

Adobe Photoshop大师班

MASTER CLASS
PHOTOSHOP

经典作品与完美技巧赏析

[美] Ibarionex Perello 编著 杨瀚 译

INSPIRING ARTWORK AND TUTORIALS BY ESTABLISHED AND EMERGING ARTISTS

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Adobe Photoshop大师班 经典作品与完美技巧赏析

[美] Ibarionex Perello 编著 杨瀚 译

INSPIRING ARTWORK AND TUTORIALS BY ESTABLISHED AND EMERGING ARTISTS

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

Adobe Photoshop大师班 : 经典作品与完美技巧赏析/
(美) 佩雷洛 (Perello, I.) 编著 ; 杨瀚译. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-115-33852-5

I. ①A… II. ①佩… ②杨… III. ①图象处理软件
IV. ①TP391.41

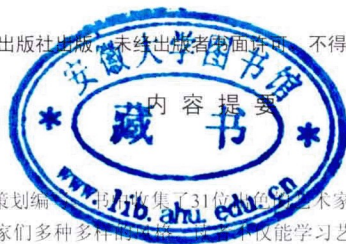
中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第299919号

版 权 声 明

Authorized translation from the English language edition, entitled ADOBE MASTER CLASS: PHOTOSHOP, 1st Edition, 9780321890481 by PERELLO, IBARIONEX, published by Pearson Education, Inc, publishing as Adobe Press, Copyright © 2013 by Ibarionex Perello.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS AND TELECOMMUNICATIONS PRESS, Copyright © 2014.

本书中文简体字版由美国Pearson Education授权人民邮电出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书任何部分。
版权所有, 侵权必究。

本书由美国著名的摄影师和教育家Ibarionex Perello策划编著, 书中收集了31位出色艺术家们的经典作品, 同时还精心挑选了配套教程, 用以展示他们使用Photoshop的精湛技巧。这些作品各具特色, 展现了艺术家们多种多样的风格。读者不仅能学习艺术家们卓越的软件技术, 还能欣赏他们令人拍案叫绝的创意和审美, 从中获得全新的观察角度以及从未想象过的方式, 激励自己在创作之路上大步前行。

◆ 编 著 [美] Ibarionex Perello

译 杨 瀚

责任编辑 王峰松

责任印制 王 玮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880×1230 1/20

印张: 10.6

字数: 342 千字 2014年2月第1版

印数: 1-3 500 册 2014年2月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8609 号

定价: 59.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

序

讲故事者能够统治世界。

人类之所以是人类，有一个原因就是我们能用图形讲述故事。从最远古的洞穴岩画伊始，直到今天贯穿整个艺术的历史长河，图形都是人类之间情感交流的最佳捷径。在语言和文字产生之前，人类就会制作标记进行沟通。出自情感交流的需要，视觉沟通被认为是最佳的沟通手段。

本书收集了各色美丽的图像案例用以佐证以上观点。

从1990年首版Photoshop发布引发轰动开始，我一直都是该软件的用户。最开始还是设计艺术中心学院学生的时候，我就暗自揣摩这种具有魔鬼般力量的可以移动像素的软件。夜以继日，我在实验室里新配备的电脑上花费了无数时间。甚至导师也一度认为这着实过分了点。但我确实感受到了一种力量，一种将带来变革的力量，这激励着我进行广泛的尝试。事实上，编辑图像已经走向大众化，无论何种媒体，印刷还是视频，Photoshop都改变了我们创造图像的方式，它开启了一个全新的叙事时代。

无论好坏巨细，作为能让大众进行图像“编辑”的工具，Photoshop已经成为了大众文化的一部分，

它已经彻底改变了我们的视野。此外，借助数码相机的优势以及摄影的普及，图像编辑的过程变得更加快捷，这也让艺术家们得以进行更快速、更自然的尝试，还省去了费时且昂贵的扫描和修图工序。

作为Adobe公司的全球拓展专员，我拥有全世界创意工作者所需要的巨大财富。他们每个人都有自己创作图像的手段，但我们的这款软件以最不可思议的方式被运用，这才是真正的厉害之处。此间一个优势就是，和传统绘画不同，数码艺术家能随时改变他们的构思，在电子画布上任意地取消和添加元素，为了实现艺术创作的目的而将整个创作过程解放出来。

时至今日，Photoshop已经成为了业界领先且无比强大的图像编辑软件，它让艺术家能够实现他们的想法并与我们进行分享，这种方式在几十年前还是无法想象的。本书收录的31位杰出的艺术家就是有力证明。从中我们不仅能看到他们的构思，还能了解他们的创作之路。共同分享知识和艺术，还有什么比这更好的呢？

Rufus Deuchler

Adobe公司Creative Cloud资深全球拓展专员

对一些人来说，照片只是一个文档、一个印刷品或是一些像素的集合，用来保留回忆或是确定某一件事、一个场合的细节。还有其他一些人，说到照片就会想到是被摄影工具和设备创造出来的。也有人认为，它们是“视觉噪音”的来源，当打开一个页面，翻开一本杂志或是踩到一张街头小广告的时候，它都会随时跳出来给我们以视觉冲击。

但是对本书中的艺术家们来说远非如此。照片是一种独特的方式，让我们每个人得以表达某一瞬间的想法和情感。玩游戏或看电影会耗费我们诸多时间，阅读书籍则需要更多时间。而图像则必须在瞬息之间吸引我们的注意力，它会吸引观众的目光，并让观众领会到艺术家们的想法。

在当今数字化世界里，我们看到的图像数以万计，但只有一小部分能被记住，这就让图像艺术工作者面临更多的挑战。

本书中的这些艺术家们都曾经面对过这种挑战，但每个人都有自己独特的解决之道。尽管他们都使用类似包括Photoshop在内的图像处理软件，但其作品的价值绝非在于所使用相机的款式或是一些数码工作的流程，而是在于他们如何使用这些工具在想象力和艺术之间的虚空中任意遨游。

作为工具，Photoshop已经改变了图片处理的过程，它创造了一个机会让我们去探索，去试验，让我们在如何创作和看待图片方面产生了革命。无论是在类似Sean

Teegarden或是William George Wadman这样的肖像画家手中，还是在Richard Baxter和Martine Roche这样的概念派画家手里，软件都能和相机一样成为手和眼的巨大延伸。

该软件让类似Gediminas Pranckevičius、Jim Kazanjian和Maki Kawakita这样的人有机会创造一个全新的世界，尽管超现实，但仍能让人明白自己所身处的是一个不完美的真实世界。

摄影师可以凭借Photoshop挑战我们基于历史和现实形成的世界观，例如在Stephen Marc和Christopher Schneberger的作品中就可见一斑。

凭借自己的方式，每个艺术家所创作的不仅是一幅美丽图画，更能激励我们以不同的角度看待世界。它吸引着我们相互注视并且观察我们彼此不同视角下的世界。有时是基于我们共有的自然现实，比如Tony Sweet的作品，有些则是类似James Porto作品里的荒诞幽默。但无论什么风格，都能让我们明白观察世界的方式远非寥寥可数。

基于摄影师们在本书中分享的作品及他们的创作过程，我期望这能让人牢记摄影的力量就在于其自身的沟通能力并使我们相互彼此连接。它让我们牢记人类所共有的东西，而忘记隔阂。

创作和欣赏这些作品本身就令人愉悦，如果本书还能多少让你觉得开卷有益的话，那可真就算是大功告成了。

Ibarionex Perello 2012年11月

目 录

Adam Baron, 2

Adam Baron的教程:

创建一个有翼的视觉形象, 6

Holger Maass, 14

Tim Tadder, 18

Jaclyn Corrado, 22

Scott Stulberg, 26

Scott Stulberg的教程:

用混合模式创建不同的外观, 30

Alexander Corvus, 36

Martine Roch, 40

Marcos López, 44

William George Wadman, 48

William George Wadman的教程:

爬墙, 51

Christopher Schneberger, 59

Stephen Marc, 63

Joel Grimes, 67

Ibarionex Perello的教程:

增强光照效果, 71

Riley Kern, 77

James Porto, 81

Richard Baxter, 85

Richard Baxter的教程:

创建风暴的合成图片, 89

Nick Vedros, 95

Brooke Shaden, 99

Tony Sweet, 103

Ibarionex Perello的教程:

增强细节效果, 107

Jim Kazanjian, 115

Gediminas Pranckevičius, 119

Gediminas Pranckevičius的教程:

月光下的野兽, 123

**Sarah Wilmer with Mike
Schultz, 129**

Walter Plotnick, 133

Erik Almas, 137

Dean West, 141

Star Foreman, 145

Miss Aniela, 149

Miss Aniela的教程:

身体修复, 152

Valp Maciej Hajnrich, 160

Sean Teegarden, 164

Sean Teegarden的教程:

图层混合模式加图层蒙版 无可匹敌的组合, 168

Maki Kawakita, 174

Ibarionex Perello, 178

Ibarionex Perello的教程:

用反差引导观众去感受, 182

Ibarionex Perello的教程:

让图像呼之欲出, 190

艺术家档案, 198

关于本书策划人, 206

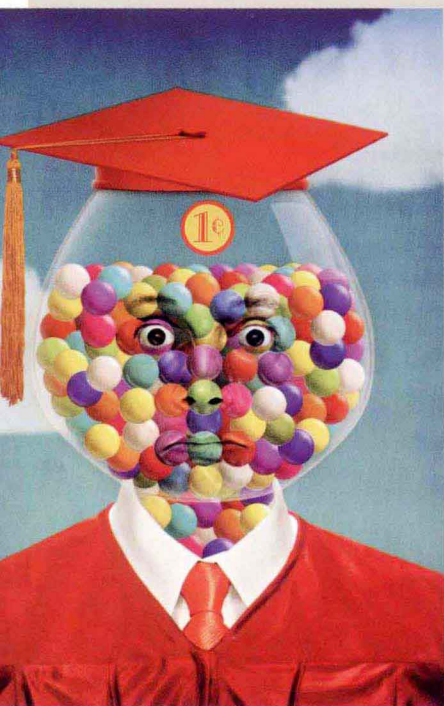
Adobe 大师班
Photoshop

经典作品与完美技巧赏析

Adam Baron

“这是我想生活在其中的世界，充斥着夺目的完美，可望而不可及。”

说说你在想什么，2011

从我记事开始，上世纪中期那些杂志和印刷广告上画家笔下完美的世界就深深吸引着我。衣冠楚楚、和蔼可亲、戴着软呢帽子的父亲，工作一天之后回到家中；美丽优雅的母亲系着围裙在烤着饼干；小约翰在给模型飞机画上色，小苏茜则在给洋娃娃梳头发。这个世界里有白色尖头栅栏，有送牛奶的人，有时髦的流线型小轿车，还有友好的警官。此时你坐在飞往夏威夷的航班头等舱，歪躺在舒适的航班座椅里，漂亮的空姐给你端来双份马蒂尼酒。

但我从不知道这样的世界到底有多真实。我迟来到这个世界因而错过了亲身体会它的机会。关于这个世界我所知道的仅仅停留在纸面上，由画家完美地画出来，无疑是利用它的完美来推销某种产品或服务。但这确实是我想生活的世界，充斥着夺目的完美，可望而不可即。

我的工作中的大部分时间是尝试着将自己对这种完美世界的憧憬和当今现实环境融合起来。戴帽子的男人总是会出现在我的作品中，他代表了上世纪50年代陷入现实生活问题的典型群体，但可能我描绘的不是很到位。这个角色在我的画中总是被放在一个疲惫、孤独、压抑并被忽视的场景中，抑或总是会让人想到他不祥的宿命。和我小时候乱糟蹋的所有兵人玩具一样，我对他的戏谑完全是发自内心的深爱。

那些年的秋天, 2008

他已经离我们而去, 2010

和自己的战争, 2012

像夜与昼一样, 2007

多萝茜和龙卷风, 2007

创建一个有翼的视觉形象

正如在我的作品中经常出现的角色一样，在这幅作品里也有一个戴帽子的男人，他看上去忧心忡忡。他在那儿想着烦心事的时候，有一群蝴蝶落在他身上，尽管看上去很美，但这些蝴蝶还是让他显得有些孤独，也许仅仅是为了让他看起来更加荒谬可笑。

① 从一张HDR照片开始

工作伊始我选了一张五重曝光HDR（高动态光照渲染）照片。我从HDRsoft网站上下载了一个名为Photomatrix的软件来处理这张照片。通过设置软件的参数让照片生成一种类似插画的效果，但仍然相当粗糙。

② 创造性地使用USM锐化

将这个男人的形象从背景里抠出来，并且调整颜色和对比度，然后用颜色替换“画笔”工具制作了衣服的颜色并且清理了一下因HDR图片所造成的变异。我用了自己最喜欢的工具——USM锐化，并把参数设得非常高（半径大约45像素），以此营造出一种插画的效果。这种方法会使画面产生强烈的对比，类似上世纪50年代商业插画的效果。最后用Topas调节插件（来自Topas Labs公司）来让画面柔和一些并消除图像的噪点和一些多余的细节。

③ 选择一个天空

作品需要一个天空背景，记得在迈阿密维兹卡亚花园博物馆（Vizcaya Museum and Gardens）我曾经拍过一组HDR照片。从中选取一张合适的并把照片裁出来，然后把它导入到主画面中单独作为一个图层。

④ 替换

把抠好的男人图像拖到天空底图之上的一个新图层里。因为男子的形象是沿着边缘抠出来的，所以底图的天空也能显示出来，然后我调用“网格视图”模式，借用三分构图法这样的构图规则来调整画面构图。

⑤ 合并图层

一旦画面里有了几个主要的元素，就要把文件存成源文档，并且每次做出改变之后都要另存。在源文档名称之后加一个数字用以辨别，这样一来，假使做错了，直接回到上一版的文件把错的替换掉即可。

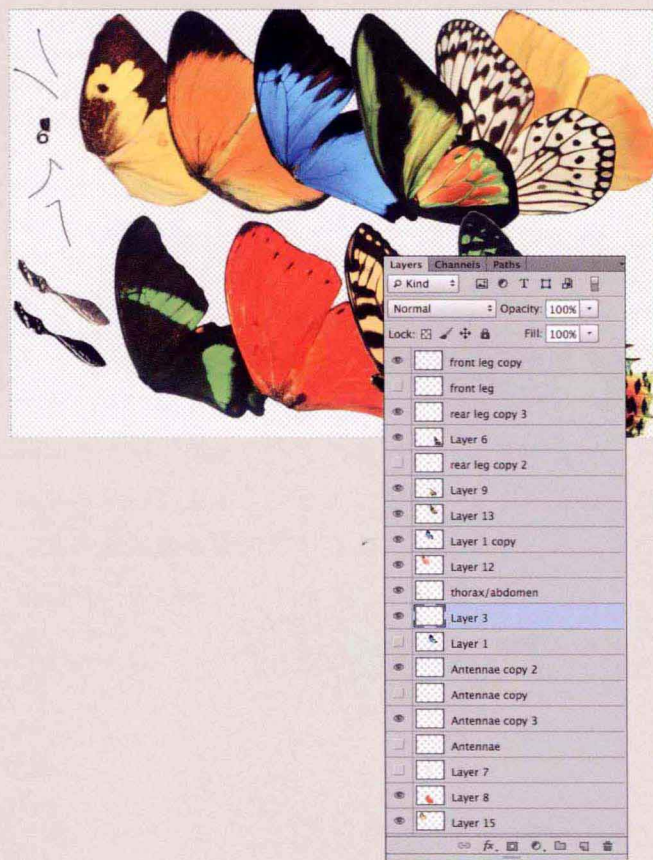
⑥ 拍摄元素

尽管手头已经有一些蝴蝶照片，但还是需要更多不同形态的制作元素让作品看起来更吸引人，因此我来到位于佛罗里达椰子溪市（Coconut Creek）的蝴蝶大世界拍了一些想要的照片，其中就包括如右图这一张——透过展柜的玻璃拍到的。

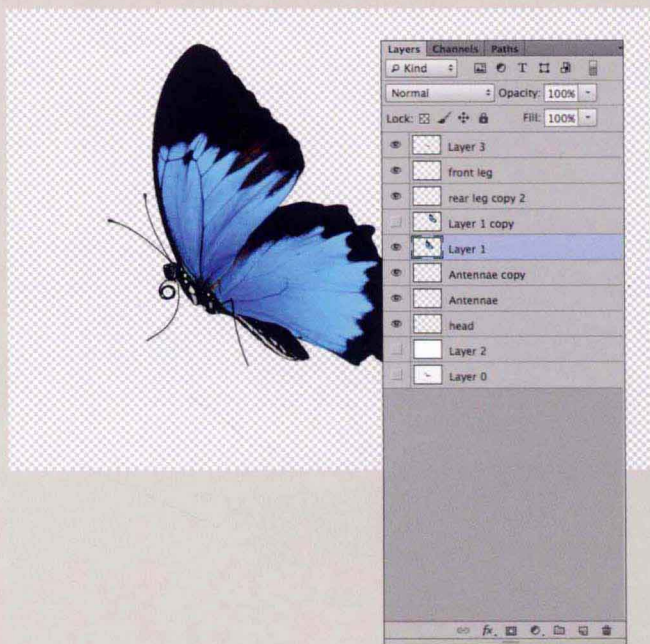
⑦ 抠出蝴蝶的各部分

拍到照片里的这些蝴蝶耗费了我很多时间，然后我创建了一个名为“蝴蝶各部位”的文档，在这里可以把不同的翅膀和身体部位加以组合。蝴蝶的头和身体是从照片里得到的，触须和腿是使用Photoshop画出来的。

8 组合更多的蝴蝶

通过不同的单个部位组合更多的蝴蝶, 并把它们复制到主画面里。

9 加上阴影

放置这些蝴蝶并在合适位置加上阴影。首先复制蝴蝶的图层, 然后打开“色相/饱和度”选项, 把“明度”调到全黑生成蝴蝶的剪影。接着把剪影层拖到蝴蝶层的下面并且手动调整剪影的位置到合适的地方, 然后用“橡皮擦”工具擦掉应该去掉的部位。最后调节阴影层的不透明度, 如此一来阴影就不是全黑了, 透过阴影仍然能看见男子的外套。

