

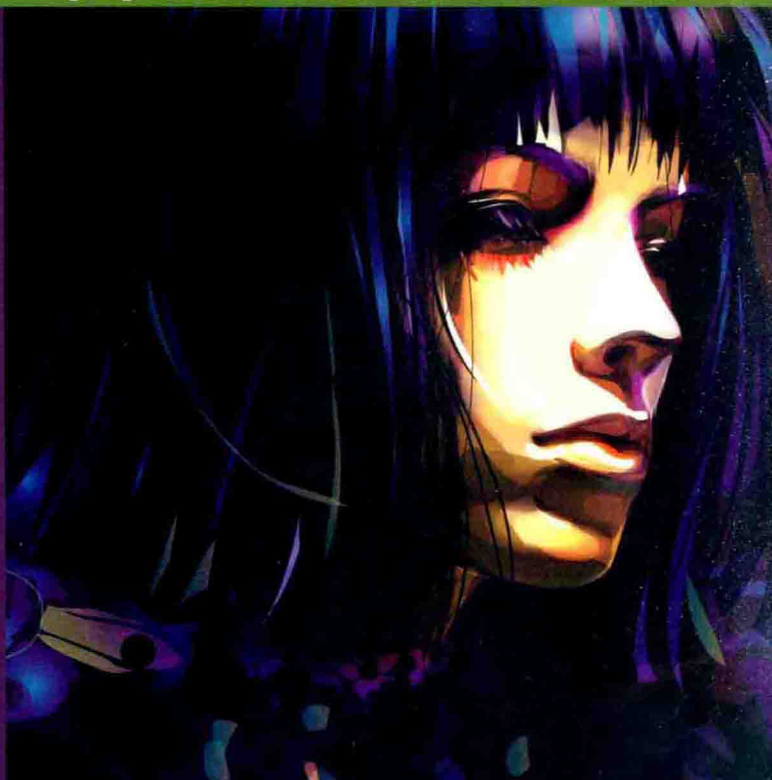


Adobe Illustrator 大师班 经典作品与完美技巧赏析

[英] Sharon Milne 编著 陈勇 贺婉娟 译



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS





Adobe Illustrator 大师班 经典作品与完美技巧赏析

[英] Sharon Milne 编著 陈勇 贺婉娟 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Adobe Illustrator大师班 : 经典作品与完美技巧赏析 / (英) 米尔恩 (Milne, S.) 编著 ; 陈勇, 贺婉娟译.
— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-115-35979-7

I. ①A… II. ①米… ②陈… ③贺… III. ①图形软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第130880号

版 权 声 明

Authorized translation from the English language edition, entitled ADOBE MASTER CLASS: ILLUSTRATOR, 1st Edition, 9780321886408 by MILNE, SHARON, published by Pearson Education, Inc, publishing as Adobe Press, Copyright © 2013 by Sharon Milne.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS AND TELECOMMUNICATIONS PRESS, Copyright © 2014.

本书中文简体字版由美国Pearson Education授权人民邮电出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书任何部分。

版权所有, 侵权必究。



本书由Illustrator社区顶尖的艺术家Sharon Milne策划撰写, 书中介绍的艺术师都是来自世界各地插画及设计领域的顶尖高手。阅读本书, 读者不仅能学习到这些艺术家使用Illustrator的操作技巧, 更可以欣赏到他们独具匠心的创意作品。书中包含丰富精彩的实战案例, 并穿插艺术家创作时的心路历程, 让读者在面对创作的时候不再恐惧, 充满信心地在矢量图的世界里自由翱翔。

◆ 编 著 [英] Sharon Milne

译 陈 勇 贺婉娟

责任编辑 王峰松

责任印制 彭志环 焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/20

印张: 10.6

字数: 364千字 2014年8月第1版

印数: 1—3 000册 2014年8月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8608号

定价: 59.00元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

献给Paul和这些小可爱们：Sam、Shelley以及Super Harls（译者注：这是作者养的一些小动物）。
是你们让我精神愉悦并感受到满满的爱。

译者序

绘画是点、线、面的艺术，Adobe Illustrator则是精妙的点线面工具，我们所见到的或感知到的绝大多数艺术形式都可以用它创造出来。

钢笔工具路径节点、贝赛尔曲线、填充色块，这些点线面的基本要素组成了矢量的世界，借助Illustrator，你可以不受制于位图的像素点对尺寸的限制，哪怕仅使用一只鼠标，都能随心所欲地绘制出各种图形。

十多年前，我接到人生中第一个插画约稿，就是用Illustrator画矢量图。那时候国内关于Illustrator的教程还比较单一，这个软件更多是被设计师用来制作图形LOGO和海报，矢量插画师还处于逐步确立个人风格的阶段。

回想我当时喜爱它的原因，恐怕是Illustrator能够画出完美的曲线和它具备无限放大的功能。对于迷恋线条与色彩的我来说，Illustrator无疑是一个很棒的绘图工具，同时我也不必再纠结于尺寸和分辨率的问题了。

有幸看到这本《Adobe Illustrator大师班：经典作品与完美技巧赏析》在国内出版，书中介绍的艺术家的都是来自于世界各地插画及设计领域的顶尖高手，当我们阅读本书时，不但可以学习到Illustrator软件的操作技能，还可以欣赏到插画师独具匠心的作品。

《Adobe Illustrator大师班：经典作品与完美技巧赏析》不像通常的Illustrator教程那样围绕菜单和工具展开枯燥乏味的基础知识介绍，而是有着丰富精彩的实战型案例，并辅以插画师讲述各自在艺术道路上的成长历程，让我们对使用Illustrator软件来实现自己的绘画梦想更有信心。

值得一提的是，本书中的许多经典案例都展示了插画师使用Illustrator的高级技巧，这些案例对于初学者来说的确具有难度。

打个比方，Illustrator的基础技能，即钢笔工具的娴熟程度就像“指尖舞蹈”，我们学习跳舞首先要练好舞步与姿势，这是掌握一门技艺的根基。

而本书中的高级技巧则类似于芭蕾舞的托马斯全旋，例如“制作不规则的透明度”与“塑造网格”等，这些部分需要潜心研究，多加练习，才能以高难度的舞步营造出完美的艺术。

当然，一幅优秀的插画作品，不仅仅取决于高深的技巧和软件的熟练程度，我认为，关键在于插画师本身的审美素质以及创造力。

对艺术作品来说，创造力与审美决定一切。但好的技术是基础，它可以帮助我们更好地实现自己的想法。

我特别赞同陈丹青说的一句话：“好的思想也要好的技术，好的技术里已经有了思想”。这里所说的技术决不仅仅是基础的造型能力和软件技巧，而是由此延伸出的形式语言和审美素养，这需要插画师具有敏锐的感知力、丰富的想象力以及独特的绘画语言。

插画师的个性与内力的修炼，比Illustrator软件技能更为重要。

本书中的一位设计师Grelin Machin这样说：“10年前，我的老师告诉我矢量画永远不会拥有传统手绘那样的温暖。而今天，我想我和其他艺术家一起，我们能够证明他是错的。”

我对Grelin所言深有同感，10年前，我也在同时用手绘和矢量进行创作，我的很多朋友都说：“你的纸上素描作品更加感人，不明白你为何要投入大量时间精力在矢量画上面。”

我想说，我们每一个用矢量创作的插画师，都是在进行一种探索，打破矢量画自身的局限，也打破人们对矢量画的误解和偏见。

矢量画可以是温暖的、诗意的，可以是具有无限表达力的一种艺术形式，我们要做的就是去开拓它，探索它无尽的可能性。

小碗bowl

国内知名插画师，《焚舟纪》插图作者，《城市画报》、《恋物志》等平面媒体特约插画师。

原书序

对有些艺术家和设计师而言，面对着空白的Adobe Illustrator新文档让他们觉得有点胆怯。但是看到Sharon Milne使用Illustrator为这本Adobe出版社大师级的图书所创作的令人惊讶的、能够激发人们灵感的作品时，我就觉得其他插画师在面对Illustrator中的空白画布和创造性的工具时，应该为这个工具带来的创作自由感而跃跃欲试。

很高兴能够为本书撰写前言。Sharon Milne是Illustrator和矢量图社区如假包换的支持者。Sharon自身的创作能力和出色的Illustrator技能与她的慷慨相得益彰——在与社区其他成员分享绘画技巧和心得的时候，她无所保留，因而她能把世界各地的艺术家聚集在一起，这些艺术家拥有大师级的、令人过目难忘的创作技能，同时他们的作品充满了活力、想象力和激情。

欢乐明快、优雅纯粹、阴郁而意味深长……这些艺术家势必能够以他们各自创造性的想象力令你想象力迸发、身心愉悦。

衷心希望这些艺术家在本书中详尽的Illustrator创作流程分享能够让这样的创作灵感得到延续。学习本书中全新的方式来捕获创作灵感吧。本书中繁杂的图形组合、栩栩如生的色彩运用、综合的展现效果，以及丰富的呈现方式都等着你一探究竟。

来吧，拥抱Illustrator无拘无束的画布吧，感受它所提供的创作自由。永远要记得，使用矢量图，你能一直走下去。

Terry Hemphill

Adobe Illustrator高级市场经理

前言

1987年，当Illustrator首次发布的时候，其核心价值在于设计师能够用矢量图来创作干净利落的插画和LOGO。Illustrator基于数字路径和坐标来实现图形创作，因此用它创作出来的作品能够无限放大而不失真。想象一下吧，一个LOGO能够被打印在广告牌上而不出现任何失真——其边缘效果和100%大小时完全一样！

说实话，当这一切悄然发生的时候，我连计算机是什么都不知道。那个时候我还趴在老妈的地毯上拿铅笔和一卷卷的壁纸乱涂乱画。直到大约10年前，我接触到了矢量图及其用途，这一现状才改变。那个时候，我认为矢量图艺术就像是某种卡通风格的画图方式，类似于卡通渲染技术（Cel Shading）。

当贸然闯进数字艺术世界的时候，我很纠结到底要使用多大尺寸的数字画布。总希望把画布尽量搞大点儿，这样就能拿出高质量的作品去打印，但是这么大尺寸的作品会占用大量的硬盘空间，并且渲染起来非常慢。所以当我了解到使用Illustrator创建的矢量图能够无损缩放的时候，我完全被震撼了。当矢量图进入我的世界时，我意识到自己再也不用关心图像的尺寸大小问题了。矢量图的这个特点，使得它成为了一种非常有魅力的介质。

Adobe Illustrator每个新版本的发布，都会

带来一些超棒的全新工具和选项，加上Illustrator CS5中毛刷画笔（Bristle Brush）、Illustrator CS6中渐变（Gradients）和描边（Strokes）功能的出现，使得艺术家们能够创作出数字绘画艺术作品——而在1987年Illustrator刚出来的时候，艺术家们只能拿那个版本做一些基本色调的矢量图。而新版本中诸如渐变网格工具（Gradient Mesh）这样的功能，使得熟练的图形设计师能够创作出类似喷枪效果的数字绘画！而实时描摹（Live Trace）功能（这一功能在Illustrator CS6中被图像描摹——Image Trace所取代）让艺术家们可以走得更远，这个功能可以用来描摹照片，描摹出来的作品和原作品在色彩方面丝毫不差，从而可以制作出包含细节真实、可缩放图片。

Illustrator带来的好处不仅仅在于可无限缩放图片，它还有着点阵图所无法比拟的灵活性。用点阵图需要花上几个小时才能实现的效果，在Adobe Illustrator中可能就是单击鼠标般轻松的事情。这意味着就算你的客户在最后的时刻要求你对作品的颜色或形状做调整，仍可毫不费力地对其进行调整以满足他们的新需求。

当然，矢量图这种介质也不是没有短处。因为矢量图是完全基于坐标点和路径的，所以说如果你想创作出非凡的矢量图绘画作品，那需要高超的技巧、创造力，并且

要做大量准备工作。如果在愿意舍弃矢量图的灵活性的情况下，在点阵图软件中创造出这样的作品要容易得多。又有谁愿意这样尝试呢？你会很高兴地发现大量矢量图艺术家在不断地探究矢量图及Illustrator的能力极限，试图去证明这种创造性的挑战能够带来非常漂亮的艺术作品。

而我，很荣幸地为大家介绍其中的几位艺术家。

《Adobe Illustrator大师班：经典作品与完美技巧赏析》为您介绍31位使用Illustrator的艺术家，他们用Illustrator创作出时尚、充满创造力、激动人心的作品，运用毫不起眼的路径和坐标点，他们绘制出了超越LOGO、小卡通画的艺术类作品。作为矢量图社区的活跃成员，我曾经遇到过很多天才横溢的矢量图艺术家。他们是著名艺术社区deviantArt和Vectortuts+的成员，同时也是Adobe官方Illustrator博客的成员。

认识这么多的艺术家当然是一件幸运的事，不过这也使得我挑选哪些人出现在本书中倍加困难。我为本书挑选的艺术家的作品风格各异、充满美感，同时在技法运用方面也给人留下深刻的印象。本书推荐的艺术家都是那些在作品中自始至终坚持使用基本工具、重复元素的人。他们利用Illustrator最基本的特性创作出了伟大的画面——这使得那

些眼馋的点阵图艺术家们甚至想转移阵地到可缩放的矢量图这一阵营来。

本书中的艺术家们会告诉你他们的创作灵感，以及他们和Illustrator的故事。在贯穿全书的11个教程里面，有些艺术家会在其中向你展示他们第一手的感悟。

本书中激动人心的艺术家们推动着Illustrator的功能极限，并且促使这一强大的工具软件持续变革。

Sharon Milne

2012年11月

目 录

Svetlana Makarova, 2

Bree Léman, 6

Helen Huang, 10

教程:

从零开始创作“兔女郎”, 14

Rian Saputra, 22

Rafael Aguilar Guzmán, 26

Maria Goubar, 30

教程:

在创造性的插画作品中使用“不透明”效果, 34

Ekaterina Dedova, 44

Cindel Ribbens, 48

Aedel Fakhrie, 52

教程:

用Illustrator从零开始创作运动鞋, 56

Justin Currie, 62

Nastasia Peters, 66

教程:

使用铅笔工具创造出色彩丰富、充满奇幻的三剑客, 70

Charlene Chua, 76

Ashley S. Benson, 80

教程:

从头到尾学习绘画蜂王浆 (Royal Jelly), 84

Grelin Machin, 92

Maria Dimova, 96

Sharon Milne, 100

教程:

使用图库图片作为基础创建“趣猫”插画, 104

Junichi Tsuneoka, 110

Rubens Cantuni, 114

Jared Nickerson, 116

教程:

使用简单色彩和粗线条创作个性角色, 120

Nabhan Abdullatif, 124

Scott Bartlett, 128

Mary Winkler, 132

教程:

从头开始创作色彩明快的鱼儿插画, 136

Mc Kelly, 142

Roberlan Borges, 146

Cristiano Siqueira, 150

教程:

从照片到插画, 创建一幅时尚的自画像, 154

Beto Garza, 160

Ivan Petrushevski, 164

Michelle Romo, 168

教程:

重复利用简单形状创造出有趣的照相机插画, 172

Petros Afshar, 180

Samuel Sinaga, 184

Filip Komorowski, 188

教程:

创作凸起效果的文字, 192

艺术家简介, 199

本书编著者简介, 202

Adobe 大师班
ILLUSTRATOR



Svetlana Makarova

“在我的插图作品中加点儿幽默元素
会让我觉得很棒。”

我是一名自学成才的乌克兰时尚插画师。一直以来，我对艺术和时尚都非常感兴趣，因此这种热情让我最终从事现在的职业是理所当然的事。

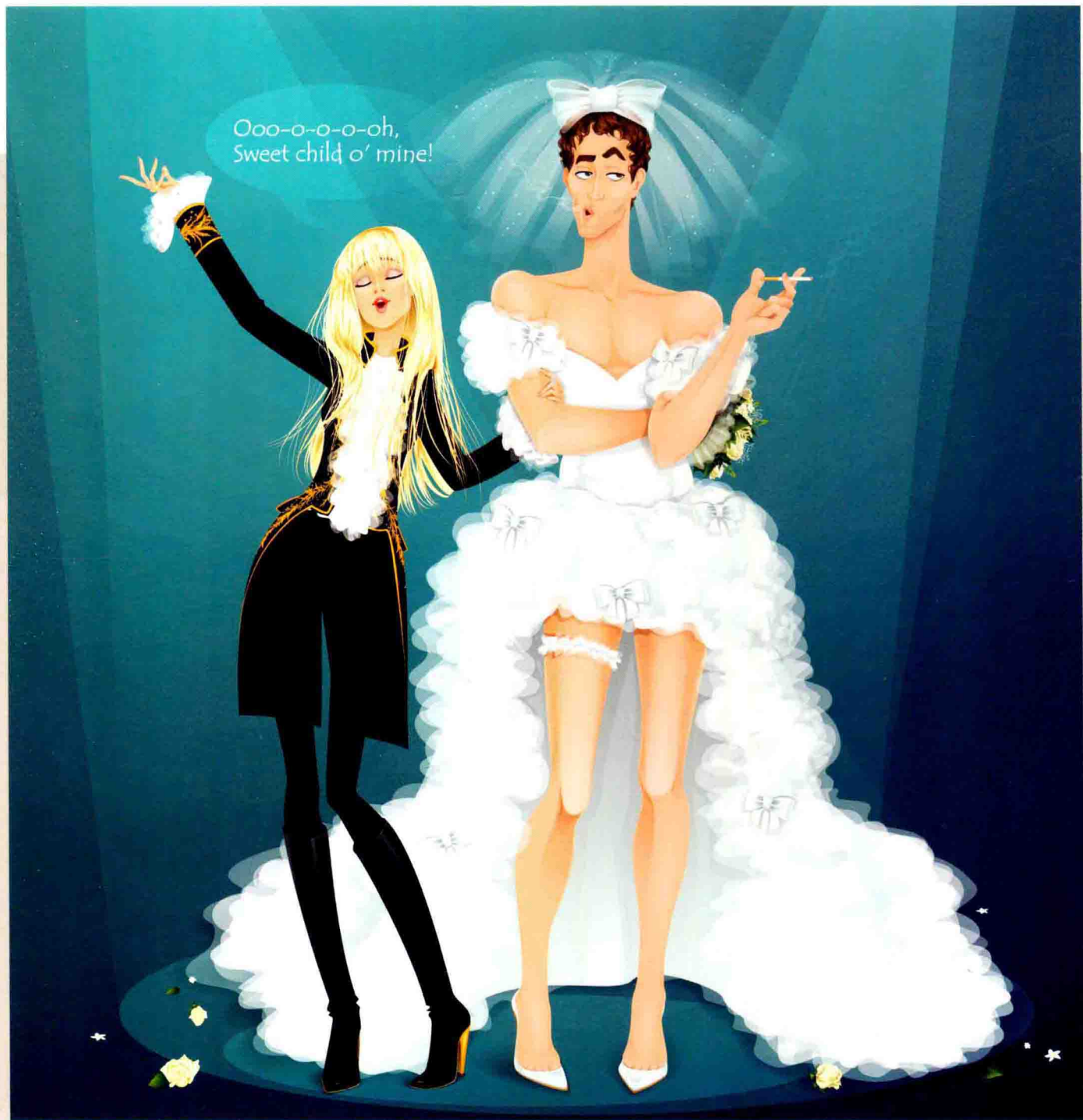
在我的插画作品中，我注重为作品中精致时尚的角色创作出引人入胜的、意味深长的面部表情，我让他们看起来像是在讲述一段段的小故事，或让他们摆出一定的造型。我往往会在细节、形状、体积、高光和阴影、织物的纹理等方面下很多功夫，我喜欢用鲜亮、跳跃的色彩。在我的插图作品中加点儿幽默元素会让我觉得很棒。

对我而言，每一幅新作品都是一次小小的自我挑战，因为我会为每幅新作品都设定一个在绘画中我想达到的目标。这种目标可能是包含多种图案的复杂形状，也可能是希望能够用插图所传递出来的某种特殊氛围。能够用自己的艺术创作表达自己的所思所感或是讲述一些有趣的故事，对我来说是极大的幸福，同时也是我生活中非常要的一部分。



◀ 小红帽, 2011

▶ 我的甜蜜宝贝, 2011





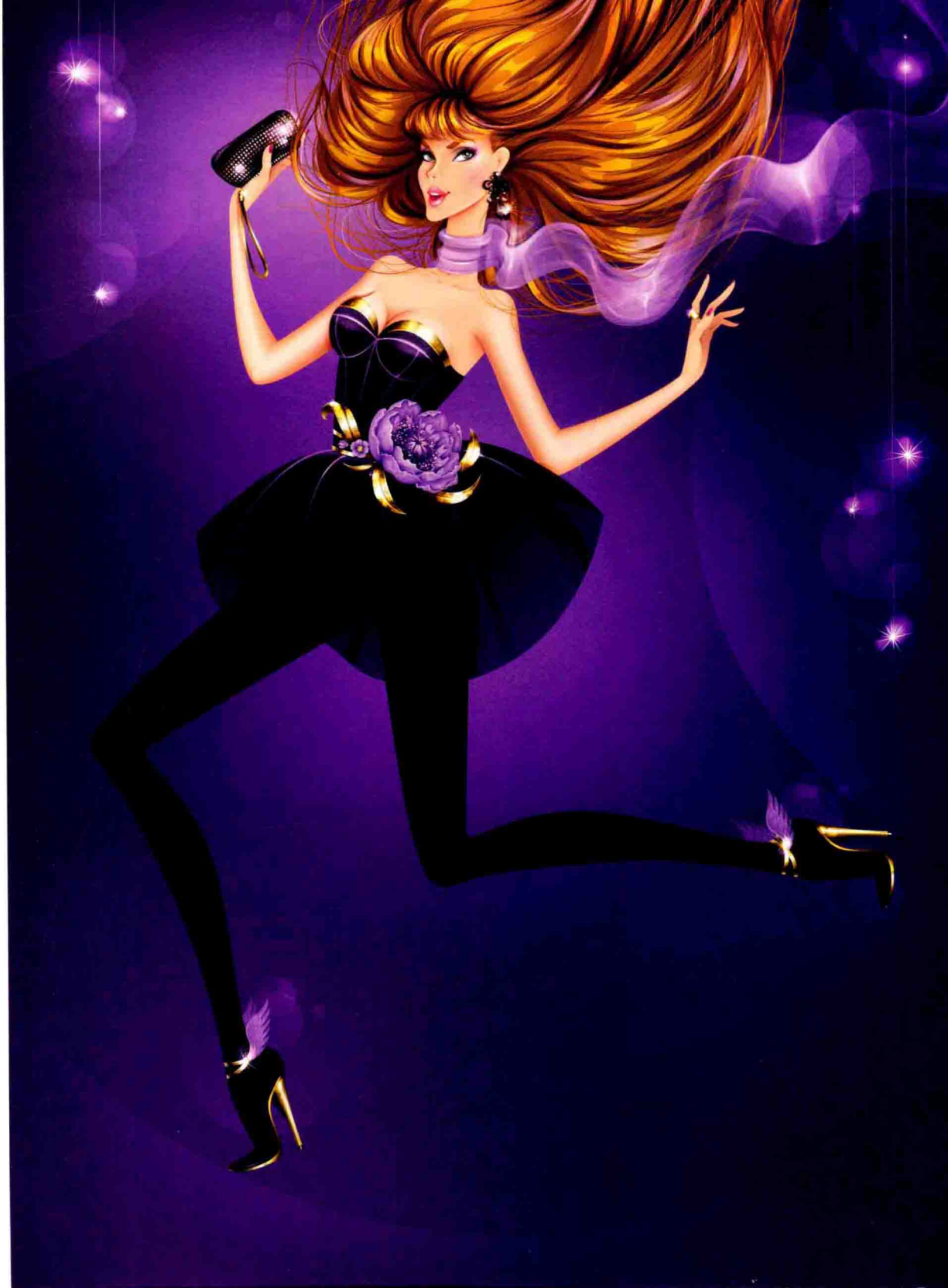
滑稽兔女郎, 2010



龙女孩, 2012

◀ 塔罗牌“正义”, 2010

爱丽丝 (ALICE), 2012





Bree Léman

“插画给服装设计带来了非常具有想象力、非常自然的人文感。”



时装秀, 2012

时尚插画作品传递出来的态度、情绪，与艺术品带给人们的感觉是一样的。

我认为，插画给客户的服装设计理念带来了非常具有想象力、非常自然的人文感。插画用一种生动、新鲜的媒介方式让我和客户进行沟通。

我的时尚主题类作品通常被人们形容为“精致而优雅”。对观众来说，我笔下的女性造型充满自信，同时又不失诙谐。事实上，我的插画作品时刻诉说着一个个时尚的故事。我的插画作品捕捉到了服装动感的瞬间；插画中的每一个闪光点及其周围的光线都有助于画面氛围的形成。我常常以比较好玩的方式来创作插画，从而使得画面中的模特、服饰以及整个画面的氛围呈现在比较生动的光线中。在努力创作每幅作品时，我都会关注这一领域的最新动态及其追随者，同时我充分信任自己的天性。对我的插画作品来说，保持连贯性也是个非常重要的目标。色彩、曲线，以及作品中的有趣特质，这些我试图在作品中灌输进去的连贯性对忠于自我风格来说，是至关重要的。我对时尚的热爱和尊重是我所有插图作品的核心所在，更是我自身不可分割的一部分。

我从顶级设计师以及他们的T台秀中获得灵感，同时也从我的艺术作品模特身上获得灵感——他们衷心热爱优美的线条以及艳丽斑驳的色彩。这些艺术家包括Hilda Glasgow、Manuel Rebollo、Grant Cowan、Nuno DaCosta、J.C.Leyendecker、Bec Winnel、Arturo Elena以及Robert McGinnis。

感谢Adobe Illustrator，是Illustrator让我可以将色彩、形状、场景联合起来实现我的目标，在匆忙的生活中实现蜕变。

► 风情雪纺, 2012