

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

Photoshop

平面设计实训教程

戚凤国 编

Photoshop

化学工业出版社

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

Photoshop

平面设计实训教程

戚凤国 编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书是讲授Photoshop操作案例的实训教程。按照平面设计的基本构成要素对实例进行了分类,从图形制作、字体设计、图像修饰与着色,以及海报设计等数个环节进行讲解和演示,案例由浅入深,环环相扣,引导学习者使用Photoshop的相关命令去实现自己的设计创意。

本书适合全国普通高校艺术设计专业师生作为教学用书,也可以作为相关专业学习者的培训用书以及自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop 平面设计实训教程 / 戚凤国编. —北京:
化学工业出版社, 2013. 10
普通高等教育艺术设计类专业规划教材
ISBN 978-7-122-18247-0

I. ①P… II. ①戚… III. ①平面设计 - 图像处理
软件 - 高等学校 - 教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第198779号

责任编辑:李彦玲

装帧设计:王悦

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:化学工业出版社印刷厂
787mm×1092mm 1/16 印张9 字数204千字 2013年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:45.00元

版权所有 违者必究

Preface

前言

一本纯粹的平面设计理论书籍，总是力图告诉我们该如何去从事设计；一本单纯的Photoshop操作教程，往往会努力讲述如何通过一个命令去实现一种功能。不可否认，它们在平面设计实践中各持一端：一端是设计的起点，另一端则是设计的终点。一个设计者若只是单纯的“坐而论道”，对相关的平面设计软件却缺乏必要的掌握，就很难在数字化时代下的今天，充分表达自己的设计构想；但是，即便是我们熟练地掌握软件中每一个细节，唯独缺乏一个好的设计创意，也不会得到一个好的设计结果。毕竟，功能的累加并不是设计本身。

正是基于此，我们在本书编写之始，便确定了这样的思路——我们不持一端，我们弥合中间。一方面，我们并不打算将这本书写成一本单调的设计理论书籍，使大家在学习时缺乏实践环节；另一方面，我们也不希望将它变成一本纯粹的操作手册，使大家机械地一个例子接一个例子地做下去。因为缺乏设计的动机，便无所谓设计的目的。因此，在篇幅不多的情况下，我们还是将设计理论、软件操作和硬件支持等几个方面的知识加以综合讨论。

本书以Photoshop操作实例为主线，由浅入深、环环相扣，并按照平面设计的基本构成要素对实例进行分类，从图形制作、字体设计、图像修饰与着色、海报设计等数个环节展开讨论，引导大家使用Photoshop的相关命令去实现自己的设计创意。本书并在部分章节简要地向大家介绍平面设计的相关理论知识，并在第五章和第六章中讨论了扫描仪和数码相机的性能和选购技巧，相信这些会对大家的平面设计实践有所帮助。

在本书的编写过程中，盐城工学院设计艺术学院杨建生院长和顾晓卉副院长给予了很大的鼓励和支持，在此特表示感谢。同时，徐强、谢星等同学在资料收集、整理及文字校对等方面做了很多工作，在此一并表示感谢。

由于时间仓促，水平有限，书中难免出现欠妥之处，望各位读者和同行指正。

戚凤国

2013年7月

Photoshop
平面设计实训教程

第一章 绪论 / 001

1.1 1980年之前的平面设计 / 002

1.2 1980年之后的平面设计 / 008

第二章 再现 / 010

2.1 我们的“舞台” / 011

2.2 复原古埃及壁画 / 013

第三章 符号规则 / 025

3.1 字体设计 / 026

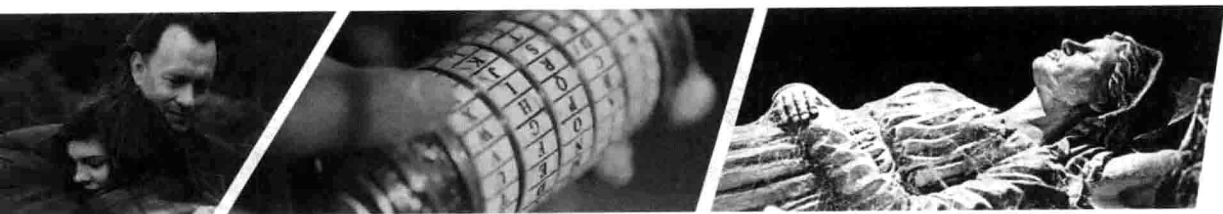
3.2 Photoshop的字体设计 / 031

第四章 眼见为“虚” / 057

4.1 照片和图像 / 058

4.2 修饰 / 059

4.3 数字重塑 / 067

第五章 图像着色

081

5.1 扫描仪 / 082

5.2 扫描画面 / 084

5.3 添加颜色 / 087

第六章 梦幻海报

099

6.1 海报的历程 / 100

6.2 起死回生 / 105

6.3 古墓丽影 / 113

6.4 达·芬奇密码 / 128

参考文献

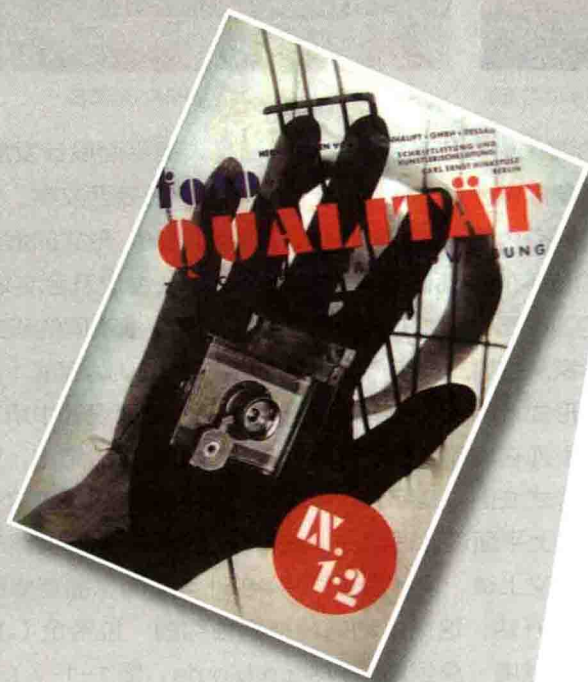
138

第一章

绪论

并非所有介绍计算机平面设计的书籍，均会在开篇绪论中讨论平面设计的发展历程。实际上，此类书籍的编写者们也的确很少这样做。既然书中论述的核心内容仍然是如何基于Photoshop操作来进行平面设计和创意，便不应有过设计理论的赘述。事实上，我们完全理解这种观点，但却不能完全赞同，无论如何，一个平面设计者不可能在对该领域的过去和现在毫不知情的情况下，便匆忙开始设计工作；另一方面，即便是一个资深的设计师，也不可能在不加借鉴的情况下源源不断地产生设计灵感。应当看到，单纯的介绍某个设计软件的功能，而不对实现这些功能的设计需求解释清楚，反倒不利于我们对这种软件的熟练掌握。正是基于此，本书在绪论中，为大家非常简要地介绍了平面设计的发展历程。我们将这个过程分为两个部分，以1980年为分界线，之前为没有计算机技术介入的传统平面设计时代，之后是以计算机技术为特征的数字化的平面设计时代。花些时间读完本章，相信大家一定会有所收获的。

平面设计实训教程
Photoshop

Chapter 01

1.1 1980年之前的平面设计

平面设计,即针对一切二维化视觉要素的规划、布置和营造行为,始终在我们的生活中扮演着无法替代的角色。平面设计的英文为“Graphic Design”,它作为名词和动词存在,最早也只能追溯到意大利文艺复兴时期,“设计”的最初意义是指素描、绘画等视觉上的艺术表达。我国近现代相当于设计概念的替代词为“图案”,后来又逐步被“工艺美术”所替换。“设计”一词在20世纪80年代以后才逐步被我们所接受,而“艺术设计”概念在国内被普遍使用也只是20世纪末的事情了。由此可见,真正意义上的“平面设计”概念的提出和被广泛接受的时间,应该不会在“设计”概念完全确立之前。

虽然平面设计概念的提出和应用只有几十年的时间,但它作为一种客观存在的设计行为,却一直伴随着人类文明的存在而存在。从法国的拉斯科洞窟、西班牙阿塔米拉洞窟中的壁画(图1-1-1、图1-1-2),到我国黄河流域仰韶文化中所出土的人面鱼纹彩陶盆上的纹饰(图1-1-3),我们均可以辨认出先人在远古从事“平面设计”的某种特征。

图1-1-1 拉斯科洞窟壁画

图1-1-2 阿塔米拉洞窟壁画

图1-1-3 人面鱼纹彩陶盆纹饰

文字的演化史,从某种意义上说更是人类平面设计发展的历史,一个单独的文字符号,无论是象形字还是表意字,无论是中文字还是西文字,它们都几乎囊括了现代意义上平面设计的所有内涵:信息的传达、阅读的流畅、形式的提炼和审美的情趣。这难道不是祖先为我们留下的平面设计的最好案例吗?从古埃及金字塔的壁画(图1-1-4)到我国汉代墓穴的画像石(图1-1-5),不同的学科根据不同的研究对象赋予它们相异的文化价值。历史学家从中看到了那个时期的生活方式和文明程度;美术家从中察觉到鲜明的美学特征和造型形式;而设计者几乎能够找到现代平面设计中所有的要素:文字或符号、图形或图像,并发现它们蕴含着现代设计美学中诸如骨骼结构、对称均衡、主次聚散、节奏韵律等诸多的形式法则。实际上,平面设计具有悠久的历史这是一个不争的事实,但另一方面,真正意义上平面设计理论的形成和基于这种理论的实践却是近代以后的事情了。

从普遍意义上讲,设计理论界将1851年英国水晶宫博览会之后的工艺美术运动视作现代设计史的开端。这场运动的精神领袖约翰·拉希金(John Ruskin,图1-1-6)和首要的实践者威廉·莫里斯(William.Morris,图1-1-7),被看作是现代设计史的开端

图 1-1-4 古埃及金字塔壁画

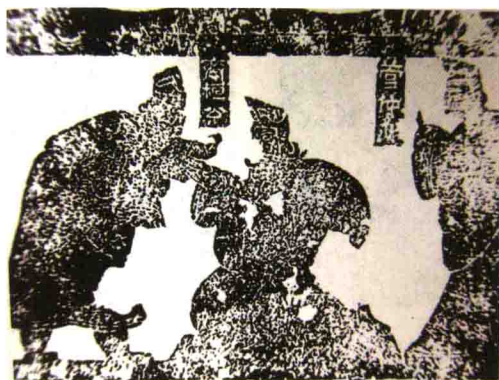

图 1-1-5 汉代墓穴的画像石

性人物。但从平面设计角度看,直到19世纪末20世纪初,欧洲和美国产生并发展起来的“新艺术”运动才真正促使平面设计具有了某些现代主义特征。其中法国“新艺术”运动中平面设计的开创者朱里斯·谢列特(Jules Cheret),对于海报由黑白转向彩色发挥了重要作用。谢列特将他从英国学到的彩色石板印刷技术带到了法国,与此同时,1881年的法国政府解除了对于商业海报的相当一部分控制和禁止的规定,除了教堂和官方报告栏外,海报几乎可以张贴在任何地方。这一规定掀起了法国海报生产的热潮,同时也引发了法国乃至欧洲海报和插图的设计高潮,涌现出大批海报、插图设计家。图1-1-8、图1-1-9为谢列特设计的海报。

图 1-1-6 约翰·拉希金

图 1-1-7 威廉·莫里斯

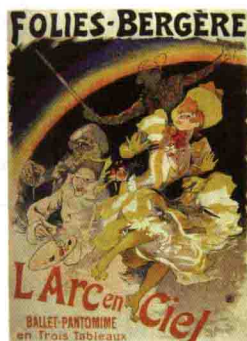

图 1-1-8 谢列特设计的海报(一)

图 1-1-9 谢列特设计的海报(二)

真正促使平面设计具有现代主义特征的运动,是俄国构成主义设计运动和荷兰“风格派”运动。当然,摄影术的发明和广泛应用同样起到了巨大的推动作用,这一点我们将会在第3章中详细论述。

俄国构成主义设计,是十月革命胜利后在原俄国的一小批知识分子中产生的前卫艺术和设计运动,其中代表人物包括康定斯基、马克·夏加尔和李西斯基等人。俄国构成主义运动的影响几乎包括了绘画、雕塑、建筑、工业设计、平面设计和摄影摄像等多个艺术和设计领域,其中涌现出大量具有现代视觉符号特征的平面设计作品。图1-1-10、图1-1-11为俄国构成主义作品。

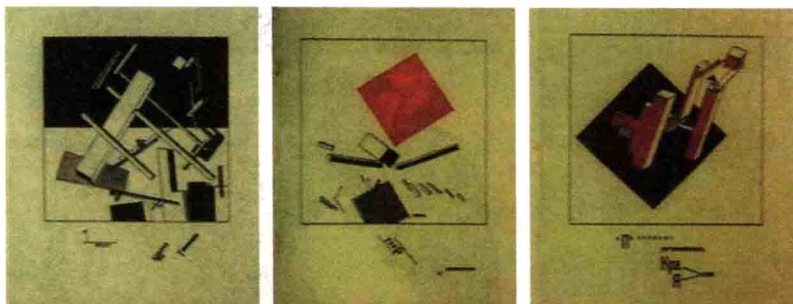

图 1-1-10 俄国构成主义作品（一）

图 1-1-11 俄国构成主义作品（二）

20 世纪初的艺术运动中，能与俄国构成主义运动齐名的另外一场设计运动应当是荷兰的“风格派”运动了。它是由荷兰的一些艺术家、设计家和建筑师在 1917 年到 1928 年之间组成的一个松散的艺术团体，由其主要的组织者杜斯伯格（Theo Van Doesburg）出版的一份称为《风格》的杂志而得名，风格派的另一位重要人物是蒙德里安（Piet Mondrian）。他们的理念和实践对于平面设计向现代主义发展起到了重要作用。图 1-1-12 ~ 图 1-1-14 为风格派运动设计家们的设计作品。

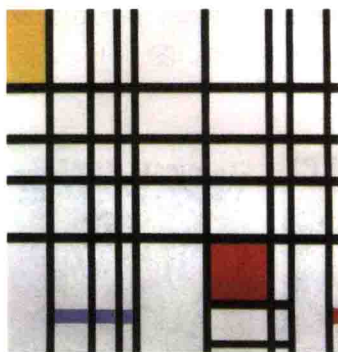

图 1-1-12 风格派作品（一）

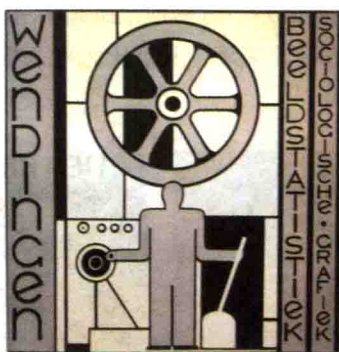

图 1-1-13 风格派作品（二）

图 1-1-14 风格派作品（三）

俄国构成主义和荷兰“风格派”之间的差异是显而易见的，但它们之间与当时同样具有巨大影响的德国新建筑 and 现代设计运动又存在着千丝万缕的联系，譬如它们均把传统设计的细节特征完全删除，取而代之的是最基本的视觉元素，并将它们进行排列组合，形成新的结构形式，从而发端了现代主义设计的重要特征——简洁的形态和鲜明的可视性，它们完全摆脱了维多利亚时代以来纤细繁琐、矫揉造作的装饰主义风格，为平面设计作品低成本、大批量的复制印刷提供了可能，并通过这种方式现实地影响着人们的审美倾向。

正是这种联系的相互作用，影响到现代设计风格的发展方向，并奠定了现代设计教育的开端——包豪斯设计学院的主要设计理论基础。它们对 20 世纪中期以后的美学特征的形成有着不可估量的影响，并深刻地渗透到平面设计领域的各个环节。

无论何种艺术设计门类，一旦谈起现代设计的发展，就不能不提到包豪斯，平面设计也不例外。包豪斯（Bauhaus）是 1919 年由德国著名的建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯（图 1-1-15）在德国创建的一所设计学院（图 1-1-16），也是世界上第一所完

全为发展设计教育而成立的学院。从学院的成立到1933年被当时政府强行关闭，包豪斯对设计教育进行了诸多有益的尝试，对于现代设计教育有着巨大的、不可估量的影响。图1-1-17为包豪斯时代的平面设计作品。

图1-1-15 沃尔特·格罗佩斯

图1-1-16 包豪斯设计学院

包豪斯对于现代平面设计的影响主要来自于它的基础课教师，其中包括我们前面提到的康定斯基、杜斯伯格，还有约翰·伊顿（Johannes Itten）、莫雷里·纳吉（Moholy Nagy）和赫伯特·拜耶等。

伊顿是一个瑞士画家（图1-1-18），在包豪斯初期担任负责基础课的“形象导师”职务。在他的基础课中，学生必须通过严格的视觉训练，对平面、立体、色彩与肌理等产生深入的理解和完全的掌握。伊顿通过他的教学实践，对现代设计基础教学产生了巨大的影响，并成为现代构成教育的重要奠基人之一。

图1-1-17 包豪斯时代设计作品

图1-1-18 约翰·伊顿

康定斯基是从1922年才开始在包豪斯任教的。对于色彩和形体的认识,他与伊顿几乎相同,他对于包豪斯基础课的贡献在于对色彩和形体的理论研究,他的教学完全从抽象的色彩和形体理论开始,然后逐步把这些抽象的内容与具体的设计实践相联系,最终使学生完全掌握形态和色彩的规律,并将它们实际运用在设计中。这一时期,他编写的《点、线与面》被收入《包豪斯丛书》。

伊顿离开包豪斯后,接替他的便是莫雷里·纳吉(图1-1-19),纳吉从各个方面入手在包豪斯推进俄国构成主义精神,并身体力行地将这种精神贯彻到他所从事的平面设计、产品设计、家具设计等各个方面。纳吉花费大量时间创作的平面设计作品,几乎全部都是抽象的视觉符号,具有强烈的理性特征,并显示了理性化对于设计造成的积极效果,他对包豪斯发展方向的改变起到了近乎决定性的作用。图1-1-20、图1-1-21为纳吉设计的平面作品。

图1-1-19 莫雷里·纳吉

图1-1-20 纳吉设计作品(一)

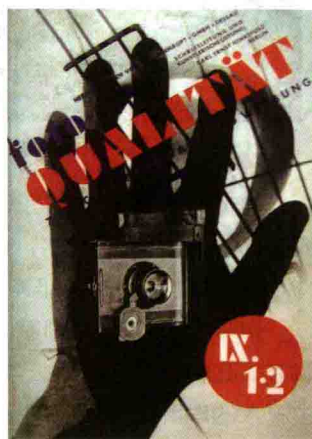

图1-1-21 纳吉设计作品(二)

赫伯特·拜耶是包豪斯自己培养出来的毕业生,他在绘画、平面设计和摄影等方面有着非常特殊的才能。从1925年到1928年期间,他负责包豪斯的印刷设计系,设计了不少展示路牌和促销广告,也设计了很多的产品商标和企业标志。通过他的努力,印刷设计系被改造成为一个主要采用活字印刷、机器化生产的教学服务基地。另一方面,拜耶将大量的精力投入到对于德国字体的设计上,他努力改造过去那种装饰繁琐的字体样式,创造出简洁明快的新字体系列,这成为包豪斯字体的一个特征,有效地改善了德文的阅读效率。图1-1-22、图1-1-23为拜耶设计的字体。

20世纪30年代,包豪斯的主要领导、大批教师和学生为了逃避欧洲的战火和法西斯统治纷纷移居美国,并将他们在欧洲的设计实践带到了那里。第二次世界大战以后,他们依托美国强大的经济实力和全球性的扩张政策,通过教学和设计实践,将欧洲的现代主义设计思想发展成为一种新的设计风格——国际主义风格,并影响到全世界。

如果说现代主义设计与国际主义风格之间在平面设计领域有何不同,那么最为显著的便是国际主义风格在融合了现代主义设计的合理“内核”后,更多地强调设计的装饰性和它的商业价值。一方面,这与装饰主义运动在美国的长期发展有着密切的联系;另一方

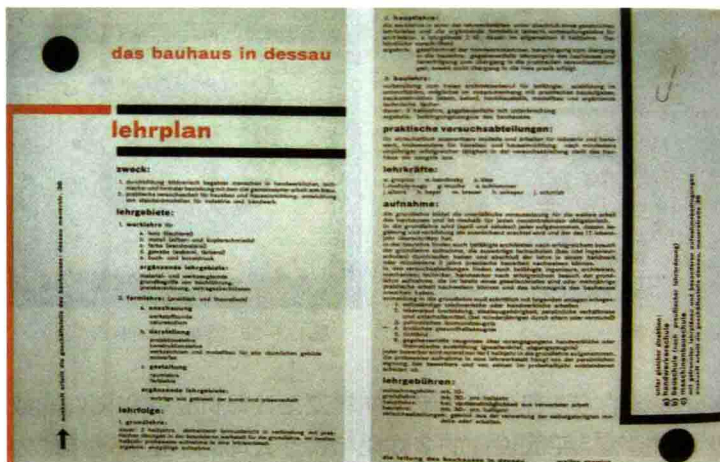

图1-1-22 拜耶设计作品(一)

图1-1-23 拜耶设计作品(二)

面,美国的商业特征对于设计领域的影响也起到了至关重要的作用。国际主义风格的平面设计不像欧洲现代主义那样温文尔雅,强调作品的理性化特征,而更多地加入了装饰元素,通过夸张的画面和高明度的色彩,提高平面设计作品的娱乐性和注目性,具有很强的视觉扩张感。

进入20世纪六七十年代,随着欧洲经济的复苏和日本的崛起,国际主义风格在平面设计领域是最先开始衰退的,取而代之的是更为多元化的设计风格。以乌尔姆设计学院为代表的理性主义设计在德国开始复苏;意大利与法国的平面设计则更倾向艺术家的独特个性和审美情趣;而日本的设计家则对构成理论进行了更为深入系统的研究,他们似乎将视觉构成理论变得更加易于操作,平面构成变得更像是一种可操作设计方程式。设计的职业化和制度化在全球范围内迅速蔓延,主要以独立的设计公司和企业设计部门两种形式出现。这一时期美国乃至世界最成功的设计大师当属雷蒙德·罗维。

罗维是美国设计界的重要奠基人物,一生都在投身于各式各样的平面设计(特别是企业形象设计)、包装设计和工业设计。在平面设计领域,罗维为可口可乐公司改进了它的标志和产品包装,为英国石油公司设计了标志,为美国埃克森(Exxon)石油公司和壳牌(Shell)石油公司设计了视觉识别系统等。罗维不但通过设计实践奠定了他在设计界中的地位,并且创造了惊人的商业成功,1949年成为第一位登载在《时代》周刊杂志封面的设计师(图1-1-24)。这极大地提高了设计师的社会认同度和企业对于设计产生商业价值的重视程度。图1-1-25、图1-1-26为罗维设计的标志。

20世纪80年代至21世纪初,以计算机和通讯技术为载体的数字化、信息化浪潮蓬勃兴起,为平面设

图1-1-24 雷蒙德·罗维

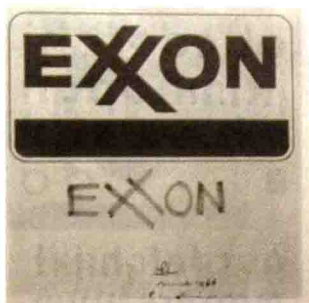

图 1-1-25 罗维设计的标志（一）

图 1-1-26 罗维设计的标志（二）

计的发展提供了新的机遇。平面设计的方法已由纸和笔操作转变为计算机软件 and 硬件的数字化运行，设计效率获得了极大的提高。平面设计的多样化和设计公司的小型化逐步成为可能；随着全球化大市场的形成和无线通讯技术的普及，商业的激烈竞争和信息的高速传播成为这个时代的重要特征，这些都为平面设计在一个新的起点上发展提供了可能。关于平面设计的数字化进程，我们会在下一节进行专门讨论。

1.2 1980 年之后的平面设计

20 世纪 80 年代之前，西方的设计事务所逐步由结构庞大、人员众多、设计项目极为广泛等特征向高度专业化过渡。20 世纪 80 年代以后，独立设计事务所的分工已经非常精细了，涌现出不少高度专业化的独立事务所，如工业设计、平面设计、服装设计、广告设计等。这种设计分工的细化有如下优点：其一，专业化细分使设计水平和工作效率明显提高，设计成本相对降低。平面设计作为单独的设计门类被完全独立地分化出来，参与社会分工，涌现出大批平面设计专家；其二，专业化细分使设计师不再是无所不能的大师，而是精通于某一领域的专家，这种转变为设计教育的深化发展和设计理论的研究提供了更为广阔的空间；最后，专业化细分使当时方兴未艾的计算机技术朝向设计领域发展成为可能，这一时期计算机运行速度明显提高，硬件已经向微型化、普及化发展，另外，图形图像处理程序逐步开发，这一切都为平面设计的数字化提供了条件。

1982 年，美国 Adobe 公司、Aldus 公司与 Apple 公司开发出桌面印前出版系统（DTP-Desktop Publishing）。1984 年，Apple 公司推出了能够从事平面设计的第一代玛金托什计算机（Macintosh），其中包括了专门为平面设计编制的软件，无论从版面编排还是字体选择，都提供了前所未有的方便和快捷。1990 年，Adobe 公司正式发行了由 Knoll 兄弟开发的平面图像编辑软件，命名为 Photoshop 版本 1.0.7。与此同时，美国 IBM 公司生产的个人计算机（Personal Computer, 简称 PC）开始普及，并且 Apple 机的部分应用程序开始向 PC 机移植。另一方面，与平面设计相关的配套设备，如激光扫描仪、彩色打印机等开始普及。这极大地促进了平面设计的发展，过去用人力需要几个月时间才能完成的设计制作任务，使用计算机只需数小时便可以完成，并且质量高、误差小、成本低。大型设计公司开始逐步解体，小型设计公司如雨后春笋般地迅速成长，平面设计

逐步进入数字化时代。1991 第一架数码相机在美国问世，在此后的几年中，数字成像技术经过不断研发，以惊人的速度得到完善和普及，数码相机在 20 世纪末几乎可以与传统的胶片相机相媲美，对于平面设计的完全数字化产生了极为重要的影响。

20 世纪 90 年代末计算机开始越来越广泛地被运用在设计上。平面设计始终作为数字化革命最主要的实验点之一，新的设计软件几乎均是针对平面设计领域最先开发，随之才推广到其他领域。这种情况使平面设计一直处在信息化、数字化浪潮的最前沿，数码技术使平面设计从图形、图像处理，文字编排和版式设计，一直到制版印刷都发生了翻天覆地的变化。计算机的功能越来越强大，价格却越来越便宜。随着技术的革新，设计的形式也发生了巨大的改变，一系列平面设计软件的研发和升级换代，使平面设计师花在设计创意上的时间要远远比花在设计制作上的时间多得多，这在 20 年前是完全不可想象的。设计师们不必再对计算机技术在设计领域的应用产生怀疑，设计教育中大量的技法性课程逐步被计算机辅助设计所代替。手写板的广泛使用使得输入方式更加灵活，平面设计在设计领域中最先实现了全过程的数字化。

如今，设计师可以从网络公共图库中查找自己所需要的设计素材，完全不必像过去那样使用相机翻拍资料；可以使用手写板对着计算机显示器进行图形或设计的构思，而不必再求助于铅笔和橡皮；可以使用各种图形、图像和版式编辑软件实现自己的创意，而不必花费长期的制作时间和高昂的制作成本；可以通过网络上传自己的设计作品，并与客户进行沟通，而不必打印邮寄；可以通过电子照排系统进行制版，而不必再使用繁琐而容易出错的人工制版方式。这一切为平面设计带来的革命性变化，甚至可以说，平面设计的数字化进程，对人类历史的影响完全不亚于造纸术和印刷术的发明。幸运的是我们正是这一变革的受益者，并基于此项技术展开本书的讨论。

第二章

再现

Chapter 02

平面设计实训教程
Photoshop

