

◆ 平面设计与制作系列 ◆

■ 10个视频教学 ■ 10大软件核心功能 ■ 12种应用领域 ■ 近50个完整案例
■ 近500个时尚素材文件

全彩印刷

突破平面

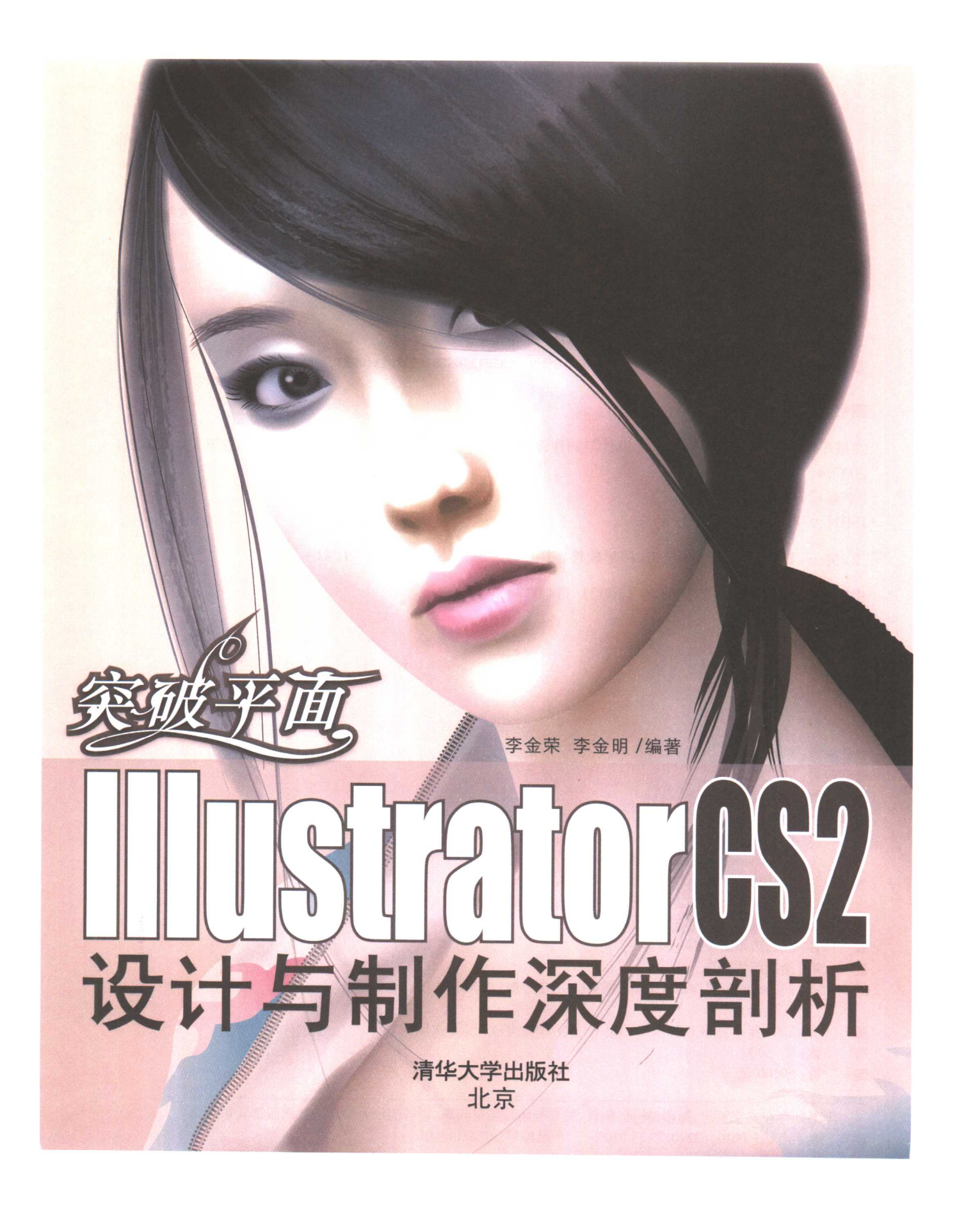
李金荣 李金明 / 编著

Illustrator CS2

设计与制作深度剖析

清华大学出版社

突破平面

李金荣 李金明 / 编著

Illustrator CS2

设计与制作深度剖析

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书通过典型的案例将平面设计的技法与软件功能紧密结合,采用从设计欣赏到软件讲解,再到实际操作的渐进过程,全面、细致地剖析了软件的功能和平面设计的制作流程,特别是对 Illustrator 的绘画技法、插画技法、动画技法、3D 效果技法、相片级真实效果的表现技法等重点和难点进行了详细的讲解。

本书内容丰富、案例经典、技法全面,制作过程讲解深入浅出,并配有教学视频,同时还附赠了大量的设计字体、设计素材和优秀设计作品欣赏,适合广大的 Illustrator 爱好者,以及从事广告设计、平面创意、插画设计、网页设计的人员自学,也可作为相关培训机构的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

突破平面——Illustrator CS2 设计与制作深度剖析 / 李金荣, 李金明编著. —北京: 清华大学出版社, 2007.4

(平面设计与制作)

ISBN 978-7-302-14502-8

I.突… II.①李…②李… III.图形软件, Illustrator CS2 IV.TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 003703 号

责任编辑: 陈绿春 刘 霞

责任校对: 张 剑

责任印制: 王秀菊

出版发行: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机: 010-62770175 邮购热线: 010-62786544

投稿咨询: 010-62772015 客户服务: 010-62776969

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市李旗庄少明装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 203 × 260 印 张: 20.5 插页: 4 字 数: 573 千字

附光盘 1 张

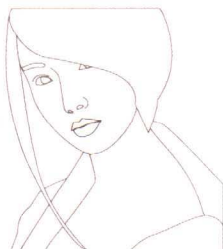
版 次: 2007 年 4 月第 1 版 印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 5000

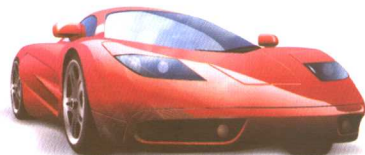
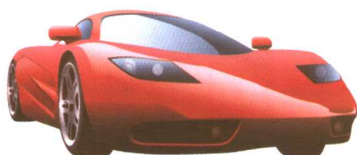
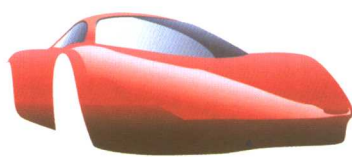
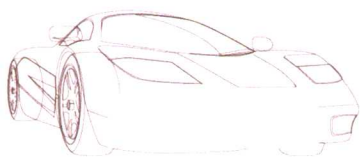
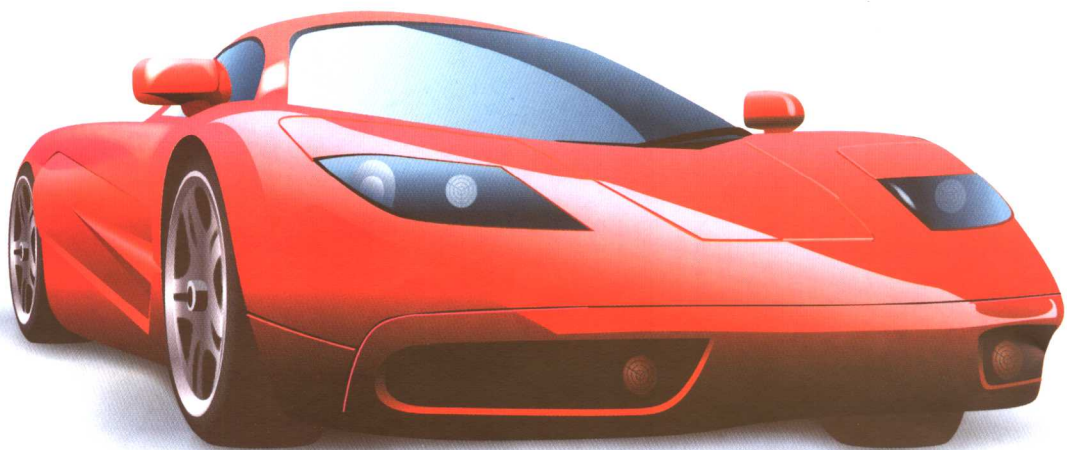
定 价: 59.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 022714-01

参见第12章

参见第 12 章

参见第 12 章

参见第 12 章

参见第11章

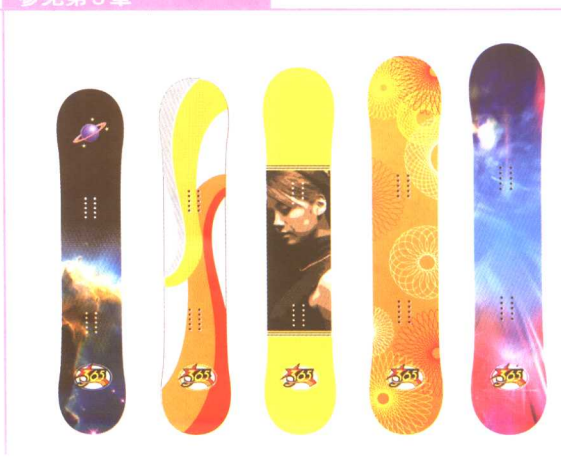
参见第10章

参见第8章

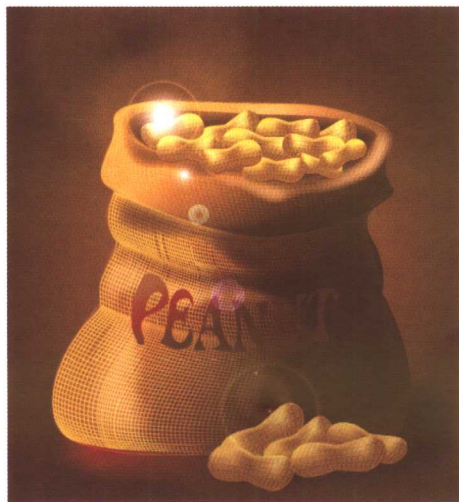
参见第5章

参见第9章

参见第9章

参见第5章

参见第5章

参见第6章

参见第7章

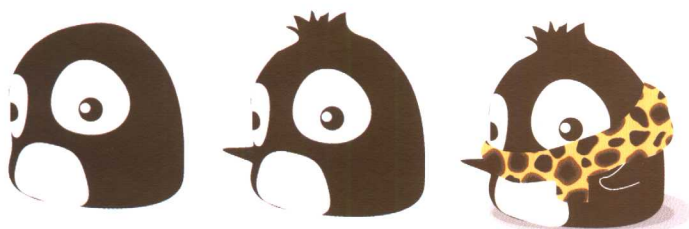
参见第4章

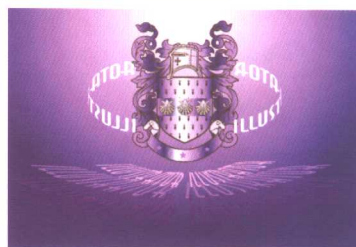
参见第2章

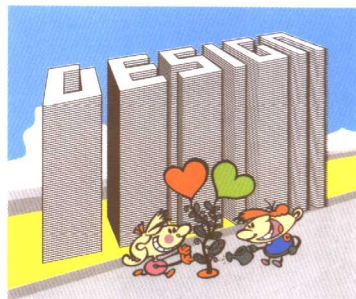
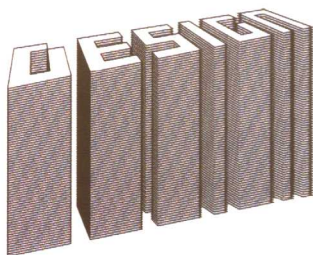
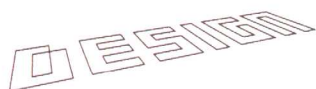
参见第3章

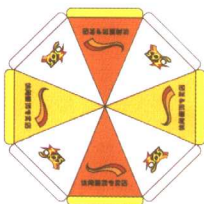
参见第4章

参见第4章

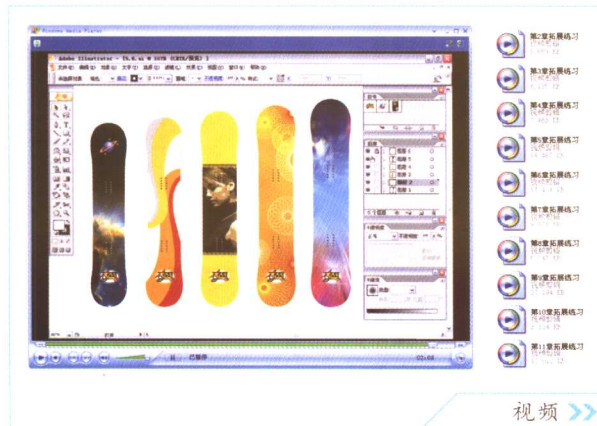

参见第3章

本书的光盘内容为书中案例的素材文件、最终效果文件、画廊、拓展练习的视频教学文件以及附赠的 JPEG、EPS 和 AI 格式实用设计素材。

CD

CD

前言

爱因斯坦曾经说过“想象力比知识更为重要”，电脑可以成为设计师的利器，但却永远代替不了思考。对于一个设计师来说，没有什么比头脑中一片空白更令人恐惧的了，因此，是否具有创新性的思维和深厚的艺术修养对于能否成为一名优秀的设计师是至关重要的。本书力求在一种轻松愉快的学习氛围中带领读者逐步深入地理解软件的功能，掌握Illustrator在平面设计中的应用技法。全书共分12章，采用设计理论、软件讲解与案例制作相结合的方式，在每一章的开始部分首先介绍相关的设计理论并提供作品欣赏，然后再讲解软件的功能，最后再针对软件功能的应用制作不同类型的案例。

第1章简要介绍了平面设计的基本理论，以及Illustrator各种功能的特点和基本操作方法。

第2章到第11章为读者展现了插画设计、标志设计、字体设计、海报设计、封面设计、POP广告、包装设计、产品造型设计的创意与表现方法，读者通过实例不仅可以掌握路径、文字、符号、画笔、样式、蒙版、滤镜、效果、封套、网格等软件的主要功能，还可以在第10章的动画设计中学习到如何将Illustrator制作的卡通形象导入到Flash，并创建为图层动画。此外，在第11章的网页设计中，读者可以亲手制作一个动态的网页，还可以了解Illustrator与Photoshop、Acrobat、InDesign等软件在文件交换以及共同协作完成设计任务时的工作流程，从而开阔眼界，提高软件的应用能力。

第12章为综合实例，通过分析4个具有代表性的案例，全面地展现了Illustrator的高级应用技法，突出了综合使用软件功能进行艺术创作的特点，通过实例的操作，读者可以对Illustrator的绘画技法、插画技法、3D效果技法、相片级真实效果的表现技法等重点和难点有一个更为透彻的了解。

本书的光盘为读者提供了制作案例的素材文件、案例的最终效果文件、画廊文件、拓展练习的视频教学文件，以及附赠的实用设计素材。

在阅读本书的过程中读者可以发现7种主题信息，即设计博览、名家名言、提示、技术精粹、画廊、拓展练习和附录，这些主题分别代表了不同的内容。

设计博览 设计博览是本书极富特色的一个环节，在设计博览中读者可以获得大量的信息，例如广告大师的生平简介和主要作品、经典广告的背景与创意制作过程、各种艺术形式的起源、经典广告语赏析、趣味广告欣赏等，设计博览增加了本书的知识性和趣味性，使得整个学习过程充满乐趣。

名家名言 欣赏大师的警句格言可以帮助读者开拓自己的创作思路，体会大师的艺术思想。

提示 提示给出了案例制作过程中的注意事项和软件的使用技巧。

技术精粹 技术精粹汇集了大量的技术性提示、操作方法和设计概念，它们可以帮助读者快速掌握解决问题的最佳方法，在循序渐进中精通Illustrator实用技法的精髓，学会如何运用Illustrator实现自己的设计构想。

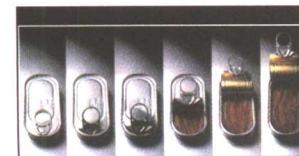
画廊 画廊部分展现了各种关键技术在实际应用中发挥的作用，剖析了相关效果的制作方法，以便于读者分享笔者的创作经验，通过带有启发性的分析可以帮助读者更加熟练地掌握Illustrator，挖掘自身的创造力和制作能力。

拓展练习 为了在有限的篇幅内最大程度地增加本书案例的类型和数量、同时也为读者创造更多的练习机会，本书在各章节的结束部分提供了拓展练习，拓展练习由相关案例衍生出来的应用实例和软件功能的补充内容组成，读者可以使用光盘提供的素材文件，参阅制作说明和光盘中的视频教学文件进行操作。

附录 附录部分提供了Illustrator的快捷键、印刷基本常识以及平面设计的实用技术参数，例如名片的规格、海报的尺寸、VI视觉识别系统的主要内容等，以方便读者进行相关信息的查阅。此外，还向读者推荐了一些优秀的设计网站和4A广告公司。

本书主要由李金荣、李金明具体编写，此外，参与编写工作的还有王怀文、李保安、王淑英、白雪峰、贾劲松、王树梓、刘玉柱、管梅芳、徐培育、包娜、贾占学、王淑贤、陈景锋、李萍、苏国香、马波、季春建、王熹、贾一、崔建新、李锐、徐晶、王晓琳、邹士恩、刘军良、许乃宏、张颖、刘天鹏、张丰华等。本书在编写的过程中力求全面、深入地剖析平面设计的制作方法和软件的功能，但由于作者水平有限，书中难免有一些不足之处，希望广大读者能够给予批评指正，如果您在学习的过程中遇到疑难问题，请发送邮件至 ai_book@126.com，我们将及时为您做出解答。

编者

目 录

第1章 旋转创意的魔方——初识 Illustrator

1.1 创意之源	2
1.1.1 创意的原则	2
1.1.2 创意的方法	3
1.2 数字化图像	6
1.2.1 矢量图与位图	6
1.2.2 文件格式	6
1.2.3 颜色模式	7
1.3 初识 Illustrator	8
1.3.1 Illustrator 的功能与应用概览	8
1.3.2 Illustrator 操作界面	11
1.3.3 工具箱	12
1.3.4 菜单栏	13
1.3.5 浮动调板与控制调板	13
1.3.6 状态栏	14
1.3.7 安装 Illustrator CS2 的系统要求	14
1.4 基本操作	15
1.4.1 文件的基本操作	15
1.4.2 查看画面	17
1.4.3 还原与重做	18
1.4.4 使用辅助工具	18

第2章 构成设计——图形与色彩

2.1 平面构成	22
2.1.1 平面构成元素	22
2.1.2 平面构成的基本形式	23
2.2 色彩构成	25
2.2.1 色彩的属性	25
2.2.2 色彩的对比	26
2.2.3 色彩的调和	27
2.3 绘制基本图形	28
2.3.1 基本绘图工具	28
2.3.2 绘制开放式路径	28
2.3.3 绘制闭合式图形	28
2.4 填充与描边	30
2.4.1 设置颜色	31
2.4.2 设置渐变	32
2.4.3 使用“描边”调板	33
2.4.4 实时上色与实时选择	35
2.5 对象的基本操作	36
2.5.1 选取与变换对象	36
2.5.2 对齐与分布对象	37
2.5.3 排列对象	38
2.5.4 群组对象	38
2.5.5 绘制花朵	38
2.6 基本绘图工具与快捷键的配合使用	41

2.7	应用实例——时尚插画	42
2.7.1	制作人物	42
2.7.2	制作裙子和飘带	44
2.8	编辑对象拓展练习——制作名片	46

第3章 VI设计——编辑图形

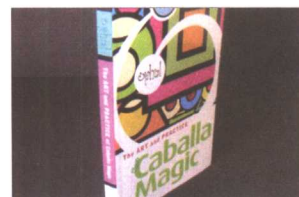
3.1	关于VI设计	48
3.1.1	基础设计系统的开发	48
3.1.2	应用设计系统的开发	50
3.2	绘制路径	51
3.2.1	路径与锚点	51
3.2.2	使用“钢笔”工具	51
3.2.3	使用“铅笔”工具	53
3.2.4	使用“画笔”工具	53
3.2.5	绘制小企鹅	54
3.3	编辑路径	56
3.3.1	选取路径与锚点	56
3.3.2	平滑与擦除路径	57
3.3.3	连接锚点 g	57
3.3.4	平均锚点	57
3.3.5	轮廓化描边	58
3.3.6	简化与清理	58
3.3.7	分割下方对象	59
3.3.8	分割为网格	59
3.3.9	剪裁路径	60
3.4	应用实例——标志设计	60
3.4.1	创建基本文字	61
3.4.2	添加图形	62
3.5	绘制图形拓展练习——VI应用设计系统	64

第4章 字体设计——文本与段落的应用

4.1	关于字体设计	68
4.1.1	字体设计的原则	68
4.1.2	字体创意的方法	68
4.1.3	创意字体的类型	69
4.2	文本与段落	70
4.2.1	创建三种不同类型的文本	70
4.2.2	设置字符属性	71
4.2.3	设置段落属性	73
4.3	编辑文本	74
4.3.1	改变文字大小写	74
4.3.2	改变文本方向	74
4.3.3	编辑路径文本	74
4.3.4	文本绕排	75
4.3.5	创建轮廓	75
4.3.6	路径文字实例——飞翔的文字	76
4.3.7	特效文字实例——毛边字	78

- 4.4 应用实例——趣味立体字 80
 - 4.4.1 创建立体效果文字 80
 - 4.4.2 制作背景 82
- 4.5 变形文字拓展练习——笔画变形 83

第5章 海报设计——图层与蒙版的应用

- 5.1 关于海报设计 86
 - 5.1.1 海报的种类 86
 - 5.1.2 海报的构成 87
 - 5.1.3 海报中常用的表现手法 88
- 5.2 图层 91
 - 5.2.1 “图层”调板 91
 - 5.2.2 “图层”选项 91
 - 5.2.3 在“图层”调板中操作对象 92
- 5.3 蒙版 92
 - 5.3.1 剪切蒙版 93
 - 5.3.2 不透明蒙版 93
 - 5.3.3 蒙版实例——制作发光的按钮 95
- 5.4 混合模式与不透明度 96
 - 5.4.1 混合模式 96
 - 5.4.2 不透明度 97
 - 5.4.3 混合模式实例——CD盒封面 98
- 5.5 应用实例——饮料宣传海报 101
 - 5.5.1 制作可乐瓶 101
 - 5.5.2 制作背景 104
- 5.6 蒙版拓展练习——制作滑雪板 107

第6章 封面设计——图形的变异

- 6.1 关于封面设计 110
 - 6.1.1 封面的构成要素 110
 - 6.1.2 书籍的开本 110
 - 6.1.3 封面设计的表现方法 111
- 6.2 图形的变换 112
 - 6.2.1 使用变换工具调整图形 112
 - 6.2.2 分别变换 114
 - 6.2.3 自由变换产生的透视效果 114
- 6.3 基本形状的改变 114
 - 6.3.1 图形的动态扭曲 114
 - 6.3.2 变形工具选项设置 116
 - 6.3.3 变形实例——制作蝴蝶图案 116
- 6.4 路径查找器 119
 - 6.4.1 路径查找器 119
 - 6.4.2 路径查找器实例——制作彩虹按钮 122
- 6.5 应用实例——儿童书籍封面设计 126
 - 6.5.1 制作封面基本图形 126

6.5.2	添加图形和图案	127
6.5.3	置入儿童图像	130
6.5.4	制作装饰图案	130
6.5.5	制作封底	133
6.5.6	创建封面文字和书脊	135
6.6	变换工具拓展练习——书籍的立体效果图	136

第7章 POP广告——符号与混合的应用

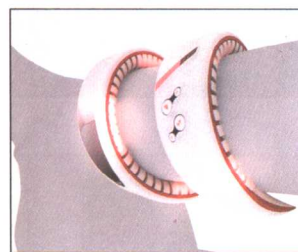
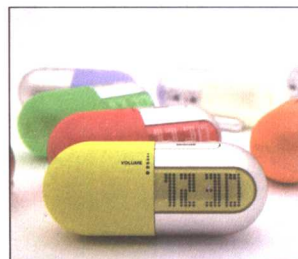
7.1	关于POP广告	140
7.1.1	POP广告的种类	140
7.1.2	POP广告的设计	141
7.2	符号	142
7.2.1	使用“符号”调板	142
7.2.2	创建符号	143
7.2.3	使用符号工具	143
7.2.4	符号工具选项	145
7.2.5	符号实例——卡通兵团	146
7.3	混合	148
7.3.1	创建与释放混合	148
7.3.2	设置混合选项	148
7.3.3	指定混合锚点	149
7.3.4	替换混合轴	150
7.3.5	扩展混合对象	150
7.3.6	混合实例——动感足球	150
7.4	应用实例——霓虹灯POP效果	152
7.4.1	创建瓶体	153
7.4.2	创建发光灯管	155
7.4.3	添加标志和背景	157
7.5	符号着色的拓展练习——悬挂式POP	158

第8章 包装设计——滤镜与效果的应用

8.1	关于包装	162
8.1.1	包装的类型	162
8.1.2	包装的设计定位	163
8.2	滤镜	164
8.2.1	Illustrator 滤镜	165
8.2.2	扭曲滤镜实例——制作花朵	168
8.2.3	Photoshop滤镜	169
8.2.4	滤镜库	170
8.3	3D效果	171
8.3.1	凸出和斜角	171
8.3.2	绕转	173
8.3.3	旋转	174
8.3.4	设置三维对象的表面效果	174
8.3.5	添加与修改光源	175
8.3.6	在三维对象上贴图	176

8.4 其他效果	177
8.4.1 路径效果	177
8.4.2 羽化效果	178
8.5 通过“外观”调板编辑效果	179
8.5.1 “外观”调板	179
8.5.2 设置图层与群组的外观	180
8.6 应用实例——产品包装效果	181
8.6.1 制作包装盒	181
8.6.2 制作立体图案	184
8.6.3 添加光泽与投影	185
8.7 绕转效果拓展练习——饮料杯	187

第9章 产品造型设计——渐变网格与封套扭曲

9.1 关于产品设计	190
9.1.1 产品的设计要素	190
9.1.2 产品设计的分类	190
9.2 渐变网格	191
9.2.1 创建渐变网格	191
9.2.2 编辑网格对象	192
9.2.3 提取网格对象的路径	194
9.2.4 渐变网格实例——小小鸟	194
9.3 封套扭曲	199
9.3.1 创建封套扭曲	200
9.3.2 设置封套扭曲选项	201
9.3.3 扩展与释放	202
9.3.4 编辑封套内容	202
9.3.5 封套扭曲实例——制作风景按钮	202
9.4 应用实例——概念手机	207
9.4.1 制作手机外壳	207
9.4.3 制作按键	212
9.5 封套扭曲拓展练习——制作蝴蝶结	215

第10章 动画设计——制作图层动画

10.1 关于动画设计	218
10.1.1 动画的分类	218
10.1.2 脚本	220
10.1.3 分镜头	220
10.1.4 角色与场景设计	220
10.2 用Illustrator设计动画	221
10.2.1 制作图层动画	221
10.2.2 导出SWF动画	222
10.2.3 在Flash中编辑动画	223
10.3 应用实例——卡通精灵	225
10.3.1 制作精灵表情	225
10.3.2 塑造精灵个性特征	227
10.3.3 制作背景	230