

超值多媒体光盘
16段全程配音教学视频文件
全书30个综合字效应用实例
30幅精美字效应用效果

Photoshop

字效设计商业案例

■ 郝春雨 关秀英 等编著

清华大学出版社

超值多媒体光盘
16段全程配音教学视频文件
全书30个综合字效应用实例
30幅精美字效应用效果

Photoshop

■ 郝春雨 关秀英 等编著

字效设计商业案例

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书讲解文字设计的基础知识和典型应用案例,讲解过程中将商业广告的设计技法和软件功能相结合,阐述文字艺术在平面设计领域中的应用知识。全书共分13章,全面、细致地剖析了Photoshop的绘画技法、图像合成技法、插画技法的表现手段,并对重点和难点知识进行了透彻的讲解。本书内容丰富,案例经典,全彩印刷,配书光盘提供了书中案例教学视频以及实例素材源文件。

本书适合采用Photoshop从事广告设计、平面创意、插画设计、网络设计的人员学习使用,也可以作为社会平面设计培训机构的相关教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop字效设计商业案例/郝春雨等编著. — 北京:清华大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-302-22828-8

I. ①P… II. ①郝… III. ①图形软件, Photoshop IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第097100号

责任编辑:冯志强

责任校对:徐俊伟

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

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

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62795954, jsjic@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市兴旺装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190×260 印 张:19 插 页:4 字 数:520千字

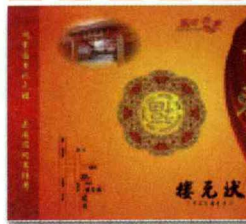
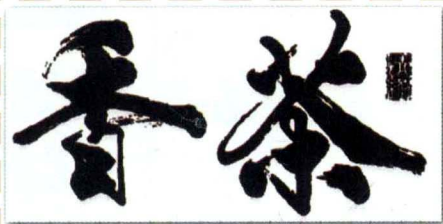
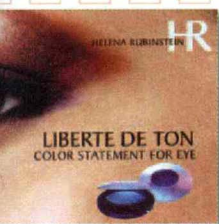
附光盘1张

版 次:2010年8月第1版

印 次:2010年8月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:59.80元

Photoshop CS4是美国Adobe公司推出的专业图像处理软件。它以强大的图像处理功能，完善的工作环境以及人性化的操作界面和更有效的设计途径，在平面设计和计算机的图像处理领域占据着十分重要的地位。本书通过Photoshop CS4绘制的各种字体特效，系统地讲述字体设计的基础知识和Photoshop CS4对文字的变形与处理，以及文字特效图像在商业中的具体应用，全面地介绍Photoshop CS4在文字特效设计领域的应用方法和绘制技巧，使读者在学习应用过程中得到全面的能力提高。

1. 本书内容介绍

全书共分为13章，内容概括如下。

第1章主要讲述字体的设计意义、设计原则以及文字的发展进程，使读者对字体设计有初步的了解。第2章与第3章全面介绍基础字体的设计具体方法和设计规律，并灵活使用字体的设计技巧，来提高字体的艺术欣赏价值。

第4章主要介绍特效图像在字体领域的应用，仔细地讲解文字在广告或创意中的设计思路与方法。第5章主要讲述字体设计在广告、海报和标志等广告宣传中的应用，并以欣赏案例的角度进行仔细讲解。

第6章主要介绍字体在商业包装和书籍装帧中的实际应用，并从案例欣赏的角度解剖、分析文字的特点和使用技巧。第7章主要通过了解新媒体和其他各行业中字体设计的特点，详细地对字体设计进行解剖、分析，并使用不同的设计方法进行字体设计。

第8章主要通过具体的案例详细介绍文字在平面设计中的应用知识，并使用Photoshop CS4制作各种文字效果。第9章主要以具体实例来讲述字体设计在商业包装中的应用，使读者掌握具体的字体设计方法和规律。

第10章具体讲述不同类型的封面设计，不仅使读者了解到字体在Photoshop中的应用，同时也丰富了书籍设计中的字体应用知识。第11章通过对文字不同纹理的绘制，具体地说明绘制各种纹理的设计方法和设计要点，并对不同的纹理特征进行深刻的解剖和分析。

第12章主要以具体的实例来讲解字体特效的设计方法和设计思路，将文字的内涵特征通过视觉化的表现，与外在形式巧妙、有趣地融合在一起，一目了然地展示文字本身的感染力和说服力。第13章主要讲述特殊的字体设计，包括它在网页、门头、邀请函和挂历中的实际应用，并通过具体的案例设计说明特殊字体设计在广告行业中的应用。

2. 本书主要特色

本书是一本全彩印刷的Photoshop网页制作图书，其版式具有杂志版面风格，富有时代气息。

- **实例丰富，效果实用** 本书由不同行业中的应用组成，书中各实例均经过精心设计，操作步骤清晰简明，技术分析深入浅出，实例效果精美实用。
- **全程图解，轻松学习** 书中采用全程图解方式，对图像做了大量的加工，图中添加了大量边

前言

框和箭头指示,以及简单的操作步骤提示,信息丰富,便于读者轻松学习。

- **虚实结合 超值实用** 知识点根据实际应用安排,重点和难点突出,对于主要理论和技术的剖析具有足够的深度和广度。在相同的内容下,篇幅缩减了30%,实例数量增加了50%。
- **书盘结合,互动学习** 配套光盘与书中内容紧密结合,提供了全部实例的语音视频教程,以及实例需要的全套素材图和效果图,让读者书盘结合,通过交互方式,循序渐进地学习。
- **经典实例,融会贯通** 根据特效图像在平面设计中的分类,集中多个具体实例进行讲解,让读者举一反三,巩固提高,充分了解Photoshop CS4在各个行业中的具体应用。

3. 随书光盘内容

为了帮助读者更好地学习和使用本书,本书专门配带了多媒体学习光盘,提供了本书实例源文件、最终效果图和全程配音的教学视频文件。本光盘使用之前,需要首先安装光盘中提供的tssc插件才能运行视频文件,光盘具有如下特色。

- **交互性** 视频播放控制器功能完善,提供了“播放”、“暂停”、“快进”、“快退”、“试一试”等控制按钮,可以显示视频播放进度,用户使用非常方便。
- **功能完善** 本光盘由专业技术人员使用Director技术开发,具有背景音乐控制、快进、后退、返回主菜单、退出等多项功能。用户只需单击相应的按钮,就可以灵活完成操作。
- **自动运行功能** 本多媒体光盘具有自动运行功能,只需将光盘放入光驱中,系统将自动运行并进入主界面,展示“实例欣赏”、“素材下载”、“教学视频”和“网站支持”按钮。

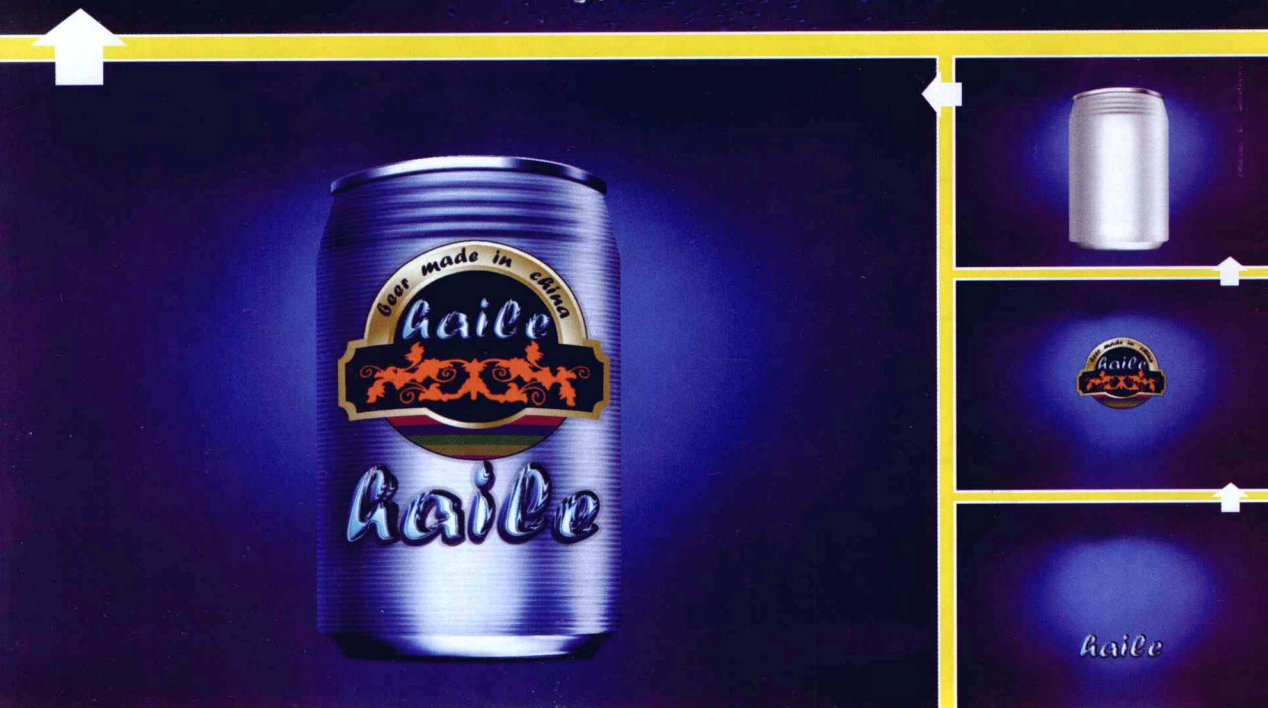
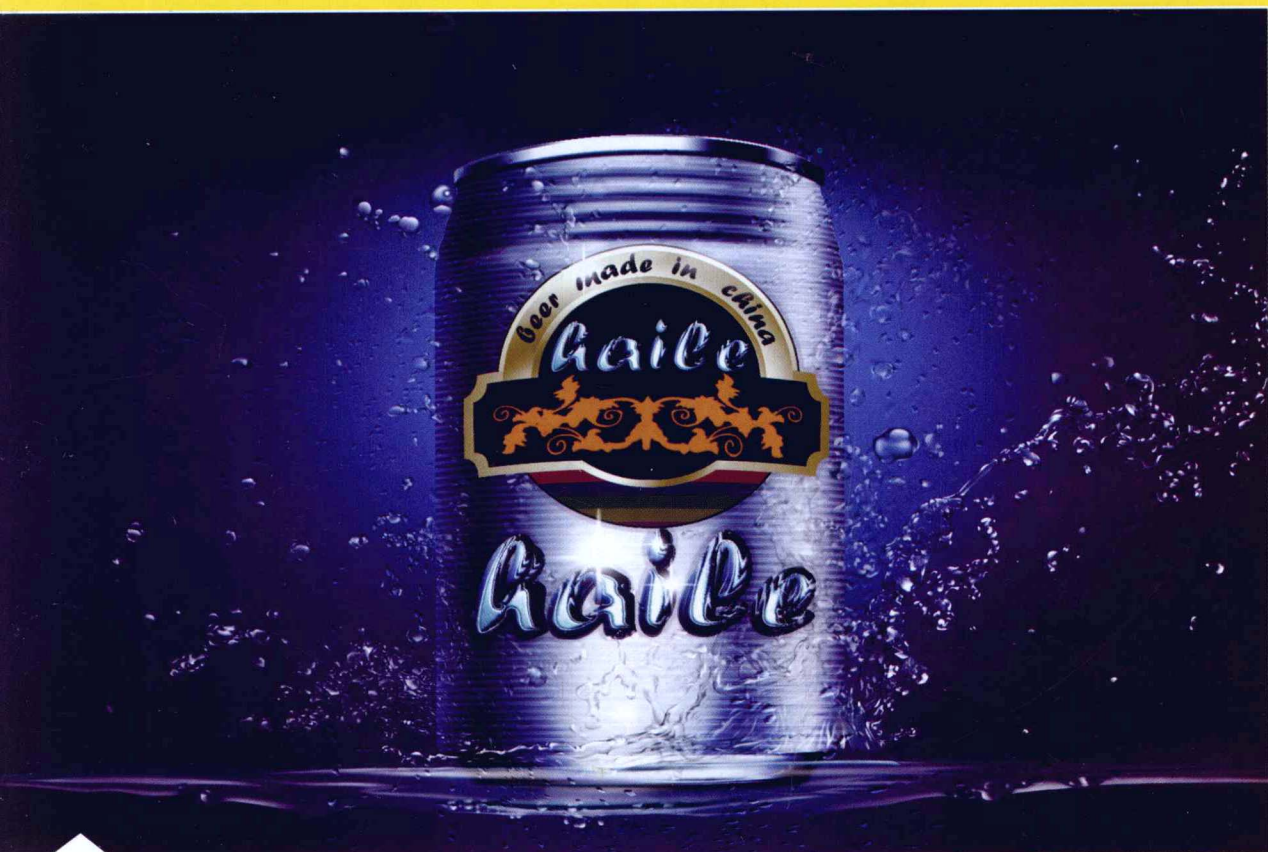
4. 读者对象

对于不具备任何软件操作基础的读者,本书通过丰富的练习操作,带领读者认识Photoshop CS4软件,掌握特效图像的绘制方法。

对于具有图形图像软件操作基础的读者,可以简略学习Photoshop CS4基础操作内容,将学习重心放在对各种平面设计领域中的学习与应用上。

本书是真正面向实际应用的Photoshop图书,可以作为高校、职业技术学院平面设计、网页制作以及界面设计的Photoshop初中级培训教材,也可以作为平面设计人员的参考资料。

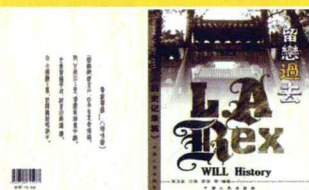
参与本书编写的除了封面署名人员外,还有宋俊昌、李海庆、王树兴、许勇光、李海峰、王敏、张瑞萍、李乃文、赵振江、李振山、王咏梅、张勇、安征、邵立新、辛爱军、郑霞、祁凯、马海军、王泽波、康显丽、张仕禹、孙岩、王黎、吴俊海、亢凤林、徐凯、肖新峰、牛仲强、王磊、张银鹤等。由于时间仓促,水平有限,疏漏之处在所难免,敬请读者朋友批评指正,读者可以登录清华大学出版社网站www.tup.com.cn与我们联系。

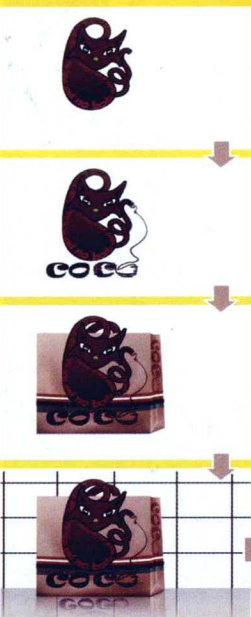
第9章 化妆品包装设计

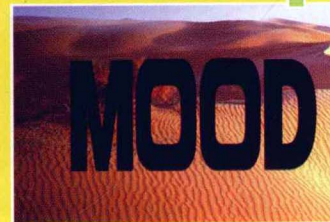
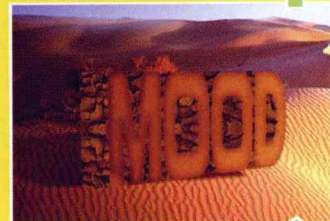
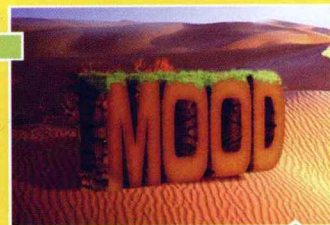
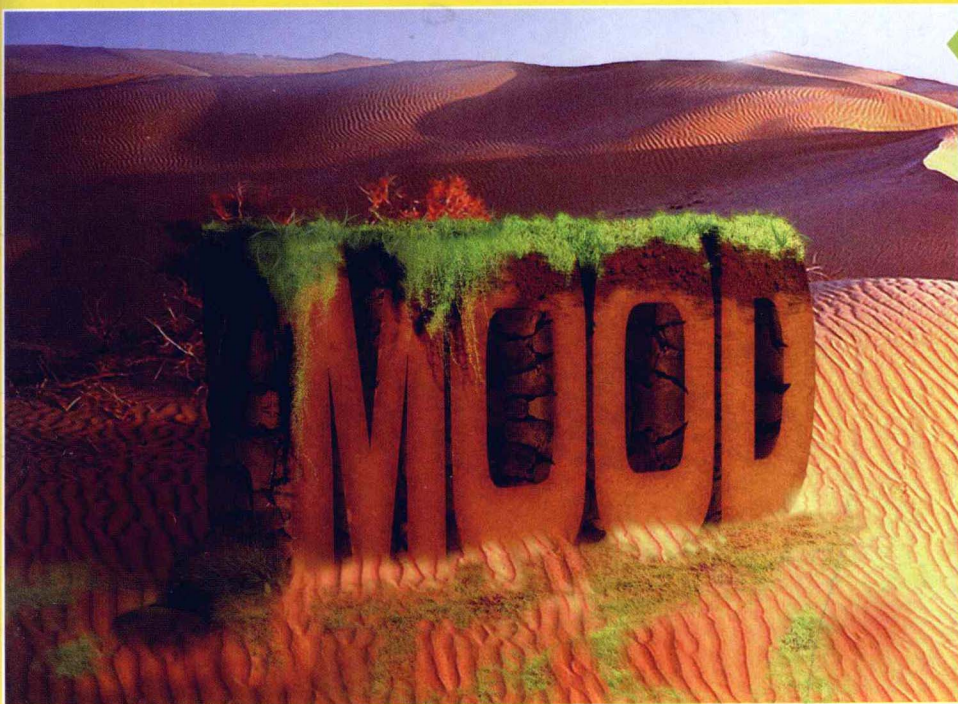
第10章 小说封面设计

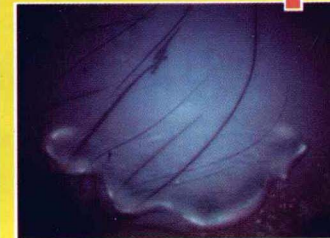
第9章 手提袋包装设计

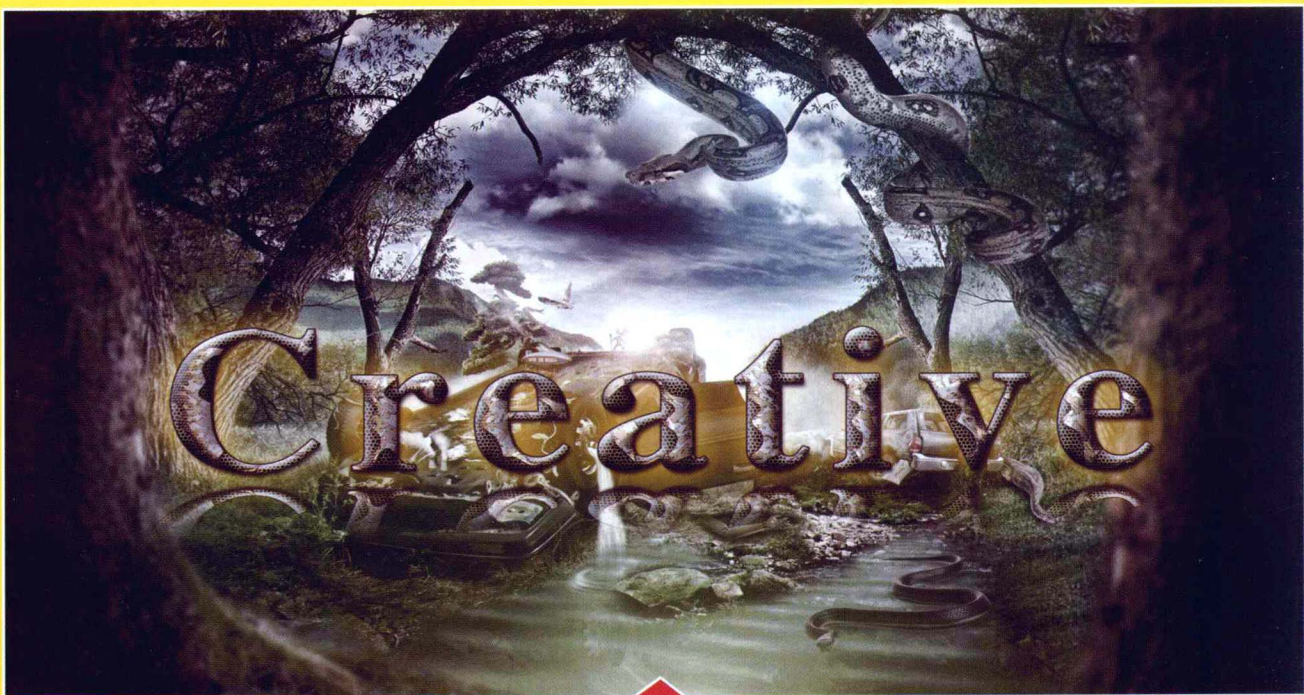
第10章 报纸广告

第12章 梦幻字体特效

第11章 蛇皮字体

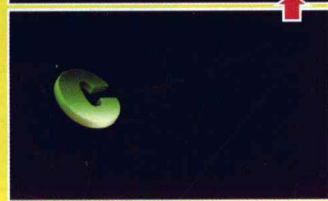

Creative
Creative

第11章 卡通字体

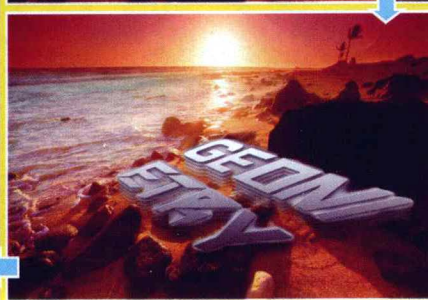
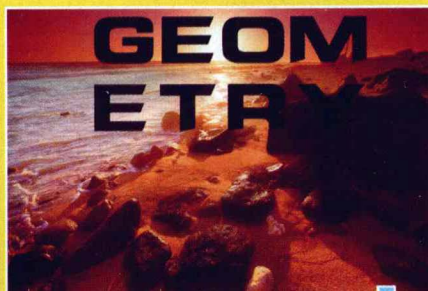
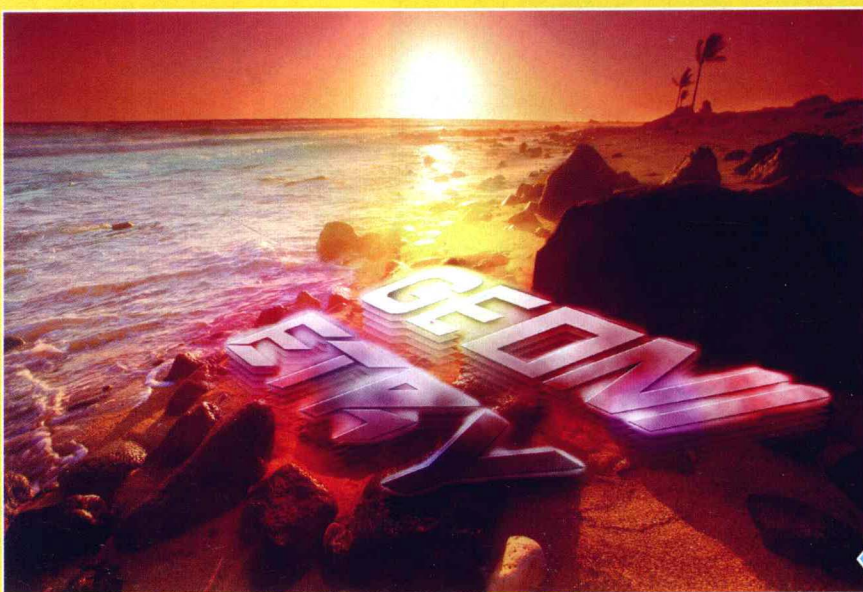
第12章 立体字体

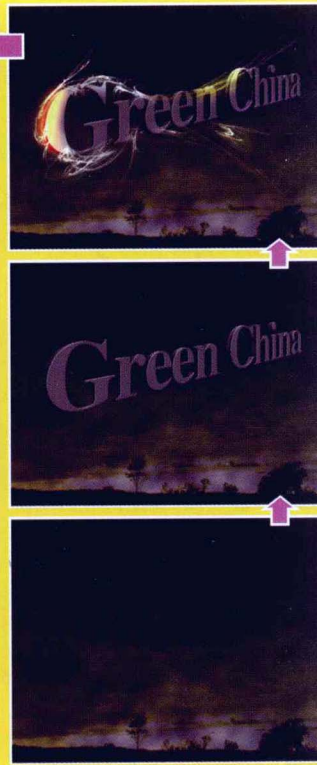
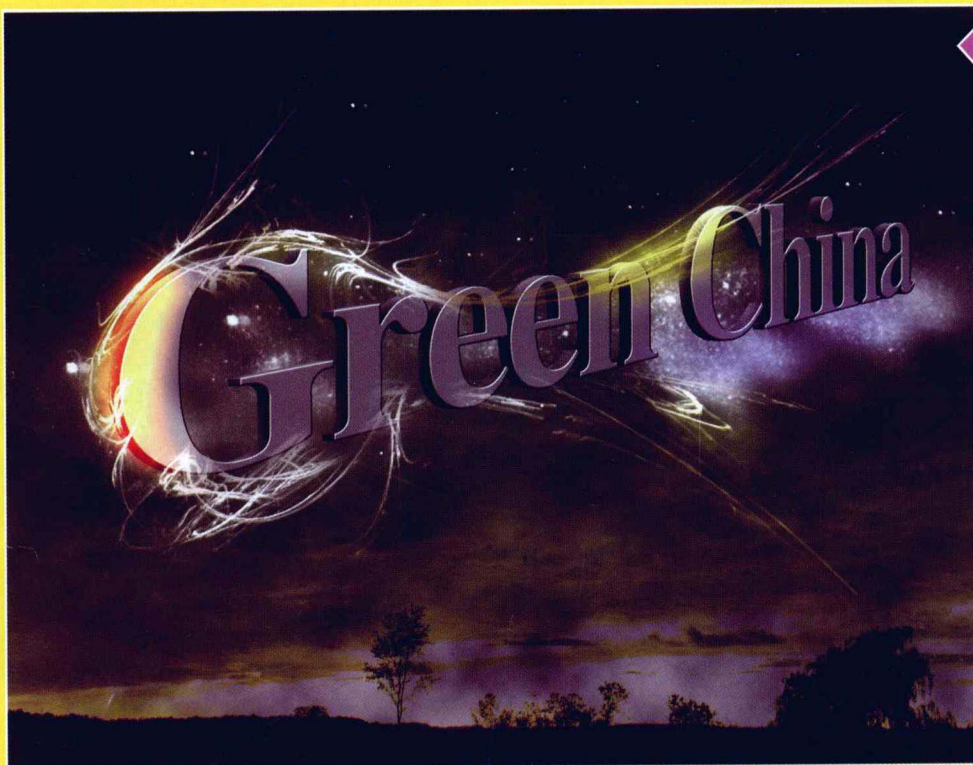
第10章 故事会包装设计

第12章 炫光字效

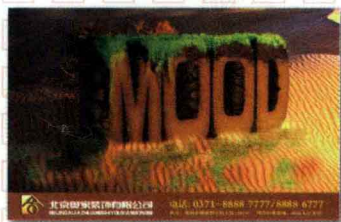
第12章 灼热的立体特效

第12章 双重字体设计

SPRING
SPRING

01 传播媒介——字体设计

1.1 字体设计的意义	2
1.2 字体设计的原则	3
1.2.1 文字的可读性	3
1.2.2 文字的适应性	3
1.2.3 文字整体协调一致	3
1.2.4 赋予文字感情色彩	4
1.2.5 在视觉上应给人以美感	4
1.2.6 在设计上要富有创造性	4
1.3 汉字的发展进程	5
1.3.1 汉字的起源	5
1.3.2 汉字的发展过程	5
1.4 拉丁字母的发展进程	7
1.5 现代字体设计的发展进程	9

02 基础字体设计

2.1 字体的分类与特征	13
2.1.1 汉字	13
2.1.2 拉丁文	14
2.1.3 标准字体设计	16
2.2 书写艺术	19
2.2.1 书法的起源	19
2.2.2 书写艺术的分类	19
2.2.3 现代书法	21
2.3 印刷字体	23
2.4 标点符号设计	24

03 字体的绘写规律

3.1 汉字	27
3.1.1 基本规律	27
3.1.2 绘写方法	30

3.2 拉丁文	32
3.2.1 基本规律	32
3.2.2 绘写方法	33

04 创意字体设计

4.1 创意字体设计原则	36
4.1.1 准确性	36
4.1.2 易读性	36
4.1.3 装饰性	36
4.1.4 独创性	37
4.2 创意字体的构思方法	37
4.2.1 字形	37
4.2.2 笔画	38
4.2.3 结构	38
4.3 创意字体的设计步骤	39
4.3.1 设计定位	39
4.3.2 创意草图	39
4.3.3 方案深入	39
4.3.4 提炼综合	40
4.3.5 修改完成	40
4.4 创意字体的设计	40
4.4.1 新字体的设计	40
4.4.2 文字结构设计	42
4.4.3 基本变化设计	43
4.4.4 装饰字体设计	45
4.4.5 文字立体化设计	46
4.4.6 手写文字设计	47
4.4.7 字体的色彩选择	49
4.4.8 文字组合设计	52

05 字体设计在平面广告中的应用

5.1 平面广告与字体设计	56
5.1.1 字体在招贴设计中的应用	56
5.1.2 字体在POP中的应用	62

目 录

5.1.3 字体在名片中的应用	64
5.1.4 字体在宣传册、报刊中的应用	67
5.1.5 字体在报刊广告中的应用	73
5.2 标志与字体设计	74
5.2.1 汉字标志设计	74
5.2.2 拉丁文字母标志设计	78

06 字体设计在包装中的应用

6.1 包装与字体设计	81
6.1.1 关于字体与包装	81
6.1.2 汉字在包装中的应用	84
6.1.3 拉丁文在包装中的应用	89
6.2 书籍装帧与字体设计	91
6.2.1 字体设计在封面中的应用	91
6.2.2 字体设计在扉页中的应用	97
6.2.3 插图中的字体设计	98

07 字体设计在其他行业的应用

7.1 新媒体字体设计应用	100
7.1.1 网页多媒体字体设计	100
7.1.2 影视动画字体设计	104
7.1.3 游戏字体设计	105
7.2 字体设计的综合应用	106
7.2.1 请柬、贺卡的设计	106
7.2.2 日历设计	108
7.2.3 封套设计	109
7.2.4 环境指示系统中的字体设计	109

08 平面设计中的字体应用

8.1 典型案例：奶酪字	111
--------------------	-----

8.1.1 绘制背景	111
8.1.2 制作奶酪字体	113
8.1.3 添加装饰图案	115
8.2 典型案例：标志设计	117
8.2.1 绘制背景	117
8.2.2 标志设计	119
8.3 典型案例：葡萄酒的标签设计	122
8.3.1 整体制作标签	122
8.3.2 制作主体物	125
8.3.3 整体效果的修改	127
8.4 典型案例：名片设计	129
8.4.1 文字变形	129
8.4.2 绘制卡通图像	131
8.4.3 添加名片信息	134
8.5 典型案例：文字组合设计——茶杯	136
8.5.1 添加文字	137
8.5.2 修饰茶杯细节	139

09 商业包装中的字体应用

9.1 典型案例：月饼包装盒设计	143
9.1.1 绘制平面图结构	143
9.1.2 文字设计	146
9.1.3 立体效果制作	148
9.2 典型案例：矿泉水包装	149
9.2.1 “瓶体”的绘制	150
9.2.2 制作“冰之源”字体	152
9.2.3 制作外包装标签	154
9.3 典型案例：啤酒易拉罐包装设计	156
9.3.1 标签字体设计	157
9.3.2 标签设计	159
9.3.3 绘制罐体	161
9.4 典型案例：手提袋包装设计	165
9.4.1 绘制主题“猫”	165
9.4.2 主题“猫”与设计的结合	167
9.4.3 包装袋的制作	167
9.4.4 包装袋与主题“猫”的结合	170
9.5 典型案例：化妆品包装设计	172

9.5.1 制作化妆品包装	174
9.5.2 调整整体效果	177

10 书籍装帧中的字体应用

10.1 使用快照功能	180
10.1.1 绘制文字纹理	180
10.1.2 绘制破碎文字纹理	183
10.1.3 绘制封面	186
10.2 典型案例：故事会包装设计	187
10.2.1 “么么鱼”的绘制	188
10.2.2 绘制书本整体效果	190
10.2.3 调整整体效果	193
10.3 典型案例：杂志封面	195
10.3.1 导入基本素材	196
10.3.2 绘制主题字体	198
10.4 典型案例：报纸广告	199
10.4.1 制作立体字效	200
10.4.2 添加字体纹理和装饰	201

11 字体设计中的纹理应用

11.1 典型案例：生化危机字体特效	208
11.1.1 绘制纹理	208
11.1.2 绘制光线效果	212
11.1.3 修饰图像细节	213
11.2 典型案例：卡通字体设计	214
11.2.1 绘制“皮”纹理	215
11.2.2 绘制“特”纹理	218
11.2.3 绘制“狗”纹理	220
11.3 典型案例：蛇皮文字	224
11.3.1 制作字体	225
11.3.2 自定义制作纹理	229
11.4 典型案例：晶莹剔透糖果字	230
11.4.1 制作字体轮廓	230
11.4.2 调整具体字体效果	232

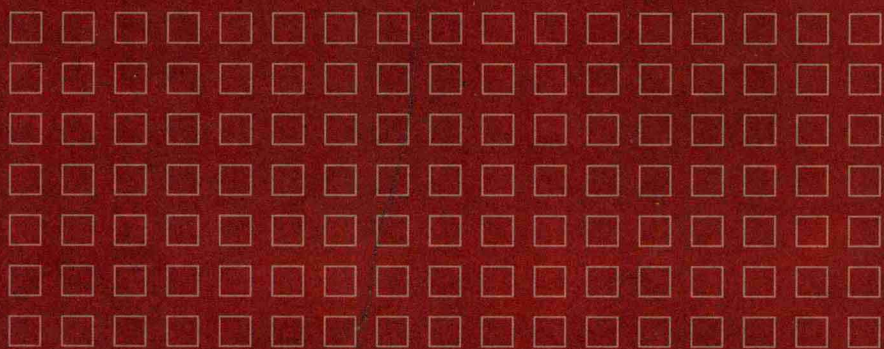
12 字体特效设计

12.1 使用快照功能	238
12.1.1 绘制文字纹理	238
12.1.2 绘制文字特效	240
12.2 典型案例：立体文字设计	242
12.2.1 为字体添加立体效果	243
12.2.2 添加背景	245
12.2.3 添加花藤装饰	246
12.2.4 调整整体效果	248
12.3 典型案例：梦幻字体效果	250
12.3.1 绘制背景	250
12.3.2 文字设计	252
12.3.3 添加图像效果	255
12.4 典型案例：灼热的立体文字特效	256
12.5 典型案例：几何眩光字体	260

13 特殊字体设计

13.1 典型案例：金属质感的龟壳纹	266
13.1.1 制作龟纹字体	266
13.1.2 添加背景进行修饰	270
13.2 典型案例：霓虹灯字效	271
13.2.1 绘制背景	272
13.2.2 绘制霓虹灯字效	273
13.2.3 绘制外光源	275
13.3 典型案例：请柬设计	277
13.3.1 绘制文字纹理	278
13.3.2 设计请柬	280
13.4 典型案例：挂历设计	284
13.4.1 绘制文字特效	285
13.4.2 设计挂历整体版面	287
13.5 典型案例：动态文字设计	289
13.5.1 绘制文字纹理	290
13.5.2 绘制动态文字	291

01

传播媒介——字体设计

字体设计是对文字的象形、意形、字母按视觉传达规律加以整体考虑的设计，是通过对字形、字义、字音的联想，以意念思维所创造的新的文字造型形象，有着很高的审美价值，具有可读性、趣味性和识别性，它是现代视觉信息传达的重要语言之一。

本章全面系统地讲述文字的基本骨架、文字的自身意义、字体设计的历史变革和视觉设计的基本规律，使读者在平面广告设计中更加熟练地应用字体。

Photoshop

1.1 字体设计意义

文字是人类文化的重要组成部分。无论在何种视觉媒体中，文字和图片都是其两大构成要素。文字排列设计得好坏，直接影响着版面的视觉传达效果。因此，文字中的字体设计是增强视觉传达效果、提高作品的诉求力、赋予版面审美价值的一种重要构成技术，如图1-1所示。

图1-1 电影海报设计

字体设计的目的是要快捷、准确地传达信息。它是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术，具有双重含义：一是文字部分，二是美化装饰部分。属于平面设计的范畴，主要是研究文字的造型理论和设计方法，如图1-2所示。

字体可以分为基础字体和创意字体两大类。汉字归属于基础字体，它主要包括老宋体、黑体、仿宋体、单线体等，如图1-3所示。基础字体多应用于印刷之中，又称印刷体；创

意字体包括表象性创意字体、表意性创意字体、装饰性创意字体、立体创意字体、投影创意字体。

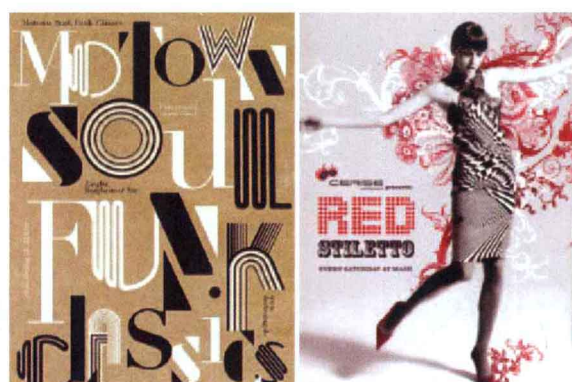

图1-2 装饰文字

图1-3 常用印刷字体

文字、图形、色彩、材料是设计的四大要素，字体在设计构成中是不可缺少的重要组成部分。在包装设计、广告设计、书籍装帧、标志设计等其他一些平面设计中，它不仅可以传递信息，还可以以美的形式使人赏心悦目，甚至有相当数量的设计作品完全是由文字构成的。所以，字体设计的优劣，能够直接影响设计作品的整体效果，如图1-4所示。

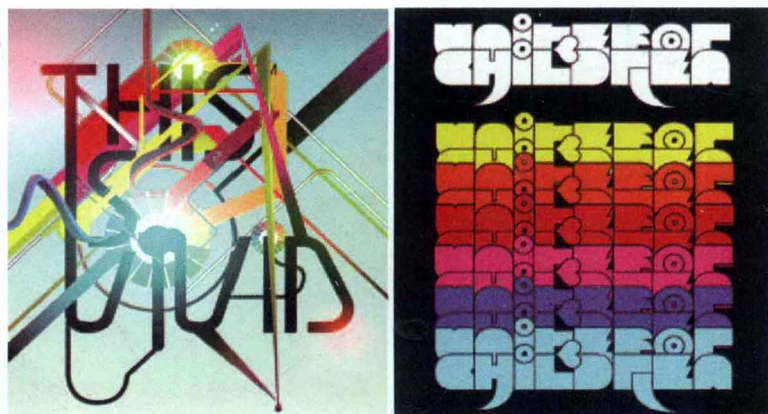

图1-4 字体海报设计

1.2 字体设计的原则

字体既要达到能快捷、准确地传达信息的目的,又要给人以视觉的美感,设计时应遵循文字的可读性、文字的适应性、文字整体协调一致、赋予文字感情色彩、在视觉上应给人以美感和在设计上要富有创造性等6个设计原则。

1.2.1 文字的可读性

文字的主要功能是在视觉传达中向大众传达作者的意图和各种信息,要达到这一目的必须考虑文字的整体诉求效果,给人以清晰的视觉印象。因此,设计中的文字应避免繁杂凌乱,要使人易认、易懂,切忌为了设计而设计,忘记了文字设计的根本目的是为了更好、更有效地传达作者的意图,表达设计的主题和构想,如图1-5所示。

图1-5 影视海报设计

1.2.2 文字的适应性

字体设计另一个重要特征是要服从主体的要求,与主体内容相吻合,不能相互脱离,更不能相互冲突,破坏了文字的诉求效果。尤其在商品广告的文字设计上,一个字体标识,一个商品品牌都有其自身内涵,将其正确无误地传达给消费者,是文字的设计目的,否则就失去了它的功能,如图1-6所示。

字体设计要表现出形式与内容的高度统一,首先需要从使用对象的目的与字义的内容出发,运用不同的表现方法和笔画形态,使文字与内容有机地结合起来。在字义的基础上,增加其直观性与艺术性,生动、概括、准确地

表现文字的含义,达到内容与形式的和谐统一,如图1-7所示。如儿童用品,适宜采用活泼、稚嫩、跳跃的字体;五金机械类,适宜采用结实而精密的字体,以表现牢固耐用的质感;女性化妆品,适宜采用纤细、轻柔、流畅的字体;而男性化妆品应采用棱角分明、粗壮有力的字体,表现男性稳重、刚毅的性格特征。

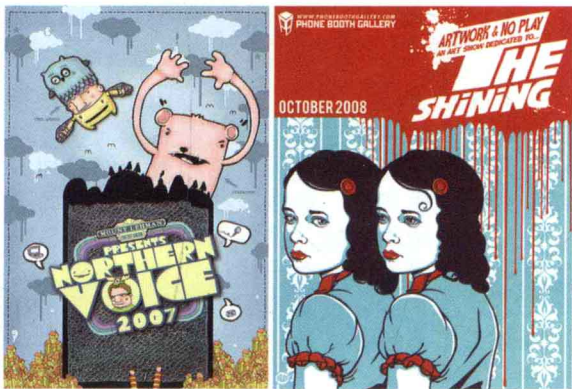

图1-6 商品宣传海报

图1-7 纯净水广告

1.2.3 文字整体协调一致

整体统一是美的前提,在字体设计中,装饰变化是在统一的基础上进行的。它不仅要求每个单字要和谐统一,还应该使整行整幅字体有统一的风格,它包括字形的统一,笔画塑造的统一,装饰手法的统一。整体美观和谐,充分体现字体设计的艺术魅力,才能给人以美的享受,如图1-8所示。