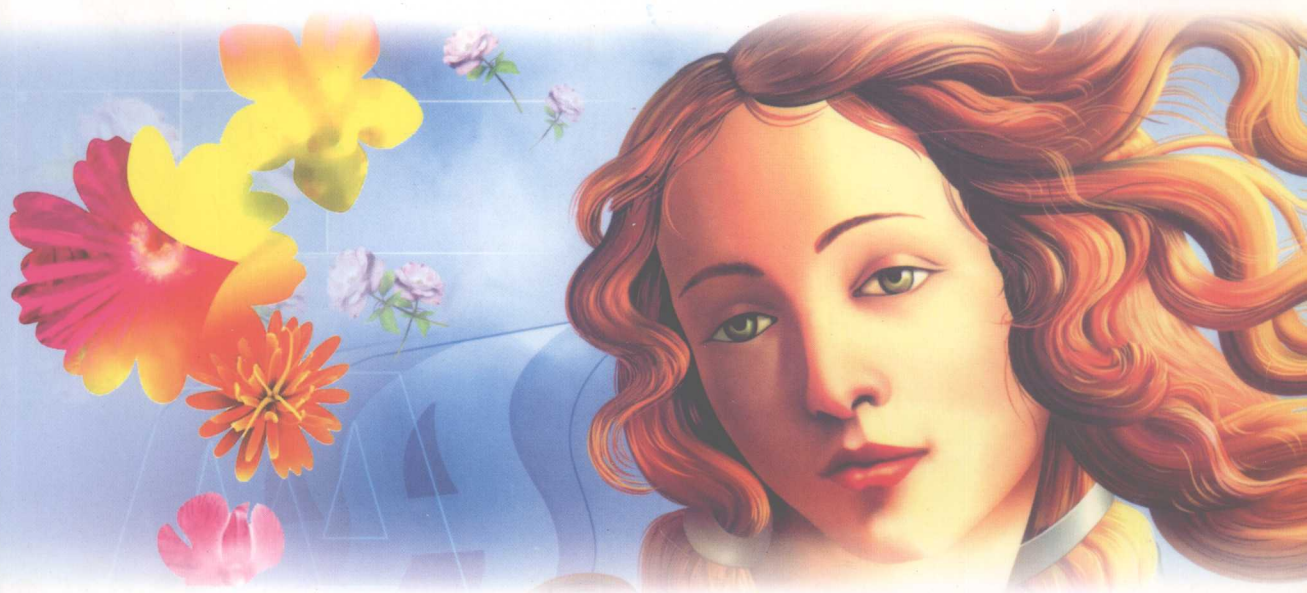

Adobe 中国教育认证计划规划教材

Adobe Illustrator

平面设计 范例教材

Adobe 公司北京代表处 主编
郭开鹤 编著

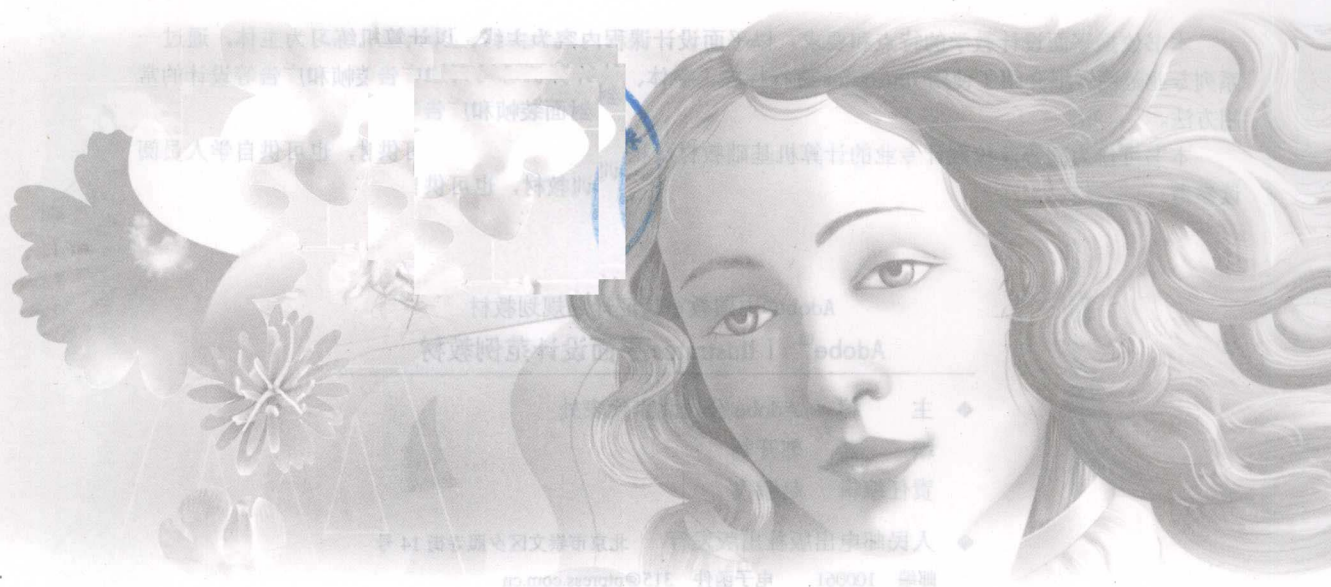
 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Adobe 中国教育认证计划规划教材

Adobe Illustrator

主要内容

平面设计 范例教材

Adobe 公司北京代表处 主编
郭开鹤 编著

ISBN 7-112-11913-0/TP · 3144

定价: 31.00 元

本书如蒙贵校订购, 请向贵校图书馆或向本社联系, 电话: (010) 67132333

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

Adobe Illustrator 平面设计范例教材/郭开鹤编著.

北京:人民邮电出版社,2003.11

Adobe 中国教育认证计划规划教材

ISBN 7-115-11912-0

I. A... II. 郭... III. 图形软件, Illustrator—教材 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090694 号

内 容 提 要

本书依据平面设计教学的特点和要求,以平面设计课程内容为主线,以计算机练习为主体,通过一系列专业范例详细介绍了使用 Illustrator 进行标志、字体、装饰图案、包装、封面装帧和广告等设计的常用方法。

本书可作为高等院校设计专业的计算机基础教材及相关专业的计算机培训教材,也可供自学人员阅读参考。

Adobe 中国教育认证计划规划教材

Adobe® I llustrator 平面设计范例教材

◆ 主 编 Adobe 公司北京代表处

编 著 郭开鹤

责任编辑 赵鹏飞

◆ 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>

读者热线 010-67129260

北京汉魂图文设计有限公司制作

北京顺义振华印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 800×1000 1/16

印张: 21

字数: 369 千字

印数: 1-6 000 册

2003 年 11 月第 1 版

2003 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-11912-0/TP · 3744

定价: 31.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系 电话: (010) 67129223

编者的话

在现代艺术设计教学中,平面设计课已成为重要的设计课程之一。平面设计不仅是构成整个设计教学的重要内容,而且它所研究的是艺术设计最基本的理论和方法。

在现代艺术设计教学体系中,平面设计、色彩设计、立体设计以及展示设计已融为一体,尤其是平面设计以二维作为其研究表现的空间,所涉及的各种形态、构成形式、构成规律、构成方法等,都是现代艺术设计在视觉表达中最基本的特征体现。

平面设计的基本特征集中体现在对各种平面形态要素及其构成规律的研究。平面设计的各种造型要素、形式规则、构成规律,以及空间、色彩、运动、立体感、表现方法的探索和研究,都将对具体的艺术设计起着至关重要的作用。

本书基于平面设计教学中的特点和要求,结合具体的平面设计应用与基本的平面设计理论、方法,并结合新的数字媒介、数字方法与传统的平面设计方法,使全书内容既有理论、有方法;又有实践应用。

Illustrator 自诞生至今,已发展成为平面设计领域中一种非常优秀的矢量图设计软件,它集图形、图像编辑处理,网页动画、向量动画制作等功能于一体,可以满足平面设计中的各种需要。本书重点介绍平面设计教学研究中涉及的基础内容和各种应用训练。

由于笔者水平有限,加上时间仓促,书中难免有不足之处,希望广大读者批评指正。

编者

2003年10月

011	第1章 平面构成设计	1
011	1.1 平面构成概述	1
011	1.2 平面构成造型要素	1
011	1.2.1 点的构成	2
011	1.2.2 线的构成	9
011	1.2.3 面的构成	16
011	1.3 平面构成的形式	23
011	1.3.1 重复构成	24
011	1.3.2 渐变构成	28
011	1.3.3 对比与特异构成	33
011	1.3.4 均衡与对称构成	42
011	第2章 企业形象的创意与设计	55
011	2.1 标志的定义和类型	55
011	2.2 标志设计的基本要求	58
011	2.3 标志的制作	60
011	2.3.1 图形类标志的制作	60
011	2.3.2 文字类标志的制作	72
011	2.3.3 图形与文字的组舍	80
011	2.4 VI视觉识别系统设计	98
011	2.4.1 VI视觉识别系统简介	98
011	2.4.2 VI视觉识别系统应用要素设计	100

第3章 文字与编排设计	110
3.1 文字设计	110
3.1.1 字体结构创意设计	110
3.1.2 字体内容创意设计	113
3.1.3 艺术字体设计实例	115
3.2 文字编排设计	143
3.2.1 版式设计基本原则	143
3.2.2 编排设计应用实例	146
第4章 装饰画及插图的绘制	161
4.1 装饰画概述	161
4.1.1 装饰手法	161
4.1.2 装饰造型	163
4.1.3 装饰色彩	164
4.2 插图概述	166
4.3 装饰画绘制实例	168
第5章 包装设计	212
5.1 包装设计概述	212
5.2 “猫砂”系列包装设计	217
5.2.1 “猫砂”包装袋图形设计	217
5.2.2 “猫砂”包装袋正面设计	222
5.2.3 “猫砂”包装袋背面设计	234
5.3 “姜饼小人”系列食品包装	237
5.3.1 “姜饼小人”儿童版包装造型展开图设计	237
5.3.2 “姜饼小人”成人休闲版包装造型展开图设计	249
第6章 书籍封面设计	259
6.1 书籍封面设计概述	259
6.2 书籍封面设计实例	262

第7章 招贴设计	300
7.1 招贴的分类及特征	300
7.1.1 招贴的分类	300
7.1.2 招贴的特征	302
7.2 招贴的构成要素与编排设计	304
7.2.1 招贴的构成要素	304
7.3 招贴设计实例解析	307

1

我们生活在三维空间里，然而在造型表现方面，二维平面中的创作机会反而较多，因此，广泛培养对二维平面的基本表现能力是至关重要的。“平面构成”便是将空间中的内容放到二维世界中加以实现的一种手法。

平面构成不是以表现具体的形体为特征，它是把自然形态加以分析，抽出它们的属性或要素，以便多角度地探讨它们的性质，反映了自然现象运动变化的规律。它具有两个方面的特点：

其次，强调高度自觉的理性活动，通过集中、突出的艺术概括来表现鲜明的个性，是一种自觉的、有意识的再创作过程，它运用数学逻辑和视觉反应的联系，以扩大应用几何学的美的概念为目的，力图冲破平面中时间空间范围的局限性，显示出具有超时空的表现力。

为了更充分地理解造型作品及作为基础的材料,可将其要素分解为形、色、质感等。其中,“色”又可分为色相、明度、纯度,“形”可进而细分为点、线、面等,而“质感”是物体的肌肤,也是与任何物体有关的造型因素。因此,点、线、面等称为平面构成的基本造型元素。

1.2.1 点的构成

一、点的概念与特点

点表示位置，没有厚度和宽度。在数学上，线与线相交的交点是点的位置，点是无形态的，没有大小面积；而作为造型要素的“点”是有面积、形态和位置的视觉单位，形态以圆形居多，其他形态的点还具有方向性。在平面构成中，点的概念只是一个相对概念，它是在比较中存在的。

就大小而言，点的大小不能超过视觉单位“点”的限度，超过就失去了点的性质，而形成面了。一般来说越小则点的感觉越强，越大则越具有面的感觉，同时点的感觉便相对减弱。但圆点情况较为特殊，不论它有多大，仍会给人以点的感觉。

如图 1-1 所示为散点的疏密排列，通过点有规律聚散的巧妙构成，可以表现曲面、阴影及其他复杂的立体感，还可以构成凸起或凹下的错视现象。

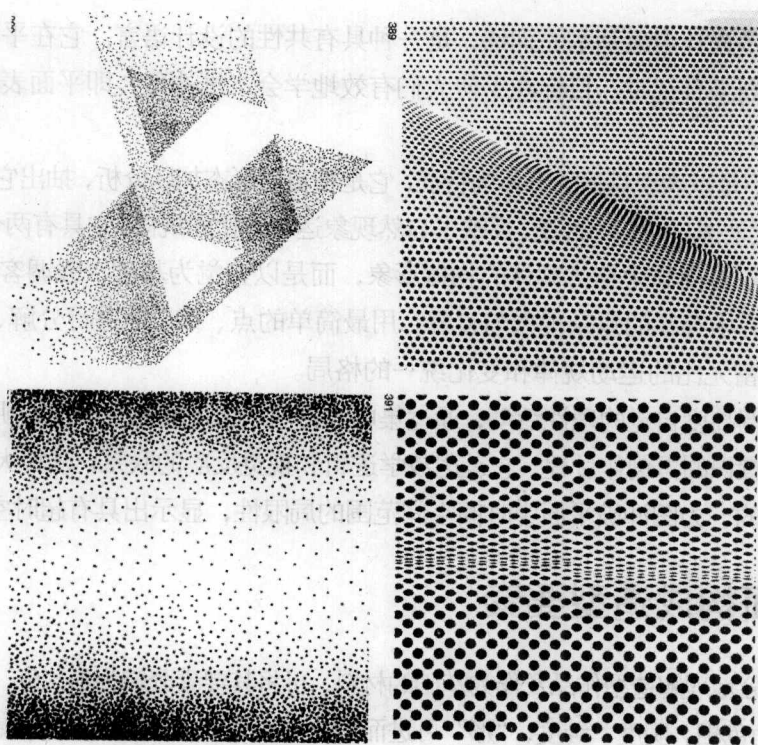

图 1-1

如图 1-2 所示,这两张国外海报设计得左图仿佛墨点随意洒落到画面上,却暗中构成了一个人脸部的图形;右图画面遍布脚印一般的散点,这些看似零乱无序的点实际上在画面中部形成了一个站立人的姿势,它们在图形设计上都利用了点聚集形成面这一基本构成原理。

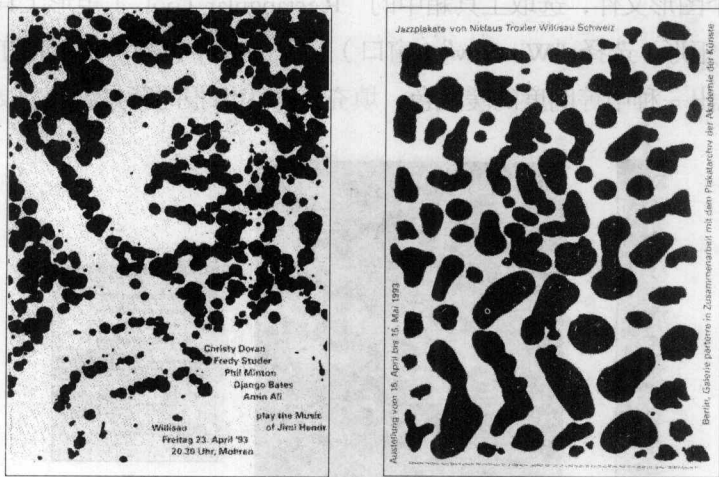

图 1-2

如图 1-3 所示,左图为图形化的散点构成,右图取材自一张音乐海报,它运用字母沿着曲线排列的手法,将散点在视点上错落有致地排列,在视觉上产生连续的线的感觉,并形成一种音符跳跃的律动感。

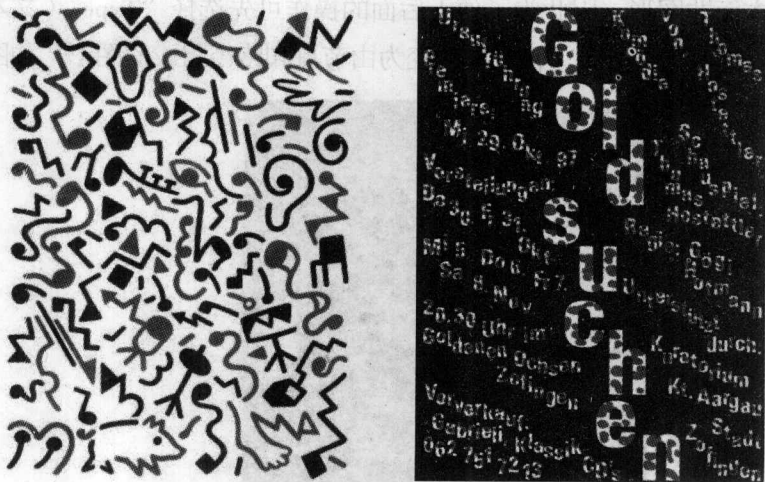

图 1-3

二、用 Illustrator 作点的构成练习

例 1-1 点的分离与排布

本例为一幅利用点构成原则制作的画面（见图 1-16），取材于韩家英设计的海报。

1. 新建一个图形文件，选取工具箱中的“Rectangular Tool”（矩形工具），绘制出一个作为整体背景的矩形，选择“Window”（窗口）\“Color”（色彩）命令，打开“Color”（色彩）面板，调配出一种中等明度的暖灰色，填充，作为海报的背景颜色，如图 1-4 所示。

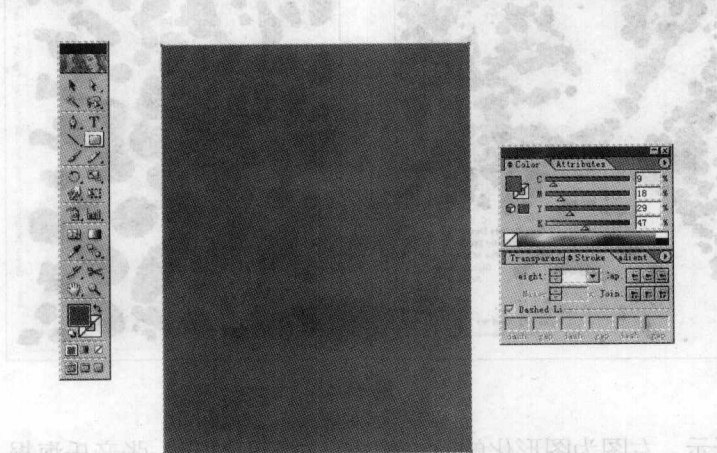

图 1-4

2. 选取工具箱中的“Type Tool”（文本工具），在背景色块上输入字母“X”，现在输入的字母是文本而非图形，因此为了便于后面的操作可先选择“Type”（文本）\“Create Outlines”（文本转轮廓）命令，将字母转变为由节点和路径组成的图形，如图 1-5 所示。

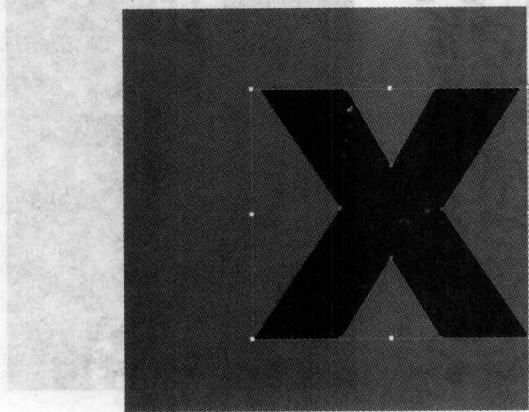

图 1-5

3. 将字母“X”复制两份(可按住 Alt 键用“Selection Tool”(选取工具)点中字母图形并拖动),在“Color”(色彩)面板上为3个“X”设置稍有差别的暗棕色,并将它们错落地叠放在一起。现在3个字母的颜色都是100%透明度的实地色,如图1-6所示,为了让它们产生透明重叠的效果,必须修改透明度设置。选择“Window”(窗口)\“Transparency”(透明度)命令,打开“Transparency”(透明度)面板,拖动面板中的“Opacity”(不透明度)滑动三角,将3个字母的不透明度分别设为“50%、40%、30%”,字母重叠部分的色彩比原来的颜色深一些,仿佛透明玻璃纸的重叠或水彩颜料的重叠效果,如图1-7所示。

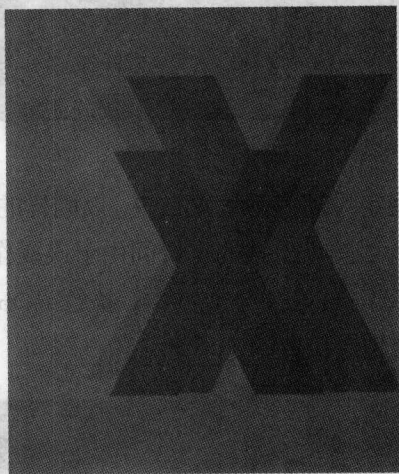

图 1-6

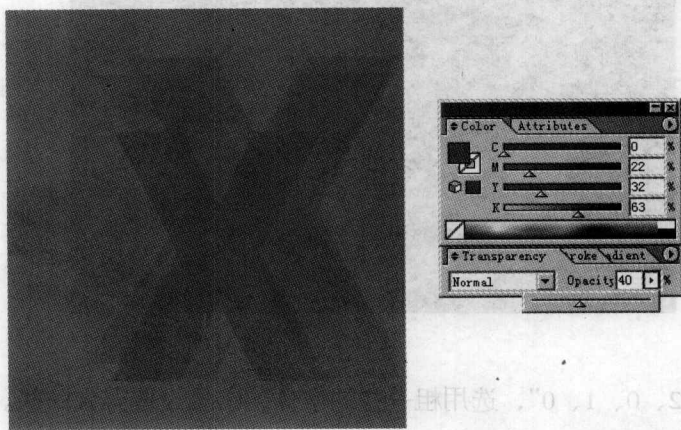

图 1-7

4. 用同样的方法,制作字母“N”的透明重叠,如图1-8所示。

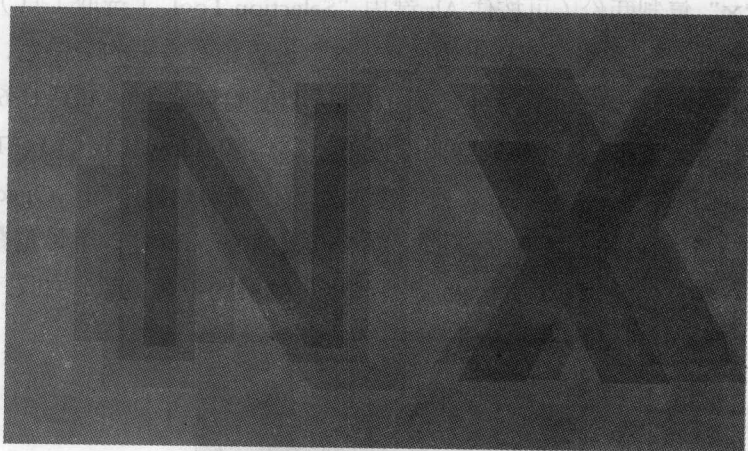

图 1-8

5. 再多输入几个字母, 将字号设置得稍微小些, 以同样的原理和制作方法将它们透明重叠, 并如图 1-9 所示排列。为了防止重叠的字母间由于误操作而错位偏移, 可用“Selection Tool”(选取工具)将同一组字母按 Shift 键依次选中, 执行“Object”(对象)\“Group”(成组)命令, 将其组成一组, 使相对位置固定下来。

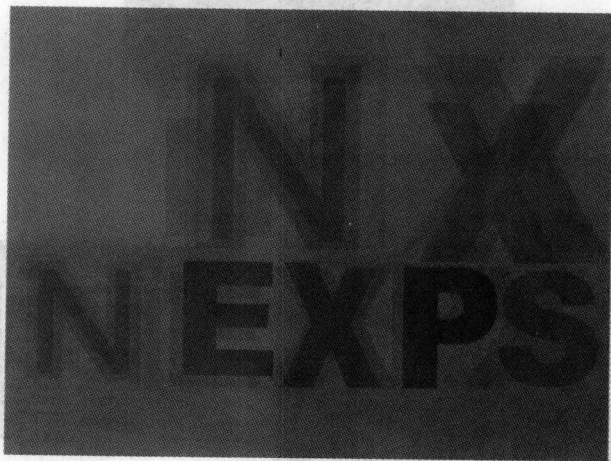

图 1-9

6. 输入数字“2、0、1、0”, 选用粗一些的字体, 字号设置得大一些。注意: 每个数字最好以单独的文本块来输入, 如图 1-10 所示。

2010

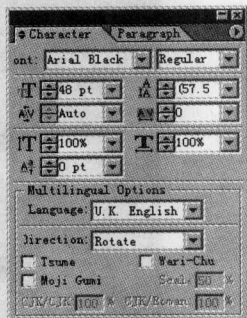

图 1-10

7. 将数字形状作为蒙版来处理。将输入的 4 个数字都选中，选择“Type”（文本）\ “Create Outlines”（文本转轮廓）命令，将数字转变为由节点和路径组成的图形。在工具箱底部将数字的填充和边线都设为“无色”，再选择“Window”（窗口）\ “Pathfinder”（路径寻找器）命令，打开“Pathfinder”（路径寻找器）面板，单击“Shape Modes”（形状模式）下的第 1 个小图标，它的功能是将分离的闭合路径合成一个路径整体，经过这一系列处理，现在这 4 个数字可作为单纯的蒙版路径来使用了，如图 1-11 所示。

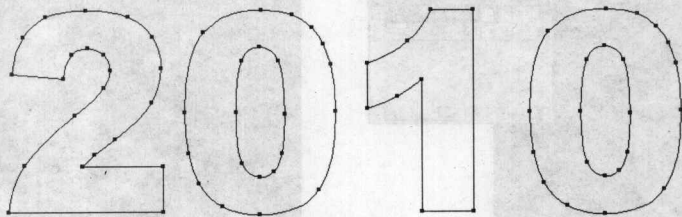

图 1-11

8. 选择“File”（文件）\ “Place”（置入）命令，置入一幅图像，将上一步做好的数字蒙版移动到图像的上面，按住 Shift 键将蒙版与图像都选中，选择“Object”（对象）\ “Clipping Path”（裁剪路径）\ “Make”（制作）命令，图像被置入到数字蒙版内，效果如图 1-12 所示。

图 1-12

9. 现在文字和背景效果基本制作完成,下面要添加疏密有致的散点了,如果将散点直接添加在文字与背景上,在选取和修改时势必会造成一定的混乱,因此要采用“层”的方式将其分隔开。选择“Window”(窗口)\“Layers”(层)命令,打开“Layers”(层)面板,单击面板右上角的小三角,在弹出式菜单中选择“New Layer”(新建层)命令,一个新的层“Layer2”将自动生成,如图 1-13 所示。选中 Layer2,选取工具箱中的“Rectangular Tool”(矩形工具),绘制出一系列矩形,也可以通过复制粘贴的方法,再对其进行简单的长宽变形,如图 1-14 所示。

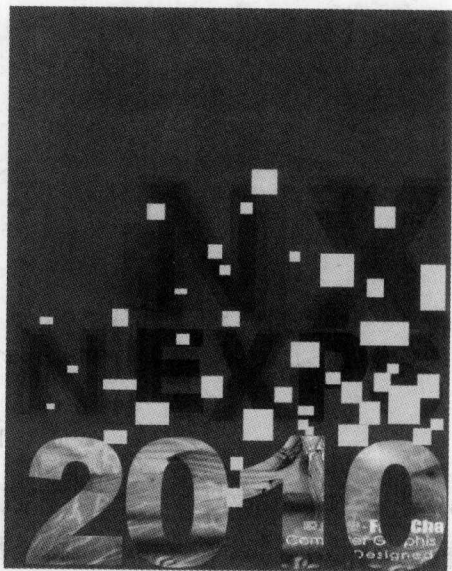
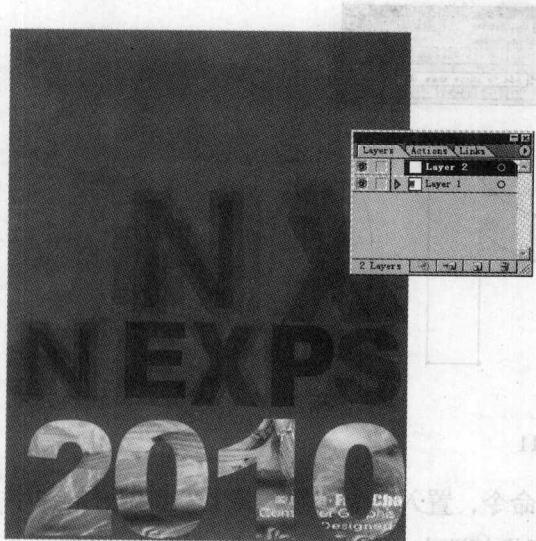

图 1-13

图 1-14

10. 参考本例步骤 7、8 中的方法, 将这些小矩形制作成为一个蒙版路径, 并将第 8 步的同一幅图像内容置入到矩形蒙版中, 如图 1-15 所示, 图像被散放的矩形点所分割, 散点中填充了分离的图像局部, 效果如图 1-16 所示。

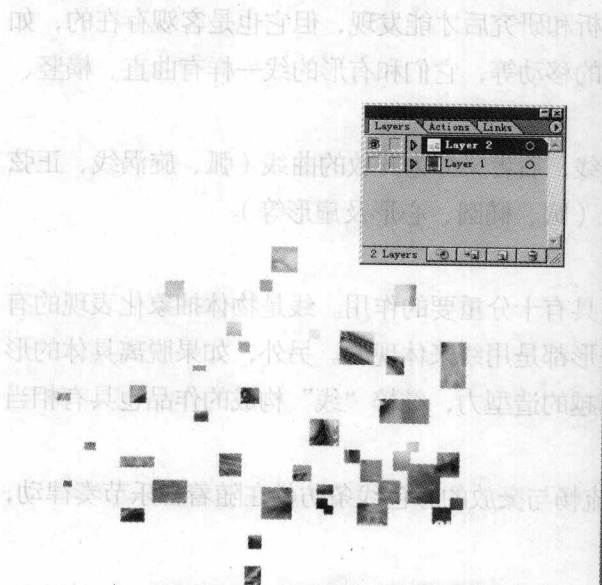

图 1-15

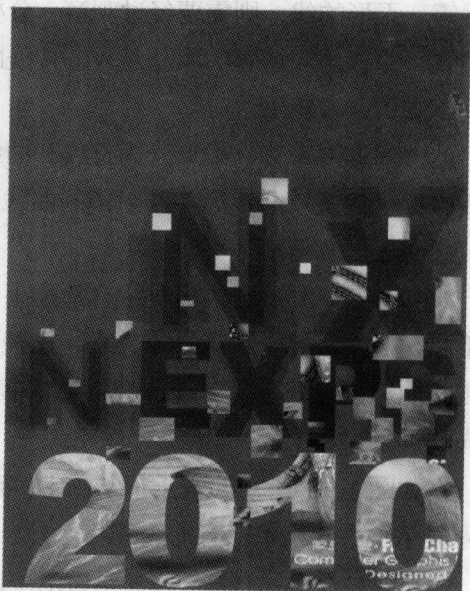

图 1-16

1.2.2 线的构成

一、线的概念与特点

线的概念

点移动形成线, 线移动形成面, 面移动便形成立体。在数学中, 极薄的平面互相接触时, 其接触处便形成线, 同面相交则形成曲线。几何学上视线为没有“量”的东西, 没有粗细, 只有长度、方向和形状。然而在造型领域中, 我们必须将线视觉化, 线应该具有粗细和宽度。但是, 线的粗细也和点的大小一样, 是一个相对而言的参数, 粗细不等的线条并置时, 视觉上宽度较大的线条所具有的“线”的形象会有所减弱, 而它具有的“面”的形象会增强。

不同的工具所绘制的线条, 甚至同一种工具在不同纸张或别的介质上所绘出的线条, 所具有的性格、韵味和情感都是完全不同的。一般说来, 线比点更能表现出自然界的特征、自然界的面和立体, 它能鲜明地勾勒和强调出形体, 确定边界指示的方向, 暗示空间, 启

发人的思维。

线的种类

线可分为有形的线和无形的线两种。有形的线是直观可视的,如直线、曲线、弧线及虚线等。无形的线,则需要经过观察、分析和研究后才能发现,但它也是客观存在的,如鸟类飞行的轨迹、烟雾的飘动及人的视线的移动等,它们和有形的线一样有曲直、横竖、斜正、虚实以及粗细之分。

就“线形”来分,线形分为直线和曲线,后者又分为开放的曲线(弧、旋涡线、正弦曲线、抛物线及双曲线等)及封闭的曲线(圆、椭圆、心形及扇形等)。

线的作用和属性

“封闭的线形成形”,可见线在造型上具有十分重要的作用。线是物体抽象化表现的有力手段,插图、标志、记号及文字,这些形都是用线来体现的。另外,如果脱离具体的形来观察的话,可以发现,线本身就具有卓越的造型力,纯粹“线”构成的作品也具有相当动人的力量。

在如图 1-17 所示的音乐招贴画中,流畅与豪放的彩色线条仿佛在随着音乐节奏律动,充分显示了手绘线条随意的美感与魅力。

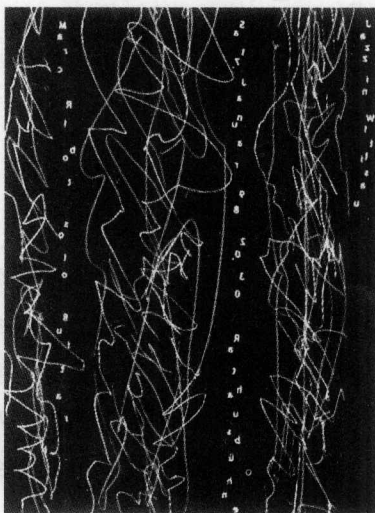
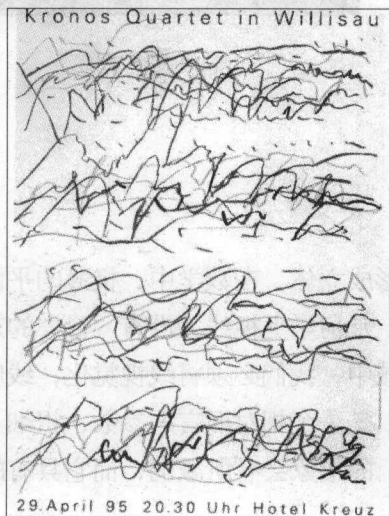

图 1-17

如图 1-18 所示为以线构成为主的招贴画作品,线是物体抽象化表现的有力手段,图中由虚实相间的线条构成的图形与文字很好地传达了作品的主题。