

电脑绘图与设计系列

YoungJin.com Y.

Illustrator 10

经典作品赏析

中青电脑艺术部 / 策划 (韩) 郑世兰 徐贤淑 / 编著

Illustrator 10 Art Design

- 本书畅销韩国，并已被翻译成多种语言版本畅销全球
- 精选 12 个经典范例，深入剖析各种 Illustrator 10 中、高级实战技法和影像处理综合应用秘技
- 既有系统理论知识又有操作实务技法
- 是目前较为经典的 Illustrator 高级实例参考用书，是 Adobe 公司培训专家力荐的进阶教材

随书附赠光盘，内含本书范例使用素材以及最终效果文件

海洋出版社

中国青年出版社

电脑绘图与设计系列

中青电脑艺术部 / 策划

YoungJin.com Y.

Illustrator 10

经典作品赏析

(韩) 郑世兰 徐贤淑 / 编著 杨俊娟 荀晓宁 杨东明 周娜 / 译

Illustrator 10 Art Design

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

(京)新登字 083 号

本书由韩国永进出版社授权中国青年出版社与海洋出版社合作出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

Copyright © 2001 by Youngjin.com

Originally published by Youngjin.com, Seoul, Korea

All rights reserved.

版权贸易合同登记号: 01-2002-3282

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator 10 经典作品赏析 / (韩)郑世兰, 徐贤淑编著; 杨俊娟, 荀晓宁, 杨东明, 周娜译. - 北京: 海洋出版社, 2002.9

ISBN 7-5027-5785-6

I. I... II. ①郑... ②徐... ③杨... III. 图形软件, Illustrator 10 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 062372 号

总 策 划: 胡守文

王修文

郭 光

责任编辑: 张 荣

曹 建

尹丽花

责任校对: 王志红

书 名: Illustrartor 10 经典作品赏析

编 著: (韩)郑世兰 徐贤淑

出版发行: 海洋出版社

地址: 北京市海淀区大慧寺 8 号 邮政编码: 100081

中国青年出版社

地址: 北京市东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 中国科学院印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 23.25

版 次: 2002 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2002 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1-6000

书 号: ISBN 7-5027-5785-6/TP · 622

定 价: 68.00 元(1CD)

作者 郑世兰
(Choung Sae Nan)

设计师努力的结果应该是尽可能通过作品表现出自己的思想和内涵。从这个角度来看, Illustrator这样的图形图像编辑程序就是表现设计师想像力时必不可少工具了。如果能够娴熟地使用 Illustrator的各项功能, 那么, 再复杂、再困难的工作也可以在很短的时间内完成。

如果不是积极进取、多体验、多思考的设计师, 即使是功能非常强大且全面的程序也不过就是一种工具而已, 不能充分利用它创作优秀的作品。

很多人都认为 Illustrator只是一种普普通通的绘图程序, 而实际上并非如此。本书就充分应用了 Illustrator的各种表现手法, 从另外一个角度选取了一些作品进行说明。

本书的重点不是简单地使用钢笔工具进行绘图, 而是力求使读者通过对各个范例的学习, 掌握各种制作技巧和设计理念。我衷心地希望本书能够成为一个小小的契机, 帮助阅读本书的各位读者发现 Illustrator的另一个世界。

作者 徐贤淑
(Seo Hyun Sook)

在计算机图形图像编辑程序中, Illustrator是最具代表性的一种绘图程序之一。

Illustrator能够准确细致地表现图形, 并带给初学设计的人强大的自信, 利用它能够迅速实现我们所设想的作品, 也是设计师的最好朋友。

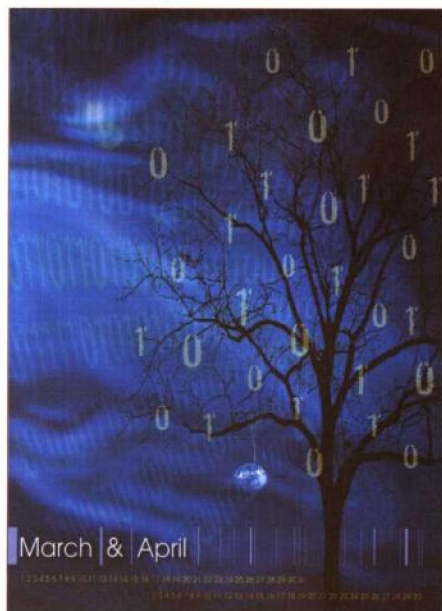
凭借丰富的功能, Illustrator可以精确而随心所欲地编辑任何一种图形, 它可以表现出原来矢量图像所无法表现的更仿真的效果。Illustrator在技术上也迈进了一大步, 在体现设计师构想方面, 也日臻完美。

各位读者如果能够按照步骤学习书中提供的各种范例, 将会很容易利用 Illustrator完成艺术设计, 同时可以通过各个对象, 感受绚丽多彩的设计世界。利用 Illustrator创作的作品, 可以充分表现出设计者所设想的效果。Illustrator能帮助我们实现一个美丽、神秘的自我天地。

设计可以多种多样, 但是隐藏在对象中的设计感觉都是相同的, 而 Illustrator就是能够表现这些最细节部分的帮手。

Theme 01 · P · 1

Theme 02 · P · 25

IT-Information Tree

该作品是先利用网格和闪耀工具制作出具有神秘感的背景以后，把在Photoshop中制作的黑白树木图像作为主题设计的。把代表计算机的数字0和1自由排列，尽可能自然地表现地球被铺展在树枝上的形象，创作出足够的空间可以思考所要传达的信息是什么。

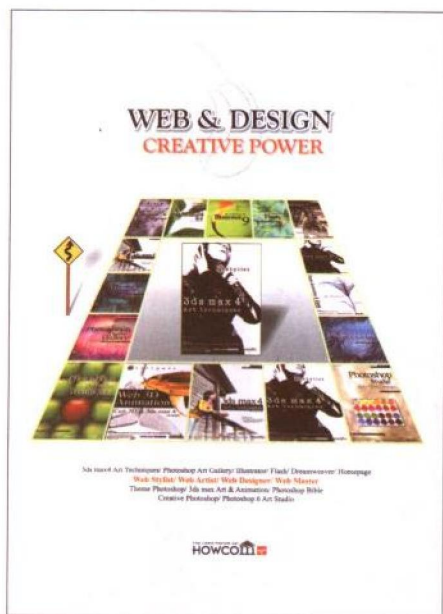
- 4 使用滤镜制作炫目的背景
- 6 通过矩形网格工具制作矩形网格
- 8 通过极坐标网格工具制作极坐标网格
- 11 制作自然的光源图像
- 15 制作立体效果的文本
- 16 制作挂在树枝上的地球
- 19 制作条形码日历
- 21 完成IT-Information Tree

Fashion Advertising

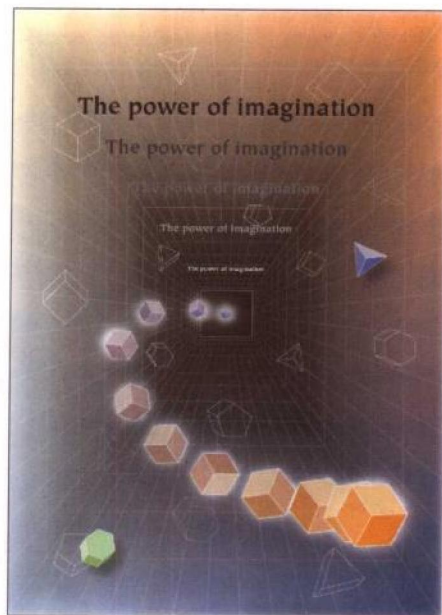
这是在照片图像上应用Hatch滤镜效果制作出来的独特的时尚广告设计。设置每个值都有所不同，并把几个Hatch图像重叠排列。利用滤镜效果完成背景图像以后，再排列文本和照片图像，然后通过简练的线条框架完成整个广告设计。

- 28 应用滤镜，制作素描效果
- 31 在同一个图像上应用多种滤镜效果
- 33 利用多种色彩制作出神秘效果
- 37 应用滤镜效果，完成背景图像
- 40 制作若干层的半透明图像
- 46 随意变形文本
- 48 制作个性化的文本效果
- 52 自然排列文本
- 54 排列照片图像和画面

Theme 03 · P · 63

Theme 04 · P · 91

Advertising Design

这个设计是在Illustrator和Photoshop的完全互通的基础上，发挥各个软件的特性，简便而迅速完成的。先在Illustrator中制作好参考线，然后在Photoshop中挨个排列书籍封面图像，再把画笔应用成对象，输入文本。这样就完成了广告设计。

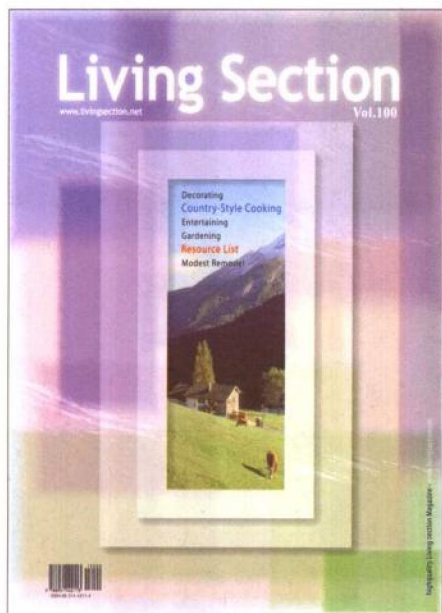
- 66 设置具有距离感的参考线
- 70 在Photoshop中按照参考线放置图像
- 77 通过在Photoshop中完成的图像制作广告图像
- 81 使用Brush Libraries制作对象
- 85 插入广告语，完成广告设计

The Power of imagination

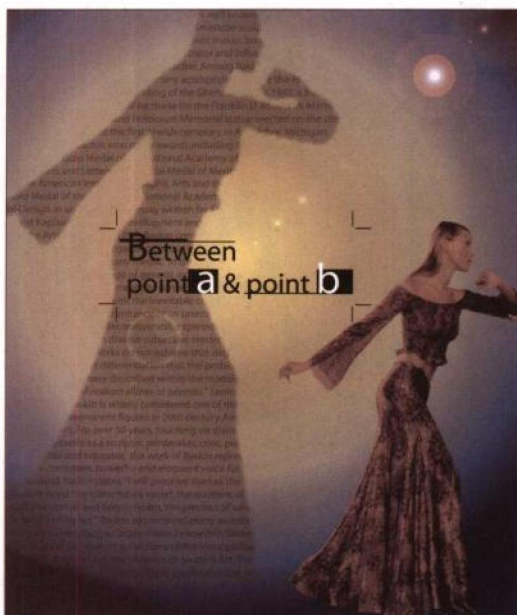
这个设计中的背景图像是应用了Illustrator滤镜中的颜色伸展效果来制作的。通过矩形网格工具和Envelope命令，表现出远近距离感，把各种形态的图形进行排列以后，再应用Blend命令，完成图形和颜色的动态设计。

- 94 利用网格制作背景
- 96 使用混合滤镜制作漂亮的背景
- 99 制作具有距离感的网格对象
- 101 完成网格对象
- 104 制作各种形态的立体图形
- 107 制作六面体
- 110 利用混合工具，制作漂亮的图表
- 113 变形对象，表现距离感
- 114 制作黑洞
- 116 具有立体感的图表
- 118 制作逐渐变大的文本
- 121 应用蒙版效果

Theme 05 · P · 125

Theme 06 · P · 151

Bookcover Design

这个设计利用了多种滤镜效果以及透明面板，制作出一种干净透明的背景。它把几个对象自然地重叠在一起，在中央部分制作画面，再排列照片图像、文本和条形码，制作出一个简洁明快的图书封面。

- 128 利用渐变，制作第1层背景画面
- 130 利用矩形工具制作第2层背景画面
- 133 通过参考线设置布局
- 134 设计图框
- 139 使用笔刷工具，制作自然的刷痕效果
- 142 制作书封的文字
- 145 加入条形码，完成杂志封面的制作
- 147 利用Clipping Mask功能，整理封面图像

Between a & b

这个设计利用了Illustrator和Photoshop之间的完全互通性，把在Photoshop中制作的图像导入到Illustrator中。这样就大大提高了工作效率。通过蒙版功能在阴影图像上排列文本，在“Between a & b”文本上应用多种效果完成了该作品。

- 154 在渐变背景中粘贴Photoshop图像
- 157 制作阴影效果
- 160 制作文本流动的阴影效果
- 163 改换背景气氛
- 165 将Crop Mark应用到设计中
- 167 放大文本大小
- 170 应用蒙版完成图像制作

Theme 07 · P · 173

Think Different

Illustrator不仅可以进行简单的绘图工作，它还能够展示各种各样的图形效果。在已经制作好的抽象图像上应用多种滤镜效果和□键，把具有连续性的图形图像设计制作成背景。然后再制作简单的图形和文本。这就完成了该设计。

- 176 制作抽象的图形背景
- 178 使用□键制作漂亮的图形
- 181 制作条形图表、修改颜色
- 184 修改图表的构成要素
- 187 制作透明的图表背景
- 189 装饰边角
- 191 合成“JPG”图像
- 193 把线条图表变形成柱状图表
- 195 制作文本和引号

Theme 08 · P · 201

The Kiss

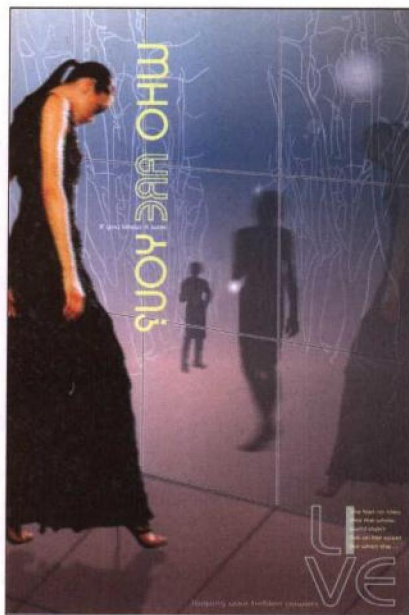
利用Illustrator的各种功能，把名画制作出一种与原来截然不同的感觉。通过笔刷制作出自然的刷痕效果，再应用符号工具反复制作出同样的图像。使用渐变网格工具制作出自然的渐变效果，完成一个具有独特风格的名画。

- 204 利用混合工具，用线表现面
- 208 应用笔刷，制作自然的刷痕效果
- 211 轻松制作华丽的图案
- 217 制作具有绘画效果的对象
- 220 制作简单的线条图像
- 225 把面改成线，制作独特的效果
- 228 在线条图像上简单应用刷痕效果
- 232 使用方便的符号工具制作出动态效果
- 236 利用符号工具轻松制作复杂的对象
- 241 完成独特的绘画图像

Theme 09 · P · 245

Theme 10 · P · 275

The Royalty of The Mind

这是一个利用Illustrator设计的独特的日程表。先把照片图像制作为背景，然后使用蒙版功能表现出明暗效果，再使用网格工具轻松地制作出表格。通过华丽透明的颜色，可以使设计更加丰富，再利用路径查找器的分离功能制作出漂亮的文字，完成整个设计。

Who are you?

这个设计是用线条表现照片图像，制作出简单的背景。在Illustrator中导入在Photoshop中制作的图像并最大化，制作出图像映射效果。这样整体的感觉非常神秘，就好像是透过玻璃观看未知的世界一般。

248 把彩色图像变换成黑白图像

249 利用蒙版功能制作出自然的效果

251 制作柔和的渐变颜色

253 轻松制作多种矩形网格

256 通过变形工具制作柔和的弧线

258 简单输入日历的文本

261 把文本制作得更显眼

263 轻松制作独特的文本

267 制作透明的颜色栏

269 利用画笔制作出自然的彩色铅笔效果

271 利用蒙版功能进行整理

278 利用照片图像，制作线条图像

283 通过蒙版效果，表现距离感

287 完成具有自然感觉的背景

290 制作具有神秘感觉的玻璃

292 制作真实的阴影效果

294 制作照在玻璃上的女人图像

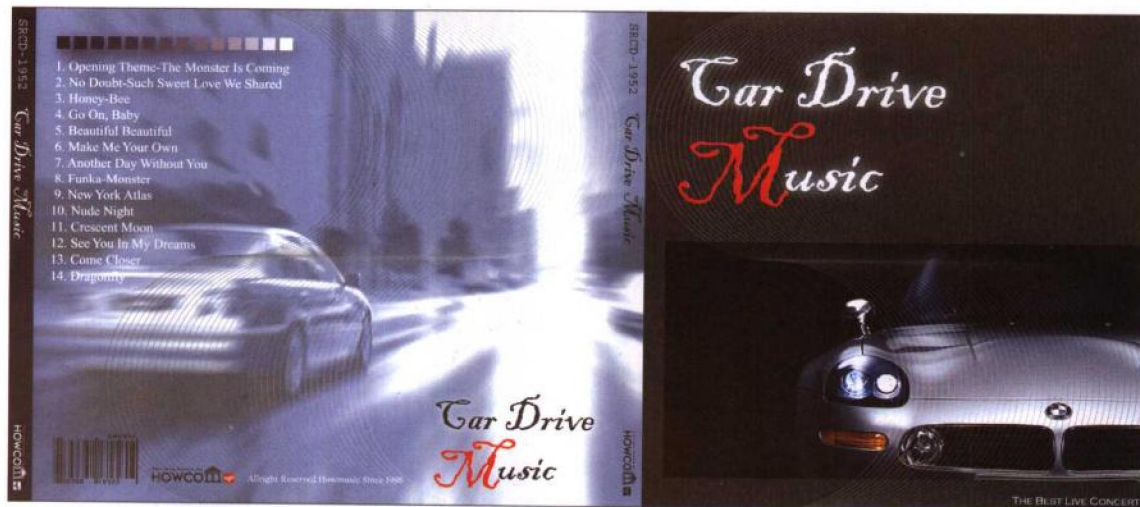
297 轻松制作映射效果

299 制作映在玻璃上模糊的图像

301 制作个性化的排字

306 应用蒙版整理图像

Theme 11 · P · 309

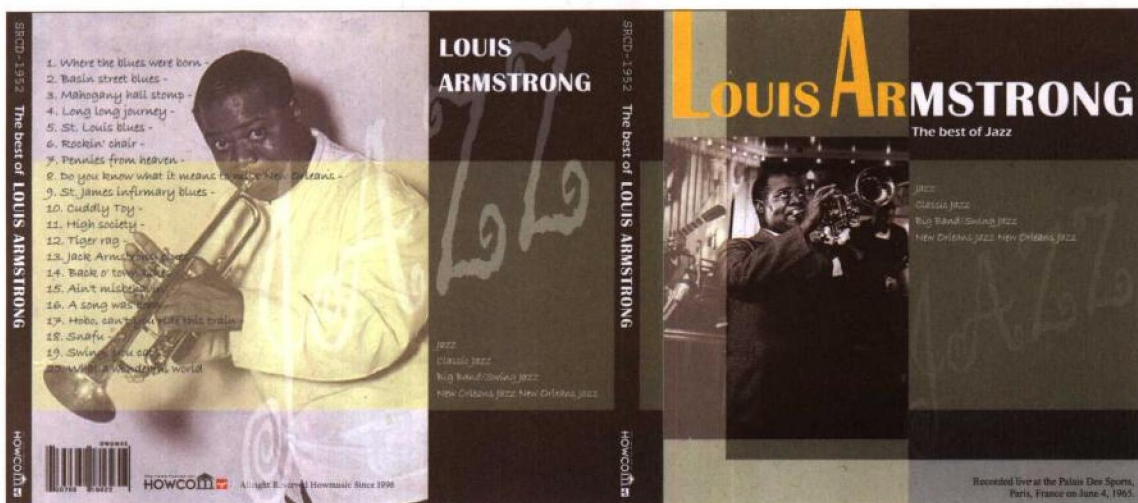

CD Cover Design I (Car Drive Music)

Illustrator可以按照输入的数值,准确、简便地完成对象的移动和复制工作。在这个CD封面设计中,是先随意建立一些参考线,把图像放好以后,应用混合效果确定好主题,再输入了文本。这样,一个漂亮又独具风格的CD封面设计就完成了。

- 312 利用参考线确定CD封面布局
- 314 “Car Drive Music” CD封面的设计
- 318 利用Blend在弧线路径上制作动态波浪
- 323 CD封底设计
- 325 确定CD封底文本的格式
- 327 制作CD封脊的标题
- 330 输入条形码和LOGO,完成CD封面的制作

Theme 12 · P · 335

CD Cover Design II (LOUIS ARMSTRONG)

这个设计使用了与Theme 11相同的方法。先制作参考线，然后为了制作出一些现代时尚的感觉，又利用矩形制作出背景图像。排好照片图像，输入文本以后添加效果，一个爵士音乐CD封面就制作完成了。

338 利用段的分割概念，设计封面

341 设计CD标题

346 制作CD封面的其他文本

349 设计CD的封底

351 设计CD封脊和封底的标题

Theme 01

THEME-01

Source File_Slide Show

Sky.ai

Tree.jpg

Earth.jpg

work01_01

work02_02

work02_04

work03_01

work03_03

work03_05

work04_02

work04_04

work04_06

work05_04

work06_02

work06_08

work07_06

work08_02

Finish

Picture Information

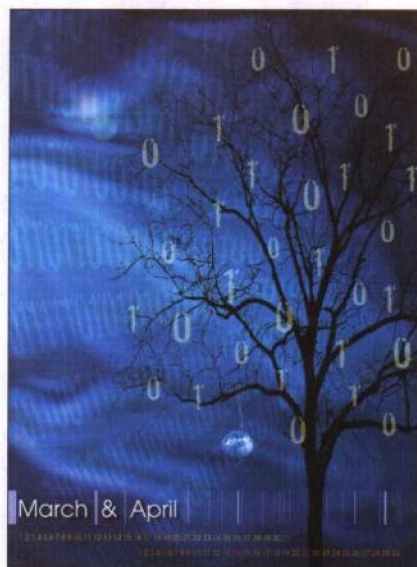
Picture Size : 210mm × 297mm

File Size : 4,009KB

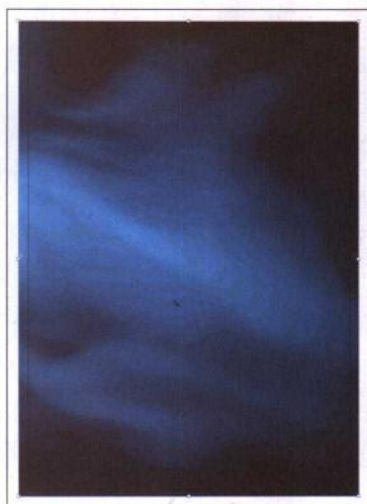
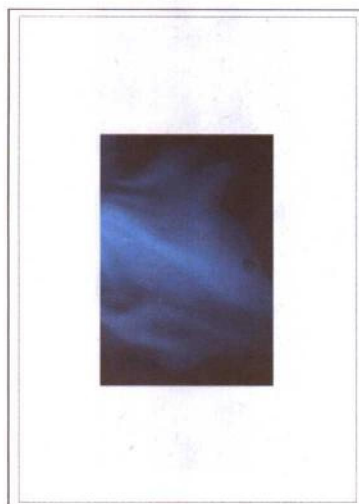
Directory : CD:\Book\Artwork\Theme01\IT.ai

IT-Information Tree

该作品是先利用网格和闪耀工具制作出具有神秘感的背景以后，把在Photoshop中制作的黑白树木图像作为主题设计的。把代表计算机的数字0和1自由排列，尽可能自然地表现地球被铺展在树枝上的形象，创作出足够的空间可以思考所要传达的信息是什么。本范例不只是一个图形作品，从应用角度考虑可以把它制作成一个日历。

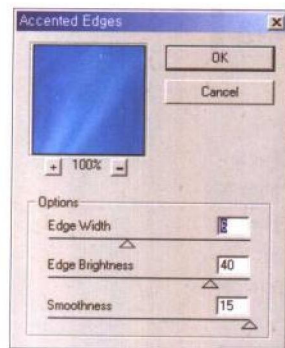

WORK 01——使用滤镜制作炫目的背景

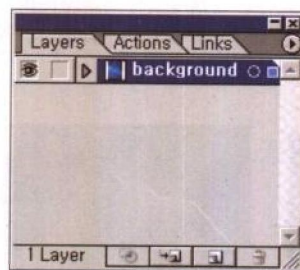
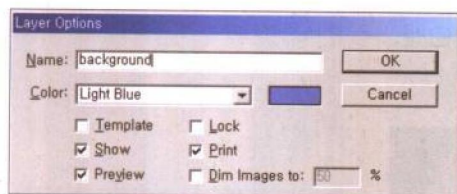
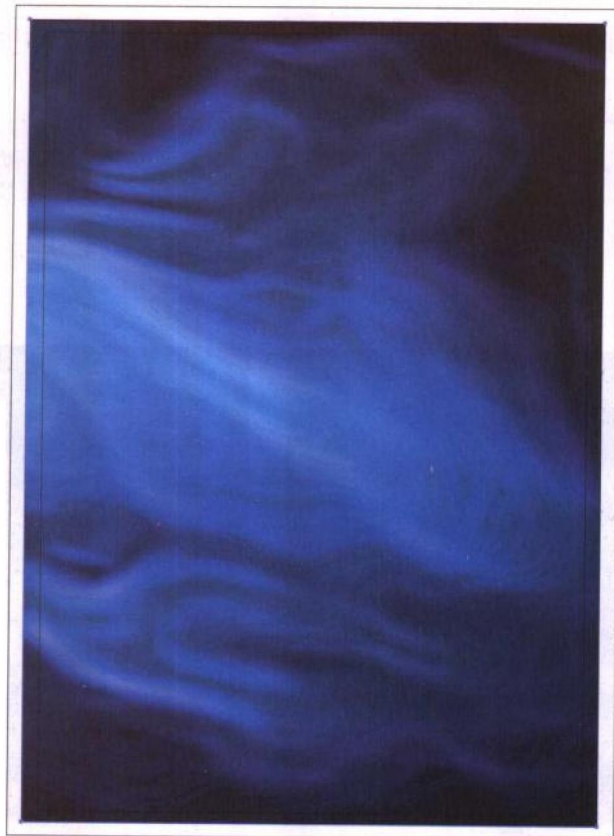

Sky.ai

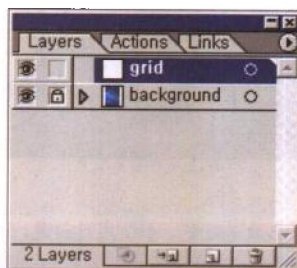
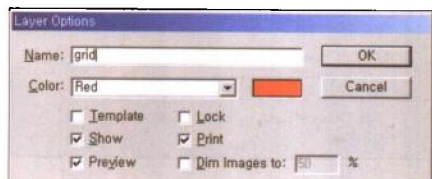
选择菜单栏中的File>Open命令。在弹出的Open对话框中，打开附书CD的Book\Artwork\Theme01\Sky.ai文件（Ctrl+O）。使用工具箱中的 选取（Selection）工具选择“Sky.ai”文件，放大成画布的大小。

STEP 02

选择菜单栏中的Filter>Brush Strokes>Accented Edges命令。在Accented Edges对话框中设置好各选项值后，单击[OK]按钮，应用滤镜效果。这样，“Sky.ai”图像表现出一种具有神秘感觉的氛围。

STEP 03

双击图层(Layers)面板的Layer 1图层，会弹出Layer Options对话框。在Layer Options对话框中，将名称设置为“background”，然后单击[OK]按钮。

STEP 04

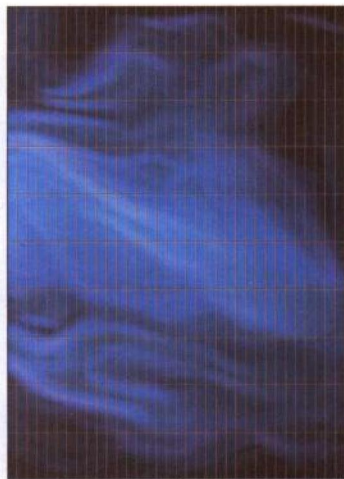
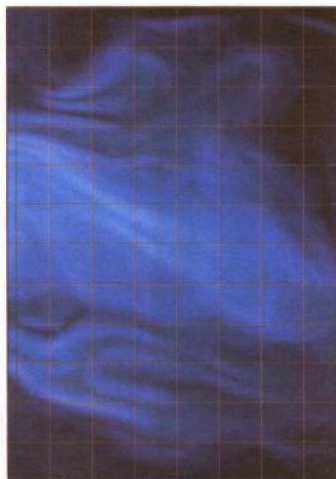
单击图层面板的 (Create New Layer) 按钮，建立一个新图层。再双击图层，在弹出的Layer Options对话框中，将名称设置为“grid”，然后单击[OK]按钮。将background图层锁定，即单击 眼睛 (Toggles Visibility) 图标旁边的框，将其设置为 锁定 (Toggles Lock) 状态，这样就不能进行编辑了。

WORK 02 通过 矩形网格工具制作矩形网格

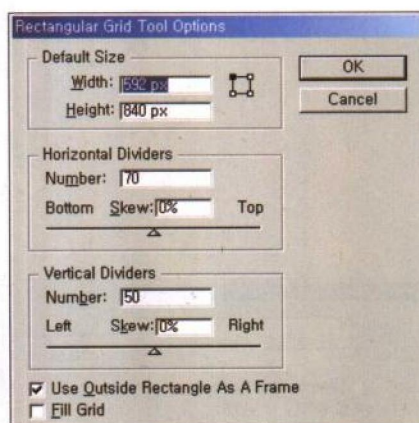
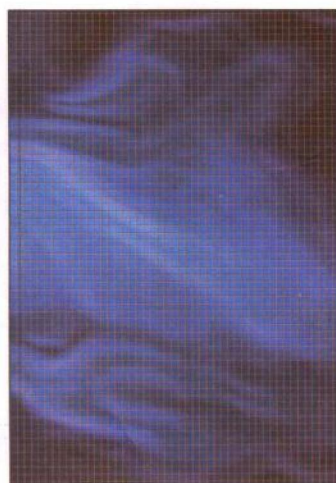
STEP 01

选择工具箱中的 矩形网格 (Rectangular Grid) 工具，把颜色模式的填充颜色 (Fill Color) 设置为 无色 (None)，并将描边颜色 (Stroke Color) 设置为白色。在笔画 (Stroke) 面板中，把 Weight 设置为 “0.25”。

STEP 02

这时候，拖曳鼠标就会显示出矩形网格。在拖曳鼠标的同时使用方向键，还可以增加或者减少网格的数量。按 $\rightarrow$ 键可以增加纵向的网格数，而按 $\leftarrow$ 键，则减少。

STEP 03

如果按 $\rightarrow$ 键，可以增加横向网格的数量，按 $\leftarrow$ 键则减少。不使用方向键，而是双击 矩形网格工具，在 Rectangular Grid 对话框中设置好各选项的值以后，也可以绘制网格。