

中央美术学院

电脑美术范例教材系列
插图艺术

ILLUSTRATOR

薄玉改 著

全
彩
印
刷

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

中央美术学院

电脑美术范例教材系列
插图艺术

ILLUSTRATOR

薄玉改 著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

全彩印刷

内 容 简 介

本书是根据多年的教学经验和设计理念在创作的基础上完成。作者认为：创造性的思维是无法传授和学习的。不过，创意的体现是通过色彩、线条、文字、图像等元素来实现的，而色彩、线条、文字等造型上的能力，却可以通过训练和学习来获得。色彩的知识、造型的知识、印刷的知识...，对于一个设计师来说，与创造性思维是同等重要的。作为应用于平面设计领域以及插图创作的 Adobe Illustrator 软件，有其区别于传统艺术（如中国画、版画、油画、水彩画、水粉画等）的独特造型方式。

本书以一系列的插图创作为主线索，在图形的创建过程中把 Adobe Illustrator 的造型方式逐一地介绍给大家，希望在读者与作者共同的合作中，了解和掌握 Illustrator 的各种造型手段。同时本书也介绍了常见的设计稿件的制作流程，介绍了与之相关的打印、出片、印刷等常识。

本版 CD 内容为书中涉及的原始图像和最终完成图。

盘书系列名：中央美术学院电脑美术范例教材系列

盘 书 名：插图艺术家 ILLUSTRATOR

作 者：薄玉改

责 任 编 辑：陈绿春 于天文

CD 制 作 者：希望多媒体开发中心

CD 测 试 者：希望多媒体测试部

出版、发行者：北京希望电子出版社

地 址：北京市海淀区知春路甲 63 号卫星大厦三层 100080

网址: www.bhp.com.cn E-mail: lwm@bhp.com.cn clc@bhp.com.cn

电话: 010-62520290, 62521724, 62528991, 62630301, 62524940, 62521921, 62521724 (发行)

010-82675588-318, 62532258, 62562329 (门市) 010-82675588-501, 82675588-201 (编辑部)

经 销：各地新华书店、软件连锁店

排 版：希望图书输出中心 孙红

CD 生 产 者：北京中新联光盘有限责任公司

文本印刷者：北京广益印刷有限公司

开本 / 规格：889 毫米×1194 毫米 1/16 19.125 印张 全彩印刷

版次 / 印次：2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数：0001~5000 册

本 版 号：ISBN 7-900101-59-4

定 价：68.00 元（本版 CD）

说明：凡我社产品如有残缺，可执相关凭证与本社调换。

信息时代的图像世界为我们洞开了无限延展的视觉空间，计算机图像在这个空间里无疑占据了主要的领地。对于今天的我们来说，计算机图像已经如同生命所需的水和空气一样，成为精神文化需求中不可缺少的内容。正由于此，在艺术教育领域，“电脑美术”这门新的课程与专业应运而生，并且以不断更新的态势迅速发展。20世纪八十年代，西方发达国家的各类美术院校和综合性大学的美术系接踵开设了电脑美术，我国的电脑美术教学也从九十年代初相继发展，在引进、吸收国外软件的基础上，一方面通过艺术家对高深技术的运用，创造出具有高智慧含量的独立的艺术图像，一方面导向大面积的普及，在应用型艺术中形成繁荣的图景，形势方兴未艾。

中央美术学院早在一九九三年就设立了电脑美术工作室，早期为校内各专业学生的选修提供实践的机会，目前已经承担了一些专业必修课的教学。使不同专业的学生都能掌握电脑美术的基础知识和这门“时代技能”，并达到一定水平。同时也为社会培训了大量电脑美术人才，创作了不少电脑美术作品。在教学与创作的过程中，工作室的教师们努力吸收、掌握不断发展的软件，将它们编织成适用于美术专业的教材。应该说，有关电脑美术的书籍而今名目繁多，但真正适合于教学、富有清晰逻辑和实践情景的教材却仍然不足。怀抱着发展电脑美术教学的理想，中央美术学院电脑美术工作室组织编写了《中央美术学院电脑美术范例教材系列》丛书。

本着“在学习中创作，在创作中学习”的宗旨，这套教材以典型范例为主线，循序渐进地介绍了工具、菜单命令的功能及运用。由于编著者有创作中积累起来的经验，深知这种新技术学与用的关系，因此在编写中，侧重于解决问题、直奔关键、锁定创作这些目的，整套书避免了软件说明书式的枯燥和乏味，而选择经典而实用的范例进行讲解，相比同类书籍，它们的应用性更强，能够调动起学习者的兴趣，使学生快速地掌握软件，进入创作的阶段。

这套教材既适合于广大的初学者，也适合于有一定基础而想有所提高的人。我相信，这套教材的出版将会对电脑美术的教学和普及起到推进的作用。

中央美术学院副院长

中央美术学院电脑美术范例教材系列编委会

主 编 / 薄玉改

副 主 编 / 许亚平

编 委 / 按姓氏笔划为序

于天文	田易新	李 磊	许祚强	许亚平	陆卫民
陈绿春	杨笑冰	杜振光	蔡 敏	薄玉改	

封面设计 / 许亚平

地 址 / 北京市朝阳区花家地南街8号

中央美术学院电脑美术工作室C1-301

邮 编 / 100102

电 话 / 010-64771108 64771109

网 址 / www.fine-arts-cn.com

前 言

创造性的思维是无法传授和学习的。不过，创意的体现是通过色彩、线条、文字、图像等元素来实现的，而色彩、线条、文字等造型上的能力，却可以通过训练和学习来获得。色彩的知识、造型的知识、印刷的知识...，对于一个设计师来说，与创造性思维是同等重要的。作为应用于平面设计领域以及插图创作的 Adobe Illustrator 软件，有其区别于传统艺术（如中国画、版画、油画、水彩画、水粉画等等）的独特造型方式。

Adobe Illustrator 作为工业标准矢量图形软件，为插图艺术家、设计人员和网络开发人员提供了丰富多样而又功能强大的造型手段，被广泛应用于插图、平面设计和网络设计领域。

本书以典型范例贯穿始终，分三部分介绍 Adobe Illustrator 软件。

因为篇幅的问题，并不是 Illustrator 中所有的命令都在本书中作了介绍。

本书的宗旨在于用鲜活的实例激发同学们学习的热情，引导同学们能够尽快掌握 Illustrator 主要功能加以应用。尽管本人从事电脑美术教学很多年，但教材中难免存在错误和不当之处，恳请读者指正。

本套系列教材的编写得到了中央美术学院领导和有关朋友的支持与帮助，在此表示深切的感谢。

作者

2003 年 7 月于中央美术学院

目 录

第 一 部 插 图 创 作

第1章 工具箱	4
1.1 选择工具群组	6
1.2 造型工具群组	9
1.3 变形工具群组	17
1.4 符号喷枪与图表工具群组	19
1.5 网格渐变工具群组与混合工具	20
1.6 切片与剪刀工具	22
第2章 图形的组合编辑	28
2.1 梳妆镜	28
2.2 几何图案纹样	36
2.3 磁盘图形	44
第3章 钢笔工具	58
3.1 爬娃娃插图	58
3.2 挂毯图案	61
3.3 菊花图	80
3.4 水仙花, 摇篮图, 仕女图	97

第4章 明暗光影的表现 102

- 4.1 明暗光影的表现——渐变填充 102
- 4.2 明暗光影的表现——图形混合 119
- 4.3 明暗光影的表现——渐变网格 127
- 4.4 明暗光影的表现——透明与合成模式 166

第5章 Illustrator 的色彩体系 182

- 5.1 色彩基础 182
- 5.2 色彩的三个属性 182
- 5.3 颜色模式和颜色模型 183
- 5.4 专色、印刷色（全刷印刷色与非全局印刷色）与拼版色 .. 186
- 5.5 颜色在屏幕上的显示与印刷、打印的差异及原因 190

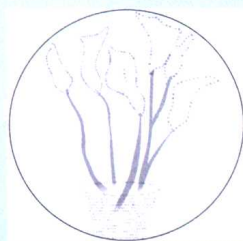
第6章 特殊编辑 192

- 6.1 蒙版 192
- 6.2 镂空效果 194
- 6.3 路径寻找器与边线描边 198
- 6.4 外框路径与偏移路径 202
- 6.5 封套变形与滤镜效果 208
- 6.6 特效笔刷 213

目 录

第 二 部 分 文 字

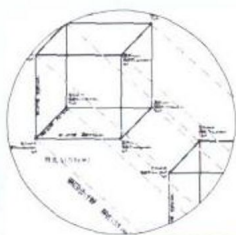
第 7 章 字体 221

第 8 章 文字工具 226

第 9 章 轮廓字 230

第10章 字符属性与段落属性 234

10.1 字符属性的设定 234

10.2 多重模型字体设计 238

10.3 段落属性的设定 242

10.4 制表符标尺 246

第11课 字体效果 250

11.1 空心字的效果 250

11.2 填色加边效果 250

11.3 浮雕效果 251

11.4 阴影字效果 251

11.5 斧劈阴影字效果 251

11.6 斑点效果 252

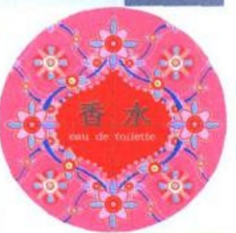
11.7 光束效果 252

11.8 纹理效果 253

11.9 立体字效果 255

11.10 各种变形文字效果 257

11.11 各种滤镜变形文字效果 258

第12章 图文混排 260

目录

第 三 部 分

设 计 应 用 实 例

第 13 章 封面设计制作实例 267

- 13.1 设定文档尺寸 267
- 13.2 显示标尺并设定新的标尺原点 267
- 13.3 用参考线划分封面、封底、书脊和勒口区域 268
- 13.4 绘制黑色的背景并制作改锥的轮廓图形 269
- 13.5 芯片图案的制作 271
- 13.6 书名、出版社等文字内容的安排 273
- 13.7 海报 277

第 14 章 香水的外包装 279

- 14.1 建立新的文档并设定文档尺寸 281
- 14.2 用参考线界定包装盒各个面 281
- 14.3 图案的设计制作 282
- 14.4 定义图案 290
- 14.5 绘制包装盒（包括出血量的设定） 291
- 14.6 填充图案 292
- 14.7 名片 295

第一部分 插图创作

NO. 1

工具箱

荷花蜻蜓图

清华大学美术学院电脑美术范例教材系列

第1章 工具箱

在PC计算机上安装 Adobe Illustrator 程序后,在系统的应用程序中就会有 Illustrator 的执行图标。在屏幕左下角的[开始]按钮上单击鼠标左键,从展开的面板中选择[所有程序],并把鼠标移至其后的三角钮上,计算机主机硬盘中安装的所有应用程序的执行命令显示出来,从中选择 Adobe Illustrator 即可进入 Illustrator 程序(见图1-1)。

图1-1

执行 File (文件)>Open (打开) 命令,开启名为《Magali》的插图文件(见图1-2)。

图1-2

Illustrator 的界面包括顶部的菜单命令、可移动的工具箱、若干浮动面板(如调色面板、对齐面板、路径寻找器面板等)和用于做插画的画板。

画板是进行插图创作和排版的有效区域。未来要输出打印的线稿图必须放置在画板的边界框内才有效,了解这点对于刚刚开始学习的同学是非常重要的。

默认情况下,页面拼贴线显示在画板中。在设计制作阶段,不需要页面拼贴线。执行View(视域)>Hide Page Tiling(隐藏页面拼贴线)命令,可以把页面拼贴线隐藏起来。

执行View(视域)>Outline(轮廓线)命令,线稿图(插画)以线框图显示(见图1-3)。

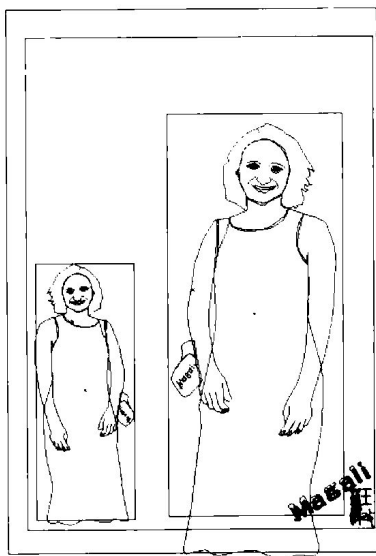

图 1-3

再次执行View(视域)>Preview(预览)命令,线稿图将恢复颜色、线条粗细等细节属性。预览状态下的插图即是未来印刷中的成品样式(二者在色彩上会存在一定的偏差)。

按着键盘上Alt键的同时,用鼠标点击工具箱中的缩放镜工具(Q)若干次,屏幕被缩小,直至出现一个白底的正方形。这是Illustrator的工作台,其大小为5779.55 X 5779.55(mm)。工作台的主要用处是能够在上面编辑图形,但是却不能作为有效的图形进行输出。也就是说,编辑完成的图形一定要移到画板的边界框内。画板的边界框就是文档的尺寸,可以在File(文件)>Document Setup(文档设定)中或者在File(文件)>New(新文档)中进行设定。在Illustrator中可以设定的最大文档尺寸为宽5779.55毫米、高5779.55毫米。

用鼠标左键双击工具箱中的抓手工具(H),在任何比例的显示状态下均可切换为全窗口显示(在窗口中显示最大的文档全貌)。画板的边界框一般要求显示在屏幕上,这也是Illustrator的默认状态。如果执行View(视域)>Hide Artboard(隐藏画板)命令,能够隐藏画板的边界框。这种情况通常是在线稿全部完成后看整体效果时使用,在设计制作过程中建议保留画板的边界框,执行View(视域)>Show Artboard(显示画板)命令即可。

Illustrator的工具箱内有70多种工具,大体上分为选择工具、造型工具、文本工具、变形工具、图表工具、渐变工具和切片等工具,为创建插图、文字、色彩、图表提供了方便而强大的工具群组。有些工具的右下角有一黑色三角图标,表示该工具图钮还包含一些工具。当用鼠标左键单击该三角图钮时,隐藏的工具便可显示出来。例如用鼠标左键单击直接选择工具(L)旁的三角时,便可显示出群组化选择工具(M),见图1-4。

图 1-4