

多媒体视频教学光盘

矢量的力量

Illustrator 创作启示录

赵君韬 李晓艳 编著

最专业的技术讲解 + 最顶尖的案例实战 + 最实用的技巧分享 + 最快速的提升方法

本书学习路线： ➡ 了解软件 ➡ 掌握工具 ➡ 提升作品 ➡ 设计终极矢量作品

清华大学出版社

矢量的力量

Illustrator 创作启示录

赵君韬 李晓艳 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书由基础知识、知识拓展、技巧提示、实例设计分析、技术概述、绘制过程、举一反三等多个部分组成。章节的安排采用了“软件概述——基础工具——提升作品——终极矢量作品”的方式。

“软件概述”部分针对软件的整个功能布局进行介绍，侧重于介绍工作应用方面的相关知识点，让读者能够迅速了解整个软件的大概功能和在行业内的作用。“基础工具”部分则按照实际操作顺序依次介绍相关知识点，如第3章中的“矢量绘画五步走”小节就是按照这种思路编写，有利于读者理解该软件在实际工作中经常涉及的操作工具和技巧。

如何能够使初学者通过自学迅速摆脱初级阶段并达到高级水平，是本书的重点，在“提升作品”和“终极矢量作品”部分就是通过各种工具使用技巧和案例详解，不但了解行业内设计师的“秘籍”，且完美阐述了行业内不公开的秘密——“矢量超写实”绘制技巧。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

矢量的力量——Illustrator创作启示录 / 赵君韬，李晓艳 编著. —北京：清华大学出版社，2014

ISBN 978-7-302-35660-8

I. ①矢… II. ①赵… ②李… III. ①图形软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第053002号

责任编辑：李 磊

封面设计：王 晨

责任校对：邱晓玉

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：190mm×260mm 印 张：23 插 页：4 字 数：680 千字
(附 DVD 光盘 1 张)

版 次：2014 年 5 月第 1 版

印 次：2014 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1~3000

定 价：99.00 元

产品编号：057366-01

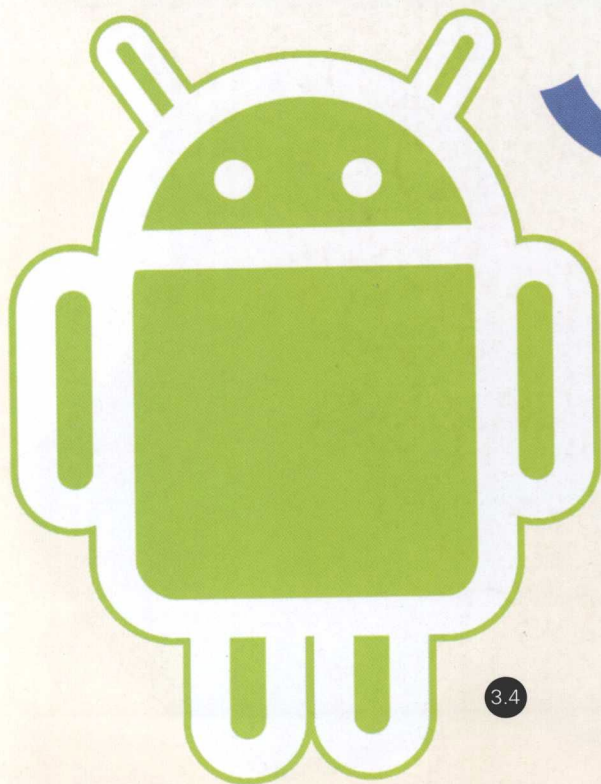
3.2

3.2 绘制几何图形

使用简单的几何工具快速制作效果出众的矢量图标。

3.4 绘制机器人图标

展示几何工具在标志设计中的应用技巧。

3.4

3.6

4.2

3.6 绘制大众标志

标志设计中对图形的快速切割和删减是 AI 的一大强项。

4.2 应用“钢笔工具”绘制图形

AI 软件核心工具的使用技巧和详细解读。

4.4 绘制矢量标志

利用 AI 进行规律切割和快速填色的方法和技巧。

4.4

4.6 绘制卡通人物

矢量卡通人物绘制的详细流程和技巧。

5.2 金币质感效果

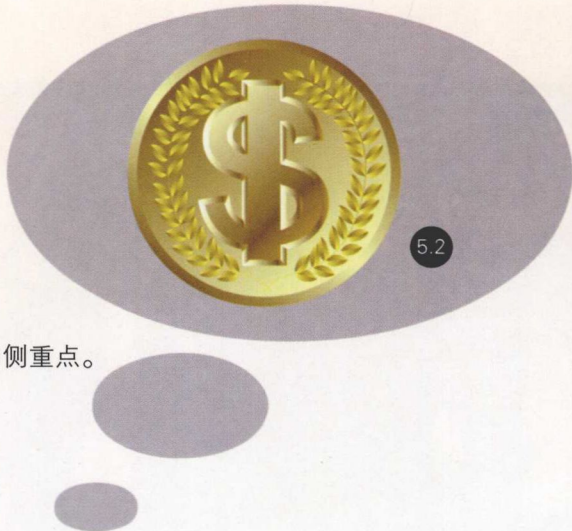
在 AI 中快速提升作品质感的不二法门。

5.4 图标效果

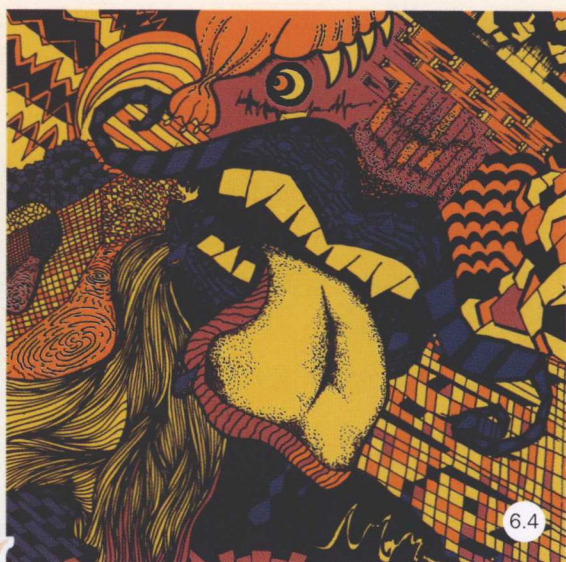
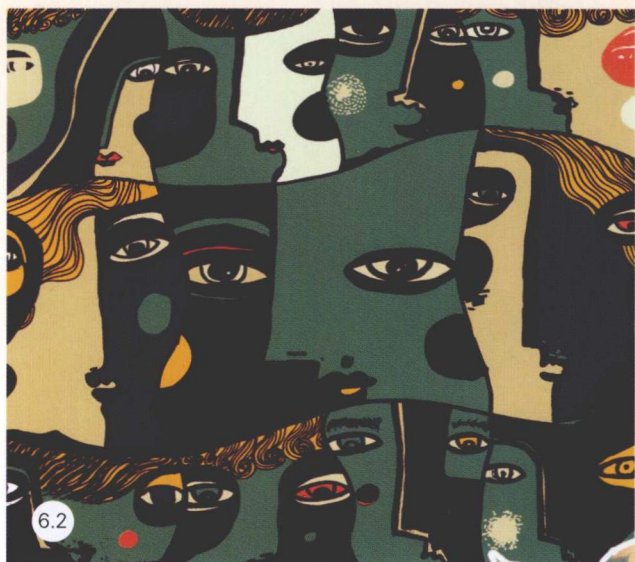
质感细腻的图标制作技巧将是提升 AI 操作技能的侧重点。

5.6 钢铁文字效果

针对特殊文字的另类效果添加技巧。

4.6

6.2 色板配色

利用 AI 自身色板功能的快速配色技巧。

6.4 图像描摹

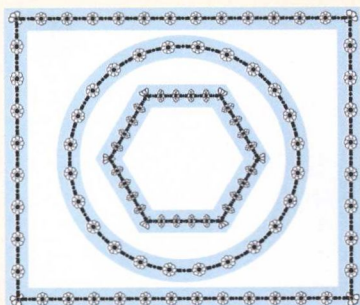
提高工作效率的图像描摹技巧将是 AI 进阶的必经之路。

7.2 水滴效果

解读如何使用 AI 再现晶莹剔透的水滴效果。

7.4 时尚插画

效果出众的时尚插画详细制作流程。

7.6

7.8

8.4

7.6 图案设置

少有的解释 AI 图案设置技巧的经典案例。

7.8 文字 3D 效果

针对文字添加更多表现效果的开拓性案例。

8.3 摩托车

高手掌握的矢量绘图案例技巧。

8.4 油漆桶

高处不胜寒的 AI 操作巅峰技巧。

8.3

9.1 花卉 / AI 绘制写实类插图的精美之作。

9.2 玻璃质感 / 效果出众、方法简单的 AI 超写实绘画技巧。

9.3 蔬菜 / 逼真的矢量蔬菜，效果惊人的 AI 超写实作品。

9.4 提琴

触动人心的矢量作品，让人仿佛能感受到音乐的力量。

10.1 插画风格汽车

超写实矢量作品的详细绘制流程，让你领会 AI 高手制作技巧。

10.2 变形金刚

震撼人心的矢量视觉精品，少有的 AI 矢量顶尖作品。

前言 Preface

Adobe Illustrator 作为全球最著名的矢量图形软件，被广大图形设计师、专业插画师、印刷制版设计师和网页制作设计师所推崇。Adobe Illustrator 已经完全占据专业印刷出版领域。1985 年，Adobe 公司在由苹果公司 LaserWriter 打印机带领下的 PostScript 桌面出版革命中扮演了重要的角色，公司名称“Adobe”来自于奥多比溪：这条河在公司原位于加州山景城的办公室不远处。2005 年 4 月 18 日，Adobe 公司以 34 亿美元的价格收购了原先最大的竞争对手 Macromedia 公司，这一收购极大丰富了 Adobe 的产品线，提高了其在多媒体和网络出版业的能力，这宗交易在 2005 年 12 月完成。2006 年 12 月，Adobe 宣布全线产品采用新图示，以彩色的背景配搭该程序的简写，例如：蓝色配搭 Ps 是 Photoshop，感觉像是元素符号，引起社会极大反响。2012 年，Adobe 公司推出 Adobe CS6 套装。2013 年 4 月 30 日，Adobe 公司宣布不再销售盒装版 CS 和 Acrobat，专注于在线的 Creative Cloud 云服务。也就是说，CS6 将是 Adobe 最后销售的实体版本。

Adobe Illustrator CS6 软件使用 Adobe Mercury 支持，能够高效、精确处理大型复杂文件。Adobe Illustrator CS6 全新的追踪引擎可以快速地设计流畅的图案以及对描边使用渐变效果，快速又精确地完成设计，其强大的性能系统提供各种形状、颜色、复杂效果和丰富的排版，可以自由尝试各种创意并传达您的创作理念。

Adobe Illustrator CS6 比 Adobe Illustrator CS4 和 Adobe Illustrator CS5 在增加大量功能和问题修复之外，最主要的是通过 Adobe Mercury 实现 64 位支持，优化了内存和整体性能，可以提高处理大型、复杂文件的精确度、速度和稳定性，实现了原本无法完成的任务。

本书是根据工作流程顺序讲解，同时结合 Adobe Illustrator CS6 来详细介绍设计行业中的 Adobe Illustrator CS6 使用技巧。本书不仅适合初学者，也适合有一定基础的中级读者。读者可根据自己的掌握程度来选择自己需要阅读的章节。本书结构分为三大部分。

第 1~4 章：初级操作必备——基础工具全接触。这几章着重介绍了有关 Adobe Illustrator 的基础知识、基本工具和面板，并在各章对应单个知识点设置相关案例练习。

第 5~7 章：中级升级必备——如何提升作品质感。这几章着重介绍了有关 Adobe Illustrator 的中级操作知识和技巧，包括渐变调整、文字操作、位图编辑、配色技巧、混合渐变技巧等。

第 8~10 章：高级突破必备——质感的力量。这几章着重介绍了有关 Adobe Illustrator 的高级操作知识技巧，包括网格工具使用、质感的表现以及如何制作写实物体的技巧等。

本书由赵君韬、李晓艳编著，作者常年工作在设计教育第一线，书中不仅凝结了作者多年教学工作的心得，还包含着对初学者如何快速提升水平的思考。在成书的过程中，参与编写的还有都莎莎、胥金路、杨健、赵赫、杨思雨、杨瑞、李仪、周影、黄平平、靖培培等人，是他们让作者认识到人的潜能是无限的，操作能力可以通过合理的训练短期达到很高的程度。

通过阅读本书，真诚希望读者能够从中学习到帮助自己提高的知识。书中不但凝结了作者的丰富经验，还集纳了许多国际顶尖电脑艺术作品水平的精美图片，能让读者在享受丰富视觉大餐的同时，激发浓厚的学习兴趣，更加深入地投入学习中。

目录 Contents

第 1 章 无与伦比的 Adobe Illustrator CS6

1.1 新手快速入门	002
1.2 Adobe Illustrator 所具备的特色	003
1.2.1 矢量图形	003
1.2.2 绘图工具和控制项	003
1.2.3 即时色彩	004
1.2.4 Adobe Illustrator 的用途	004
1.3 桌面图形之矢量和位图的关系	006
1.3.1 矢量图形	006
1.3.2 位图图像	008
1.4 Adobe Illustrator CS6 的新功能	010
1.4.1 便捷的描边渐变	010
1.4.2 类似书法的笔触效果	010
1.4.3 方便的图案设置	011
1.4.4 功能强大的图像描摹	012
1.4.5 可改变的画布、用户界面颜色	013
1.4.6 面板名称的修改	015
1.4.7 增强的高斯模糊预览选项	015
1.4.8 直观的颜色代码	015
1.4.9 增强的“变换”面板	015
1.4.10 增强的“字符”面板	016
1.4.11 方便调取的隐藏工具	016
1.4.12 便于整理的工作界面	016
1.4.13 增强的“透明度”面板	016

第 2 章 开始学习前的准备

2.1 矢量图形的好处	018
2.2 认识工作界面和新建文档的设置	018
2.2.1 认识工作界面	019
2.2.2 详解新建文档命令	025
2.3 设置自己的工作区窗口	031
2.4 如何选择颜色模式和“颜色”面板	031
2.4.1 RGB (加色)	032
2.4.2 CMYK (减色)	032
2.4.3 如何确定选择 RGB 颜色模式或 CMYK 颜色模式	033
2.5 建立良好的文件保存习惯	034
2.5.1 使用快捷键保存文件	034
2.5.2 快捷键的设置	035
2.5.3 “文件”菜单	036
2.5.4 便捷的自动化任务	037
2.6 正确输出自己的作品	038
2.6.1 文档设置	038
2.6.2 Adobe Illustrator 中的打印输出	039
2.6.3 Adobe Illustrator 格式兼容	040
2.6.4 Adobe Illustrator 常用文件格式	042

第3章 基本工具全接触

第4章 路径的秘密

3.1 矢量绘画五步走	046	4.1 实用的“钢笔工具”	109
3.1.1 第一步：创建图形	046	4.1.1 钢笔工具和贝塞尔曲线	109
3.1.2 第二步：选择图形	051	4.1.2 锚点属性和路径形态	110
3.1.3 第三步：编辑图形	054	4.1.3 编辑锚点与路径的技巧	112
3.1.4 第四步：辅助功能	071	4.2 应用“钢笔工具”绘制图形	115
3.1.5 第五步：保存文件	076	4.2.1 设计分析	115
3.2 绘制几何图形	077	4.2.2 技术概述	115
3.2.1 设计分析	077	4.2.3 绘制过程	116
3.2.2 技术概述	077	4.2.4 举一反三	119
3.2.3 绘制过程	077	4.3 “路径”命令的应用	119
3.2.4 举一反三	080	4.3.1 “连接”命令	120
3.3 如何设置软件环境	081	4.3.2 “平均”命令	120
3.3.1 常规设置	081	4.3.3 “轮廓化描边”命令	121
3.3.2 选择和锚点显示设置	083	4.3.4 “偏移路径”命令	121
3.3.3 文字设置	083	4.3.5 “简化”命令	122
3.3.4 单位设置	084	4.3.6 “添加锚点” / “移去锚点”命令	122
3.3.5 参考线和网格设置	085	4.3.7 “分割下方对象”命令	122
3.3.6 智能参考线设置	086	4.3.8 “分割为网格”命令	123
3.3.7 切片设置	086	4.3.9 “清理”命令	124
3.3.8 词典和连字设置	087	4.4 绘制矢量标志	124
3.3.9 增效工具和暂存盘设置	087	4.4.1 设计分析	124
3.3.10 用户界面设置	088	4.4.2 技术概述	124
3.3.11 文件处理和剪贴板设置	088	4.4.3 绘制过程	124
3.3.12 黑色外观设置	089	4.4.4 举一反三	129
3.4 绘制机器人图标	090	4.5 外观与扩展、蒙版、图表与切片	129
3.4.1 设计分析	090	4.5.1 外观与图形样式及扩展的应用	129
3.4.2 技术概述	090	4.5.2 蒙版的应用	133
3.4.3 绘制过程	090	4.5.3 图表工具与“图表”命令	143
3.4.4 举一反三	095	4.5.4 切片工具与“切片”命令	144
3.5 各有所长的路径擦除工具	095	4.6 矢量作品初体验——绘制卡通人物	146
3.5.1 路径橡皮擦和橡皮擦工具	096	4.6.1 设计分析	146
3.5.2 剪刀工具和刻刀工具	097	4.6.2 技术概述	146
3.5.3 “路径查找器”面板	098	4.6.3 绘制过程	146
3.6 绘制大众标志	100	4.6.4 举一反三	154
3.6.1 设计分析	100		
3.6.2 技术概述	100		
3.6.3 绘制过程	100		
3.6.4 举一反三	107		

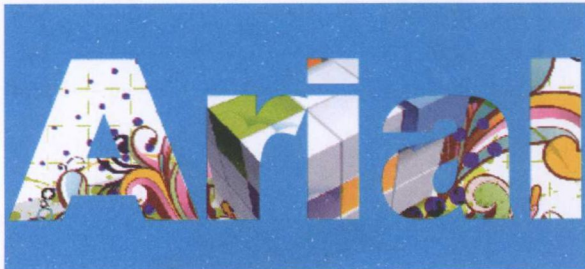

第5章 提升作品质感的法宝

5.1 巧用渐变	156
5.1.1 渐变功能	156
5.1.2 渐变类型	156
5.1.3 知识拓展	158
5.1.4 应用渐变	158
5.1.5 编辑渐变	159
5.2 金光闪闪的金币质感效果	161
5.2.1 设计分析	161
5.2.2 技术概述	161
5.2.3 绘制过程	161
5.2.4 举一反三	165
5.3 “效果”命令的应用	166
5.3.1 “效果”命令的特点	166
5.3.2 “效果”命令下的滤镜效果	167
5.4 质感细腻的图标效果	170
5.4.1 设计分析	170
5.4.2 技术概述	170
5.4.3 绘制过程	170
5.4.4 举一反三	176
5.5 变化多样的字体设计	176
5.5.1 创建文本	177
5.5.2 文本的类型	177
5.5.3 “字符”面板	179
5.5.4 “段落”面板	181
5.5.5 “文字”菜单	184
5.5.6 制作效果思路拓展	189
5.6 光影璀璨的钢铁文字效果	195
5.6.1 设计分析	195
5.6.2 技术概述	195
5.6.3 绘制过程	195
5.6.4 举一反三	198

第6章 设计配色的技巧

6.1 详解颜色工具	202
6.1.1 详解拾色器	202
6.1.2 详解“颜色”面板	203
6.1.3 详解“色块”面板	205
6.2 色板配色技巧	207
6.2.1 设计分析	207
6.2.2 技术概述	207
6.2.3 配色过程	208
6.2.4 举一反三	212
6.3 矢量上色技巧	213
6.3.1 图像描摹	213
6.3.2 实时上色	216
6.3.3 颜色参考	219
6.4 极易出彩的图像描摹功能和再配色	222
6.4.1 设计分析	222
6.4.2 技术概述	223
6.4.3 描摹过程	223
6.4.4 举一反三	227

第7章 透明和混合应用

7.1 弥补渐变的混合工具	229	7.6.3 绘制过程	244
7.1.1 创建混合	229	7.6.4 举一反三	250
7.1.2 替换中间轴	231	7.7 不可思议的 3D 效果	250
7.1.3 释放混合和扩展混合	232	7.7.1 “凸出和斜角”命令	250
7.2 晶莹剔透的水滴效果	232	7.7.2 “绕转”命令	251
7.2.1 设计分析	232	7.7.3 “旋转”命令	252
7.2.2 技术概述	233	7.8 文字 3D 效果	253
7.2.3 绘制过程	233	7.8.1 设计分析	253
7.2.4 举一反三	235	7.8.2 技术概述	253
7.3 省时省力的喷枪和符号	235	7.8.3 绘制过程	253
7.3.1 喷枪与符号	235	7.8.4 举一反三	259
7.3.2 创建和修改	236		
7.3.3 制作符号	237		
7.4 时尚插画绘制效果	238		
7.4.1 设计分析	238		
7.4.2 技术概述	238		
7.4.3 绘制过程	238		
7.4.4 举一反三	240		
7.5 连绵不断的画笔效果	240		
7.5.1 画笔工具和“画笔”面板	240		
7.5.2 画笔类型	242		
7.5.3 铅笔工具和平滑工具	242		
7.6 重复的力量——Ctrl+D 键的应用	243		
7.6.1 设计分析	243		
7.6.2 技术概述	243		

第8章 质感的力量

8.1 “网格工具”的应用	261
8.1.1 创建网格的方法	261
8.1.2 创建网格注意事项	263
8.2 详解网格技巧	265
8.2.1 创建蒙版网格	265
8.2.2 创建可控网格	266
8.2.3 建立网格技巧	268
8.3 绘制质感出众的摩托车	269
8.3.1 设计分析	269
8.3.2 技术概述	269
8.3.3 绘制过程	269
8.4 金属和液体质感的完美体现	281
8.4.1 设计分析	281
8.4.2 技术概述	281
8.4.3 绘制过程	281

第9章 写实的力量

9.1 矢量写实风格作品——花卉	289
9.1.1 设计分析	289
9.1.2 技术概述	289
9.1.3 绘制过程	289
9.2 矢量写实风格作品——玻璃质感	294
9.2.1 设计分析	294
9.2.2 技术概述	294
9.2.3 绘制过程	294
9.3 矢量写实风格作品——蔬菜	300
9.3.1 设计分析	300
9.3.2 技术概述	300
9.3.3 绘制过程	301
9.4 矢量写实风格作品——提琴	314
9.4.1 设计分析	314
9.4.2 技术概述	314
9.4.3 绘制过程	314

第10章 终极矢量效果秀

10.1 解析矢量质感秘诀——插画风格 汽车	324
10.1.1 设计分析	324
10.1.2 技术概述	324
10.1.3 绘制过程	324
10.2 解析矢量质感秘诀——变形金刚	339
10.2.1 设计分析	339
10.2.2 技术概述	340
10.2.3 绘制过程	340

