

视觉识别艺术

Art of Visual Identity Design

Illustrator CS2

设计实例教程

肖蕾 编著

DVD多媒体教学系统

- 1465秒多媒体视频教学录像, 11堂专业级实例课程
- 70项VI设计模板
- 18种品牌VI资料参考
- 本书所有实例的素材文件和最终效果源文件

兵器工业出版社
北京科海电子出版社

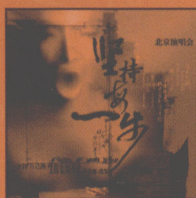
视觉识别艺术

Art of Visual Identity Design

Illustrator CS2

设计实例教程

肖蕾 编著

兵器工业出版社
北京科海电子出版社

内 容 简 介

本书旨在通过大量经典VI设计作品的教学指导来提高读者的实际操作能力并开阅读者的眼界,提高自身的艺术素质及修养。本书涵盖了VI设计的必备知识、Illustrator和Photoshop的基本操作、VI方案的制作等内容。即使读者没有从事过VI设计,只要认真阅读本书,并按照书中实例进行练习,同样也可以设计出实用性很强的商业VI方案,并且掌握Illustrator和Photoshop的一些常规技巧。

本书以Illustrator CS2中文版和Photoshop CS2中文版为创作工具,以完整的VI设计体系为主线,既介绍了VI设计中的一些基本常识,又阐述了运用Illustrator和Photoshop实现企业VI设计的方法。内容包括企业的标志、标准字、标准色、辅助色、基本元素组合规范等基本要素的设计与制作,还包括办公用品、包装类、招牌指示、员工服装、广告类、交通工具等应用要素的设计与制作。

随书附带1张多媒体教学光盘,包含了书中部分经典案例的视频教程,配合图书用最直接的教学方式让读者对VI设计的过程和方法有详细的了解和完全的实际操作能力。另外,光盘中还包含本书所有实例的素材文件、最终效果文件和70项VI设计模板、18种品牌VI资料参考,方便读者学习、借鉴。

本书内容丰富、语言通俗、结构清晰。适合于初、中级读者学习使用,特别适合于已经掌握了Illustrator和Photoshop软件的基本操作而想从事VI设计的人员使用。另外,本书也可作为社会培训学校、大中专院校相关专业的教学参考书或上机实践指导用书。

图书在版编目(CIP)数据

视觉识别艺术:Illustrator CS2 VI设计实例教程/肖蕾
编著. —北京:兵器工业出版社;北京科海电子出版社,
2007.4

ISBN 978-7-80172-826-5

I. 视... II. 肖... III. 图形软件, Illustrator CS2—教
材 IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第022069号

出版发行:兵器工业出版社 北京科海电子出版社

邮编社址:100089 北京市海淀区车道沟10号

100085 北京市海淀区上地七街国际创业园2号楼14层

电 话:(010) 82896442 62630320

经 销:各地新华书店

印 刷:北京市雅彩印刷有限责任公司

版 次:2007年4月第1版第1次印刷

封面设计:刘冉阳

责任编辑:李翠兰 魏 胜

责任校对:刘雪莲

印 数:1-4000

开 本:787×1092 1/16

印 张:14.25

字 数:342千字

定 价:48.00元(1DVD)

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

前言

随着WTO进程的发展,各大企业越来越注重自身形象的塑造,而企业形象设计是一个系统的工程,通常称为企业CIS(Corporate Identity System)战略,一般由企业经营理念识别(MI)、行为识别(BI)和视觉识别(VI)构成。而视觉识别(VI)是最外在、最直接的部分,是建立在视觉传播理论、视觉传达设计和企业的经营理念基础上的一项科学的传播体系。它将企业的信息通过概括、提炼、抽象、转换、寓意的手段形成一种视觉语言,并且传递给外界,使人们一看到某个标志就联想到特定的企业。因此,它是企业全部经营理念和行为规范的集中反映,是企业理念识别(MI)和行为识别(BI)的具体化与视觉化。

对于企业VI设计方案的制作,现在基本上都需要借助电脑完成。可以用于企业VI设计的软件很多,如Photoshop、Illustrator、CorelDRAW、FreeHand等。作为专业的设计公司,往往要求设计师精通2~3个图像设计软件,以提高工作效率。本书将重点介绍Illustrator CS2中文版和Photoshop CS2中文版在VI设计中的具体应用技术。

Illustrator和Photoshop都是不同凡响的平面图像处理软件,它们的结合使用几乎能完成平面设计领域中的所有设计工作,让用户轻松地把自己的抽象思维图形化,从而传达出一种美妙的意境。我们知道,Photoshop是Adobe公司在20世纪80年代推出的一款专业化位图处理软件,而Illustrator则是非常优秀的矢量绘图软件。由于它们在各自图形属性上的优势,以及软件本身的强大功能,再配合其简单的操作、流畅的界面,因此一直占据着平面设计领域的主导地位,在企业VI设计领域也有着重要的作用。

本书以Illustrator CS2中文版和Photoshop CS2中文版为创作工具,以企业VI设计与制作为主线,全面系统地介绍了这两个软件在VI设计中的具体应用。书中分章节和实际创作类别介绍了各项基本要素、应用要素的设计项目,诠释了Illustrator和Photoshop在VI设计与制作中的实用技术,语言简洁凝练、内容新颖,对读者有很好的指导性。全书介绍了30多个商业VI设计实例,每一个实例都渗透了设计理念、创意思路和软件操作技巧,可以让读者轻松地掌握Illustrator和Photoshop在VI设计中的实用技能,解决实际工作中遇到的技术问题。

本书将以完全实例的方式集中讨论Illustrator和Photoshop在VI设计领域中的应用技术,向读者提供最优秀的范例与上机操作辅导。与其他同类书籍相比,本书有以下显著特点:

-
- 商业化实例：本书以VI设计为主题，以商业实例的形式介绍了Illustrator和Photoshop在VI设计中的制作技术与表现方法。实例经典、突出实用性与艺术性，为读者提供了全面的商业设计范本。
 - 艺术与技术并重：就作品的设计而言，重点突出了艺术性；就作品的制作而言，技术又是第一位的，我们力求把每个作品都表现得淋漓尽致。因此无论是设计还是制作，本书都有较高的指导性与借鉴性。
 - 视频教学指导：除了书中纸面讲授的实例外，光盘中还提供了部分实例的视频教学模块，为读者提供更加直接的学习方式。
 - 素材完备：为了方便读者学习，本书提供了所有实例的素材文件，并且均经过了预处理，打开后可以直接使用。另外，光盘中的所有实例结果均为源文件形式，读者可以作为设计模板使用。

本书尤其适合于具有一定Illustrator和Photoshop操作基础的读者学习使用，同时也可以作为社会培训教材、大中专院校相关专业的教学参考书使用。

声明：本书与光盘中所涉及到的各商标品牌与企业VI等作品版权归原公司或企业所有，本书仅为举例和宣传之用。另外，本书实例制作中所提及的商标品牌均为作者虚拟的品牌，如有与实际产品雷同，纯属巧合。

作者

2007-1-21

DVD多媒体配套光盘说明

本书附带1张DVD多媒体配套光盘，光盘目录如图1所示。

图1

教学录像

双击“教学录像”文件夹，其中包含11堂实例教学课程，如图2所示。

图2

双击以相应章节号命名的视频文件，即可观看视频教学录像，如图3所示。

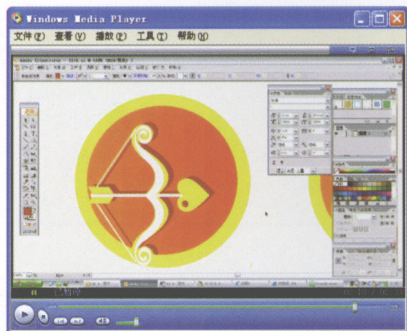

图3

如果不能正常播放教学录像，请双击运行“教学录像”文件夹中VideoDriver文件夹中的TSCC.exe文件，如图4所示，安装解码驱动程序。然后重试观看教学录像。

图4

源文件与素材

在光盘根目录中双击“源文件与素材”文件夹，可以看到各章目录，如图5所示。

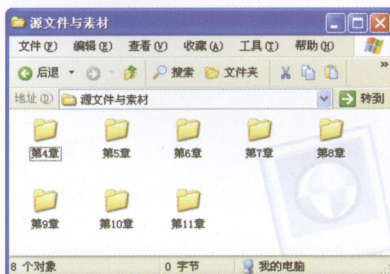

图5

双击进入某章文件夹，可以看到该章中以章节名称命名的实例文件夹或源文件，如图6所示。

图6

带文件夹的实例章节说明其中还包含有相应的素材文件，双击可进入，如图7所示。

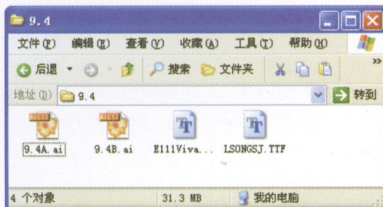

图7

双击实例源文件即可在Illustrator CS2中打开该实例进行编辑或分析学习，如图8所示。

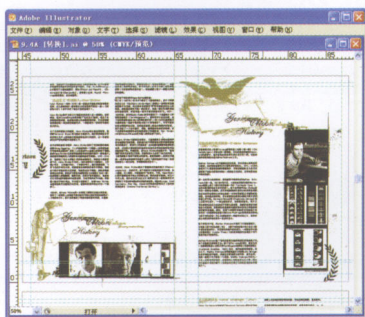

图8

VI模板

在光盘根目录中双击“VI模板”文件夹，其中包含5类模板内容，如图9所示。

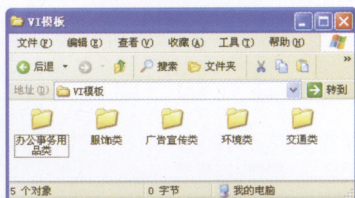

图9

双击某个模板类别文件夹，可以看到其中的内容，如图10所示。

图10

双击某个模板文件，可以在Illustrator CS2软件中将其打开，如图11所示。不过要确保系统中已经安装有Illustrator CS2软件，否则将无法打开。

品牌VI资料参考

在光盘根目录中双击“品牌VI资料参考”文件夹，其中包含18种品牌VI资料，如图12所示。

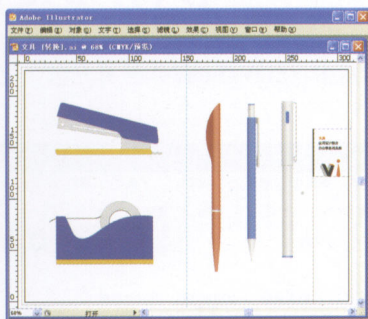

图11

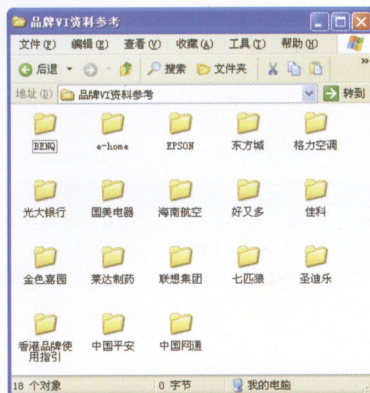

图12

双击某个品牌VI资料，可以看到其中的资料内容，如图13所示。

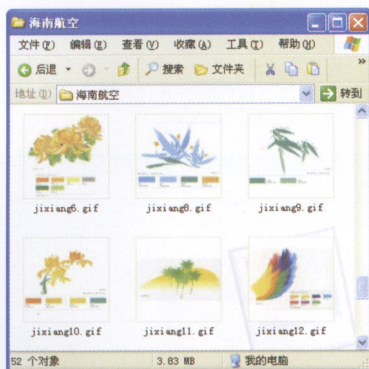
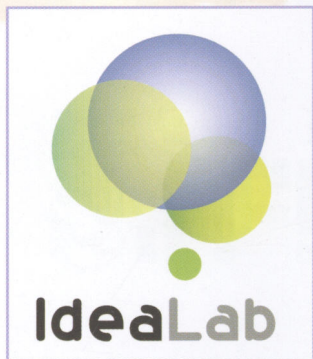

图13

注意：品牌VI资料中包含有PDF、CDR、PPT、JPG、AI等多种格式的文件，需要读者的计算机中安装有Acrobat (PDF)、CorelDRAW (CDR)、PowerPoint (PPT)、Illustrator (AI) 等软件才能正常打开浏览。

技术索引与效果图欣赏

4.2 组合性标志设计实例

教学录像时长：2分45秒

技术索引：本例讲解最简单的标志设计方式，也是最常见的简单图形、简单字母，加上简单组合的设计。主要需要注意的地方在于透明色彩的控制，另外在后期印刷中也要注意调色。

4.3 音形组字标志设计实例

技术索引：本例需要注意的是钢笔工具的灵活使用，这是标志制作中用得最多的工具，对曲线路径控制的熟练程度直接决定了整个设计的制作效率，建议初学用户能够多用素材图形作参考，多多练习。

4.4 抽象性标志设计实例

技术索引：本例设计抽象了火的形态，进行了符号化的表现。值得注意的是，需要灵活调整“渐变”调板中的渐变滑块，根据画面效果进行自由调节，使标志图形鲜明独特，更具有精神内涵。

5.2 中文字体设计实例

技术索引：本例效果主要归功于对比形式的应用，在前部分创作中用线条与图案进行对比，在最后的组合中使用色彩进行对比，这两种方式可以作为平时设计中经常使用的方式。

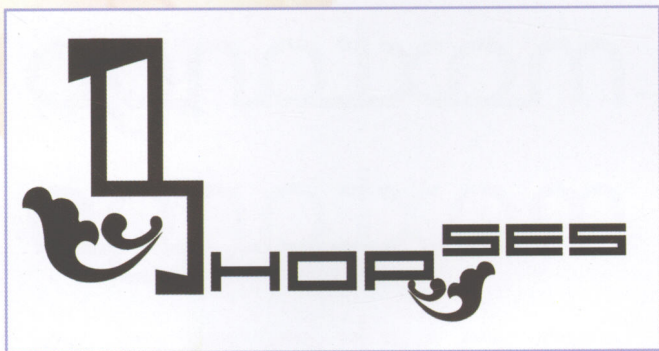

5.3 动画杂志LOGO设计实例

技术索引：本例设计虽然技术上没有太多难点，但在设计角度上来说是比较困难的，而主要难点就在于锐角的设计和呼应关系的控制，这类设计风格如果控制不好的话，建议不要在实际案例中应用。

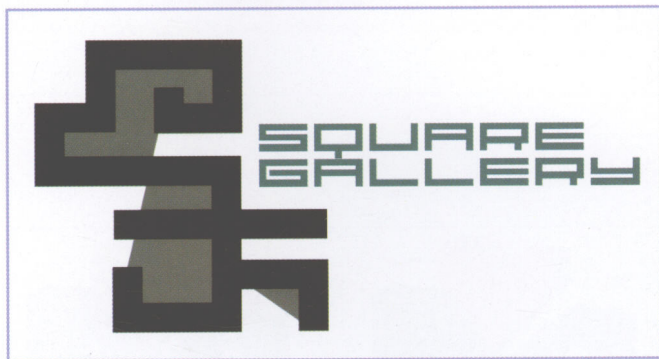
5.4 中文与英文组合标志实例

教学录像时长：3分38秒

技术索引：本例的设计方式和风格与上例基本相同，唯一不同的地方是要注意设计中的体量对比，在形态比例差异比较大的时候，虽然能够形成一定的视觉冲击力，但也要注意画面的整体平衡关系。

5.5 在微妙的黑色中创作标志造型实例

技术索引：标志设计中有一种简单出彩的方式就是对图形进行连接填色，这样能够创作出比较自然现代的效果，要注意的是色块的色彩尽量保持低调，不要喧宾夺主。

5.6 唱片行LOGO设计实例

教学录像时长：2分15秒

技术索引：本例由于是制作唱片行的LOGO，所以在设计时用黑胶唱片图形来代替英文字母“O”，整个标志的重心应该放在黑胶唱片的设计上。这种类似的设计方式在实际应用中使用非常广泛。

5.7 英文字体的柔性创作实例

技术索引：本例讲解了一种很实用的标准字设计技巧，简单地说就是首先选择一种比较符合公司业务风格或者品牌定位的字体，然后进行合理变形，最后还可以为其增加符号化的图形标志作为搭配。

maxtango
maxtango
maxtango
maxtango

5.8 简称英文字体的标志设计创作实例

教学录像时长：3分22秒

技术索引：简称英文字体在设计过程中，不仅要求单个字形美观，还要使整体风格和谐统一，理念和内涵易于理解，以便于信息传播。

7.2 优秀标志与标准字组合设计实例

教学录像时长：2分03秒

技术索引：在本例的标志与标准字组合实例中，黑色与红色的标准色配合很好地体现出时代特征。同样的标志、同样的设计元素可以根据不同的场合需要做不同的组合变化，不同的组合可以给消费者完全不同的感受。

8.3 信封和信纸设计实例

技术索引：本例练习虽然看上去技术非常简单，但其实越简单的东西越难控制，这里我们所要注意的是整体版面的平衡感，即本例中背景图案与LOGO、线条形成的构图的平衡。

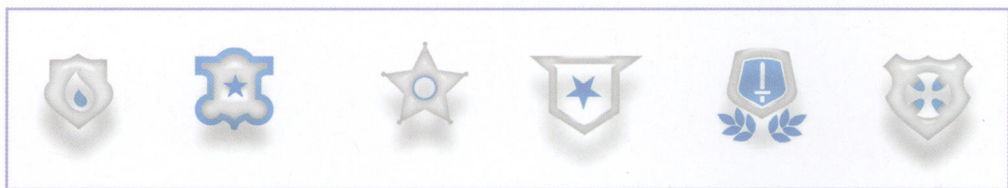
8.4 办公胸卡证件设计实例

技术索引：在证件设计中最重要就是醒目，要能够突出体现公司的形象和气质。本例中使用了荧光色来体现这种作用，也可以通过图案或者证件的外观来体现。

8.5 行业徽章设计实例

技术索引：徽章的设计是本例中困难最大的一项，从制作技术上来说没有太多难点，主要集中在形状的构建和图层样式的应用上。在设计中需要注意的一点是多个徽章之间的统一性，而其中最简单的技巧就是保持色彩上的统一，以及元素边缘形态的一致性。

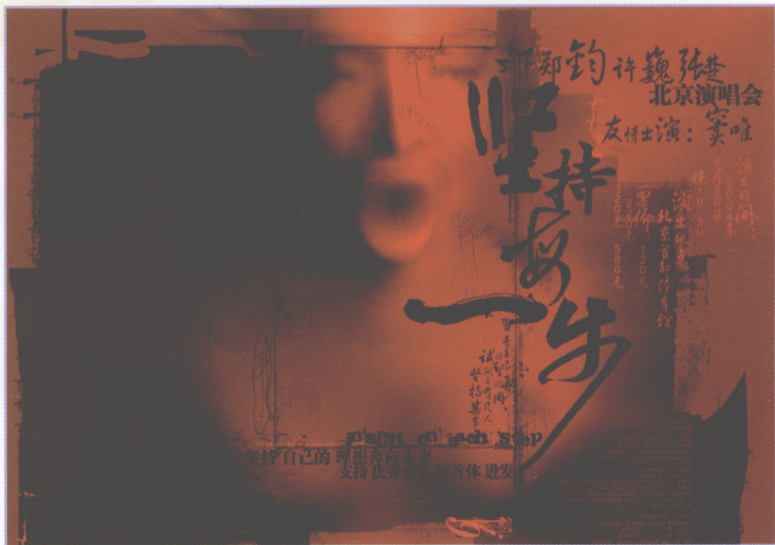
9.1 多重元素海报的组合处理实例

技术索引：本例是一个关于LOMO相机摄影比赛的招贴海报设计，在练习中要注意学习多种元素的组合方式。读者可以通过前面大量线条图形的勾画，到后面大量细节的增加，学会合理控制画面的频率和节奏。

9.2 红色迷幻灯箱效果设计实例

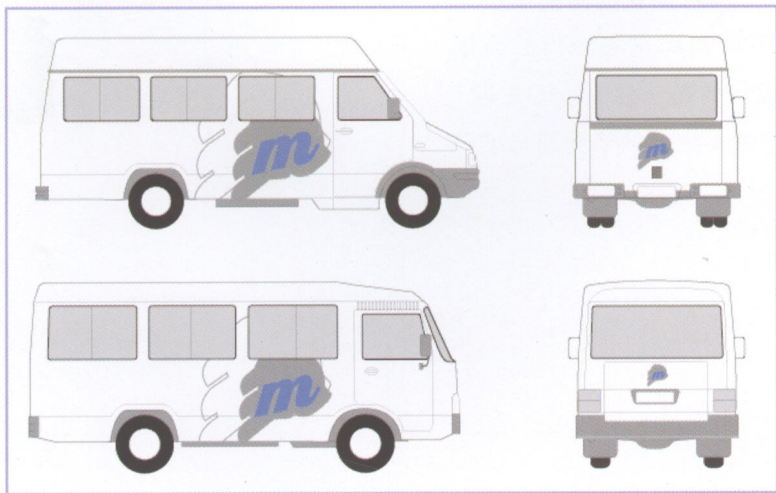
技术索引：对于灯箱的创作需要注意的是要结合后期灯光的光影效果，本例中使用红色为主体色彩，伴随着黑色渐变效果和后期内部灯光强烈的冲击，形成一种迷幻的效果。

9.3 车体标志设计实例

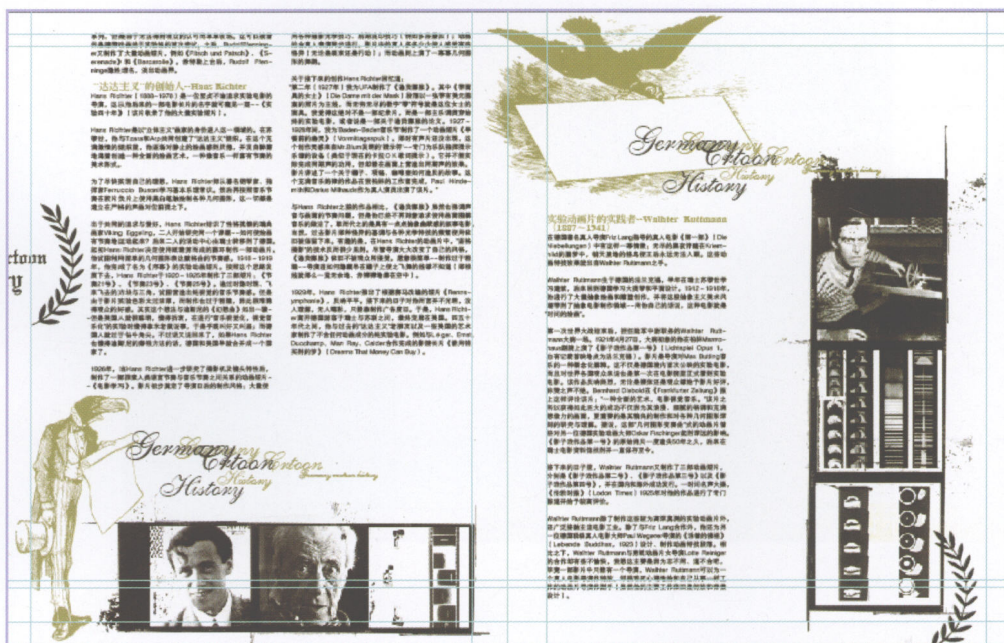
教学录像时长：1分09秒

技术索引：在本例车体设计中，要着重注意的是标志形象在车身侧面及车身背面的位置，要尽量与车体本身的形线相结合，处理好虚实关系。

9.4 金色效果的杂志版式设计实例

技术索引：本例是一本杂志的专题文章版式设计，在设计中使用到了金色专色效果。从技术应用上来说，本例要注重字体的选择和笔刷的灵活应用。

9.5 LOMO主题T恤衫设计实例

技术索引：现代T恤衫注重图案的简洁与变化的有序，而不再崇尚过去流行的无规则的花哨。本例设计的是一件LOMO主题T恤，设计中要注意图案组合的节奏感与细节的微妙变化。

10.1 动物园童趣风格导向符号设计实例

技术索引：在组合形的标识创作中，必须首先确定统一的风格和形态，本例中以圆角矩形和圆形为基本形状元素，所有的形态创作和变化都在此基础上进行，而在色彩上也以统一的蓝绿色和灰色为背景，高级灰和黄色为主体进行创作。

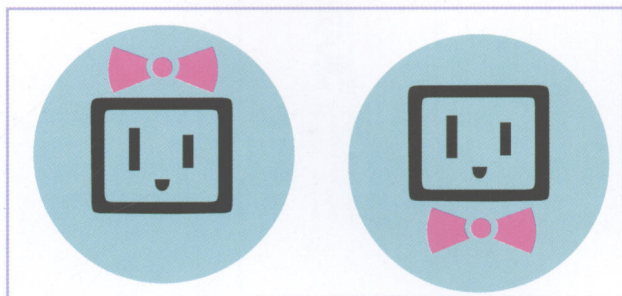
10.2 卡通标识符号设计实例

教学录像时长：2分32秒

技术索引：为了提高标识符号的识别性，需要注意标识图形表达寓意的清晰性和色彩的鲜明性。本例中的几个标识符号均采用了非常鲜亮的橙色和黄色，并且图形使用了简洁的矢量效果，以便于大众注意并留下深刻印象。

10.4 洗手间标识的精巧设计实例

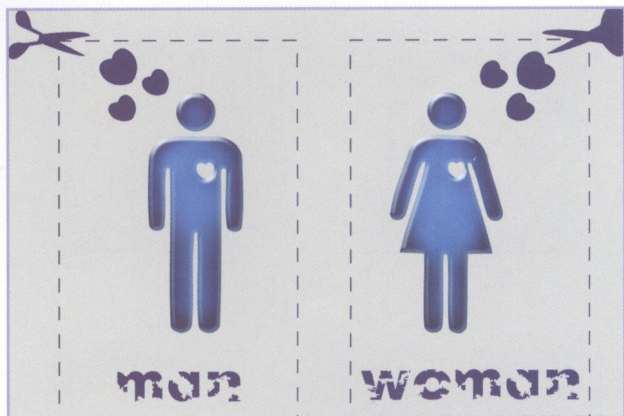

教学录像时长：53秒

技术索引：类似于本例这种性质的标识设计有很多，可以利用一些图形和色彩上的变化，使得原来沉闷低调的地方变得活跃起来。

10.5 洗手间标识的精致图形效果实例

技术索引：本例的题材与上例相同，但使用了完全不同的趣味形式，色彩上使用了完全相反的灰色系，图形上形成了3D与2D的对比效果。其实即使一个最简单的题材，我们也可以尝试用不同的方式来模拟实现。

10.6 停车场标识设计实例

技术索引：平面效果与3D效果的结合往往会使一个图形产生丰富的视觉变化，虽然3D制作不是很容易入门，但仅仅通过平面设计软件也能模拟出矢量立体的效果，本例所介绍的就是用线条勾画的形式来模拟3D效果。

11.1 传统中式请柬的时尚设计实例

技术索引：在进行请柬设计时，首先要清楚对方的身份和本次活动的性质，在设计风格上要做比较贴切的把握。对人的名字也可以做一些设计处理，此外还要注意文字竖排效果的处理方式。

