掌握 Photoshop 软件的应用技巧并提高自己的艺术鉴赏能力。

结束语

本书的策划设计得到很多专业人士的指点和意见,他们为该书的完善提供了很好的创意思路和 design 灵感。同时书中难免存在疏漏与不妥之处,敬请广大读者谅解和指正。

编 者

CONTENTS

前言	P.003
----	-------

Chapter 01 照片素材设计构思 P.013

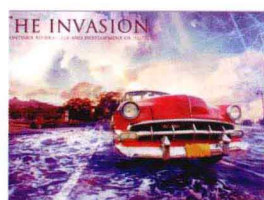
NOTE 01	P.014	NOTE 02	P.018	NOTE 03	P.022
---------	-------	---------	-------	---------	-------

制作怀旧照片风格

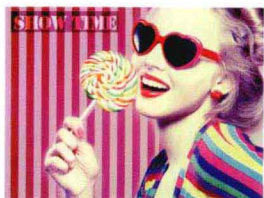

制作浪漫风格设计

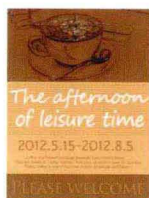

制作幻想风格的平面设计

NOTE 04	P.026	NOTE 05	P.031	NOTE 06	P.035
---------	-------	---------	-------	---------	-------

利用照片表现波普风格构思

添加照片涂鸦风格艺术构思

利用色彩层次感来描绘怀旧照片

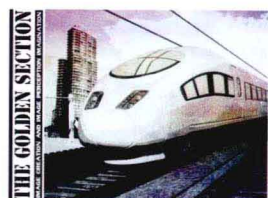
NOTE 07	P.039	NOTE 08	P.044	NOTE 09	P.049
---------	-------	---------	-------	---------	-------

拼贴照片表现艺术剪贴风格

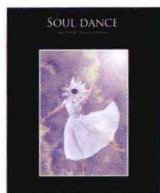
利用精美人物照展现直观设计

将照片加工成插画表现工艺感的构思

NOTE 10

P.053

组合照片来进行印象深刻的设计构思

NOTE 11

P.057

利用照片表现虚拟印刷工艺

NOTE 12

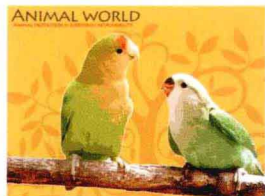
P.062

照片的立体插画海报设计构思

NOTE 13

P.066

利用照片表现剪影效果

NOTE 14

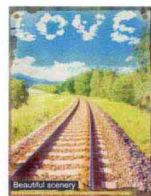
P.070

抠取照片表现层次感构思

NOTE 15

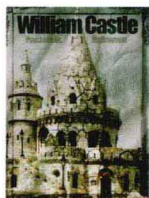
P.074

将风景照转换为艺术海报设计

NOTE 16

P.078

拼贴照片表现完整艺术画面

Chapter 02 活用质感材质构思 P.083

NOTE 17

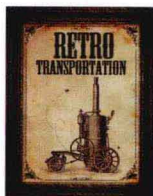
P.084

拼贴纸张表现层次感构思

NOTE 18

P.088

利用羊皮纸表现怀旧感构思

NOTE 19

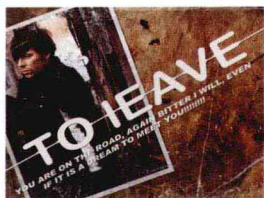
P.092

剪贴旧纸素材表现平面构图

NOTE 20

P.097

利用墨迹污点纸张表现颓废感
构思

NOTE 21

P.102

利用彩色卡纸完成炫彩立体
海报构思

NOTE 22

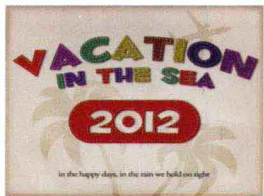
P.107

利用 T 恤图案为背景表现艺术
招贴设计

NOTE 23

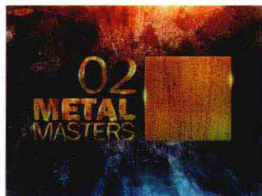
P.112

利用羊毛毡文字表现活跃构思

NOTE 24

P.116

利用金属质感文字表现厚重感

NOTE 25

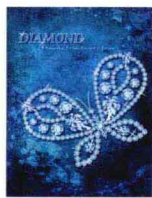
P.122

利用水晶质感表现科技感设计

NOTE 26

P.127

表现闪耀的钻石构想

NOTE 27

P.132

利用麻布纹理背景表现古朴
绘画感

NOTE 28

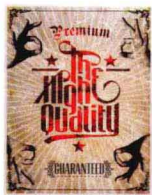
P.137

利用质感背景表现美味食物
宣传设计

NOTE 29

P.141

利用古老粗糙的质感凸显街头
风格艺术

NOTE 30

P.145

利用树叶纹理表现个性雕刻
艺术海报

NOTE 31

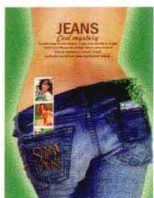
P.149

利用毛织纹理构成可爱活泼
版面

NOTE 32

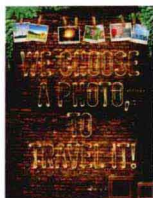
P.153

利用牛仔纹理表现个性时尚设计

NOTE 33

P.157

利用粗糙墙面表现街头艺术风格

Chapter 03 巧妙手绘与手作构思 P.161

NOTE 34

P.162

利用指纹表现可爱海报设计

NOTE 35

P.166

利用蜡笔涂鸦制作个性海报

NOTE 36

P.170

利用墨水和咖啡污渍表现冷酷的风格构思

NOTE 37

P.174

活用手绘图案的设计构思

NOTE 38

P.178

利用旧纸表现怀旧明信片设计

NOTE 39

P.182

利用水彩笔触表现手绘风格构思

NOTE 40

P.187

利用铅笔画增添手绘感设计

NOTE 41

P.192

利用彩色折纸表现层次感设计

NOTE 42

P.196

利用修正带制作强视觉海报

NOTE 43

P.200

利用皱纹撕纸表现纹理文字

NOTE 44

P.204

利用彩色铅笔添加花砖风格纹理

NOTE 45

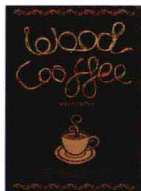
P.208

表现铅笔绘制设计构思

NOTE 46

P.213

利用麻绳表现典雅咖啡厅招贴设计

NOTE 47

P.217

制作烧焦质感艺术招贴设计

NOTE 48

P.222

拼贴手绘图案制作剪贴艺术效果

NOTE 49

P.227

利用个性手印表现强视觉招贴设计

NOTE 50

P.232

利用涂鸦效果增强设计趣味感

Chapter 04 个性插画构思

P.237

NOTE 51

P.238

利用抽象插画体现设计艺术感

NOTE 52

P.242

利用儿童绘本表现活泼设计

NOTE 53

P.247

突出手绘纹理绘制可爱小插图

NOTE 54

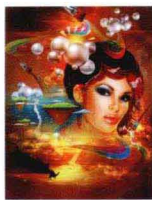
P.252

利用矢量动物插画表现可爱设计

NOTE 55

P.257

利用插画的设计趣味性表现构思

NOTE 56

P.262

拼贴重复元素表现可爱角色

NOTE 57

P.267

利用矢量图形表现艺术封面

NOTE 58

P.271

利用素描拼贴营造哥特风格艺术

NOTE 59

P.276

利用动感线条表现商业插画艺术

NOTE 60

P.282

利用纹理叠加表现趣味搞笑插画

NOTE 61

P.288

结合照片与色块增添插画设计亮点

NOTE 62

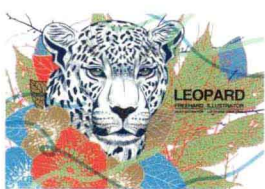
P.294

拼贴照片并结合插画表现复古招贴设计

NOTE 63

P.300

利用剪影插画表现强烈的艺术感

NOTE 64

P.305

结合照片表现人物肖像插画艺术表现

NOTE 65

P.312

利用燃烧效果表现强烈的视觉效果

NOTE 66

P.318

合成多个素材表现梦幻童话故事

NOTE 67

P.323

叠加纹理表现艺术招贴设计

NOTE 68

P.328

通过人物图像表现科技感设计

NOTE 69

P.333

对比合成增强设计视觉效果

NOTE 70

P.338

利用怀旧相框表现设计动感构思

NOTE 71

P.343

通过素材表现破碎宇宙合成效果

NOTE 72

P.348

拼贴素材表现趣味设计

NOTE 73

P.353

通过合成表现空中悬浮效果

NOTE 74

P.359

通过合成表现人物雕像效果

NOTE 75

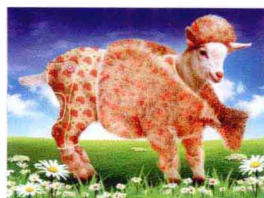
P.363

通过合成表现变形金刚效果

NOTE 76

P.369

合成动物图像表现艺术招贴设计

NOTE 77

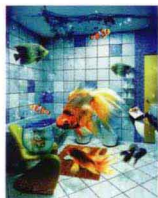
P.375

合成动感光影表现神秘效果

NOTE 78

P.381

夸大图像增强设计趣味性

NOTE 79

P.387

通过合成表现电影招贴设计

NOTE 80

P.392

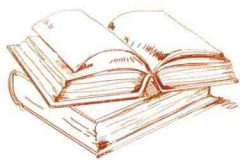

添加素材表现手中世界 效果设计

WOW! 不一样的 Photoshop 创意设计

设计构思笔记

Chapter 01

照片素材 设计构思

制作怀旧照片风格

光盘路径: Chapter 01 \ Complete \ 01 \ 01 制作怀旧照片风格.psd

视频路径: Video \ Chapter 01 \ 01 制作怀旧照片风格.swf

◆ 设计构思

根据照片的构图及所体现的画面氛围来联想构思,为照片调整出富有 20 世纪时尚风格的怀旧照片色调,以棕褐色调为基本色,并搭配蓝色、深紫色、土黄色等颜色,表现出怀旧小情调氛围。

◆ 设计要点

添加“渐变映射”及“可选颜色”调整图层调整照片基本色调;使用钢笔工具及自定形状工具绘制图形并结合混合模式丰富画面色调。

STEP 1 应用“渐变映射”命令，调整基础色调

执行“文件>打开”命令，打开“人物.jpg”文件**1-1**。单击“创建新的填充或调整图层”按钮，在弹出的菜单中选择“渐变映射”命令，并在“属性”面板中选择“蓝、红、黄渐变”预设样式以调整照片的色调**1-2**。然后设置该调整图层的“不透明度”为30%**1-3**，以稍微减淡调整的色调效果**1-4**。

1-1 执行“文件>打开”命令，打开素材照片。

1-2 单击渐变样式颜色条右端的下三角按钮来选择预设的渐变样式。

1-3 设置图层的“不透明度”，以减淡调整的色调效果。

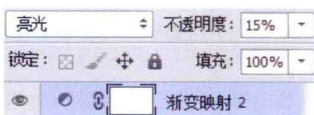
1-4 在调整照片色调并适当减淡调整效果后的照片色调。

STEP 2 应用“可选颜色”命令，调整照片色调

单击“创建新的填充或调整图层”按钮，再次执行“渐变映射”命令并设置为“黄、紫、橙、蓝渐变”预设样式**2-1**。再设置该调整图层的图层混合模式为“亮光”、“不透明度”为15%**2-2**，以调整照片色调**2-3**。然后单击“创建新的填充或调整图层”按钮，执行“可选颜色”命令并适当设置其原色“红色”的参数**2-4**，以调整照片的色调效果**2-5**。

2-1 单击渐变样式颜色条右端的下三角按钮来选择预设的渐变样式。

2-2 设置图层的混合模式和“不透明度”，以混合调整的颜色。

2-3 添加调整图层适当调整照片色调，并调整图层混合模式后的照片色调效果。

2-4 适当设置“可选颜色”的原色“红色”参数。

POINT

设置渐变样式

渐变样式的设置可在“渐变编辑”对话框中进行，可通过手动设置对颜色进行指定调整。也可通过载入预设样式来选择特定风格的渐变样式，如“协调色”、“金属”、“蜡笔”等渐变样式。

2-5 执行“可选颜色”命令后的照片色调展现出一股淡淡的忧伤和怀旧氛围。

STEP 3 制作画面纹理效果并绘制图形

新建“图层1”并按下快捷键 Alt+Delete, 填充图层为黑色。执行“滤镜>像素化>铜版雕刻”命令, 在弹出的对话框中适当设置参数并单击“确定”按钮 3-1。设置“图层1”的混合模式为“滤色”、不透明度为70%, 为照片添加颗粒效果 3-2。然后单击钢笔工具, 在属性栏中设置工具模式为“形状”, 并在画面左上角绘制一个土黄色 (R207、G147、B119) 的图形 3-3。完成后设置其图层混合模式为“正片叠底”, 以调整该区域的色调纹理 3-4。

3-1 新建图层并填充颜色, 应用“铜版雕刻”滤镜并适当设置参数。

3-2 适当设置图层的混合模式以为照片添加颗粒杂色效果。

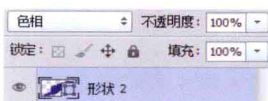
3-3 使用钢笔工具在画面左上角绘制随意图形。

3-4 适当设置形状图层的混合模式, 以调整该区域的色调纹理。

STEP 4 制作矢量图形并输入文字

继续在画面左上端绘制一个深蓝色 (R38、G45、B131) 的随意图形, 完成后设置其图层混合模式为“色相”, 以调整该区域的色调纹理 4-1。单击自定形状工具, 继续在画面左下角绘制一些花朵形状并适当设置其图层混合模式, 以丰富画面的纹理和色调效果 4-2。然后单击横排文字工具, 在画面左下角输入相应的文字并设置其属性, 然后设置其颜色为土黄色 (R194、G167、B112) 4-3。

4-1 绘制蓝色形状并适当设置形状图层的混合模式。右图为混合图形颜色后的照片色调纹理效果。

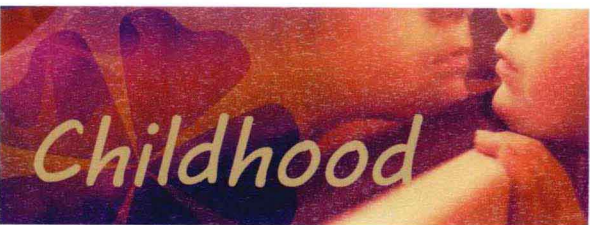
4-2 使用自定形状工具绘制新形状并设置其图层混合模式。上图为绘制形状并适当设置其图层混合模式后的色调纹理效果。

POINT

复制并剪切图像

若要将处于同一形状图层中的两个形状分离到两个图层中, 可在选择形状图层中某一形状路径时按下快捷键 Shift+Ctrl+J, 剪切该形状至新的图层中。

4-3 在画面左下角添加文字, 以完善画面效果。