

Illustrator 职业应用项目教程

翟剑峰 石素卿 编

项目引领

精心选择适合教学的商业级典型产品、作品、服务等项目作为载体

行动导向

依据工作过程、工作情境来选择、组织、强化知识、技能、职业素养

能力本位

培养专业能力、方法能力、社会能力三位一体的职业能力

配套丰富

授课电子课件、备课电子教案、演示动画、操作视频、习题答案、试题库等

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

附赠光盘

双色印刷

电脑美术设计与制作职业应用项目教程

Illustrator 职业应用项目教程

翟剑峰 石素卿 编

机械工业出版社

本书主要介绍使用 Illustrator 软件进行商业美术设计的技法和技巧。本书涵盖了平面设计、包装设计、效果图设计、字体特效设计、VI 设计、书籍封面设计等现代商业设计中常见的业务类型。读者在了解商业美术设计完整过程的同时,可以锻炼社会能力、方法能力、专业能力三位一体的职业能力。为了让读者更好地使用本书,本书还附有配套光盘,光盘中包含了素材图、最终效果图及电子课件。其中电子课件中讲解了 Illustrator 软件中的相关知识点基本理论及应用,读者可配套学习。

本书以实际操作任务为主线组织和架构,适合广大 Illustrator 初、中级用户使用,也可作为各类中职及高职院校的首选教材。

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator 职业应用项目教程/翟剑峰,石素卿编. —北京:机械工业出版社,2009.1
电脑美术设计与制作职业应用项目教程
ISBN 978-7-111-25815-5

I. I... II. ①翟... ②石... III. 商业—实用美术—图形软件, Illustrator—教材 IV. J524-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 200942 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:孔熹峻 蔡岩 责任编辑:蔡岩 责任校对:陈立辉

封面设计:鞠杨 责任印制:李戈

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·6.75 印张·159 千字

0 001—4 000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-25815-5

ISBN 978-7-89482-918-4(光盘)

定价:20.00 元(含 1CD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

本社服务邮箱:marketing@mail.machineinfo.gov.cn

投稿热线电话:(010) 88379194

编辑热线电话:(010) 88379934

投稿邮箱:Kongxijun@163.com

封面无防伪标均为盗版

前 言

Illustrator CS3 是目前最流行且应用最广泛的平面设计软件之一，主要应用于平面设计和产品包装设计等领域，其强大的图形设计和文字处理等功能一直是平面设计人员的首选。

本书主要介绍使用 Illustrator 软件进行商业美术设计的技法和技巧。本书主要以商业美术设计的业务分类作为总体框架，模拟现实工作中的设计环境，引导读者掌握 Illustrator 在现实工作中的实际应用。书中设置了任务情境（学会与客户沟通、分析客户需求等）、任务分析（了解任务目标、商业规范、设计流程等）、任务实施（使用 Illustrator 软件实现效果，完成任务）等内容，主要锻炼学生社会能力、方法能力、专业能力三位一体的职业能力。

本书以实际操作任务为主线组织和架构，适合广大 Illustrator 初、中级用户使用，也可作为各类大、中专院校首选的优秀培训教材。

为了让读者更好地使用本书，本书还附有配套光盘，光盘中包含了素材图、最终效果图及电子课件。其中电子课件中讲解了 Illustrator 软件中的相关知识点基本理论及应用，读者可以配套学习。

本书由翟剑锋、石素卿编写。由于编者水平有限，不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

目 录

前言

第1章 导学	1
1.1 职业应用	1
1.2 新兵训练营	2
本章小结	6

第2章 印刷品设计与制作	7
2.1 任务1——房地产广告设计	7
2.1.1 任务情境	7
2.1.2 任务分析	8
2.1.3 任务实施	9
2.1.4 触类旁通	12
2.2 任务2——兑奖卡的设计制作	13
2.2.1 任务情境	13
2.2.2 任务分析	14
2.2.3 任务实施	14
2.2.4 触类旁通	18
2.3 任务3——购物指南设计	18
2.3.1 任务情境	18
2.3.2 任务分析	19
2.3.3 任务实施	20
2.3.4 触类旁通	27
本章小结	28

第3章 包装装潢设计	29
3.1 任务1——纸盒包装设计	29
3.1.1 任务情境	29
3.1.2 任务分析	30
3.1.3 任务实施	31
3.1.4 触类旁通	36
3.2 任务2——光盘盘面设计	36
3.2.1 任务情境	37

3.2.2 任务分析	37
3.2.3 任务实施	38
3.2.4 触类旁通	40
3.3 任务3——纸盒包装造型设计	41
3.3.1 任务情境	41
3.3.2 任务分析	41
3.3.3 任务实施	42
3.3.4 触类旁通	46
本章小结	47

第4章 书籍封面的设计与制作

4.1 任务1——《常见西餐食谱》 书籍装帧设计	48
4.1.1 任务情境	48
4.1.2 任务分析	49
4.1.3 任务实施	50
4.1.4 触类旁通	57
4.2 任务2——杂志装帧设计	58
4.2.1 任务情境	58
4.2.2 任务分析	58
4.2.3 任务实施	59
4.2.4 触类旁通	67
本章小结	67

第5章 VI 设计和制作

5.1 任务1——设计制作企业标志	68
5.1.1 任务情境	68
5.1.2 任务分析	69
5.1.3 任务实施	70
5.1.4 触类旁通	73
5.2 任务2——VI应用要素设计	73
5.2.1 任务情境	74

5.2.2 任务分析	74	6.1.1 任务情境	84
5.2.3 任务实施	75	6.1.2 任务分析	85
5.2.4 触类旁通	82	6.1.3 任务实施	85
本章小结	83	6.1.4 触类旁通	92
第 6 章 特效文字的设计和制作	84	本章小结	93
6.1 任务——特效文字的 设计与制作	84	附录 Illustrator 快捷键大全	94
		参考文献	99

第1章 导学

1.1 职业应用

本书主要介绍使用 *Illustrator* 软件进行商业美术设计的技法和技巧。主要以商业美术设计的业务分类作为总体框架,模拟现实工作中的设计环境,引导读者掌握 *Illustrator* 在现实工作中的实际应用。

商业美术设计是 20 世纪后期逐步发展起来的设计活动,作为现代设计的重要组成部分,它与工业生产、现代文明以及现代社会商业生活具有不可分割的密切联系。近年来,商业美术设计在功能上不断细化,在应用领域上不断扩展,从而引发社会对商业美术设计人才需求的急剧增长,商业美术设计师这一职业概念便应运而生。它所涵盖的职业范畴很广,包括:环境艺术设计、展示设计、广告设计、装潢设计、包装设计、工业产品设计、服装设计、公共标志设计、企业 CI 设计等。随着商业美术设计逐步深入到人类社会商业活动的各个方面,这一职业的发展前景越来越乐观。

目前我国在广告业、出版业、报社、印刷业、包装业等各行业的商业美术设计师人才奇缺。目前中国的广告消费以每年 20%~30% 的速度递增。到目前为止,全球前 10 名的广告公司已全部在中国设立了合资公司。随着更多外资公司不断涌入中国市场,中国广告传播业的国际化程度将会更高,而广告公司的第一步动作就是抢占人才,即插画师、视觉设计师、造型设计师等。所以,目前已经如火如荼的商业美术设计人才极有理由成为一支潜力股,抢占近两年人才市场的风头。

本书中基本涵盖了商标标志设计、平面设计、包装设计、效果图设计、手册样本设计、企业视觉 VI 设计、商业插画设计和杂志设计等现代商业设计中常见的业务类型。读者在学习过程中可以更深入地了解商业美术设计的设计意图以及技术实现的完整过程。

本书通过任务情境(学会与客户沟通、分析客户需求等)、任务分析(了解任务目标、商业规范、设计流程等)、任务实施(使用 *Illustrator* 软件实现效果,完成任务)等内容,锻炼了学生社会能力、方法能力、专业能力三位一体的职业能力。

1.2 新兵训练营

本书采用 Illustrator 软件的最新版本,即 Illustrator CS3 版本。启动 Illustrator CS3 后的画面如图 1-2-1 所示。下面用 Illustrator CS3 的版本绘制××班级 2006~2007 年成绩统计表来熟悉 Illustrator 的基本操作。

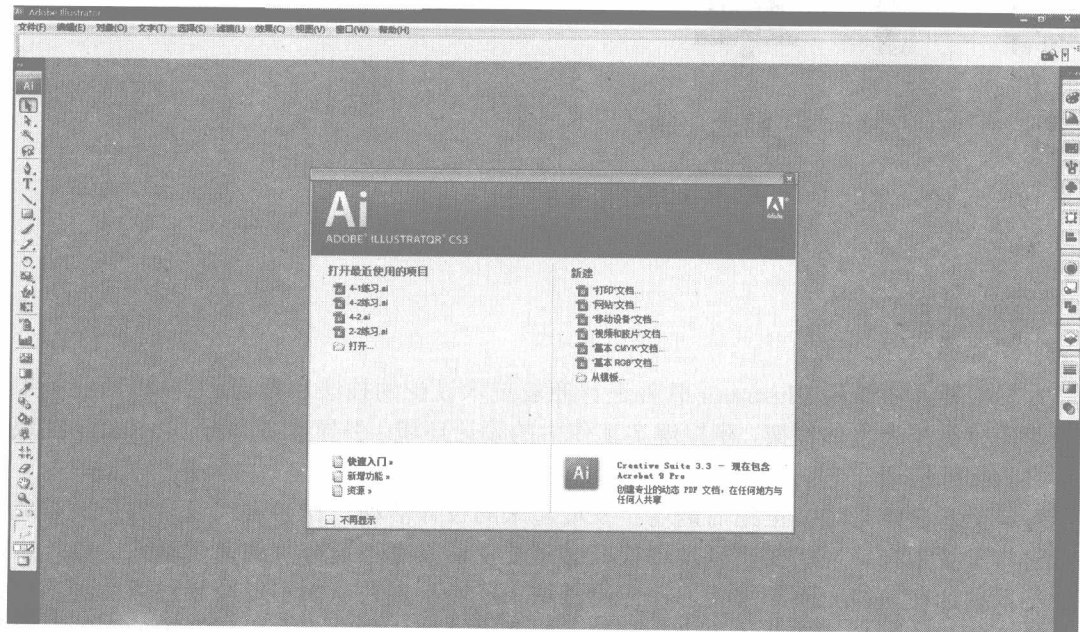

图 1-2-1

1. 首先打开 Illustrator 软件,通过菜单选择“文件”→“新建”命令,在“新建文档”对话框中设置文件名称、文件大小、色彩模式,如图 1-2-2 所示,设置完成后单击“确定”按钮即可。

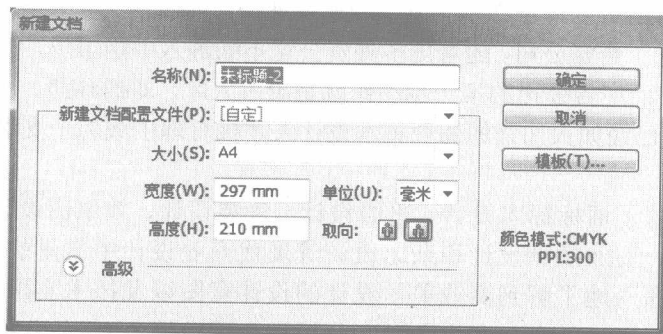

图 1-2-2

2. 选择工具箱中的饼图工具,绘制一个矩形区域,在自动弹出的对话框中输入如图 1-2-3 所示的数据。

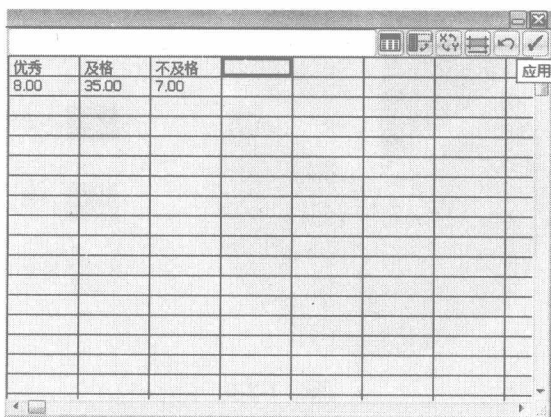

图 1-2-3

3. 数据输入完毕后, 单击“应用”按钮, 将得到如图 1-2-4 所示的饼图。

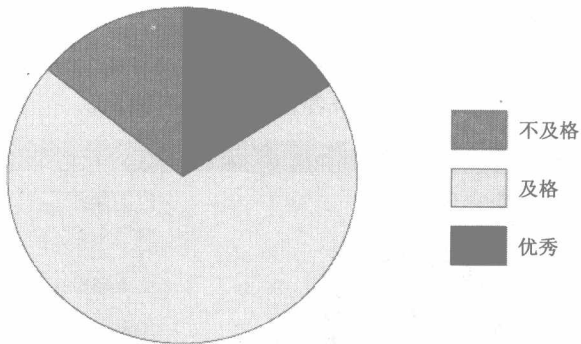

图 1-2-4

4. 选择工具箱中的直接选择工具，依次选中每一部分，将其填充颜色分别更改为红、绿、蓝，边框颜色设置为无，不透明度为 70%，如图 1-2-5 所示。

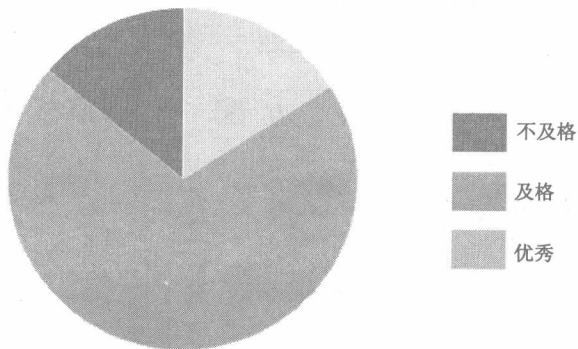

图 1-2-5

5. 使用直接选择工具, 更改各个组成部分的位置, 如图 1-2-6 所示。

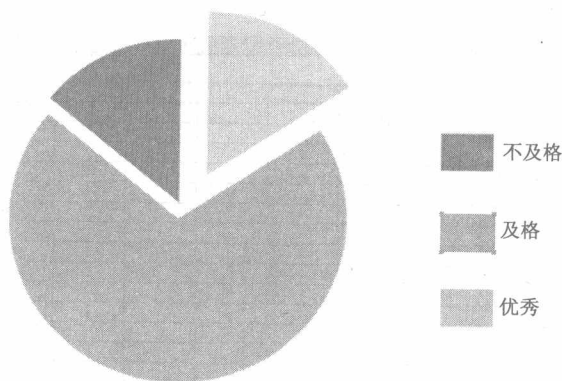

图 1-2-6

6. 使用直接选择工具，选中其中代表“及格”部分的数据，依次选择“效果”→“3D”→“凸出和斜角”命令，在打开的如图 1-2-7 所示的对话框中进行设置，效果如图 1-2-8 所示。

7. 使用直接选择工具，依次选中各部分，对其应用突出和斜角命令，并将其调整到合适位置，效果如图 1-2-9 所示。

8. 设置填充颜色为无，边框颜色为黑色，描边粗细为 2pt，选择工具箱中的直线工具，绘制如图 1-2-10 所示的直线段，用于标识各部分所占的比例。

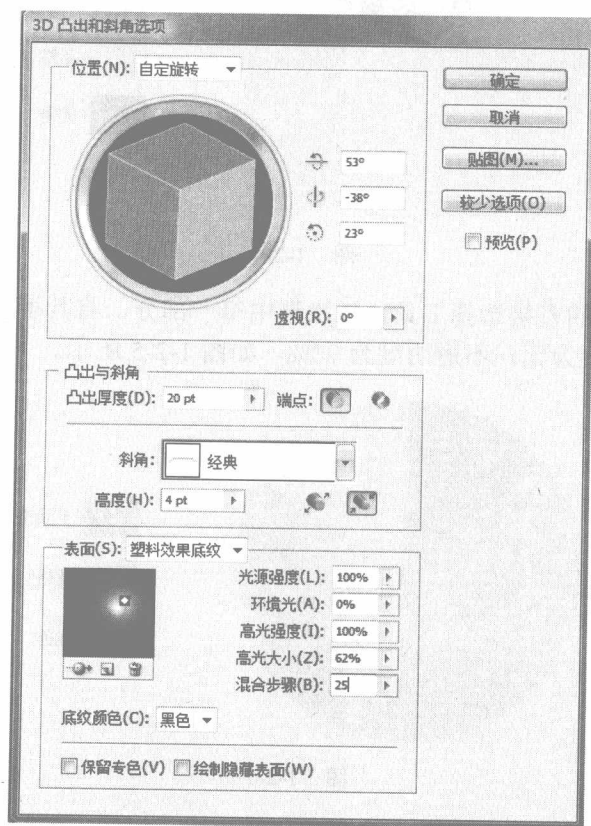

图 1-2-7

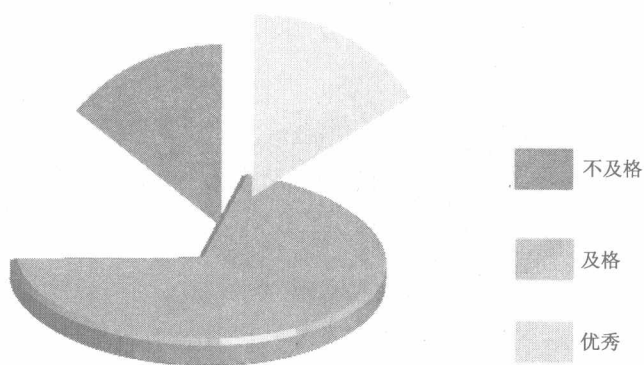

图 1-2-8

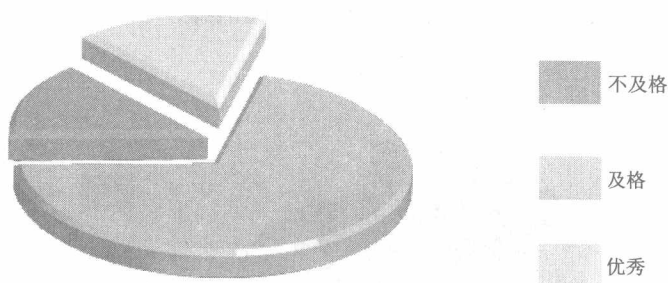

图 1-2-9

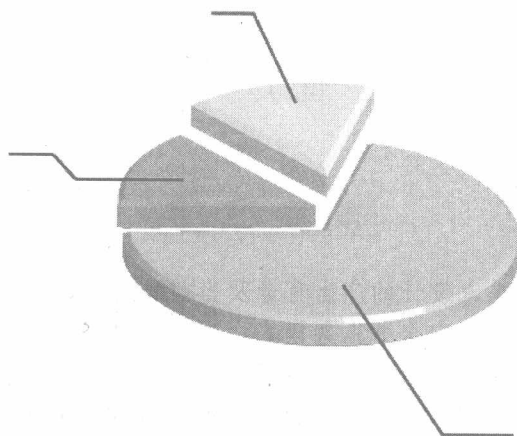

图 1-2-10

9. 选择文字工具，设置合适的字体和字号，分别注明各个部分所占的百分比例，如图 1-2-11 所示。

10. 选择文字工具，设置合适的字体和字号，输入相应文字，最终效果如图 1-2-12 所示。

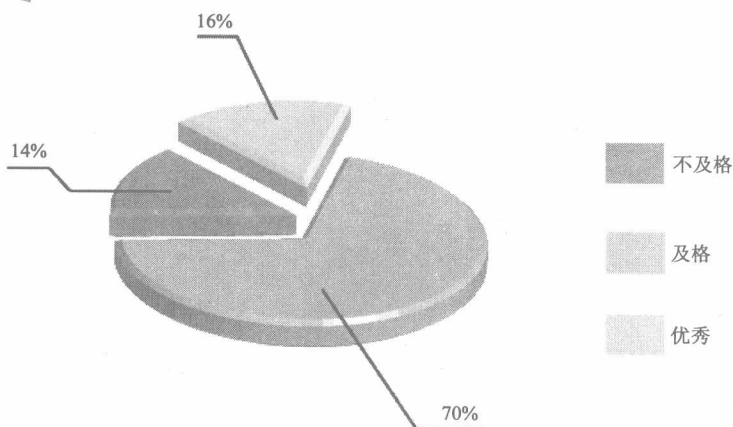

图 1-2-11

××班级2006~2007年度成绩统计图表

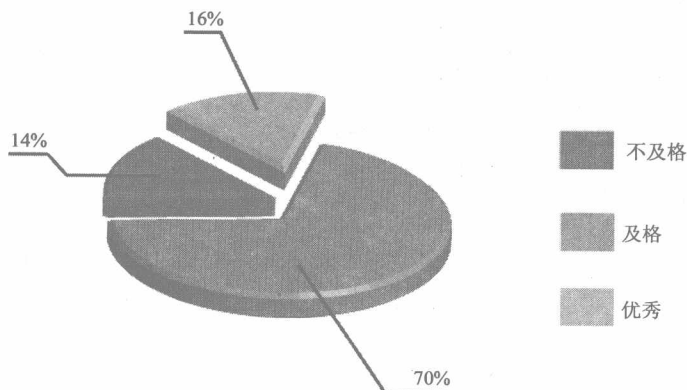

图 1-2-12

本章小结

本章简单介绍了商业美术设计的产生背景及当前发展趋势,以及 Illustrator 在商业美术设计中的重要地位。同时也提出全书框架模式,旨在通过设想任务情境,进行任务分析。任务实施的全过程,强化其专业能力、方法能力、社会能力三位一体的职业能力。另外,本章还通过一个简单的任务实例,使读者尽快地熟悉 Illustrator 软件的界面及基本操作。具体知识点讲解可参见本书配套电子课件第 1 部分。

第2章

印刷品设计与制作

职业能力目标

- 能够设计制作各类广告，如房地产广告、汽车销售广告等。
- 能够设计制作各种卡片，如兑奖卡、贺卡等。
- 能够设计制作各种宣传画册，如折页设计等。
- 能够利用 Illustrator 软件绘制各种印刷品效果，并能够根据具体情况选择合理的制作流程。
- 能够熟练运用 Illustrator 中路径的编辑、外观设置及效果等功能，详见电子课件 2, 3, 5 部分。

2.1 任务1——房地产广告设计

广告设计在印刷品设计中属于最常见的设计，本任务通过“房地产广告”来讲解广告的设计流程。

本任务所需素材均在素材文件夹 2-1 中。

2.1.1 任务情境

本任务是为某房地产公司开发的××空间进行广告宣传，该广告是被刊登在时尚财经类杂志的整版广告。此前该公司在业界的口碑很好，这次推出的楼盘位于远郊区，户型以大户型和别墅为主，潜在目标客户群体为高端人士或成功人士。由于此类客户在事业成功的同时，更想追求一种品质生活和幸福生活。由此策划人员提出了“明天起，做一个幸福

的人”的宣传口号。设计人员也制作出了如图 2-1-1 所示的广告宣传页效果图。

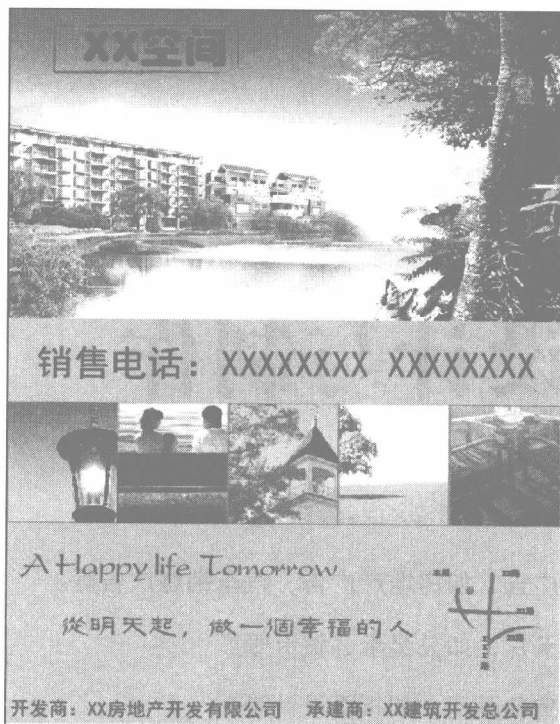

图 2-1-1

2.1.2 任务分析

作为一名设计人员,当接到一份房地产广告设计任务后,需要从以下几个方面来考虑广告的设计与制作。

1. 标题

标题是表达广告主题的文字内容,应具有吸引力,能使读者注目,引导读者阅读广告正文,观看广告插图。因此,标题要用较大号字体,要安排在广告画最醒目的位置,应注意配合插图造型的需要,如整个楼盘的名称应放在醒目的位置,让人产生深刻的印象。

2. 正文

广告正文是说明广告内容的文本,正文内容都是具体地叙述真实的情况,如可以包括对楼盘的基本介绍、联系方式等。使读者心悦诚服接受,达到广告宣传的目的。

3. 广告语

广告语是配合广告标题、正文,加强商品形象的短语。广告语必须言简意赅,在设计时可以放置在版面的任何位置。另外广告语最好能够和潜在客户群体的追求相符合。

4. 插图

插图主要是通过图片方式了解楼盘的配置设施情况及周边的环境描述。

5. 位置

房地产广告中通常配有一个楼盘的位置图，但这种图示只是大概性的，并不是准确的位置。

6. 公司名称

公司名称一般都放置在广告版面下方次要的位置，也可以和商标配置在一起。

7. 色彩

运用色彩的表现力，如同为广告版面穿上漂亮鲜艳的衣服，能增强广告注目效果。

从整体上说，有时为了塑造更集中、更强烈、更单纯的广告形象，以加深消费者的认识程度，便可针对具体情况，对上述某一个或几个要素进行夸张和强调。

2.1.3 任务实施

1. 首先打开 Illustrator 软件，通过菜单选择“文件”→“新建”命令，在“新建文档”对话框中设置文件名称、文件大小、色彩模式，如图 2-1-2 所示，设置完成后单击【确定】按钮即可。

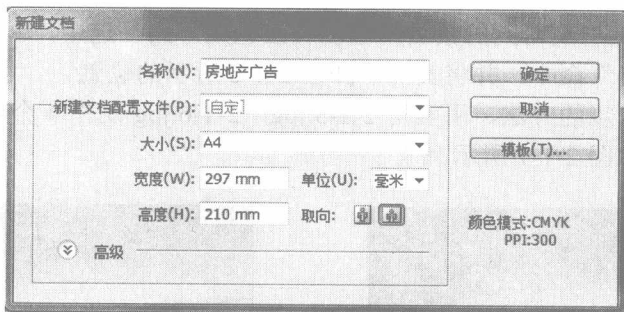

图 2-1-2

2. 设置填充颜色为 C: 0, M: 0, Y: 0, K: 50, 边框颜色为无，使用矩形工具并在合适的位置绘制一个灰色矩形，依次选择“文件”→“置入”命令，将素材 2-1-1.jpg 放置在矩形的上方，效果如图 2-1-3 所示。

3. 依次选择“文件”→“置入”命令，将素材 2-1-2.jpg 放置在矩形的上面。

4. 设置填充颜色为无，边框颜色为红色，选择工具箱中的矩形工具，在素材上绘制大小合适的矩形，如图 2-1-4 所示。

5. 使用选择工具选中矩形路径，通过 Ctrl+C 组合键进行复制。再次选中矩形路径和刚置入的素材图像，依次选择“对象”→“剪贴蒙版”→“建立”命令，再依次选择“编辑”→“贴在前面”命令，效果如图 2-1-5 所示。

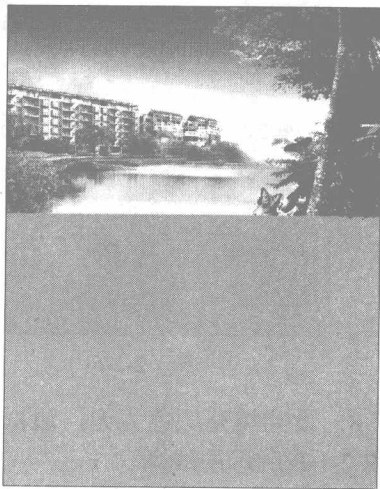

图 2-1-3

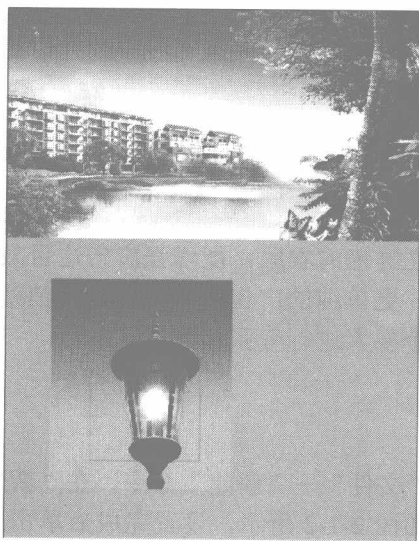

图 2-1-4

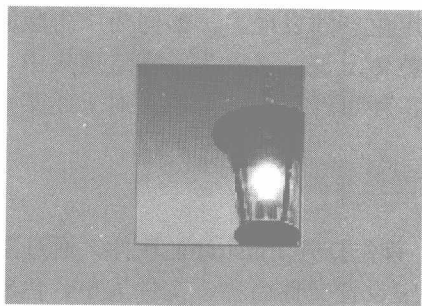

图 2-1-5

6. 使用选择工具将刚得到的蒙版图像以及红色矩形路径选中, 单击鼠标右键后, 在右键菜单中选择“编组”命令, 并将其放于如图 2-1-6 所示的位置。

7. 按照第 3~6 步的方法, 用素材 2-1-3.jpg~2-1-6.jpg 制作 4 个蒙版图像, 并放置在合适的位置, 效果如图 2-1-7 所示。

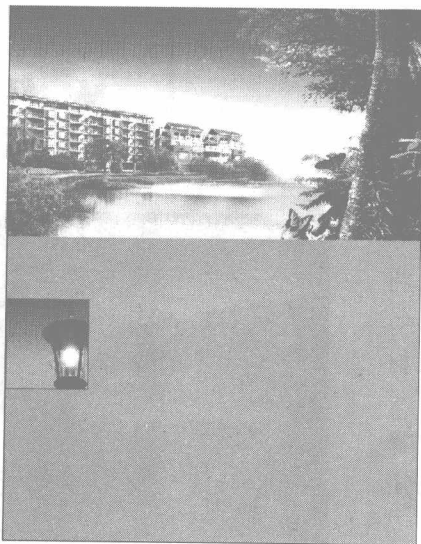

图 2-1-6

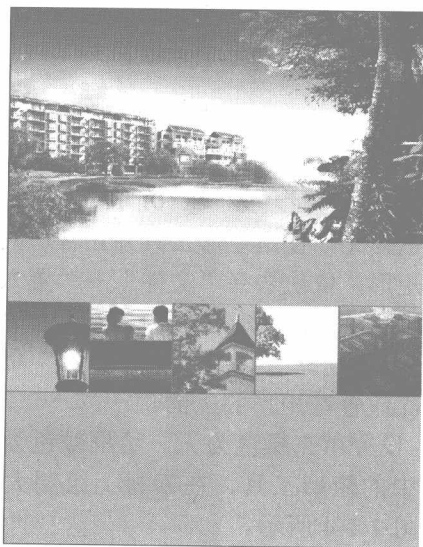

图 2-1-7

8. 设置填充颜色为无, 边框颜色为红色, 画笔为 Fude, 使用钢笔工具在右下角绘制如图 2-1-8 所示的线条。

9. 在工具箱中选择文字工具, 设置合适的字体和字号, 输入如图 2-1-9 所示的文字。

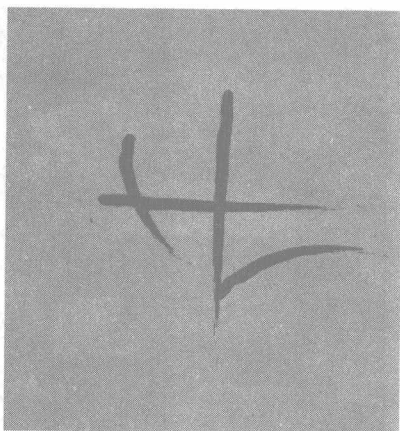

图 2-1-8

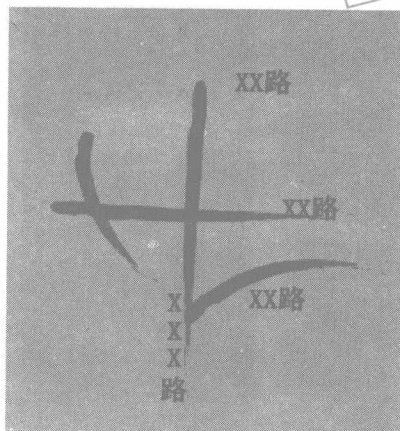

图 2-1-9

10. 选择椭圆工具，按 Shift 键，绘制一个正圆，并在正圆的上方绘制直线，效果如图 2-1-10 所示。

11. 使用选择工具，选中刚才绘制的直线，依次选择“效果”→“风格化”→“箭头”命令，在如图 2-1-11 所示的对话框中选择合适的箭头样式。

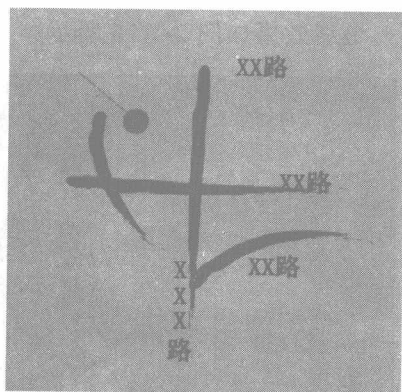

图 2-1-10

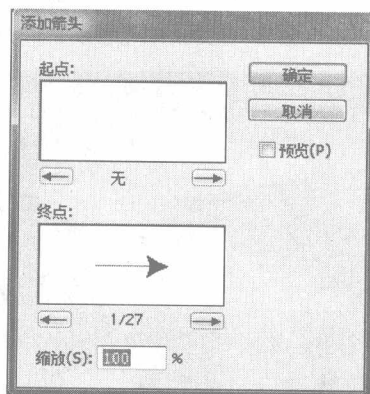

图 2-1-11

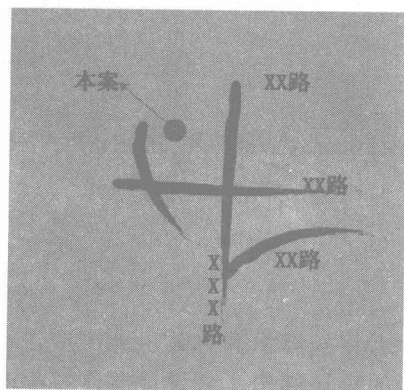

图 2-1-12

12. 再次选择文字工具，设置合适的字体和字号，输入相应的文字，效果如图 2-1-12 所示。

13. 使用文字工具，设置合适的字体和字号，在画面中央的位置，输入销售电话，由于销售电话属于重要信息，因此位置一定要突出，效果如图 2-1-13 所示。

14. 使用文字工具，选择合适的字体和字号，在画面的下方输入房地产开发公司信息以及相应的广告语，效果如图 2-1-14 所示。