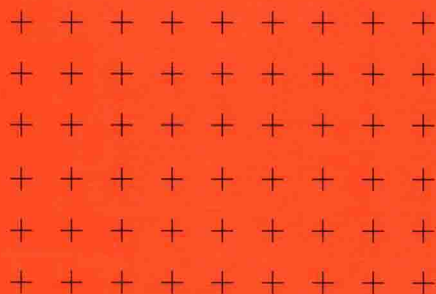

服装设计表现 Illustrator

陈良雨

著

 化学工业出版社

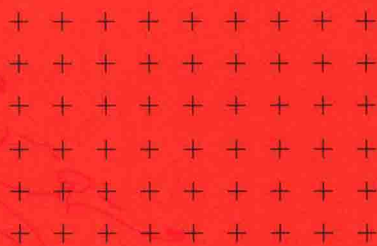

Illustrator

服装设计表现

陈良雨

—
著

化学工业出版社

·北京·

本书结合作者多年的服装设计和教学经验,介绍了 Illustrator 软件在服装设计领域中的具体应用方法和技巧,作者将大量设计工作和教学中的案例进行梳理解析,便于读者举一反三地学习和实践。扫描封底的二维码,可下载本书所有案例的 AI 格式素材包,为读者提供全面、深入、直观的学习参考资料。全书内容围绕服装设计元素绘制表现展开,分为 Illustrator 软件基础、Illustrator 服装款式表现、Illustrator 服装面料表现、Illustrator 服装配件表现、Illustrator 服装人像表现、Illustrator 服装效果图表现,共六章内容。

本书既可以作为服装设计师、服装设计助理、时尚插画师及服装设计爱好者等的学习和参考用书,又可作为高等院校服装设计专业学生的教材。

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator 服装设计表现/陈良雨著. —北京:化学工业出版社, 2019.3

ISBN 978-7-122-33708-5

I. ①I… II. ①陈… III. ①服装设计-计算机辅助设计-图象处理软件 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第007486号

责任编辑:李彦芳
责任校对:边涛

装帧设计: 溢思视觉设计
E-mail: issstudio@126.com

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:北京缤索印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张7½ 字数177千字 2019年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:49.80元

版权所有 违者必究

前言

PREFACE

随着信息化时代的全面到来，服装设计也正在全面走向设计信息化，采用计算机软件进行服装设计表现是服装设计师必备的专业素质。

在现今服装设计绘制的应用软件中，主要有Photoshop、Illustrator、CorelDRAW以及一些服装CAD公司开发的软件。其中Photoshop为位图软件，结合各种笔触效果，非常适合用于手绘风格的服装效果表现；Illustrator、CorelDRAW为矢量图软件，更适合用于以线描为主要表现形式的、要求更为严谨的服装款式设计等的表现，因其绘制更为严谨与准确，所以在服装公司用于指导生产的服装设计图基本上都以矢量图软件绘制为主。

本书采用的矢量图软件Illustrator与Photoshop都属于Adobe公司。Illustrator与PS具有更为便捷的兼容性。Illustrator各版本之间的融合性更强，Illustrator的使用人群更广，且仍在增加，Adobe软件的色彩显示更为统一等特性，使得Illustrator在服装设计中的应用领域越来越广泛。相对于市场上较为成熟的CorelDRAW服装设计绘制的图书来说，Illustrator服装设计方面的图书相对较少，而年轻的专业设计师们会越来越习惯使用Adobe旗下的设计软件，所以本书具有较强的实用性和针对性。

本书内容全面、系统，包括服装设计的款式、面料、配件、人像、效果图等所有元素的绘制表现技法，书中所用到的表现技法，均为笔者多年使用Illustrator软件进行服装设计的专业实践和教学经验的总结。章节设计根据内容的难易水平递进，使读者能够循序渐进地掌握Illustrator软件的基础操作以及在服装设计各个元素中的表现技

法。另外，读者还可以通过扫描封底上的二维码，下载本书所有案例的AI格式素材包，以方便读者们对案例进行深入解析和更为直观的学习参考。

学无止境，Illustrator作为一个功能强大、应用丰富的绘图软件，本书相关的软件应用可以说是Illustrator软件功能的冰山一角，还有更多软件功能、更好的表现技法等待我们去开发，希望本书对于Illustrator软件在服装设计中的应用能起到抛砖引玉的作用，读者在今后能开发出更多、更实用、更方便的功能，进而应用在服装设计中。

由于笔者水平有限，书中难免存在不足和纰漏之处，还望行业专家与读者们批评指正。

陈良雨

2018年10月于北京

ILLUSTRATOR

目录

第一章 Illustrator 软件基础 001

第一节 Illustrator 软件简介 002

第二节 Illustrator 软件工作界面 002

第三节 Illustrator 软件基本操作 004

第二章 Illustrator 服装款式表现 014

第一节 半截裙款式 015

第二节 裤装款式 019

第三节 T恤款式 022

第四节 上衣款式 026

第五节 大衣款式 033

第三章 Illustrator 服装面料表现 039

第一节 印花衬衫面料 040

第二节 水洗牛仔面料 044

第三节 精纺呢大衣面料 048

第四节 网纱礼服面料 051

第五节 羽绒服面料 057

第六节 优秀案例精选 061

第四章 Illustrator 服装配件表现 064

第一节 眼镜 065

第二节 项链 067

第三节 鞋靴 075

第四节 箱包 078

第五节 腰带 080

第五章 Illustrator 服装人像表现 082

第一节 人体 083

第二节 脸型 085

第三节 五官 087

第四节 发型 091

第六章 Illustrator 服装效果图表现 095

第一节 写实类效果图 096

第二节 卡通类效果图 099

第三节 创意风格表现技法 103

第四节 优秀案例精选 105

第一章

Illustrator 软件基础

第一节 Illustrator 软件简介

Illustrator (AI), 是Adobe公司推出的基于矢量的图形制作软件。自1987年面世以来, 已经发展为矢量插图和矢量设计的业界标杆, 广泛应用于印刷出版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等, 也可以为线稿提供较高的精度和控制, 适合生产任何小型到大型设计的复杂项目。Illustrator的稳定性非常高, 可以无缝地在Adobe系列软件中切换, 由于与行业领先的Adobe Photoshop、InDesign、After Effects、Acrobat等软件产品的紧密结合, 使得设计项目能从设计到打印或数字输出得以顺利地完成。

Illustrator软件借助精准的形状构建工具、流体和绘图画笔以及高级路径控件, 运用强大的性能系统所提供的各种形状、颜色、复杂的效果和丰富的排版, 能帮助设计师自由地尝试各种创意, 准确传达设计者的创作理念, 非常适合应用于服装设计效果图的绘制。

Adobe Illustrator目前最高版本为CC2018, 界面设计沿用CS6的浅灰色, 学习本书时采用CS6、CC2016、CC2017、CC2018各版本皆可。

第二节 Illustrator 软件工作界面

Adobe Illustrator软件安装完成后, 执行“常用软件- Illustrator”命令或者双击桌面的快捷图标, 即可进入Illustrator的工作界面(图1-1)。工作界面主要包括菜单栏、控制栏、工具箱、面板、编辑区等。

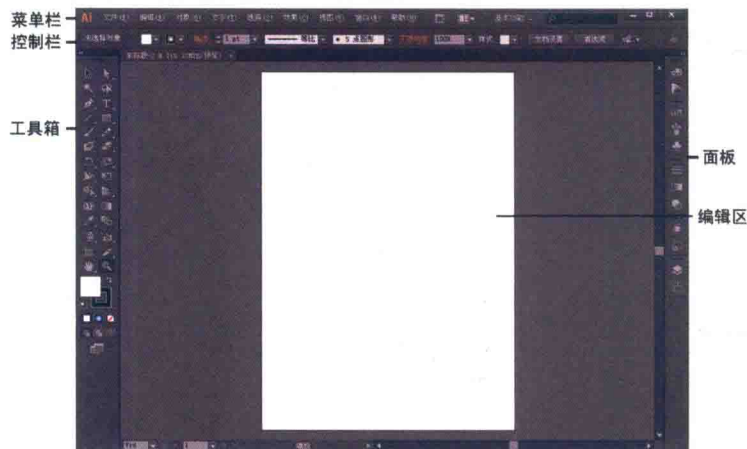

图 1-1 Illustrator 工作界面

一、菜单栏

Illustrator软件的大部分命令都放置在菜单栏里, 软件主要功能都可以通过执行菜单栏中的命令来完成。在菜单栏中包括文件、编辑、对象、文字、选择、效果、视图、窗口、帮助9个功能菜单(图1-2)。

图 1-2 菜单栏

二、控制栏

控制栏在无文档操作时为空白状态，当编辑区有文档时，在控制栏区会显示所选择文档的相关属性，并能对相关属性数据进行设置，使所选择的对象产生相应的变化（图 1-3）。

图 1-3 控制栏

三、工具箱

工具箱为放置经常使用的编辑工具，并将近似的工具以展开的方式归为工具组，我们在进行图形绘制时所用到的大部分工具都可在工具箱中选择（图 1-4）。

四、面板

面板包括多个子面板，单击面板上方的小三角，能将面板展开，显示出各种面板的控制区，能进行色彩、描边等多种功能的编辑（图 1-5）。

图 1-4 工具箱

图 1-5 面板

第三节 Illustrator 软件基本操作

一、文件的管理

1. 新建文件

在运行软件后,执行菜单栏中的“文件-新建”命令,即可弹出“新建文档”的对话框(图1-6)。在新建文档对话框中,设置新建文档的各个属性,点击确定。

2. 打开已有文件

在运行软件后,执行菜单栏中的“文件-打开”命令,即可弹出“打开”对话框(图1-7)。在下方的“文件类型”内可以选择所需文件类型,以缩小查找范围,找到所需文档后,点击“打开”即可打开所需文件。

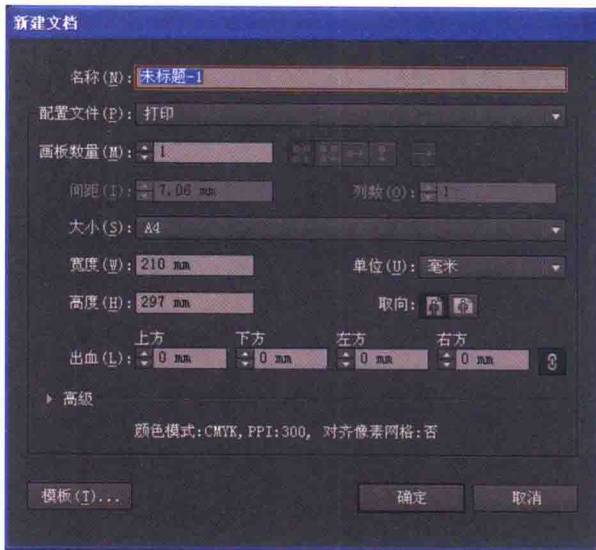

图 1-6 “新建文档”对话框

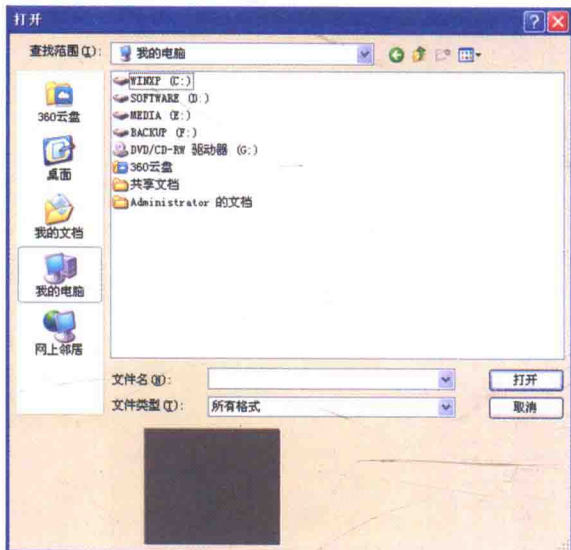

图 1-7 “打开”对话框

3. 存储文件

需要将制作完成或制作过程中的文件进行存储,执行菜单栏中“文件-存储”或者“文件-存储为”命令,随即弹出“存储为”对话框(图1-8)。注意选择保存类型为 Adobe Illustrator(*AI),最后点击“保存”。

4. 导出文件

需要将制作完成或制作过程中的文件导出为其他类型的文件,执行菜单栏中的“文件-导出”命令,随即弹出“导出”对话框(图1-9),选择保存类型后点击“保存”。

图 1-8 “存储为”对话框

图 1-9 “导出”对话框

二、辅助工具设置

1. 标尺

执行菜单栏中的“视图-标尺-显示标尺”命令，可在编辑区的左、上方显示出标尺，标尺便于在编辑区绘制图形时，随时精确地调整和把握对象的位置和大小，还可以根据情况调整标尺的原点。

2. 辅助线

辅助线可以从标尺位置随意拖曳到页面中的任何位置，可精确设置位置，方便对象的准确定位。可以执行菜单栏中的“视图-参考线”命令，对参考线进行隐藏、锁定、释放、清除等操作（图 1-10）。

3. 网格

网格是分布在页面中有规律、等距的参考点或者线，利用网格可以将图像精确地调整到需要的位置或者精确地把握图像的大小。

隐藏参考线(U)	Ctrl+;
锁定参考线(K)	Alt+Ctrl+;
建立参考线(M)	Ctrl+5
释放参考线(L)	Alt+Ctrl+5
清除参考线(C)	

图 1-10 辅助线命令

三、绘制直线和曲线

1. 直线绘制

选择工具箱中的【直线段工具】，在编辑区内按住鼠标左键不放拖动鼠标则绘制出一直线（图 1-11）。如按住“Shift”键的同时，拖动鼠标，就能绘制出水平直线、垂直直线和45度的斜线（图 1-12）。在绘制之前，在编辑区空白处单击鼠标弹出“直线段工具选项”对话框（图 1-13），在对话框内能对直线段的长度和角度进行设置。另外，选择直线段工具后，可在控制栏中对直线段的颜色和粗细进行设置（图 1-14）。

图 1-11 直线

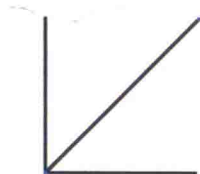

图 1-12 特殊直线

图 1-13 直线段工具选项

图 1-14 直线段属性设置

2. 曲线绘制

将鼠标移至工具箱中的【直线段工具】，并长按鼠标左键，弹出工具组，选择【弧形工具】（图 1-15）。在编辑区内按住鼠标左键不放，拖动鼠标到合适的地方松开鼠标，绘制出一弧线（图 1-16）。绘制弧线之前，在编辑区的空白处单击鼠标会弹出弧线段工具选项对话框（图 1-17），对里面的属性进行设置，能对弧线段的形状进行控制。

图 1-15 弧形工具的调出

图 1-16 弧线

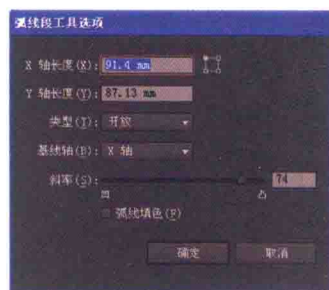

图 1-17 弧线段工具选项

四、绘制矩形和椭圆

1. 矩形绘制

选择工具箱中的【矩形工具】，在编辑区内按住鼠标左键不放拖动鼠标绘制出一个矩形（图 1-18）。如按住“Shift”键的同时，拖动鼠标，则能绘制出正方形（图 1-19）。在绘制之前，在编辑区空白处单击鼠标弹出“矩形”对话框，在对话框内能对矩形高度和宽度的数值进行设置（图 1-20）。

图 1-18 矩形

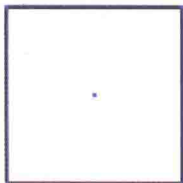

图 1-19 正方形

图 1-20 “矩形”对话框

2. 椭圆绘制

选择工具箱中的【椭圆工具】，在编辑区内按住鼠标左键不放，拖动鼠标，绘制出一椭圆（图 1-21）。如按住“Shift”键的同时，拖动鼠标，则能绘制出正圆（图 1-22）。在绘制之前，在编辑区空白处单击鼠标弹出“椭圆”对话框，在对话框内能对椭圆的高度和宽度数值进行设置（图 1-23）。

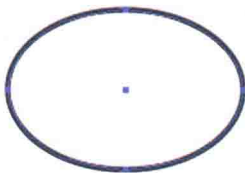

图 1-21 椭圆

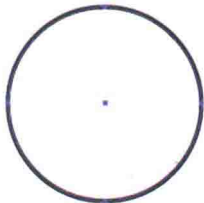

图 1-22 正圆

图 1-23 “椭圆”对话框

五、钢笔工具

钢笔工具能绘制直线、曲线和复杂图形。熟练掌握钢笔工具，能绘制出任何图形，钢笔工具是服装款式图绘制时最常用的工具，必须熟练掌握。

1. 直线绘制

选择工具箱中的【钢笔工具】，在编辑区内单击鼠标左键，释放鼠标，移动鼠标到另一位置并单击鼠标，可绘制出一直线，以此类推，得到如图 1-24 所示的折线。

2. 曲线绘制

选择工具箱中的【钢笔工具】，在编辑区内单击鼠标左键后释放鼠标，将鼠标移到另一位置时按住鼠标左键不放并拖动鼠标，则绘制出一曲线（图 1-25）。选择【直接选择工具】，将鼠标移至锚点和手柄上拖动，可对曲线形状进行调整。

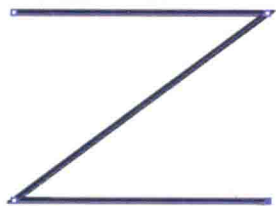

图 1-24 钢笔直线绘制

图 1-25 钢笔曲线绘制

3. 曲线与直线相连线绘制

选择工具箱中的【钢笔工具】，先绘制出直线与曲线相连线段（图 1-26）。然后释放鼠标，再用鼠标单击曲线末端的锚点，再次释放鼠标后移动鼠标到另一位置单击鼠标，则得到曲线与直线相连的线段（图 1-27）。

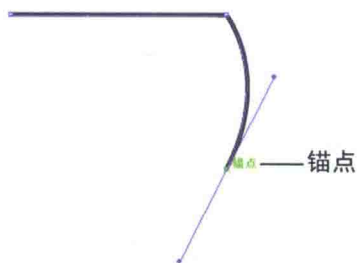

图 1-26 直线与曲线相连线段

图 1-27 曲线与直线相连的线段

4. 复杂曲线绘制

通过较为复杂曲线的绘制，能熟练掌握钢笔工具的应用，为服装款式绘制打下基础。

选择工具箱中的【钢笔工具】，在控制栏将属性进行设置（图 1-28），按照前面的直线与曲线绘制方法，绘制出基本曲线（图 1-29）。

图 1-28 钢笔工具属性设置

图 1-29 基本曲线绘制

在工具箱中，将鼠标移至【钢笔工具】处，长按鼠标左键，弹出下拉工具组，选择【添加锚点工具】(图 1-30)，在绘制的曲线路径上选择一个合适位置，单击鼠标左键添加新的锚点(图 1-31)，用于调整曲线路径形状。然后在工具箱中选择【直接选择工具】，将鼠标移动至路径的锚点与手柄处进行曲线路径形状的微调(图 1-32)，最终完成复杂曲线的绘制(图 1-33)。

图 1-30 添加锚点工具

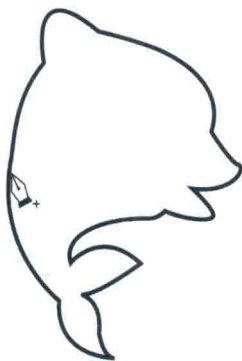

图 1-31 添加锚点

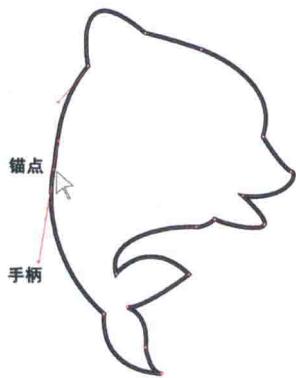

图 1-32 路径形状调整

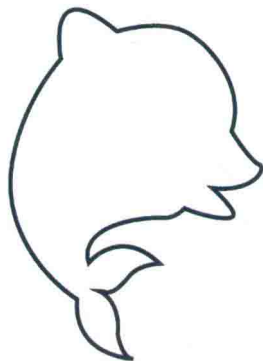

图 1-33 复杂曲线效果

六、填充与描边

1. 颜色填充

用工具箱中的【选择工具】选择路径闭合的对象，在工具箱中双击【填色】按钮，弹出拾色器（图 1-34），选择所需颜色即可进行颜色填充。也可在控制栏中选择色彩下拉按钮，在弹出面板中进行填充颜色的选择。

图 1-34 拾色器

2. 图案填充

执行菜单栏中的“文件-置入”命令，在弹出的窗口中选择需要填充的图片，置入编辑区内（图 1-35），再单击控制栏中的【嵌入】按钮，这样填充的图片会永久保留，不会因保存路径改变或图片删除而导致填充的图片无法显示。

打开色板面板，将图片拖到面板中，即新建了图案，可以删除编辑区中的图片。用工具箱中的【选择工具】选择需进行面料填充的对象后，再单击面板中新建的图案，即完成了所需图案的填充（图 1-36）。

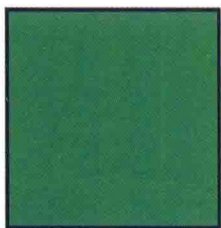

图 1-35 置入图案

图 1-36 图案填充