

Photoshop

商业艺术创作

王永辉
编 著

清华大学出版社

Photoshop 商业艺术创作

王永辉 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是一本商业艺术和作品范例集创作指南, 这些精美的案例分别选自 Photoshop 应用的各个商业艺术创作领域, 包括 CD 盘面、包装盒、标签贴纸、名片、图书封面、音乐会海报、杂志广告、明信片、店面招贴、手提袋、宣传折页以及折页盒等 12 个商业案例的完整设计流程。

本书内容丰富、实用性强、富有启迪性, 是希望利用 Photoshop 进行商业设计的读者的首选书籍。另外, 在随书附赠的光盘中, 还包括了本书所有范例的素材、最终完成的效果。相信一本在手, 必会给广大读者带来技术与艺术上的双重享受。

版权所有, 翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签, 无标签者不得销售。

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop 商业艺术创作/王永辉编著. —北京: 清华大学出版社, 2003

ISBN 7-302-07262-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 083715 号

出 版 者: 清华大学出版社

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

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 吴宏伟

文稿编辑: 马 丽

封面设计: 秦 铭

版式设计: 茹桂兰

印 刷 者: 清华大学印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×260 印张: 20 彩插: 2 字数: 459 千字

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-07262-0/TP·5274

印 数: 1~5000

定 价: 32.00 元(附光盘 1 张)

前 言

当前,一个普遍存在的现象就是很多用户已经熟练掌握了 Photoshop、Illustrator、Pagemaker 等平面设计与排版软件的使用方法,却无法按照最终的输出标准完成商业作品设计工作。本书的目的就是要帮助读者跨越设计障碍,顺利进入商业设计领域。

本书是一本商业设计作品范例集,这些精美的案例均选自 Photoshop 应用的各个商业艺术创作领域,从这个意义上讲,它可以被看作是 Photoshop 商业艺术创作指南的案例精粹版。书中按 CD 盘面、包装盒、标签贴纸、名片、图书封面、音乐会海报、杂志广告、明信片、店面招贴、手提袋、宣传折页以及折页盒等 12 个 Photoshop 常用商业应用领域阐述案例实践。不同门类的商业案例,都包括详细的创意分析、业界规范及相应的艺术创作思路,使读者在真正了解设计创作流程的基础上利用 Photoshop 完成案例。并且,在利用 Photoshop 完成案例的过程中,还根据设计工作的需要,合理进行多门类软件(如 Illustrator、Pagemaker 等)的结合使用,以帮助读者学习快速成图的方法和扩展创新的思路。书中收录的案例均属于中高级水平,将设计师特有的艺术感觉和计算机应用技术完美结合,并且还涉及到了众多周边软件的综合应用,可谓内容与实例相得益彰。无论是创意指导,还是具体的成图步骤,都对读者有很好的指导性。

本书主要具有以下特色:

◇ 真枪实弹

本书以独特的视角,全面剖析商业设计作品从创意设计、图稿制作到排版输出的完整流程,让希望从事商业设计的 Photoshop 用户逐步具备商业作品的设计、制作能力,从而在创作之路上能游刃有余、突飞猛进。

◇ 选材精当

书中涵盖了 CD 盘面、包装盒、标签贴纸、名片、图书封面、音乐会海报、杂志广告、明信片、店面招贴、手提袋、宣传折页以及折页盒等商业应用领域常见的案例,为读者提供了全面的设计范本。读者也可以直接打开配套光盘上的作品成稿作为设计实践中的参考。

◇ 实例手把手

为了让读者能尽快敲开“商业设计”的大门,作者在生动而翔实的案例中,加之深入浅出的理论讲解,让读者能够轻而易举地掌握商业设计的精髓,进而达到“无师自通、创意无限”的理想境界。

◇ 方法独特

为了让读者以最短的时间把握与商业设计相关的印前、印后知识,作者为各种案例都特别提示了前期的规格、材质选用以及后期输出的注意事项。让读者在实践的过程中,产生立竿见影的效果;在优化知识结构的同时,尽快具备“举一反三、闻一知十”的综合

能力。

本书由王永辉、秦怡执笔，参加本书编写工作的人员还有王兢、李涛、曹伟、刘万鹏、崔雨、苏玉凤、吴宁、陈禹、张灿、唐前华、杨晓蓉、巨磊、羊岚辉、吕杰、孙亮等。由于本书编写时间较短，加上编者水平有限，虽然勘误再三，仍难免有不足之处，恳请读者批评指正。

作 者

2003 年 6 月

目 录

第1章	浪漫情人节——盘面设计制作	1
第2章	飞跃无限——手机包装盒设计制作	26
第3章	新品热卖——标签贴纸设计制作	53
第4章	零创作空间——名片设计制作	82
第5章	Photoshop 7 创意设计——图书装帧设计制作	106
第6章	HOT MUSIC——摇滚音乐会海报设计	137
第7章	纪梵希香水——杂志广告设计制作	169
第8章	风中的浪漫——商业明信片设计制作	189
第9章	情人花店——POP 招贴设计制作	217
第10章	妆姿化妆品——手提袋设计制作	237
第11章	视觉·梦想——宣传折页设计制作	256
第12章	视觉·梦想——折页盒设计制作	298

第 1 章 浪漫情人节——盘面设计制作

如果您的客户对象属于 IT、出版、音像等商业领域，在设计工作中就常常会遇到制作光盘盘面的项目。本例所要制作的是“浪漫情人节”的多媒体光盘盘面，如图 1-1 所示。

图 1-1

创意设计

作品的创意通常必须先有一定的目标，在确定了要沟通的对象后，用他们能理解的图像语言表达出他们感兴趣的事，并通过这个过程达到设计目的。本例所制作的“浪漫情人节”的多媒体光盘，设计的重点是表现出“浪漫”和“情人节”这两个主题。首先，我们

以粉红色作为整个盘面的基调,当人们看到色彩时,除了会感觉其物理方面的影响,心里也会立即产生感觉。粉红色会令人产生女性、浪漫、温暖的联想,除了具有较佳的视觉效果之外,也常常被用来传达有活力、积极、热诚、温暖等信息。除此之外,还配合了一些具有典型情人节代表意义的物件,如丝带、玫瑰等,并将这些典型的画面元素与必要的文字信息巧妙结合,充分体现出“浪漫情人节”的主题。

制作规格

目前市场上标准光盘盘面的外直径一般为 11.7cm,最大不超过 11.8cm,内直径范围在 2cm~4cm 之间。在某些情况下,客户也会要求在制作时把图铺满整个光盘盘面,即内直径设为 1.5cm。对于盘面的内、外径的设置,您可以在以上的范围内,根据设计需求自行调整。

所使用的软件

一般以 Adobe Photoshop 做底图的设计,如果非图形文字较少或文字所用字号较大,可以直接在 Photoshop 中设好版式出片;如果需要排较多的文字(特别是小字)和环绕字,则需要完成设计稿后在矢量图形软件,或其他排版软件中进行排版。例如:Illustrator、Pagemaker、Corel Draw、Freehand 等软件,以下以 Adobe Illustrator 为例。

图稿的制作

在设计领域中,Photoshop 可以说是无可取代的图像处理软件,但是,如果您只是熟练掌握了 Photoshop 的操作方法,而不了解使用 Photoshop 进行实际设计的流程,就好像只知冰山的一角,而不能完全发挥出 Photoshop 的功能。我们学习 Photoshop 的目的,并不是仅仅掌握它的操作技巧,而是要能够在实际的设计工作中运用自如。

设计制作大型印刷出版物时,由于图形的尺寸较大,软件运行速度会很慢,且设计稿也常常需要多次修改,直接做印刷尺寸的文件会降低效率。通常的做法是先制作低分辨率的草图,基本定稿之后再制作标准尺寸的大图。盘面的制作因尺寸较小,不会存在这个问题,因此,可以直接按实物大小制作。

设计过程

首先,我们在 Photoshop 中按照标准尺寸完成基本的画面设计工作。在本例中,只需要对原始素材做一些简单处理。所涉及的内容包括使用蒙版完成图像的透空叠加、图层样式的设置与应用以及多个图层的混合。具体的操作步骤如下。

★ 设计前的设置工作

在设计图稿之前,我们首先需要在图像中创建一些用于定位的辅助参考线。

步骤:

(1) 启动 Photoshop 7.0 中文版,从【文件】菜单选择【新建】命令,在弹出的图 1-2 所示的对话框中将分辨率设置为 300 像素/英寸,大小设为 12cm×12cm,色彩模式设置为

CMYK。

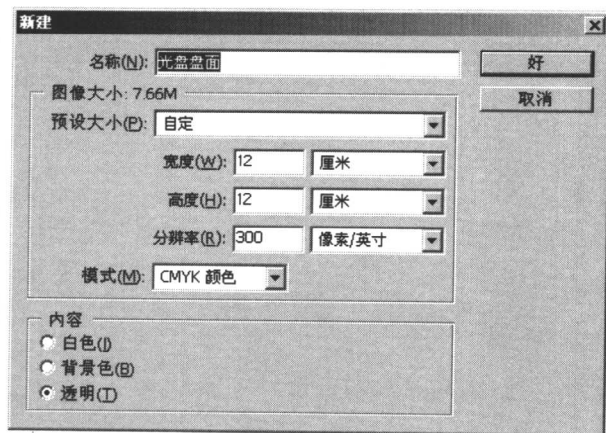

图 1-2

说明

在 CMYK 模式下 Photoshop 的很多滤镜功能都无法使用，所以，在设计图稿时可以先选用 RGB 色彩模式，定稿之后再转为 CMYK 模式。不过，由于 RGB 模式色彩比 CMYK 模式鲜艳，转换色彩模式之后需要对色彩进行调整和矫正。如果已经有制作完成的 CMYK 设计稿，只需要加工成盘面，则可以直接选择 CMYK 模式。

(2) 按快捷键 Ctrl+R 在工作区显示标尺，然后按快捷键 F8 在工作区显示【信息】调板，并将调板的单位设置为【厘米】，如图 1-3 所示。

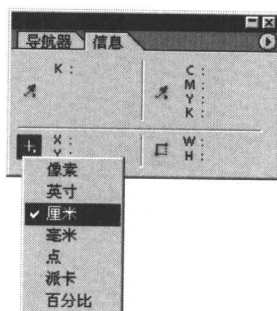

图 1-3

(3) 使用 工具沿着标尺的边缘向工作区拖动鼠标，设定图像的中心点。我们在这里将横向和纵向的参考线都设置为 6cm 处，交叉点即为图像的中心点，如图 1-4 所示。

(4) 为了使标尺以所定义的中心点为基点显示数据，我们从横向和纵向标尺的交叉位置按住并拖动鼠标，将坐标原点移动到画面的中心位置，如图 1-5 所示。

MJS25/03

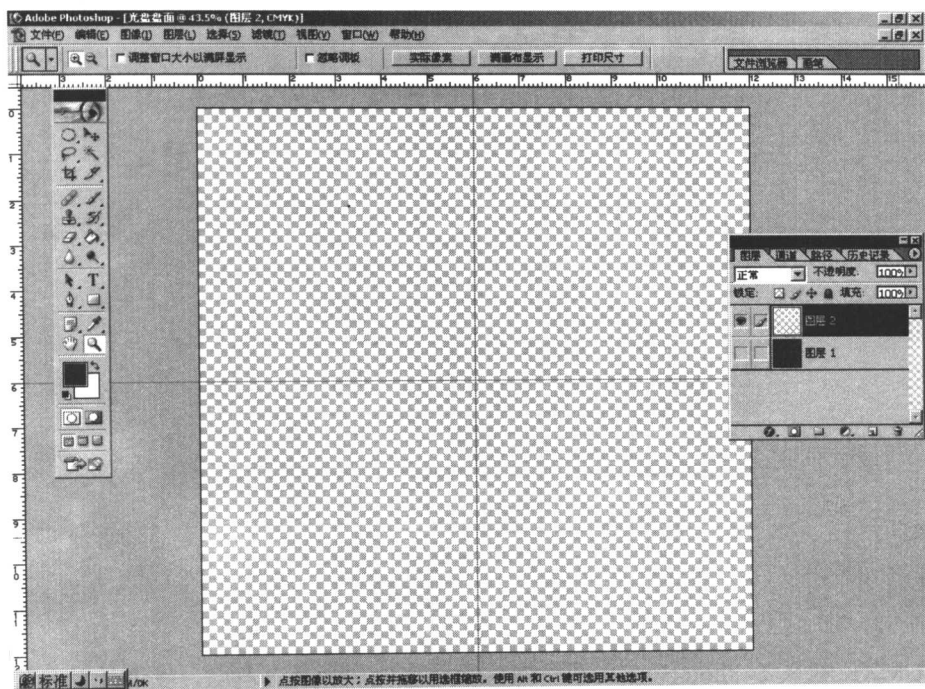

图 1-4

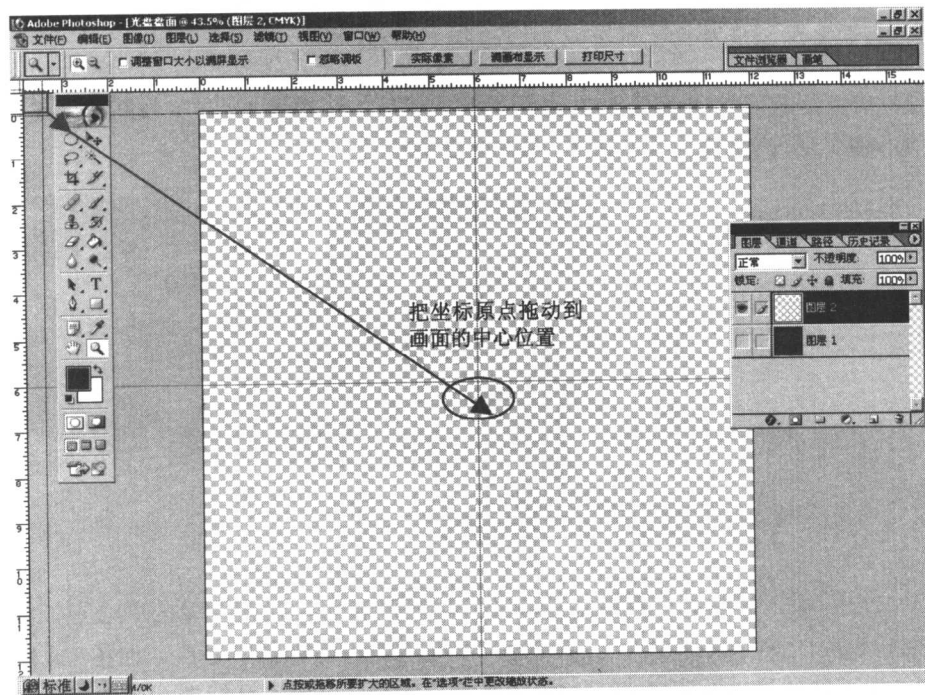

图 1-5

(5) 以中心点作为参考, 找到光盘图稿的外径点, 即距离中心点上下左右各 5.85cm 的位置, 设置参考线, 如图 1-6 所示。

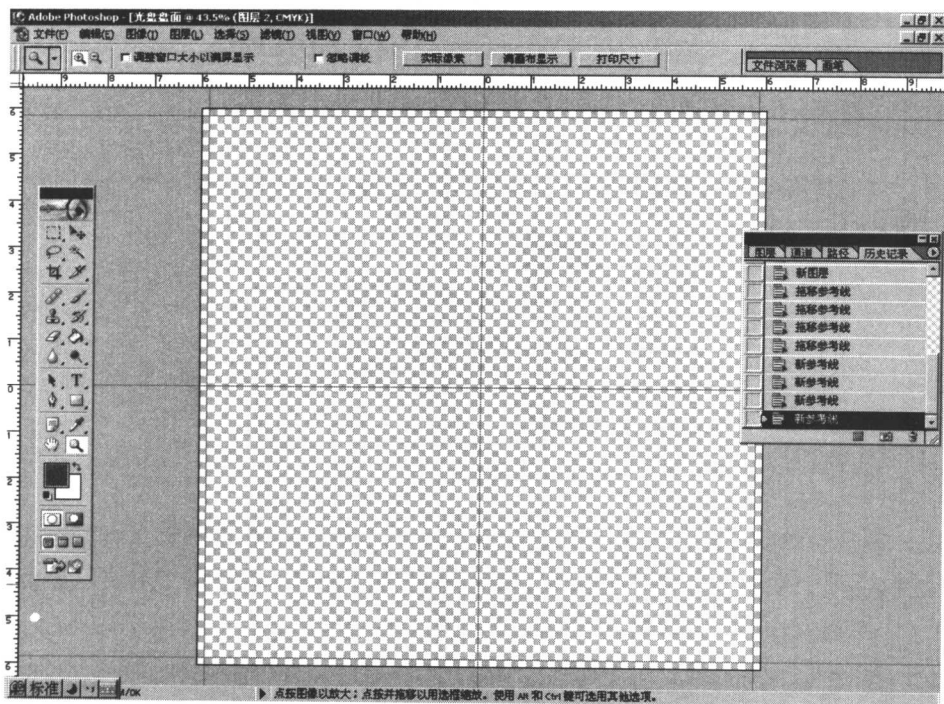

图 1-6

(6) 在【视图】菜单中选择【对齐】命令, 并在【对齐到】子菜单中选择【参考线】命令, 如图 1-7 所示。这样, 可以保证在今后的操作中, 能够将图形对象与参考线对齐。

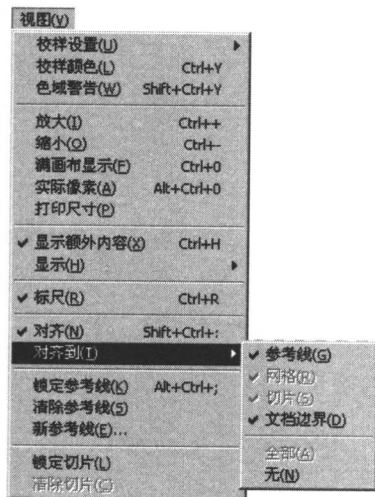

图 1-7

★ 绘制盘面的基本外形

接下来，我们将绘制盘面的基本外形轮廓，在这个步骤中，要保证贴齐参考线创建正确的尺寸。

步骤：

- (1) 在工具箱中选择【椭圆选框工具】，如图 1-8 所示。

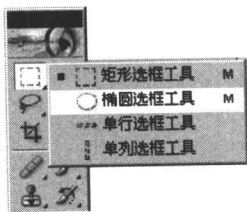

图 1-8

- (2) 将鼠标指针放置在参考线所设置的中心点，按住 Shift 键拖动鼠标绘制正圆，接着，在绘制过程中按住 Alt 键保证圆形选定范围的中心处于所设置的中心点。然后将选定范围的尺寸绘制为外径参考线所设置的位置，如图 1-9 所示。

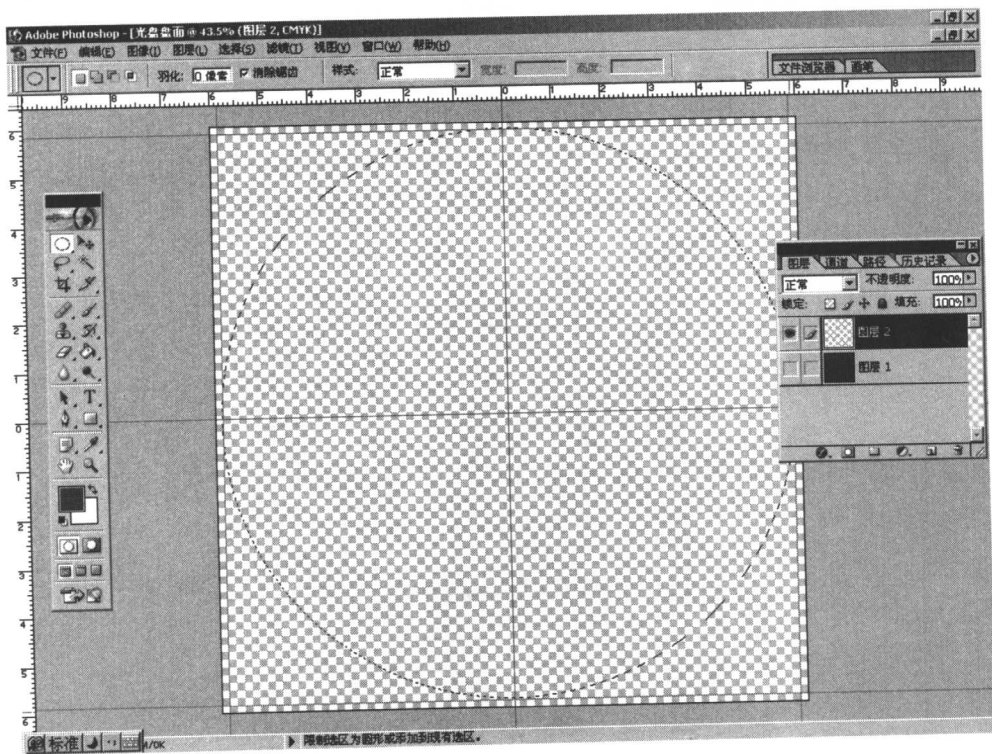

图 1-9

(3) 从【选择】菜单选择【反选】命令或者按快捷键 Shift+Ctrl+I 反选选定范围。接着,按快捷键 D 重置前景色和背景色,并按快捷键 Ctrl+Delete 以背景中的白色填充选定范围,如图 1-10 所示。

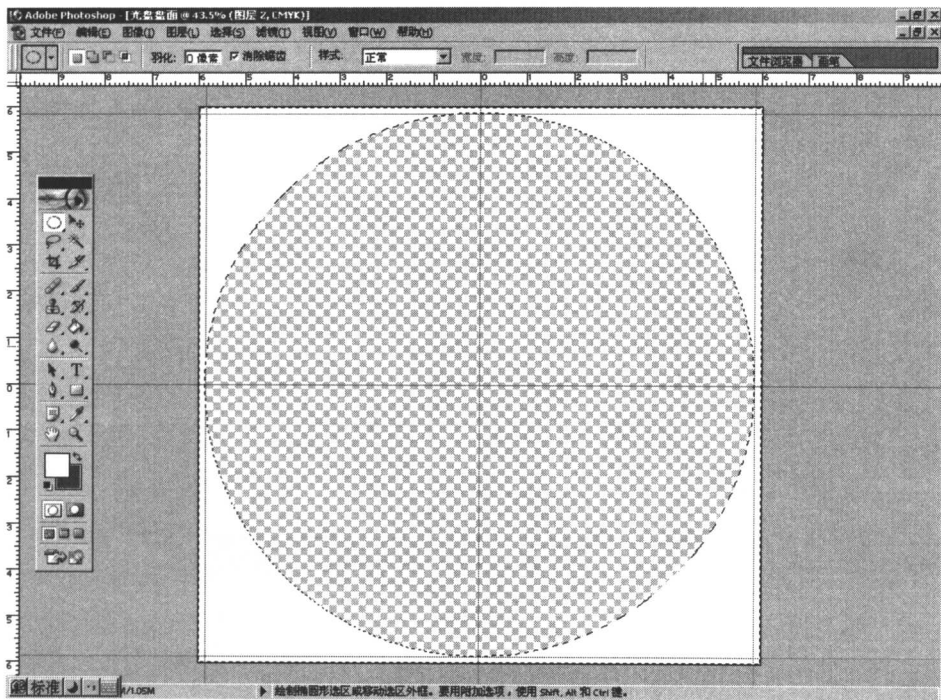

图 1-10

(4) 接下来,我们制作光盘内径。首先,在距中心点上下左右各 2cm 的位置设置参考线,然后按照前面所介绍的方法在参考线设置的区域内创建圆形选定范围,并以白色填充,如图 1-11 所示。

这样光盘的盘面版式模型基本就出来了,在以后设计盘面图样时把它一直放在最顶端的图层上,就可以看出盘面的制作效果。

★ 设计盘面

接下来要进行盘面的图稿设计,因为盘面是圆形且圆心中空,构图中重要的部分就需要避开中心位置。光盘的主题文字选择横排式放在盘面的上方或下方比较常见,亦可以竖排的方式放在盘面的左侧,主要视底图的构图而定。一般情况下盘面的要素包括:盘面主题文字、体现主题的底图、光盘内容大致介绍、版号、出版社名称、版权所有声明等内容。版号一般分两种:一种是从出版社取得的 ISBN 号,制作盘面时各出版社都会要求把 ISBN 号、条形码以及出版社的名称、地址、电话等内容排在盘面上;另一种是京准号,从新闻出版局直接申请,制作盘面时需注明“准复制号:京准****”字样。以下介绍盘面图稿的设计过程。

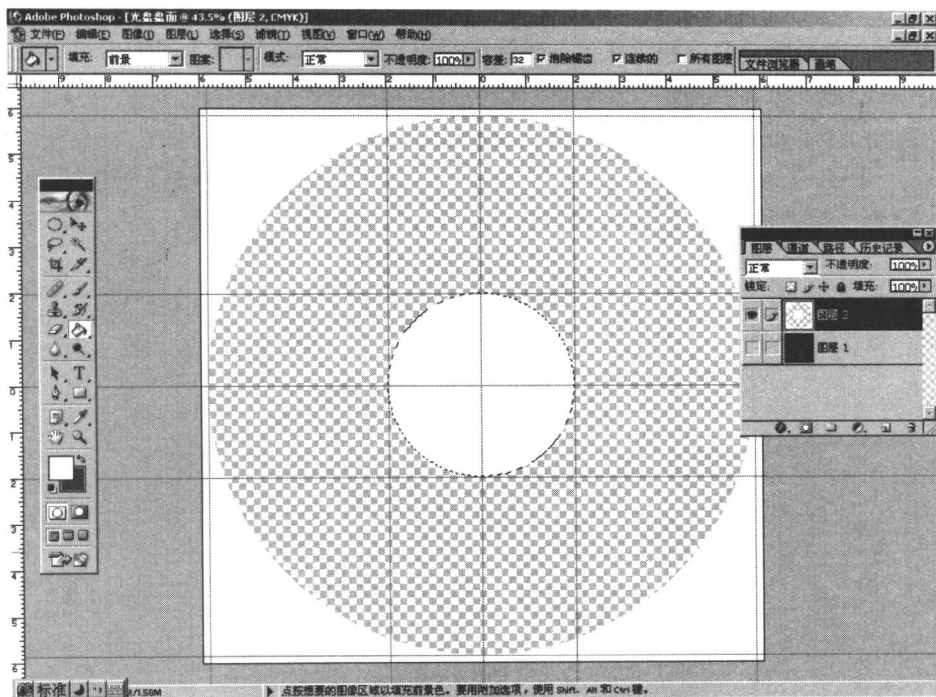

图 1-11

步骤:

(1) 首先, 单击【图层】调板下方的 按钮创建一个新的图层, 并将它移动到先前创建的盘面外形图层下方, 如图 1-12 所示。

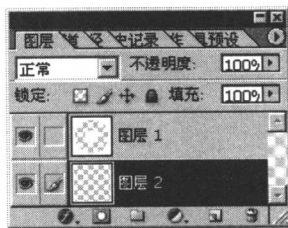

图 1-12

(2) 将前景色设置为粉色 (F59293), 然后按快捷键 Alt+Delete 以前景色填充新建的图层, 如图 1-13 所示。

(3) 打开素材文件玫瑰、丝带, 将它们复制并粘贴到“图层 2”的上方, 并以【移动工具】 调整它们的位置, 接着, 按快捷键 Ctrl+T 并拖动控制点分别调整这两个对象的尺寸, 如图 1-14 所示。

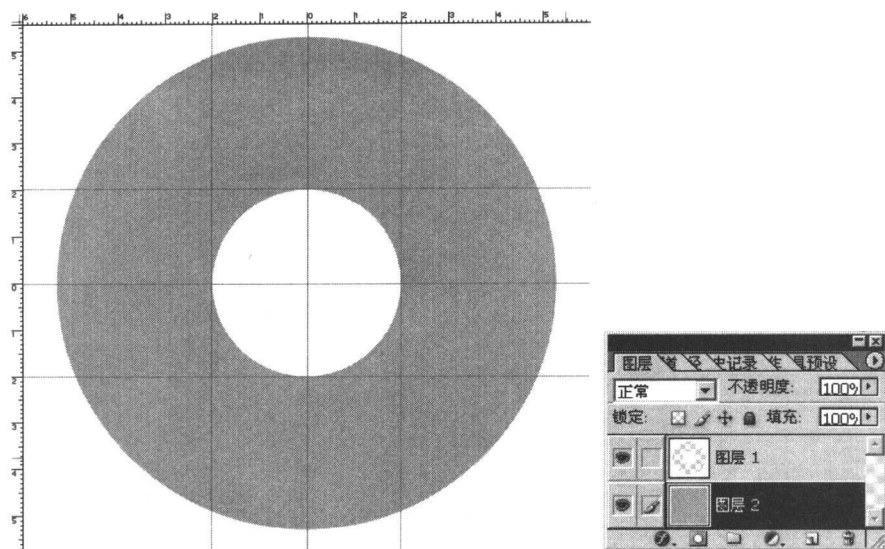

图 1-13

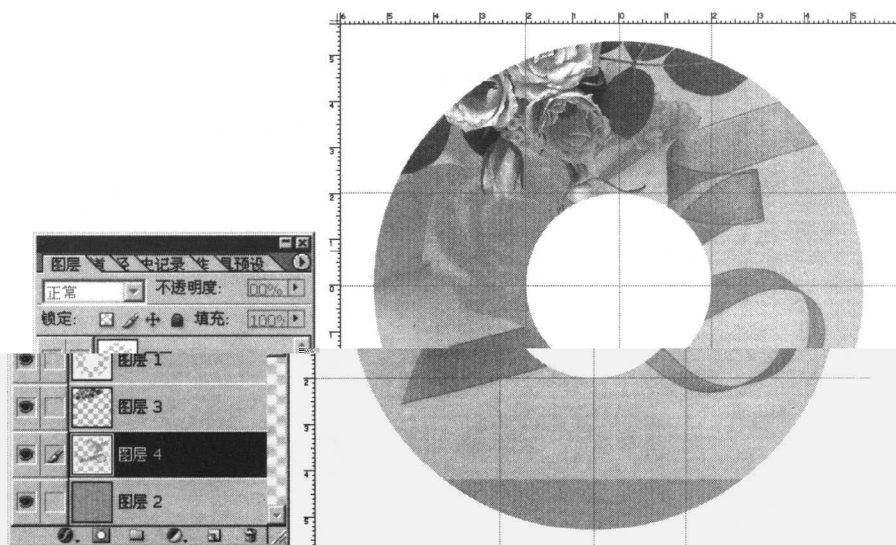

图 1-14

说明

由于玫瑰将处于前景清晰显示的主题位置，所以，在前期操作中必须对它精确去底。而丝带将在背景中朦胧显示，只需要对原始素材进行简单处理即可。

(4) 为了使整个画面能够表现出明显的层次感。我们首先选择丝带所在的图层，在【图层】调板上将它的图层混合模式设置为【正片叠底】，然后将【不透明度】设置为 30%，如图 1-15 所示。

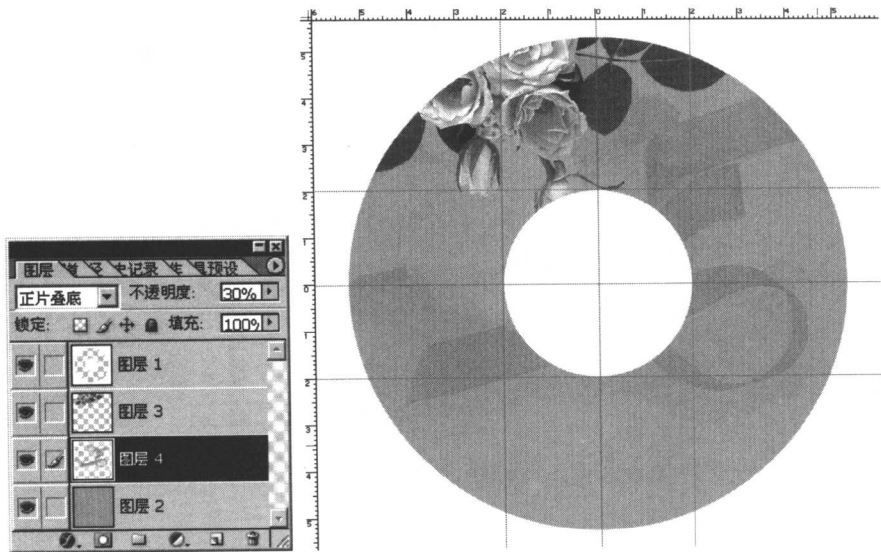

图 1-15

(5) 接着，从【图层】菜单选择【添加图层蒙版】子菜单中的【显示全部】命令，为丝带所在的图层添加图层蒙版，如图 1-16 所示。

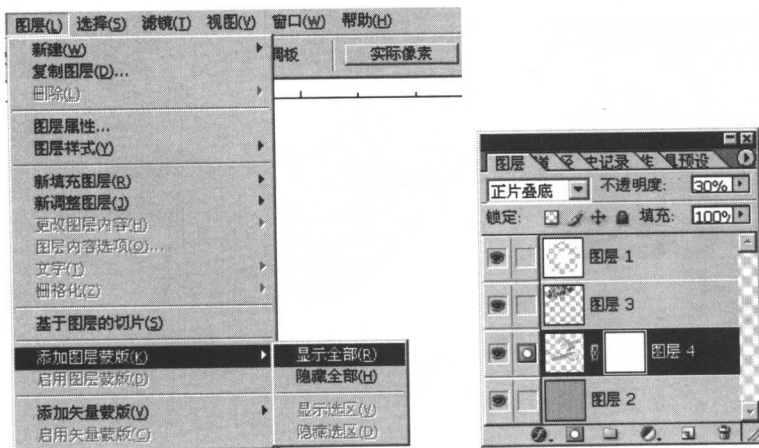

图 1-16

(6) 然后选择工具箱中的【渐变工具】，按快捷键 D 重置前景色和背景色，并在属性工具栏上将渐变方式设置为线性渐变。接着，从画面的中心位置垂直向下拖动鼠标，为丝带添加渐变淡出的效果，如图 1-17 所示。

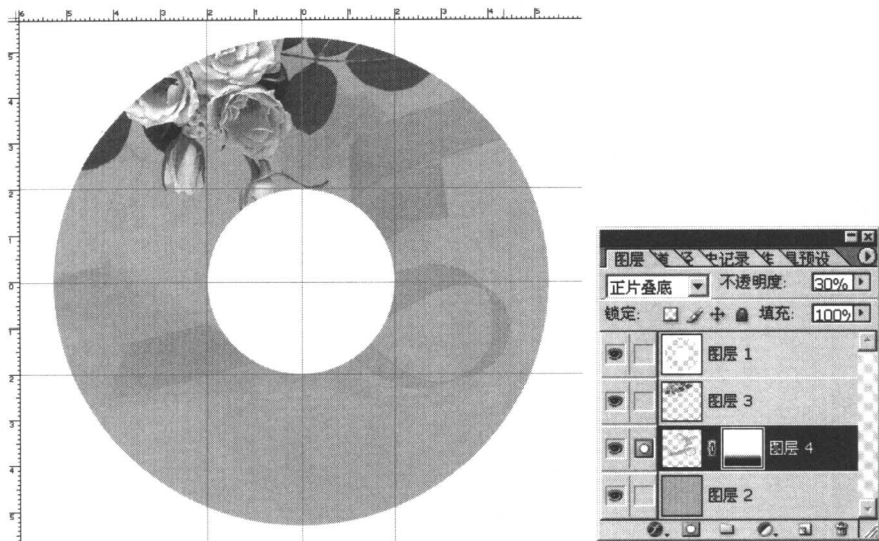

图 1-17

(7) 为了更加突出前景中的玫瑰，我们在图层调板上双击玫瑰所在的图层，并在弹出的【图层样式】对话框中选中【投影】选项，按照图 1-18 所示为玫瑰添加阴影效果。

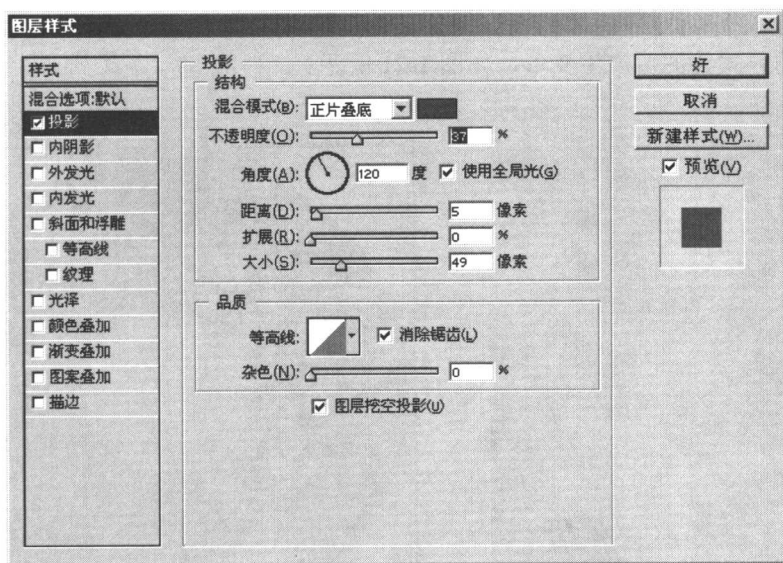

图 1-18

为了保持画面的色调一致，这里的阴影颜色使用的是暗红色（99221F）。