

图层

灯光效果

写实

蒙版

书中案例素材
及完成文件

[英] 未来出版

沈悦

飞思数字创意出版中心

编著

译

监制

Photoshop

创意课

Photoshop Essentials

40多位世界级
Photoshop设计
师参与编写

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

[英] 未来出版

沈悦

飞思数字创意出版中心

编著

译

监制

Photoshop

创意课

Photoshop Essentials

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

Abstract

本书是多位资深设计师的独家创意秘诀。书中讲解涵盖了Photoshop CS4/CS5及以上版本的各种制作创意技巧，提供了精彩的实例供读者学习。通过40个设计师经典案例，以及40多个技巧提示，教会读者：40种做出好图的方法、在Photoshop中发挥无限创意、Photoshop中的插画绘制、在Photoshop中玩味字体图形、脱俗的Photoshop照片处理、高手必会的Photoshop 3D效果、你想不到的Photoshop应用等。丰富、全面的秘技提示将会为读者的Photoshop学习带来无限乐趣！

随书光盘内容为：书中部分实例素材及源文件，以及设计作品完成文件。

本书适合Photoshop初中级用户、平面设计师、插画师、网页设计师等参考阅读。

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。

版权所有©Future Publishing Limited 2010

本书简体中文版由Future Publishing Limited授予电子工业出版社。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2011-5404

图书在版编目（CIP）数据

Photoshop创意课 /（英）未来出版编著；沈悦译.--北京：电子工业出版社，2012.6

书名原文：Photoshop Essentials

ISBN 978-7-121-16843-7

I. ①P… II. ①未… ②沈… III. ①图像处理软件，Photoshop—教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第074511号

责任编辑：侯琦婧

特约编辑：马鑫

印刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

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：20.5 字数：524.8千字

印次：2012年6月第1次印刷

印数：4000册 定价：108.00元

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zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

PHOTOSHOP

创意课

目录

随着循序渐进的教程、提示与技巧，掌握
Photoshop 新技能与创新技术

导读：优秀创意提示

40 种做出好图的方法..... 1

第 1 章

在 Photoshop 中发挥无限创意

- 1.1 创建爆炸性破裂特效..... 7
- 1.2 复制粘贴，打造全新世界..... 14
- 1.3 动态的照片插图..... 22
- 1.4 充分利用最出彩的工具..... 30
- 1.5 运用纹理创造灯光效果..... 32
- 1.6 掌握动态处理..... 41

第 2 章

Photoshop 中的插画绘制

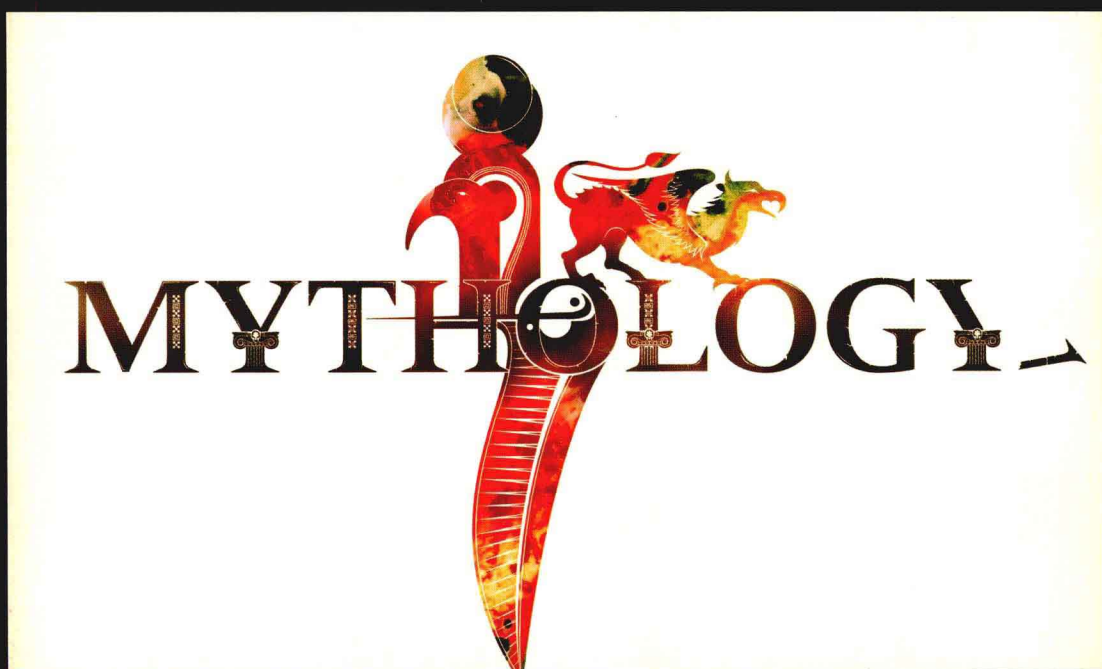
- 2.1 全新抽象插画技巧..... 49
- 2.2 掌握超现实的景观交融..... 57

- 2.3 掌握图层蒙版..... 62
- 2.4 创建复杂的阴影..... 67
- 2.5 绘制一幅抽象的肖像..... 73
- 2.6 借助抽象突显清晰图像..... 79
- 2.7 让作品图像化..... 85
- 2.8 让你的公司插画酷起来..... 91

第 3 章

在 Photoshop 中玩味字体图形

- 3.1 探索字母画..... 97
- 3.2 创造街头风味的 3D 字母..... 103
- 3.3 掌握混搭填充..... 109
- 3.4 “融化”字体..... 115
- 3.5 改善商标设计流程..... 121
- 3.6 制作复古字体..... 127
- 3.7 实践中的 Visualator..... 133
- 3.8 掌握任意字母拼贴画..... 137
- 3.9 打造时尚印刷字体..... 143

第 4 章

脱俗的 Photoshop 照片处理

- 4.1 创建你的标志性面具图像 149
- 4.2 为你的作品添加活力 155
- 4.3 给平面图像添加 3D 景深 162
- 4.4 制作仿真照片 169
- 4.5 构造漂亮的变形 177
- 4.6 合并摄影与素描 183
- 4.7 给照片添加图案的乐趣 189
- 4.8 创造一个外部世界氛围 195
- 4.9 创作复古未来主义海报 201

第 5 章

高手必会的 Photoshop 3D 效果

- 5.1 为 3D 对象添加景深和纹理 207
- 5.2 创造图像冲击力 209
- 5.3 用 3D 图形增色作品 214
- 5.4 创造 3D 景深效果 221
- 5.5 用混合媒体平衡 3D 227

第 6 章

你想不到的 Photoshop 应用

- 6.1 将基本要素绘制成形 233
- 6.2 拖放式幻灯片放映 238
- 6.3 创建鼠标手势引导的界面 245
- 6.4 为你的图片设计情节 251
- 6.5 使用滤镜的正确方法 257
- 6.6 用 After Effects 制作动画 262
- 6.7 用插图创建图样 269

附录 A Photoshop 工具指南

附录 B 作品展示

附录 C 参见光盘

导读

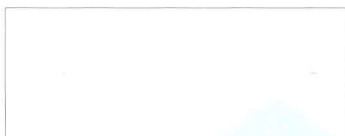
40 种做出好图的方法

从透视到图像合成——跟随本书的专家一起“雕琢”
你的数字艺术作品与插画

透视：听从专家建议，做出图像透视效果

01 一点透视

“一点透视”是最常见的一种透视类型。通常在视野内只有一个消失点，所有线条都汇聚到这一点上。选择一点并由此绘制直线，建立一个透视投影格网。

02 两点透视

“两点透视”指的是一个面的不同侧面，朝着不同的消失点移动。使用两点透视时，无论是垂直线还是平行线都要保持平行不相交。精致的两点透视能够创建出动态构图。

03 三点透视

三点透视与两点透视相似，只是多了第3个消失点，扭曲了两点透视中的直线。这就意味着图像中所有平行线都向着这个消失点移动并交汇。

04 透视缩短

透视缩短使物体朝向一点，从而使其看起来比实际短。记住一点，物体离视角越远则透视缩短程度越高，物体看起来就越遥远。

05 了解透视

透视线代表不同面朝着同一消失点靠拢时的平行程度。通过设定消失点和在原始图像上描绘轮廓来设置向导或绘制出透视网格的草图。

06 等角透视（零点透视）

等角透视在非现实主义图像中很受欢迎。宽度、高度和深度轴线的内角应为 120° 。在等角透视下绘制的图像，在朝着一点移动时不应是“透视缩短”。

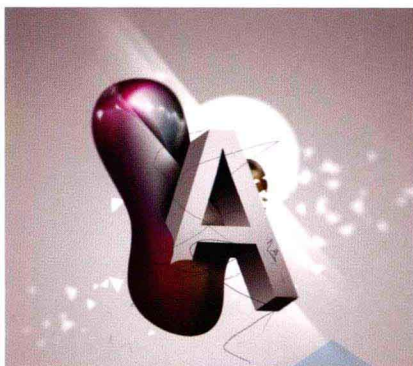
07 面部特征

绘制脸部时想象脸部的分割线并标记脸部特征的部位，做图就会变得更轻松。想象一下，一个球被橡皮胶带水平包裹着，当直视它时，橡皮胶带是水平的；如果仰视它，橡皮胶带看起来便向上弯曲了；若从上往下看，则橡皮胶带看起来向下弯曲了。线条随着视角变小而缩短。

08 模糊距离

一般来说，为了助于图像离

视角更远，透视程度更高，图像的色调、饱和度及轮廓清晰度将会下降。观察一下远处的风景就会发现这一点，远处的山看起来比近物颜色更淡，细节更少，色彩饱和度更低一些。

09 现实与极端

视角越极端，线条交汇于消失点的速度越快。若想使图片真实一点，则应保持温和的视角并使消失点相隔远一点，若想加大透视力度，可以使消失点靠拢一点。

10 给不同的平面中添加细节

在透视图突出“距离”这个概念，有助于给图像的不同平面添加细节。若在前景有一个人揭示背景内容，那么，图像呈现的景象将更加令人印象深刻。

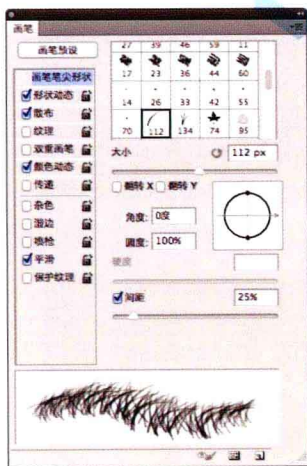
画笔：学习专家建议，掌握插图工具的最关键用法

01 准备一块数位板

为了充分利用“画笔”这一主要工具，数位板是必需品。一旦连接上数位板，即可使用各种各样的画笔选项，如压感、不透明度、色彩动态反应、形状和散射等。使用数位板能使用户以更直观的方式工作。

02 留意默认画笔

容易忽视的一点是，像 Photoshop、Painter 和 Illustrator 这样的应用软件都自带默认的画笔库。库中基本的圆头笔刷、软笔刷、书法笔刷、天然笔刷、软笔刷和硬笔刷均可用，而且在做大多数操作时它们全都是真正需要的，所以可别小看它们。

03 旋转画笔

这是画笔预设中常常被忽视的一个功能，但仅仅是改变一个画笔的角度便能创造出戏剧性的效果。如果正寻求创新，那么，

该功能很值得多多把玩，比起基本的旋转功能，使用画笔显然更有效！

04 调和

为了使图像更逼真，数字图像可以调色，制作出柔和的色彩过渡。Corel Painter 软件目前拥有数量最多的画笔，包含最时尚的传统媒体和调色板。Photoshop CS5 已引进了一些新的鬃毛画笔，具备同样的效果。在旧版的 Photoshop 中，透明度低的“涂抹”工具也有类似的效果。

05 管理画笔

很多人忙于载入或自定义画笔，没有意识到他们的画笔库已经变得杂乱无章。应当试着将最常用的画笔纳入一个默认的画笔库中，并给其他的画笔创建一个新的画笔库。给画笔库命名，使自己在编辑图片时能自如地切换不同的画笔库。

06 预见画笔光标

画笔光标通常默认设置为笔尖的标准轮廓，随着画笔大小的改变而改变。在大多数情况下有利于绘图，但有些情况下，如处理较细致的图像或放大图片时，画笔光标可能会碍事。可通过按【Caps Lock】键来暂时切换到精确光标的十字标线。

07 载入自定义画笔

如果创建画笔的过程不确定

或时间紧迫，可以登录很多分享自创画笔的专业网站。大多数都可免费用于个人或商业用途，但有一些确实需要一个账号，检查一下下载的画笔属于哪一类。大多数的画笔库可通过筛选查找想要的画笔，不失为一个寻找新效果的捷径。

08 创建自定义画笔

像 Photoshop、Painter 和 Illustrator 这样的软件可快速创建新的画笔预设，微调不透明度、笔画和压感，保存后留待以后使用。纹理、刷痕还有照片都可用来创建新的画笔，为图像注入新生命。

09 添加图层样式

在图层上绘图时，“画笔描边 (Brush Strokes)”会随着添加一个图层样式而获得一个额外的维度。简单的刷痕可以吸取多种效果，在整个工作流程中都可对其进行编辑。

10 挖掘减淡工具和加深工具

许多创新者都使用“减淡”工具和“加深”工具。尽管看起来像是大刀阔斧，其实很多人都用得非常巧妙。相较于直接使用这些工具，可以尝试着使用“画笔”工具，把模式设置为“颜色减淡”或“颜色加深”。在低不透明度、低流量的情况下效果最佳。与其用颜色绘图（往往会产生不想要的效果），不如尝试一下中度的暗灰色。 →

色彩：10 个技巧带你将调色板用出彩，图像选色不出错

01 削减颜色

如果你的设计或插图缺少冲击力，应当想到的一点，即它可能包含了太多的色彩，在争夺观众的眼球。大幅削减图像色彩直至一个或两个，甚至 3 个主色彩时，往往能够产生突出、强化的效果。

02 巧用“留白”

将设计作品中的空白区域转化为巧妙的图像，例如，一个形状或一个轮廓，简明而独具匠心。特别适用于根据使用颜色而收费的商标设计或丝网印刷。

03 纸张也是一种颜色

在创造最终付诸印刷的作品时，往往会选用类似普通纸张的白色背景。然而，不同的纸张在颜色和吸墨性上是有差别的。需要尝试不同颜色的纸张，从微妙的灰白色到其他各种颜色的纸张，粗糙而无涂层的纸张也可一试。

04 出人意料的方案

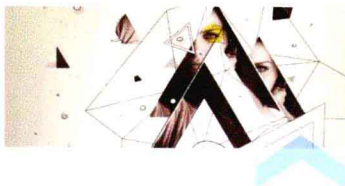
了解印刷的原理有助于开拓更广泛的调色板选项。套印，尤其是表面色料及去除其他颜色都能创造出一系列还没发现的色调。仔细研究印刷机以发现更多的色调。

05 色彩灵感

如果你的设计或插图缺乏色彩灵感，可以试试翻阅一些家居装饰和风尚杂志。它们往往富含许多很好的示例，精心布置的房间展现着各种色彩主题。

06 更酷的 Kuler（分享颜色主题）

你的调色板是不是没有聚合力？也许你需要从 Adobe 获取一些技巧来创建一个有凝聚力的主题色。使用一些规则工具，如“相似”或“互补”，可从单一颜色或图像中提取颜色主题，导出后可与 Adobe 的产品配合使用。

07 灰阶与色彩

如果你的黑白图像缺乏一些流行元素，可以试着加入微量的色彩。如果你的图像色彩丰富，可以试着降低图像的色彩饱和度直至为零，这样细微的色调就存在了。对于灰阶图像，可以试着使用双色调或三色调。

08 为色盲人士而设计

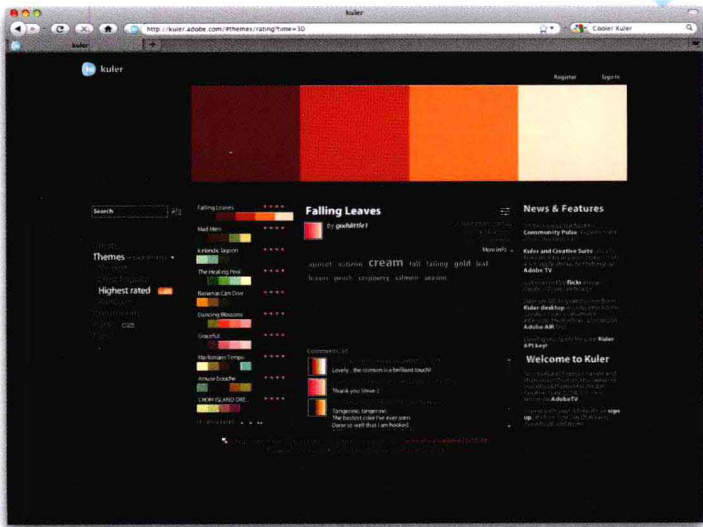
有 8% 的男性和 0.5% 的女性在一定程度上色盲，通常为红绿色盲。如果你在绘制的是用来区分重要信息的图标或曲线图，应当确保每个人都能够读懂它！

09 英雄所见略同

色彩管理听起来就像是潘多拉的魔盒，有时确实如此。然而目标是好的，确保别人对图像的解读与自己所见相同。将一些初始步骤加入到工作流程中来非常简单易行，例如，网络图片色彩模式设置为 sRGB 等。

10 印刷色（CMYK）的转换难题

在 Photoshop 中编辑 RGB 印刷文件时，执行“视图（View）”→“设置颜色校准（Proof Setup）”→“运行 CMYK”命令。该命令确保在可以使用滤镜的同时，能够得到最终导出图像所呈现的真实色彩。

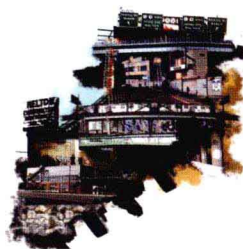

技巧

无论你目前的水平如何，跟随 **Photoshop** 世界顶尖专家循序渐进的启发性教程来开拓自己的专业技能吧

跟随后面把手的教程来提高 Photoshop 知识与技能。

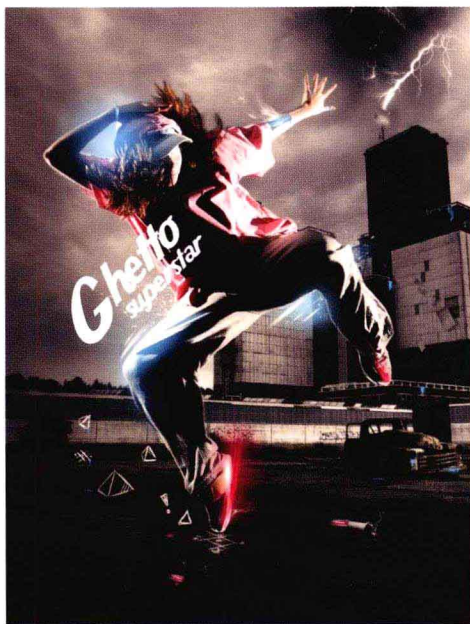
此部分的每个教程都建立在一个核心的 Photoshop 技能之上，从掌握“新凸纹”工具到如何建立多媒体影响创作者如何制作 3D 或动态效果。遵循简单易学的教学指南，开启你的 Photoshop 创意之路吧！

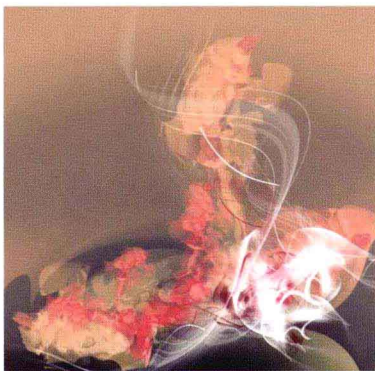
创建都市风景拼贴画

纹理的灯光效果

让你的图像“呼之欲出”

将杰作抽象化的新方法

调制超现实景观

1.1

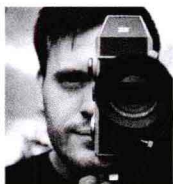
创建爆炸性破裂特效

“凸纹”工具是创建爆炸性破裂特效的捷径

——本·托马斯 (Ben Thomas)

最近，客户急需一幅图像，要求一些文字射穿一块玻璃，形成爆炸性破裂的特效。当时我离家很远，身边的笔记本电脑里只有 Photoshop CS5，好在 Photoshop CS5 扩展版中有“凸纹”工具。相比以前，现在人们可以对设计中的 3D 元素进行更多样化的处理。尽管无法替代专业 3D 软件，如 Cinema 4D 和 Maya，但 Photoshop 中的“凸纹”工具可用来创造许多很棒的特效，在以下的教程中我们就来体验一番它的乐趣。

我们将专注于运用“凸纹”工具来创造飞行的碎片，创建有意思的动画轨迹，在精心考虑排版与分层颜色后为图像添加动态效果。希望这里运用到的一些技巧能对你有所启发，运用 3D 元素来为图像增加额外的景深效果。

本·托马斯 (Ben Thomas)

他是一名来自英国的自由职业者、数码艺术家、摄影师和摄像师。他的大多数作品可见于音乐和出版行业。作品网址：www.benthomas.com。

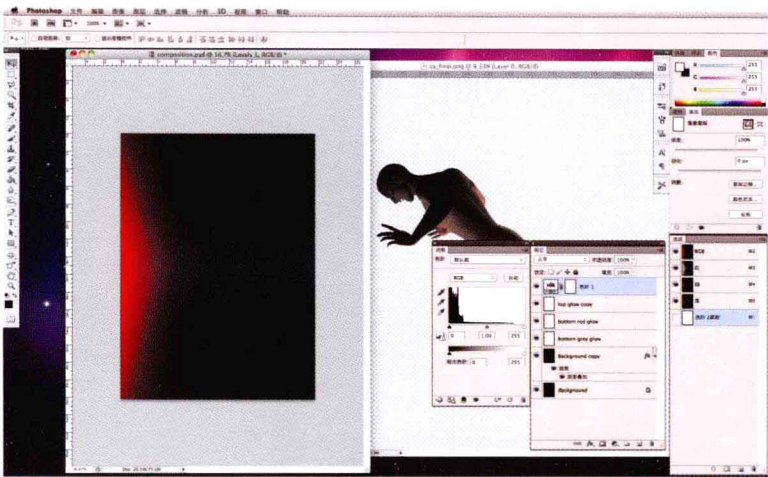
参见光盘

本教程相关文件所在路径：DiscContents/Resources/Shatter

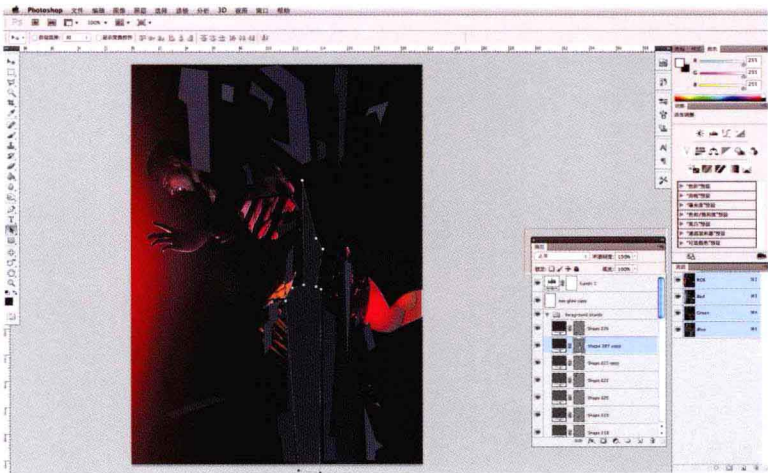
所需时长：1 小时

技能

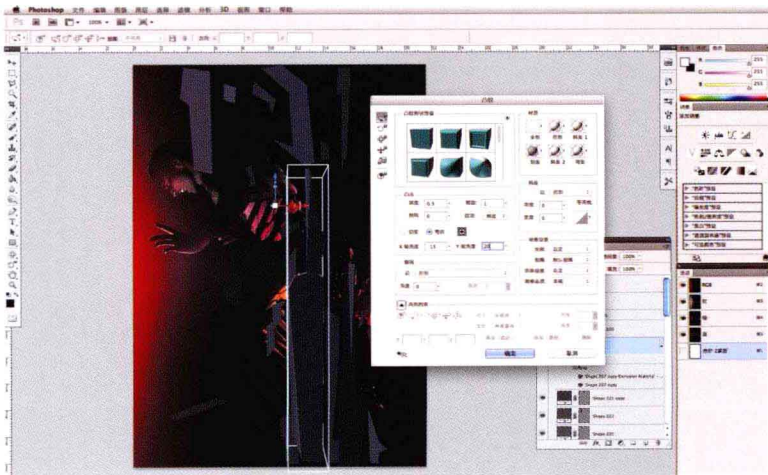
- 使用“凸纹”工具
- 使用预设自定义画笔
- 景深程度

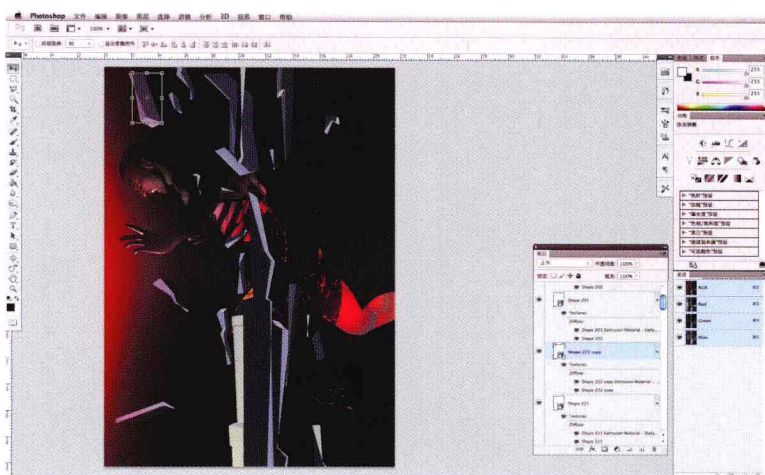
01 打开光盘中的“composition.psd”和“man.psd”文件，将后者拖曳至“composition.psd”文件中，置于“底部红光”的图层之上。执行“图层”→“新建调整图层”→“色阶”命令。将蓝色通道上的“输出色阶”设置为 19 和 167。将图像置于图层组的顶层。

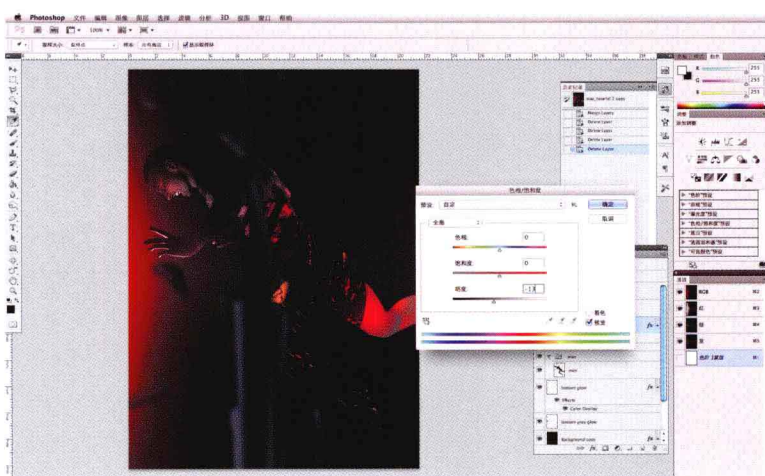
02 从为图像添加前景粉碎效果开始。创建一个文件夹，选用“钢笔”工具，绘制一些碎片状的矢量图形。用深浅不一的灰色为图案上色。使用“路径选择”工具选择一个图案。执行“3D”→“凸纹”→“选中的路径”命令。

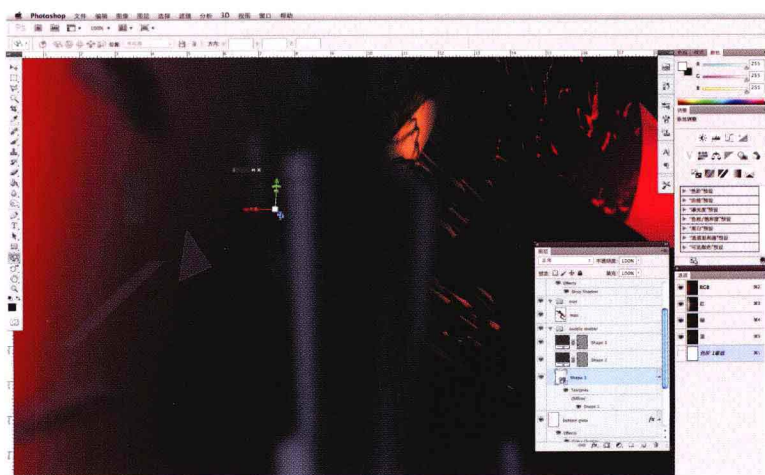
03 使用标准的“形状预设”，保持材料的设置不变。添加 0.5 的景深，将角度分别设置为 -15° 和 20°。“网格质量”设置为“最佳”，“灯光”设为“强光”，单击【确定】按钮。使用“3D”工具调整图像大小和位置。根据人像的状态，仔细考虑如何放置玻璃。

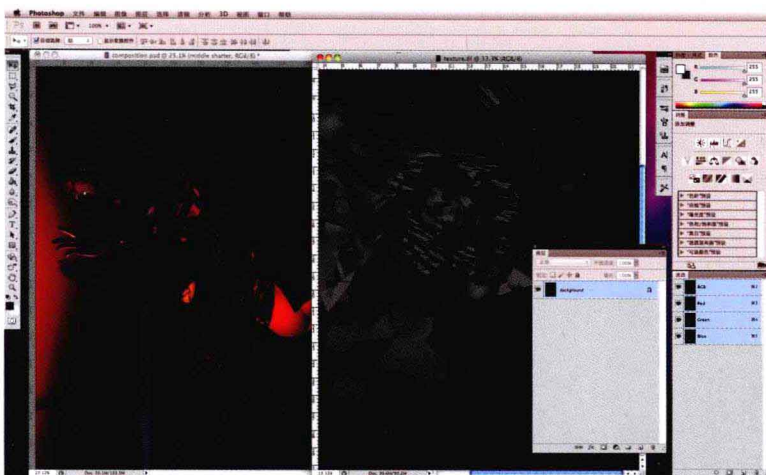
04 对其余碎片重复步骤 3 的操作。修改每个碎片的景深值和 X 轴与 Y 轴的角度值，记住，变化值是关键！要增加碎片的景深效果。我们想让前景的图像由非常模糊，向着背景逐渐清晰变化。

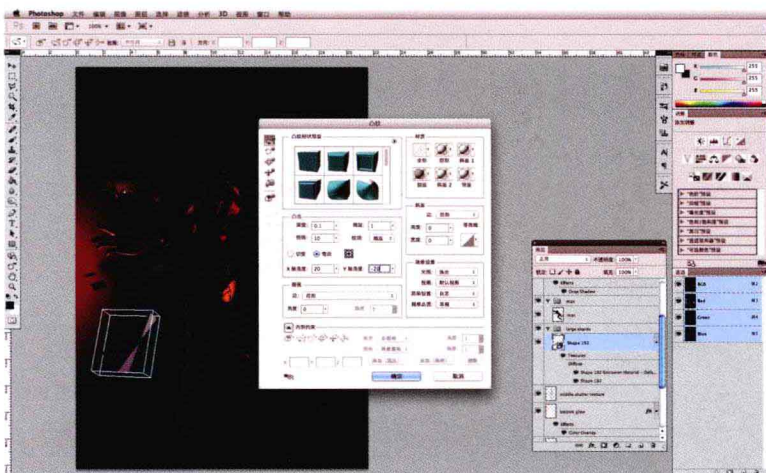
05 合并图组（组合键为【Ctrl+E】）。“添加半径像素”为 25 的“高斯模糊”滤镜。打开“色相/饱和度”对话框，将“亮度”调低到 -55。通过“图层样式”对话框为图像添加阴影。

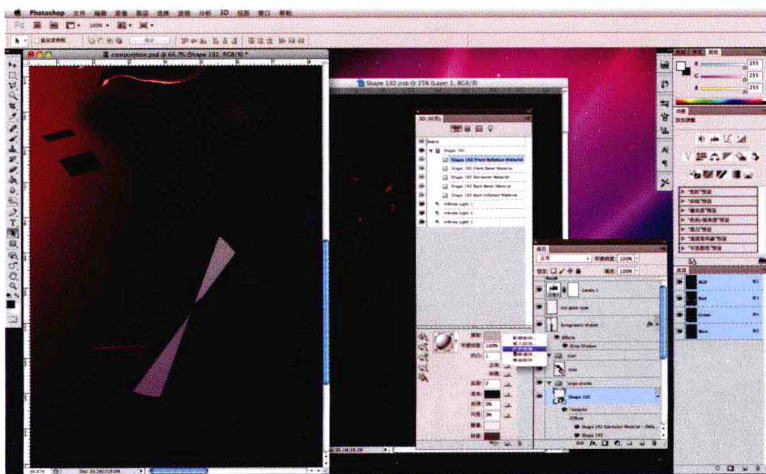
06 创建一个文件夹。选用“钢笔”工具，绘制更多矩形和三角形的形状。选中一个形状，在图层中执行“3D”→“新 3D 明信片”命令。使用“3D 立体图像旋转”工具拖曳，形成不同的角度，其他图像重复上述操作。我们要用这些来填充图像的中间地带。

07 重复步骤 6 的操作，直到合成图“Composition”基本上填充完成，现在添加一些纹理图案，合并图组（组合键为【Ctrl+E】）。打开光盘中的“Texture.tif”文件，拖入合成图“Composition”。按住【Ctrl】键，单击“图层”面板中已合并的图层。复制纹理中的选项，粘贴到合成图中。删除纹理和原合并图组。

08 继续编辑之前，按组合键【Ctrl+A】，执行“合并拷贝”命令（组合键为【Ctrl+Shift+C】）。添加一些更大的碎片，创建一个文件夹，参照步骤 2 和步骤 4，使用“钢笔”工具及类似的选项设置，绘制一些较大的灰色图形。将“深度值”设置为 0.1 并增加 10 个“扭曲值”。

09 添加一些人造反射。选择 3D 选项卡中的“膨胀材料”选项。选择“扩散选项”旁的“打开纹理”选项。粘贴前贴板的内容（来自步骤 8），保存并关闭。此时便会发现碎片上出现了纹理。