

典范

完全教程

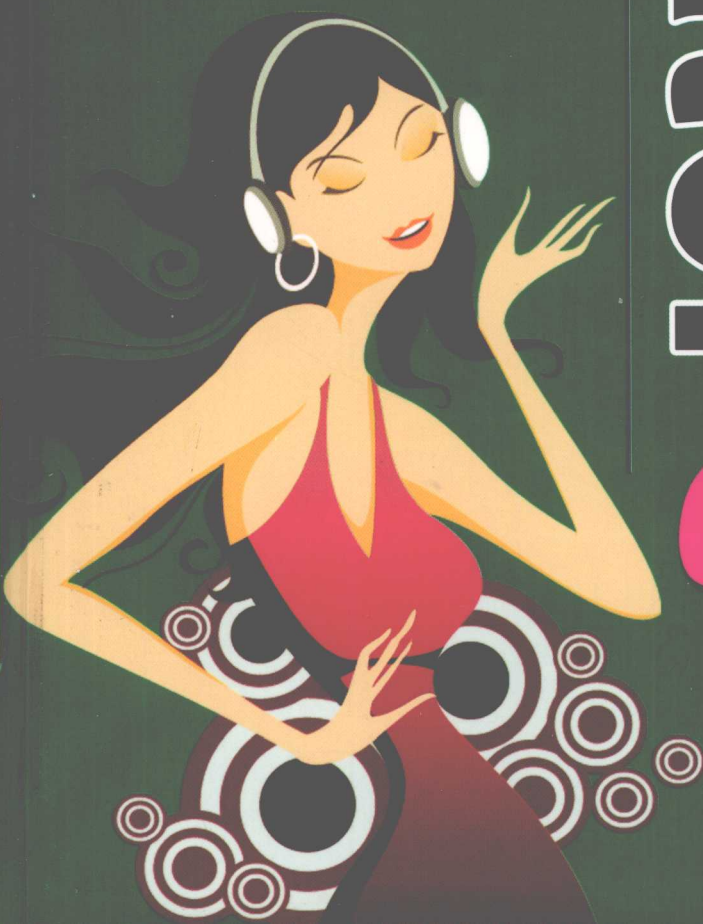
平面设计

Illustrator CS3

中文版

主 编

本书从平面设计的基础知识出发，介绍设计入门的行业知识及Illustrator CS3软件的使用技术，并通过实际项目范例讲解的方式，讲解了六大专题——CS3专题、版面专题、插图专题、广告专题、CI专题和包装专题，为读者奉献一道道视觉盛宴。



上海科学普及出版社

典范

中文版

Illustrator

平面设计完全教程

龙飞 主编

CS3



上海科学普及出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中文版 Illustrator 平面设计完全教程 / 龙飞主编.

—上海: 上海科学普及出版社, 2008. 8

ISBN978-7-5427-3862-2

I. 中… II. 龙… III. 图形软件, Illustrator
—教材 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186926 号

策 划 胡名正
责任编辑 刘瑞莲
项目统筹 徐丽萍 刘湘雯

中文版 Illustrator 平面设计完全教程

龙 飞 主 编

上海科学普及出版社出版发行

(上海中山北路 832 号 邮政编码 200070)

<http://www.pspsh.com>

各地新华书店经销

北京市燕山印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 18.75 字数: 438 千字

2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5427-3862-2 / TP · 894

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-900448-95-8 / TP · 72 (附赠光盘 1 张)

内 容 提 要

平面设计完全教程是一本关于Illustrator CS3图形设计的商业案例专著。全书共分7章,内容包括:平面入门、VI专题、漫画专题、插画专题、广告专题、UI专题和包装专题。

本书语言简洁、内容精辟、结构清晰、范例典型,采用了按图索骥的方式讲解,是目前Illustrator设计教程中特色较为突出的优秀之作,读者从中可以感受到全新的智慧与魅力。本书既可作为图形设计初学者的自学教材,也可作为高等院校相关专业和社会培训班的学习教材,对专业图形设计人员来说也具有一定的参考价值。

前言

典范，意为：一是典型案例，二是典藏范例。

好的范例如同一瓶好酒，让读者饮后回味无穷，沉醉其中，还想再饮。本书的范例都是作者精心选取和安排的典型案例，如同一瓶瓶珍藏的精品佳酿，让读者一品芬芳、余“味”绕梁。

Illustrator是目前应用极为广泛的平面设计工具之一，也是目前非常优秀的矢量图形处理软件之一，它集图形设计和文字编辑于一体，广泛应用于平面设计领域。本书从平面设计的基础知识出发，介绍设计入门的行业知识及 Illustrator CS3 软件的使用技术，并通过实际项目范例演练的方式精讲六大专题——VI专题、漫画专题、插画专题、广告专题、UI专题和包装专题，为读者奉献一道道视觉盛宴。

本书相对于市场上的其他 Illustrator 范例书籍，主要特色体现在“三专”方面：

☞ 专题安排

目前市场上的 Illustrator 实例图书比较多，而本书以专题的方式布局范例，让读者能够系统地学会设计和制作平面作品。如针对 VI 设计了 VI 专题，系统地介绍了形象标识系统、办公应用系统、行政应用系统、广告宣传系统和交通运输系统范例效果的制作。

☞ 专业剖析

本书从专题的高度和效果制作的深度，对范例进行了专业的剖析。例如，对包装专题的剖析，精选了最具代表性的五类包装：塑料包装、纸制包装、书帧包装、金属包装和木制包装，进行了宏观的分类和深入的剖析，让读者对包装技法有个全面的了解。同时针对专题的每一个典型范例，从效果欣赏到制作技术焦点播报，再到宏观规划制作手记，都进行了专业、细致的讲解，使读者可以对整个专题和范例的制作过程进行全面的掌握。

☞ 专家制作

本书从结构策划、专题安排，到效果的专业制作，都由资深商业平面设计师精心编排而成。设计师独具匠心地将 Illustrator 的核心技术与平面艺术完美结合，以原创、独创和首创的精神，尽显一流的创意和效果，并放送实战技巧、传授设计真经，不仅能让读者边学边用，制作出漂亮、精美的商业范例效果，还能让读者学有所成，迅速成为 Illustrator 商业设计的行业高手。

本书结构清晰、操作详尽、范例典型，采用了按图索骥的方式讲解，不仅适合于广大的图像处理人员、VI设计人员、卡漫设计人员、插画设计人员、UI造型设计人员和包装设计人员等，也适合于各类电脑平面设计培训班、各高等专业美术学校使用。

本书由龙飞主编，飞龙工作室的龙城和卓瑜具体编写。由于编写时间仓促，书中难免有疏漏与不妥之处，欢迎各位读者来信咨询和指正，联系网址：<http://www.china-ebooks.com>。

本书内容所提及和采用的公司及个人名称、优秀产品创意、图片和商标等，均为所属公司或者个人所有，本书引用仅为说明（教学）之用，绝无侵权之意，特此声明。另外，本书中的大部分案例基本是从零开始原创制作（有些名称是虚拟的），如有雷同（包括外形、版式与制作过程等），实属巧合。

编者

2008年5月

Contents >>> 目录

第1章 平面入行 1

- 1.1 平面设计理论知识 1
 - 1.1.1 平面设计的含义 1
 - 1.1.2 平面设计的范围 1
 - 1.1.3 平面设计的应用 2
 - 1.1.4 平面设计师应具备的素质 5
- 1.2 软件导航——Illustrator CS3 6
 - 1.2.1 工作界面简介 6
 - 1.2.2 图形的基本概念 9
 - 1.2.3 常用工具简介 12
 - 1.2.4 常用效果简介 19
- 1.3 图形的基本操作 22
 - 1.3.1 图形的编辑 22
 - 1.3.2 图形的填充 25
 - 1.3.3 图形的变形 28

第2章 VI专题 33

- 2.1 形象标识——企业标识 34
 - 2.1.1 效果欣赏 34
 - 2.1.2 焦点播报 34
 - 2.1.3 制作手记1：制作半圆造型图 34
 - 2.1.4 制作手记2：制作M文字图形 36
 - 2.1.5 制作手记3：添加企业名称 37
- 2.2 办公应用系统——名片 38
 - 2.2.1 效果欣赏 38
 - 2.2.2 焦点播报 38
 - 2.2.3 制作手记1：制作背景部分 39
 - 2.2.4 制作手记2：制作部分图像 40
 - 2.2.5 制作手记3：制作文字效果 41

2.3 行政应用系统——信封	42
2.3.1 效果欣赏	42
2.3.2 焦点播报	42
2.3.3 制作手记 1: 制作封面轮廓	42
2.3.4 制作手记 2: 制作封盖轮廓	44
2.3.5 制作手记 3: 添加标识和文字	44
2.4 广告宣传系统——企业形象手提袋	46
2.4.1 效果欣赏	46
2.4.2 焦点播报	46
2.4.3 制作手记 1: 制作平面展开图	46
2.4.4 制作手记 2: 制作立体效果	51
2.4.5 制作手记 3: 制作吊带	54
2.5 交通运输系统——公司货车	55
2.5.1 效果欣赏	56
2.5.2 焦点播报	56
2.5.3 制作手记 1: 制作车头	56
2.5.4 制作手记 2: 制作车轮	59
2.5.5 制作手记 3: 添加标识和文字	60
第 3 章 漫画专题	61
3.1 Q 版——QQ 表情	61
3.1.1 效果欣赏	62
3.1.2 焦点播报	62
3.1.3 制作手记 1: 绘制 QQ 面部轮廓	62
3.1.4 制作手记 2: 绘制 QQ 面部图形	64
3.1.5 制作手记 3: 绘制 QQ 的手	65
3.2 动物版——卡通酷狗	66
3.2.1 效果欣赏	66
3.2.2 焦点播报	66
3.2.3 制作手记 1: 绘制凳子	66
3.2.4 制作手记 2: 绘制酷狗	68
3.2.5 制作手记 3: 绘制话筒	72
3.3 人物版——休和尚	76
3.3.1 效果欣赏	76
3.3.2 焦点播报	77
3.3.3 制作手记 1: 绘制头部轮廓	77
3.3.4 制作手记 2: 绘制面部表情	80
3.3.5 制作手记 3: 绘制身体部分	81
3.4 卡通版——青春美少女	83
3.4.1 效果欣赏	83

3.4.2 焦点播报	83
3.4.3 制作手记1: 绘制头部和五官	84
3.4.4 制作手记2: 绘制身体和衣服	88
3.4.5 制作手记3: 绘制裙子和鞋子	91
3.5 武术版——无敌小子	95
3.5.1 效果欣赏	95
3.5.2 焦点播报	95
3.5.3 制作手记1: 绘制头部和面部	95
3.5.4 制作手记2: 绘制身体和手指	100
3.5.5 制作手记3: 绘制背景广告效果	103

第4章 插画专题

4.1 国画——鸟语花香	106
4.1.1 效果欣赏	106
4.1.2 焦点播报	107
4.1.3 制作手记1: 绘制树枝	107
4.1.4 制作手记2: 绘制树叶	108
4.1.5 制作手记3: 绘制花朵	110
4.2 产品插画——爱心礼品	115
4.2.1 效果欣赏	115
4.2.2 焦点播报	115
4.2.3 制作手记1: 绘制礼品盒	115
4.2.4 制作手记2: 绘制礼品带	118
4.2.5 制作手记3: 绘制礼品花	119
4.3 动物艺术——忠诚使者	125
4.3.1 效果欣赏	125
4.3.2 焦点播报	125
4.3.3 制作手记1: 绘制身体轮廓图形	125
4.3.4 制作手记2: 绘制面部图形	127
4.3.5 制作手记3: 绘制耳朵和尾巴	129
4.3.6 制作手记4: 绘制背景图形	132
4.4 吉祥物——吉祥猪	135
4.4.1 效果欣赏	135
4.4.2 焦点播报	135
4.4.3 制作手记1: 绘制头部	136
4.4.4 制作手记2: 绘制上身图形	141
4.4.5 制作手记3: 绘制下身图形	142
4.5 人物插画——时尚女郎	145
4.5.1 效果欣赏	145
4.5.2 焦点播报	145

4.5.3 制作手记1: 绘制五官和头发	145
4.5.4 制作手记2: 绘制身体部分	149
4.5.5 制作手记3: 绘制项链装饰品	154

第5章 广告专题 158

5.1 报纸广告——时尚商业街	158
5.1.1 效果欣赏	159
5.1.2 焦点播报	159
5.1.3 制作手记1: 绘制背景元素	159
5.1.4 制作手记2: 绘制人物元素	161
5.1.5 制作手记3: 绘制文字元素	163
5.2 网络广告——雅怡花园	164
5.2.1 效果欣赏	164
5.2.2 焦点播报	165
5.2.3 制作手记1: 绘制标志元素	165
5.2.4 制作手记2: 布局图像元素	167
5.2.5 制作手记3: 编排文字元素	168
5.3 户外广告——威虎汽车	171
5.3.1 效果欣赏	171
5.3.2 焦点播报	171
5.3.3 制作手记1: 绘制背景元素	172
5.3.4 制作手记2: 绘制标识元素	173
5.3.5 制作手记3: 编排文字元素	175
5.4 DM广告——皇家酒店	176
5.4.1 效果欣赏	176
5.4.2 焦点播报	176
5.4.3 制作手记1: 绘制背景元素	177
5.4.4 制作手记2: 绘制标识元素	179
5.4.5 制作手记3: 编排文字元素	183
5.5 样本广告——马达物流样本封面	186
5.5.1 效果欣赏	186
5.5.2 焦点播报	186
5.5.3 制作手记1: 绘制平面效果	186
5.5.4 制作手记2: 绘制立体效果	189
5.5.5 制作手记3: 绘制背景图形	191

第6章 UI专题 192

6.1 耳机——贝斯曼耳机	192
6.1.1 效果欣赏	193
6.1.2 焦点播报	193

6.1.3 制作手记1: 绘制左侧的耳麦	193
6.1.4 制作手记2: 绘制右侧的耳麦	196
6.1.5 制作手记3: 绘制杆子和背景	198
6.2 播放器界面——步步高 DVD	200
6.2.1 效果欣赏	200
6.2.2 焦点播报	201
6.2.3 制作手记1: 绘制DVD的背景	201
6.2.4 制作手记2: 绘制DVD的按钮	202
6.2.5 制作手记3: 完善整体效果	206
6.3 软件安装界面——Norton AntiVirus	207
6.3.1 效果欣赏	208
6.3.2 焦点播报	208
6.3.3 制作手记1: 绘制界面的框架图形	208
6.3.4 制作手记2: 绘制界面部分	210
6.3.5 制作手记3: 绘制其他部分	213
6.4 学习机——智能彩屏学习机	215
6.4.1 效果欣赏	215
6.4.2 焦点播报	215
6.4.3 制作手记1: 绘制背景图形	215
6.4.4 制作手记2: 绘制手写笔	218
6.4.5 制作手记3: 绘制按钮和文字	219
6.5 手机——NKOC	225
6.5.1 效果欣赏	225
6.5.2 焦点播报	225
6.5.3 制作手记1: 绘制轮廓图形	225
6.5.4 制作手记2: 绘制键盘按钮	227
6.5.5 制作手记3: 绘制屏幕图形	229

第7章 包装专题 231

7.1 塑料包装——仔仔糖	231
7.1.1 效果欣赏	231
7.1.2 焦点播报	232
7.1.3 制作手记1: 设计外包装造型	232
7.1.4 制作手记2: 布局包装图形元素	234
7.1.5 制作手记3: 编排包装文字元素	240
7.2 纸制包装——茶叶包装	242
7.2.1 效果欣赏	242
7.2.2 焦点播报	242
7.2.3 制作手记1: 绘制包装的平面图	242
7.2.4 制作手记2: 绘制包装的立体图	246

7.2.5 制作手记3: 绘制包装投影效果	249
7.3 书帧包装——白皮书	250
7.3.1 效果欣赏	250
7.3.2 焦点播报	250
7.3.3 制作手记1: 绘制平面图	251
7.3.4 制作手记2: 绘制立体图	258
7.3.5 制作手记3: 绘制投影效果	261
7.4 金属包装——慧元宝奶粉	263
7.4.1 效果欣赏	263
7.4.2 焦点播报	263
7.4.3 制作手记1: 绘制包装的平面图	263
7.4.4 制作手记2: 绘制包装的立体图	270
7.4.5 制作手记3: 绘制包装的金属盖	271
7.5 木制包装——龙神酒	273
7.5.1 效果欣赏	273
7.5.2 焦点播报	274
7.5.3 制作手记1: 绘制包装的平面图	274
7.5.4 制作手记2: 绘制包装的立体图	282
7.5.5 制作手记3: 绘制包装的投影效果	284

第1章 平面入行

通过本章的学习,读者应该了解平面设计的一些基础知识,如平面设计的含义、平面设计的应用、平面设计师应具备的素质等;还可以初步了解矢量绘图软件 Illustrator CS3,如 Illustrator CS3的工作界面、图形的基本概念、常用工具的使用以及常用效果的应用等知识。读者可以快速入门,进入平面设计的神奇殿堂。



咖啡广告



平面设计作品

1.1 平面设计理论知识



社会生活中,随处可见的报纸、杂志、海报和招贴等媒介都广泛应用了平面设计技术。要制作精美的图形画面,仅仅掌握软件的操作是不够的,因为软件只是用于创作你要的效果的工具,而重要的是要掌握与图形相关的平面设计知识,如色彩、创意等。

1.1.1 平面设计的含义

平面设计即平面视觉传达设计,它是设计者借助一定的工具、材料,将所要传达的设计形象遵循主从、对比、协调、统一、对称、均衡、韵律及节奏等美学规律,运用集聚、删减、分割变化或扩大、缩小、变形等手段,在二维平面媒介上塑造出来的,而且要根据创意和设计营造出立体感、运动感、韵律感和透明感等各种视觉冲击效果。

平面设计是体现美的一门综合学科,是视觉文化的重要组成部分。平面设计主要将绘图、构图和色彩等形式融合在一起,然后将信息的主题用艺术化的手法准确地传达给受众,这种手法赋予了信息美感和内涵,更容易为人们所接受,从而起到平面设计本身的作用。

1.1.2 平面设计的范围

平面设计的范围很广,如企业形象系统设计、名片设计、广告设计、卡漫设计和包装设



计等。设计是有目的的策划，平面设计就是这些策划要采用的形式之一。在平面设计中，让受众通过这些视觉元素了解设计师的设计构想，这才是平面设计的要义。一个好的视觉作品存在的底线，应该看它是否具有感动受众的能力，是否能够顺利地传达自身的信息，事实上平面设计就是依靠其魅力来征服受众的。

1.1.3 平面设计的应用

平面设计的应用范围非常广泛，在我们生活、工作、学习中随处可见，种类也非常多。平面设计按照对象分类主要有：企业形象系统设计、卡漫设计、插画设计、广告设计、UI设计及包装设计等，下面分别介绍这几种平面设计的应用。

1. 企业形象系统设计

企业形象系统设计也称为企业形象识别系统（Corporate Identity System，简称CI），它以企业定位或企业经营理念为核心，作为企业形象一体化的设计系统，是一套建立和传达企业形象的完整方案。

一般来说，企业形象系统由3个要素构成，即理念识别系统（Mind Identity System，简称MI）、行为识别系统（Behavior Identity System，简称BI）和视觉识别系统（Visual Identity System，简称VI）。这3个要素既发挥各自不同的作用，又相辅相成并最终融合为一个有机整体。其中VI是以企业标识、标准字体、标准色彩为核心展开的、完整系统的视觉传达体系，它将企业理念、物质文化、服务内容和企业规范等抽象语意转换成具体符号，塑造出独特的企业形象。

VI设计系统中包括企业标识、标准字体、标准色彩、办公事务用品、行政事务用品、广告宣传用品和交通工具等，如图1-1-1所示。

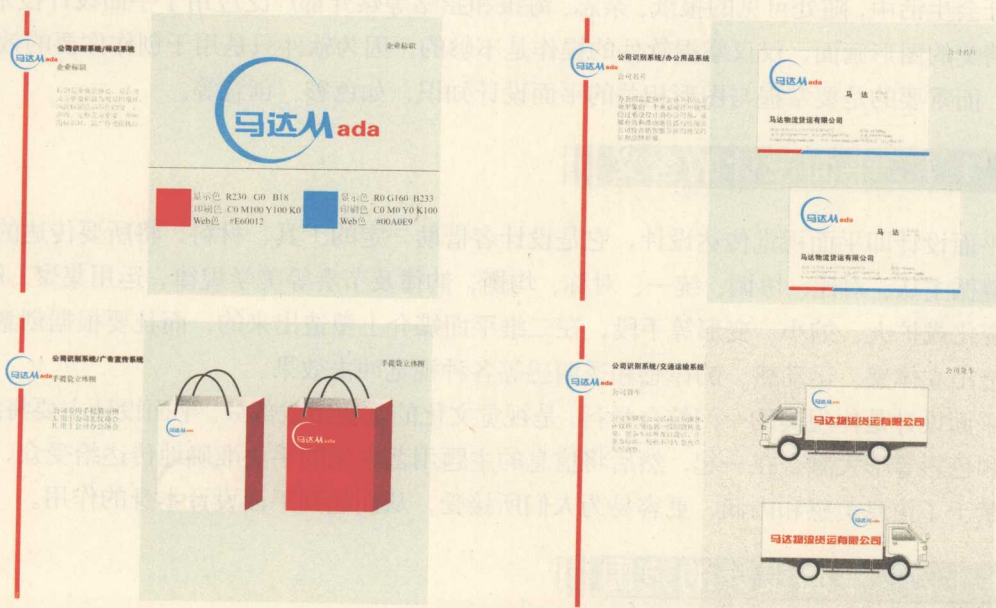


图 1-1-1 企业形象系统设计

2. 卡通设计

卡通漫画是一种活泼可爱的生活艺术表现形式,对广大青少年具有极强的吸引力。绘制卡通类漫画,不需要太复杂的操作,所需要的只是具备一定的空间透视能力和良好的耐心,卡通的表现不必过分追求形态,只要能通过画面来表现出一定的意思即可,如图1-1-2所示。



图 1-1-2 卡通设计

3. 插画设计

在进行插画设计时,可以充分运用绘画和色彩构成,表现手法可以多样化。插画常被用于一些国画艺术、商品包装和出版物等,如图1-1-3所示。



图 1-1-3 插画设计

4. 广告设计

平面设计在广告设计中的应用最为广泛,其种类也非常多。按照广告性质来分类,主要包括非商业性广告和商业性广告;按媒介物分类,可以分为报纸广告、网络广告、户外广告、DM广告及样本广告等。

报纸广告的优势是:发行量大、受众稳定,信息量大、可信度高,易于保存、便于阅读及时效性强、传播迅速等;网络广告的优势是:制作成本低、速度快、更改灵活,此类广告具有交互性和纵深性,拥有最具活力的受众群体;户外广告是具有典型代表性的广告类型,它以最简单、最直观的形式起到宣传的作用;DM广告的特点是:可控制性强、传递快、信息反馈迅速、形式灵活和制作简便等;样本广告的特征是:介绍充分、内容详尽、印刷精美、图

文并茂、受众明确和传播面广,如图1-1-4所示。



图 1-1-4 广告设计

5. UI 设计

在UI(用户界面)设计中,产品造型要具有科技性、时尚性和简洁性的特点,其设计要先从整体着手进行设计,再对细节和局部进行细致加工,如图1-1-5所示。



图 1-1-5 UI设计

6. 包装设计

现代包装具有多种功能,其中最主要的有3种:为商品提供保护、为使用者提供便利、为商品自身提供宣传。包装是一个集合的总体,其分类方式很多,最常见的分类有两种:按包装物内容来分,可分为食品包装、医药包装、化妆品包装、纺织包装、玩具包装、文化用品包装、电器包装和五金包装等;按包装材料分类,可分为塑料包装、纸包装、书帧包装、金属包装和木制包装等。图1-1-6所示即为两款产品的包装。

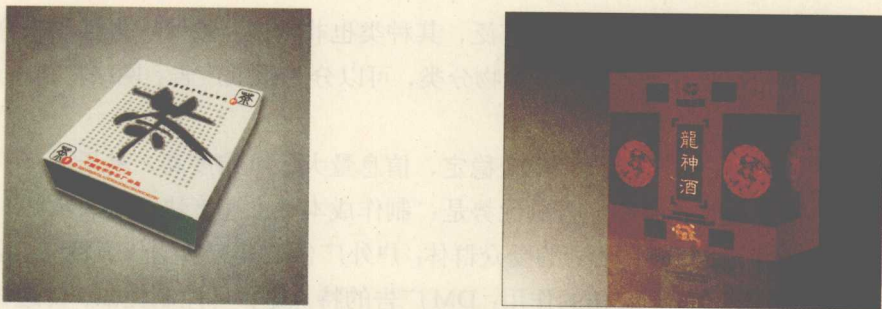


图 1-1-6 包装设计

1.1.4 平面设计师应具备的素质

作为一名合格的平面设计师，不仅要有良好的艺术修养，更应具备多元化的学科知识；需要从对点、线、面的认识开始，学习并掌握平面构成、色彩构成、立体构成和透视学等基础知识；需要具备客观的视觉经验、建立理性思维基础、掌握视觉的生理、心理学规律和了解设计元素这一概念等。下面介绍现代设计师应具备的几项专业素质。

(1) 具有宽广的文化视角、深邃的智慧和丰富的知识

现代平面设计师必须具有宽广的文化视角，是具有创新精神、知识渊博、敏感并能解决问题的人；设计作品时应考虑社会反映、社会效果，力求设计的作品对社会有益，能提高人们的审美能力，使人们获得心理上的愉悦和满足。另外，设计出的作品应概括当代的时代特征，反映真正的审美情趣和审美理念。

这项专业素质并不是短时间内就能养成的，需要多看、多学、多练。国外的平面设计发展很快，因此要充分学习他们的创意，但不是盲目地模仿，而是在借鉴的同时加上自己的想法，融会中国的优秀传统文化，创作出具有中国优秀传统文化风韵的作品，如图 1-1-7 所示。

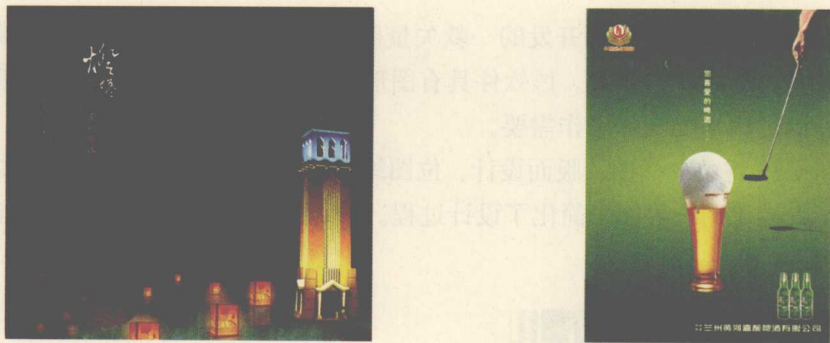


图 1-1-7 平面设计作品

(2) 自信、注重个人修养、有自己的个性

平面设计师一定要自信，相信自己的个人信仰、经验、眼光和品位；不能盲从，当然也不能孤芳自赏，要不骄不浮，以严谨的态度面对问题，而不是为设计而设计。作为一名设计师，必须有独特的素质和高超的设计技能，即无论多么复杂的设计课题，都必须能通过认真总结经验、用心思考、反复推敲和吸收消化同类型设计的精华，实现新的设计。设计师设计水平的高低与设计师人格的完善有很大的关系，先做人后做事，所以设计师必须注重个人的修养。

有个性的设计可能是来自于本国或民族悠久的文化传统和富有民族文化特色的设计思想，因此民族性同样是有价值的，作为设计师务必认真看待民族传统和文化。设计的学习可有很多不同的路径，这是由设计的多元化知识结构决定的，包括进入设计领域之前的阅历。

(3) 优秀的视觉表现能力和表达能力

优秀的设计师应具有很强的视觉表现能力，有了很好的“创意”，还需要通过图形和文字表达出来，因此还要求设计师有比较强的思维能力、想像能力和创新能力等。设计师必须具有科学的思维方法，能在异中求同、同中存异，如纵向思维、横向思维和发散式思维，要善