

帮助未来设计师提高创造力的教科书

PHOTOSHOP

平面设计艺术教程

(韩) 孔昭英 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

光盘及本书说明

- ▶ 本书所有**素材及实例文件**
- ▶ **400张**高清材质纹理与**80个**喷溅墨迹素材
- ▶ **2000余个**动作、画笔、样式、渐变等预设

- ✦ 不懂设计理论，就不可能创作出与众不同的作品。本书打破传统软件教学的局限，提供了丰富的设计基础知识
- ✦ 熟悉设计理论后，就要在实践中掌握各种技术和表现方法。书中实例都是授课时与学生一起制作的高品质作品

NLIC 2970677163

(韩)孔昭英 / 编著 樊丽娟 / 译

PHOTOSHOP 平面设计艺术教程

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青社

길벗

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由韩国 Gilbut 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关严厉打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cypaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

Digital Artwork Design-By Kong So Young: 孔昭英

Copyright © 2009 By Kong So Young: 孔昭英

All rights reserved

Simple Chinese copyright ©2011 by China Youth Press

Simple Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing CO., LTD
through Eric Yang Agency Inc.

版权登记号：01-2010-6391

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop 平面设计艺术教程 / (韩) 孙昭英编著；樊丽娟译. — 北京：中国青年出版社，2011.1
ISBN 978-7-5006-9720-6

I. ①P… II. ①孙… ②樊… III. ①平面设计—图形软件, Photoshop—教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 239739 号

Photoshop 平面设计艺术教程

(韩) 孙昭英 / 编著 樊丽娟 / 译

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：肖 辉 沈 莹 徐兆源

封面制作：王玉平

印 刷：中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：19.25

版 次：2011 年 1 月北京第 1 版

印 次：2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9720-6

定 价：59.90 元（附赠 1CD，含实例文件与设计素材）

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

如果不懂设计理论， 就不可能创作出与众不同的作品

生活就是不断学习的过程，对于从事设计或者准备从事设计的人来说这是一条真理。学习文化、哲学、技术等知识，这一切都是为了做出更具创意的设计。

从事设计教育多年，对于学生的作品我一直非常执着。可能也正是这份执着，才使我和我的学生们做出了许多出色的作品。在为学生们修改一件件作品的同时我也学到了很多，体验了收获的喜悦。我写这本书的目的也正在于此，我想将这份只需运用简单技术便能创作出精彩设计作品的喜悦送给各位读者。

通过不同的范例和设计过程演示，希望广大读者能够做出令人心情愉悦的设计作品。最后，衷心地感谢一直在我身边支持我的家人。

在本书的创作中，下面各位给予了很大的帮助：

提供给我们图片的孔爱敬作家、安智勋作家，给予了很多帮助的韩国IT专业学校金明勇校长、郑晓瑛教授、尹炳植教授、崔洙勇教授以及跟我一起努力的学生们，还有各位出版社工作人员。在此，对他们表示深深的谢意。

孔昭英

推荐词

这是一本活学活用设计原理与配色方法的书。

与以前那些讲解Photoshop基础理论的教学指南书不同，本书偏重于讲述设计过程中需要考虑的各种问题，非常适合作为数字设计领域的教科书。

——韩国汉阳女子大学造型系课长 李忠澈教授

这是在设计教学领域，集合作者多年教学经验与创作热情的一本书。

本书能够快速地提高创作效率和设计水平，书中展示了制作不同范例和素材的方法，使人眼前一亮，是一本很实用的书。

——韩国英山大学视觉影像设计系 权英云教授

这是很好地融合了作者教学经验与创作心得的一本书。

决定要学习什么是梦想成功的第一步，这是很想向梦想成为设计师的后辈们推荐的一本书。

——韩国英山大学设计师 河振娜课长

在阅读本书以前，应先清楚地了解各阶段的构成要素，这样学习起来会更有效。请大家先弄明白最适合自己的学习方法是什么，制定好学习时间，再进行系统的学习。

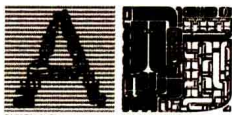
0 设计的构成原理

设计构成是指将视觉上的要素，按一定规律，对要素进行组合，使其成为具有整体性的设计形式。只有当形式、内容、功能三者达到统一时，设计才是成功的。设计构成是设计的基础，也是设计创作的源泉。

调和 (Harmony)

调和是指将两个以上的要素放在一起，作为统一的整体，通过数量上的比例和位置上的作用，从而形成统一的整体。

调和是指将两个以上的要素放在一起，作为统一的整体，通过数量上的比例和位置上的作用，从而形成统一的整体。

阶段1 首先学习理论篇，了解设计的概念

作为设计之本的视觉设计原理和构成要素，对于设计师或者所有开始设计的人来说都是必需了解的。只有掌握了构成要素和原理，才能创作出有创意、高质量的设计作品。

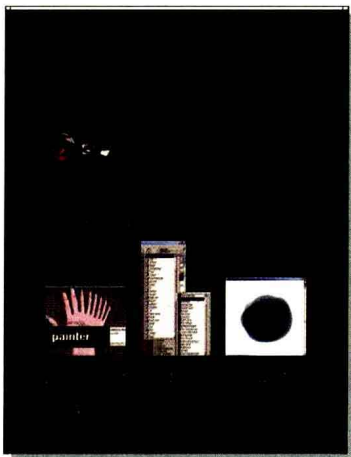
Part 1 中分析了视觉设计的概念、构成要素和原理。同时，通过对数码艺术各个主体的色彩研究，全面掌握管理色彩的知识。

阶段2 在实践篇中，亲自练习创作艺术作品

熟悉了设计理论后，在实践过程中通过制作优秀作品来熟练掌握各种操作技术。同时，也可以深刻了解到如何将之前学到的理论应用到实践中去。

本书中使用的大部分实例，都是在授课时与学生们一起制作的高品质作品。

制作时不仅使用了Photoshop，同时还使用了Illustrator、After Effects等软件，在创作过程中充分体现了各种软件的协同操作。

阶段3 熟练掌握各种表现方法

制作完实例作品后，可尝试学习比所学技法更进一步、更加丰富的设计方法。观察在广告或画册设计中所使用的实例，能启发更多的创意。

请按照每章结尾练习中提示的条件创作个性独特的作品。在实际工作中，可以尝试使用比这更有创意的素材或技法。

04 设计作品的制作过程 44

- ① 与以往作品进行标杆法的阶段 44
- ② 构思和提取关键词的阶段 45
- ③ 构思素描阶段 46
- ④ 将素描转化为视觉化图表草稿阶段 47
- ⑤ 提高视觉化作品完成速度的阶段 48

05 平面设计艺术的扩展应用 50

06 艺术设计色彩研究 54

色彩研究的概念 54

① 色彩的3种属性 54

② 芒塞尔色系 55

色彩的感觉与情感效应 56

① 色彩的明示性 56

② 色彩的注目性 56

③ 色彩的运动感 56

④ 色彩的温度感 57

⑤ 色彩的重量感 57

⑥ 色彩的软硬感 57

配色方法与不同艺术构思的色彩研究 58

① 自然构思 59

② 运动构思 61

③ 复古 (Vintage) 构思 63

④ 优雅 (Elegant) 构思 65

⑤ 现代 (Modern) 构思 67

⑥ 温和 (Tender) 构思 69

⑦ 民俗 (Ethnic) 构思 71

07 培养造型感觉的过程 73

点的重新诠释, 利用点表现设计原理 74

利用点的集合来表现其他形态的事物 80

综合使用字体和面(形)来丰富设计的造型样式 86

PART 2

数码艺术实战

01 制作具有粗糙感的好莱坞风格海报 97

Step1 创建渐变背景并设置色调 98

Step2 制作蒙版，利用通道表现质感 104

Step3 利用混合模式、滤镜和画笔制作华丽效果 109

Step4 利用通道和蒙版表现粗糙质感的标题 113

Exercise 116

02 创建具有蒙太奇感的广告 119

Step1 利用滤镜和画笔创建质感背景 120

Step2 利用矢量图像、图案和通道创建背景 123

Step3 利用滤镜和绘制工具创建汽车与道路 131

Step4 制作具有水波效果的标题 137

Exercise 139

03 制作具有发光效果的动感广告 141

Step1 利用渐变和滤镜创建背景 142

Step2 为人物填充颜色，在周围添加发光的杂点 144

Step3 创建人物挥洒出来的发光线条 147

Step4 制作合适的标题 152

Exercise 154

04 利用图案和画笔创建叠加图像 157

Step1 利用动感模糊滤镜创建有速度感的背景 158

Step2 表现发光的翅膀形状和卡片图像 164

Step3 表现卡片的厚度感和反射光 167

Step4 制作与炫丽画面相符的标题 170

05 使用双色调表现具有空间感的图像 175

- Step1 利用Illustrator制作线条 176
- Step2 在Photoshop中创建线条艺术画 178
- Step3 调整图像对比度，绘制路径 181
- Step4 制作体现空间感的标题 184
- Exercise 185

06 制作具有旧纸质感的专辑封套 187

- Step1 创建背景和木质相框 188
- Step2 利用极坐标滤镜，创建风车效果 191
- Step3 利用人像照片表现视觉质感 195
- Step4 制作与主题相符的标题 199
- Exercise 201

07 利用线条艺术制作华丽动感图像 203

- Step1 在Illustrator中利用网格工具创建背景 204
- Step2 创建线条，排列出空间感 207
- Step3 制作和背景相符的标题 211
- Step4 将整体的背景颜色设置得更加鲜艳 214
- Exercise 215

08 利用网格工具进行产品海报设计 217

- Step1 利用网格工具创建旋转图像 218
- Step2 在背景图像上添加手机图像 223
- Step3 创建并添加蝴蝶图像 225
- Step4 在图像中添加闪烁标题效果 226
- Exercise 229

09 绘制金属质感PMP 231

- Step1 创建金属质感的PMP机身 232
- Step2 创建发光的按钮 236

Step3 创建LCD画面	241
Step4 创建发光的地板	244

10 利用发光点制作炫丽图像 247

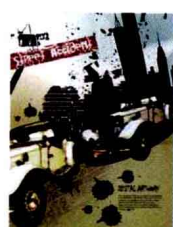
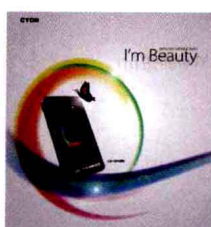
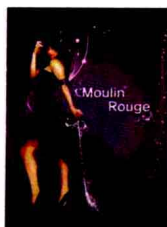
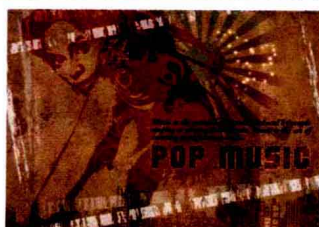
Step1 利用半调图案和切变滤镜创建背景效果	248
Step2 调整图像的颜色，表现华丽的效果	253
Step3 利用混合模式表现高光	256
Step4 创建自然的标题	262

11 创建Urban Art风格的图像和动态影像 265

Step1 为图像添加清晰的花纹，创建阳光图像	266
Step2 创建虚线和清晰的相机图像	273
Step3 创建多种颜色的渐变标题	278
Step4 利用After Effects制作动态影像	280

Extra Tip

Photoshop快捷键	288
Photoshop问题解决	290
Photoshop CS5的新增功能	300

PART 1

平面设计艺术基础

01 设计的构成要素 14

点 (Point, Spot)	15
线 (Line)	15
面 (Surface)	16
体积 (Volume)	17
形状和形态 (Shape)	18
色彩 (Color)	18
明暗 (Value or Tone)	20
质感 (Texture)	21
空间 (Space)	22
方向 (Direction)	22
大小 (Size)	23
构图 (Planning)	24
错视 (Optical Illusion)	25

02 设计的构成原理 26

调和 (Harmony)	26
统一 (Unity)	27
比例 (Proportion)	27
平衡 (Balance)	28
强调 (Emphasis)	30
节奏 (Rhythm)	30
渐变 (Cradation)	31
重复 (Repetition)	31

03 平面设计要素的应用 32

支配造型样式的版式	34
活用图案和形状的密度	37
平面设计中的趣味要素	39

学习计划表

本书可以通过制定具体的时间表来进行系统的学习，这样也便于按照学校授课的进度进行复习或练习。若有希望提前学习的技法，也可以提前进行练习。

周	学习内容	章节
第1周	设计的构成要素和构成原理	Part 1, 01~02 章
第2周	数码艺术的应用和制作过程	Part 1, 03~04 章
第3周	数码艺术的扩展应用	Part 1, 05 章
第4周	数码艺术的色彩研究	Part 1, 06 章
第5周	培养造型感觉的过程	Part 1, 07 章
第6周	期中考试	
第7周	熟练掌握练习示例 (案例 01, 02)	Part 2, 01~02 章
第8周	熟练掌握练习示例 (案例 03, 04)	Part 2, 03~04 章
第9周	熟练掌握练习示例 (案例 05, 06)	Part 2, 05~06 章
第10周	熟练掌握练习示例 (案例 07, 08)	Part 2, 07~08 章
第11周	熟练掌握练习示例 (案例 09, 10)	Part 2, 09~10 章
第12周	熟练掌握练习示例 (案例 11)	Part 2, 11 章与 TIP
第13周	期末考试	

共同学习帮助

在使用 Photoshop 进行平面设计时，不仅需要设计者有丰富的创意和熟练的操作技能，同时还需要大量多元的设计素材。以下是国内外知名的平面设计素材网站，其中含有丰富的平面设计资源和同行交流文章，有助于提高平面设计学习者的设计水平。

① Photoshop Lady

这是一个优秀的国外 Photoshop 教程网站，它搜集网络中独特的创新教程与思路，绝对是 Photoshop 学习者的宝地。

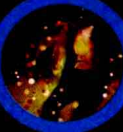
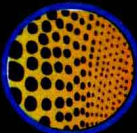
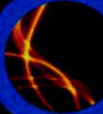
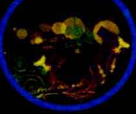
<http://www.photoshoplady.com>

② 站酷

这是一个以设计师为中心，服务于创意产业、服务于创意人才的设计师互动平台。在这里设计师可以与众多同行探讨设计、交流技法、分享经验，并展示自己，推荐自己。

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

光盘内容介绍

光盘中包含所有实例的素材和完成文件，还为读者提供了海量设计素材，供平面设计之用。海量素材中包含 400 余张高清材质纹理、80 个喷溅墨迹素材、780 组共 2000 多个动作、画笔、样式、渐变、形状预设。

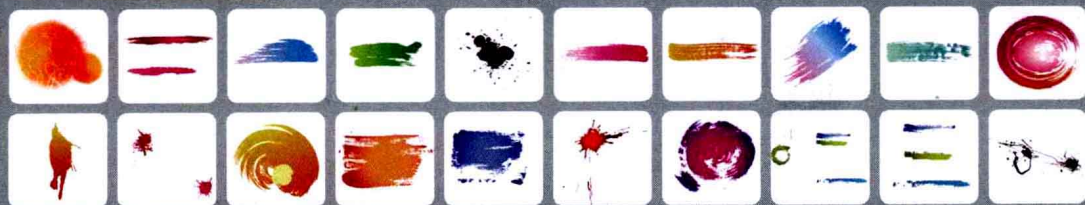
预设使用方法

启动 Photoshop 软件后执行“编辑 > 预设管理器”命令，打开“预设管理器”对话框，在“预览类型”下拉列表中选择相应的选项，如选择“画笔”选项，单击右侧的“载入”按钮，在弹出的“载入”对话框中选择要载入的文件，单击“载入”按钮即可载入素材文件。

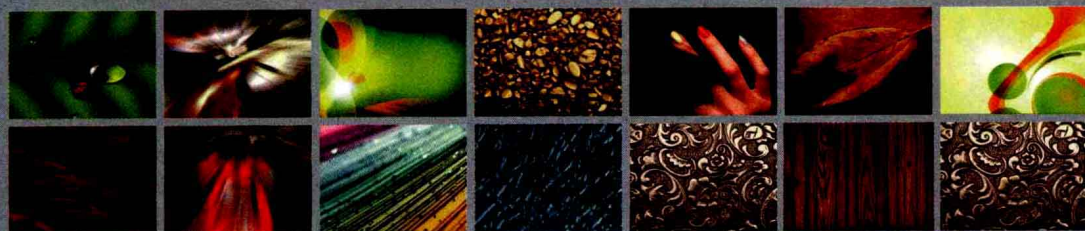
★ 2000多个画笔、形状、样式、渐变素材

★ 80个墨迹喷溅素材

★ 400余张高清材质纹理图片

PART

平面设计艺术基础

- 01 设计的构成要素
- 02 设计的构成原理
- 03 平面设计要素的应用
- 04 设计作品的制作过程
- 05 平面设计艺术的扩展应用
- 06 艺术设计色彩研究
- 07 培养造型感觉的过程

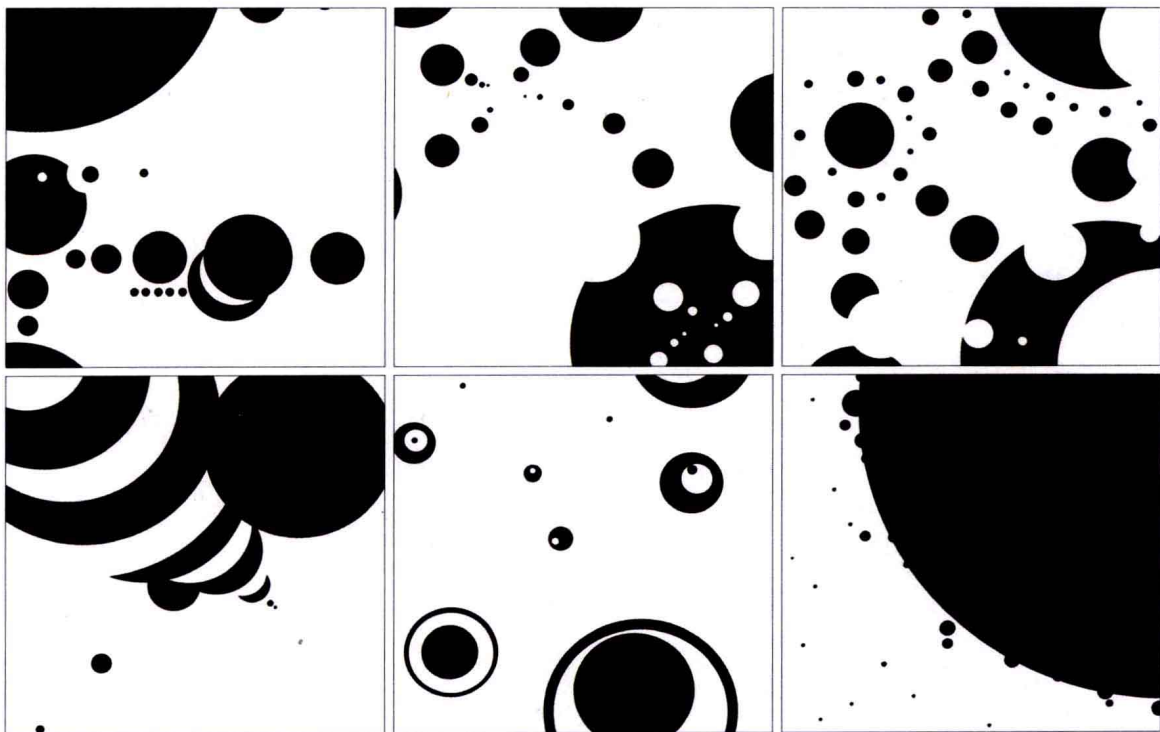
设计的构成要素

在当今社会，设计可以分成狭义上的设计和广义上的设计。狭义上的设计是指“将某些看不见的东西视觉化的过程”。而与此相反，广义上的设计是指“组织、规划”，与“组织的设计、人生的设计、系统的设计”具有同等意义。按照这个标准来看，我们有必要从狭义的视觉设计概念中走出来，扩展到广义的设计上来。

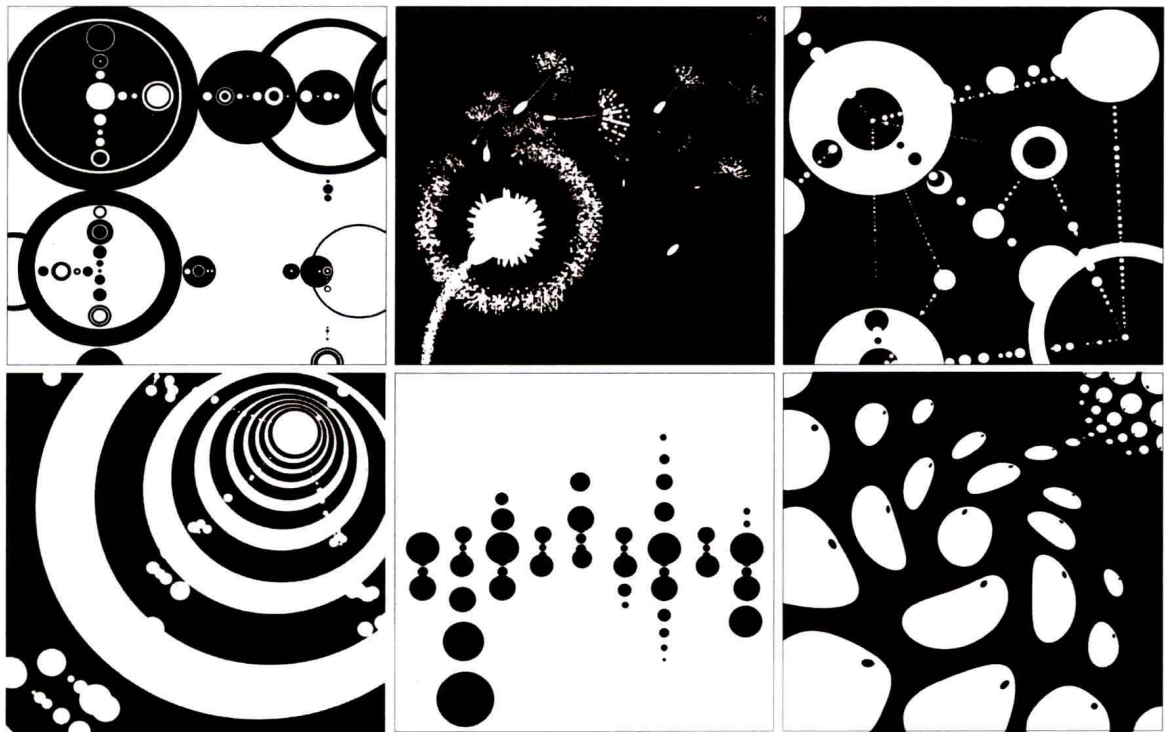
设计的构成要素有形状、色彩、质感等，设计就是将视觉或心理方面的要素进行造型化组织。设计的目的在于各个要素之间对立或统一的形式，而在于表现其和谐而丰富的视觉空间。

现代设计的关键在于创作具有整体的视觉造型，因此虽然造型中的每个构成要素各有含义，但实际上整体意义的表达更加重要。这是因为各个要素间的调和与对比，其最终目的是传达整体感觉。

因此为了更好地表现出设计的构成，既需要深刻理解各个构成要素，也需要对各个要素理解后进行视觉上的造型活动。

通过圆点的重复创作不同的形态

通过重叠圆点或集合自由形态的点创建新形态

点 (Point, Spot)

依照几何学的定义，所谓的点是没有大小、没有面积、仅能标示位置的元素。但作为造型要素之一，点是指画面中较小的元素，如长方形、圆形或正方形等。这些元素缩小后成为点，放大后则可以成为一个面。

即使都是点，也具有亮点显得大而宽，暗点显得小而窄的特征。纸面大小和点的关系、点的数量、点的位置关系等不同，相同的点也能给人以不同的感觉。正如本书第 07 章所说的，根据点的样子、大小和数量，可以创造出全新的图形或感觉。

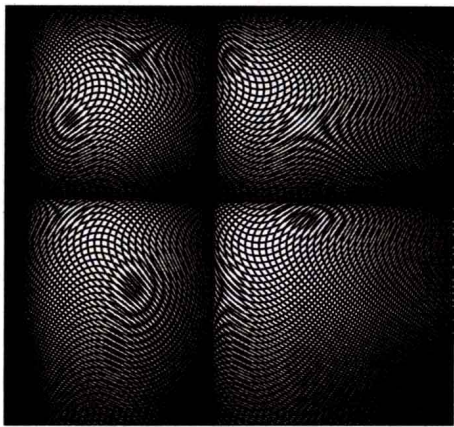
线 (Line)

线作为最重要的一个视觉要素，在几何学中被称作“无数个点的连续”、“点移动后留下的痕迹”，或“一个连续的动作，用肉眼所能看到的过程”。

同一条线也会因长度、宽度、浓度和方向不同而给人不同的感觉。活用这种多样性，可以使作品表现出完全不同的效果。

线是构成视觉形态的基本要素，而且与其他视觉要素一样，作为看到、感觉到、想象到的事物的象征，可以表示一定的概念。

线一方面可以分为直线和曲线，另一方面，线的运动速度、运动强弱、运动方向是线的性格特征。

同样宽度、不同密度的线形成的不同形态

应用线的宽度和方向变化，表现纵深感和流动感

线的种类

- 水平线：安定而平和（永远、扩大、无限、从容、安静、和平）
- 垂直线：上升感、尊严性、严肃、威严、绝对、希望、强烈的意志
- 放射线：动态、方向性、危险、变化、活动性
- 曲线：有魅力、高雅、柔和

面（Surface）

面是构成空间的基本单位，也是创建形状的各要素中最显眼的基本要素之一。线移动的痕迹形成了面，线的断连和弯曲等决定了面的形态，线的不同性质也给面的形成带来不同的影响。

一方面，不算作点或线的所有形状，即平面形态都可以称为面，而在平面中组成某形状的线只能是为了形状而存在。也就是说，某个形状的轮廓线创建了该形状，而这个形状的内在空间就是面，所以也可以把形状和面看成是同时存在的。