

刘亚利 刘孟辉 编著

- 用数字技术表现中国元素，用电脑技巧传播华夏文明
- 国内知名创作团队倾情奉献，最新、最炫实战案例完全解码
- 本书附赠光盘：内含书中所有案例的素材文件及源文件，并超值赠送9000个动作、画笔、滤镜、样式及图案等设计文件

DVD

Photoshop CS4

中文版中国元素设计精彩案例

机械工业出版社
China Machine Press

刘亚利 刘孟辉 编著

Photoshop CS4

中文版中国元素设计精彩案例

机械工业出版社
China Machine Press

本书是一本介绍中国元素设计的书籍。全书将具有典型意义的中国元素制作作为各种案例,并详细剖析了各设计案例的制作过程。本书让读者能够在学习中获得全面的软件操作知识和平面设计能力,更重要的是,读者可以深入学习中国元素设计的方法和技巧,开阔读者的视野,拓宽读者的思路,体会中国元素设计之美,并充分发挥其商业价值,将中国的魅力展示给全世界。

全书共分7章,第1章介绍中国元素设计基础知识,其中包括中国元素设计概述、中国元素设计与Photoshop的结合、色彩知识以及中国元素设计常用色彩等内容;第2章至第7章分别以案例的形式介绍了中国元素质感表现、符号与图腾表现、文字表现、喜庆元素表现、典雅元素表现以及中国元素设计在商业中的应用等内容。

本书案例具有很强的代表性和实用性,讲解深入浅出。本书特别适合平面设计人员、广告设计人员、电脑爱好者以及有志于深入学习图像处理的人士自学,同时也可作为各电脑培训机构及大中专院校的培训教材使用。

版权所有,侵权必究。

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CS4中文版中国元素设计精彩案例/刘亚利,刘孟辉编著. —北京:机械工业出版社,2009.10

ISBN 978-7-111-26866-6

I. P… II. ①刘… ②刘… III. 图形软件, Photoshop CS4 IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第058298号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:刘莎

中国电影出版社印刷厂印刷

2009年10月第1版第1次印刷

184mm×260mm·19.75印张

标准书号:ISBN 978-7-111-26866-6

ISBN 978-7-89451-065-5(光盘)

定价:75.00元(附光盘)

凡购本书,如有倒页、脱页、缺页,由本社发行部调换
本社购书热线:(010) 68326294

致读者朋友的一封信

亲爱的读者朋友：

您好！

幽幽墨香，沁人心脾，买到一本好书如同交到一位好友。当您翻开本书的时候，作为本书的作者，我们希望能与您一起完成这次奇妙的学习之旅。中国，是一个历史文明古国。一个文化底蕴深厚、历史悠久的东方国度，究竟有着哪些独特的人文物产，什么样的中国元素能够体现中国、代表中国，让中国人倍感自豪，让世界感受到中国魅力？

北京奥运带热了中国风，点燃了世界对中国元素的热情，全球的目光聚焦在中国，这更让我们对自己的文化充满了自信。运用中国元素、追捧中国文化，已在国际商界形成风潮，这正是国内民族品牌借“中国”概念走向国际的最佳时刻，这种蕴涵巨大商机与国际竞争的时刻也是中国设计师一展所长的最佳时机。

本书使用世界顶级图像处理软件Photoshop将中国元素融入到各种平面设计中，尽力展示中国元素的艺术魅力和不可估量的商业价值。

适合阅读本书的朋友

本书为Photoshop初、中级用户量身打造，同时也适合各类平面设计人员、广告设计人员、电脑爱好者以及有志于深入学习Photoshop图像处理的人士。

本书使用的软件版本

本书采用Photoshop CS4软件编写，对于使用Photoshop CS3的读者朋友，同样适用。

您能从本书学到的知识

内容为王。本书为您设计了几十个精彩案例，具有很强的代表性和实用性。通过对本书案例的学习，您一定能够掌握中国元素设计的方法和技巧。这些案例包括以下几个方面。

中国元素质感表现——这是学习中国元素设计的第一步，要想学习中国元素设计，首先必须要准确把握与中国文化密切相关的要素，其中关键性的就是质感的表现。任何一种设计物都需要通过人们的眼睛，将其所要表达的信息反映出来，因此评价一个设计作品是否成功，很大程度上取决于作品的外在表现是否到位，也可以说其质感表现是否与设计作品的特质吻合。这里，作者建议读者朋友要认真学习本章的内容，体会中国元素设计中质感的表现技法。

符号与图腾表现——我国源远流长的古代文明，在历史的慢慢洗涤下和发展演变过程中，创造了许多充满魅力的独特符号与图腾。它们在文明高速进步的多元化的今天，仍发挥着重要的作用，很多设计师都把这些符号与图腾运用到标志设计中，为标志设计创造了更多想象的空间。

文字表现——中国的文字博大精深，最能体现中国特色、代表中国文化。作为中国自己的设计师，要想表达自己对中国文化的浓浓眷恋，要想在设计作品中突显自己的中国情结，就必须掌握中国文字的表现技法。

喜庆元素表现——中国有很多传统的节日，在这些节日里，人们喜欢用各种富有中国文化气息的物品来表示心中的喜悦，如过年时的窗花、大红灯笼等。本章将以案例的形式，为读者逐一介绍这些喜庆元素的表现技法。

典雅元素表现——中国文化拥有一种含蓄之美，而书法和绘画却将这种美发挥到了极致。本章通过案例的形式，为读者讲解了国画、书法、折扇等的表现技法，希望读者在学习的过程中，能够得到一种美的享受。

为了帮助读者将所学知识运用到实际中，本书最后特意安排了讲述中国元素设计在商业中应用的一章，希望通过对这一章的学习，读者能够在今后的设计中将中国元素更好地融入到各种平面设计中。

超值赠送

本书随书附赠一张DVD光盘，光盘提供了书中实例所用到的源文件、最终效果图等，并提供了大量的素材图，供读者在今后的设计中使用，这些素材均为作者长期从事设计工作时积累下来的、非常实用的素材，希望能够为读者朋友的设计提供方便。

亲爱的读者朋友，相信通过我们上面的介绍，您已经对本书的特点和内容有了全面了解。本书是集体智慧的结晶，由刘亚利、刘孟辉等作者执笔完成，参加本书编写和制作的人员还有潘瑞兴、王海燕、杨丽、于广浩、周轶、郭瑞燕、刘永彬、王伟光、田慧、巨英连、张养丽、陈洋、程睿、初巧岗、范明、何海霞、何丽艳、何秀明、李华、林金浪、刘建明、刘强、刘志珍、潘志鹏、秦雪、任向龙、孙良军、田娟娟、王大印、王宏、王瑞玺、王宜美、吴毓、吴劲松、吴蓉、杨伟、袁素玉、藏方青、张戈、张立业、张龙、张陆军、张绍山、张艳群、张养丽、郑桂英、郑庆柱、郑元华、寇玉珍、李晓鹏、马联和、李华、巨英莲、张嵘峰、赵玉华、李保华、焦丽英、李怀良、汪钢、荣文臻等。由于作者水平有限，加之创作时间仓促，本书不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

此致

敬礼

编者

2009年10月

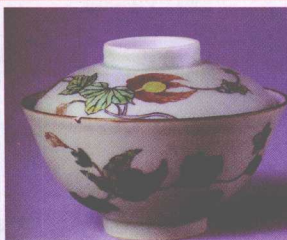
目 录

致读者朋友的一封信

Chapter 1

中国元素设计基础知识

1.1 中国元素设计概述	2
1.2 中国元素设计与Photoshop的结合	2
1.3 色彩知识	3
1.4 中国元素设计常用色彩	4

Chapter 2

中国元素质感表现

2.1 斑驳酒壶

10

知识要点

【光照效果】滤镜，【通道】，【图层混合模式】，【图层样式】，【色彩平衡】命令

2.2 青铜大鼎 15

知识要点

【钢笔工具】，【加深工具】，【减淡工具】，
【画笔工具】和【图层样式】

青花瓷碗 25 2.3

知识要点

【钢笔工具】，【画笔工具】，【涂抹绘制】工具

2.4 紫砂茶壶 30

知识要点

【钢笔工具】，【路径工具】，【添加杂色】滤镜，
【画笔工具】

晶莹美玉 39 2.5

知识要点

【椭圆选框工具】，【渲染】滤镜，【纹理】滤镜，
【模糊】滤镜，【色彩平衡】

2.6 江南刺绣 49

知识要点

【分层云彩】滤镜及【光照效果】滤镜，自定义图案，
填充纹理，【图层混合模式】

蜡染布艺 56

2.7

知识要点

【云彩】命令及【纹理化】滤镜，【钢笔工具】及【椭圆选框工具】，【通道】

Chapter 3

符号与图腾表现

金凤呈祥 72

3.1

知识要点

【色彩范围】，【云彩】、【晶格化】、【渐变映射】和【光照效果】

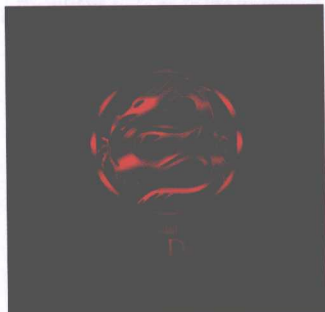

3.2

太极八卦 75

知识要点

【自由变换】、【扭曲】命令，【粗糙蜡笔】滤镜，【画笔工具】，【图层混合模式】，【高斯模糊】滤镜

龙图腾 82

3.3

知识要点

【图层】，【图层样式】，【创建新的填充或调整图层】，【图层混合模式】，【不透明度】

Chapter 4

文字表现

青铜文字 90 **4.1**

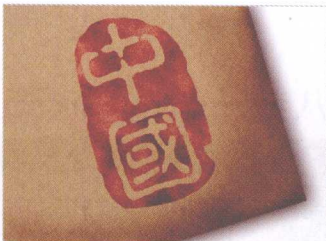
知识要点

【画笔工具】，【横排文字工具】，【自由变换】

4.2 软笔书法 97

知识要点

【云彩渲染】、【添加杂色】、【高斯模糊】等滤镜，【直排文字工具】，【色彩范围】命令

4.3 印章文字 102

知识要点

【云彩渲染】、【添加杂色】、【高斯模糊】等滤镜，【直排文字工具】，【色彩范围】命令

Chapter 5

喜庆元素表现

5.1 红红中国结 108

知识要点

【矩形工具】、【椭圆工具】，【渐变】、【自由变换】、【填充】等命令，【图层样式】

5.2 喜庆剪纸118

知识要点

【钢笔工具】，【自定形状工具】，【画笔工具】，【橡皮擦工具】，【图层样式】

大红灯笼128 5.3

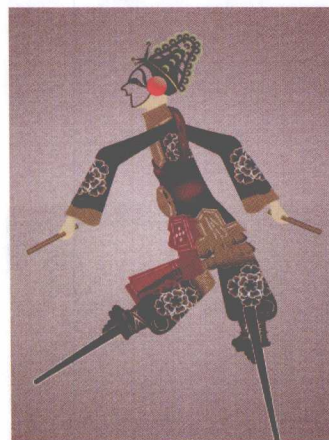
知识要点

【椭圆选框工具】，【钢笔工具】，【定义画笔】命令，【画笔工具】，【渐变工具】

5.4 金玉满堂 139

知识要点

【钢笔工具】，【画笔工具】，设置【不透明度】，【收缩选区】命令，【添加杂色】滤镜

皮影传韵151 5.5

知识要点

【钢笔工具】，【画笔工具】，【自定形状工具】，【描边】命令，【直线工具】，【自定形状工具】

5.6 吉庆年画 169

知识要点

【钢笔工具】，【多边形套索工具】，【画笔工具】，
【点状化】滤镜，【渐变工具】，【椭圆工具】

Q版脸谱 192

知识要点

【钢笔工具】，【自定形状工具】，【渐变工具】，
【定义图案】命令，【椭圆选框工具】，
【矩形选框工具】

Chapter 6 典雅元素表现

古书幽香 220

知识要点

【渐变工具】，【喷溅】，【云彩】和【添中杂色】等滤镜，
【渐变工具】和【变换】命令，【图层混合模式】，
【曲线】和【图层样式】

6.2 优美折扇 238

知识要点

【钢笔工具】，【图层样式】，【变换】和【填充颜色】命令，
【图层混合模式】，【色阶】和【亮度/对比度】

水墨国画 250 **6.3**

知识要点

【添加杂色】及【纹理化】滤镜，【画笔工具】，【橡皮擦工具】，【涂抹工具】，【渐变工具】及【图层样式】

Chapter 7

中国元素设计在商业中的应用

7.1 邮票设计 268

知识要点

【色相/饱和度】，【画笔工具】，【矩形选框工具】，【横排文字工具】，【自由变换】命令

7.2 龙纹手表 272

知识要点

【图层混合模式】，【钢笔工具】，【魔棒工具】，【自由变换】命令，【椭圆选框工具】

广告壁纸 276 **7.3**

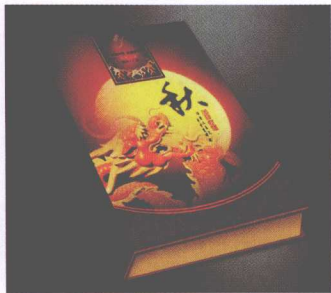
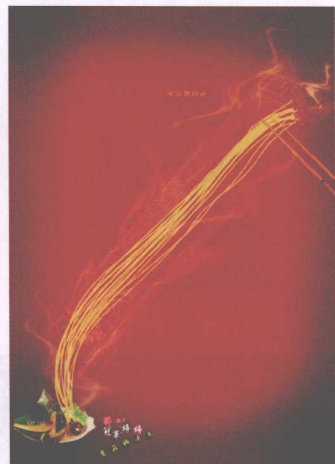
知识要点

【魔棒工具】，【钢笔工具】，【创建新的填充或调整图层】中的【色彩平衡】，【色阶】，【曲线】等命令

7.4 弹面广告283

知识要点

【通道】面板，【路径】面板，【钢笔工具】，
【风格化】滤镜，【模糊】滤镜，【扭曲】滤镜，
【移动工具】

月饼包装291

知识要点

【椭圆选框工具】，【图层样式】，【高斯模糊】
滤镜，【不透明度】，【描边】命令，【减淡工
具】，【加深工具】，【扭曲】命令

7.5

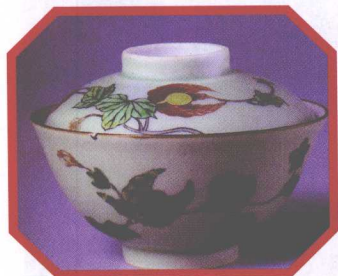

Chapter ①

中国元素设计基础知识

本章主要介绍了中国元素设计概述、中国元素设计与Photoshop的结合、色彩知识以及中国元素设计常用色彩等内容。

1.1 中国元素设计概述

中国文化源远流长，其深厚的文化积淀让我们的创意与激情在澎湃中燃烧。在改革开放之后，更多的人崇尚国外的种种品牌，而嫌弃中国的古典文化，并认为那是守旧或老古董。但是在我们忽略这些传统宝藏的同时，国外的企业却大量发掘和创作中国元素，运用到各种各样的产品中，而且取得了很好的销售效果。如今国人开始觉醒，大家争相复兴传统文化，引领中国的时尚潮流。

我们不再想经历外资品牌利用了中国元素之后，反过来在中国市场却深得消费者青睐的尴尬。在中国，无论是文化界、营销界还是广告界，大家需要意识到中国元素的重要性。我们需要更多的中外设计师关注中国的传统文化，并将它演化成美轮美奂的品牌潮流。

世界关注中国，中国融入世界。当中国越来越多的企业走向国际进行品牌输出的时候，如何体现中国文化已经不仅仅是企业自身的问题了。重要的是，当中国产品在全球的比重越来越大时，所倡导的中国元素其实就是中国形象和中国产品的代名词。

中国经济的高速发展与北京举行的2008年奥运会会吸引全世界的空前关注，中国独特的民族文化、潮流风尚、设计风格与东方时尚元素将深深吸引世界的眼球。

在品牌文化最流行的年代，在中国最盛世辉煌的世纪，世界品牌与中国文化紧紧相连。图1-1-1所示为经常接触到的中国元素设计作品。

图1-1-1 中国元素

一个国家和民族都有自己的梦想，人民依据这个伟大的梦想构建自己的未来。中国元素本身将是21世纪全球的最大品牌。中国元素，不仅是中国的，也是世界的！

1.2 中国元素设计与 Photoshop 的结合

在设计作品中，如果将中国元素融入到设计或生活中将发挥其独特的艺术魅力，不管是其艺术价值，还是经济价值，都是一笔巨大的财富。每一个中国元素作品都散发着中国悠久的历史与文化的味道，其喻意也相当深远。比如龙，它代表着王族与权威，因此在体现其作品高贵的同时，还要将中国几千年的信仰都融入到其中。再比如中国发明的指南针，既有中国人的智慧，也体现出中华民族深厚的积淀。

本书将采用世界一流的图像处理软件Photoshop制作丰富多彩的中国元素，比如印有龙纹的手表、印刷有司南的纪念邮票、生锈的古老茶壶、古筝形成的面条创意等。这里包含的很多特效只需要寥寥几步操作即可轻松实现，比如调整颜色为代表中国的红，仅仅需要熟练掌握菜单命令中的【调整】命令即可，因为其中的【色相/饱和度】命令可以通过调整面板中的“色相”参数，达到改变色彩的目的。Photoshop中的【画笔工具】可以绘制特殊笔触，如虚线或水墨效果，而功能最为强大且神奇的【滤镜】命令是由很多子命令组合而成的，使用这些命令可以使制作化腐朽为神奇，也可以制作原本没有的质感效果。

1.3 色彩知识

在艺术家的眼里色彩是华丽的语言。色彩是被大众认可的一种美。中华民族也是一个善于使用色彩的民族，在华夏文明的历史中以“花”为象征的艺术作品和大众审美取向是缘自于自然界中缤纷的色彩，它融合在中华民族的生活与历史中，成为了华夏文明史中一个不可分割的重要元素。纵观中华民族的文化史、艺术作品，既有金碧辉煌的华丽，也有水墨淡彩的清爽，如图1-3-1所示。

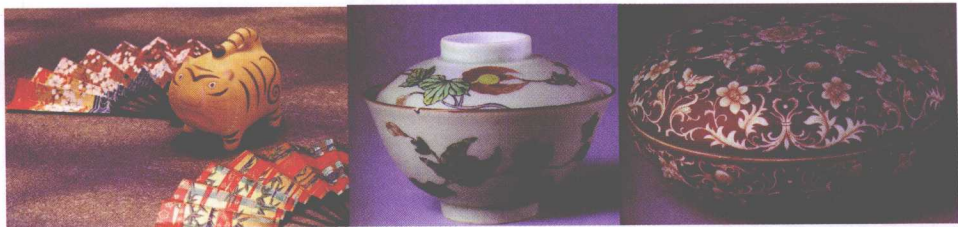

图1-3-1 生活中的中国元素

中国的色彩是历经千百年而形成的特有文化形式，它是在那些跌宕起伏的年代由生产水平、生活方式和材料工艺所决定的。如果说历史上的中国色彩是由于农耕民族的主要创作来源——田园山水景色所赋予的，那么江河、山石、树林、庄舍的色彩就构成了中国传统色彩模式与艺术走向。从色彩艳丽的壁画、青绿、金碧画到古朴典雅的水墨画，无一不在它们所在的时代引领潮流，渐渐地形成了中国艺术的传统形式和标志。直到今天，我们也在这些艺术作品中一次次叹服我们的祖先们对于这些色彩的把握和结合。传统的色彩随着时代的发展也在不断地变迁，但是我们还是可以清晰地看到属于中国的色彩标志，如图1-3-2所示。

图1-3-2 中国色彩

虽然我们的田园风景被钢筋水泥的大楼所替代了，但是这是时代的必然结果，田园色彩的主导思想渐渐地演变成了城市色彩思想。科学规划与人文艺术结合成为一个城市甚至一个国家的抽象符号。城市的色彩是通过形象定位来赋予的。城市是可以运动的、前进的，因为城市的色彩也是拥有生命的。沐浴在清晨阳光中的城市表现出了文明社会的朝气与活力，如果你留意不同的城市，你会发现不同的色彩文化，它们通过自己的传统或文化形象在现代化建设中刻意保持着自己的特色，如图1-3-3所示。

图1-3-3 中国城市色彩

1.4 中国元素设计常用色彩

 #ffb3a7 粉红：即浅红色。别称：妃色、杨妃色、湘妃色、妃红色，如图1-4-1所示。

 #f00056 品红：比大红浅的红色，如图1-4-2所示。

 #f47983 桃红：桃花的颜色，比粉红略鲜润的颜色，如图1-4-3所示。

 #db5a6b 海棠红：淡紫红色，较桃红色深一些，是非常妩媚娇艳的颜色，如图1-4-4所示。

 #f20c00 石榴红：石榴花的颜色，高色度和纯度的红色，如图1-4-5所示。

 #c93756 樱桃红：鲜红色，如图1-4-6所示。

 #f05654 银红：银朱和粉红色颜料配成的颜色，多用来形容有光泽的各种红色，尤指有光泽浅红，如图1-4-7所示。

 #ff2121 大红：正红色，三原色中的红，传统的中国红，又称绛色，如图1-4-8所示。

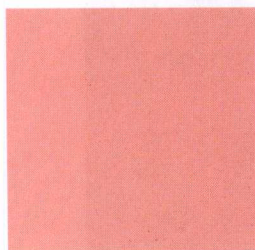

图1-4-1 粉红

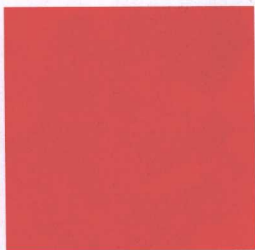

图1-4-2 品红

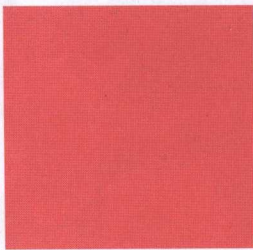

图1-4-3 桃红

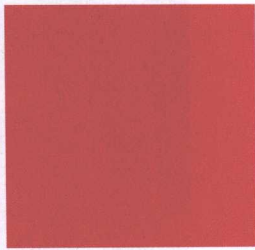

图1-4-4 海棠红