

★
★
★
★
★
全
彩
印
刷

中
文
版

Illustrator

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

北京希望电子出版社 总策划
李金明 李金荣 编 著

中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

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

图书在版编目 (CIP) 数据

中文版 Illustrator 平面设计实例秀 / 李金明, 李金荣编著. 北京: 中国科学技术出版社, 2003. 10
ISBN 7-5046-3663-0

I. 中... II. ①李... ②李... III. 图形软件, Illustrator IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 079322 号

书 名: 中文版Illustrator 平面设计实例秀

总 策 划: 北京希望电子出版社

文 本 著 者: 李金明 李金荣

责 任 编 辑: 书磊 沈葆华

出版、发行者: 中国科学技术出版社 北京希望电子出版社

地 址: 北京市海淀区中关村南大街 16 号 100081

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 Lilei@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 张月岭

文 本 印 刷 者: 北京天时捷彩色印刷有限公司

开 本 / 规 格: 787毫米×1092毫米 1/16 17印张 406千字 全彩印刷

版 次 / 印 次: 2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷

印 数: 0001-5000册

本 版 号: ISBN 7-5046-3663-0/TP·207

定 价: 39.00元

内 容 简 介

不管您是兴趣释然或是工作需要，学习的目的还是“学以致用”。本书将平面设计中涉及到的内容以实例的方式有针对性地展开讲解，从标志设计、海报设计、POP 广告设计、包装设计等平面设计诸项领域入手，将艺术理论、作品欣赏、使用方法、实用技巧等有机地结合起来，以期学习者不仅能掌握书中所教内容，更能将书中所学应用到实际工作中，创作出更优秀的作品。

本书以浅显易懂的语言，将平面设计理论，Illustrator 的各项功能、技巧及使用方法等展现给读者。在实例的安排中，遵循由浅入深的原则，喻教于“做”。设计水平的提高，仅靠熟练掌握设计软件的技术是不能达到的，文化内涵是设计生命力的所在，艺术理论则是艺术大厦的基石。追求一定的理论层面，用直观生动的形象，论证书中所表述的观点，是本书的一个特点。书中还附有艺术大师的警句格言，对开启读者的思路、体会大师艺术思想也是有帮助的。

本书适用于 Illustrator 的初、中级读者以及社会平面设计培训班的教学与学习人员。

本书相关素材请到 www.b-xr.com 下载。

前言

QIAN YAN

“爱美之心，人皆有之”，美好的生活令人向往，美好的事物培养人的高尚情操。生活中人们都可以用自己的双眼发现美，用自己的双手创造美。电脑图形设计的迅速普及不仅是用鼠标取代了画笔，更是给传统的设计注入了新的理念，插上了腾飞的翅膀。Illustrator以其强大的矢量绘图功能广泛应用于电脑美术的各个领域，为越来越多的美术爱好者所熟悉和喜爱。本书针对于初、中级读者，希望尽快地掌握并熟练应用这一软件要求，以实例的方式进行讲解，由浅入深，循序渐进，对工具的使用方法、技巧及其应用范围等都有详细的讲解和实例指导。

“授之以鱼”还是“授之以渔”。能否熟练地掌握一个软件只是个时间的问题，但能否使用这一软件创作出优秀的美术作品，应用到实际的工作中，就需要多方面能力的培养与提高。本书不仅讲述软件的使用方法，更是针对平面设计的各个领域，如：标志设计、海报设计、字体设计、包装设计等等，采用艺术理论、优秀作品欣赏、实例操作、警句格言、基础知识讲解、技巧归纳、重点提示等方式，力求突出重点，加强指导性和实用性。使读者能够对平面设计有一个较为全面的认识，对Illustrator在平面设计各领域中的应用有一个广泛的了解。

本书由李金明、李金荣编写，参与编写的人员还有李保安、王淑英、马波、杨小丽、徐培育、洪果、崔健新、陈新宇、贾一、晓琳、方草等。在本书编写过程中得到了李磊、李京的帮助与支持，在此致以衷心的感谢。

编者

北京希望电子出版社网站

www.bhp.com.cn 欢迎您!

北京希望电子出版社网站是一个完备的电子商务交易系统,集信息发布、客户服务、网上销售为一体,为广大读者和希望图书产品经销商提供全方位的服务。

信息发布——每日更新 在北京希望电子出版社的网站里有数千种图书光盘的数据资料,读者和经销商可以了解到图书光盘的所有信息,可以看到书的目录、内容提要、精彩章节,相关资料,也可以了解书的印刷、开本、定价等情况。如果您不知道想找的某一本书在什么地方,您可以在“书盘检索”的窗口里输入书名、作者、书号等信息查询。同时,网站数据每日更新,并发布本社经营活动的相关信息和业界动态。

技术支持——全程服务 技术支持是我社倡导“服务第一”理念的体现,在这里我们向读者介绍 IT 行业的新技术,新软件,新动态;组织大家在 BBS 讨论热点技术性问题,并有专家回答技术咨询。只要您是希望的用户,就可得到希望的技术支援,解除用户的后顾之忧。在这个栏目里您可看到大量精彩的计算机图形图像作品和 Flash 动画,此外,年轻的读者还可以在“读者俱乐部”发表自己的作品。

网上书店——方便快捷 在网站可以方便地选购图书光盘,付款方式灵活,如果您有招商银行的“一网通”,可以在网上付款。所有客户都可以享受到免费邮寄的服务。此外网上购书还有各种优惠,总有意想不到的惊喜等着您!

只要您点击 www.bhp.com.cn,决不会空手而归!

北京希望电子出版社网站

“书目信息” 服务办法

——致书店、经销商

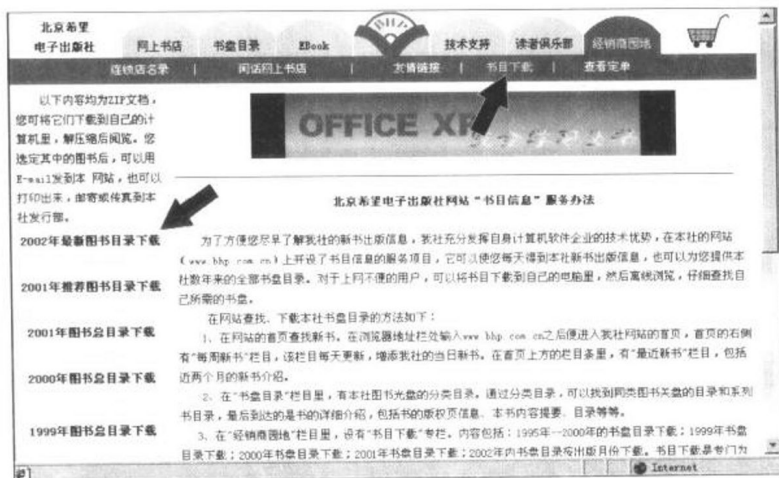
为了帮助您尽早了解我社的新书出版信息，把图书光盘及时采购上架，我社的网站 www.bhp.com.cn 上开设了书目信息的服务项目，它可以使您每天与出版社同步得到新书出版信息，也可以为您提供本社数年来的全部书盘目录。

在网站查找、下载本社书盘目录的方法如下：

- 1、在网站的首页查找新书。进入我社网站的首页后，在首页的右侧有“每周新书”栏目，该栏目每天更新，增添我社的当日新书。在首页上方的栏目条里，有“最近新书”栏目，包括近两个月的新书介绍。
- 2、在“书盘目录”栏目里，有本社图书光盘的分类目录。通过分类目录，可以找到同类图书光盘的目录和系列书目录，最后到达的是书的详细介绍，包括书的版权页信息、本书内容提要、目录等等。
- 3、在“经销商园地”栏目里，设有“书目下载”专栏。内容包括：1995年——2000年的书盘目录下载；1999年书盘目录下载；2000年书盘目录下载；2001年书盘目录下载；2002年内书盘目录按出版月份下载。书目下载是专门为希望电子图书经销商，书店提供的信息服务，与我社的图书目录单内容相同，是图书目录单的电子版，您可按此书目向我社定购图书。

下载的书目操作步骤是：

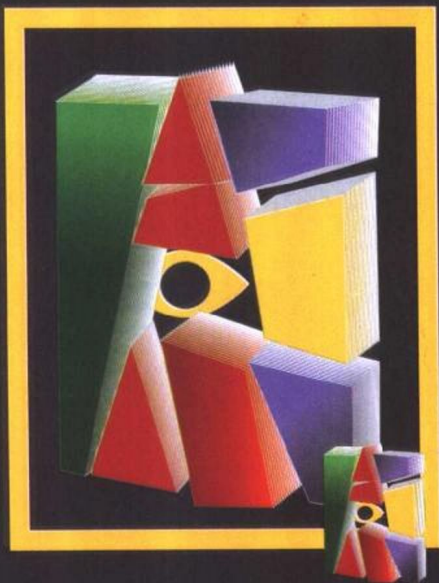
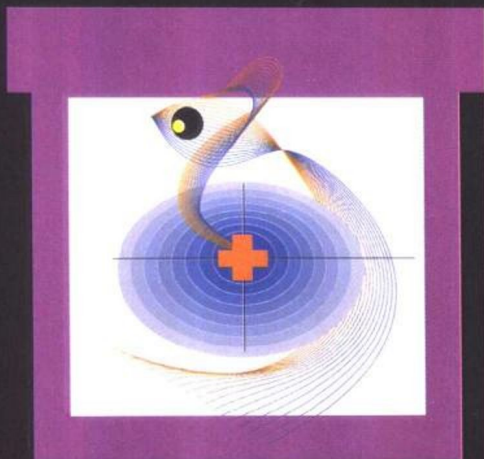
- (1) 进入本社的网站的“经销商园地”/“书目下载”栏目。

- (2) 点击所选取的连接，出现“文件下载”对话框，选取“将该文件保存到磁盘”，点击“确定”。
- (3) 在“另存为”对话框选择存放文件的目录，点击“保存”按钮后计算机便开始下载。
- (4) 下载文件为 zip 格式的压缩文件，需用 WINZIP 解压，解压后即可打开文件阅读了。

如果您的计算机里没有 zip 软件，可以在我们的网站下载一个。地址是：

首页/技术支持/工具箱/常用工具/Winzip80

第1章 敲开创意之门——认识

Illustrator 1

1.1 创意无限 2

1.1.1 产生创意 2

1.1.2 创意方法 4

1.2 图像处理基础 7

1.2.1 矢量图与点阵图 7

1.2.2 颜色模式 7

1.2.3 图形文件格式 7

1.3 认识 Illustrator 8

1.3.1 工具箱 8

1.3.2 菜单栏 9

1.3.3 浮动调板 10

1.3.4 状态栏 11

第2章 平面构成——基本

工具的使用 15

2.1 平面构成 16

2.1.1 构成元素 16

2.1.2 构成形式 19

2.2 绘图工具的使用 21

2.2.1 绘制开放式路径 21

2.2.2 绘制闭合式路径 23

2.3 图形的管理 24

2.3.1 选取工具的使用 24

2.3.2 选取相同属性的对象 25

2.3.3 对齐与分布 26

2.3.4 对象群组 27

2.3.5 锁定与隐藏 27

2.4 点、线、面的魅力 27

第3章 色彩法则——路径

颜色的设置 35

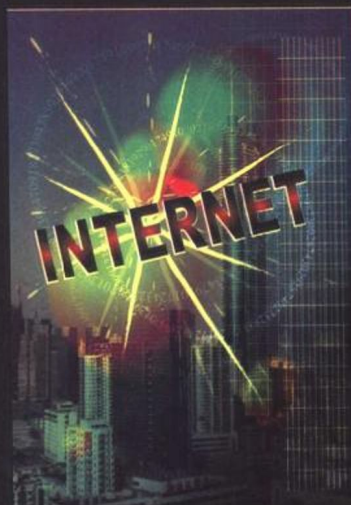
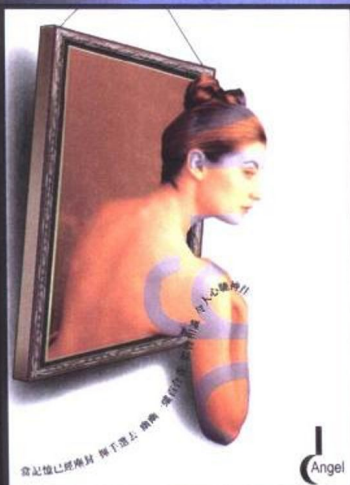
3.1 色彩法则 36

3.1.1 色彩的属性 36

3.1.2 色彩的对比 36

3.1.3	色彩的调和	37
3.1.4	色彩的组合	38
3.2	设置路径颜色	39
3.2.1	设置颜色	39
3.2.2	设置画笔	41
3.2.3	混合模式与不透明度	43
3.3	制作装饰画	46
第4章	标志设计——路径外观的变化	53
4.1	标志设计	54
4.1.1	标志的种类和表现形式	54
4.1.2	标志的特点	55
4.1.3	标志的设计方法	55
4.2	绘制自由路径	57
4.2.1	使用钢笔工具	57
4.2.2	使用铅笔工具	57
4.2.3	使用自动描图工具	58
4.3	编辑路径	58
4.3.1	平滑和擦除路径	58
4.3.2	剪裁路径	59
4.3.3	混合路径	59
4.3.4	使用路径寻找器	60
4.4	编辑锚点	62
4.4.1	锚点的连接与平均	62
4.4.2	添加锚点与简化锚点	63
4.5	路径变换	63
4.5.1	使用变换工具	63
4.5.2	制作封装扭曲	66
4.6	制作标志	67
第5章	海报设计——图层与蒙板的使用	73
5.1	海报	74
5.1.1	海报的种类	74
5.1.2	海报的特征	76

5.2 图层与蒙板的使用 77

5.2.1 图层 77

5.2.2 蒙板 78

5.3 制作海报 81

第6章 字体设计——文字与路径 89

6.1 字体设计 90

6.1.1 字体设计要求 90

6.1.2 创意方法 90

6.1.3 创意字体类型 92

6.2 文字与段落 93

6.2.1 调整字符 93

6.2.2 调整段落 94

6.3 文字与路径 95

6.3.1 区域文字 95

6.3.2 路径文字 95

6.3.3 文字创建为路径 96

6.4 变形文字 97

6.5 制作网站首页 98

第7章 包装设计——神奇的效果
与滤镜 109

7.1 包装设计 110

7.1.1 包装的类型 110

7.1.2 包装的设计定位 112

7.2 效果与滤镜 114

7.2.1 图形的风格化效果 114

7.2.2 钢笔和墨水 115

7.2.3 颜色 116

7.2.4 制作 117

7.2.5 风格化 117

7.2.6 画笔描边 118

7.2.7 模糊 118

7.2.8 扭曲 119

7.2.9 素描 120

7.2.10 纹理 121

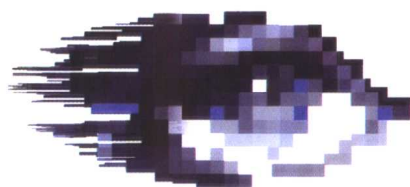
7.2.11 艺术效果	122
7.3 制作游戏包装	123
第8章 POP广告——符号的使用	135
8.1 POP广告设计	136
8.1.1 POP广告的种类	136
8.1.2 POP广告的设计	137
8.2 符号的应用	138
8.2.1 使用符号调板	138
8.2.2 使用符号工具	138
8.3 制作POP广告	141
第9章 平面广告——了解印刷	153
9.1 平面广告	154
9.1.1 平面广告的表现法则	154
9.1.2 平面广告的色彩运用	158
9.2 了解印刷	159
9.2.1 印版	159
9.2.2 印刷的种类及特点	159
9.2.3 印后加工	159
9.2.4 纸张的种类及开本	160
9.3 制作平面广告	162
第10章 综合实例	173
10.1 制作海报	175
10.2 制作汽车	182
10.3 制作插图	198
10.4 制作封面	220
10.5 制作时装效果图	240

Illustrator 平面设计实例秀

Illustrator

平面设计实例秀

第1章

敲开创意之门
认识 Illustrator

“如果不做总统，就做广告人”——罗斯福

如今，处在信息时代的我们是幸运的一代，社会的变革，科技的发展为我们提供了展现自我的空间。电脑图形设计的出现，将传统的绘画推向了一个崭新的阶段。传统概念上的“设计”被赋予了新的生命和内涵。设计师利用手中的电脑可以将自己的情感、对生活的感悟、对美的理解与追求展现得淋漓尽致。

是不是有了电脑的辅助，掌握相关软件的使用方法，就可以不受传统绘画方法、规律的限制了呢？其实不然，我们非但要遵循绘画艺术的规律，更应该掌握好构图、色彩等传统绘画的基本功，就如同大厦需要牢固的地基一样，没有了基本功的训练，我们的设计将是无本之木，无源之水。虽然经过苦思冥想，但在体现自己创意的时候，却又力不从心，组织画面的时候无从下手，更难把握色彩的关系，设计的作品往往过于平庸。所以，理论知识的学习不仅必要，而且相当重要。在充分吸收理论知识营养的同时，还应该拓展自己的视野，博览众多优秀的平面作品，学习、借鉴，进而丰富我们的创作技巧，才能从根本上提高自己的水平，真正进入自由的创作空间。

1.1 创意无限

创意离不开想象，更需要抽象思维。将自然界中客观存在的事物作为创作的原形，通过想象，移花接木，超越时空，将看似毫无关联的事物联系起来，产生新的构思和创意。要注重培养创造性思维，创造性思维又称“探险思维”，它具有广泛的开拓性，能够突破常规，克服心理“定势”，不为已有成规所束缚，经过艺术的概括，将想象通过电脑变为现实。

1.1.1 产生创意

叛逆不等于创意，但创意需要叛逆的挑战精神。创意是作品的灵魂，创意的原则是把许多旧的要素作新的组合，赋予新的思想，如图 1-1 所示。

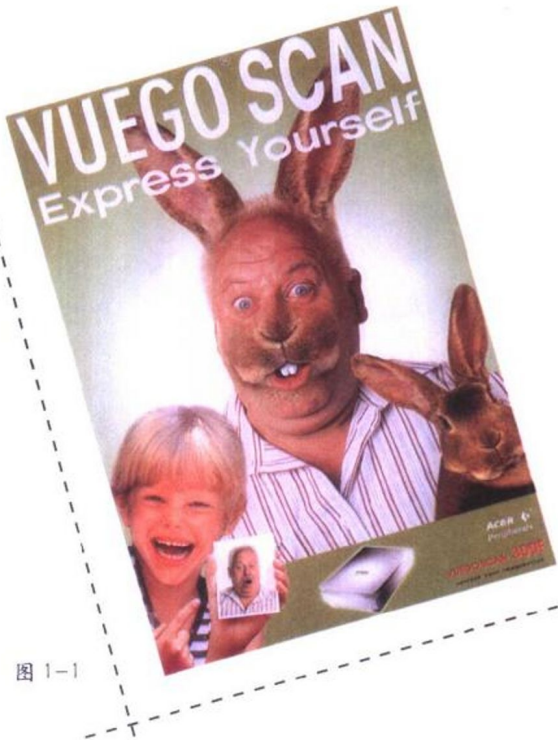

图 1-1

创造性的思维直接影响创意的成败。在创作的过程中，应充分运用正向、反向、横向等多向思维方法，全方位、多角度、深层次地进行思考，从而使作品的创意和表现手法更具独到之处，如图1-2、图1-3、图1-4所示。

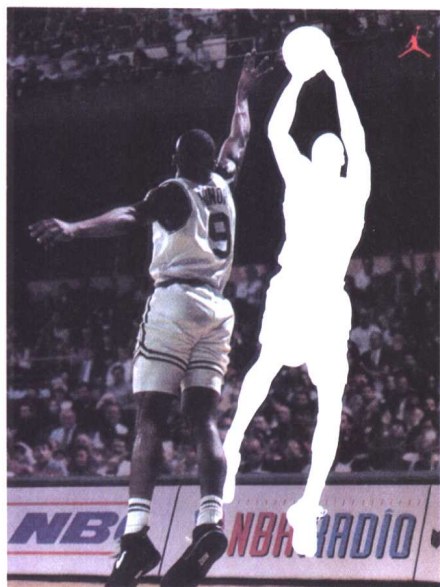

图 1-3

图 1-2

图 1-4

名家名言

当全部人都向左转，而你却向右转，那便是创意。——比尔·伯恩巴克

成功的创意是建立在完整而周密的策划基础上的,在詹姆斯·韦伯·扬教授的《产生创意的方法》一书中,对创意的产生过程与方法有着精彩的论述。

第一,收集原始资料。一方面是你眼前问题所需的资料,另外则是平时你不断积累储藏的一般知识资料。

第二,用你的心智去仔细检查这些资料。

第三,加以深思熟虑的阶段,你让许多重要事物在有意识的心智之外,去做综合的工作。

第四,实际产生创意。“‘Eureka’!我找到了!”阶段(Eureka是遇有新发现时的胜利欢呼声,据传为阿基米德发现测量王冠含金量的方法时所发出的欢呼)。

第五,最后形成并发展此创意,使其应用于作品中。

设计者在设想一个创意时,一般是在选择了创意的基本类型的同时,连同大部分表现题材一起设想出来。其余部分是根据具体创意过程、展开效果来决定对于表现题材的取舍与修正。

名家名言

我的创意观念就是努力发现事物之间的区别与特点,创意没有标新立异、独树一帜,就不是创意,而只是在修修补补。——施泰因·莱康格尔

1.1.2 创意方法

在创作时,要从美的侧面去剖析事物的内部构造,抓住其运动的态势和成长的规律,通过观察与思考,利用自然形态特性造型,并用其具有的抽象意义加以变换。在创意的表现手法上,有如下几点:

1. 重叠

“重叠”手法不是简单地堆砌和相加,而是利用图形的形状或意义的相似进行组合加工,得到新的图形,如图1-5、图1-6所示。

图 1-5

图 1-6

2. 移植

运用“移植”的手法，把一种事物的风格运用到另一种设计中，体现设计的出神入化，如图 1-7、图 1-8 所示。

纯天然维生素E面霜 有效抑制肌肤老化
眼睛是心灵的窗户，也是心灵的桥梁。眼睛的健康与美丽，直接关系到一个人的整体形象。本品牌特推出纯天然维生素E面霜，能有效抑制肌肤老化，使肌肤细腻、柔软、富有弹性。同时，本品牌还推出纯天然维生素E眼膏，能有效缓解眼部疲劳，使眼睛明亮、有神。本品牌产品均采用天然植物精华，不含任何化学成分，安全可靠，是您护肤、护眼的最佳选择。

图 1-7

图 1-8

3. 变形

运用“变形”的手法对物象进行归纳和夸张，在突出其特征的前提下，从不同的观察角度表现对象。创造是自由的，也是有条件的，应使对象在不同的条件下产生多种变形，如图 1-9、图 1-10 所示。

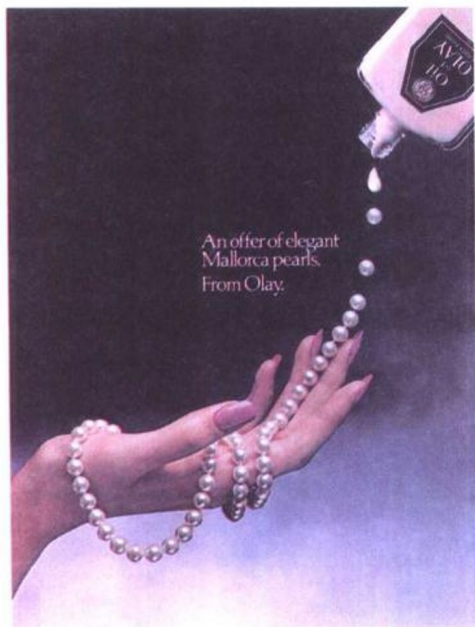

图 1-10

4. 抽象

运用“抽象”的手法，对自然形状加以提炼，进行变形的抽象化，使其具有广泛的内涵，如图 1-11 所示。

图 1-9

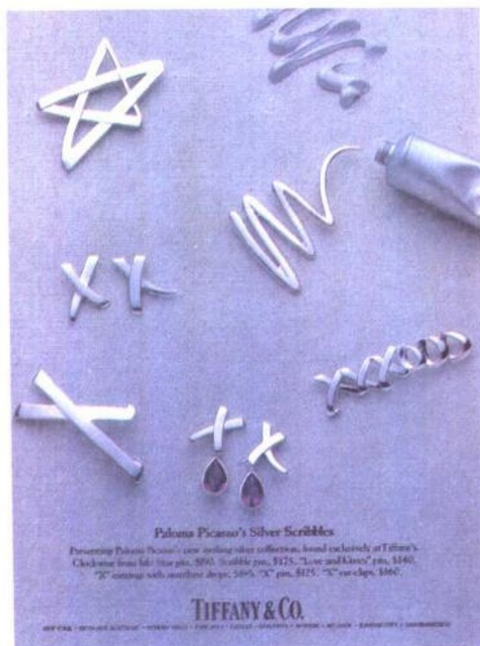

图 1-11

1.2 图像处理基础

在学习Illustrator使用之前,我们先来了解一下关于图像处理的基础知识,这对于应用矢量图软件进行绘画有所帮助。

1.2.1 矢量图与点阵图

计算机绘图可以分为两大类,一类是矢量图;一类是位图。矢量图是用数学方法根据图形的几何特性进行描述,可以自由缩放,不会影响清晰度,用任何分辨率的打印机都不会丢失细节。位图图像是由像素点构成的,图中像素点的多少决定图像的清晰程度与文件大小,位图的缩放会使边缘出现锯齿。

1.2.2 颜色模式

Illustrator支持多种颜色模式,其中常用的有HSB模式、RGB模式、CMYK模式、Grayscale模式。这几种颜色模式之间可以相互转换。

1. HSB颜色模式

利用色相、饱和度和亮度来表现色彩。H是色相(Hue),指物体的固有色,通常是以颜色名称来表示的,如红、黄、蓝等;S是饱和度(Saturation),指色彩的纯度;B是亮度(Brightness),指色彩的明暗程度。

2. RGB颜色模式

也叫真彩色,是一种屏幕显示色。它是由红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三个基本色调组成的,每一种颜色都有256种不同的亮度值。

3. CMYK颜色模式

一种印刷模式,C是指青(Cyan)、M是指品红(Magenta)、Y是指黄(Yellow)、K是指黑(Black),它所占用的存储空间要比RGB大。CMYK颜色模式的取值范围是用百分数来表示的,百分比较低的油墨接近白色,百分比较高的油墨接近黑色。

4. 灰度模式

具有从黑到白的256种灰度色域的单色图像,没有色彩信息。灰度模式可以与HSB模式、RGB模式、CMYK模式互相转换。

1.2.3 图形文件格式

Illustrator支持多种文件格式,在存储文件时可以根据需要进行选择,常用的有以下几种:

1. EPS

EPS文件可以保留Illustrator创建的所有图形元素,其中包含矢量图形和点阵图像。

2. AI

由Amlga和Interchange File Format的缩写组成。受许多绘图程序的支持,是最佳的输出格式。