

魅力十足

Illustrator CS

创意设计实例经典

附光盘

〔韩〕 玄学柱 崔奎烈 洪仁英 著
李明吉 李 刚 水 心 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

TP391.41
571D

魅力十足——

Illustrator CS

创意设计实例经典

[韩] 玄学柱 崔奎烈 洪仁英 著
李明吉 李刚 水心 译

555382/3

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

魅力十足: Illustrator CS 创意设计实例经典 / (韩) 玄学柱, 崔奎烈, 洪仁英著; 李明吉, 李刚, 水心译. 北京: 人民邮电出版社, 2005.7

ISBN 7-115-13458-8

I. 魅... II. ①玄...②崔...③洪...④李...⑤李...⑥水... III. 图形软件, Illustrator CS
IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 054072 号

版 权 声 明

Copyright © 2005 by Youngjin.com.

First published by Youngjin.com, Seoul, Korea.

All rights reserved.

本书中文简体字版由韩国 Youngjin 出版公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书通过六十多个经典的实例系统地向读者介绍了利用 Illustrator CS 在其所涉及到的所有商业领域应用的情况。全书共分为 4 个部分, 分别介绍了形象(Character)设计、文字的处理——印刷样式 (Typography)、企业形象设计——设计企业识别 (CI)、利用 Flash 赋予作品生命力——动画制作。

全书的实例富于想象力和设计灵感, 具有很高的艺术价值, 是一本非常好的设计类图书。本书可帮助 Illustrator 初级读者掌握中高级技巧, 也可作为专业设计人员的参考手册。

魅力十足——Illustrator CS 创意设计实例经典

- ◆ 著 [韩] 玄学柱 崔奎烈 洪仁英
译 李明吉 李 刚 水 心
责任编辑 陈 昇
- ◆ 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>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 18.5 2005 年 7 月第 1 版
印数: 1—5 000 册 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2005-1933 号

ISBN 7-115-13458-8/TP · 4686

定价: 55.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223

Illustrator软件与我的良缘

我接触Illustrator软件的时间已长达七八年了。偶然的机会随前辈参加了一个非常有意义的业余劳动，就是在这次劳动中接触到了Illustrator软件。我发现Illustrator软件的界面轻松易懂，菜单与工具的配置也比较合理，并且利用Illustrator软件制作的图像分辨率高，容量小，对于像我这样从事制图行业的人来说，确实是一个非常实用的软件。随着软件科技的发展，Illustrator软件已经成为了最有力的设计工具，因此对于图形设计界的人们来说，学习Illustrator软件已成为了不能逃避的事实，也是设计者必须经历的基本工作环节。不能熟练操作Illustrator软件就无法充分展现绘图操作中图像的质量（Quality）与深度。

希望更多的读者能够与Illustrator软件结下良好的“姻缘”，并希望在此过程中本书能够起到牵红线的作用。

写给立志成为专业Illustrator设计师的读者

当读者看到优秀的形象（Character）作品并开始思考它的创作方法时，表明了您已经大体上掌握了Illustrator软件的基本操作方法。有了好奇心再去实践，更能理解Illustrator软件的多种实用功能与创造性制图功能。

在实际制图操作中，读者将会被Illustrator软件所具有的无穷的实用性、多变性吸引。在Illustrator软件操作中，基本绘图实力与设计灵感显得尤为重要。Illustrator软件也不过是一种绘图的工具，只有采取技

巧型学习方式，认真培养设计灵感与手工绘图能力，才能成为优秀的设计师。只有通过不停地努力与大量的实践，才能熟练地掌握Illustrator软件的各个功能并形成自我的设计理念与操作技巧。投入必定会有回报，请读者铭记这句话，并认认真真学习书中的每一个内容。

编著过程中的一点体会

掌握某个方面的知识具有很大的难度，但是经过此次编书过程，发现为他人传达自己的知识或技术更是难上加难。为了把书编写成适合任何级别Illustrator软件用户使用的书籍，我们投入了大量的精力。我们把著书的重点放在帮助初级、中级设计师升级为高级设计师的技术情报上。本书利用Illustrator CS软件的实用性新功能，设计了不同类型的形象（Character）、印刷样式（Typography）和企业识别（CI）等实物，从而帮助初级读者的操作实力迅速提升为中高级水平。

致谢

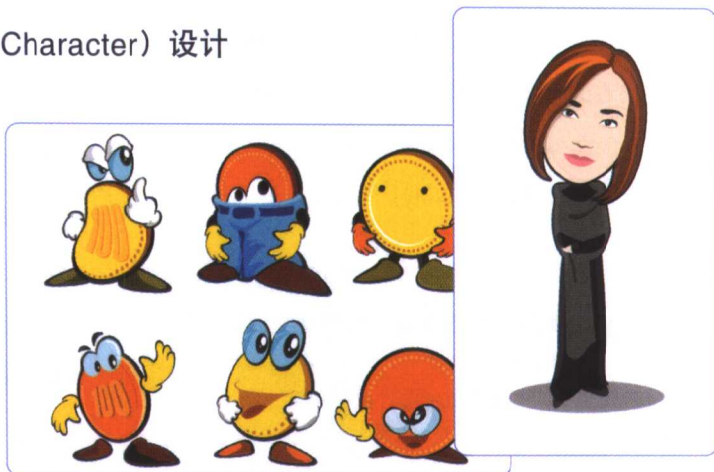
最后向在编写的整个过程中给予帮助的[Yongjin.com]职员与[人与人]的相关人员，一直鼓舞、激励我的学校前辈、后辈同僚，提供宝贵资料的各方面人事，参与前期策划工作的徐民正，绘制了优秀的Illustrator作品的安英亚以及多方面给予帮助的金石真表达诚挚的谢意！

玄学柱，崔奎烈，洪仁英

利用本书可以学习Illustrator CS软件的基本功能。但是编写本书的主要目的是帮助读者提高实际业务能力与设计工作效率。本书直接利用Illustrator CS软件的高级运用手法编写了操作实例,使Illustrator CS软件的爱好者迅速从初级水平提升到中、高级水平。本书在进入每一章的正式操作之前都简短地概述了该章节中涉及到的内容,并预先给出了实例的完成图像,从而帮助读者确认实例最后的效果,并理解该章的内容。另外,本书还包含了介绍笔者的操作经验之精华的“提示放大镜 (Zoom Tip)”,进一步提高实力的“能力提高 (Power Up)”,介绍注意事项与参考事项等内容的“有必要掌握的内容”等经典内容。

第一部分 我的另一种展现——形象 (Character) 设计

第一部分中介绍了游戏、漫画、电影等领域中新兴的高附加值产业的Character设计内容。通过designstorm开发的网络游戏“JJAL”的形象的制作过程,介绍了一个形象诞生之前的准备过程;通过引导读者亲自创作可爱的小狗与人物Character,从而帮助读者熟悉形象的制作方法。

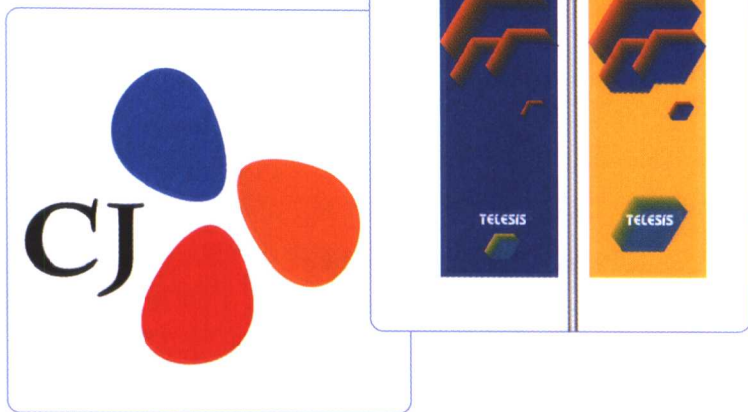
第二部分 文字的处理——印刷样式 (Typography)

第二部分中详细介绍了印刷样式 (Typography) 在海报、广告、编辑图案、CI领域,影像媒体和Web等行业中的应用方法。利用Illustrator CS软件的三维效果,升级的Effect效果等新功能,实际创作出优秀的印刷样式 (Typography) 作品。

第三部分 企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

第三部分中介绍了企业商标 (brand mark) 中经常使用的企业识别 (CI) 的设计方法。其中以“CJ株式会社”的企业识别目录为例, 介绍了实务中CI的设计方法。另外, 通过实例的操作过程介绍了CI设计的构成要素中, 基本系统与应用系统的各个要素的制作方法 with 运用方法。

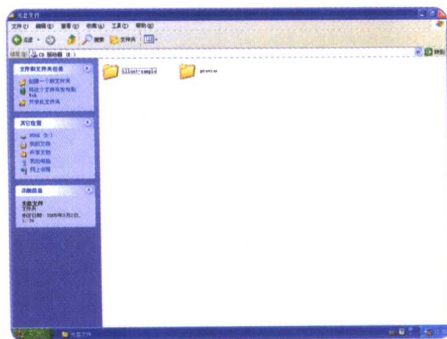
第四部分 利用Flash为Illustrator作品赋予生命力——动画制作

随着网络的发展, 利用Illustrator CS软件制作的作品在网络中的应用范围也越来越广了。将Illustrator CS软件中制作的图像导入到Flash软件中, 可以设置动画效果。在第四部分中, 首先利用Illustrator CS软件制作星星与蝌蚪对象, 然后利用Flash软件为这两个拟人形象赋予动画效果。

附带光盘 (CD-ROM) 的运用方法

为了使读者顺利操作形象(Charater)、印刷样式 (Typography) 和CI设计等书中涉及到的实例, 附带光盘中提供了实例文件。附带光盘中的Illust-sample文件夹包含了跟踪操作实例, preview文件夹包含了完成的图像文件。

这里介绍了本书的结构，以便提高读者的阅读效率。

本书结构简单，内容丰富，构成方式合理，从而有效地提高了学习效率。

章 (Lesson): Illustrator CS软件提供了很多功能，按照这些功能本书的每一部分被分为几章 (Lesson)，通过查询章节的目录，可以轻松阅读必要的内容。

章的概述: 简单地概括了这一章中涉及到的内容。

完成图像: 预先显示各个章中将要创作的文字或图像效果，告诉读者本章中将要操作的实例及最后所能得到的结果。

Lesson

我的化身，绘制漫画 (Caricature)

14

通过前几章的学习成功制作了形象 (Character) 与吉祥物 (MASCOT)。本章将利用Illustrator CS制作更为实用的漫画 (Caricature)。不管绘图水平的高低，Illustrator CS软件可以帮助所有用户绘出满意的漫画作品。具体操作方法为，在Illustrator CS软件中导入相片图像，并描出所有外轮廓，从而绘制漫画。

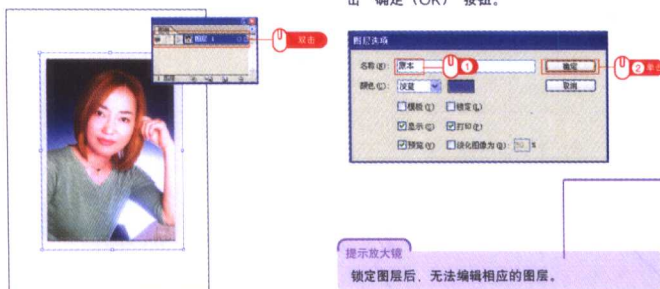
Lesson14 我的化身，绘制漫画 (Caricature)

14-2 漫画 (Caricature) 创作前期工作

漫画的关键在于表现出该人物的特性，因此需要收集最能反映该人物特性的相片。不以相片为参考，也可以利用夸张的手法反映人物的特性，但是这样的创作难度过大，只有真正熟练掌握了基本创作手段的设计师才能够做到。

要打开的文件=C:\Illust-sample\part01\cute.gif

- 1 本次操作中使用[图层调板 (Layers Palette)]。双击“图层1 (Layer 1)”。
- 2 在弹出的[图层选项 (Layer Options)]对话框中，“名称 (Name)”输入为“原本”，单击“确定 (OK)”按钮。

要打开的文件：为了使读者在本书提供的光盘中顺利找出将要使用的实例文件，指出了实例文件所在的路径。

操作步骤：读者很可能觉得Illustrator CS软件的操作不是很简单。为了使初学者轻松理解书中的内容，对于实际操作内容以“操作步骤”方式详细解说了每一步操作。

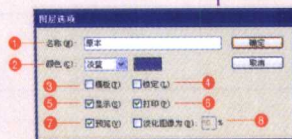
提示放大镜 (Zoom Tip)：公开了Illustrator设计师多年实战中所积累的设计经验之精华。

可选功能：还有人提出学习操作步骤不是难事，但是无法掌握更多的技能。本书通过命令面板特别介绍多个其他功能，丰富了读者的知识面。

能力提高

[图层选项 (Layer Options)]对话框

- ① 名称 (Name)：指定新的图层名称。
- ② 颜色 (Color)：利用选择工具等选择图层的对象时，指定选择状态的颜色。比如指定为蓝色时，选择对象显示为蓝色。
- ③ 模板 (Template)：勾选该选项时，该图层的对象变模糊，有利于进行钢笔工具操作。
- ④ 锁定 (Lock)：勾选该选项时，图层被锁住，无法再选取该图层的对象。
- ⑤ 显示 (Show)：具有在操作界面上显示或隐藏对象的功能。

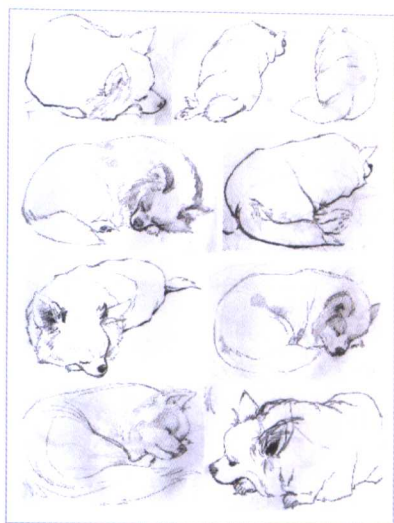
能力提高 (Power UP)：概括性地说明了操作步骤中出现过的对话框的详细选项以及Illustrator CS软件的更多高级功能。有效地利用“能力提高 (Power UP)”中的内容，可以进一步提高读者的设计实力与操作能力。

这里展示了本书的实例图像，在进入本文之前通过查看这些样品可预览全书中完成的图像效果。其中包含了高质量的实例，包括能够大幅度提高Illustrator CS创作能力的企业识别（CI）、形象（Character）、印刷样式（Typography）等作品。

第一部分

我的另一种展现——形象（Character）设计

Lesson 4
描出形象（Character）
的轮廓点

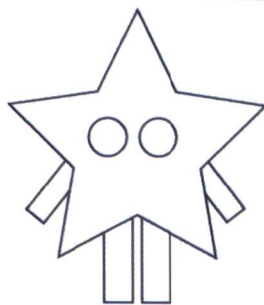
► 预备资料——拍照

► 预备资料——草图

第一部分

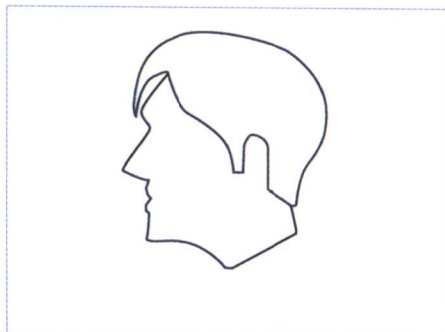
我的另一种展现——形象（Character）设计

Lesson 5
利用Illustrator CS软
件设计简单的形象
（Character）作品

► 无机图画

► 有机图画

第一部分

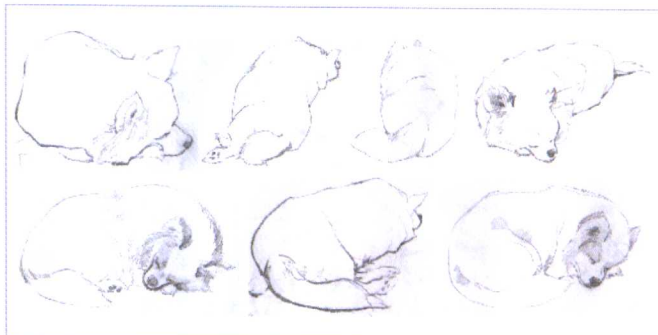
我的另一种展现——形象（Character）设计

Lesson 7
分析印第安人形象（Character）的构成要素

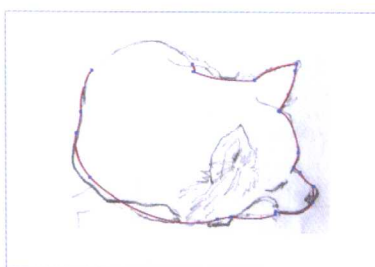
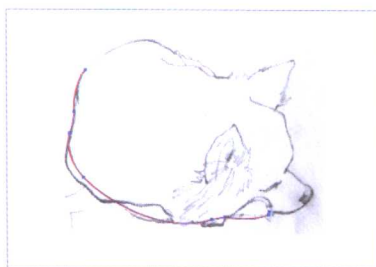

第一部分
我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 8 绘制小狗！制作形象 (Character)

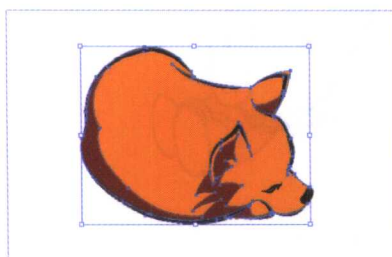
- ▶ 准备照片
- ▶ 草图
- ▼ 绘制身体

第一部分
我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 9 迅速完成小狗形象 (Character)

- ▶ 绘制小狗阴影
- ▶▶ 以渲染与排列命令完成小狗形象
(Character)

- ▶ 为小狗形象 (Character)
配置标识语

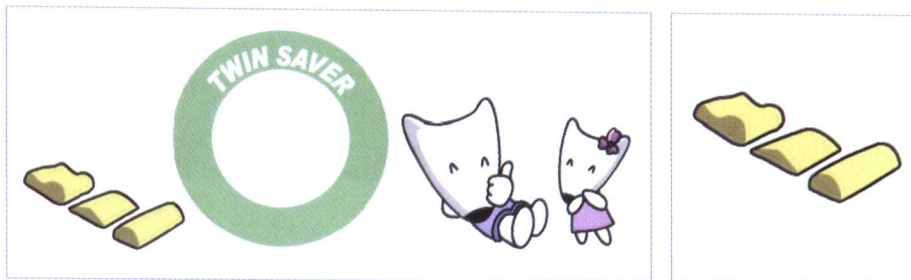
第一部分

我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 10
制作吉祥物
(MASCOT) 徽章

► 吉祥物 (MASCOT)
徽章的构成要素

►► 绘制靠垫

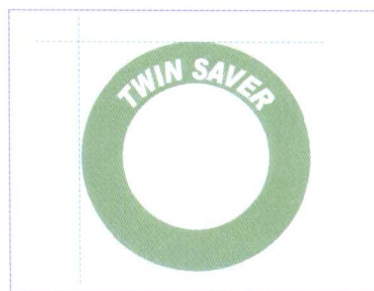

第一部分

我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 11
绘制徽章 (Emblem)
的背景

► 绘制背景

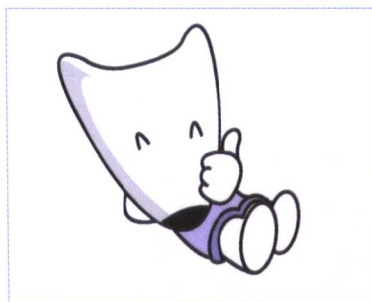
第一部分

我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 12
绘制狐狸形象
(Character)

► 绘制狐狸男孩儿形象 (Character)

►► 绘制狐狸女孩儿形象 (Character)

第一部分

我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 13
完成徽章
(Emblem)

► 排列并配置徽章对象1

►► 排列并配置徽章对象2

►►► 完成徽章

第一部分 我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 14 我的化身， 绘制漫画 (Caricature)

► 置入相片

第一部分 我的另一种展现——形象 (Character) 设计

Lesson 22 结合头与身体， 完成人物漫画

第二部分 文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 23 利用链接 (Link) 功 能设计的文字 (Text) 布局

► 文本框的链接

第二部分 文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 24 链接利用对象制作 的文字框

第二部分 文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 25 利用文本绕图功能形 成环绕型文字布局

► 环绕矢量图像
► 环绕位图图像

当读者看到优秀的形象作
品开始思考它的创作方法时，
表明大体上掌握了Illustrator软
件的基本操作方法。有了好
奇心去实践，更能理解
Illustrator软件的多项实用
功能与创造性制图功能。

在实际制图操作中，
读者将会被Illustrator软
件所具有的无穷的
实用性、多变性吸
引。在Illustrator
软件操作中基本
绘图实力与设计灵感显得尤为
重要。Illustrator软件也不不过
是一种绘图的工具。只有采取技

巧型学习方式，认真培养设计
灵感与手工绘图能力，才能成
为优秀的设计师。只有通过
不停地努力与大量的
实践，才能熟练掌
握Illustrator软件的
各个功能并形成自
我地设计理念与操作
技巧。投入必定会有
回报，读者铭记这
句话认真地学习，

踪操作书中的每
一个内容，掌握
某个方面的知识
具有很大的难度，但是经过此
次编书过程发现为后人传达自
己的知识或技术更是难上加难

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 26
利用三维效果 (3D Effects) 调板设计三维文字

- ▶ Blow Your Top 三维文字的设计
- ▶▶ Emergence 三维文字的设计
- ▶▶▶ Extruded Flag Warp 三维文字的设计

- ▶ Extrusion Deep 三维文字的设计
- ▶▶ Extrusion Shallow 三维文字的设计

- ▶ Lift Off 三维文字的设计1
- ▶▶ Lift Off 三维文字的设计2

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 27
利用三维效果菜单设计三维文字

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 28
印刷样式
(Typography) 魔术师, 样式库 (Graphic Style Libraries)

- ▶ Ghost Image 效果
- ▶▶ Halftone 效果

▲ Neon 效果

▲ Scribble 效果

▲ Stone 效果

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 29
制作立体阴影的印刷样式 (Typography)

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 30
制作光照生成的阴影效果的印刷样式 (Typography)

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 31
制作带有边框的印刷样式 (Typography)

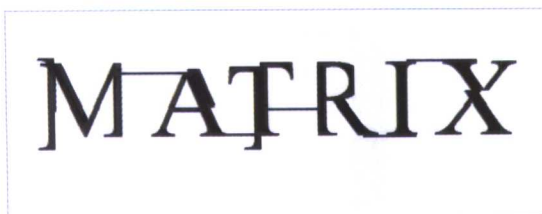
第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 32
制作带有蒙版的印刷样式 (Typography)

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 33
制作矩阵 (Matrix) 印刷样式 (Typography)

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 34
制作富有旋律的印刷样式 (Typography)

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 35
制作扭曲的印刷样式 (Typography)

第二部分
文字的处理——印刷样式 (Typography)

Lesson 36
在图像中插入
印刷样式 (Typography)

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

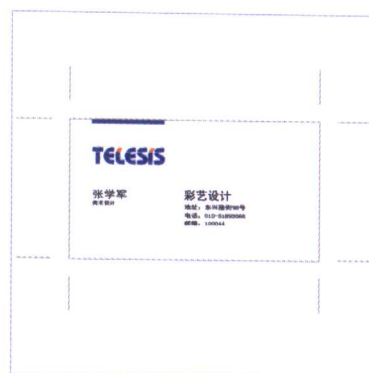
Lesson 39
设计企业图像的图形商标 (Word Mark)

▲ 设计Telesis图形商标 (Word Mark)

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

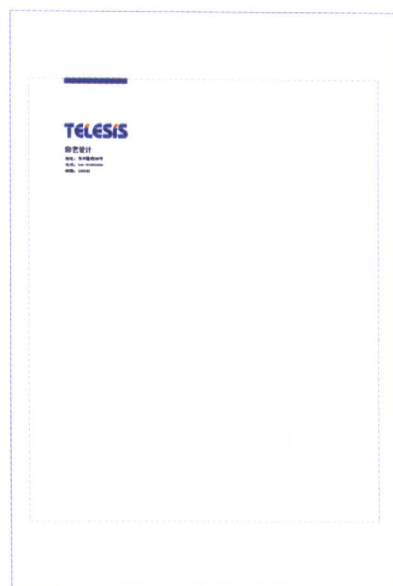
Lesson 40
设计名片

► 设计名片

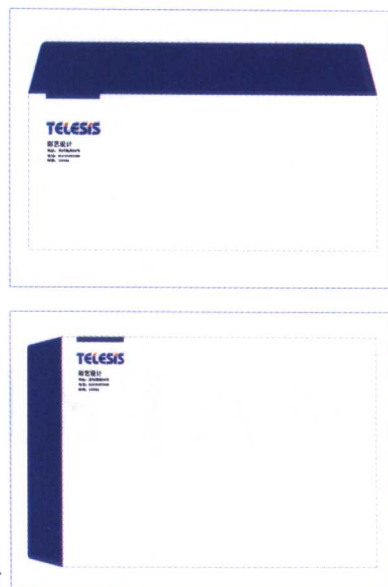
第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 41
设计专用信纸, 即印有抬头的信笺

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 42
设计专用信封

► 设计小信封

►► 设计大信封

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 43
设计企业招牌

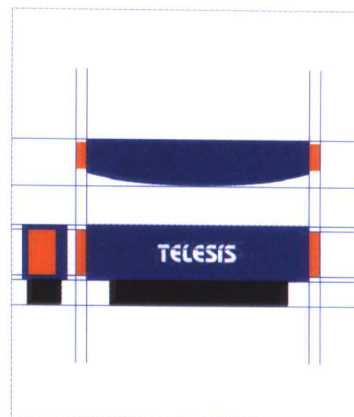
第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 44
设计指路标志

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 45
设计草坪标志

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 46
设计飘扬企业标志的旗帜

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 47
设计最有效宣传工具
——T恤、帽子

- ▶ 设计T恤
- ▶▶ 设计帽子

第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 48
设计纸杯

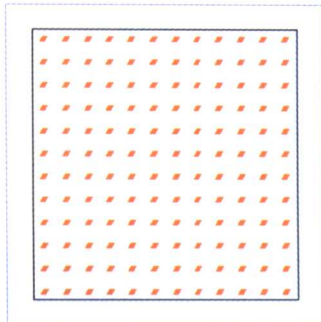
第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 49
设计购物休闲包

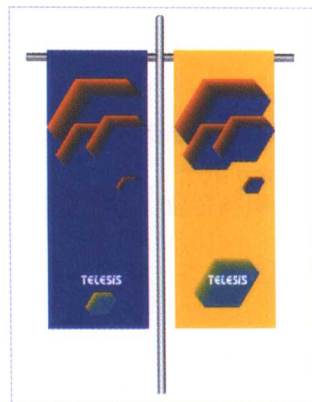
第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 50
设计带有图案的
包装纸

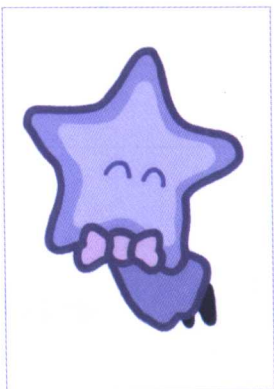
第三部分
企业品牌形象设计——设计企业识别 (CI)

Lesson 51
设计直接宣传
企业图像的横
幅及标语

第四部分
利用Flash为Illustrator作品赋予生命力——动画制作

Lesson 52
制作可爱的星星男
孩儿形象
(Character)

第四部分
利用Flash为Illustrator作品赋予生命力——动画制作

Lesson 53
制作可爱的星星女
孩儿形象
(Character)

