

本书适用于
Illustrator
CS3/CS4/
CS5版本

Illustrator 创意设计精讲

新知互动 编著

附赠4小时本书
高清视频教学
+
超值配套实用
资源组合

本书适用于
Illustrator
CS3/CS4/
CS5版本

Illustrator 创意设计精讲

新知互动 编著

附赠4小时 本书
高清视频教学
+
超值 配套实用
资源组合

科学出版社
www.sciencep.com

北京希望电子出版社
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书匠心独具地将 Illustrator 的精粹与应用案例完美结合，从实际的各种设计领域出发，在深入剖析案例制作技法的同时，将 Illustrator 的功能以创意点的形式直接融入到制作过程当中，力求使读者在学习技术的同时也能够扩展设计视野与思维，并且作者还将自己多年积累的大量宝贵设计经验和制作技巧毫无保留地奉献给读者。

本书共分 8 章内容，分类讲解了艺术特效设计、拼贴艺术设计、插画设计、图形创意设计等 8 个门类的 39 个经典案例，在每个案例中都详细分析了各种设计的创意思路和技术要领，使读者从多方面体会到创意设计的方法，从而为平面设计的初学者积累行业经验、提高实际工作能力提供了难得的学习机会，也为从事平面广告设计的专业人士拓展创意思路、提升实战技法提供帮助。

本书配有 1 张 DVD 光盘，其中包括书中案例的部分素材文件和最终效果文件，以及部分案例的视频教学。如果读者在学习过程中遇到困难，可以随时调用光盘中的内容进行参考。

本书内容详略得当，图文并茂，案例精美，步骤清晰，其操作性和针对性都比较强，不仅适合作为平面设计人员的参考用书，也可以作为相关职业学校的培训教材。

需要本书或技术支持的读者，请与北京清河 6 号信箱（邮编：100085）发行部联系，电话：010-62978181（总机）转发行部、010-82702675（邮购），传真：010-82702698，E-mail：tbd@bhp.com.cn。

图书在版编目 (CIP) 数据

Illustrator 创意设计精讲/新知互动编著. —北京：科学出版社，2010.9

ISBN 978-7-03-027740-4

I. ①I… II. ①新… III ①图形软件，Illustrator
IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 095107 号

责任编辑：焦昭君 / 责任校对：刘伟
责任印刷：天时 / 封面设计：深度文化

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京天时彩色印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 9 月第 1 版

开本：787mm×1092mm 1/16

2010 年 9 月第 1 次印刷

印张：24.25

印数：1-4 000 册

字数：560 千字

定价：69.80 元（配 1 张 DVD 光盘，含视频教学）

前言

平面广告设计行业的发展壮大需要一种前沿的设计创意来引导。随着人们对视觉艺术的要求越来越高，Illustrator作为Adobe公司的专业绘图软件，无论是专业插画设计师、广告设计人员还是在线内容制作者，都会发现该软件不仅仅是一个艺术作品的绘制工具，而且还能为线稿提供无与伦比的精度控制，适合绘制产各种类型的作品。

技术是实现创意的手段，许多插画师或设计师在使用Illustrator进行创作实践中会发现，如何将头脑中的创意理念转换成视觉图像成为关键的问题。多数创作者会有眼高手低的现象，怎样通过灵活应用软件的各种功能来实现创作者的思想，是本书的编写主旨。

本书没有对软件菜单和命令进行烦琐的介绍，而是以39个典型案例将商业设计和插画设计等的实用技法一网打尽。书中案例讲解过程中均带有技巧提示，能够帮助读者少走弯路。

本书根据制作的题材，共分为8章，包括39个精美案例，每个案例前面会有设计思路的阐述和制作方法的概括，然后进入案例制作的实战过程，使读者在创作实践中找到清晰思路。

第1章 主要讲解艺术特效设计，分别介绍“斑驳肌理效果”、“朝阳效果”、“街头滑板效果”、“舞动效果”几个案例的创作思路和制作过程。

第2章 主要讲解拼贴艺术设计，分别介绍“动感青春”、“非常男女”、“剪纸风格图画”、“酷炫音乐”、“时尚拼贴画”、“水乡印象”、“娃娃拼贴画”等不同风格的拼贴画作品的创作思路和制作过程。

第3章 主要讲解插画设计，分别介绍“老虎枕”、“美人鱼”、“轻松生活”、“神秘蝴蝶”、“唯美插画”几个案例的创作思路和制作过程。

第4章 主要讲解图形创意设计，分别介绍“粉笔宣传画”、“蝴蝶飞舞”、“小小机器人”、“键盘创意设计”等几个案例的创作思路和制作过程。

第5章 主要讲解产品造型设计，分别介绍“动感篮球鞋”、“概念汽车”、“简约手机”、“音乐播放器”几个案例的创作思路和制作过程。

第6章 主要讲解包装设计，分别介绍“茶叶包装设计”、“果汁包装设计”、“白兰地包装设计”、“啤酒包装设计”几个案例的创作思路和制作过程。

第7章 主要讲解海报设计，分别介绍“酒吧活动宣传海报”、“俱乐部活动海报”、“青春代言海报”、“摄影展宣传海报”、“游乐场宣传海报”等案例的创作思路和制作过程。

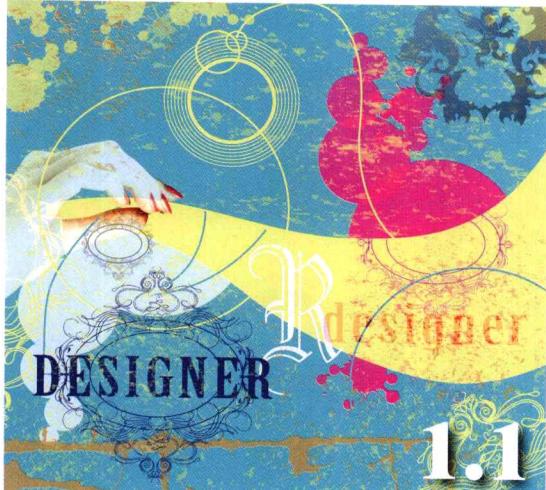
第8章 主要讲解商业设计，分别介绍“餐厅菜单设计”、“运动装宣传广告设计”、“企业形象设计”几个案例的创作思路和制作过程。

虽然在编写时力求将最准确的内容呈现给读者，但在知识讲解、操作步骤、效果及表述方面定然存在不尽如人意之处，希望各位读者来信指正。我们的电子邮箱是bhpbangzhu@163.com。如果希望知悉图书的更多信息，请浏览北京希望电子出版社的网站www.bhp.com.cn。

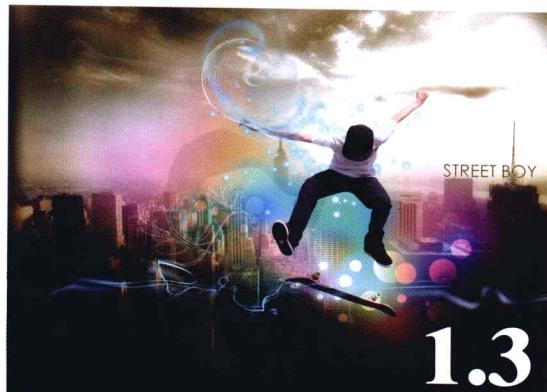
编著者

目 录

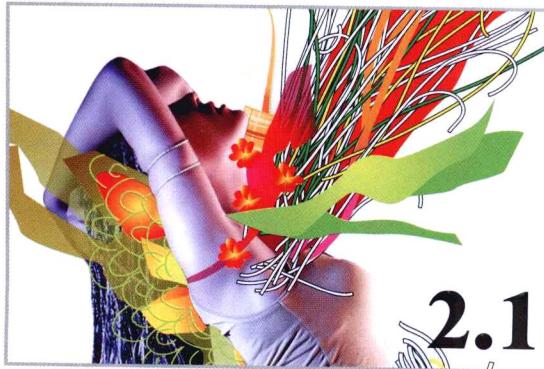
第1章 艺术特效设计

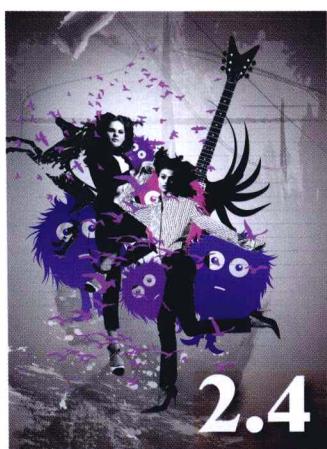
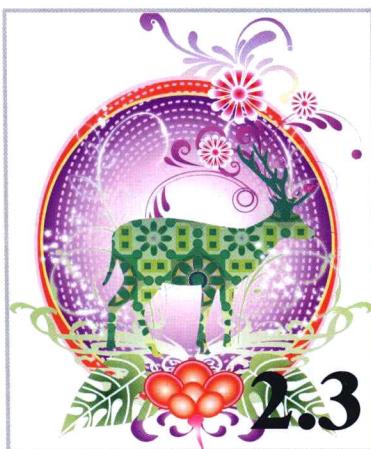
1.1 斑驳肌理效果	2
1.2 朝阳效果	9
1.3 街头滑板效果	19
1.4 舞动效果	26

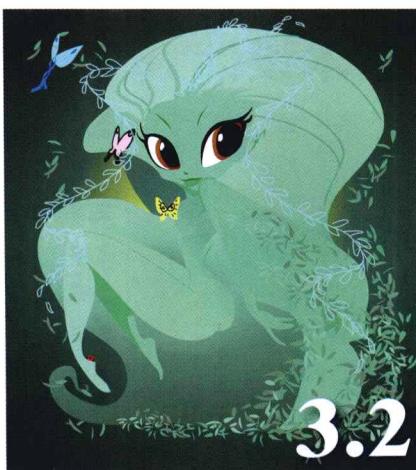
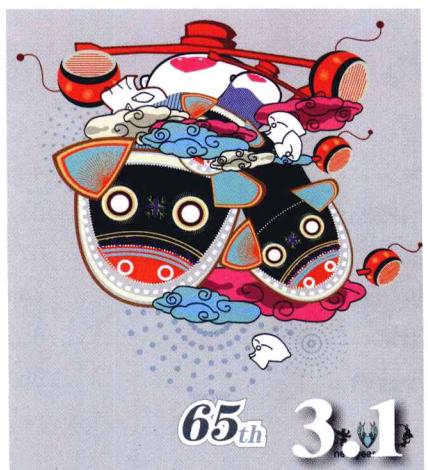
第2章 拼贴艺术设计

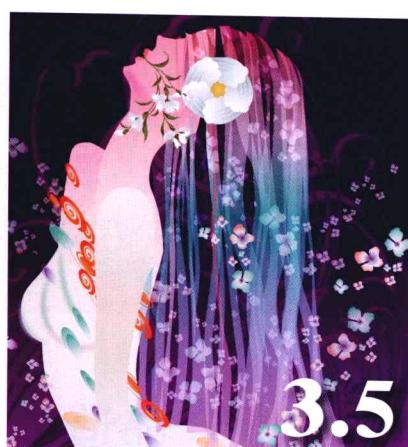
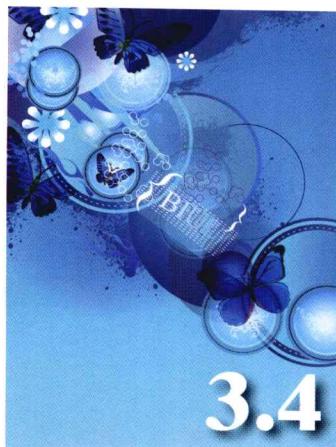
2.1 动感青春	34
2.2 非常男女	44
2.3 剪纸风格图画	54
2.4 酷炫音乐	67
2.5 时尚拼贴画	74
2.6 水乡印象	85
2.7 娃娃拼贴画	96

第3章 插画设计

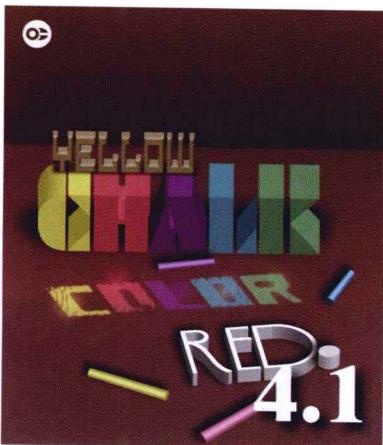

- 3.1 老虎枕 108
- 3.2 美人鱼 119
- 3.3 轻松生活 129
- 3.4 神秘蝴蝶 135
- 3.5 唯美插画 145

第4章 图形创意设计

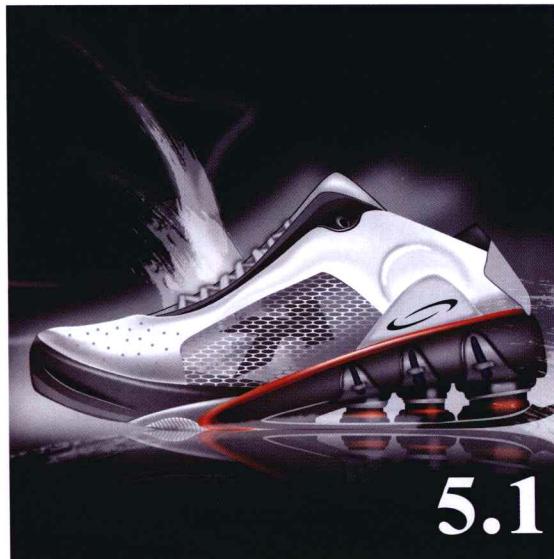
4.1 粉笔宣传画.....	154
4.2 蝴蝶飞舞	163
4.3 小小机器人.....	171
4.4 键盘创意设计	182
4.5 “娱乐城”广告设计	192
4.6 “周年盛典”入场券设计	199

4.6

第5章 产品造型设计

5.1	动感篮球鞋.....	210
5.2	概念汽车	222
5.3	简约手机	235
5.4	音乐播放器.....	244

第6章 包装设计

- 6.1 茶叶包装设计 256
- 6.2 果汁包装设计 267
- 6.3 白兰地包装设计 277
- 6.4 啤酒包装设计 287

6.1

6.2

6.3

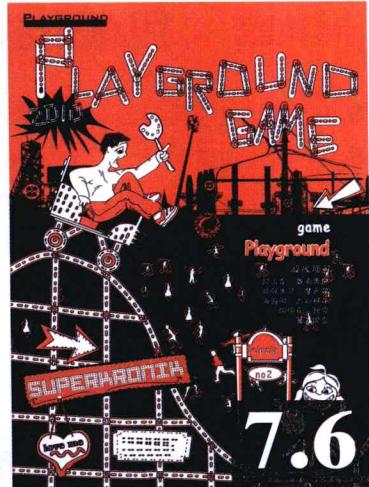
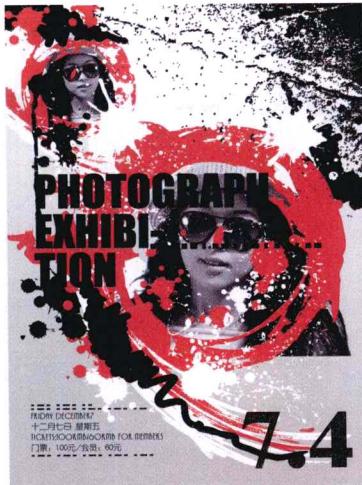
6.4

第7章 海报设计

- 7.1 酒吧活动宣传海报 300
- 7.2 俱乐部活动海报 309
- 7.3 青春代言海报 318
- 7.4 摄影展宣传海报 325
- 7.5 文化展览宣传海报 331
- 7.6 游乐场宣传海报 339

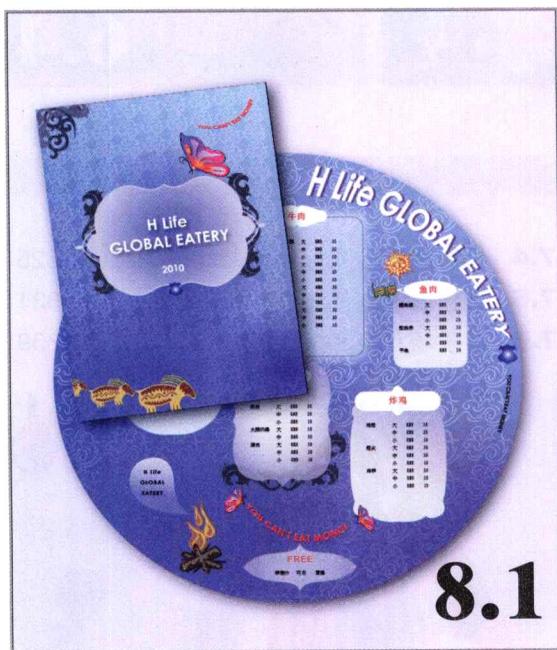

设计作品集

第8章 商业设计

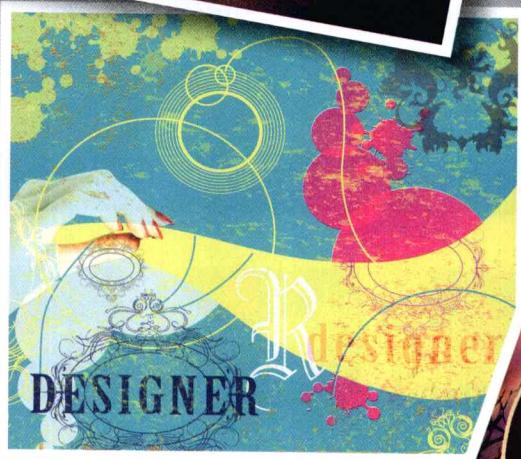
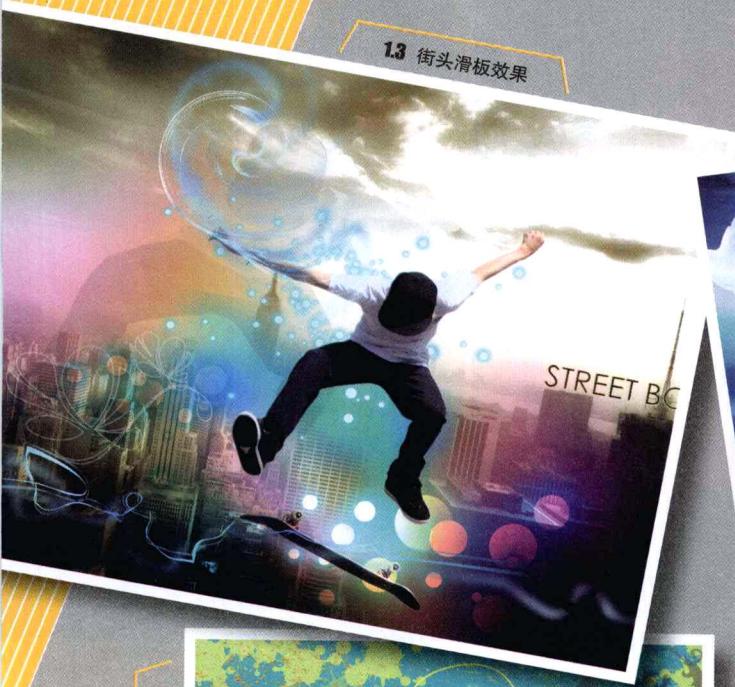
8.1 餐厅菜单设计	350
8.2 运动装宣传广告设计	360
8.3 企业形象设计	371

第1章

艺术特效设计

本章主要讲解如何进行艺术特效设计，通过对“斑驳肌理效果”、“朝阳效果”、“街头滑板效果”、“舞动效果”几个案例的学习，可以了解如何在Illustrator中绘制各种精彩的效果。

1.1 斑驳肌理效果

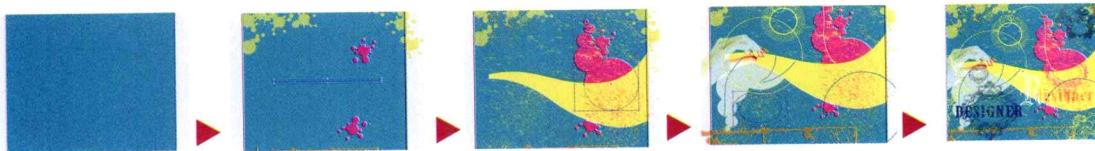
最终效果

- 素材文件: 第1章\1.1
- 效果文件: 第1章\1.1\1.1.ai

本案例将制作斑驳肌理效果。通过本案例的学习，可以了解纹理的制作方法。在制作过程中，使用了大量的图形符号和肌理的叠加，得到斑驳的画面效果，使用“钢笔工具”和“椭圆工具”等绘制出画面的其他装饰图形，画面整体给人一种活泼的感觉。

制作步骤

1 执行“文件”|“新建”菜单命令(或按快捷键【**Ctrl+N**】)，打开“新建文档”对话框，在其中设置各项参数，单击“确定”按钮，新建空白文档，如图1-1所示。

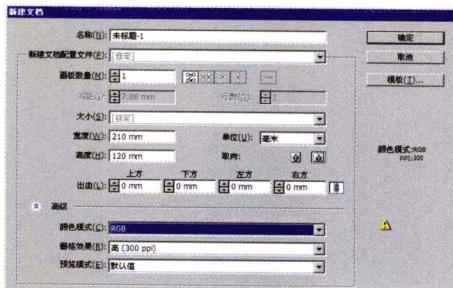

图1-1

2 选择“矩形工具”，在画面中拖动鼠标绘制一个矩形，设置填充色为蓝色，无描边色，如图1-2所示。

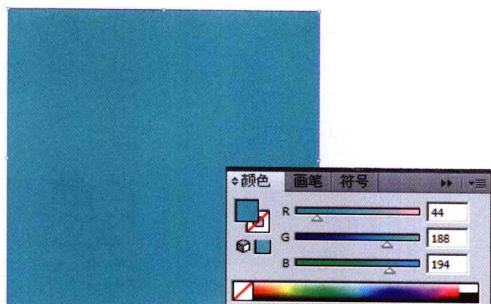

图1-2

3 调出“画笔”面板，打开其右上角的菜单，选择“打开符号库”|“污点矢量包”命令，在弹出的面板中选择合适的图形，按住鼠标左键不放将其拖动到画面中，如图1-3所示。

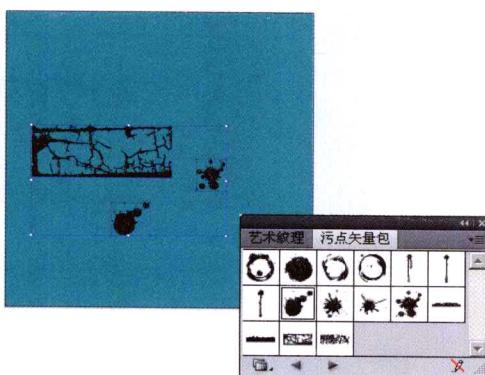

图1-3

4 使用“选择工具”选中上一步插入的墨点图形，在其上方右击，在弹出的快捷菜单中选择“断开符号链接”命令，设置填充色为黄色，在工具选项栏中设置合适的“不透明度”参数，按住【**Alt**】键，复制多个图形并移动到画面中合适的位置，分别调整其大小和角度，如图1-4所示。

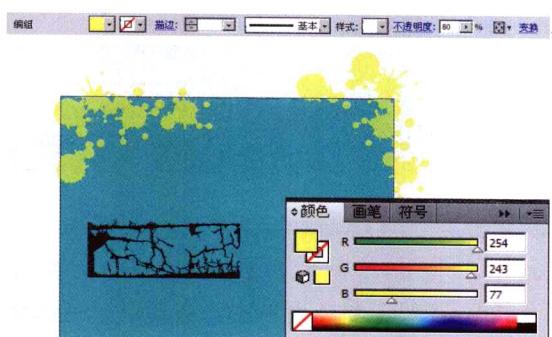

图1-4

5 选中一个黄色墨点图形，按住【**Alt**】键，复制两个并移到画面的中间位置，调出“渐变”面板，双击渐变滑块，在弹出的面板中设置渐变色值分别为(R:255、G:46、B:140)和(R:255、G:0、B:135)，第一种颜色的“不透明度”为80%，如图1-5所示。

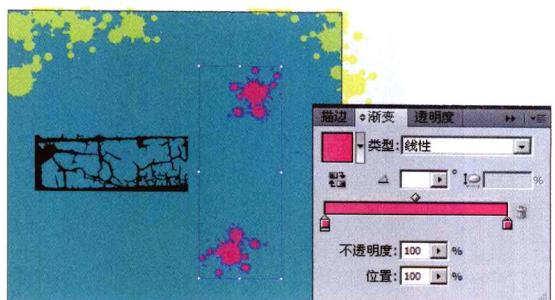

图1-5

6 选中左侧的肌理图形，在其上方右击，在弹出的快捷菜单中选择“断开符号链接”命令，设置填充色为黄色，在工具选项栏中设置“不透明度”参数，将其移动到画面左下方位置，如图1-6所示。

图1-6

8 选中上一步绘制的线段，调出“画笔”面板，打开其右上角的菜单，选择“打开画笔库”|“艺术效果”|“艺术效果_粉笔炭笔铅笔”命令，在弹出的面板中选择画笔图案，在工具选项栏中设置描边参数，如图1-8所示。

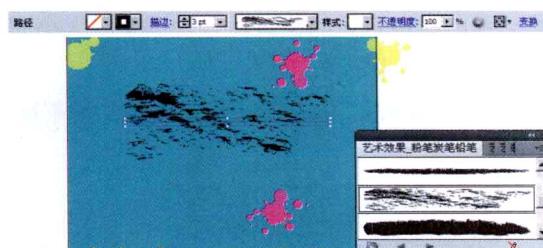

图1-8

10 选中绘制完成的画笔图形，按住【Alt】键，复制多个图形，分别调整至合适的大小和角度，然后移动到画面中相应的位置，如图1-10所示。

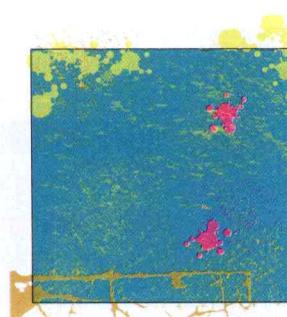

图1-10

7 选择“直线段工具”，按住【Shift】键，在画面的中间位置绘制一条水平的线段，设置描边色为黑色，无填充色，如图1-7所示。

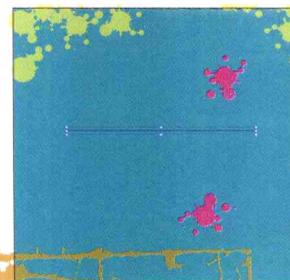

图1-7

9 选中上一步绘制的画笔图形，执行“对象”|“扩展外观”菜单命令，设置填充色为黄色，在工具选项栏中设置“不透明度”参数，无描边色，如图1-9所示。

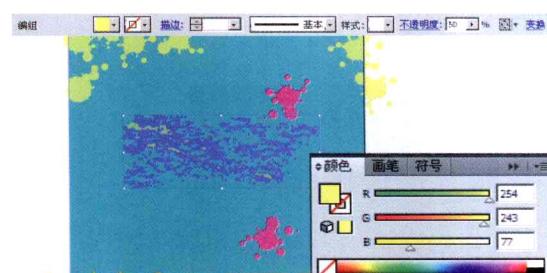

图1-9

11 按快捷键【Ctrl+A】，将所有的对象全选，按快捷键【Ctrl+2】，执行“锁定”命令，以方便后期制作，效果如图1-11所示。

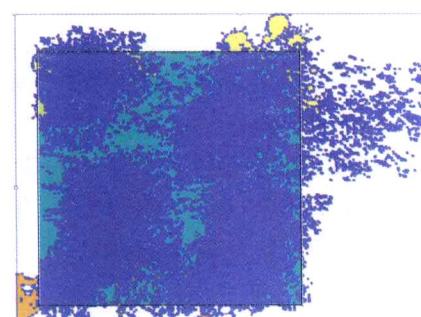

图1-11

12 选择“钢笔工具”，在画面中间位置绘制一个不规则图形，设置填充色为黄色，无描边色，然后按快捷键【Ctrl+I】，向下调整图形顺序，移至笔刷肌理图形下层，如图1-12所示。

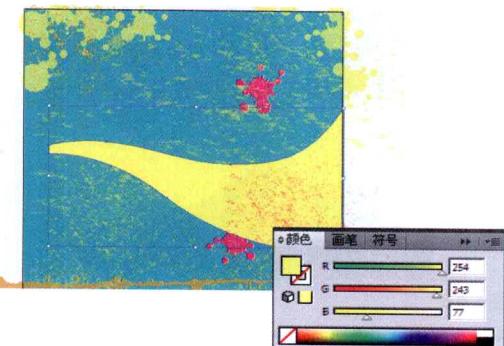

图1-12

14 使用“选择工具”选中绘制的圆形，按住【Alt】键，复制多个圆形，分别调整其大小，并移动到画面中合适的位置，再按住【Shift】键，将所有正圆形全部选中，按快捷键【Ctrl+G】，执行“编组”命令，如图1-14所示。

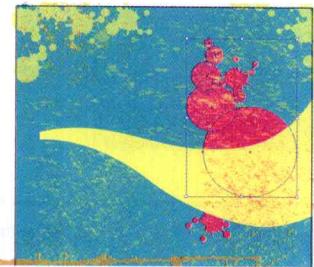

图1-14

13 选择“椭圆工具”，按住【Shift】键，在画面右侧绘制一个正圆形，调出“渐变”面板，双击渐变滑块，在弹出的面板中设置渐变色值分别为(R:255、G:46、B:140)和(R:255、G:0、B:135)，然后按快捷键【Ctrl+I】，向下调整图形顺序，移至上一步绘制的黄色曲线图形下层，如图1-13所示。

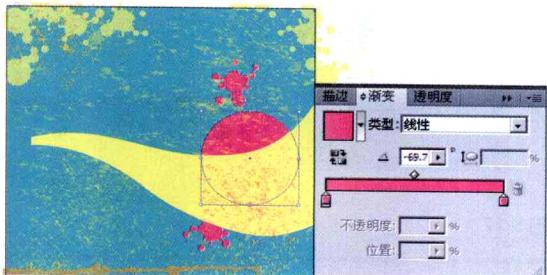

图1-13

15 选中得到的一组正圆形，复制一组并移到画面左下方，设置填充色为白色，调整至合适的大小和角度，然后使用“直接选择工具”选中最上方正圆形的锚点，将其移动到黄色曲线图形下方，如图1-15所示。

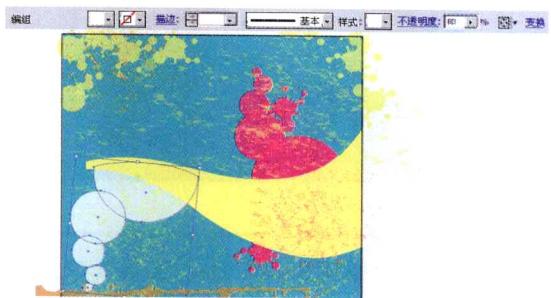

图1-15

16 选择“椭圆工具”，按住【Shift】键，在画面上方绘制两个不同大小的正圆形，设置描边色为黄色，无填充色，如图1-16所示。

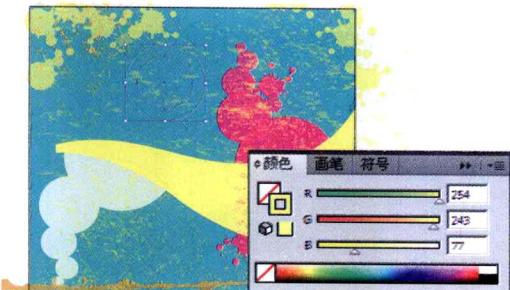

图1-16

17 选中绘制的两个正圆形，选择“混合工具”，在两个正圆形上方各单击一次，然后双击工具箱中的“混合工具”按钮，在弹出的对话框中设置合适的参数，单击“确定”按钮，如图1-17所示。

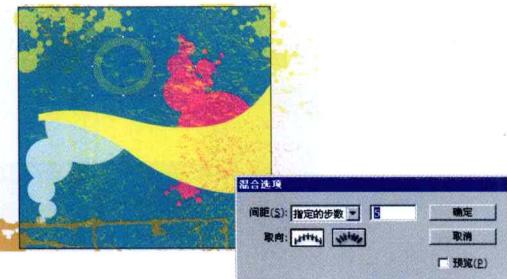

图1-17

18 选择“椭圆工具”，绘制出其他位置的正圆形，分别调整其描边颜色和大小，如图1-18所示。

图1-18

19 执行“文件”|“置入”菜单命令，置入随书光盘中的文件“第1章\1.1\素材1”，如图1-19所示。

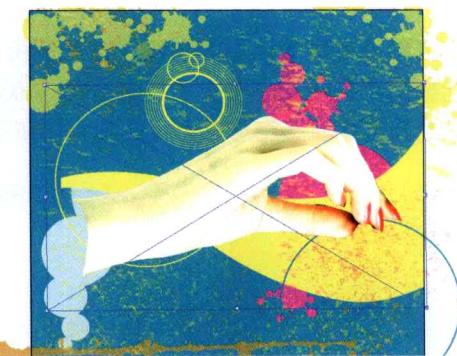

图1-19

20 选中置入的素材，调整至合适的角度和大小，移动到画面左方，在工具选项栏中设置“不透明度”参数为80%，按快捷键【Ctrl+【】，向下调整图形顺序，移至肌理图形下层，如图1-20所示。

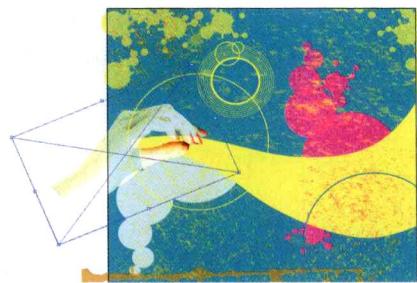

图1-20

21 选择“钢笔工具”，在画面中间位置绘制多条曲线路径，分别设置其描边颜色，移动到画面中相应的位置，如图1-21所示。

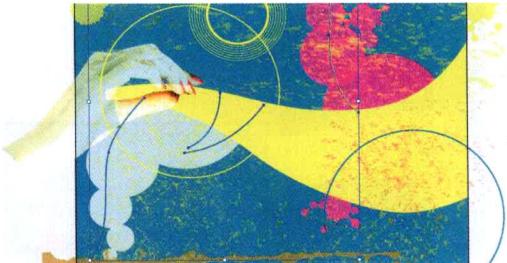

图1-21

22 选择“椭圆工具”，在画面左下方绘制两个不同大小的椭圆形，设置描边色为蓝色，无填充色，如图1-22所示。

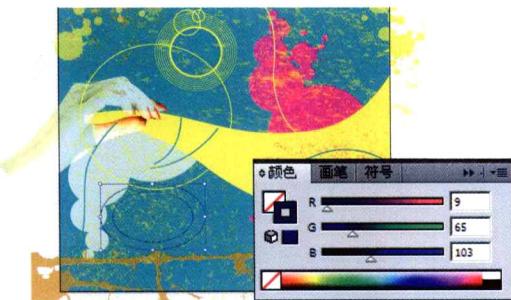

图1-22