

尼春雨 尚峰 编著

Illustrator

新锐设计师高手之路

- ◎ 知识点与实战案例完美结合
- ◎ 图解详细步骤+视频完整演示
- ◎ 一线知名设计师倾情力作
- ◎ 演绎从菜鸟到设计师的华丽蜕变

清华大学出版社

尼春雨 尚峰 编著

Illustrator

新锐设计师高手之路

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书在讲述了 Illustrator CS6 的操作方法后,以实例为载体,结合理论知识,详细地介绍了如何利用 Illustrator CS6 的各种功能来创建图形,并进行作品的创作。本书语言通俗易懂,结构合理,可以帮助读者比较全面地掌握理论知识和操作技术,并掌握设计制作海报、广告、封面、插画等设计类别的方法和技巧。希望读者通过本书的学习,可以掌握操作方法和技巧,以便在之后的实践中进行充分的发挥,实现创作理想。

本书不仅是初学者学习 Illustrator 的理想选择,同时也可以作为各类院校和培训机构的设计教材。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator 新锐设计师高手之路/尼春雨,尚峰编著.——北京:清华大学出版社,2015

ISBN 978-7-302-38923-1

I. ① I… II. ① 尼… ② 尚… III. ① 图形软件 IV. ① TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 005478 号

责任编辑:黄 芝 薛 阳

封面设计:熊藕英

责任校对:胡伟民

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

课件下载:<http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm
(附光盘 1 张)

印 张:24

字 数:830 千字

版 次:2015 年 6 月第 1 版

印 次:2015 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:89.00 元

产品编号:060641-01

前言

由 Adobe 公司开发的 Illustrator，作为一款优秀的平面设计类软件，集矢量绘图与排版功能于一身，非常实用。Illustrator CS6 是目前最新推出的版本，该版本较以前的版本而言，在使用界面与操作性能等方面都进行了改进与增强，也增加了一些新的功能。该软件在海报、VI 设计、广告、画册、网页图形制作等诸多领域中都起着非常重要的作用。Illustrator CS6 是设计人员的得力助手，利用它，可以制作出非常精美的作品。

本书是一本理论结合实例的图书，除了讲述 Illustrator CS6 各方面功能的知识外，本书还用了大量的篇幅，以实例为载体，向读者展示了如何使用 Illustrator CS6 制作海报、广告、封面、POP、包装和插画，同时也通过软件各项功能的使用方法和技巧，展示了如何使用该软件来创建和制作各种不同效果。

1. 主要内容

本书第 1 章和第 2 章首先介绍了 Illustrator 的一些知识，如发展过程、应用方向、界面组成、基本操作以及大概的操作流程，使读者能够对该软件有个大致的认识。

第 3 ~ 7 章讲述 Illustrator CS6 的各方面功能，从编辑基本图形、绘制路径、填充颜色、编辑文字，直到高级的编辑技巧，都进行了较为详细的介绍，并在每章的后面配置了精致的实例，针对本章的知识进行练习，做到学以致用。

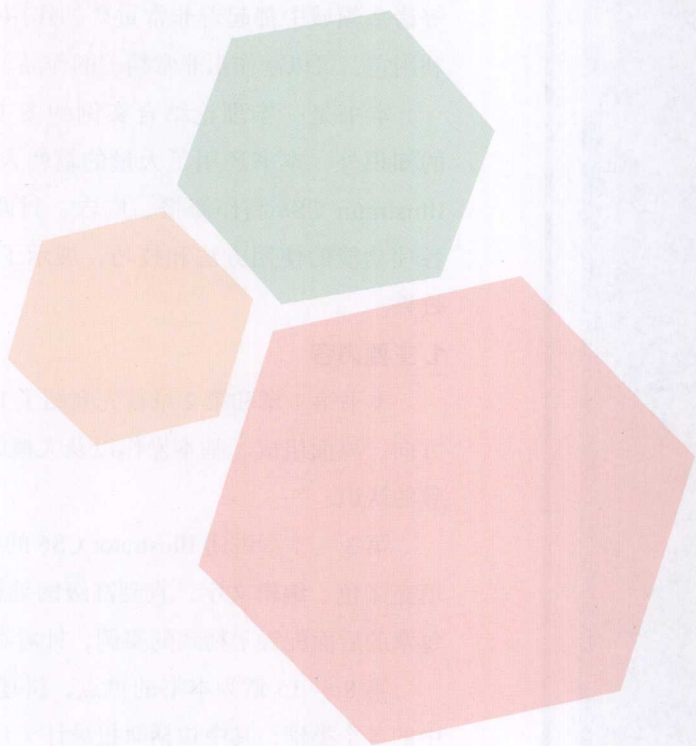
第 8 ~ 15 章为本书的重点，讲述了如何使用 Illustrator CS6 从事平面设计中的各个类别，其中包括海报设计、户外广告设计、报纸与杂志广告设计、DM 单设计、封面设计、POP 广告设计、包装设计和插画设计。

本书配套光盘中放置了书中所有用到的素材和作品源文件，并且针对后面的实例进行了视频的录制。以期望能最大程度地帮助读者快速掌握并应用该软件。

2. 关于作者

本书由资深设计师尼春雨、尚峰编著。作者均从事广告设计多年，有着丰富的广告设计经验。参与本书编辑、校对工作的人员还有蔡大庆、伏银恋、刘松云、刘攀攀、王海龙、唐龙、张旭、张志强、任海香、魏砚雨、王雪丽、张丽、孟倩、郭敏、马倩倩、胡文华、张悦、曹祥朵等。本书在编著的过程中，得到清华大学出版社的领导、编辑老师的大力帮助与支持，在此特别对他们表示衷心的感谢。

由于全书整理时间仓促，书中难免有遗留和失误，望广大读者提出批评建议。读者可将意见和建议发至邮箱：it_book@126.com，我们将在最短的时间内予以回复。

目录

第1章

我眼中的 Illustrator CS6

1.1	Illustrator 的由来	2
1.1.1	Illustrator 的发展史	2
1.1.2	Illustrator 的应用方向	3
1.2	Illustrator 与 Photoshop 的兄弟关系	4
1.3	Illustrator CS6 的新增功能	6
1.4	Illustrator 的神奇之处	7

第2章

Illustrator CS6 的人性化界面

2.1	工作界面组件	10
-----	--------	----

2.2	菜单栏	11
2.2.1	【文件】菜单	11
2.2.2	【编辑】菜单	11
2.2.3	【对象】菜单	12
2.2.4	【文字】菜单	13
2.2.5	【选择】菜单	13
2.2.6	【效果】菜单	13
2.2.7	【视图】菜单	14
2.2.8	【窗口】菜单	14
2.2.9	【帮助】菜单	15
2.3	工具箱	15
2.4	调板	17
2.4.1	颜色调板组	17
2.4.2	图层样式调板组	17
2.4.3	外观调板组	18
2.4.4	图层调板组	18
2.5	新建与打开文件	18
2.5.1	新建文件	19
2.5.2	打开文件	19
2.6	文档窗口介绍	20
2.6.1	文档窗口的组成	20
2.6.2	管理文档窗口	21
2.7	管理和控制视图	22
2.7.1	视图模式	22
2.7.2	控制视图	23
2.8	使用页面辅助工具	25
2.8.1	标尺	25

2.8.2 网格和辅助线	25	3.5.3 螺旋线工具	48
2.9 自定义工作空间	30	3.5.4 矩形网格工具	48
2.9.1 自定义快捷键	30	3.5.5 极坐标网格工具	48
2.9.2 自定义工具箱	30	3.6 使用钢笔工具	49
2.9.3 自定义调板	31	3.7 编辑路径	49
2.9.4 使用【首选项】对话框	31	3.7.1 延伸或连接开放路径	49
2.10 上机操作 1——绘制计算机液晶显示器图形	34	3.7.2 连接路径端点	50
2.11 上机操作 2——绘制卡通小象图形	36	3.7.3 简化路径	51
		3.7.4 使用再成形工具	51
		3.7.5 切割路径	52
		3.7.6 偏移路径	52
		3.7.7 轮廓化描边	53
		3.8 使用画笔工具	53
		3.8.1 预置画笔	53
		3.8.2 创建画笔路径	54
		3.8.3 画笔类型	54
		3.9 使用【路径查找器】调板	55
		3.10 上机操作——绘制烟灰缸图形	56

第3章

绘制和编辑图形

3.1 矢量图和位图	41
3.2 路径的概念	41
3.2.1 路径	42
3.2.2 复合路径	43
3.3 绘制基本图形	43
3.3.1 矩形工具	43
3.3.2 圆角矩形工具	45
3.3.3 椭圆工具	45
3.3.4 多边形工具	45
3.3.5 星形工具	46
3.4 使用光晕工具	46
3.5 使用线形工具	47
3.5.1 直线段工具	47
3.5.2 弧形工具	47

3.5.3 螺旋线工具	48
3.5.4 矩形网格工具	48
3.5.5 极坐标网格工具	48
3.6 使用钢笔工具	49
3.7 编辑路径	49
3.7.1 延伸或连接开放路径	49
3.7.2 连接路径端点	50
3.7.3 简化路径	51
3.7.4 使用再成形工具	51
3.7.5 切割路径	52
3.7.6 偏移路径	52
3.7.7 轮廓化描边	53
3.8 使用画笔工具	53
3.8.1 预置画笔	53
3.8.2 创建画笔路径	54
3.8.3 画笔类型	54
3.9 使用【路径查找器】调板	55
3.10 上机操作——绘制烟灰缸图形	56

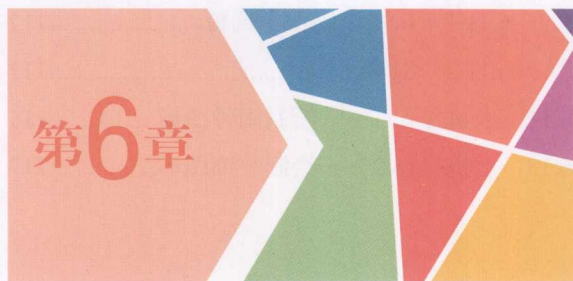
第4章

填充对象

4.1 颜色基础	61
4.1.1 HSB 模式	61
4.1.2 RGB 模式	61
4.1.3 CMYK 模式	62
4.1.4 灰度模式	62

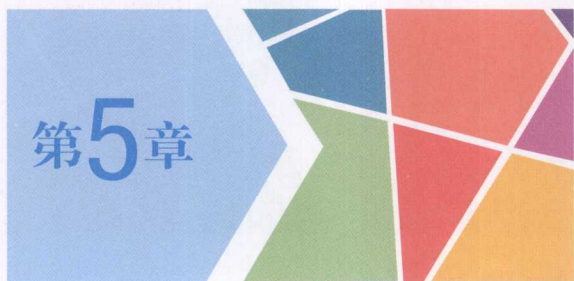
4.1.5 色域	62
4.2 基本填充	63
4.3 渐变填充	63
4.4 图形的轮廓与风格	63
4.5 使用符号进行工作	63
4.5.1 符号工具	64
4.5.2 【符号】调板的命令按钮	64
4.5.3 【符号】调板菜单	64
4.6 建立并修改画笔路径	65
4.6.1 改变路径上的画笔样本对象	66
4.6.2 移除路径上的画笔样本	66
4.7 【画笔】调板	67
4.8 编辑画笔	67
4.8.1 编辑书法画笔	68
4.8.2 编辑散点画笔	69
4.8.3 编辑艺术画笔	71
4.9 使用画笔样本库	72
4.10 上机操作 1——照相机标志设计	73
4.11 上机操作 2——绘制汉堡包图形	74

5.3 编辑文本	84
5.4 设置制表符	84
5.5 文本链接和分栏	85
5.5.1 创建文本链接	85
5.5.2 创建文本分栏	85
5.6 设置图文混排	87
5.7 上机操作 1——保洁家私纺标志设计	87
5.8 上机操作 2——老紫城美食街	88

掌握技巧让你的工作更高效

6.1 移动对象	92
6.1.1 使用工具箱中的工具和键盘 方向键选取对象	92
6.1.2 使用菜单命令	92
6.1.3 使用【变换】调板	93
6.2 复制对象	93
6.2.1 使用【复制】命令	93
6.2.2 使用拖放功能	94
6.3 群组对象	95
6.4 对象的次序	95
6.5 对象的对齐与分布	96
6.5.1 对象的对齐	97
6.5.2 对象的分布间距	97
6.6 变换对象	98
6.7 使用工具箱中的变换工具	98

变换无穷的文字魅力

5.1 创建文本和段落文本	79
5.2 设置字符格式和段落格式	79
5.2.1 字符格式	79
5.2.2 段落格式	81

6.7.1 镜像对象	98
6.7.2 旋转对象	99
6.8 应用封套	99
6.9 使用图层	100
6.9.1 认识【图层】调板	100
6.9.2 编辑【图层】调板	101
6.9.3 使用【图层】调板	105
6.10 使用蒙版	108
6.10.1 透明蒙版	108
6.10.2 创建不透明蒙版	110
6.11 动作	112
6.11.1 认识【动作】调板	112
6.11.2 编辑动作	112
6.12 上机操作 1——绘制闹钟图形	114
6.13 上机操作 2——绘制装饰图形	117

7.1.5 表面纹理	123
7.1.6 添加贴图	124
7.2 为矢量图添加特殊效果	125
7.2.1 变形	125
7.2.2 扭曲和变换	125
7.2.3 栅格化	126
7.2.4 风格化	127
7.3 为位图添加特殊效果	128
7.3.1 滤镜库	129
7.3.2 【像素化】滤镜组	129
7.3.3 【扭曲】滤镜组	130
7.3.4 【模糊】滤镜组	130
7.3.5 【素描】滤镜组	131
7.3.6 【纹理】滤镜组	132
7.3.7 【艺术效果】滤镜组	133
7.4 制作变形文字特效	134
7.5 制作立体文字特效	141

第7章

为矢量图和位图添加特殊效果

7.1 使用 3D 效果	121
7.1.1 凸出和斜角	121
7.1.2 绕转	122
7.1.3 旋转	123
7.1.4 增加透视变化	123

第8章

海报设计

8.1 音乐晚会的海报设计	151
8.2 青花瓷艺术展海报设计	162
8.3 健康饮料海报设计	167

第9章

户外广告设计

- 9.1 户外音响广告设计.....180
- 9.2 户外手机广告设计.....190
- 9.3 速赛摩托户外广告设计.....196

第10章

报纸与杂志广告设计

- 10.1 杰嘉数码相机广告设计.....204
- 10.2 咖啡店的报纸设计.....213
- 10.3 汽车广告设计.....221

第11章

DM 单页设计

- 11.1 色全油漆 DM 单设计233

- 11.2 电信营业厅业务 DM 单设计241

第12章

封面设计

- 12.1 《国粹京剧》封面设计.....255
- 12.2 《插画设计》杂志封面设计.....289

第13章

POP 广告设计

- 13.1 液晶电视 POP 海报设计.....285
- 13.2 T 恤大促销 POP 广告设计.....295
- 13.3 POP 模版设计306

第14章

包装设计

14.1 牛奶包装设计.....	317
14.2 节能灯包装设计.....	326
14.3 红酒包装设计.....	336

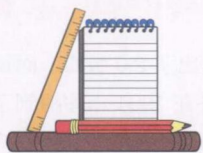
第15章

插画设计

15.1 儿童世界插画设计.....	349
15.2 书籍插画设计.....	358
15.3 恐龙插画设计.....	367

第1章

我眼中的 Illustrator CS6

使用 Illustrator 可以创建一些光滑、细腻的艺术作品，如插画、广告图形等，因为可以和 Photoshop 几乎无障碍地配合使用，所以是众多设计师、插画师的最爱。Illustrator CS6 是最新推出的版本，该版本给人最大的操作体验就是更为便捷，这也是作者对 Illustrator 爱不释手的原由。本章介绍 Illustrator 的发展史和应用方向以及该软件的新增功能。

知识导读

1. Illustrator 的由来
2. Illustrator 与 Photoshop 的兄弟关系
3. Illustrator CS6 的新增功能
4. Illustrator 的神奇之处

本章重点

1. Illustrator 的应用方向
2. Illustrator 与 Photoshop 的协作关系

1.1 Illustrator 的由来

在计算机绘图领域,根据绘制方法与构图原理的不同,可分为矢量图或位图两种绘图形式,而绘图软件也被分成两大类,一类是以数学方法表现图形的矢量图软件,其中以 CorelDRAW、FreeHand、Illustrator 为代表;另一类是以像素来表现图像的位图处理软件,其中以 Photoshop 为代表。Adobe 公司在这两大软件领域中都占有举足轻重的地位,由该公司开发的位图图像处理软件 Photoshop 的各种版本,以其操作简便、功能强大而深受用户的喜爱,而 Illustrator 系列是 Adobe 公司开发的主要基于矢量图形的优秀软件,它在矢量绘图软件中也占有一席之地,并且对位图也有一定的处理能力。

1.1.1 Illustrator 的发展史

Adobe Illustrator 诞生于 1987 年,当时是 Illustrator 1.1 版本,之后在 Windows 平台上推出了 2.0 版本。而真正起步是在 1988 年,Mac 上推出的 Illustrator 88 版本。1989 年在 Mac 上升级到 3.0 版本,并在 1991 年移植到了 UNIX 平台上。最早出现在个人计算机平台上的版本是 1992 年的 4.0 版本,该版本也是最早的日文移植版本,而在广大苹果机上被使用最多的是 5.0 和 5.5 版本。

Illustrator 真正被个人计算机用户所了解,是在 1997 年推出的 7.0 版本,可在 Mac 和 Windows 平台运行。由于 7.0 版本使用了完善的 PostScript 页面描述语言,使得页面中的文字和图形的质量再次得到了飞跃。更凭借着它和 Photoshop 相互支持,赢得了很好的声誉。唯一遗憾的是 7.0 版本对中文的支持极差。在 1998 年,Adobe 公司推出了划时代的版本——Illustrator 8.0,使得 Illustrator 成为了非常完善的绘图软件,凭借着 Adobe 公司的强大实力,完全解决了对汉字和日文等双字节语言的支持,更增加了强大的网格过渡工具、文本编辑工具等功能,使得其完全占据了专业矢量绘图软件的霸主地位,图 1-1 为 Illustrator 8.0 启动界面。

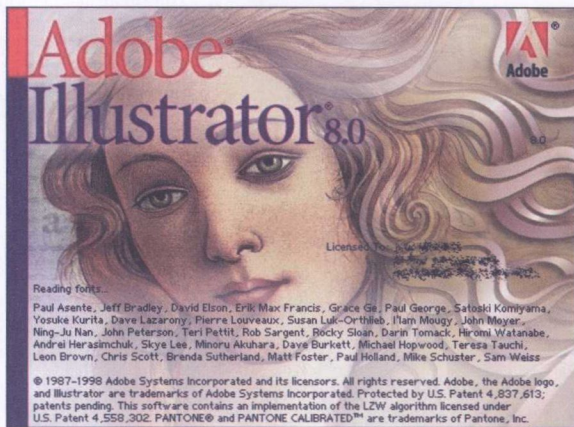

图 1-1 Illustrator 8.0 启动界面

从最初的版本开始,Adobe 公司就选择桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli, 1445—1510, 15 世纪末佛罗伦萨的著名画家)的名画“维纳斯的诞生”中维纳斯的头像作为 Illustrator 的品牌形象,寄托了开发人员希望这个产品给电子出版界带来新的文艺复兴。当初的市场企划人员发现这个头像也非常适合展现 Illustrator 的平滑曲线表现功能,于是在之后的每个版本中都还是使用该头像,只是有一些细微的变化,一直保存至 10 版本,图 1-2 为 Illustrator 10 启动界面。

该软件被收入 Creative Suite 套装后不再使用数字编号,改称 CS 版本,并同时拥有 Mac OS X 和微软视窗操作系统两个版本。启动界面也从该版本变更为一朵艺术化的花朵,增加创意软件的自然效果。

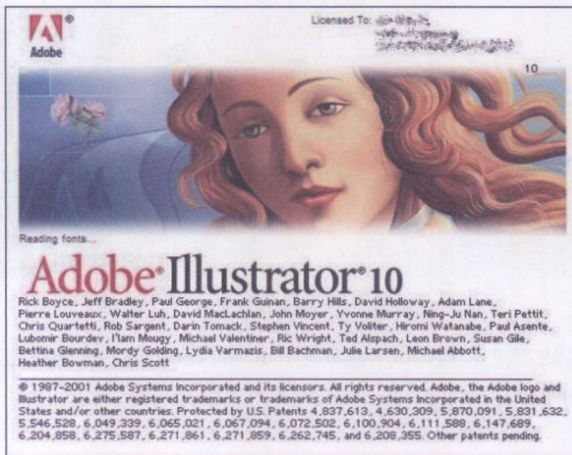

图 1-2 Illustrator 10 启动界面

随着 Illustrator 的不断升级,从 CS2 一直到新近推出的 Illustrator CS6,其功能也越来越强大。尤其是 CS6 版本,它在继承老版本的基础上,又新增了一些工具和功能,其界面更为简练、工具使用更为方便、调板配置更为合理,图 1-3 为 Illustrator CS6 启动界面。

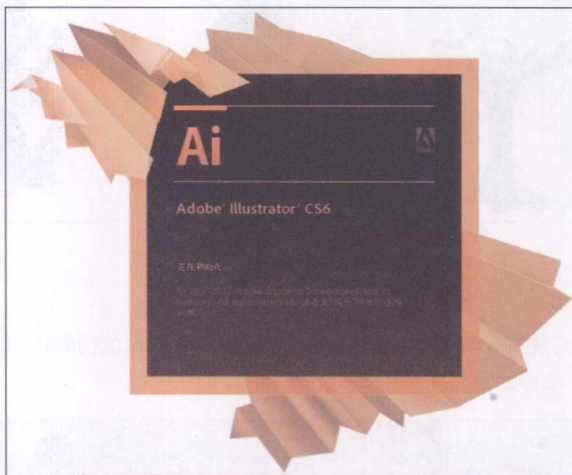

图 1-3 Illustrator CS6 启动界面

Adobe Illustrator CS6 于 2012 年发行,该系统具有 Mac OS 和 Windows 的本地 64 位支持,可执行打开、保存和导出大文件,以及预览复杂设计等功能。支持 64 位的好处是,软件可以有更大的内存支持,运算能力更强。

1.1.2

Illustrator 的应用方向

Adobe Illustrator 在矢量图绘制领域是无可替代的一个软件,利用该软件可以绘制标志、VI、广告、排版、插画及可以使用矢量图创作的一切应用类别,也可以用来创建设计作品中使用到的一些小的矢量图形。可以说,只要能想象得到的图形,都可以通过该软件创建出来。

1. 平面设计

Illustrator 可以应用于平面设计中的很多类别,不管是广告设计、海报设计、标志设计、POP 设计、封面设计等,都可以使用该软件直接创建或是配合创作,如图 1-4 所示。

图 1-4 相关设计作品

对于一些需要使用光滑曲线的图形，就可以考虑使用 Illustrator 来创建，无论是方方正正的图形，还是细微的渐变变化，都可以使用该软件来创建。

2. 版面排版设计

Illustrator 作为一个矢量绘图软件，也提供了强大的文本处理和图文混排功能。不仅可以创建各种各样的文本，也可以向其他文字处理软件一样排版大段的文字，而且最大的优点是可以把文字作为图形一样进行处理，创建绚丽多彩的文字效果，如图 1-5 所示。

图 1-5 版面编排效果

3. 插画设计

到目前为止，Illustrator 依旧是很多插画师追捧的绘制利器，利用其强大的绘制功能，不仅可以实现各种图形效果，还可以使用众多的图案、笔刷，实现丰富的画面效果，如图 1-6 所示。

图 1-6 绘制插画

1.2 Illustrator 与 Photoshop 的兄弟关系

Illustrator 与 Photoshop 同是 Adobe 公司的产品，是创意软件套装 Creative Suite 的重要组成部分，它们有着类似的操作界面和快捷键，并能共享一些插件和功能，实现无缝连接。

有人说 Illustrator (AI) 与 Photoshop (PS) 是平面设计的两根筷子, 少了哪一个都吃不到饭, 事实就是如此。在设计创作的时候, 很多时候是需要这两个软件共同协作的。下面来谈一谈它们之间的区别和联系。

在前面曾经说过, AI 是作为矢量图绘制方面的利器, 在制作矢量图形上有着无与伦比的优势, 它在图形、卡通、文字造型、路径造型上非常出色, 如图 1-7 所示的标志设计。但该软件在抠取图片、渐隐、色彩融合、图层等方面的功能上, 相比较 PS 而言较弱。

图 1-7 标志设计

PS 主要用于处理和修饰图片, 在创作时, 可以利用其强大的功能, 制作出色彩丰富细腻的图像, 还可以创建出写实的图像、流畅的光影变化、过渡自然的羽化效果等, 总之可以创建出变化无穷的图像效果, 如图 1-8 所示。

图 1-8 丰富多样的图像处理效果

PS 在文字排版、字体变形、路径造型修改等方面要欠缺一些, 而这些不足, 正好可以使用 AI 来弥补, 如图 1-9 所示, 这是使用 AI 和 PS 共同创作的设计作品。在 AI 中可以创作出人物图形、色块、立体的字母等元素, 然后将它们保存为 psd 格式后, 在 PS 中打开继续处理, 添加其他需要的图像元素, 如真人照片、光晕、射线、透明的气泡等, 并可以对单独的元素或是整个图像的色调进行调整或改变, 以最终得到一幅优秀的设计作品。

图 1-9 AI 与 PS 协作创作的设计作品

1.3 Illustrator CS6 的新增功能

Adobe Illustrator CS6 作为一个最新发布版本,其功能日趋强大。它在处理大型、复杂的文件时,变得更为精确、速度更快和更加稳定。而且其全新的现代化界面可简化每日的任务,全新的追踪引擎、快速地设计流畅的图案、对描边使用渐变效果等新功能,都会让每一个使用的设计师体会到方便、快捷的操作体会。

1. Adobe Mercury Performance System

Illustrator CS6 新增了强大的性能系统,因而可以提高处理大型、复杂文件的精确度、速度和稳定性。借助 Mac OS 和 Windows 的本地 64 位支持,可以访问计算机的所有内存并轻松打开、保存和导出大文件,以及预览复杂的设计。

2. 图案创建

轻松创建无缝拼贴的矢量图案。利用可随时编辑的不同类型的重复图案自由尝试各种创意,可使您的设计达到最佳的灵活性,如图 1-10 所示。

3. 全新的图像描摹

利用全新的描摹引擎将栅格图像转换为可编辑矢量,无须使用复杂控件即可获得清晰的线条、精确的拟合及可靠的结果,如图 1-11 所示。

4. 新增的高效、灵活的界面

该版本的界面设计更加简化,可有效地减少日常操作所需的步骤,还可以根据个人喜好,对整个界面的亮度顺畅地进行调节。

5. 描边的渐变

沿着长度、宽度或在描边内部将渐变应用至描边,同时全面控制渐变的位置和不透明度,如图 1-12 所示。

6. 对面板的内联编辑

各个面板现在都采用“内联编辑”,以【图层】调板为例,直接在图层名字上双击即可修改图层名称,如图 1-13 所示,而不必像以前那样,通过双击图层弹出一个对话框来修改。

7. 高斯模糊增强功能

阴影和发光效果等高斯模糊和效果的应用速度明显高于之前的速度。要提高准确度,请直接在画板中预览,而无须通过对话框预览。

8. 【变换】调板增强功能

将常用的缩放描边和效果选项新增到【变换】调板中,方便快速使用,如图 1-15 所示。

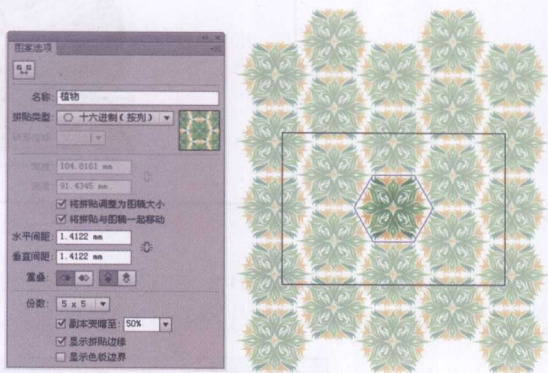

图 1-10 创建无缝拼贴

图 1-11 描摹位图图像

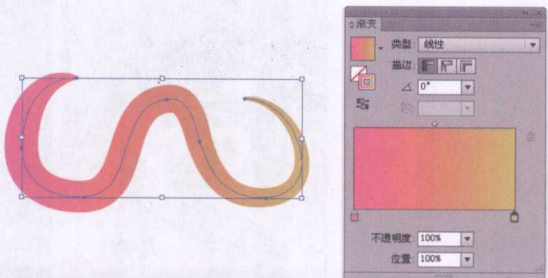

图 1-12 为描边添加渐变