

Illustrator Art Gallery

Illustrator

经典实例入门

(韩) 郑世兰 徐贤淑 / 编著

- ★ 由韩国资深平面设计师精心打造
- ★ 精选 13 个经典范例，深入剖析 Illustrator 的操作实务技法和影像处理功能
- ★ 融会了设计师们长年积累的经验和新颖、时尚的理念与创意
- ★ 是目前较为经典的 Illustrator 实例参考用书，也是高级培训班首选的案例教材

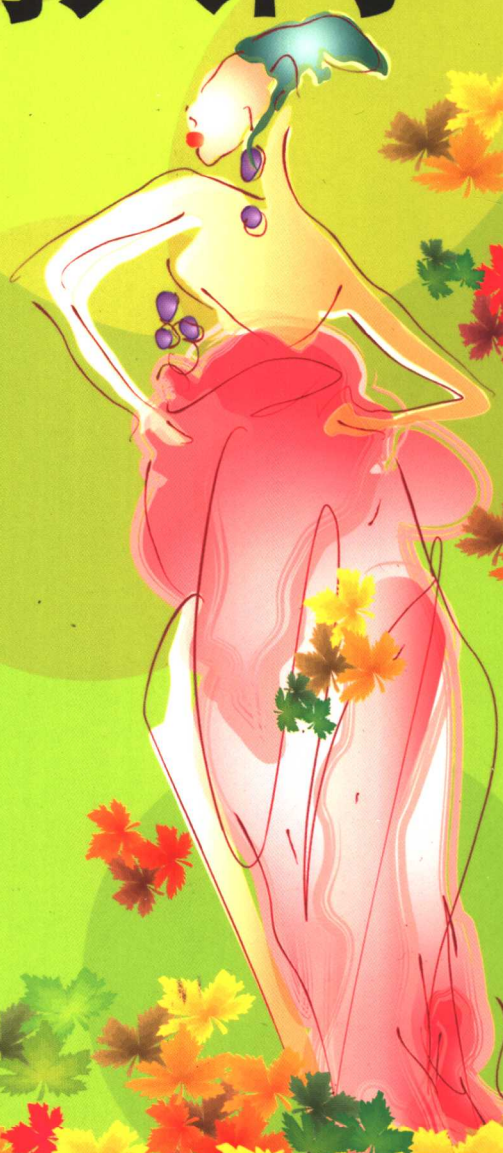
CD-ROM

随书附赠光盘内含书中所有范例的素材文件和最终效果图

中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>

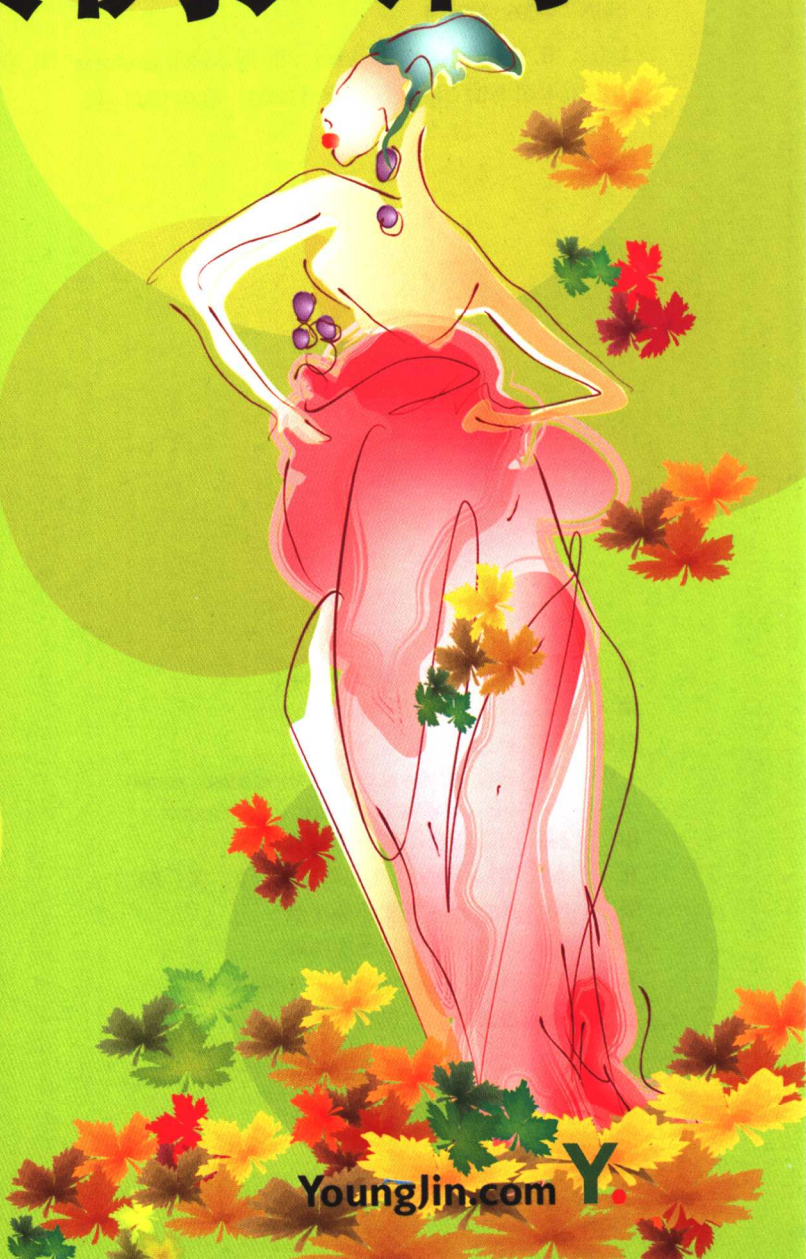
Youngjin.com Y.

Illustrator Art Gallery

Illustrator 经典实例入门

(韩) 郑世兰 徐贤淑 / 编著

中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cqchina.com>

Younglin.com

Y.

本书由永进出版社授权中国青年出版社独家出版。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 2002 by Youngjin.com

First Published by Youngjin.com Seoul Korea.

All rights reserved.

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator 经典实例入门 / (韩) 郑世兰 徐贤淑 编著; 杨俊娟等 译. —北京: 中国青年出版社, 2003
ISBN 7-5006-4958-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 011745 号

书 名: Illustrator 经典实例入门

编 著: (韩) 郑世兰 徐贤淑

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 山东高唐印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 23

版 次: 2003 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 5 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 7-5006-4958-4/TP · 307

定 价: 39.00 元 (附赠 1CD)

社长：金哲会

IT技术编辑/Web & Design专家
担任Youngjin出版社开发科长
HOWCOM出版社的法人代表
执笔或编著有
《Photoshop经典作品赏析》
《3ds max 4 动画艺术》等

↓ 前言

Illustrator 10 经典作品赏析 II

为了将21世纪的文化和经济推动到世界的顶尖地位，我们需要强调个性化的图形设计教育。由于现今世界上大多数著名品牌的商标都是以极其简单明快的造型来设计的。事实上图形代表了品牌，设计还推动了文化以及经济的发展。

纵观发达国家的教育侧重点，我们不难看出这一点，而且，从设计所倡导的个性化、创意、大众性来说，也是其受到重视的一个原因。

那么韩国每年辈出的新人能有多少位呢？大约有3万名左右的设计者被培养出来，而且学习这门课程的人数还在不断增加。

那么这些人的社会保障和发展前景又是如何呢？

21世纪是多媒体时代，其中最引人注目的应该算是计算机图形图像作品。以风靡世界的影片——泰坦尼克为例，它从计算机图形设计方面所得到的帮助是不言而喻的。现在在很多领域计算机图形设计已经到了不可或缺的程度，通过不断推行计算机图形设计方面的教育，整个世界都在从中获得丰厚的回报。

到什么时候为止，我们才能赶上国外的设计水准，而不至于惊叹于他们的创作成果呢？这是我们需反省的问题。我们是拥有5000年文化的富有独创精神的民族，我们国家的Design也必将成为全世界瞩目的焦点。

HOWCOM也将为此而不断努力。

致读者

作者 徐贤淑

设计工程师 / Illustrator专业设计师
著作有
《美少女工坊Illustrator人像彩绘写真》等

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，同时也是学习计算机图形图像时首先接触到的程序。

Illustrator能够准确、细致地表现图形，带给了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，是设计师们的好朋友。

凭借丰富的各种功能，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在技术上向前迈进了一大步，在体现设计师构想方面也日臻完美。

《Illustrator 10经典作品赏析 II》提供了一些包含了各种编辑功能和简单设计的范例，希望能够帮助读者把实际生活中的各种设计再向上推进一个台阶。

各位读者如果能够按照次序学习书中提供的各种范例，将会很容易地通过Illustrator完成艺术设计，通过各个对象，感受一个绚丽多彩的设计世界。

Illustrator 10

作者 郑世兰

设计工程师 / Photoshop专业设计师
著作有
《Photoshop 创意圣堂》
《Photoshop 经典作品赏析 II》
《Photoshop 影像艺术与网页设计》等

有个性的设计师通常都会通过作品，表现出自己的思想和内涵。从这个角度来看，Illustrator就为我们提供了一个能够自由表现视觉图像的场所。因为在已经到来的数字革命时代，设计必将发挥十分重要的作用。

设计可以说是迎接未来的一个小计划，同时也是顺应时代发展的一种较好的表现方法之一。

随着Illustrator各项功能的迅速发展，使用这个程序的对象范围也呈现出逐步扩大的趋势。图形图像设计师、艺术家、媒体设计专业人员、导演、网页设计师、多媒体专业人员、网页开发人员、数字输出专业人员、动态媒体专业人员等都逐渐加入到Illustrator的使用人群中，这也预示着矢量图形的时代已经到来了。

生活在信息化时代的人们，已经把计算机当成了可以实现各种设计的万能工具，于是，一些设计师越来越多地依赖于各种软件提供的便利工具，在21世纪这个数字时代，能够有效地使用电脑，确实非常重要，但是，在这个因特网时代里，需要加以强调的并不是电脑，而应该是人，必须要以人为本，通过人类的思考和感性的理解来实现更多的工作。

企划 金东美

设计工程师 / Photoshop专业设计师

著作有

《Photoshop 创意圣堂》

《Photoshop 经典作品赏析 II》

《Photoshop 影像艺术与网页设计》等

本书中收录的Illustrator作品程度都在初中级以上，侧重于培养设计师的设计理念和和技术方面的掌握。初学者在阅读本书的过程中，可能会觉得有一些困难，因为在理解设计理念和技术微妙关系的过程中，确实需要一定的时间。

在企划这本书时，确定的阅读对象是已经掌握了基础图形图像技术的Illustrator预备设计师们。通过本书，希望各位读者能够学习到计算机图形图像的制作方法和进一步掌握Illustrator的用法，成为一名合格的Illustrator专业设计师。

作为编辑人员，我们衷心希望本书能够给各位读者的学习提供更大的帮助。

经典作品赏析 II

企划 白光宇

3D工程师 / 3ds max专业设计师

著作有

《3ds max 4动画艺术》等

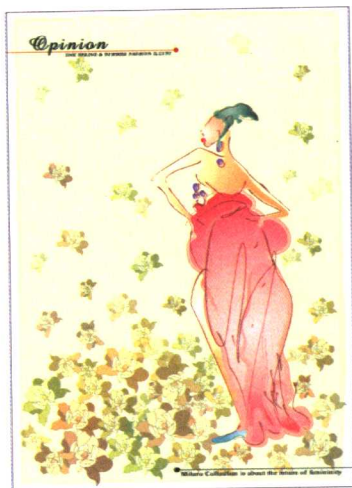
为了把那些梦想的碎片变成漂亮的网页，
为了成为一名优秀的广告设计师，
为了制作出个性化的作品，
怀着与各位钟爱Illustrator的读者同样的热情，
我们制作了这样一本书，
它充满了Illustrator放射出的炫目的火花。
在每次翻动书页的时候，
希望大家能够和我们一起，
感受到Illustrator形形色色的闪亮与绚丽。

Theme 01 · P · 1

Theme 02 · P · 35

Timeless Time

这一范例是应用Illustrator 10的动态功能制作的独特插图。先通过基本的绘图工具制作出立体图形，然后再使用渐变网格工具逼真地表现图像。在设计图像的时候可以使用扭曲和变形功能，使视觉效果更加真实。通过最简便的方法，缩短工作时间，完成该插图的设计。

- 4 使用[倾斜(Shear)]工具制作六面体
- 6 排列六面体对象
- 9 制作完成六面体对象
- 12 制作沙漏结构 I
- 15 制作沙漏结构 II
- 18 完成沙漏结构的制作
- 20 制作仿真的玻璃瓶对象
- 22 制作玻璃瓶里的文字
- 25 用文字制作自由曲线
- 29 制作Logo和背景

Fashion Illustration Design

使用Illustrator 10中新增的符号(Symbol)功能，可以快速、方便地制作出重复的对象。使用7个不同的符号工具，可以把多数符号制作成喷射，并制作出漂亮的背景。符号工具可以应用逆向旋转、重新设置大小、弯折、调节不透明度，以及调节颜色等，快速、简便地获得用户需要的形态。另外，在制作树叶、花纹、云雾等对象的时候，使用符号工具会非常方便。

- 38 将草图制作成模板
- 40 绘制Fashion Illustration图像的整体线条
- 42 使用钢笔工具绘制身体部分
- 44 使用钢笔工具绘制裙子部分
- 46 绘制嘴唇和饰物图像
- 48 使用画板面板制作脸部图像
- 51 使用渐变和艺术画笔绘制身体图像
- 53 制作裙子图像
- 57 绘制嘴唇、饰物和头发图像
- 60 使用艺术画笔绘制线条
- 64 制作背景图像
- 66 制作简单的标题
- 68 应用符号功能制作华丽的背景 I
- 72 应用符号功能制作华丽的背景 II

Art flower Design

使用Illustrator表现出像位图图像那样逼真的效果，并不是件容易的事。而使用Illustrator中提供的各种编辑功能、渐变、渐变网格、混合功能等，就可以细腻地表现仿真效果。使用渐变网格工具和图案，也可以轻松地设计出最细微的部分。

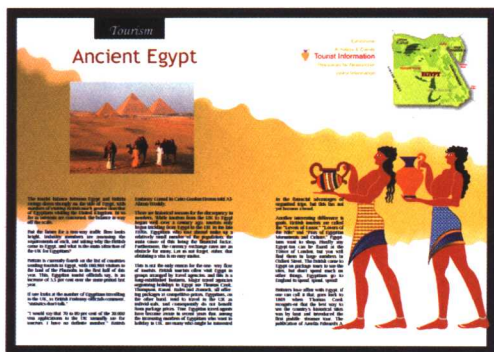
- 82 使用钢笔工具绘制线条
- 85 使用渐变网格工具
- 87 使用渐变网格工具，制作花瓣对象
- 89 使用渐变网格和画笔工具制作自然的花茎对象
- 93 在叶子对象上应用渐变网格效果
- 96 在对象上制作自然的线条
- 101 绘制叶脉
- 104 制作图案，并应用到对象上

Design of Editing

Illustrator的文字制作功能除了可以像Word或者Quark Express那样使用DTP功能，还可以应用在对象上。在Illustrator中，最大的优点就是可以把文字本身认做矢量曲线，进行精确的操作。下面的范例就是利用Illustrator的各种编辑功能，完成的一个简单的编辑设计。

- 114 制作框架对象和虚线
- 116 完成图案对象的制作
- 119 放置花朵图像并设置图案颜色
- 121 制作古典式的标题栏
- 124 制作立体古典式标题栏
- 127 输入文字，再添加阴影效果
- 130 排列文字
- 135 将文字转换成对象，并设置其颜色
- 137 制作“Flower Guide”

Theme 05 · P · 143

Theme 06 · P · 177

Tourism Brochures Design

Illustrator最大的特点就是可以完成准确、细致的操作。应用基本图形设计图案，再将其应用在对象上，就可以制作出各种网格的图像。下面的范例就是利用Illustrator提供的各种编辑功能和Effect功能来设计的旅游手册资料。

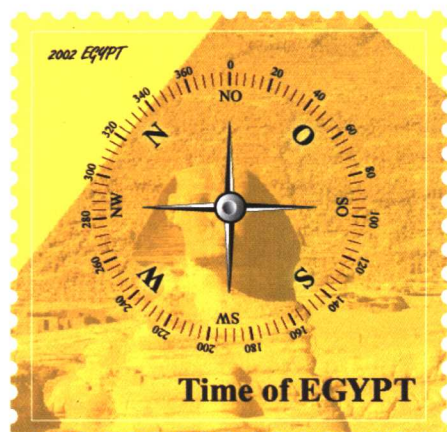
- 146 将埃及壁画图像制作成模板图像
- 147 勾画壁画图像中身体部分的线条
- 152 利用颜色面板填充颜色
- 154 制作图案，填充裙子颜色
- 161 建立Tourism Brochures Design操作画面
- 164 输入标题和内容文字
- 171 绘制埃及地图

Tarot Card Design

在各种计算机图形图像程序中，Illustrator是最具代表性的一种绘图程序，它可以利用曲线进行绘图，修改起来也非常方便。另外，利用Copy, Reflect, Rotate, Shear以及各种变形工具，可以轻松地制作出重复的对象。

本主题中的范例就是在位图图像上应用滤镜和Effect功能设计的富有个性的占卜纸牌。

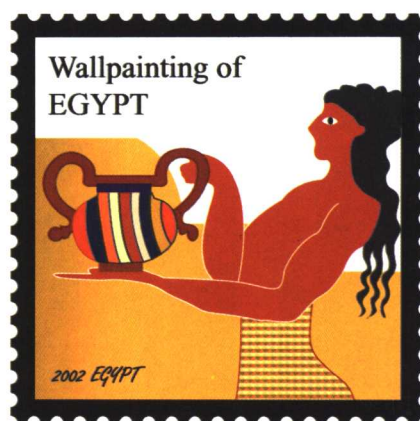
- 180 制作Tarot Card的背景图像
- 182 设置参考线，制作装饰图像
- 186 使用旋转工具，制作花朵图像
- 188 使用渐变和画笔在对象上填充颜色
- 192 制作花朵对象
- 194 使用映射工具制作复杂的对象
- 197 制作装饰花纹和树叶对象
- 198 使用渐变工具，制作漂亮的飘带
- 200 制作树叶对象
- 203 制作自然的树叶
- 206 使用渐变网格工具制作立体效果
- 208 使用映射工具制作对称对象
- 211 制作装饰对象
- 215 在Tarot Card上输入文字
- 220 在名画图像上应用滤镜效果

Time of EGYPT

Illustrator 主要使用在制作比较精确，单纯化的图像工作中。利用混合功能制作好邮票框架以后，再应用Illustrator的变形工具，可以轻松地制作出具有准确角度的罗盘图像。本主题中的范例就是以埃及为主体进行的简单的邮票设计。

- 228 利用混合功能制作邮票轮廓
- 232 制作邮票背景
- 238 利用 旋转工具制作罗盘
- 244 使用 映射工具制作罗盘指针
- 248 完成“Time of EGYPT”纪念邮票的制作

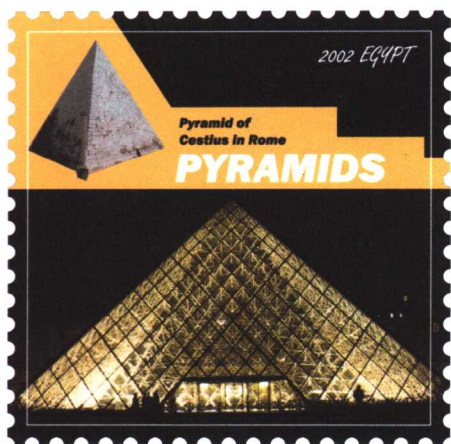
Wallpainting of EGYPT

升级后的Illustrator 10提供了一些独创的新功能，进一步改进了设计过程。下面的范例就是应用各种动态的Illustrator工具制作的埃及邮票图案。

- 256 制作邮票边框
- 258 利用埃及壁画制作图像

Theme 09 · P · 265

PYRAMIDS

Illustrator提供了用于精确度要求较高的设计上的调节功能。特别是在Illustrator 10中,通过独创的选项升级功能,可以随意地发挥想像力。下面我们就利用象征埃及的金字塔图像完成一个邮票的设计。

- 268 制作金字塔邮票背景
- 272 将JPG图像蒙版化
- 273 输入文字,制作完成PYRAMIDS邮票

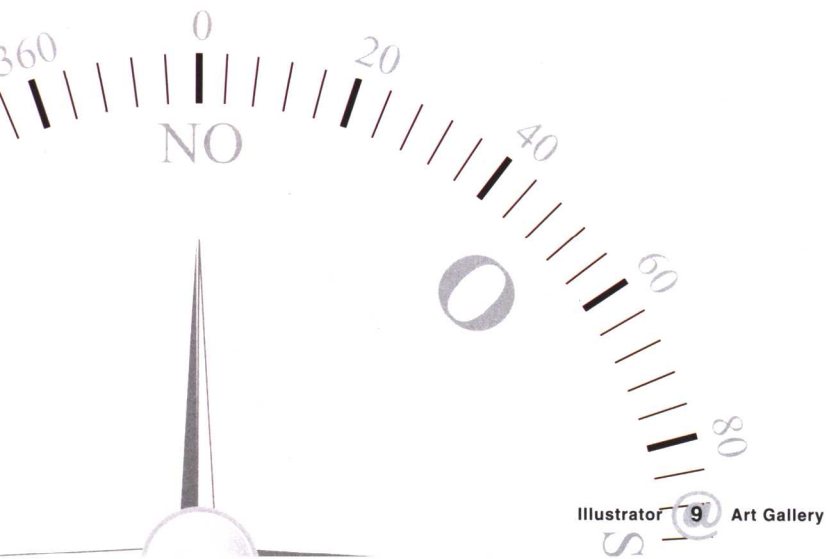
Theme 10 · P · 277

Ancient Egyptian Museum

Illustrator是最具代表性的绘图程序之一,它与其他绘图程序间的兼容性很强。下面的范例就是利用Illustrator的各种工具,轻松地制作出文字、图形、图像等后,再随意变形,并完成的邮票设计。

- 280 制作古埃及建筑物邮票背景
- 283 在JPG图像上应用蒙版效果
- 284 输入文字,完成Ancient Egyptian Museum邮票的制作

2002 EGYPT Souvenir Stamps

Illustrator和Photoshop一样，也可以通过Transparency功能，利用混合模式和透明度，制作出动态效果。下面的范例是利用在前面制作的4个邮票图像设计的明信片。首先排放好邮票图像，再利用Effect功能添加阴影效果，完成一个简单的邮票设计。

- 290 制作背景图像
- 292 排放制作好的邮票
- 295 在文字和邮票上添加阴影效果

Sensibility of...

本主题中的范例是利用Liquify工具设计的，它是Illustrator 10的一个升级功能。Liquify工具可以变形图像和设计对象，制作出各种独特的效果。

- 304 制作图案对象
- 306 将图案保存在色板面板中
- 308 将图案保存在画笔面板中
- 309 输入文字，制作漂亮的边框
- 311 使用液化工具变形星星对象
- 313 使用液化工具变形圆对象

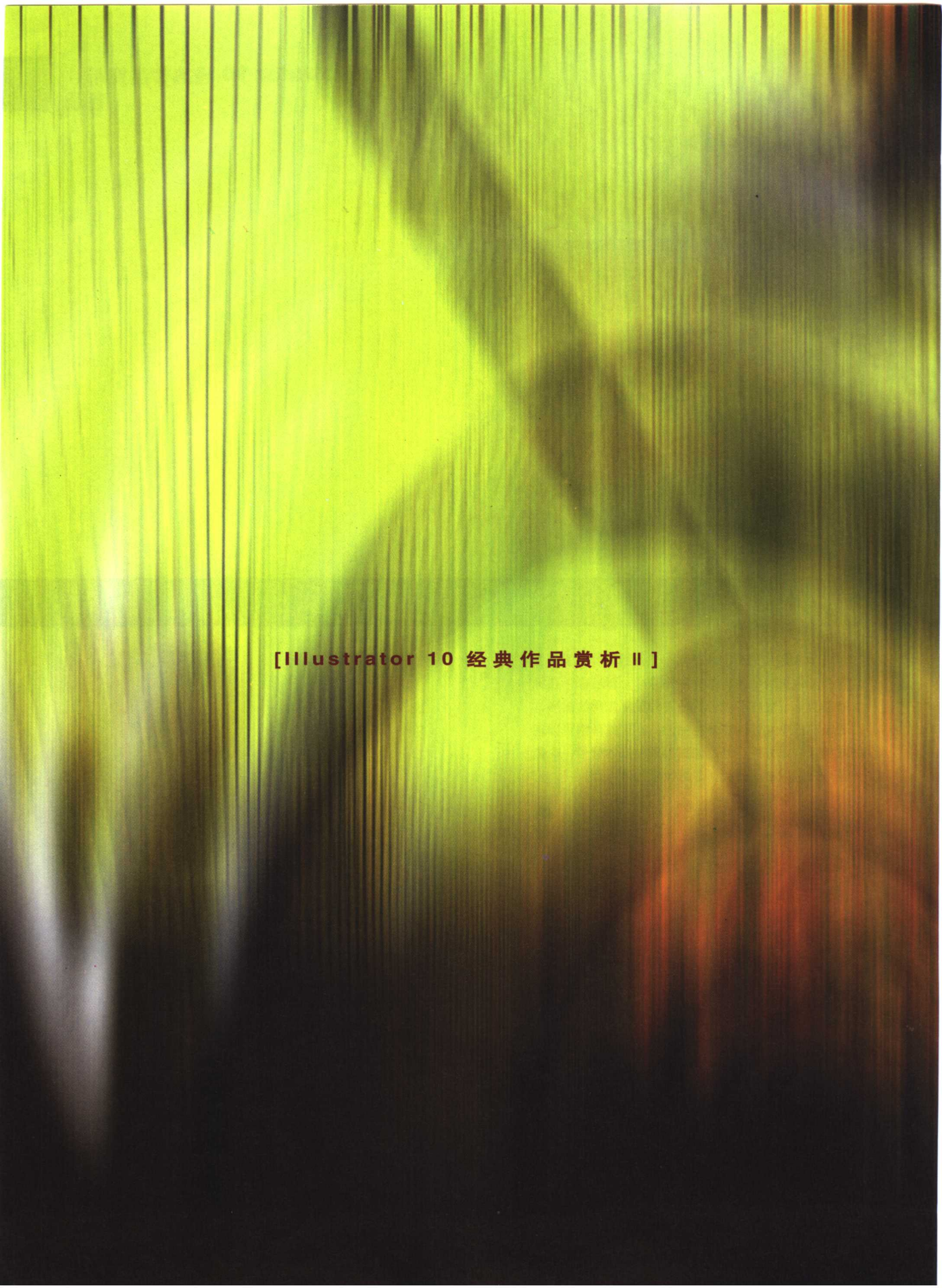
Theme 13 · P · 317

City Map Design

本主题中的范例是使用符号面板制作的富有独特亮泽效果的地图。首先制作符号，然后保存在符号面板上，这样可以轻松地管理重复应用的图形，并能够缩小文件的容量。另外，在工作区中可以直接管理制作好的符号，如果编辑原来的符号，这些符号还可以自动升级，非常便于管理网页。

- 320 制作立体卷轴
- 323 制作立体效果的装饰花纹
- 325 制作具有陈旧感觉的纸张对象
- 328 应用蒙版，制作出残破的纸张效果
- 331 应用阴影效果，完成卷轴的制作
- 332 制作等高线 I
- 337 制作等高线 II
- 339 绘制路线
- 341 输入地名
- 344 使用符号，制作交互式的地图
- 348 通过各种Effect效果，完成地图的制作

The background of the page is a high-contrast, abstract composition. It features a solid black field upon which several bright, ethereal light rays emanate from the upper left quadrant. These rays are primarily in shades of vibrant green and yellow, with some rays showing a gradient or appearing as soft, glowing halos. The rays extend diagonally across the frame, creating a sense of dynamic movement and depth. The overall effect is reminiscent of a starburst or a celestial phenomenon captured in a dark space.

[Illustrator 10 经典作品赏析 II]

Theme 01

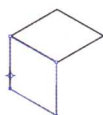
THEME-01

Source File_Slide Show

HOWCOM Web & Design Publishing

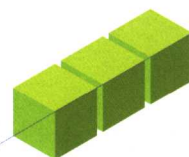
Logo.eps

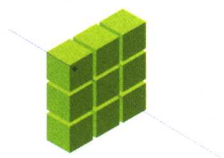
work01_06

work02_02

work02_06

work03_01

work03_01

work03_08

work04_08

work05_08

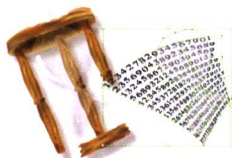
work06_03

work07_02

work07_06

work08_06

work08_08

work09_04

work09_06

work09_08

work10_03

Finish