

影像 全案

Illustrator CS3 图案绘制技术精粹

■ 孔令维 张予 编著

典型应用 汇集众多风格的58个精彩原创案例，详细揭示了图案设计的精髓，诠释了真实的绘制技法和绘画方式。

原理讲解 穿插在案例间的73个技术看板，全面解析了Illustrator的功能命令，有效地辅助读者突破技术瓶颈。

附赠光盘 提供了本书所有案例的AI格式的源文件。

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator CS3图案绘制技术精粹 / 孔令维, 张予编
著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 4
(影像圣堂)
ISBN 978-7-115-19161-8

I. I… II. ①孔…②张… III. 图形软件, Illustrator
CS3 IV. TP391. 41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第173752号

内 容 提 要

本书通过多个实例向读者介绍了如何结合Illustrator软件进行图案绘制和设计的技法。书中首先介绍了Illustrator软件的基本用法以及图案设计的基础,再通过不同形式的设计实例向读者展现了一个丰富多彩的图案设计世界。如何运用软件将生活中时尚、可爱、鲜活的元素通过不同的风格和形式展现出来是图案绘制的要点所在。本书通过简单易懂的叙述方式帮助读者认识图案设计、喜欢图案设计、做好图案设计。书中的实例都是经过作者精挑细选的,另外书中还包括了作者的宝贵经验、技法技巧和作品的源文件。

本书适合对电脑设计,特别是对图案设计感兴趣的读者,也适合作为各大、中专院校相关专业的教材。相信大家一定会在这本书中找到自己需要的东西。

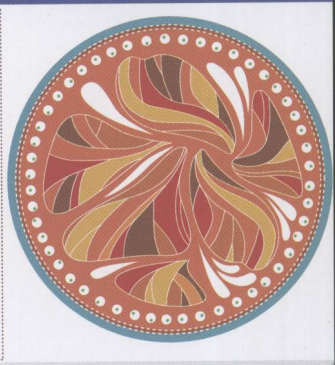
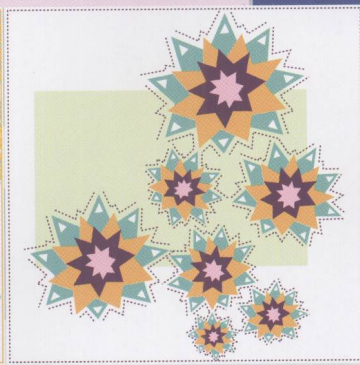
影像圣堂 Illustrator CS3 图案绘制技术精粹

- ◆ 编 著 孔令维 张 予
责任编辑 董 静
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市鑫丰华彩印有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 20.75 彩插: 2
字数: 573千字 2009年4月第1版
印数: 1-3500册 2009年4月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-19161-8/TP

定价: 66.00元(附光盘)

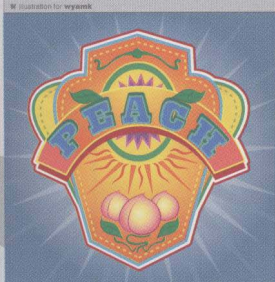
读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

VIVIAN KONG

前言

关于本书

图案是我们生活中最常见的一种艺术表现形式，它使我们平淡的生活变得丰富多彩。将图案设计与强大的电脑软件结合，使我们任何一个人都可以实现设计绘画的理想，将美融入到我们现实生活中。

本书是一本以图案设计实例为主，介绍Illustrator CS3软件的绘画功能以及图案在设计行业中应用的书，书中的实例由浅入深、实用精炼，带领读者进入一个丰富多彩的图案设计世界。我平时非常喜欢时尚的东西，喜欢观察生活中的细节，喜欢通过自己对生活的观察和领悟寻找图案设计中的灵感，感受图案设计的快乐。书中的实例大部分拥有时尚、可爱、鲜活的元素，并通过不同的风格和形式展现给读者一个全新的广阔的图案设计世界。对于初学者来说，兴趣、软件使用和基础练习是最重要的三大部分，简单、快乐、平实的东西往往是最能打动人的，我们希望通过大家对图案设计和绘画的学习，使大家在较短的时间内，设计出非凡的、打动人心的作品。

本书第1章介绍了Illustrator软件的基本用法；第2章~第5章介绍了图案设计的基础知识；第6章~第10章讲解了多个行业中图案设计的实例。

使用本书

在学习本书的过程中如果遇到技术问题欢迎访问站酷网（www.zcool.com.cn），在站酷社区里有多位版主将热心为您解答，并且您可以同10余万设计师一起交流，共同成长。

为了辅助读者对软件和图案知识的学习，站酷网免费分享精选的矢量图案、PNG图标、PSD源文件等素材资源，为读者提供便捷的学习环境和交流的平台。

另外在随书光盘中为读者提供了书中所有实例的源文件及素材，方便大家学习。

我的感言

这本书是在非常繁忙的状态下完成的，凝结了我非常多的心血和汗水，但这其中也充满了快乐和成就感。因为还有在报社的美术编辑工作，图书的写作往往要在晚上和周末进行，一直支持我的动力就是我对图案创作的热爱。

Illustrator是我设计中不可缺少的伙伴，图案是我最喜欢的设计元素，能够将二者结合，创作出这本书，使我感到莫大的荣幸，希望大家通过这本书可以感受到Illustrator的强大和图案的魅力。

在绘制书中实例时，我使用了友基数位板“绘影 II PF8080”，它让我的创作过程更高效、更便捷，让画面效果更绚丽多彩！

感谢

我之前写的一本书《Illustrator插画派》得到了广大读者的关心和支持，也由此结交了很多业界的朋友。在此，非常感谢大家给我的建议和意见，这些会帮助我更好地提高自己，我一定努力创作出更好的图书奉献给大家。

感谢本书另一位作者张予，他给了我很大的帮助，提供了很多专业的支持，并与我一起完成了这本书。感谢我的父母和朋友对于我在图书创作上的支持和理解。

最后，欢迎大家进入丰富多彩的图案世界。

编者

2008.11

目 录

第 1 章 常用图案绘制工具

1.1 画线工具	2
1.1.1 钢笔工具	2
1.1.2 铅笔工具	8
1.1.3 画笔工具	12
1.2 颜色工具	16
1.2.1 实时上色工具	16
1.2.2 网格工具	20
1.2.3 渐变工具	24
1.2.4 混合工具	29
1.3 调整工具	35
1.3.1 选择工具	35
1.3.2 直接选择工具	37

第 2 章 图案的分类

2.1 单独纹样	42
2.1.1 什么是单独纹样	42
2.1.2 单独纹样欣赏	42
2.1.3 单独纹样绘制	42
2.2 适合纹样	45
2.2.1 什么是适合纹样	45
2.2.2 适合纹样欣赏	45
2.2.3 适合纹样绘制	46
2.3 二方连续	49
2.3.1 什么是二方连续	49
2.3.2 二方连续欣赏	49
2.3.3 二方连续绘制	50
2.4 四方连续	55
2.4.1 什么是四方纹样	55
2.4.2 四方纹样欣赏	55
2.4.3 四方纹样绘制	56

第3章 图案的构图

3.1 对称式图案	64
3.1.1 对称式图案	64
3.1.2 对称式图案欣赏	64
3.1.3 对称式图案绘制	64
3.2 均衡式图案	68
3.2.1 均衡式图案	68
3.2.2 均衡式图案欣赏	68
3.2.3 均衡式图案绘制	69
3.3 重复式图案	71
3.3.1 重复式图案	71
3.3.2 重复式图案欣赏	71
3.3.3 重复式图案绘制	71
3.4 分隔式图案	76
3.4.1 分隔式图案	76
3.4.2 分隔式图案欣赏	77
3.4.3 分隔式图案绘制	77

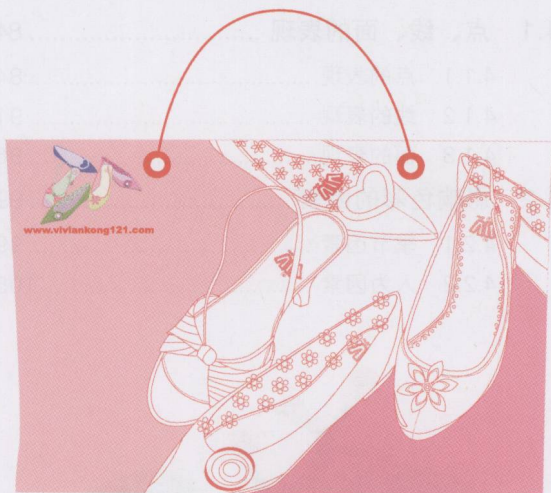
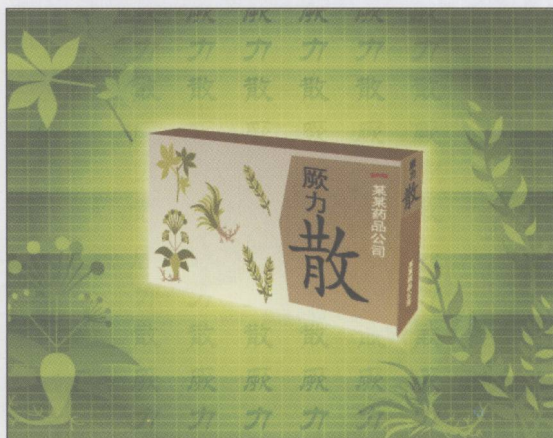
第4章 绘制图案的技法

4.1 点、线、面的表现	84
4.1.1 点的表现	84
4.1.2 线的表现	91
4.1.3 面的表现	96
4.2 影响色彩的因素	99
4.2.1 季节因素	99
4.2.2 人为因素	105

第5章 传统图案与现代图案

- 5.1 传统图案 128
 - 5.1.1 传统图案的定义 128
 - 5.1.2 传统图案的分类 128
 - 5.1.3 传统图案的绘制 131
- 5.2 现代图案 135
 - 5.2.1 现代图案的定义 135
 - 5.2.2 现代图案的分类 135
 - 5.2.3 现代按钮图案的绘制 137

第6章 包装行业的图案应用

- 6.1 包装行业图案应用特点 144
 - 6.1.1 关于包装行业 144
 - 6.1.2 包装行业图案设计欣赏 144
- 6.2 食品包装纸的图案设计 145
 - 6.2.1 卡通风格糖纸的图案设计 145
 - 6.2.2 情人节巧克力包装纸的图案设计 151
- 6.3 儿童玩具包装盒的图案设计 162
- 6.4 皮鞋包装袋图案设计 179

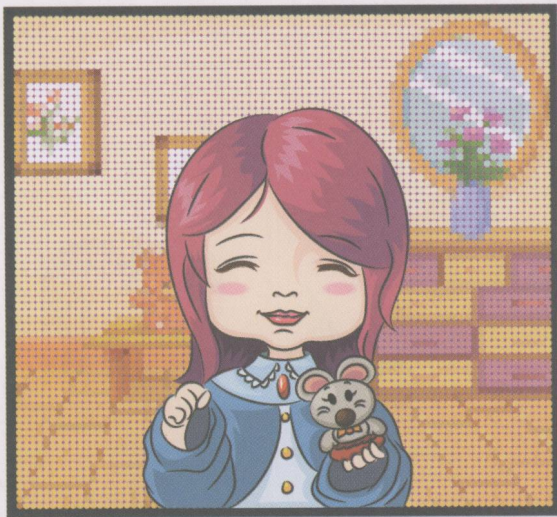
第7章 广告行业的图案应用

- 7.1 广告行业图案应用特点 192
 - 7.1.1 关于广告行业 192
 - 7.1.2 广告行业图案设计欣赏 192
- 7.2 字体的变形图案 Logo 设计 193
 - 7.2.1 英文字体的变形图案 Logo 设计 193
 - 7.2.2 中文字体的变形图案 Logo 设计 197
- 7.3 图像的变形图案 Logo 设计 207
- 7.4 视频广告底纹图案设计 215

第8章 服装行业的图案应用

- 8.1 服装行业图案应用特点 224
 - 8.1.1 服装行业图案 224
 - 8.1.2 服装行业图案设计欣赏 224
- 8.2 卡通图案背心 225
- 8.3 碎花图案方巾 233
- 8.4 传统图案旗袍 237
- 8.5 时尚图案T恤 242
- 8.6 鞋子图案 250
- 8.7 帽子图案 255
- 8.8 围裙图案 260

第9章 绘画行业的图案应用

- 9.1 绘画行业图案应用特点 266
 - 9.1.1 关于绘画行业 266
 - 9.1.2 绘画行业图案设计欣赏 266

- 9.2 漫画网点纸图案 267
- 9.3 卡通形象行业图案应用特点 276
- 9.4 标识性图案 278

第10章 产品行业的图案应用

- 10.1 产品行业图案应用特点 284
 - 10.1.1 关于产品行业图案 284
 - 10.1.2 产品行业图案设计欣赏 284
- 10.2 手机外壳图案 285
- 10.3 CD图案 290
- 10.4 纸巾图案 296
- 10.5 笔记本图案 303
- 10.6 贴纸图案 311
- 10.7 指甲图案 316
- 10.8 民族风格挂毯图案 319

第1章

常用图案绘制工具

1.1 画线工具

1.1.1 钢笔工具

1. 什么是钢笔工具

钢笔工具 通常与添加锚点 、删除锚点 和转换锚点工具 一起使用。

运用钢笔工具可以勾画出任何想要的形状，并可以通过添加、删除、转换锚点来改变图形的形状。钢笔工具是绘制图案的主要工具，钢笔工具可以满足图案多种多样的变化。因此，加强对钢笔工具的使用和练习是非常必要的，如图1.1-1所示。

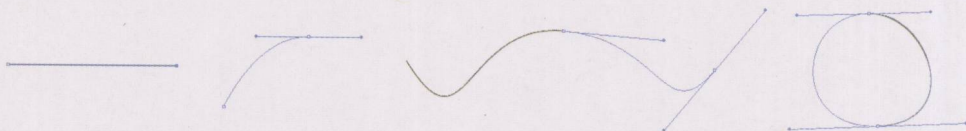

图1.1-1

2. 使用钢笔工具绘制图案

作品介绍

图1.1-2所示为使用钢笔工具绘制的图案。

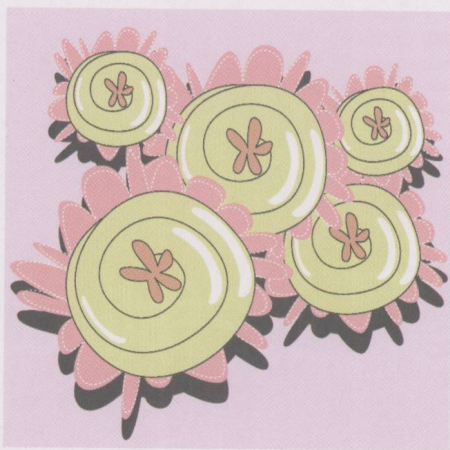

图1.1-2

绘制过程

01 选择“文件” | “新建”命令，设置名称为“图案1”，“大小”为A4，“取向”为横向，颜色模式为CMYK。

技术看板1：新建窗口

“新建”、“从模板新建”等是用于创建文档的命令，下面我们来了解一下如何使用这些命令新建文档。

● 创建自定义文档

选择“文件 | 新建”命令（Ctrl+N），打开“新建文档”对话框，如图1.1-3所示。在对话框中

设置文件名称、大小和颜色模式等选项，然后单击“确定”按钮，即可新建一个文档。

名称：输入文件名，也可使用默认文件名“未标题-1”。

新建文档配置文件/大小：在“新建文档配置文件”选项的下拉列表中选择创建不同输出类型的文档配置文件，每一个配置文件都预先设置了大小、颜色模式、单位、方向、透明度以及分辨率等参数，如图1.1-4所示。在“大小”选项的下拉列表中选择各种预设打印的大小。

图1.1-3

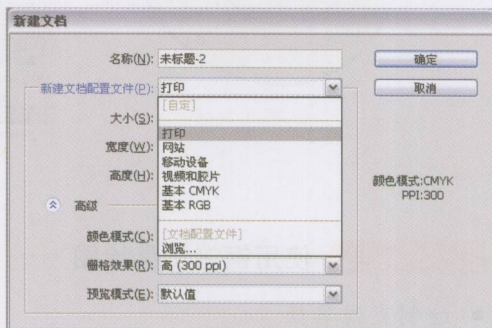

图1.1-4

高度/宽度/单位/取向：可以输入文档的宽度、高度和单位，创建自定义大小的文档，单击“取向”选项中的按钮，可以切换文档方向。

高级：单击“高级”选项前面的 Δ ，可显示扩展选项包括“颜色模式”、“栅格效果”、“预览模式”。

● 从模板新建文档

Illustrator提供了许多模板，有信纸、名片、小册子、证书和网站等，我们可以通过“从模板新建”命令选择一个模板来创建新文档，模板中包括字体、段落、样式、符号、参考线等内容。从模板创建文档可以节省大量时间，提高工作效率，如图1.1-5所示。

● 从欢迎屏幕创建文档

默认情况下，运行Illustrator时，会弹出“欢迎屏幕”，在“欢迎屏幕”的“新建”选项中选择文档的创建类型，如图1.1-6所示。

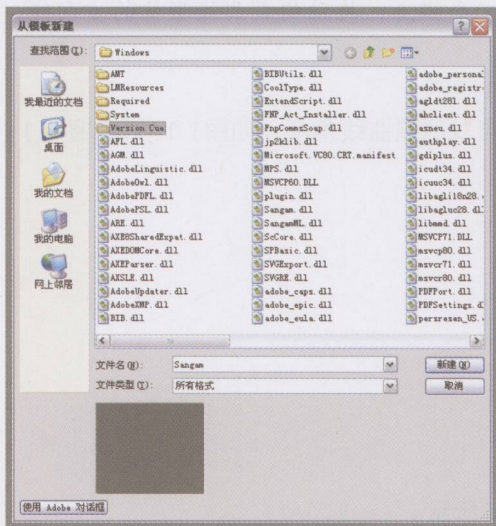

图1.1-5

图1.1-6

02 选择“钢笔工具” 画出一个螺旋形，设置颜色，如图1.1-7所示。

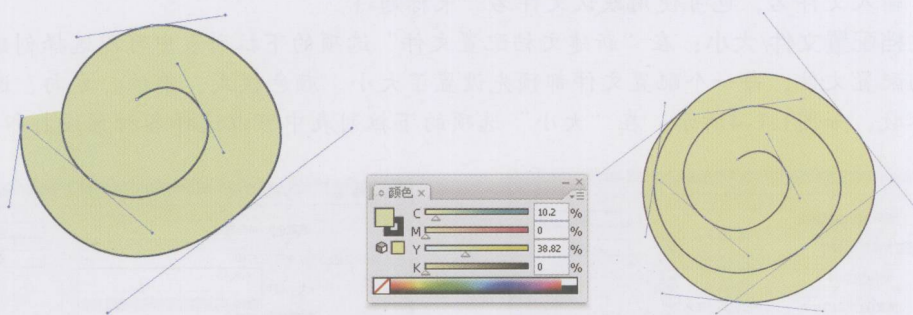

图1.1-7

技术看板2：使用钢笔工具绘图

● 绘制直线路径

使用“钢笔工具” 可以绘制直线，下面就介绍一下绘制方法。

01 选择“钢笔工具”，将光标定位在直线的起点，然后单击，设置第一个锚点，如图1.1-8所示。

02 在直线的结束位置单击即可创建路径，如图1.1-9所示。

03 在其他位置上单击，可以继续绘制直线，如图1.1-10所示。

图1.1-8

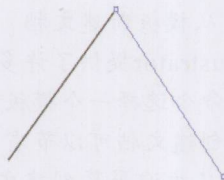

图1.1-9

图1.1-10

● 绘制曲线路径

绘制曲线时，需要在曲线改变方向的位置上添加一个锚点，拖动构成曲线形状的方向线，方向线的长度和斜度决定了曲线的形状。

01 单击并拖动鼠标创建第一个锚点，如图1.1-11所示。

02 单击并拖动鼠标创建平滑曲线，拖动鼠标同时可以调整曲线角度，如图1.1-12和图1.1-13所示。

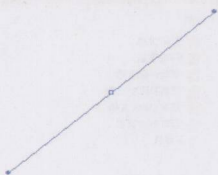

图1.1-11

图1.1-12

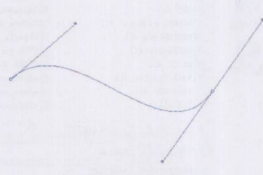

图1.1-13

● 在曲线后绘制直线

01 选择“钢笔工具”绘制一段曲线，如图1.1-14所示。

02 将“钢笔工具”定位在一个锚点上，“钢笔工具”旁出现转换图标，单击鼠标，将平滑

点转换为角点，如图1.1-15所示。

03 在其他位置单击鼠标，即可在曲线后绘制直线，如图1.1-16所示。

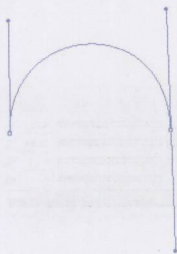

图1.1-14

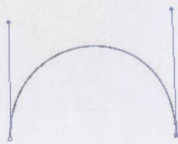

图1.1-15

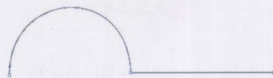

图1.1-16

● 绘制闭合路径

将“钢笔工具”定位在第一个锚点上，“钢笔工具”旁会出现一个小圆圈，单击鼠标即闭合路径，如图1.1-17所示。

01 选择“钢笔工具”画出一朵花，设置颜色，如图1.1-18所示。

02 选择“钢笔工具”画出白色的反光，设置颜色，如图1.1-19所示。

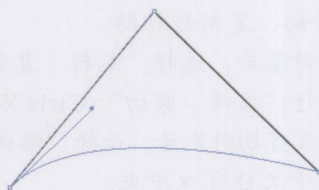

图1.1-17

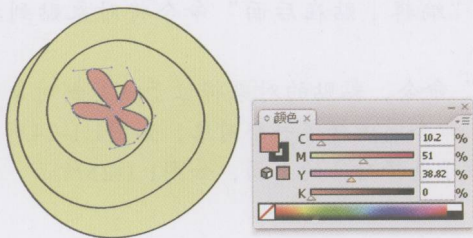

图1.1-18

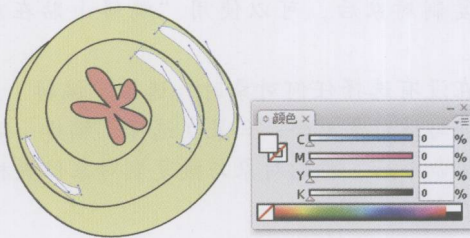

图1.1-19

03 选择“钢笔工具”画出花瓣，设置颜色，如图1.1-20所示。

04 将花瓣复制并粘贴，变换其大小和颜色，在“描边”面板中设置相应的选项，如图1.1-21所示。

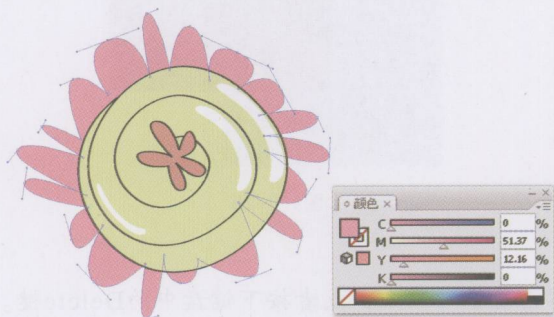

图1.1-20

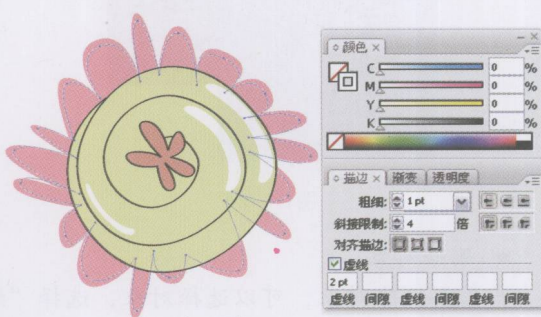

图1.1-21

05 将绘制好的花复制并粘贴多份，变换大小，放到相应的位置上，如图1.1-22所示。

06 用“钢笔工具”画出一个矩形，设置颜色，如图1.1-23所示。

图1.1-22

图1.1-23

技术看板3：复制粘贴与清除

● 剪切、复制与粘贴

选择对象后，选择“编辑 | 复制”（Ctrl+C）命令，可以将对象复制到剪贴板，对象保持不变；若执行“编辑 | 剪切”（Ctrl+X）命令，对象则从画面中剪切到剪贴板中。

复制或剪切对象后，选择“编辑 | 粘贴”（Ctrl+V）命令，可以将对象粘贴到文档窗口中，对象会自动位于文档窗口中央。

另外，执行“剪切”或“复制”命令后，可以将图稿粘贴到Photoshop文件中。

● 贴在前面与贴在后面

复制对象后，可以使用“编辑 | 贴在前面”或“编辑 | 贴在后面”命令将对象贴到指定位置。

在没有选择任何对象时，选择“编辑 | 贴在前面”命令，粘贴的对象将位于被复制对象的上面，并与该对象重合；如果在选择“编辑 | 贴在前面”命令前选择了一个对象，如图1.1-24所示，执行该命令后，粘贴对象与被复制对象位置相同，并位于选择对象的上面，如图1.1-25所示。命令“贴在后面”同理。

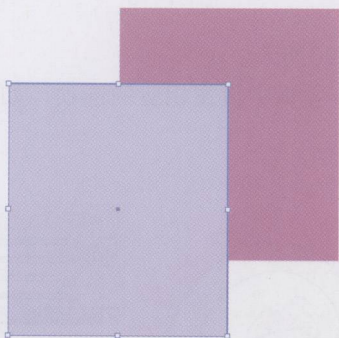

图1.1-24

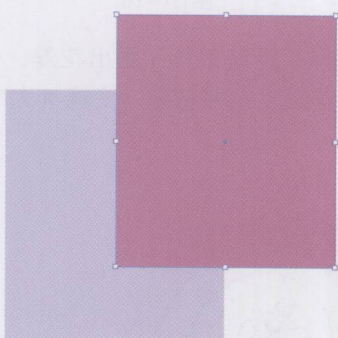

图1.1-25

● 删除对象

如果要删除对象，可以选择对象，选择“编辑 | 清除”命令，或者按下键盘中的Delete键。

07 将所有花选中，复制并粘贴，变换颜色，放在花的下面，作为花的阴影，如图1.1-26所示，这幅图案就绘制完成了，如图1.1-27所示。