

大容量多媒体DVD

• 以行家的眼光 解析专家的作品 •

Photoshop CS4 特效与创意

专家解析

悦图文化 编著

华中科技大学出版社
www.hustp.com

多媒体DVD

Photoshop CS4 特效与创意 专家解析

悦图文化 编著

《华中科技大学出版社
www.hustp.com

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CS4特效与创意专家解析 / 悦图文化 编著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2010年1月

ISBN 978-7-5609-5649-7

I. P… II. 悦… III. 图形软件, Photoshop CS4 IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第152405号

Photoshop CS4特效与创意专家解析

悦图文化 编著

策划编辑: 杨志锋 杜月朋

责任编辑: 姜 茜

封面设计: 唐 宇

责任监印: 熊庆玉

责任校对: 祝 菲

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

地 址: 武昌喻家山

邮政编码: 430074

电 话: 027-87556096 010-64155588-8005, 8006

网 址: <http://www.hustp.com>

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20.25

插 页: 6

字 数: 300 000

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次印刷

定 价: 69.80元(含DVD光盘1张)

ISBN 978-7-5609-5649-7 / TP·700

(本书若有印装质量问题, 请向出版社发行部调换)

编写本书的目的

可以说, Photoshop是独一无二的图像处理软件, 使用它可以制作出各种匪夷所思的特效、创意视觉类作品, 由于它们能够在视觉上给人以强烈的冲击力, 因此在各类商业设计领域中更是拥有着极为广泛的应用。本书正是一本讲解特效模拟、创意合成及视觉表现类作品的图书, 并最终与商业设计衔接在一起, 达到学有所用的目的。

当然, Photoshop提供的功能非常强大, 因此, 仅仅是最常见的各类特效、创意及视觉作品, 其种类就有数十种, 再加上各自的子分类、各表现形式之间的混合, 可以说能够得到难以计数的作品类型, 所以想要在一本图书中进行完整讲解, 无异于天方夜谭。即使本书挑取了最为精华的部分进行讲解, 也难以一一尽述, 所以本书的目的在于通过理论+实例相结合的方式, 再配合书中对于设计理念及软件技术的讲解, 起到抛砖引玉的作用, 让读者能够掌握一定的设计方法, 又能够锻炼软件的操作技术。

购买本书的理由

相较于市场中的同类图书, 本书具有以下特色。

● 近10万字的图文解析: 本书所有的实例前面都配有图文并茂的解析文字, 从作品的基本信息、设计流程及制作方法等方面, 详尽记录了设计过程中的思路和思考问题的角度等, 以帮助读者了解一个优秀作品诞生的过程, 这对读者以后自己的实际工作, 有很大的作用。

● 3大图像表现技法完全解析: 特效、创意与视觉是业内公认的图像表现3大类型, 笔者结合自身近10年的工作经验, 总结了大量相关的理论知识, 以帮助读者更好地理解其基本概念、表现手法等, 为后面学习各个实例打下一个良好的理论基础。

● 4.3G多媒体教学光盘: 本书附赠一张DVD光盘, 其内容主要包含案例素材及设计素材2部分。其中案例素材包含了完整的案例及素材源文件, 读者除了使用它们配合图书中的讲解进行学习外, 也可以直接将之应用于商业作品中, 以提高作品的质量; 另外, 光盘还附送了大量的纹理、画笔及设计PSD等素材, 可以帮助读者在设计过程中, 更好地完成设计工作。

● 200多分钟多媒体视频教学: 笔者委托专业讲师, 针对本书中的典型案例, 录制了多媒体视频教学课件, 如果在学习过程中遇到问题可以通过观看这些多媒体视频解释疑惑, 提高学习效率。

声明: 本书光盘中的所在素材图像仅允许本书的购买者使用, 不得销售、网络共享或做其他商业用途。

学习时的一些建议

读者在学习本书的过程中，可以按照书中给出的参数进行设置，但在以后的练习与工作过程中，一定要跳出旧有框架，因为不同的处理对象，必然需要设置不同的参数，甚至使用不同的功能进行处理，绝不能一概而论。

通过本书的学习，读者除了可以在很大程度上练习Photoshop软件技术外，更重要的是可学习各种特效、合成与视觉表现形式，并思考在这些案例中，是如何将这些形式应用于商业设计作品中的。只有掌握了这些，才达到了本书“授人以渔”的教学目的，对读者而言，这才是提高自身能力的关键！

学习本书的软件前提

本书在编写过程中，笔者所使用的软件是Photoshop CS4中文版，操作系统为Windows XP SP2，因此希望各位读者能够与笔者统一起来，以避免可能在学习遇到障碍。由于Photoshop软件具有向下兼容的特性，因此如果各位读者使用的是Photoshop CS3或早期版本，也能够使用本书学习，只是在局部操作方面可能略有差异。这一点希望引起各位读者的关注。

感谢大家的奉献与对本书的帮助

本书是集体劳动的结晶，参与本书编著的包括以下人员：雷剑、吴腾飞、雷波、左福、范玉婵、刘志伟、李美、邓冰峰、詹曼雪、黄正、孙美娜、邢海杰、刘小松、陈红艳、徐克沛、吴晴、李洪泽、漠然、李亚洲、佟晓旭、江海艳、董文杰、张来勤、刘星龙、边艳蕊、马俊南、姜玉双、李敏、邵琳琳、卢金凤、李静、肖辉、寿鹏程、管亮、马牧阳、杨冲、张奇、陈志新、刘星龙、孙雅丽、孟祥印、李倪、潘陈锡、姚天亮等。

限于水平与时间，本书在操作步骤、效果及表述方面定然存在不少不尽如人意之处，希望各位读者来信指正，笔者的邮件是Lbuser@126.com。

笔者

2009.11.4

目录

Content

第1章 特效 /P1

1.1 特效的基本概念及三大表现手法解析 /P2

1.1.1 形态变化 /P2

1.1.2 维度变化 /P3

1.1.3 质感变化 /P4

1.2 火焰女孩特效表现 /P6

基本信息 /P6

设计解析 /P6

设计流程解析 /P7

操作步骤 /P7

技能总结 /P13

1.3 圣诞夜特效表现 /P14

基本信息 /P14

设计解析 /P14

设计流程解析 /P14

操作步骤 /P15

技能总结 /P22

1.4 动感篮球特效表现 /P22

基本信息 /P22

设计解析 /P22

设计流程解析 /P22

操作步骤 /P23

技能总结 /P30

1.5 2009夏季特效表现 /P30

基本信息 /P30

设计解析 /P30
 设计流程解析 /P30
 操作步骤 /P31
 技能总结 /P36

1.6 水墨女孩特效表现 /P36

基本信息 /P36
 设计解析 /P36
 设计流程解析 /P36
 操作步骤 /P37
 技能总结 /P44

1.7 彩色牵连特效表现 /P44

基本信息 /P44
 设计解析 /P45
 设计流程解析 /P45
 操作步骤 /P46
 技能总结 /P53

1.8 耀眼的目光特效表现 /P53

基本信息 /P53
 设计解析 /P53
 设计流程解析 /P53
 操作步骤 /P54
 技能总结 /P62

1.9 琥珀质感模拟制作 /P62

基本信息 /P62
 设计解析 /P62
 设计流程解析 /P62
 操作步骤 /P63
 技能总结 /P65

1.10 钢板质感特效文字 /P66

基本信息 /P66

目录

Content

设计解析 / P66
设计流程解析 / P66
操作步骤 / P67
技能总结 / P70

1.11 古典打字机创意表现 / P70

基本信息 / P70
设计解析 / P70
设计流程解析 / P70
操作步骤 / P71
技能总结 / P76

1.12 眩光文字特效表现 / P77

基本信息 / P77
设计解析 / P77
设计流程解析 / P77
操作步骤 / P78
技能总结 / P82

1.13 EVERONE文字特效表现 / P82

基本信息 / P82
设计解析 / P82
设计流程解析 / P83
操作步骤 / P84
技能总结 / P90

第2章 创意 / P91

2.1 创意合成的概念及其表现手法 / P92

2.1.1 替换 / P92

- 2.1.2 模拟 /P92
- 2.1.3 夸张 /P93
- 2.1.4 分身 /P93
- 2.1.5 超现实 /P94
- 2.1.6 形变 /P94
- 2.1.7 质变 /P95
- 2.1.8 科幻 /P95
- 2.1.9 悖异空间 /P96

2.2 机器人创意表现 /P96

- 基本信息 /P96
- 设计解析 /P97
- 设计流程解析 /P97
- 操作步骤 /P98
- 技能总结 /P105

2.3 精灵女孩创意人像合成 /P106

- 基本信息 /P106
- 设计解析 /P106
- 设计流程解析 /P106
- 操作步骤 /P107
- 技能总结 /P114

2.4 岩石与海水的特效表现 /P114

- 基本信息 /P114
- 设计解析 /P114
- 设计流程解析 /P115
- 操作步骤 /P115
- 技能总结 /P122

2.5 打“水”机特效表现 /P122

- 基本信息 /P122
- 设计解析 /P122
- 设计流程解析 /P122
- 操作步骤 /P123

目录

Content

技能总结 / P129

2.6 神殿光芒特效表现 / P129

基本信息 / P129

设计解析 / P129

设计流程解析 / P129

操作步骤 / P130

技能总结 / P136

2.7 精致蘑菇房创意合成 / P136

基本信息 / P136

设计解析 / P136

设计流程解析 / P136

操作步骤 / P137

技能总结 / P144

2.8 树之视觉——浮树 / P144

基本信息 / P144

设计解析 / P144

设计流程解析 / P145

操作步骤 / P146

技能总结 / P151

2.9 孕育创意合成 / P152

基本信息 / P152

设计解析 / P152

设计流程解析 / P152

操作步骤 / P153

技能总结 / P160

2.10 梦幻之洞创意合成 / P160

基本信息 / P160

设计解析 / P161

设计流程解析 / P161

操作步骤 / P162

技能总结 / P170

第3章 视觉艺术 / P171

3.1 视觉表现的基本概念及其常用手法 / P172

3.1.1 简约 / P172

3.1.2 藏酷 / P173

3.1.3 唯美 / P173

3.1.4 混合 / P174

3.1.5 紊乱 / P174

3.1.6 古典 / P175

3.1.7 时尚 / P175

3.1.8 卡通 / P176

3.2 破碎文字 / P177

基本信息 / P177

设计解析 / P177

设计流程解析 / P177

操作步骤 / P178

技能总结 / P180

3.3 石质LOGO表现 / P180

基本信息 / P180

设计解析 / P181

设计流程解析 / P181

操作步骤 / P183

技能总结 / P188

目录

Content

3.4 虚幻文字意象表现 / P188

基本信息 / P188

设计解析 / P188

设计流程解析 / P189

操作步骤 / P190

技能总结 / P196

3.5 飞翔文字 / P196

基本信息 / P196

设计解析 / P196

设计流程解析 / P197

操作步骤 / P198

技能总结 / P202

3.6 后工业时代视觉表现 / P202

基本信息 / P202

设计解析 / P202

设计流程解析 / P202

操作步骤 / P203

技能总结 / P206

3.7 个性人像照片设计 / P207

基本信息 / P207

设计解析 / P207

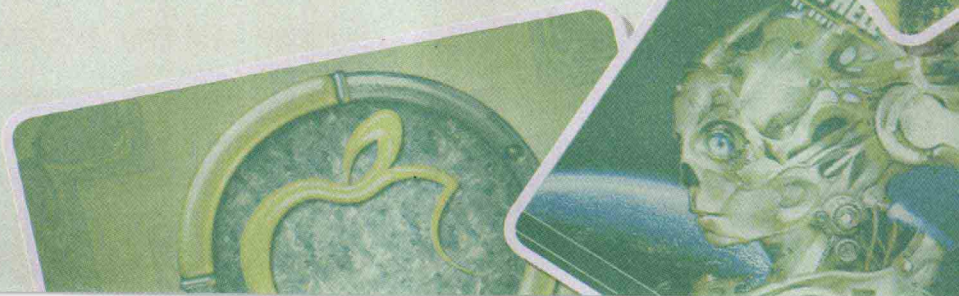
设计流程解析 / P207

操作步骤 / P208

技能总结 / P215

3.8 人物梦幻拼贴 / P215

基本信息 / P215

设计解析 /P216
设计元素解析 /P216
技术解析 /P217
操作步骤 /P218
技能总结 /P227

3.9 未来乐城CD宣传视觉表现 /P227

基本信息 /P227
设计解析 /P228
设计元素解析 /P228
技术解析 /P229
操作步骤 /P229
技能总结 /P237

3.10 3D奇幻空间表现 /P237

基本信息 /P237
设计解析 /P238
设计流程解析 /P238
操作步骤 /P239
技能总结 /P248

第4章 商业应用 /P249

4.1 平面设计概述 /P250

4.1.1 书籍装帧设计 /P250
4.1.2 包装设计 /P251
4.1.3 平面广告设计 /P252
4.1.4 婚纱摄影设计 /P256
4.1.5 数码照片修饰与处理 /P258

4.2 “蕾雅”洗浴用品广告 /P259

基本信息 /P259
设计解析 /P259
设计元素解析 /P260

目录

Content

技术解析 /P261

操作步骤 /P261

技能总结 /P268

4.3 “龙腾”主题商业地产广告 /P269

基本信息 /P269

设计解析 /P269

设计元素解析 /P269

技术解析 /P270

操作步骤 /P270

技能总结 /P278

4.4 “梦戏人生”演出海报设计 /P278

基本信息 /P278

设计解析 /P278

设计元素解析 /P279

技术解析 /P280

操作步骤 /P280

技能总结 /P285

4.5 夜色玫瑰主题婚纱照设计 /P285

基本信息 /P285

设计解析 /P285

设计元素解析 /P285

技术解析 /P287

操作步骤 /P287

技能总结 /P295

4.6 “富贵”月饼包装设计 / P295

基本信息 / P295

设计解析 / P296

设计元素解析 / P296

技术解析 / P297

操作步骤 / P297

技能总结 / P303

4.7 商业人像照片修饰与润色 / P303

基本信息 / P303

设计解析 / P303

设计流程解析 / P303

操作步骤 / P304

技能总结 / P308

s h o p C S 4 特效与特效

| 第1章 |

特效

1.1 特效的基本概念及三大表现手法解析

从字面上理解,特效即指特殊效果,而再具体到图像内容上,其表现手法可谓五花八门,如变形、发光、拉伸以及质感模拟等,都属于比较常见的特效表现手法。

总的来说,特效包括形态、维度及质感三个方面的表现手法,而各手法之中还可以细分出更多的类型。下面来讲解其中比较常见、常用的手法,供读者学习和参考。

1.1.1 形态变化

图像形态的变化可以分为很多种,它们也属于形态变化表现手法中的一部分,比较常见的有异形边缘、拉伸、分解等,下面来分别讲解其表现特点。

| 分解 |

简单来说,分解即脱离主体图像,并根据视觉需要转换为不同的大小、角度及渐隐,分解后的图像是主体的碎片,所以在肌理、光照等属性上,都应该服从于主体。

图1.1中的作品均具有明显的形态分解特征。

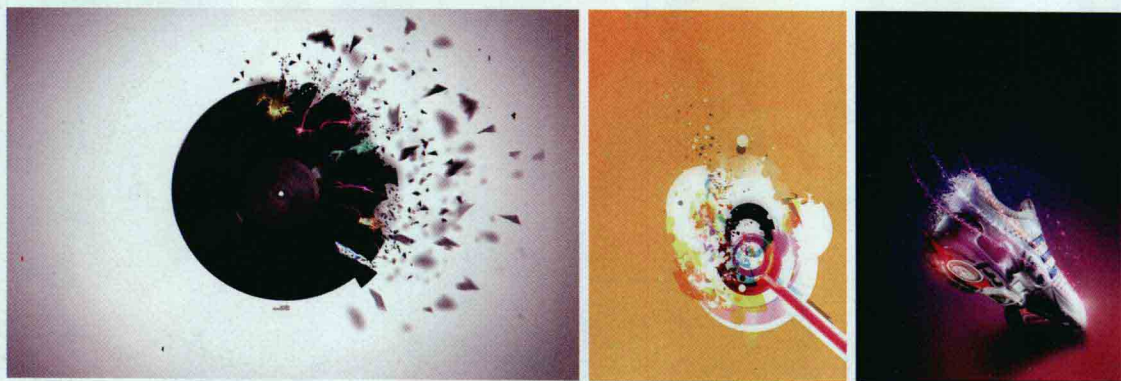

图1.1 使用形态分解手法的作品

| 剪影 |

这种特效手法是将原本的具象图像,变为单一色彩(通常为单色或渐变),从而在视觉上极大地突出其形体,因此对原图像的造型要求非常高。图1.2展示了一些成功作品。

图1.2 使用剪影法创作的作品