

锐艺视觉
飞思数字创意出版中心 编著
监制

Photoshop 完美演绎设计

紧跟广告业的发展趋势，涉及所有极具代表性的设计门类
详尽的操作步骤和视频演示保证初学者看得懂、学得会、做得出
每一个案例都包含丰富的实战技巧，具有极高的参考和借鉴价值
实践中获得专家级的设计经验和技艺，快速胜任专业工作需求

随书附赠超值DVD

3个小时语音视频教学，详尽演示16个案例的制作方法
包含本书所有案例的最终效果文件及素材文件

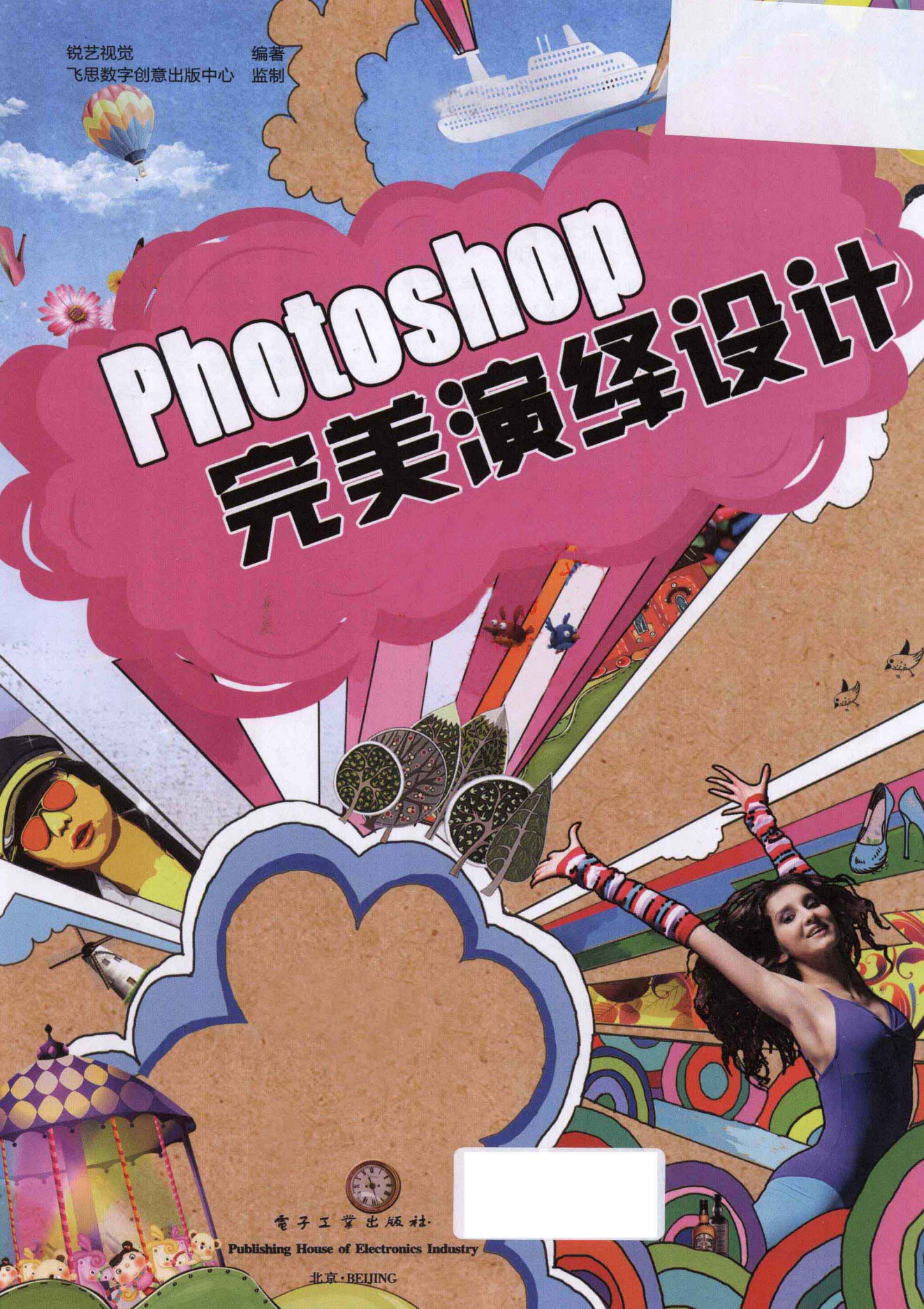

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

锐艺视觉
飞思数字创意出版中心

编著
监制

Photoshop 完美演绎设计

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书以设计师角度出发,融合设计理念与软件知识,完美演绎设计师在设计过程中所做的准备以及创意想法,本书讲解细致,更有应用广泛的拓展案例展示,内容包括日系可爱浪漫风格、个性户外灯箱广告、个性美少女插画、时尚杂志、玻璃质感酒瓶、时尚清新的饮料包装、个性电影网站及文字堆砌的艺术感等,使读者学习知识的同时能够举一反三,加强对本书知识的掌握能力。

随书光盘中赠送了本书案例素材及操作视频,更加方便读者理解与应用所学知识。

本书从专业的角度讲解了Photoshop的基本知识和应用,从而帮助读者进一步掌握必需的概念和技巧。本书适用于多层面读者,包括初学者与专业设计人员。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop完美演绎设计/锐艺视觉编著. -- 北京:电子工业出版社,2014.2
ISBN 978-7-121-20607-8

I. ①P… II. ①锐… 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120152号

责任编辑:何郑燕

文字编辑:许 恬

印 刷:中国电影出版社印刷厂

装 订:三河市皇庄路通装订厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印 张:26 字 数:665.6千字

印 次:2014年2月第1次印刷

定 价:95.00元(含光盘1张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

软件介绍

Photoshop CS6 是Adobe公司开发的功能最强大的图形图像处理软件。它集图像处理、设计、特效合成及高品质输出功能于一身,具有十分完善的图像处理与编辑功能。在广告设计领域中是最为常见的设计软件,无论是素材的抠取或是版面的编排都离不开Photoshop的协助,从而得到设计师们的青睐。

内容介绍

如何将普通照片调整为具有艺术色调气息或是插画绘制效果,是每个人最关心的问题。针对这一问题,本书深入地介绍了每个行业的行业秘籍,通过将这些基本理论和实战操作应用到图像中,从而丰富画面视觉,以达到艺术色调效果。本书通过40个实战案例操作进行演示,其中包括日系可爱浪漫风格、个性户外灯箱广告、个性美少女插画、时尚杂志、玻璃质感酒瓶、时尚清新的饮料包装、个性电影网站及文字堆砌的艺术感等各个平面稿的设计制造过程。为设计师们带来更多的设计理念和创意构思,还增添了设计师访谈记录和详细资料介绍,使读者对广告的设计风格、表现方式、色彩搭配等有一个全方位的了解。

本书特色

本书体例结构完整,集行业背景、设计师访谈、实战操作和案例赏析为一体。分为摄影艺术篇、平面设计篇、个性插画篇、书籍装帧篇、产品造型篇、包装艺术篇、网页实战篇和3D立体艺术篇8个篇章,分别为各个实战案例进行前期准备和制作步骤的分析,通过这些前期分析,将商业广告实际理论和实战操作完美地融合到本书中,使读者对制作出不同的平面设计、产品包装和网页等有更深入的了解,从而达到学以致用,提高工作效率。

适合人群

本书通过摄影艺术方面对图像的色调进行基础操作讲解,由照片色调的调整深入到行业背景中不同区域所表现的图像色调,通过平面设计、个性插画和产品造型等篇章逐步深入到高级演绎设计中。本书可作为初学者的学习教材,也可以为中、高级平面设计师提供创意灵感。

参与本书编写的人员有:杨杰、宋洪榴、周建国、晓青、吕娜、陈东生、周世宾、刘尧、周亚宁、张敏娜、王世宏、孟庆岩、谢立群、黄小龙、高宏、尹国勤、崔桂青、陈璐、梁飞、胡迪、简娜娜、聂洪莉、邱明凤、任洁、谭啸、田闪闪、王丽娟、温若楠、吴美怡、谢槩、杨凤春、张笑阳、赵天霓、周珊、朱琴。本书在书稿的编写和对行业实例的制作过程中力求严谨,但由于时间关系与作者水平的限制,书中难免出现疏漏与不妥之处,敬请广大读者批评改正。

目录

Chapter 01 摄影艺术篇

01 行业背景	2
02 设计师访谈	4
03 实战——柔和而明媚的怀旧风	7
04 实战——冷艳脱俗影楼风格	15
05 实战——日系可爱浪漫风格	21
06 实战——浪漫清新的婚纱照	29
07 实战——唯美神秘艺术风格	37

Chapter 02 平面设计篇

01 行业背景	46
02 设计师访谈	48
03 实战——炫彩房产标志	50
04 实战——鬼魅神秘电影宣传海报	58
05 实战——清爽DM宣传折页	68
06 实战——个性户外灯箱广告	77
07 实战——艺术画册设计	90

Chapter 03 个性插画篇

01 行业背景	102
02 设计师访谈	104
03 实战——可爱绘本	106
04 实战——个性矢量插画	116
05 实战——街头涂鸦艺术	123
06 实战——写实手绘插画	134
07 实战——个性美少女插画	144

Chapter 04 书籍装帧篇

01 行业背景	154
02 设计师访谈	156
03 实战——儿童图书	158
04 实战——时尚杂志	169
05 实战——音乐杂志	178
06 实战——文艺图书	188
07 实战——旅游杂志	199

Chapter 05 产品造型篇

01 行业背景	208
02 设计师访谈	210
03 实战——玻璃质感酒瓶	212
04 实战——可爱加湿器	221
05 实战——个性化化妆品	230
06 实战——写实童车	239
07 实战——金属质感首饰	251

Chapter 06 包装艺术篇

01 行业背景	260
02 设计师访谈	262
03 实战——可爱的饼干包装	264
04 实战——时尚清新的饮料包装	274
05 实战——典雅的礼品包装	283
06 实战——端庄的酒包装	293
07 实战——个性鞋盒包装	302

Chapter 07 网页实战篇

01 行业背景	310
02 设计师访谈	312
03 实战——时尚购物网站	314
04 实战——玩趣游戏网站	323
05 实战——温馨摄影网站	332
06 实战——个性电影网站	341
07 实战——端庄企业网站	350

Chapter 08 3D立体艺术篇

01 行业背景	360
02 设计师访谈	362
03 实战——文字堆砌的艺术感	364
04 实战——水晶质感图标	373
05 实战——表现立体彩纸艺术	384
06 实战——表现破碎质感效果	395
07 实战——打造唯美艺术空间	403

Chapter 01

摄影艺术篇

本章针对摄影艺术进行介绍和实战操作，通过对摄影艺术的行业了解及后期处理设计师的访谈，认识和体会摄影艺术的魅力。在实战操作中，针对案例的应用风格及后期处理的相关功能进行讲解，帮助读者理解数码照片后期处理中的要点及操作方法。

摄影是一门“以光线绘图”的视觉艺术，有人曾说：“摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。”使用机械照相机或数码照相机捕捉世间百态，将之定格为永恒的画面，需要的不仅是个人的审美方式，还依附于时代文化的发展。

如今，摄影已不仅仅是少数人的专属职业或奢侈行为，越来越普及的摄影艺术已经步入千家万户，不论是手机还是普通照相机以及专业照相机，在现在看来都已不是什么新鲜的事物，这体现了时代文明的进步和发展。人人都能拿起手中的照相设备捕捉周围的生活百态，摄影娱乐化呈高度发达的状态，抛开个人随拍的心情不说，摄影艺术语言的传达还是需要更专业的表现来达到的。

摄影所涉及的领域也较广，若根据职业和应用形式划分包括新闻摄影、纪实摄影、广告摄影、艺术摄影、科技摄影及应用摄影等，其中，婚纱及艺术写真摄影成为大众时尚消费的一大摄影形式；根据摄影所涉及的对象及主题划分包括风景摄影、建筑摄影、动植物及静物摄影、人像摄影等。

风景摄影

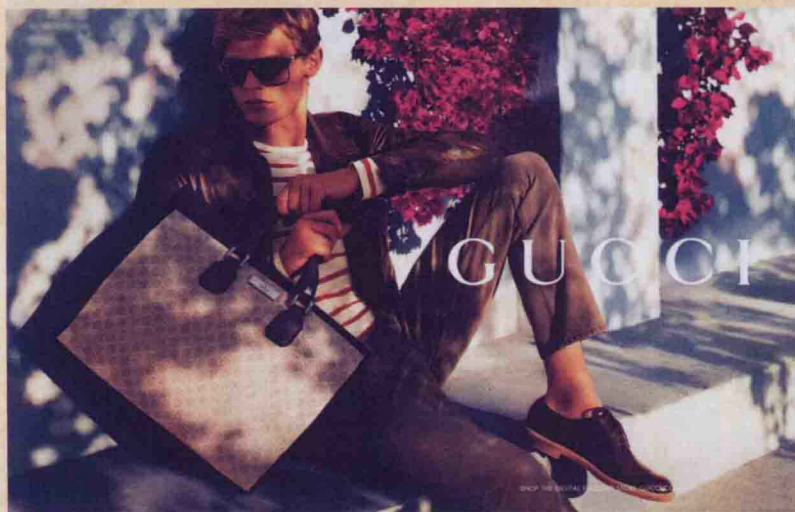
根据不同的主题确定摄影所要传达的画面内容，以便在拍摄时展现被摄对象最为真实动人的一面。例如在风光摄影中，广阔的精深场面是体现景色磅礴气势的重要形式；小而窄的景深效果是营造静物写真温馨氛围的常见表现；而在纪实摄影中，更注重的是画面内涵的表达，富有故事性的和哲理性的画面才是最能打动观者的重要因素。

○新闻摄影

新闻摄影是一种主要以图片的形式进行报道的新闻形式，主要通过抓拍的方式以图片传达说明事件、传播消息，从而引起社会的关注。新闻摄影的特点包括时效性、真实性、典型性和现场感等，新闻摄影图片所反映的是正在发生的且备受关注的新闻事实，其真实性和现场感是不受艺术形式过分制约的，需要摄影记者的快速反应和充分的思想准备，同时也应传达出应有的内涵，这样才具备思想性和感染力。

○广告摄影

广告摄影是一种以传播产品信息、促进产品消费流通及树立品牌形象等为目的的摄影门类，通过反映商品形态、性能和价值等信息诱发消费，是商业行为中不可或缺的一种宣传手段。

广告摄影1

广告摄影2

○艺术摄影

艺术摄影主要以表现独特的艺术形式为目的，包括风光、人像、婚纱、静物、花卉，等等，是非常大众化的一种摄影门类。艺术摄影中，着重在于表现画面的艺术美感，在思想内涵上不如新闻摄影和纪实摄影那么深刻。在艺术摄影中，婚纱主题摄影和艺术写真摄影是时下流行的摄影形式，摄影师根据被摄对象的个性特点来打造属于个人的专辑或纪念册，作为一种回忆的见证。

艺术写真摄影

飞飞

自由摄影工作者，主要从事人像、静物、景物等摄影工作及数码照片后期处理，善于用自己的镜头记录生活中的精彩瞬间，并赋予照片生命的色调修饰，制作出富有极强创作力的摄影作品。

Q：喜欢怎样的照片处理方式？

A：在我看来，拍摄成功的原始照片其原始效果是最好的，只需要使用专业的处理软件稍作修整就可以完美地呈现照片的效果。而在处理特殊的照片色调时通常会结合多种处理软件来调整，并不局限于某一软件，这样可以灵活地表现照片的颜色，也非常实用和快速。

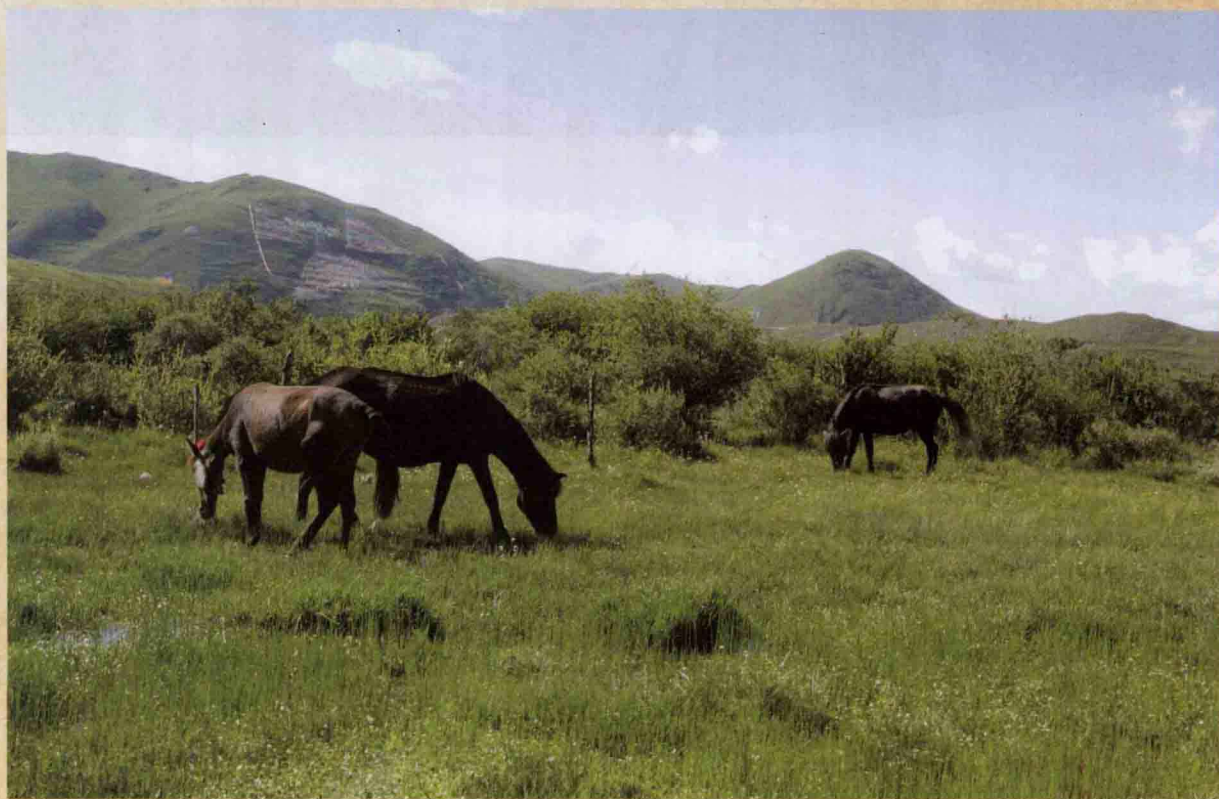
Q：最青睐于何种摄影主题及摄影风格？

A：喜欢广角的磅礴气势，同时也喜欢微距的小情调，还有超长焦的神秘感，不论是风光、城市建筑、人文纪实，还是花卉、静物……只要是好的作品都比较喜欢，因此没有特别偏好的摄影主题和摄影风格。

数码照片处理作品：

风景摄影

动物摄影

春日迟迟，卉木萋萋。
仓庚喈喈，采芣苢之采。

案例分析

数码照片中的主体人物不够突出，且照片边角晕影较重，使画面显得有些灰暗，影响了画面田园气息的传递和主题的表达。案例通过矫正画面构图的方式使画面更加饱满，并对画面色调风格进行仔细调整，主要体现照片清新明快的色调，并同时传达一种美好的怀旧情怀。

最终文件：Part 1\Complete\柔和而明媚的怀旧风.psd

前期准备

首先应选择一张整体感较好的数码照片，在选择照片时应注意画面元素的表现，良好的画面风格才能确保后期处理时能够达到预想的效果。确定数码照片后，尽管已经确定好主题风格，但由于照片在同一风格的表现上也可传达不同的主题内涵，试想一下照片的意境风格是快速调整数码照片的关键。本案例选择了一张田园风格的数码照片，用以表达清新而怀旧的田园风格。本实例主要使用的功能包括：裁剪工具、画笔工具、渐变工具、可选颜色调整图层、色彩平衡调整图层、渐变映射调整图层、图层蒙版、镜头校正滤镜、USM锐化滤镜、模糊滤镜、文字工具以及相关混合模式等。

素材文件比较

相对于当前所选的素材照片，下右图中的人物动态的确表现出更为活泼的一面，但在整体构图上却有所欠缺，画面中的人物位置太靠右，且人物姿态所呈现的美感也不足，因此我们宁可选择一张主体人物明显，且构图更为完整的照片。

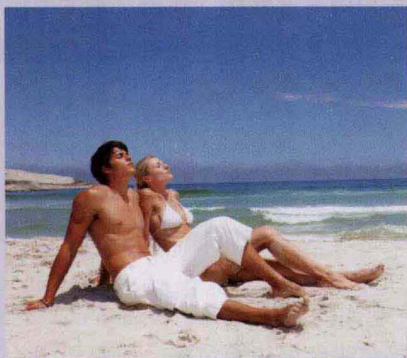

功能演示——调整图层

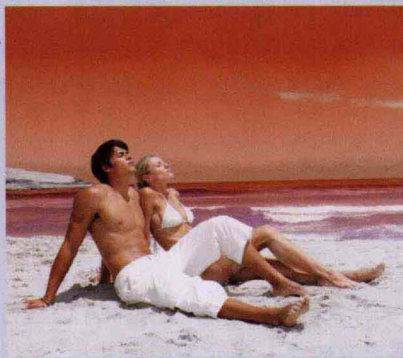
调整图层结合了调整命令和图层蒙版的应用，通过图层遮罩的方式对图像进行颜色调整，这样既调整了照片的色调，同时又不会影响到照片本身的颜色，使其像素不被损坏。

通过多种方式可添加调整图层，可执行“图层→新建调整图层”命令并应用其子菜单中的调整图层命令；或单击“图层”面板中的“创建新的填充或调整图层”按钮并选择相应的命令；或是单击“调整”面板中的调整按钮以添加相应的调整图层，包括色相/饱和度、色阶、曲线、通道混合器、色彩平衡等。

在添加调整图层后，可结合其调整蒙版对图像的局部进行编辑调整，这样就使数码照片的调整更加灵活自如。

原图

使用调整图层调整局部图像

调整图层及蒙版状态

Steps 1 校正照片构图及色调

使用标尺工具校正照片倾斜的角度，并使用裁剪工具裁剪照片以使照片构图更饱满，然后通过应用镜头校正滤镜的方式去除照片的暗角晕影，恢复其整体亮度。

素材照片

校正构图

去除晕影

1 Step 打开本书配套光盘中“Part 1\Media\03 柔和而明媚的怀旧风.jpg”文件。

Step 2 单击标尺工具，在画面中沿地平线拖动以创建标尺，然后单击属性栏中的“拉直图层”按钮，以校正照片的角度。

Step 3 单击裁剪工具，在画面中拖动以创建裁剪框，确定裁剪尺寸后按下【Enter】键，以裁剪掉多余的画布区域。

Step 4 复制图层并执行“滤镜→镜头校正”命令，在弹出的对话框中设置“晕影”选项组的参数并单击“确定”按钮，以去除照片的暗角晕影。

技巧提示

使用裁剪工具裁剪画布时，可在其属性栏中勾选“删除裁剪的像素”复选框，以便在裁剪画布的同时裁剪不需要的图像像素，这对“背景”图层的锁定状态不会有影响。默认状态下取消该复选框后进行裁剪，则将保留画布区域的图像像素，并同时会解锁“背景”图层。

Steps 2 调整整体色调

结合对通道的调整、相关混合模式的应用及添加“颜色填充”图层的方式调整照片的颜色层次，再结合应用“USM锐化”滤镜及“应用图像”命令增强局部图像质感和色调，强化画面整体感。

增强颜色层次

锐化局部

调整整体色调氛围

1 再次复制图层，在“通道”面板中选择“蓝”通道并执行“滤镜→模糊→平均”命令，对该通道图像进行平均模糊处理以调整复合图像的色调。

2 设置图层混合模式为“线性光”、“不透明度”为30%，以增强画面整体层次。

3 单击“创建新的填充或调整图层”按钮, 在弹出的菜单中选择“纯色”命令，并设置颜色为天青色 (R200、G252、B255)，完成后设置其混合模式为“明度”、“不透明度”为30%，以调整画面雾蒙蒙效果。然后选择图层的蒙版并使用渐变工具自下而上应用画面黑白渐变调整，再使用较透明的画笔工具在人物及远处的丘陵区域稍作涂抹，以恢复该区域色调。

技巧提示

RGB颜色模式的通道图像由红、绿、蓝颜色通道组成，可通过分别对指定的颜色通道应用颜色调整命令或滤镜命令等方式来调整画面颜色和细节，以便仅调整指定通道图像而不影响到其他通道图像。通过在“通道”面板中单击以选择指定的通道，再执行调整命令或滤镜命令，即可对该通道图像进行色调和细节的调整，仅调整图像该颜色范围。

4 复制填充图层并设置其混合模式为“强光”、“不透明度”为40%，以增强画面雾气朦胧的氛围效果。

5 按下组合键【Ctrl+Shift+Alt+E】盖印图层,并在“通道”面板中按住【Ctrl】键单击“红”通道,将其亮部载入选区。

6 执行“滤镜→锐化→USM锐化”命令,在弹出的对话框中设置其参数并单击“确定”按钮,以锐化选区内的图像。然后按下组合键【Ctrl+J】复制选区内的图像为“图层 2”,再设置其混合模式为“强光”,以增强画面层次,完成后单击“添加图层蒙版”按钮,并使用较透明的画笔工具 涂抹远处丘陵,以恢复其细节层次。

7 单击“创建新的填充或调整图层”按钮 ,应用“渐变映射”命令并设置从橘黄色 (R255、G186、B0) 到黄绿色 (R230、G252、B82) 的渐变颜色,完成后设置其混合模式为“正片叠底”、“不透明度”为 30%,以调整画面黄绿色调。

