

实战才是关键！本书收纳海量实际案例，
全面剖析最直接、最有效的实战技巧。
助你迅速掌握软件技能。

Illustrator 中文版

创意绘图与典型设计 120 例

周婷婷 唐倩 黄莉 编著

TP 91.41
TP391.41
606

Illustrator 中文版

创意绘图与典型设计120例

周婷婷、唐倩、黄莉Q编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

Illustrator是Adobe公司推出的一款非常优秀的矢量图形编辑软件,以其矢量编辑功能强大、操作使用简便、对素材格式支持广泛等优势,受到众多矢量图形工作者和爱好者的青睐。

本书以平面视觉艺术与Illustrator软件应用技术相结合为宗旨,根据矢量绘图所需要的常规技能和商业平面设计所需要的实战技巧进行编写。全书共分15章,通过120个典型、实用、精美的平面设计案例,将软件基础与实际应用融会贯通,带领读者在掌握软件基本功能的同时,有针对性地提高Illustrator的应用层次,并全面了解和掌握在Illustrator中进行图形应用、造型设计、广告设计、插画设计、VI设计和包装设计等的设计思路和制作方法。

本书内容丰富,结构清晰,操作步骤简单易懂,在介绍每个实例的开始提供了创意分析,方便读者在开始操作前,准确理解实例设计制作的创作意图和制作重点,逐步掌握实用的创意方法。

在配书光盘中,提供了全书120个实例的素材图片及实例源文件,还提供了所有实例操作的视频教程,以帮助读者更轻松地学习各种绘图技巧,快速掌握实用的设计创作技能。

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

Illustrator中文版创意绘图与典型设计120例/周婷婷,唐倩,黄莉编著.

北京:电子工业出版社,2009.10

ISBN 978-7-121-09008-0

I. I… II. ①周…②唐…③黄… III. 图形软件, Illustrator IV. TP391.41

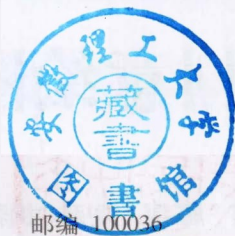
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第091792号

责任编辑:陈元玉

印 刷: 北京画中画印刷有限公司
装 订:

出版发行:电子工业出版社
北京市海淀区万寿路173信箱

开 本: 787×1092 1/16 印张: 30.75 字数: 902千字
印 次: 2009年10月第1次印刷
印 数: 1~3000册 定价: 89.80元(含DVD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。

Illustrator是Adobe公司推出的一款非常优秀的矢量图形编辑软件,以其矢量编辑功能强大、操作使用简便、对素材格式支持广泛等优势,受到众多矢量图形工作者和爱好者的青睐。

本书以平面视觉艺术与Illustrator软件应用技术相结合为宗旨,根据矢量绘图所需要的常规技能和商业平面设计所需要的实战技巧进行编写。全书共分15章,通过120个典型、实用、精美的平面设计案例,将软件基础与实际应用融会贯通,带领读者在掌握软件基本功能的同时,有针对性地提高Illustrator的应用层次,并全面了解和掌握在Illustrator中进行图形应用、造型设计、广告设计、插画设计、VI设计和包装设计等的设计思路和制作方法。

本书各章的主要内容介绍如下。

第1章共10个实例,介绍了在Illustrator中进行矢量图形编辑的工作流程,以及基本绘图与填色、线条绘画实例、画笔应用实例、路径造型实例等基本的绘图方法。

第2章共9个实例,介绍了使用Illustrator的各种绘图工具与色彩、效果编辑功能,进行矢量风格卡通形象的设计与制作方法,包括Q版动物形象设计、卡通人物形象设计、个性人物造型设计、吉祥物形象设计、卡通壁纸设计等内容。

第3章共12个实例,介绍了以图标为主题的设计思路与制作方法,包括网络图标设计、文件格式图标设计、手机界面图标设计、网站界面按钮设计、软件图标设计等内容。

第4章共15个实例,介绍了以标志为主题的设计思路与制作方法,包括了房地产、食品、装饰品、玩具、服装、生活用品、银行、乐器、运动会、企业机构等项目的品牌标志设计。

第5章共13个实例,介绍了以工业产品造型为主题的设计思路与制作方法,包括水壶、手机、鼠标、时尚MP4、帆布鞋、汽车、杯子、饮料瓶、台灯、香水瓶、唇膏造型、沙发、音箱等产品外形的设计制作。

第6章共13个实例,介绍了以文字特效为主题的设计思路与制作方法,包括了利用特殊造型与效果的文字形象,进行电影海报、商业活动海报、楼盘销售广告、运动会海报、晚会活动海报、个性书签等内容的设计制作。

第7章共5个实例,介绍了通过对位图图像进行处理来进行平面设计的创作思路与制作方法,包括进行位图图片调色、利用位图制作矢量插画、化妆品广告、个人风格写真集、宣传海报等内容的制作。

第8章共5个实例，介绍了以户外广告为主题的设计思路与制作方法，包括竖式灯箱广告设计、俱乐部横式灯箱广告设计、房产项目道旗设计、联谊会横式灯箱广告设计、化妆品户外灯箱广告设计等内容。

第9章共13个实例，介绍了各种类型印刷品的设计思路与制作方法，包括楼盘报纸广告、联合会宣传海报、商场促销吊旗、产品促销活动海报、红酒杂志广告、DM广告、楼盘售楼书、酒店菜单、网站宣传广告、促销报纸广告、手绘POP广告等内容的设计制作。

第10章共5个实例，介绍了以海报为主题的设计思路与制作方法，包括电影海报、化妆品宣传海报、体育竞赛海报、展览海报、演出海报等内容的设计制作。

第11章共6个实例，介绍了以书籍装帧为主题的设计思路与制作方法，包括科普杂志封面设计、小说类书籍装帧设计、古诗类书籍装帧设计、艺术类书籍装帧设计、生活类书籍装帧设计、卡通漫画类书籍装帧设计等内容。

第12章共5个实例，介绍了以产品包装为主题的设计思路与制作方法，包括饮料包装、药品包装、日用品包装、化妆品包装等内容的设计制作。

第13章共3个实例，介绍了以VI系统为主题的设计思路与制作方法，介绍了房地产楼盘项目、大型企业、大型酒店等项目主体的VI设计制作。

第14章共3个实例，介绍了以UI为主题的设计思路与制作方法，介绍了数码影音播放器、播放软件的界面、杀毒软件的界面等项目的设计制作。

第15章共3个实例，介绍了以插画为主题的设计思路与制作方法，包括个性插画设计、商业插画设计、人物插画设计等内容。

为了方便读者使用本书，随书附带的DVD光盘中包含完成的实例作品和实例素材文件，以及超过5个小时的多媒体教学录像。读者可以一边看书，一边观看教学录像，以便快速掌握相关的技能。

本书内容丰富，实例精美典型，讲解简洁易懂，适合使用Illustrator进行平面设计工作的初、中级读者自学使用，以及大中专院校相关专业的学生和电脑设计培训班等作为培训教材。

由于编者水平有限，编写时间仓促，书中疏漏和不妥之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

Chapter 01 基本绘图设计与应用

Lesson 1	儿童节贺卡设计	002
Lesson 2	VIP卡设计	006
Lesson 3	插画月历设计	011
Lesson 4	鼠标垫设计	016
Lesson 5	T恤图案设计	019
Lesson 6	书签图案设计	023
Lesson 7	新年音乐会邀请函设计	027
Lesson 8	运动鞋广告设计	033
Lesson 9	趣味卡片设计	037
Lesson 10	年画设计	042

Chapter 02 卡通形象设计与应用

Lesson 11	动物图案设计	046
Lesson 12	Q版动物形象设计	050
Lesson 13	Q版卡通人物设计	054
Lesson 14	写实风格人物头像设计	057
Lesson 15	个性人物设计	062
Lesson 16	运动主题卡通设计	066
Lesson 17	插画风格人物设计	070
Lesson 18	吉祥物形象设计	076
Lesson 19	卡通壁纸设计	081

Chapter 03 图标设计

Lesson 20	网络图标设计	086
Lesson 21	文件格式图标设计	088
Lesson 22	个性化信用卡图标设计	094
Lesson 23	电脑图标设计	099
Lesson 24	手机界面图标设计	104
Lesson 25	音乐网站图标设计	108
Lesson 26	杀毒软件按钮设计	111
Lesson 27	化妆品图标设计	113
Lesson 28	网站界面按钮设计	117
Lesson 29	圆形彩色按钮设计	121
Lesson 30	心形彩色按钮设计	123
Lesson 31	软件图标设计	125

Chapter 04 标志设计

- Lesson 32 “金沙佳苑”标志设计 130
- Lesson 33 “Candy”糖果标志设计 132
- Lesson 34 “五彩漆”标志设计 133
- Lesson 35 “凯蒂娃娃”标志设计 135
- Lesson 36 “绿色地带”环保标志设计 137
- Lesson 37 “lovely可爱”饰品标志设计 138
- Lesson 38 “UNIQUE”男装品牌标志设计 140
- Lesson 39 “辉煌”房产标志设计 142
- Lesson 40 “beer”啤酒标志设计 144
- Lesson 41 “时尚”太阳伞标志设计 147
- Lesson 42 “UBIJS”银行标志设计 149
- Lesson 43 “合玄乐器行”标志设计 151
- Lesson 44 “城市运动会”标志设计 153
- Lesson 45 “大成·公馆区”房产标志设计 155
- Lesson 46 “GBK传媒”标志设计 157

Chapter 05 产品造型设计与应用

- Lesson 47 水壶造型设计 160
- Lesson 48 手机造型设计 162
- Lesson 49 鼠标造型设计 165
- Lesson 50 时尚MP4造型设计 170
- Lesson 51 帆布鞋造型设计 177
- Lesson 52 汽车外观设计 180
- Lesson 53 杯子外形设计 186
- Lesson 54 饮料瓶造型设计 189
- Lesson 55 台灯造型设计 193
- Lesson 56 香水瓶造型设计 195
- Lesson 57 唇膏造型设计 200
- Lesson 58 沙发造型设计 204
- Lesson 59 音箱造型设计 207

Chapter 06 文字特效设计与应用

- Lesson 61 “浪漫之恋”活动海报设计 214
- Lesson 61 “DIACO”动画片海报设计 217
- Lesson 62 儿童类电影海报设计 221
- Lesson 63 “金辉城市花园”开盘广告 227
- Lesson 64 情人节活动海报设计 234
- Lesson 65 “DISCO周末”活动海报设计 236
- Lesson 66 “K歌之王”活动海报设计 239

Lesson 67	“寻找春天”活动海报设计	243
Lesson 68	“美丽生活2008”海报设计	248
Lesson 69	“劲舞”活动海报设计	251
Lesson 70	“新年之夜”活动海报设计	255
Lesson 71	城市运动会海报设计	260
Lesson 72	书签设计	264

Chapter 07 位图效果设计与应用

Lesson 73	位图调色处理	268
Lesson 74	书画展宣传海报	270
Lesson 75	插画风格个人写真制作	272
Lesson 76	化妆品广告	276
Lesson 77	个人写真集	280

Chapter 08 户外广告设计

Lesson 78	音乐网站竖式灯箱广告设计	284
Lesson 79	高尔夫俱乐部横式灯箱广告设计	287
Lesson 80	房产项目道旗设计	291
Lesson 81	世纪广场联谊会横式灯箱广告设计	294
Lesson 82	化妆品户外灯箱广告设计	297

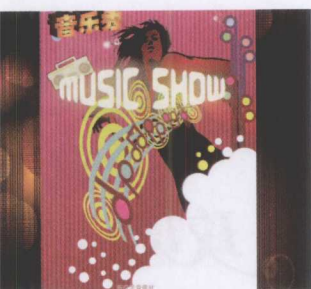
Chapter 09 印刷类广告设计

Lesson 83	“京剧联欢”海报设计	300
Lesson 84	“嘉州园”开盘报广设计	304
Lesson 85	商场促销吊旗设计	308
Lesson 86	酒产品活动海报设计	310
Lesson 87	红酒杂志广告设计	313
Lesson 88	饰品DM设计	316
Lesson 89	乐器行DM设计	321
Lesson 90	俱乐部音乐活动海报设计	326
Lesson 91	“城市花园”售楼书设计	332
Lesson 92	酒店菜单设计	334
Lesson 93	网站宣传广告设计	337
Lesson 94	时尚百货促销活动报广设计	341
Lesson 95	手绘理发店POP设计	344

Chapter 10 海报招贴设计

Lesson 96	电影海报	348
Lesson 97	化妆品宣传海报	352

- Lesson 98 街头竞技宣传海报 357
- Lesson 99 瓷器展览宣传海报 360
- Lesson 100 芭蕾舞演出海报 363

Chapter 11 书籍装帧设计

- Lesson 101 科普杂志封面设计 368
- Lesson 102 小说类书籍装帧设计 371
- Lesson 103 古诗类书籍装帧设计 375
- Lesson 104 艺术类书籍装帧设计 378
- Lesson 105 生活类书籍装帧设计 384
- Lesson 106 卡通漫画类书籍装帧设计 387

Chapter 12 产品包装设计

- Lesson 107 果奶包装设计 392
- Lesson 108 药盒包装设计 397
- Lesson 109 芳香剂包装设计 402
- Lesson 110 化妆品包装设计 407
- Lesson 111 护理液包装设计 412

Chapter 13 VI设计

- Lesson 112 “帝景城”房产VI设计 418
- Lesson 113 “运佳达运输”企业 VI设计 426
- Lesson 114 “祥云大酒店”VI设计 434

Chapter 14 UI设计

- Lesson 115 播放器设计 448
- Lesson 116 播放器软件界面设计 453
- Lesson 117 杀毒软件界面设计 461

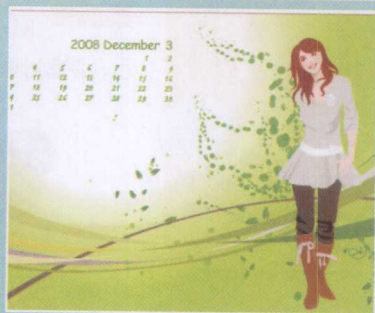
Chapter 15 插画设计

- Lesson 118 个性插画设计 468
- Lesson 119 商业插画设计 471
- Lesson 120 人物插画设计 474

01

..... Chapter 01 基本绘图设计与应用

在Illustrator中，图案的绘制与填色是非常重要的。使用Illustrator进行创作，首先需要绘制图案，然后对图案进行相应的填色，从而逐步完成作品的设计。

创意分析

本实例绘制的是一张儿童节贺卡，画面主体为可爱的小熊，搭配活泼的背景设计，使卡片既充满了儿童节的欢乐气氛，又显得童趣十足。

功能应用

钢笔工具、多边形工具、涂抹工具、文字工具、镜像工具、旋转工具、渐变工具。

文件路径

Chapter 1\Lesson1\
Complete\儿童节贺卡设计.ai

Lesson 1 儿童节贺卡设计

图1-1 实例效果预览

step 01 新建一个空白文件，使用【钢笔工具】绘制小熊的外形，并填充颜色（C=25 M=40 Y=60 K=0），无描边色，如图1-2所示。设置描边参数如图1-3所示，绘制小熊的外形轮廓，效果如图1-4所示。

图1-2 绘制对象

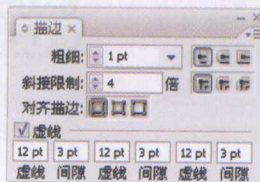

图1-3 设置【描边】面板

图1-4 完成效果

step 02 使用【椭圆工具】绘制小熊脸部的外形，并分别填充颜色（C=7 M=5 Y=35 K=0）和（C=45 M=35 Y=55 K=0），无描边，如图1-5所示。配合使用【钢笔工具】和【椭圆工具】绘制小熊的眼睛和鼻子外形，并填充颜色（C=55 M=90 Y=100 K=50），如图1-6所示。

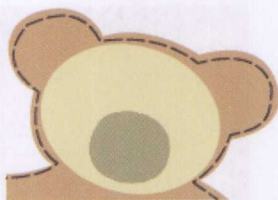

图1-5 绘制脸部外形

图1-6 绘制眼睛和鼻子外形

step 03 绘制小熊耳朵和前额的外形，并分别填充相应的颜色，无描边，如图1-7所示。使用【选择工具】选取小熊的耳朵，如图1-8所示。按快捷键【Ctrl+C】和【Ctrl+V】进行原位复制，以便备用。

C=50 M=100 Y=100 K=30

C=15 M=45 Y=90 K=0

图1-7 绘制对象

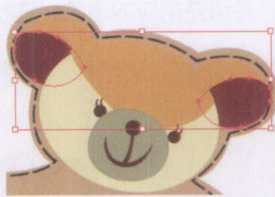

图1-8 选取对象进行复制

step 04 置入本书配套光盘中的文件“Chapter 1\Lesson1\Media\花纹.ai”，将花纹对象拖至【色板】面板中，如图1-9所示。选取上一步复制的小熊耳朵外形，然后将其填充为新建的色板图案，无描边，如图1-10所示。

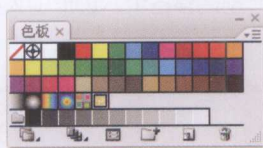

图1-9 添加色板

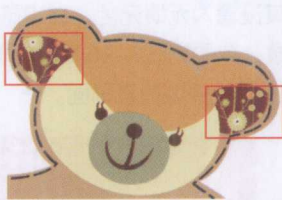

图1-10 对象放置的位置

step 05 按照相同的操作方法绘制小熊身体的其他部位，具体颜色参数如图1-11所示。绘制完成后选取所有对象，并按快捷键【Ctrl+G】进行群组。

C=4 M=5 Y=18 K=0

C=18 M=24 Y=75 K=0

C=45 M=18 Y=56 K=0

图1-11 绘制小熊身体其余部分

step 06 使用【圆角矩形工具】 绘制一个矩形，并填充颜色（C=10 M=100 Y=0 K=0），无描边。使用【变形工具】 涂抹矩形上方，使其边缘变得不光滑，效果如图1-12所示。使用【矩形工具】 再绘制一个矩形，填充线性渐变色从（C=0 M=15 Y=20 K=0）到（C=10 M=45 Y=0 K=0），如图1-13所示。

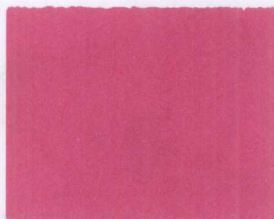

图1-12 绘制对象

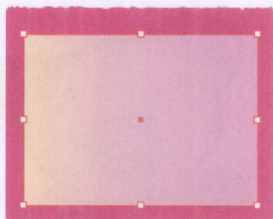

图1-13 绘制对象

step 07 绘制一个半圆形，并填充颜色（C=8 M=30 Y=0 K=0）。按住【Alt】键在水平方向上拖动半圆形，对其进行复制。多次按【Ctrl+D】键再制对象，效果如图1-14所示。继续在矩形对象上绘制一个花纹外形，并填充相应的颜色。复制花纹，调整大小和角度后置于图中，效果如图1-15所示。

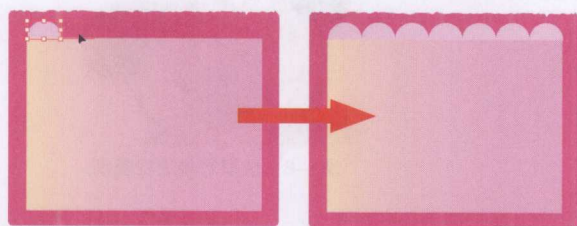

图1-14 再制对象

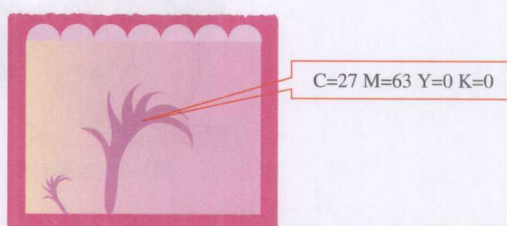

图1-15 绘制完成效果

step 08 使用【多边形工具】绘制一个六边形，并填充颜色（C=8 M=30 Y=0 K=0），无描边。复制六边形，将其设置为无填充色，描边宽度为“23pt”，描边颜色为（C=13 M=47 Y=0 K=0），然后将其放置在适当的位置，效果如图1-16所示。再复制多个六边形，分别调整各个六边形的大小和颜色后，放置在如图1-17所示的位置，点缀背景画面。

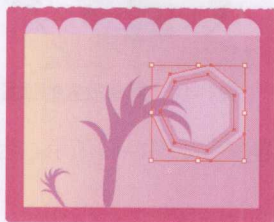

图1-16 对象的排列

图1-17 完成效果

step 09 绘制一个心形，填充为“白色”，执行【效果】→【模糊】→【高斯模糊】命令，设置【半径】为“5像素”，为其添加模糊效果，如图1-18所示。复制多个心形，调整各个心形的大小和角度，放置到画面中适当的位置，如图1-19所示。

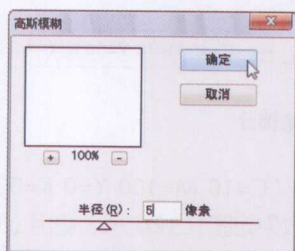

图1-18 设置【高斯模糊】对话框

图1-19 对象的排列效果

step 10 按住【Alt】键并拖动小熊，对其进行复制。选取【镜像工具】，按住【Shift】键的同时拖动鼠标执行镜像操作，如图1-20所示。调整小熊的大小，将其放置在如图1-21所示的位置。

图1-20 镜像对象

图1-21 对象放置的位置

step 11 输入文字“Happy Children's Day”，设置字体为“Bookworm”，描边宽度为“10pt”，描边色为“白色”，如图1-22所示。在原位复制文字，修改其描边宽度为“5pt”，描边色与填充色为（C=0 M=90 Y=85 K=0），如图1-23所示。然后将文字排列到画面中的适当位置，效果如图1-24所示。

图1-22 输入文字

图1-23 复制文字的效果

图1-24 文字的排列效果

step 12 配合使用【椭圆工具】和【钢笔工具】在画面左上角绘制绳子和穿孔，效果如图1-25所示。将绘制完成的所有对象群组，至此本实例制作完成，最终效果如图1-26所示。

图1-25 绘制完成效果

图1-26 本实例完成效果

创意分析

本实例是为“miss cute”服饰绘制的一张双面VIP卡，卡片中采用了卡通的女孩形象和绚丽的颜色搭配，体现了“miss cute”服饰的品牌特色。时尚的卡片背景设计，极大地迎合了年轻消费者追求时尚与美的心理，同时也兼具收藏价值。

功能应用

钢笔工具、文字工具、镜像工具、渐变工具、圆角矩形工具、矩形工具。

文件路径

Chapter 1\Lesson2\
CompleteVIP卡设计.ai

Lesson 2 VIP卡设计

图1-27 实例效果预览

step 01 新建一个文档，使用【钢笔工具】绘制出女孩外形，并填充为“黑色”，无描边，如图1-28所示。绘制女孩的皮肤，并填充颜色（C=5 M=10 Y=10 K=0），无描边色，如图1-29所示。绘制女孩的衣服，并填充颜色（C=0 M=100 Y=10 K=0），无描边色，如图1-30所示。

图1-28 绘制女孩外形

图1-29 绘制女孩的皮肤

图1-30 绘制衣服

step 02 使用【钢笔工具】在女孩脸部绘制眼睛外形，并填充黑色，如图1-31所示。在眼部绘制眼珠外形，并填充为“白色”，如图1-32所示。再绘制眼影外形，并填充颜色（C=20 M=0 Y=0 K=0），如图1-33所示。

图1-31 绘制眼睛描边

图1-32 绘制眼球

图1-33 绘制眼影

step 03 在脸部的适当位置绘制嘴唇外形，并填充颜色（C=0 M=60 Y=0 K=0），如图1-34所示。在嘴唇中绘制唇线的外形，并填充为“黑色”，效果如图1-35所示。

图1-34 绘制嘴唇

图1-35 绘制完成效果

step 04 分别绘制鞋子的各部分造型，如图1-36所示。依次填充颜色（C=22 M=15 Y=0 K=0），（C=50 M=100 Y=0 K=0）和（C=100 M=0 Y=0 K=0），无描边色，如图1-37所示进行排列。

图1-36 绘制鞋底

图1-37 绘制鞋面与装饰

step 05 使用【钢笔工具】绘制一个心形，设置填充色为“白色”，描边色为（C=50 M=100 Y=0 K=0）色，如图1-38所示。输入文字“miss”和“cute”，设置字体为“child's play”，填充颜色（C=0 M=100 Y=0 K=0），无描边。在原位复制文字，设置填充色为无，描边色为“黑色”，并设置适当的描边宽度，效果如图1-39所示。

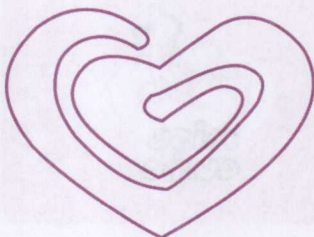

图1-38 绘制心形

图1-39 文字的完成效果

step 06 使用【圆角矩形工具】绘制一个圆角矩形，填充径向渐变颜色从（C=0 M=0 Y=20 K=0）到（C=10 M=80 Y=0 K=0），如图1-40所示。使用【钢笔工具】绘制花纹，如图1-41所示。填充颜色（C=10 M=0 Y=0 K=0）并去掉描边，如图1-42所示。

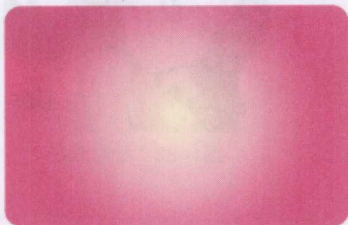

图1-40 对象的填充效果

图1-41 绘制外形

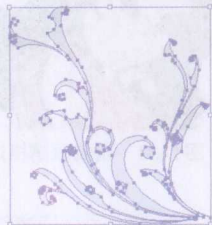

图1-42 填充效果

step 07 在【透明度】面板中，设置花纹的不透明度为“20%”，如图1-43所示。按住【Alt】键并拖动花纹，进行复制。使用【镜像工具】镜像复制的花纹，并移动到适当的位置，效果如图1-44所示。

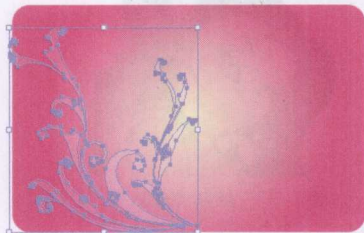

图1-43 设置透明度

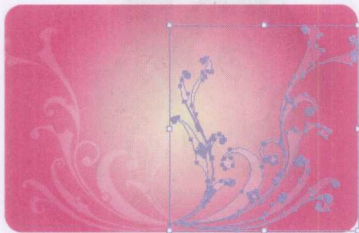

图1-44 镜像对象的排列位置

step 08 使用【矩形工具】绘制一个矩形，填充径向渐变色从“白色”到（C=50 M=100 Y=10 K=0），并设置不透明度为“50%”，如图1-45所示。置入本书配套光盘中的文件“Chapter 1\Lesson2\Media\花纹.ai”，分别调整各个对象的大小，并进行排列，如图1-46所示。

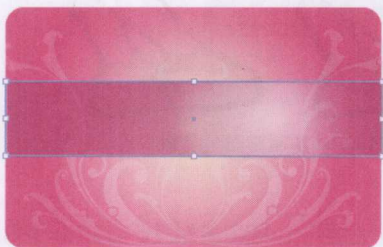

图1-45 绘制矩形

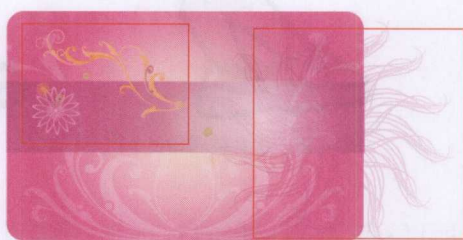

图1-46 排列完成效果

step 09 将前面绘制的女孩、心形和文字进行排列，如图1-47所示。群组后放置在画面中，效果如图1-48所示。

图1-47 群组对象

图1-48 对象放置的位置