

◆ 平面设计与制作 ◆

含DVD

全彩印刷

- ◆ 76个视频教学文件
- ◆ 108个精彩的实例
- ◆ 赠送60多页的电子色谱文件
- ◆ 超值赠送300多个精品素材文件
- ◆ 赠送电子版CMYK色谱手册与色谱表

突破平面

李金荣/等编著

中文版
Illustrator CS4

设计与制作深度剖析

清华大学出版社

◆ 平面设计与制作 ◆

突破平面

李金荣/等编著

中文版
Illustrator CS4

设计与制作深度剖析

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书通过108个精彩实例和76个教学视频,详细解读Illustrator的各种功能和使用技巧,解密设计项目的创作和表现过程。案例类型涵盖特效字、纹理表现、特效背景、包装设计、插画、相片级真实效果表现、高级配色实战、名片设计、吉祥物设计、POP设计、封面设计、海报设计、UI设计、时装画、CG插画、写实人像绘制等众多Illustrator的应用领域。

本书基本包含了所有Illustrator的重要功能和主要应用领域,是初学者通过实例学习Illustrator的最佳教程,也适合从事平面设计、网页设计、包装设计、插画设计、动画设计的人员学习使用,还可以作为高等院校相关设计专业的教材或参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

突破平面:中文版Illustrator CS4设计与制作深度剖析/李金荣等编著. —北京:清华大学出版社,2010.2
(平面设计与制作)

ISBN 978-7-302-20995-9

I. 突… II. 李… III. 图形软件, Illustrator CS4 IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第165001号

责任编辑:陈绿春

责任校对:徐俊伟

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京嘉实印刷有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:203×260 印 张:18 插 页:8 字 数:522 千字

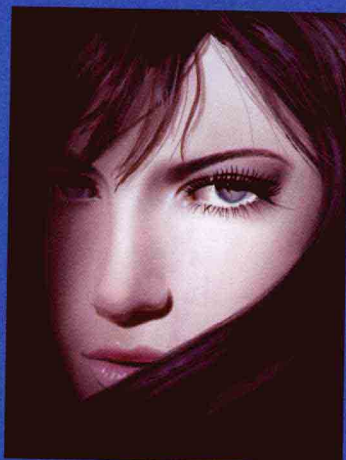
附 DVD1 张

版 次:2010 年 2 月第 1 版 印 次:2010 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:59.80 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:033031-01

前言

QIANYAN

本书通过大量精彩实例，详细解读了Illustrator在特效字、纹理表现、特效背景、包装设计、插画、相片级真实效果表现、高级配色实战、名片设计、吉祥物设计、POP设计、封面设计、海报设计、UI设计、时装画、CG插画、写实人像绘制等领域的应用。深入剖析了Illustrator的各种功能和使用技巧以及解密设计项目的创作与表现过程。案例类型丰富，趣味性强，是从事设计工作的人员了解设计流程、初学者通过实例学习Illustrator的最佳教程。

本书实例共有108个，其中的76个提供了教学视频，全程演示案例的制作过程。基于篇幅和定价的考虑，在全部108个实例当中，书中只介绍54个实例的详细制作过程，另外54个则是通过视频的形式出现，以确保在有限的篇幅内给读者提供更多的实例和学习内容。

本书由出版过多部Illustrator畅销书的资深设计人士编著，书中所提供的都是高质量的案例，其中也不乏具有一定艺术水准的精彩作品。一流的专业技术、精彩的制作方法、精美的案例效果是作者一贯秉承的写作理念，并以此来打造高品质的图书。

现将本书的主要结构介绍如下：

第1章简要介绍Illustrator的基本使用方法，适合初学者快速上手，可以为顺利学习后面的实例打下基础。

第2章通过15个实例解读Illustrator的15种主要功能，从绘图、图形运算、渐变、网格图形等基本技能，到画笔、符号、变换、封套、混合、图层、蒙版、图形效果、3D效果等使用技巧，再到文字、图表、动画等应用功能，由浅入深，涵盖了Illustrator最重要的核心功能。这些实例都具有很强的代表性和一定的趣味性，可以让读者在操作的过程中充分领略Illustrator的强大和神奇，从而激发学习兴趣。

第3章介绍如何绘制具有真实质感的冰雕字、线绳字、橡胶字、油漆字、海报字、塑料字、层叠字、金属字、电路板字等10款特效字。

第4章介绍10款纹理素材的绘制方法，包括棉布、呢料、麻纱、迷彩、牛仔布5种面料，以及矩阵网点、流线网点、金属拉丝、多彩光线、水晶花纹5种炫彩背景的制作方法。

第5章介绍包装设计技巧，通过实例解读怎样绘制光盘包装、制作包装盒展开图。

第6章介绍插画设计实战技巧，通过实例绘制另类潮流人物主题插画、装饰风格插画、动漫风格插画、新锐插画等。

第7章介绍照片级真实效果实战技巧，揭密怎样通过渐变网格绘制具有真实效果的小提琴，操作步骤清晰，制作过程详细。

第8章介绍怎样使用Illustrator中的高级色彩工具进行色彩设计。

第9章通过实例介绍名片设计、吉祥物设计、POP设计、封面设计、海报设计、UI设计、时装画、Mix & match风格插画、CG插画、写实人像绘制等设计项目的实战技巧。案例质量高，效果精美，技术全面。

附录部分提供了76个教学视频的目录索引，以便于读者进行相关视频的查阅。

本书附赠1张DVD光盘，包含实例的素材文件和最终效果文件，以及76个实例的教学视频。此外，还附赠了大量设计资源，包括AI格式矢量素材、EPS格式素材、JPEG格式素材，用于印刷和配色的《CMYK色谱手册》和《色谱表》电子书。

本书由李金荣主笔，参与编写工作的还有李金明、李哲、王熹、邹士恩、刘军良、姜成繁、白雪峰、贾劲松、包娜、徐培育、李志华、谭丽丽、李宏宇、王欣、陈景峰、李萍、贾一、崔建新、徐晶、王晓琳、许乃宏、张颖、苏国香、宋茂才、宋桂华、李锐、尹玉兰、马波、季春建、于文波、李宏桐、王淑贤、周亚威等。如果您在学习的过程中遇到问题，请发送邮件至ai_book@126.com，我们会及时为您解答。

目 录

第 01 章 从零开始

1.1 数字化图形	2
1.1.1 位图与矢量图	2
1.1.2 颜色模式	2
1.1.3 文件格式	3
1.2 Illustrator CS4的工作界面	3
1.2.1 工作界面概览	3
1.2.2 使用工具和控制面板	4
1.2.3 使用面板	5
1.2.4 使用菜单命令	7
1.3 缩放视图	7
1.4 基本操作	9
1.4.1 选择和移动对象	9
1.4.2 使用图层面板选择对象	10
1.4.3 编组	10
1.4.4 显示、隐藏与锁定	11
1.4.5 还原与重做	12
1.4.6 填充和描边的设定	12
1.4.7 颜色的设定	13
1.5 基本绘图方法	14
1.5.1 认识路径和锚点	14
1.5.2 用钢笔工具绘图	15
1.5.3 选择和移动锚点	17
1.5.4 修改路径形状	17
1.5.5 添加与删除锚点	18
1.5.6 延长和连接路径	19

第 02 章 Illustrator全接触

2.1 实战绘图：吉祥物设计	21
2.1.1 用铅笔工具绘图	21
2.1.2 绘制吉祥物	22
2.2 实战图形运算：Logo设计	23
2.2.1 图形运算方法	24
2.2.2 绘制Logo	27

2.3 实战渐变：橙汁广告.....	29
2.3.1 编辑渐变颜色.....	29
2.3.2 制作橙汁广告.....	31
2.4 实战网格：开心小贴士.....	33
2.4.1 基本图形绘制工具.....	33
2.4.2 绘制一套图标.....	33
2.5 实战画笔：新年贺卡.....	34
2.5.1 画笔工具.....	35
2.5.2 绘制贺卡.....	36
2.6 实战符号：制作书签和壁纸.....	37
2.6.1 解读符号.....	38
2.6.2 制作小房子.....	38
2.6.3 定义和使用符号.....	39
2.6.4 制作壁纸.....	41
2.7 实战变换：分形艺术.....	42
2.7.1 变换方法.....	42
2.7.2 制作分形效果.....	43
2.8 实战封套：口香糖广告.....	44
2.8.1 封套扭曲.....	45
2.8.2 扭曲文字.....	46
2.9 实战混合：制作不同风格的装饰相框.....	47
2.9.1 解读混合.....	48
2.9.2 制作相框.....	49
2.10 实战图层与蒙版：运动鞋设计.....	52
2.10.1 解读图层和蒙版.....	52
2.10.2 制作运动鞋.....	54
2.11 实战图形效果：生肖钮扣.....	55
2.11.1 效果与外观.....	55
2.11.2 制作钮扣.....	56
2.12 实战3D效果：平台玩具设计.....	59
2.12.1 关于3D效果.....	59
2.12.2 制作3D卡通人.....	60
2.13 实战文字：诗歌页面设计.....	63
2.13.1 文字的创建方法.....	64
2.13.2 页面设计.....	65
2.14 实战图表：服装尺寸图表制作.....	67
2.14.1 关于图表.....	67
2.14.2 制作图表.....	68
2.15 实战动画：制作手机动画.....	70
2.15.1 Illustrator与Flash.....	70
2.15.2 制作动画.....	70

第 03 章 特效字实战技巧

3.1 冰雕字	74
3.2 线绳字	76
3.3 橡胶字	77
3.4 油漆字	78
3.5 玻璃字	80
3.6 时尚海报字	81
3.7 塑料字	83
3.8 层叠字	85
3.9 金属字	87
3.9.1 制作立体字	88
3.9.2 添加纹理	88
3.9.3 表现光泽与投影	90
3.10 电路板字	92
3.10.1 制作文字	92
3.10.2 制作电路板	93
3.10.3 光泽与立体效果	96

第 04 章 特效纹理实战技巧

4.1 5款布纹的制作方法	100
4.1.1 棉布	100
4.1.2 呢料	102
4.1.3 麻纱	103
4.1.4 迷彩	104
4.1.5 牛仔布	106
4.2 5款炫彩背景的制作方法	108
4.2.1 矩阵网点	108
4.2.2 流线网点	109
4.2.3 金属拉丝	110
4.2.4 多彩光线	111
4.2.5 水晶花纹	113

第 05 章 包装设计实战技巧

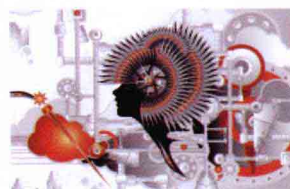
5.1 包装的种类	116
5.1.1 包装的类型	116
5.1.2 包装的设计定位	117
5.2 菠萝汁汽水瓶设计	117
5.2.1 制作汽水瓶表面贴图图案	117

5.2.2 制作汽水瓶	119
5.2.3 制作瓶盖和贴图	120
5.2.4 制作投影和背景	122
5.3 光盘包装设计	123
5.3.1 制作向上飘浮的文字	123
5.3.2 制作装饰效果的背景	124
5.3.3 制作光盘	127
5.4 制作包装盒展开图	129
5.4.1 制作图案	130
5.4.2 制作文字	132

第06章 插画设计实战技巧

6.1 插画的风格	136
6.2 另类潮流人物主题插画设计	137
6.2.1 描摹与着色	137
6.2.2 添加背景与污点	139
6.2.3 添加装饰元素	141
6.2.4 制作文字	142
6.2.5 添加纹理特效	143
6.3 装饰风格插画设计	144
6.3.1 制作戴头盔的人物	144
6.3.2 制作机械臂	146
6.3.3 添加机械组件和云朵	147
6.3.4 制作宝剑	151
6.4 动漫风格插画设计	152
6.4.1 制作人物五官	152
6.4.2 制作衣服和帽子	155
6.4.3 通过创建图案画笔制作头发	157
6.4.4 制作项链	159
6.5 新锐插画设计	160
6.5.1 创建重复构成形式的符号	160
6.5.2 群化构成	163
6.5.3 为人物化妆	167

第07章 照片级真实效果实战技巧

7.1 渐变网格	170
7.1.1 创建网格对象	170
7.1.2 编辑网格点	170
7.1.3 编辑网格颜色	171

7.2 绘制小提琴	172
7.2.1 制作琴托	173
7.2.2 制作腮托	174
7.2.3 制作琴颈	175
7.2.4 制作面板	176
7.2.5 制作琴头	177
7.2.6 制作弦轴	178
7.2.7 制作拉弦板	178
7.2.8 制作琴码	180
7.2.9 制作琴弦	181

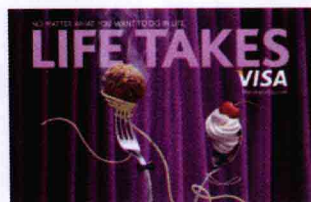
第 08 章 高级配色实战技巧

8.1 专业配色技巧	185
8.1.1 颜色参考	185
8.1.2 编辑颜色	186
8.2 更换插图中的指定颜色	188
8.3 调整色彩平衡	190
8.4 色调与风格的定位	191
8.5 另类风格表现	192
8.6 制作波普风格手提袋	193

第 09 章 设计项目实战技巧

9.1 名片设计	197
9.1.1 名片设计知识	197
9.1.2 制作名片正面的图形	197
9.1.3 制作名片上的文字	199
9.1.4 制作名片背面	200
9.2 卡通吉祥物设计	202
9.2.1 卡通吉祥物的类型与设计要求	203
9.2.2 吉祥物图形制作	204
9.2.3 字体设计	206
9.2.4 制作标牌	207
9.2.5 制作平面作品	208
9.3 POP广告设计	210
9.3.1 POP广告的种类	210
9.3.2 制作平面图形	211
9.3.3 制作粗描边的弧形字	213
9.3.4 添加文字介绍	214

9.3.5 制作投影	216
9.4 封面设计	217
9.4.1 封面的构成要素与表现方法	217
9.4.2 制作封面图	218
9.5 艺术展海报设计	223
9.5.1 海报的种类与表现方法	223
9.5.2 版面构图	225
9.5.3 创建彩色枫叶符号实例	227
9.5.4 制作版画人物	228
9.5.5 制作装饰图形	230
9.6 UI设计	233
9.6.1 UI设计的应用领域	233
9.6.2 制作用户界面	234
9.6.3 制作按钮	235
9.6.4 制作图标	238
9.6.5 使用按钮符号并添加文字	239
9.6.6 制作背景	241
9.7 时装画设计	242
9.7.1 服装设计的绘画形式	243
9.7.2 时装画配色和绘制技法	243
9.7.3 绘制形态与表现明暗	244
9.7.4 刻画五官	246
9.7.5 绘制褶皱	247
9.7.6 绘制头发	247
9.7.7 表现面料花纹与质感	248
9.8 制作Mix & match风格插画	252
9.8.1 在Photoshop中处理图像	253
9.8.2 在Illustrator中添加插画图形	256
9.9 制作CG插画	260
9.9.1 制作陈旧的木板	260
9.9.2 描摹并精修金属小号	261
9.9.3 添加纸张效果	264
9.10 绘制写实效果人物	265
9.10.1 绘制面部	265
9.10.2 绘制眼睛	268
9.10.3 绘制鼻子	273
9.10.4 绘制嘴唇	273
9.10.5 绘制头发	274
附录：76个视频实例索引	276

第01章

从零开始

1.1 数字化图形

1.1.1 位图与矢量图

计算机平面设计领域有两大阵营，一个是以Photoshop为代表的位图软件，另外一个就是以Illustrator、Flash等为代表的矢量软件。

位图是由像素组成的，如我们常见的相片、扫描的图像等，如图1-1所示。它们会受到分辨率的制约，在缩放时容易产生锯齿。如图1-2所示为放大后图像的局部效果，我们可以看到，图像变得模糊了。矢量图是由数学对象定义的直线和曲线构成的，它与分辨率没有关系，无论怎样缩放，图形都会保持清晰、光滑，如图1-3、图1-4所示。

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

位图可以精确地表现颜色的细微过渡，也很容易在不同的软件之间交换使用，但它占用的存储空间较大。矢量图适合表现图标、Logo等需要按照不同尺寸使用的对象，它只占用较小的存储空间。

提示

在平面设计领域，较为常用的矢量图软件有Illustrator、CorelDRAW、FreeHand等；常用的位图软件有Photoshop、Painter；常用的排版软件有InDesign、PageMaker、QuarkXpress。

1.1.2 颜色模式

颜色模式决定了显示和打印图稿时使用的颜色方法。当我们执行“文件|新建”命令创建文档时，可在“新建文档”对话框中选择一种颜色模式，如图1-5所示。

RGB模式是一种用于屏幕显示的颜色模式，它是通过将三种色光（红色R、绿色G、蓝色B）按照不同的比例和强度混合而生成可见颜色的。CMYK模式（青C、洋红M、黄Y、黑K）是一种用于印刷的颜色模式，它是基于纸张上打印的油墨吸收光的特性产生颜色的。例如，青色和黄色

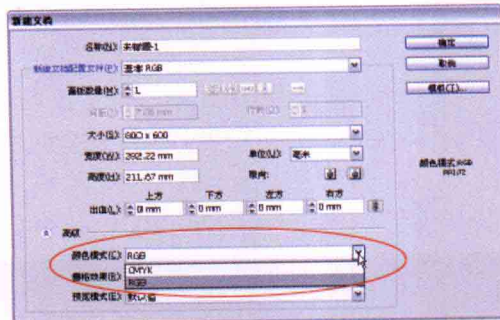

图1-5

油墨会吸收光线中的红色和蓝色，将绿色反射进我们的眼睛，我们在纸张上看到的绿色就是这样形成的。CMYK模式的色域范围要比RGB模式小，如图1-6所示，因此，并不是所有屏幕中显示的颜色都能够打印出来。只有在制作用于印刷色打印的图稿时，才使用CMYK模式。

我们的眼睛可见的颜色范围

RGB颜色空间范围

CMYK颜色空间范围

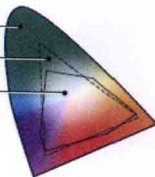

图1-6

1.1.3 文件格式

文件格式是电脑存储信息时使用的特殊编码方式，它决定了文件的存储内容和存储方式，以及文件是否与一些应用程序兼容。当我们执行“文件|存储”命令保存文档时，可在“存储为”对话框中选择一种文件格式，如图1-7所示。此外，如果要保存为其他应用程序的格式，以便被其他程序使用，可执行“文件|导出”命令，选择更多的文件格式，如图1-8所示。

图1-7

图1-8

AI格式是Illustrator默认的文件格式，它受许多绘图程序的支持，如果文件用于其他矢量软件，可保存为该格式或者EPS格式。如果要在Photoshop中继续对文件进行处理，可保存为PSD格式，文件中的文字和图层结构都不会变化。JPEG是一种用于保存位图的压缩格式，DWG是AutoCAD使用的文件格式，SWF则是Flash使用的文件格式。

1.2 Illustrator CS4的工作界面

1.2.1 工作界面概览

Illustrator CS4的工作界面由菜单栏、工具箱、状态栏、文档窗口、面板和控制面板等组件组成，如图1-9所示。

文档窗口中显示了我们正在处理的文件。我们每打开一个文件，就会创建一个文档窗口，它们会以选项卡的形式停放在一起。单击任意一个文件的名称，即可将其设置为当前操作的窗口，如图1-10所示，也可以按下Ctrl+Tab快捷键循环切换各个窗口。将一个窗口从选项卡中拖出，它就会成为可以任意移动位置的浮动窗口（拖动标题栏可移动），如图1-11所示，拖回到选项卡时，可重新将其停放到窗口中。单击一个窗口右上角的按钮，可以关闭该窗口；如果要关闭所有窗口，可在选项卡上单击右键，选择快捷菜单中的“关闭全部”命令，如图1-12所示。

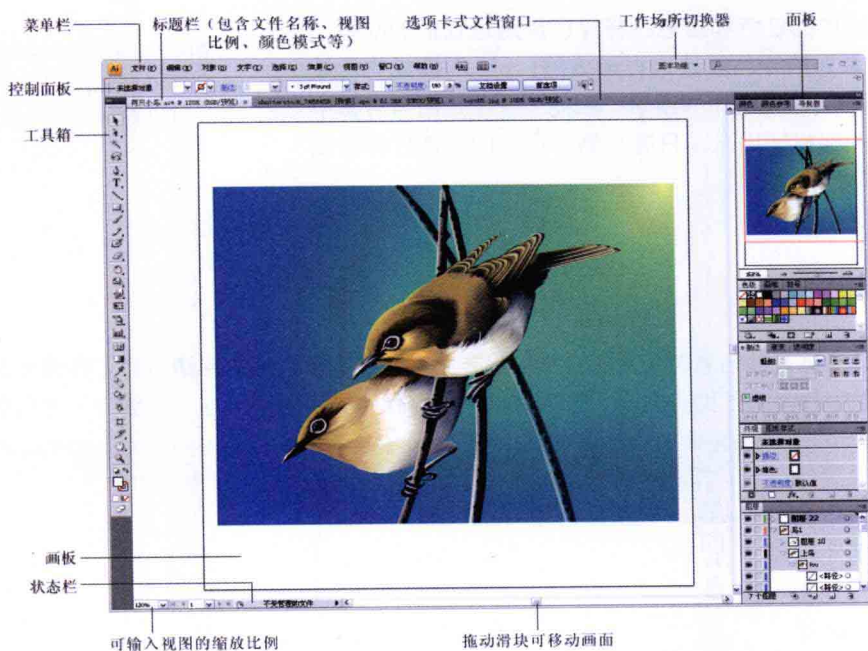

图1-9

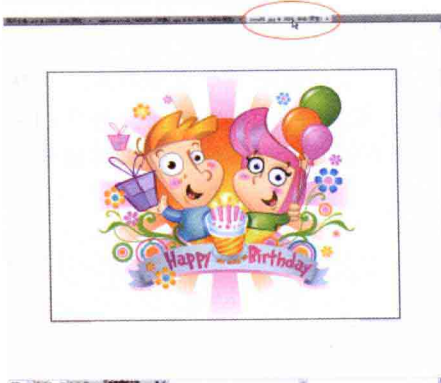
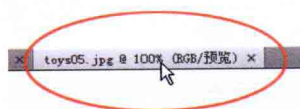

图1-10

图1-11

图1-12

文档窗口内的黑色矩形框是画板，画板内的区域是可以打印的区域，画板外的区域是画布，我们可以在画布上绘图，但必须将图形移动到画板内才能将其打印输出。

1.2.2 使用工具和控制面板

工具箱中包含的是用于创建和编辑图像、图稿和页面元素的各种工具，如图1-13所示。

单击一个工具即可选择该工具，如图1-14所示。右下角带有三角形图标工具表示这是一个工具

组，在这样的工具上按住鼠标左键可以显示隐藏的工具，如图1-15所示，移动光标至一个工具上，放开鼠标即可选择该工具，如图1-16所示。

图1-13

图1-14

图1-15

图1-16

当我们选择一个工具，或者在窗口中选择一个对象时，控制面板中会出现相应的选项，如图1-17所示。它会随着当前使用的工具和所选对象的不同而变换选项内容。

单击控制面板中带有下划线的蓝色文字，可以显示相关的面板或对话框。例如，单击“不透明度”选项，可以显示“透明度”面板，如图1-18所示。如果要关闭面板或对话框，可在画面空白处单击。

图1-17

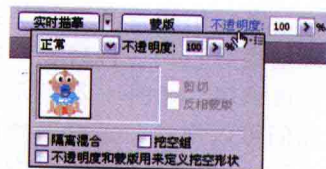

图1-18

提示

单击工具箱顶部的 图标，可以将工具切换为双排/单排显示；将光标停留在工具上，会显示该工具名称和快捷键，按下快捷键就能选择该工具。

1.2.3 使用面板

工具箱就像是Illustrator的左手，而面板则像是Illustrator的右手，只有双手齐用，才能发挥Illustrator的功效。

面板用来帮助我们编辑对象。例如选择一个图形后，可通过“描边”面板调整路径的描边粗细，通过“透明度”面板调整图形的混合模式与不透明度等。执行“窗口”菜单中的命令可以打开需要的面板。默认情况下，面板成组停放在窗口右侧，如图1-19所示；单击面板右上角的 按钮，可以将面板折叠成图标状，如图1-20所示；单击一个图标，即可展开该面板，如图1-21所示；向左侧拖动面板组，则可以显示面板的名称，如图1-22所示。

图1-19

图1-20

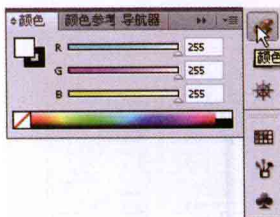

图1-21

图1-22

在面板组中，拖动面板名称可以调整面板的排列顺序，如图1-23、图1-24所示；拖动一个面板的名称到窗口的空白处，可将其分离出来成为浮动面板，浮动面板可以放在窗口中的任何位置；如果拖动到其他面板的标题栏上，则可以将它们组合为新的面板组；单击面板右上角的按钮，可以打开面板菜单，菜单中包含命令，如图1-25所示。

图1-23

图1-24

图1-25

当我们编辑渐变时，如果渐变颜色的色标较多，就很难编辑，如图1-26所示；我们可以拖动面板右下角的标记，将面板拉长或拉宽，如图1-27、图1-28所示。

图1-26

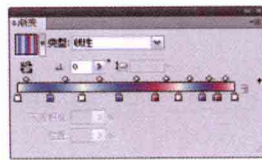

图1-27

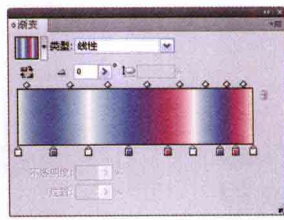

图1-28

单击面板中的箭头按钮，可增大或减少数值，如图1-29所示；单击菜单箭头，则可在打开的菜单中选择数值，如图1-30所示；或者拖动滑块调整数值，如图1-31所示；也可以在文本框中输入数值，然后按下回车键来进行调整，如图1-32所示。

图1-29

图1-30

图1-31

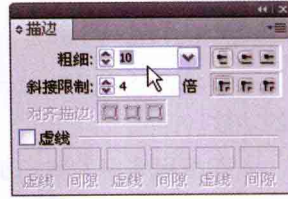

图1-32

如果要最小化面板，可单击其右上角的按钮。如果要关闭面板，可单击按钮。