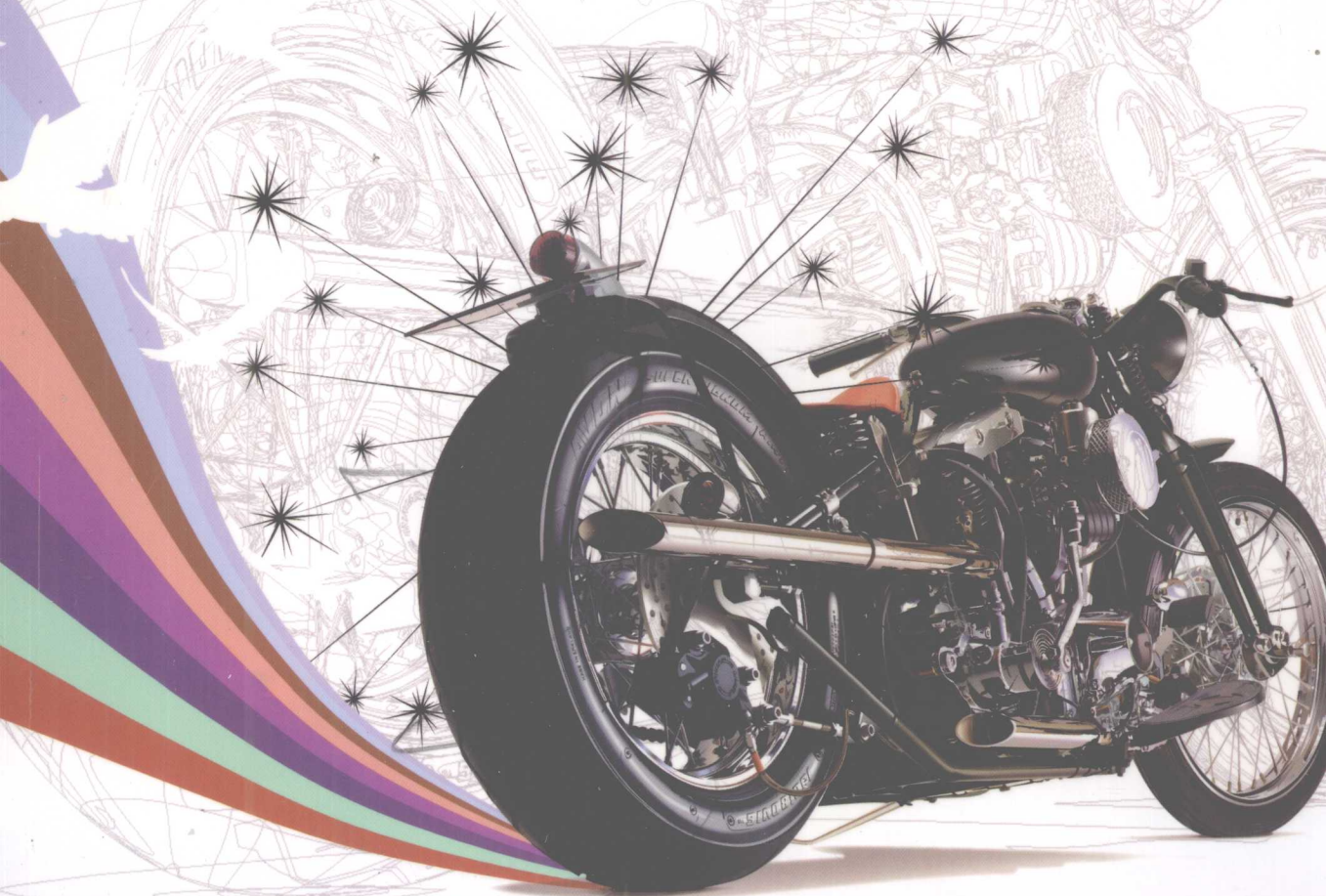

Illustrator CS3

矢量插画与商业应用 实例详解

周熠 编著

- ◆ 总结国内优秀插画设计师的制作思路，毫无保留地传授Illustrator绘制技法
- ◆ 讲解方式图文并茂，并且提供了颜色搭配的具体参数，再现绚丽画面So Easy
- ◆ 15个极具艺术效果的商业应用实例，掌握其核心技法可轻松应对工作需求
- ◆ 对Illustrator CS3的精华技术做了尽可能全面的覆盖，是入门读者的参考首选

Illustrator CS3

矢量插画与商业应用 实例详解

周 熠 编著

 科学出版社

北京科海电子出版社
www.khp.com.cn

内 容 提 要

随着插画艺术在商业领域中的运用不断扩展,越来越多的平面设计师开始重视提高自身的插画技术。矢量插画凭着其独具的无损细节、文件体积小等优点,又成为平面设计师学习时的首选。本书即针对Adobe公司出品的专业矢量绘图软件Illustrator在商业插画中的应用进行讲解。

本书共分14个章节,精选了15个代表性实例,如标志设计、个性时尚插画、杂志封面插画和网页设计等,引导读者上手操作。知识由浅入深、逐层推进;步骤详细、技法完备。本书在讲解实例的同时还介绍了Illustrator CS3新功能的使用,使读者能学到更多技术精髓。不论是Illustrator的入门读者还是有一定基础的从业人员,都能通过本书大幅度提高Illustrator的使用能力和插画设计制作能力。

为了方便读者学习和参考,随书附赠的光盘中提供了书中15个Illustrator矢量插画实例的源文件。

本书适合插画设计爱好者,以及从事平面设计、广告包装制作、网站制作的从业人员阅读参考,也可供相关培训班作为教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator CS3矢量插画与商业应用实例详解/周熠编著.
—北京:科学出版社,2008
ISBN 978-7-03-022269-5

I. I… II. 周… III. 图形软件, Illustrator CS3
IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第095553号

责任编辑: 杨 倩	/	责任校对: 李玉茹
责任印刷: 科 海	/	封面设计: 刘冉阳

科 学 出 版 社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京雅彩印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年8月 第一版	开本: 16开
2008年8月第一次印刷	印张: 21
印数: 000 1~4 000	字数: 510千字

定价: 62.00 元(含1CD价格)

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

Illustrator是由Adobe公司出品的一款非常流行的矢量图形制作软件，其功能强大、应用广泛，集矢量图形制作、图文排版、高品质输出与打印于一体。由于其强大的制作功能以及与图像处理软件Photoshop之间良好的跨平台兼容与共通性，Illustrator自诞生以来一直走在设计与插画等艺术行业的最前沿，受到许许多多优秀设计师与艺术家的青睐。Illustrator CS3是Illustrator家族中的最新版本，有着更强大的功能、更人性化的设计。

随着人们审美情趣与平面设计制作水平的提高，无论是在商业领域、艺术领域还是日常生活中，设计的多元化和广泛性已变得越来越明显，而插画也在更为广阔的领域中展现出其强大的视觉传递功能，尤其是在广告、标志、包装、出版物和网页设计等商业应用中。插画由于其独特的造型能力和表现方法，拥有不可替代的艺术地位和独特魅力。插画本来就有多种多样的创作方式与表现形式，而随着数码技术的不断发展，依靠计算机软件绘制的数码插画也不断衍生出新的形式。数码插画不仅越来越多地受到设计人员关注，同时以不断创新的时尚风格吸引着消费者的目光。

本书的主题就是通过实例制作引导读者学会Illustrator CS3，并能绘制出可以应用在商业领域与日常生活各个方面中的矢量插画。全书主要以类别为主，包括14章、15个实例。每个实例的制作都依照原始制作步骤精心截图，同时对每个步骤的制作方式都做了细致的讲解。在不同的实例当中，使用了不同的方法来达到类似的效果。书中对Illustrator CS3的技术做了尽可能全面的覆盖，包括实时描摹、剪切蒙版、不透明蒙版、各种常用效果和渐变网格等最常用和最精髓的技术，尽量使读者最大程度地掌握Illustrator在插画设计中的应用方法。

书中实例讲解分步合理、用语规范、语言通俗易懂，既能使读者了解实例中插画的制作流程，同时又能领会Illustrator CS3所具有的各种特点。在具体的操作步骤中采用双栏排版风格，左边为操作步骤，右边为图片信息，更加符合视觉习惯，方便读者理解。另外在图片中添加引导性的标注和颜色值，使读者操作起来更加轻松。

另外，为了方便读者学习，随书配套光盘中提供了所有实例的源文件，读者可以调用相关的源文件进行学习、参考。

业精于勤，希望读者在阅读本书后，能将书中所讲的内容多加练习，举一反三，制作出更为精美的矢量插画，同时也更大程度地挖掘Illustrator CS3的独特魅力。由于时间的限制，加之编者水平有限，书中难免会有疏漏和不足之处，希望广大专家、读者朋友能够给予批评指正。

编者

2008年4月

Chapter 1

标志设计

1.1 卡通风格标志设计

本实例主要使用钢笔工具配合“偏移路径”命令、填充渐变色和“路径查找器”面板来绘制卡通风格的标志。

P 002

中國
文化
國際研討會

2008 中國古文化國際研討會

ANG CHINA

發展道德 致力文化
統文化的復興

Chapter 1

标志设计

1.2 3D效果标志设计

本实例主要通过使用Illustrator特有的3D效果来实现标志的造型，并熟练利用图层关系来制作效果。涉及的功能包括椭圆工具、填充渐变色、“路径查找器”面板等。

P 010

Chapter 2

卡通壁纸设计

本实例主要使用钢笔工具对卡通形象和背景元素等进行造型绘制，并且以鲜艳的颜色和卡通形象做搭配。涉及的功能包括钢笔工具、高斯模糊效果和符号制作等。

P 025

Chapter 3

动物插画设计

本实例主要使用钢笔工具、椭圆工具和剪切蒙版等工具来绘制动物，重点是通过鲜明的颜色对比来表现出动物的形态。

P 049

Chapter 4

卡通人物形象设计

本实例主要使用钢笔工具和剪切蒙版等工具来绘制人物，重点是表现阴影和衣服的褶皱等细节，添加图案和文字等装饰元素。

P 063

Chapter 5

个性时尚插画设计

本实例主要使用钢笔工具、椭圆工具、矩形工具、自由扭曲和剪切蒙版等工具来绘制人物，重点是练习背景的绘制、矢量图案元素的组合，最后通过建立剪切蒙版来完善构图。

P 083

Chapter 6

风景插画设计

本实例主要使用钢笔工具、渐变网格及高斯模糊等工具来绘制风景，重点是练习运用渐变网格制作出过渡平滑的渐变色。

P 111

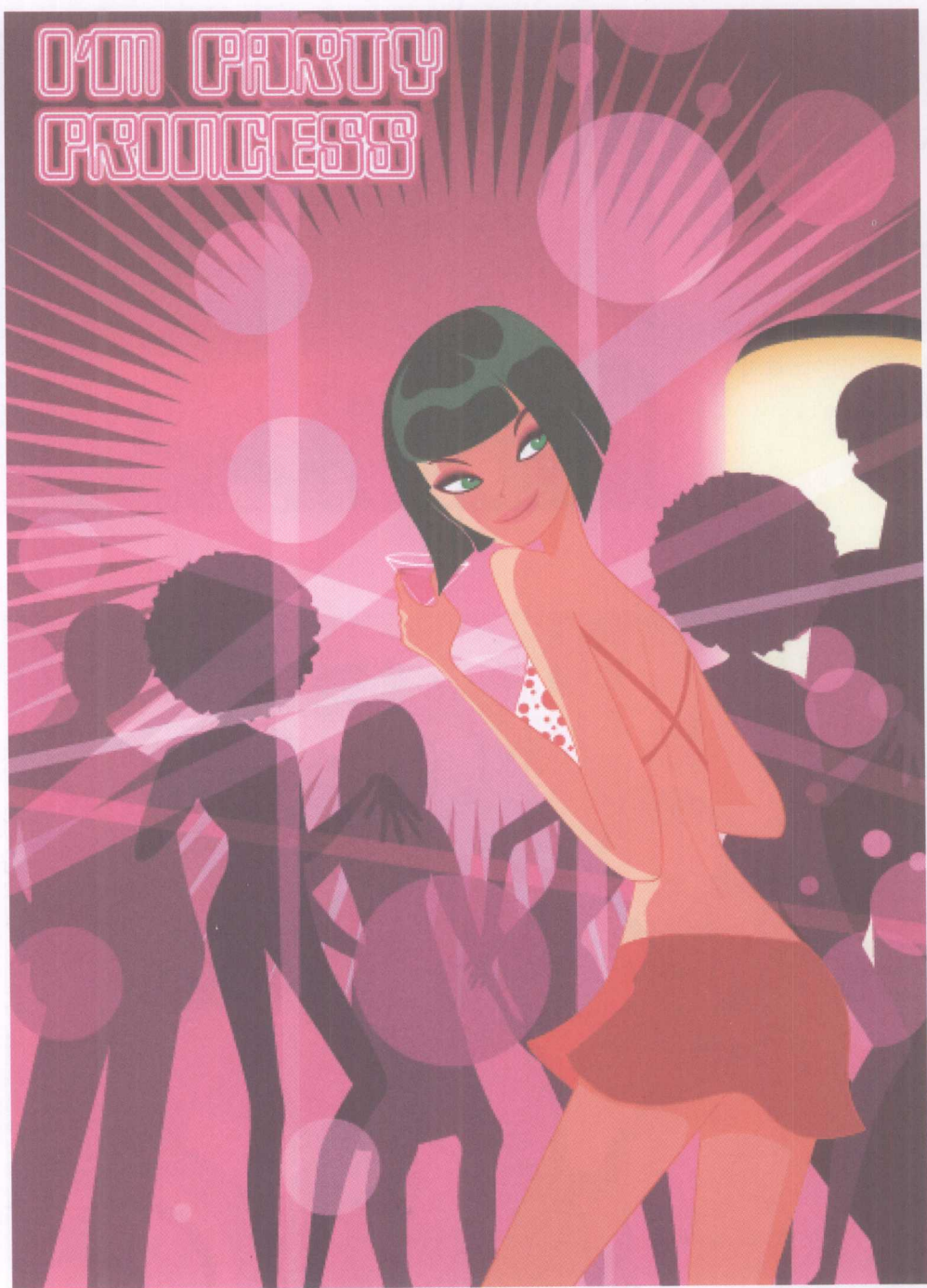
Chapter 7

图像与矢量的合成设计

本实例主要使用钢笔工具、建立混合和创建剪切蒙版等工具来完成设计，重点是练习将位图格式的人物照片与矢量元素进行合理搭配，表现出时尚的美感。

P 143

Chapter 8

杂志内页插画设计

本实例主要使用钢笔工具、椭圆工具和创建剪切蒙版等工具来完成杂志的插画设计，重点是根据内容需要，通过画面的构图和色调的搭配来完美表达出主题思想。

9月1日晚9时 小酒馆
盛情邀请各位实力RAPPER参加

my ??? FREE STYLE

同时邀请全国
HIP-HOP界知名人物
最优秀的
RAPPER B-BOX DJ等
现场演绎HIP-HOP神话

最强RAPPER争霸赛

8月 小酒馆
BATTLE 大賽

SHOW
US
YOUR
FREE
STYLE

Chapter 9 制作户外广告

本实例主要使用钢笔工具、矩形工具、文字工具和创建剪切蒙版等工具来完成户外广告的设计制作，重点是使用钢笔工具进行曲线造型，然后通过颜色及文字等元素的搭配来实现对主题的表达。

Chapter 10

CD 包装设计

本实例主要使用钢笔工具、矩形工具、文字工具和创建剪切蒙版等工具来完成CD包装的设计制作，重点是以鲜艳强烈的色彩和独特的构图形式表现出CD的风格。

P 193

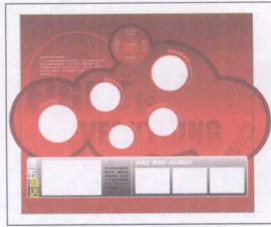
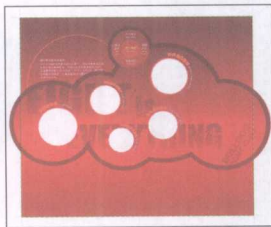
Chapter 11

杂志封面插画设计

本实例主要使用钢笔工具、椭圆工具、建立混合、填充渐变色和创建剪切蒙版等工具来完成杂志封面插画的设计，重点是以鲜艳的色彩和个性化的矢量图形来表达插画风格。

P 217

Chapter 12

网页设计

本实例主要使用钢笔工具、椭圆工具、路径文字工具、填充渐变色和创建剪切蒙版等工具来完成网页设计，重点是以协调统一的色调及风格较强的插画来体现网页所表达的主题。

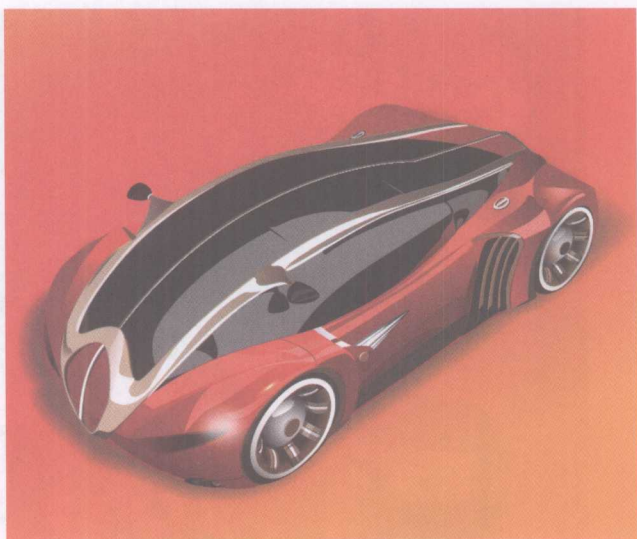

Chapter 13

产品设计

本实例主要使用钢笔工具、填充渐变色、设置透明度和路径查找器等工具来完成产品设计，重点是通过绘制阴影和高光来表现车身的质感，达到写实的效果。

P 277

Chapter 14

写实矢量人像设计

本实例主要使用网格工具、钢笔工具、羽化和高斯模糊等工具来完成写实矢量人像的设计，重点是通过细致调整渐变网格制作出细腻、逼真的渐变色。

P 303

1

Chapter 标志设计

标志设计是设计师最容易遇到的工作之一，而使用矢量制图软件设计标志更是常见。根据设计对象的不同，标志设计可分为很多不同的风格。不同风格的标志，向大众所传达的直观感觉、理念背景、文化内涵等都可能相去甚远。

本章所包含的两个实例分别是制作卡通风格和3D风格的标志。

第一个实例制作的是卡通风格的标志。整个标志由形象可爱的卡通元素构成，颜色鲜艳，图案丰富，整体给人以活泼而有生趣的感觉。整个标志的制作较为简单，其重点是红色小魔鬼卡通形象和卡通文字的绘制。

第二个实例制作的是一个较为复杂的3D风格标志。整个标志的灵感来源于道教的传统八卦图案，并由鲜艳的色彩和具有3D效果的新颖造型形成主题。标志层次丰富，元素构成不拘一格，其重点是3D效果的运用。由于此标志运用图层较多，整个构图较为复杂，在制作时需要耐心细致。

1.1 卡通风格标志设计

文件路径: Reader\Chapter 1\卡通标志.ai文件。

使用功能: 钢笔工具、“偏移路径”命令、填充渐变色、“路径查找器”面板等。

技法表现: 使用钢笔工具绘制出卡通风格的标志。

难度指数: ★★☆☆☆

标志设计流程图

制作文字

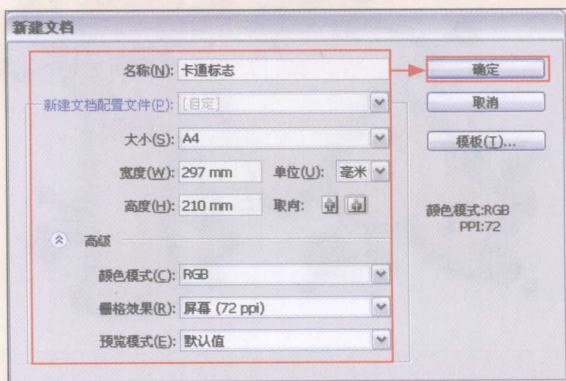
制作图形

完成效果

Step01 新建文件

执行“文件>新建”命令，弹出“新建文档”对话框，在对话框中设置“名称”为“卡通标志”，“颜色模式”为RGB（读者可以根据需要进行其他设置），单击“确定”按钮，新建一个图像文件。

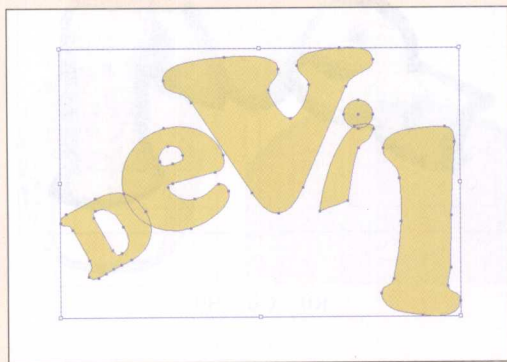
Step02 输入文字

单击文字工具 **T**，再在画面中单击，输入文字DeVil（字体为Cooper Std，大小为183.97 pt），并填充颜色。

Step03 轮廓化文字

选中文字，执行“文字>创建轮廓”命令（或右击，在弹出的菜单中执行“创建轮廓”命令），将文字转化为路径。

Step04 编辑文字图案

使用选择工具 、直接选择工具 和钢笔工具 等对路径进行编辑。编辑完成后在“图层”面板中将字母V的图层顺序放在最上面。

Step05 执行“偏移路径”命令

选中编辑好的路径，执行“对象>路径>偏移路径”命令，在弹出的“位移路径”对话框中设置“位移”为2mm，单击“确定”按钮，得到偏移出的新路径。

Step06 填充渐变色

对新的路径进行编辑，并填充渐变色。在“渐变”面板中选择相同的颜色值，但为每个字母设置不同的渐变角度：字母D为 37° ，字母e为 20.03° ，字母V为 -102.49° ，字母i为 2.42° ，字母l为 0° 。

R222、G153、B0 R108、G53、B0

Step07 绘制阴影1

单击钢笔工具，沿着文字路径的边缘绘制一条阴影路径，填充为黑色。绘制完成后，选中阴影路径并右击，在弹出的菜单中执行“排列>置于底层”命令，将它的图层顺序调整至最下面。

R0、G0、B0

Step08 绘制阴影2

使用钢笔工具分别为字母V和字母i上的圆点绘制阴影。注意调整图层顺序，将这两个阴影路径分别放置于字母V和圆点的下面。至此，文字图案绘制完成。

R0、G0、B0