

飞思 数码设计院

Photoshop 7 ~电影影像设计解密~ Movie Advertisement

赠书所附光盘
 包含书中部分
 精彩范例的图
 文件

李迺雄
 飞思科技产品研发中心

著
 改编

电子工业出版社
 PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

飞思数码设计院

Photoshop 7

电影影像设计解密

李迺雄

飞思科技产品研发中心

著

改编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书将篇幅集中于影像处理技巧中最重要而且不易掌握的核心观念——影像的混合、色阶重排,以及立体 Mapping、像素重排,并把影像设计的观念带入技巧的学习之中,强调技法对影像调性与风格的关联性。

本书同时完整介绍经常用到的单色、单一色调与套色效果影像的应用技巧,以及打印前特别色应用的注意事项,随书所附光盘包含书中部分精彩范例的图文件。

书中特别注意影像作品风格与类型的分析,对电影海报影像设计的分类解析更占了本书约三分之一的篇幅,配合范例与类型分析所用的插图总数超过3400幅,是学习影像技巧的设计人不可错过的丰富之旅。

本书繁体字版本名为《Photoshop 7 电影影像侧写》,由上奇(中国)有限公司授权出版,版权归上奇(中国)有限公司所有。本书简体字中文版授权电子工业出版社出版,专有出版权属电子工业出版社所有。未经本书原出版者和本书出版者书面许可,任何单位和个人均不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。

版权贸易合同登记号:01-2003-3200

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop 7 电影影像设计解密 / 李迺雄著. —北京:电子工业出版社, 2003.7

(飞思数码设计院)

ISBN 7-5053-8819-3

I .P... II .李... III.图形软件, Photoshop 7 IV.TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 047535 号

责任编辑:杨章玉

印 刷:山东高唐印刷有限责任公司

出版发行:电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京海淀区万寿路 173 信箱 邮编:100036

经 销:各地新华书店

开 本:787 × 1092 1/16 印张:21.375 字数:547.2 千字 附光盘 1 张

版 次:2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数:6 000 册 定价:59.00 元(含光盘)

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话:(010) 68279077

出版说明

21世纪是数字多媒体的时代,其中备受瞩目的应该就是计算机图形设计技术。当前的文化艺术领域也在广泛利用计算机图形设计功能,最典型的例子就是曾经风靡全球的电影《泰坦尼克号》。现在,计算机图形设计已经是很多领域中必不可少的一项技术。而每当面对国外著名设计师的精彩设计时,我们只能惊叹其构思的巧妙和设计的精美。那么,什么时候我们才能够赶上世界一流的水平?这一点需要我们认真地反省!出版高品质的电脑图形设计书籍是培养出世界级著名设计师的基础。

综观当前整个电脑图形技术书籍市场,我们会发现这片领域已经是相当的成熟,各类图形技术的书籍琳琅满目。不过同时我们也发现大部分书籍只是停留在基础的层次上,对于有一定基础知识的读者来说,要想提高到更高的层次,就会遇到一个难以突破的瓶颈。

“飞思数码设计院”是电子工业出版社计算机研发部全新规划的、为国内电脑图形设计爱好者量身定做的一套中高级电脑图形设计精品图书。本系列图书将精心组织国内优秀设计人员编写,力求保证图书的高质量,同时还将从在电脑图形设计领域具有领先技术的日本、韩国及中国台湾地区选择最畅销的精品图书并进行改编。“飞思数码设计院”将兼顾电脑图形设计技术的深度和广度,同时着力淡化所使用软件的版本,让本系列图书成为电脑图形技术领域的精品,使其拥有更加长久的生命力,以开创出具有高、精、尖概念的电脑图形设计书籍的全新理念。

在此要向读者说明的是,本书图序结构比较特殊,作者将每一章的所有图分成几个层次,如1-1、2-1或A-1、C-1等,此种表达方式很直观,故未对原书的图序进行改变,望读者能够理解。

我们真诚希望“飞思数码设计院”系列丛书可以为更多读者带来广阔的学习空间,并希望我们的努力能够为国内的设计师队伍建设做出一些贡献。我们期待着您能为我们的努力提出您的意见,同时,我们也在等待着您的加入。

我们的联系方式如下:

咨询电话:(010) 68134545 68131648

答疑邮件:support@fecit.com.cn

网 址:<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

答 疑:<http://www.fecit.com.cn>的“问题解答”专区

下 载:<http://www.fecit.com.cn>的“下载专区”

通用网址:计算机图书、FECIT、飞思教育、飞思科技、飞思

电子工业出版社计算机研发部

关于飞思

新世纪之初的北京,一群满怀共同理想的年轻人聚集在飞思教育产品研发中心的旗帜下,他们将新的希望和活力注入了中国IT教育产品开发领域。飞思人在为把自己打造成为中国IT教育产品研发的精英团队而更加不懈努力。

21世纪的今天,飞思人在多元化教育产品的开发和出版等方面已经迈出了坚实的第一步,开拓出属于自己的一片天空,初步赢得了涓涓细流。

如今,本着教育为科技服务的宗旨,飞思科技产品研发中心以崭新的面貌等待您的支持与关注。

飞思人理念

我们经常感谢生活的慷慨,让我们这些原本并不同源的人得以同本,为了同一个梦想走到一起。

因为身处科技教育前沿,我们深感任重道远;因为伴随知识更新节奏,我们一刻不敢停歇。虽然我们年轻,但我们拥有:

“严谨、高效、协作”的团队精神

全方位、立体化的服务意识

实力雄厚的作者群和开发队伍

当然,最重要的是我们拥有:

恒久不变的理想和永不枯竭的激情和灵感

正因如此,我们敢于宣称:

飞思科技 = 丰富的内容 + 完美的形式

这也是我们共同精心培育的品牌 的承诺。

“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。路再远,终需用脚去量;风景再美,终需自然抚育。

年轻的飞思人愿为清风细雨、阳光晨露,滋润您发芽、成长;更甘当坚实的铺路石,为您铺就成功之路。

前言 —— 丰富之旅

又是一本关于 Photoshop 的书—— Photoshop 7 电影影像设计解密！
—— Photoshop 7 是本书内容所依据的版本，而非仅介绍这个版本；
—— 电影影像是本书分析影像设计构图与风格所引据的例证；
—— 本书切入影像制作技巧的角度：集中在几个重要的观念上，并尝试将“技巧”与“设计概念”合而为一。

本书前半部的内容包括几项仍未被一般人充分开发的影像核心技巧，并分析影像设计风格与制作技巧的关联性；后半部则搜集了 1990 年～2003 年，逾 3000 张主要来自好莱坞的电影海报，并从中挑出 1000 多张作品，作为版面构图、影像调性、表现派别、彩色风格与制作技巧等方向的范例。全书使用的影像超过 3400 幅，期望此书能给读者带来一趟多姿多彩的丰富之旅。

无法吸收的技巧

本书的特色之一，是尽量把篇幅用在“能够吸收的技巧”上。杰出的影像表现形式，经常是在实际设计工作的刺激（例如屡屡被客户打回票）之下，经过反复尝试才得到的突破；而许多令人惊艳的影像作品，则来自于创作者个人独到的风格与视觉造诣。这两种影像技巧在移植的时候，都会遇到一定程度的困难。尤其凡是制作步骤极为繁复或依赖大量手动性技巧的技法，由于个人因素太过浓厚，几乎都可归类为“无法吸收的技巧”——学习者即使再怎么努力，能够吸收的也就只是原先用来学习的那一件作品，而真正能纳为己用的，多半只有一部分的局部效果。

“能够吸收的技巧”具有几个特征，第一是不需要太多的手下工夫，因此由不同的人来制作，结果的差异并不大。第二是这些技巧都可以放在工具箱里，并一一贴上标签：“提高反差 10 法”、“抽取影像线条 3 原则”、“Photoshop 全部的 3D 工具”、“缩减色阶 5 途径”、“5 种影像蒙版形式”等，可以针对特定的需要与不同的影像状况，随时取出来组合应用。

为了提供可以充分吸收的技巧，本书各章并不遵循 Photoshop 原有的分类系统，而是以影像效果的类型作为主题。例如，讨论模拟立体影像时，Photoshop 所有相关的工具都会被整理出来，再以范例介绍其中较重要工具的使用时机与控制要领。本书以这种整合方式介绍的主题包括通道、影像蒙版、混合模式、色阶重排、

立体 Mapping、像素 Mapping（置换）、影像的双色分色、套色效果、特别色应用、印前文件格式与设定、单色影像、非 RGB 模式影像应用、影像的重叠与叠印等；必要时，影像离开 Photoshop 后的行为本书也予以讲解，例如单色与灰阶 TIF 文件在排版软件中的填色、影像叠印、特别色的分色输出等主题。

懒人的策略

经过十几年的发展，至今 Photoshop 7.0 版的功能已经可以媲美任何中高阶或高阶的电脑影像处理系统，而 Photoshop 安排各项影像功能的方式，也左右着全球无数设计人在脑海中构思影像的方式。随着 Photoshop 的功能愈趋复杂多元，使用者的偏好也愈趋多样，就如绘画中有工笔画与写意画之分，影像处理技法也出现了各异其趣的不同路线。

当然，本书介绍的技法也相当程度地反映出作者的个人偏好，亦即“懒人的策略”——宁可另辟战场寻求最简易的操作方法，也不愿投入大量时间一笔一笔地去当影像处理的工笔派。读过本书的读者都会发现，范例中完全没有诸如去背景等花大时间动用鼠标的麻烦事，大部分去背景的工作都以通道/蒙版或应用影像混合模式加以解决，最多再花几十秒钟略加修饰即可。

这并不意味着所有去背景的工作都是非必要的，而是强调影像处理中的杠杆原则——大部分以手动操作的影像修饰工作，可能都另有更快捷、效果更自然的其他途径可以达到目的，因此手动的选取与笔刷类工具的使用，均应降至最低的限度；借助事先观察并分析影像的个别情况，将有助于找出最理想的途径，而本书则将从旁协助读者培养此“懒习惯”。

在设计工作中使用 Photoshop 至今刚好满 10 年，这是我的第二本 Photoshop 书，当初策划这本书时，总觉得有太多的东西可写，经过多次与上奇同仁的讨论、取舍之后，终于有了读者目前所看到的这份成果。感谢上奇科技出版事业处的 Angela、Eric 与 Tim 在这本书写作过程中给予的协助，也感谢读者的慧眼垂青，如果阅读时遇到任何的问题，或有任何意见，欢迎读者以 E-mail 与我联络，随书所附光盘包含书中部分精彩范例的图文件。

本书简体中文版由飞思科技产品研发中心策划并组织改编，在此致谢！

李迺雄

alfili@ms9.hinet.net

声 明

引用商标声明

Photoshop、Illustrator、PageMaker、PDF、PostScript 均是 Adobe Systems 公司的注册商标

QuarkXPress 是 Quark 公司的注册商标

FreeHand 是 Macromedia 公司的注册商标

Windows 是微软公司的注册商标

本书所引用电影海报的版权均为各电影发行公司所有,本书是基于教学与学术讨论的目的予以引用与评述

光盘内容版权声明

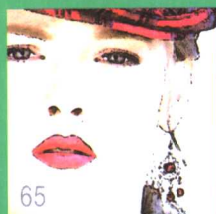
光盘内的影像图文件均为法律保障之智慧财产,仅供本书读者个人自行练习之用,未经作者正式授权,不得复制、流传或做其他用途。

目录 Contente ▶

第1章 影像的基本面

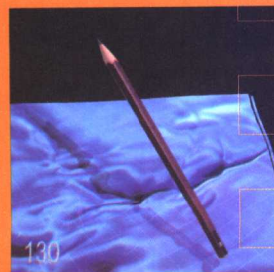
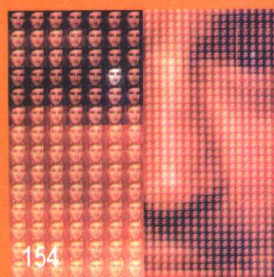
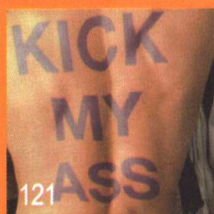
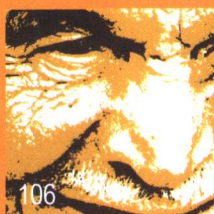
1-1 影像初步	2
影响的基本调整	3
范例: 矫正色偏	7
彩色的三个面相	9
从彩度与色相下手	11
范例: 个别色相的调整	12
通道(Channel)	14
范例: 通道蒙版	17
通道与蒙版	18
通道的操作	23
套用影像与运算	24
范例: 影像套用与运算	25
影像的混合模式	28
加减混合的原理	29
1-2 混合模式的应用	36
范例1: 强化人像风格	37
范例2: 重塑反差与色相	41
影像混合的作用原理	45
范例3: 改变影像的质感	47
范例4: 提炼影像的线条	51
1-3 影像的风格	56
影像素材的亲密度	56
表现形式决定一切	59
范例: 手机证候群——混沌派影像设计	64

第2章 影像 Mapping

2-1 Color Mapping——色阶重排	78
缩减色阶的5种方法	78
2-2 普普艺术&色阶重排	84
普普艺术与Andy Warhol	86
2-3 老人的脸	92
2-4 影像的立体Mapping	96
范例1 立方体Mapping	98
范例2 不规则与透明体	99
范例3 夜晚的星球——球体Mapping	102
范例4 天圆地方——立方体Mapping	104
范例5 刺青男子——挪移的应用	106
乾坤大挪移——Displace	108
范例6 0与1的脸孔	110
以挪移卷曲钞票	115
2-5 漂浮的2B铅笔	116
2-6 挪移的广泛应用	121
自制质感模板	121
小图大用	124
字体烙印	126
多样化的模板	127
挪移模板图例1	128
挪移模板图例2	131
挪移模板图例3 卷出	134
2-7 像素Mapping	137

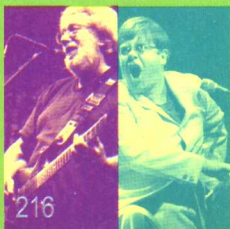
◀ 目录 Contents

目录 Contente ▶

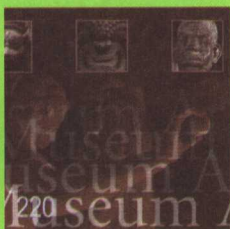
207

216

222

220

223

204

177

163

171

165

BITMAP

188

194

第3章 综合应用

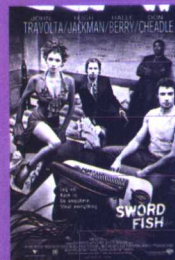
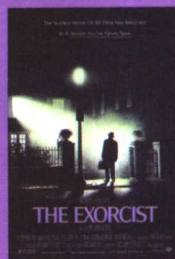
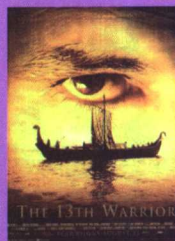
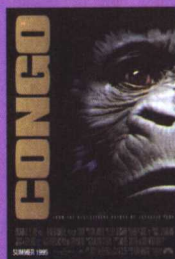
3-1 影像的双色分色	144
反映彩色的通道 RGB	146
以明暗阶调为主色的5种方法	152
3-2 特别色与印前文件	156
6种印前彩色模式	156
印前文件格式	158
EPS与DCS格式	158
PDF文件格式	159
实际操作对策	160
范例 1: MK 配	162
范例 2: ML 配	166
3-3 单色影像	168
灰阶转Bitmap	169
单色影像的应用	171
半色调网幕的应用	179
灰阶TIF的填色特性	181
3-4 非彩色影像的应用	182
单色阶TIF的应用	184
范例 A: 剥蚀的字体	185
范例 B: 字中有字	187
范例 C: 重叠单色 TIF	190
网点效果的应用	192
范例 A: 网点混合	193
范例 B: 网点漫影	196
灰阶的重叠效果	199
范例: 分层负责	200
在完稿中重叠	202
双色的应用	205
范例: 通道内的影像操作	206
四色影像里的套色效果	211

第4章 电影海报技法解解析

目录 Contents

4-1 五光十色的极致——电影的平面印象218

单一影像1: 单脸	219
单一影像2: 个人秀	220
单一影像3: 罗曼蒂克的双人组	222
单一影像4: 亦敌亦友的双人组	224
单一影像5: 多人组	226
单一影像6: 拉长的镜头	228
影像技巧的演进与变化	230
经典海报设计: 刚果	230
多版本海报1: 分版的策略与类型	231
公式搭配型-1	231
公式搭配型-2	232
2A. 同中求异型	233
2B. 换汤不换药	234
异中求同型	235
百花争放型-1	236
百花争放型-2	237
百花争放型-3	238
优美的组合-1	239
优美的组合-2	240
多版海报2A: 影史巨片	242
多版海报2B: 科幻	244
多版海报2C: 未知与冒险	245
多版本海报3: 球卡策略	246

目录 Contents ▶

4-2 构图	248
单纯元素的构图	248
单纯元素构图1: 中轴对称	249
影像的整合	249
单纯元素构图2: 影像的整合	250
影像的纯化	250
双影像元素构图	251
双影像元素构图1: 左右对称	251
双影像元素构图2: 上下相叠	252
双影像元素构图3: 大小对比	254
双影像元素构图4: 嵌入背景	255
多元素构图	256
三角对称	256
影像间的接合/缓冲剂	257
垂直的构图辅助元素	257
对角布局	258
加一点角度	259
方格嵌图	260
开窗式构图	261
分割派的构图	262
自然的分割	264
纵向的分割	265
一分为四	266
疯狂的格子派	267
人的布局	268
前景独大的景深式布局	271
从文字下手	272

4-3 写实的彩色风格

彩色表现类型 275

突出影像本身的色调 275

影像演色表 277

 范例 1: 色调混合 278

 范例 2: 低彩度色调 283

 范例 3: 分层的色阶技巧 288

 Blacking Out——黑去法 290

4-4 去写实的彩色风格 296

包装敏感题材 297

构图需求——制造对比与差异化 297

着色/彩色重排 298

纯色派 300

 范例 1: 着色 302

 范例 2: 分段 Mapping 306

 范例 3: 火焚式色阶 311

 范例 4: 局部填色 314

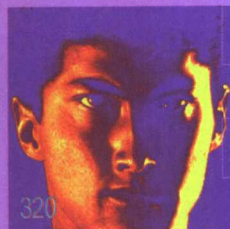
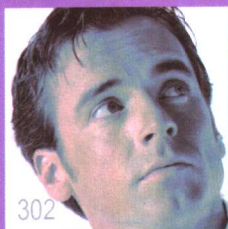
纯净派 318

 范例: 漂白 320

 精致华丽的彩色效果 326

 独树一帜的彩色效果 327

◀ 目录 Contents

第1章 影像的基本面

1-1 影像初步

从修补一张有瑕疵的相片、将影像调整得能够合乎需要，到塑造令人印象深刻的影像风格、建立所欲表现的意象，均依赖各种对应的影像技巧来达到目的。

本节将探讨影像制作最重要的核心观念，包括影像调整、通道、图层、蒙版、彩色，以及影像的混合模式。

影像的制作技巧，不论侧写、正写，核心观念总是不变的。Photoshop所提供的影像工作界面，包括100多种菜单命令，17个功能视窗，以及一个容纳22类工具与附属功能的工具面板，其中哪些才是核心？

本节所提出的几个主题中，色阶调整与曲线调整，是修正影像彩色与明暗分布最重要的工具。彩色的三个面相——色相、彩度与明度，则是调整影像、进而制作不同效果的依据。

图层与通道是影像被Photoshop打开之后存在的固定方式，选取区与蒙版则以固定或暂时的方式存在，其行为与通道相同，彼此也可以通过转存通道或载入通道的方法互相变换，本质都是灰阶影像。

影像是由彩色与明暗度共同组成的，而两者都可以从影像里抽离，再分别以图层的方式来发挥作用，如果除去“彩色图层”，只留下“明暗度图层”，RGB影像就被降级成为灰阶影像。

混合模式是影像与影像互相影响的方式，7.0版的Photoshop已把混合模式增为22

种，凡是图层、笔刷类工具、填充(Fill)命令、Fade命令、套用影像与运算命令等，均可设定不同的混合模式，使影像的形状发生截然不同的改变……

以上是属于原理与概念的介绍，在操作面部分，本节将完整介绍选取区、蒙版与通道的种类与转换方法，以预览编辑状态与非预览编辑状态的观念，把一般使用者原先心目中十几种不同的东西完全统一。

套用影像与运算是使用者较少注意的功能，不过这两个孪生兄弟却跟Fill与Fade一样，都是操作影像混合的重要途径，同时其中还隐藏了两种重要的混合模式——加与减，其重要性并不逊于图层。

混合模式与通道技巧互相搭配，能够发挥影像制作的杠杆作用，大幅降低制作过程中人为操作的程度，也就是“手工”的部分。例如，去背景、局部选取与笔刷类工具的使用，对影像制作的效率与作品的品质都有极大的助益。第2节仍将衔接此主题，继续介绍混合模式进一步的应用。