



本书附赠光盘中包含所有实例的素材文件和最终效果文件，便于读者参考使用

eye4u视觉设计工作室 / 编著

Illustrator

完美创意设计



- 精心打造24个真实感强烈、完成度高的设计作品，与您共享专业设计人的丰富经验和绝妙创意
- 每个实例的操作步骤和参数设置都配备详尽的图解和文字说明，保证您不会错过任何技术细节
- 大量易于掌握的关键技巧和节省时间的制作捷径大公开，帮您奠定高人一筹的操作与设计功力



eye4u视觉设计工作室 / 编著

Illustrator

完美创意设计



中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>



中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521255

E-mail: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator完美创意设计/eye4u视觉设计工作室编著. —北京：中国青年出版社，2009.7

ISBN 978-7-5006-8799-3

I.I... II.e... III.图形软件, Illustrator IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第089128号

Illustrator完美创意设计

eye4u视觉设计工作室 编著

出版发行：  中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：肖 辉 刘海芳 郑 荃

封面设计：刘洪涛

印 刷：北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：21.5

版 次：2009年7月北京第1版

印 次：2009年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-8799-3

定 价：79.00元(附赠1CD)

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正粗雅宋体、方正兰亭黑体

前言

Illustrator完美创意设计

编写背景

技术总是应运而生，作为Adobe公司的专业矢量绘图工具，无论是专业插画家，还是互联网页或在线内容制作者，都会发现Illustrator不仅仅是一个艺术产品的生产工具。该软件为线稿提供无与伦比的精度和控制，适合生产各种类型的项目。事实上，Illustrator是出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画软件。

技术是实现创意的手段，实践中许多插画师和设计师在使用Illustrator软件进行设计时，遇到的最大问题就是如何在作品中展现出完美的创意，如何通过综合应用软件的各种功能来实现创意。本书正是为了帮助广大设计者解决这样的问题而编写的。

全书没有对软件菜单和命令进行繁琐讲解，而是采用了全实例教学的方式，读者只需要跟着书中步骤依次进行操作，就能迅速熟悉软件的各种主要功能和常用命令，掌握各种设计技巧，并能迅速应用到实际工作中。

本书内容

根据实例的题材，全书分为4篇，共包括24个精美实例。本书先对设计思路进行概括分析，再逐步介绍实例的设计过程，使读者领会软件操作和分步效果之间的具体联系，这也是学习使用Illustrator的思路和技巧的过程。

- **商业广告篇**收录了9个实例，依据商业广告的特点和要求，以平面设计内容为主线，通过一系列专业实例详细介绍了使用Illustrator进行字体、装饰图案、广告等设计的常用方法。

- **插画艺术篇**收录了4个实例，讲解了人物形象和物体外观的设计和绘制技巧，剖析了插画制作流程和具体步骤，使用Illustrator绘制插画可以得到精美的2D和3D画面效果。

- **网页设计篇**收录了6个实例，内容包括网页设计中色彩的应用、版面的设计、按钮的制作等，Illustrator已从单纯的矢量绘图工具发展成为与网页设计紧密结合的复合型工具。

- **产品造型篇**收录了5个实例，所选的实例都是生活中的主流产品，实例操作着重介绍外观设计和结构设计，使产品的形态和结构具有美感，效果更细腻。

阅读提示

本书在写作时力求详尽，每个操作步骤都配有图解和详细说明，甚至对Illustrator很熟悉的读者也可以从中获得新的知识。同时在实例操作中安排了大量的附加知识点，其中包含基础知识、操作技巧、需要深入理解的部分、表现同样效果的不同方法，以及在设计中需要注意的问题。文中提供的各种技巧和提示包括了用户操作时各种需要注意的细节。本书的配套光盘内容包括本书中所有实例的最终效果和原始素材。

在阅读本书的过程中需要不断地练习，在实际操作中不断体会，从而不断提高应用Illustrator的能力，不断积累属于自己的操作诀窍。

编者



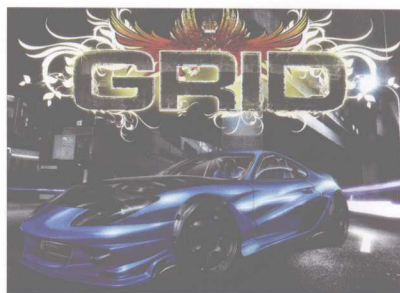
商业广告篇

本篇共收录了9个商业广告实例。在商业广告创作过程中，注重表现视觉美观的同时，更需要体会创意性广告诉求表达的精妙之处。本篇的多个广告就借重了文字在信息传达中的优势，以强化目标受众对广告的记忆。



Works01 Illustrator works 极品飞车

- 2 p



Works02 Illustrator works 文字的畅想

- 12 p



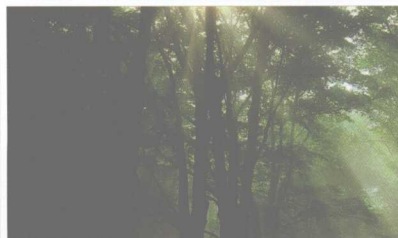
Works03 Illustrator works 五彩拼图

- 23 p



Works04 Illustrator works 春天的幻想

- 37 p



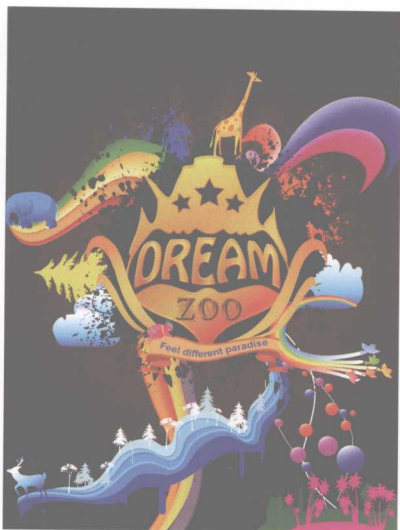
Works05 Illustrator works 缤纷畅饮

- 48 p



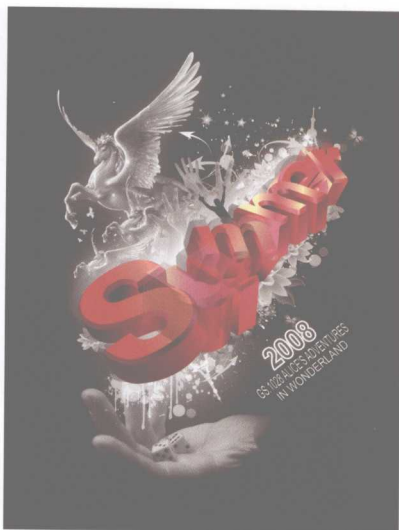
动物园

- 58 p



赌神之手

- 70 p



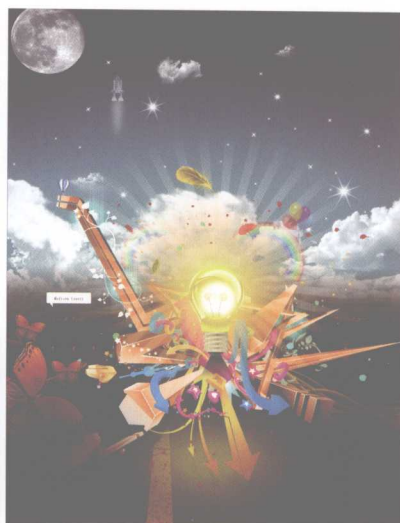
遗忘的生命

- 82 p



发光公路

- 97 p



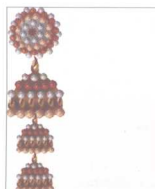
插画艺术篇

本篇共收录了4个插画实例。Illustrator的中文意思就是插画，作为软件的Illustrator是绘制插画的最佳工具。如今的插画已经可以与文字分离，具有独立的故事性，无论繁简都是完整的视觉作品。



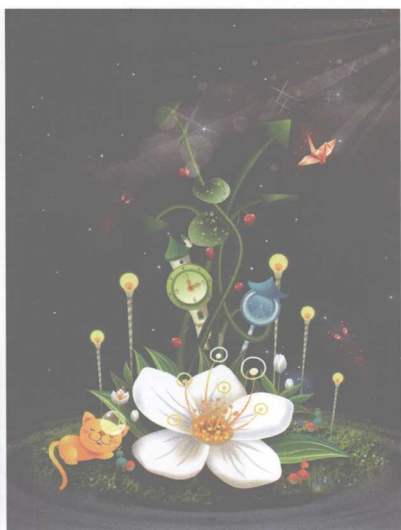
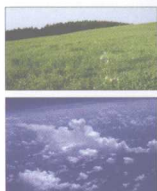
思念

- 116 p



Works 11
Illustrator works
奇异乐园

- 130 p



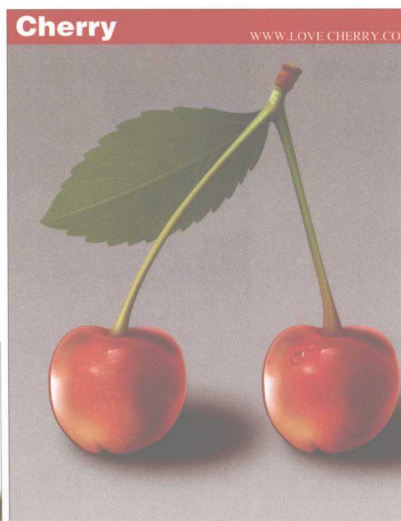
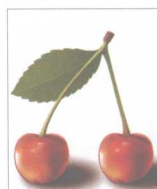
Works 12
Illustrator works
梦幻精灵

- 143 p



Works 13
Illustrator works
味之欲望

- 158 p



网页设计篇

本篇共收录了6个网页设计实例。用户对网络媒体的第一印象是UI（用户界面），第二印象是VE（用户体验），这两部分也是网页设计的重要内容，具体如网页的布局、色彩、功能等要面向目标用户。



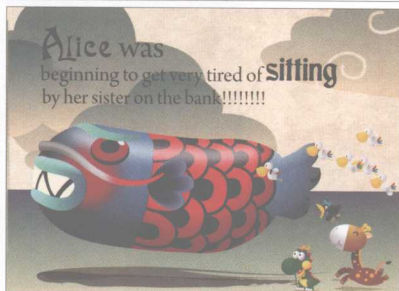
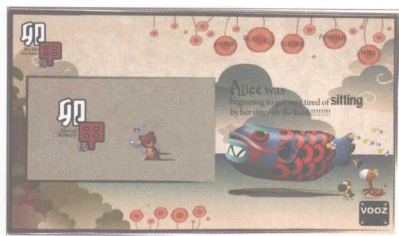
Works 14
Illustrator works
树藤的舞动

- 170 p



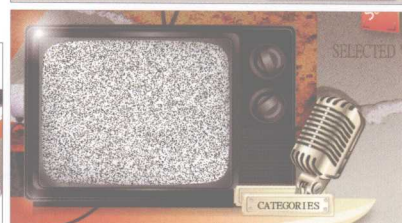
Works 15
Illustrator works
鱼摆摆历险记

— 180 p



Works 16
Illustrator works
梦网

— 195 p



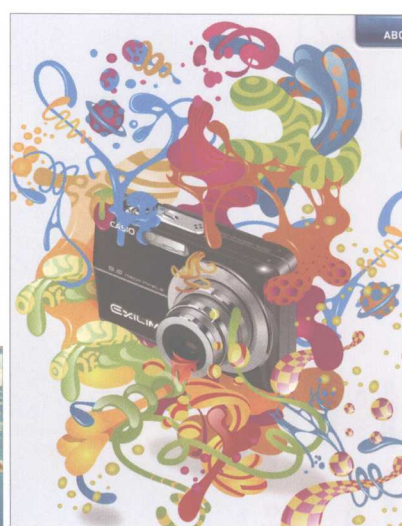
Works 17
Illustrator works
梦想岛屿

— 216 p



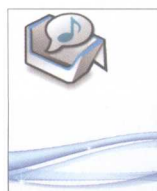
Works 18
Illustrator works
多彩眼界

— 232 p



Works 19
Illustrator works
炫酷风暴

— 246 p



产品造型篇

本篇共收录了5个产品造型实例。产品造型兼顾外观和结构设计的美观性和功能性，灵活多变的建模方法必不可少。产品造型使产品设计之初就考虑潜在的消费行为对产品的色彩、形状、功能的偏好。



Works20 Illustrator works 可乐的畅想

- 260 p



Works21 Illustrator works 概念播放器

- 274 p



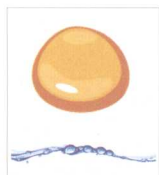
Works22 Illustrator works 动力之窗

- 284 p



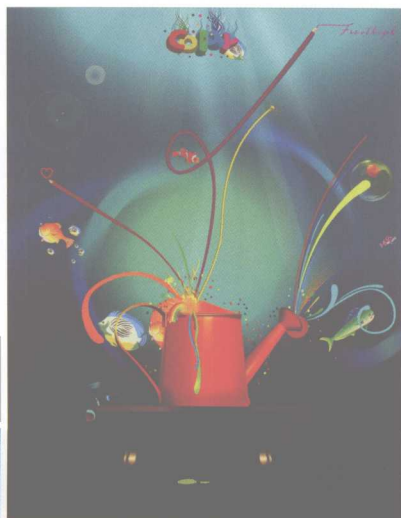
Works23 Illustrator works 未来渴望

- 298 p



Works24 Illustrator works 梦想之壶

- 318 p



商业广告篇

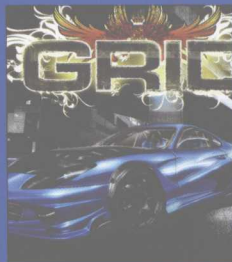
Illustrator



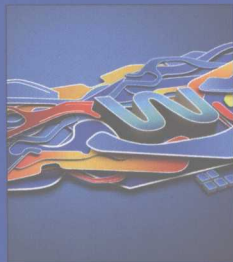
本篇共收录了9个商业广告实例。在商业广告创作过程中，注重表现视觉美观的同时，更需要体会创意性广告诉求表达的精妙之处。本篇的多个广告就借重了文字在信息传达中的优势，以强化目标受众对广告的记忆。

What's?

1. 文字工具的应用
2. 对图形应用图层混合模式
3. 钢笔工具的灵活运用
4. 高斯模糊效果的运用



Works01



Works02

12p



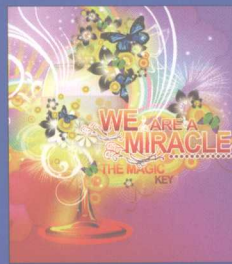
Works03

23p



Works04

37p



Works05

48p



Works06

58p



Works07

70p



Works08

82p



Works09

97p



Works 01

Illustrator works

极品飞车

在本实例中，利用文字的变形功能为炫目的极品飞车制作与之相匹配的艺术文字，彰显个性与潮流的同时给人以深刻的视觉印象。



文件位置

最终效果：Chapter 1\works01\Complete\极品飞车.ai

原始素材：Chapter 1\works01\Media\11.bmp、12.ai、13.ai、14.ai、15.png、16.jpg



图 (1-a) “新建文档”对话框

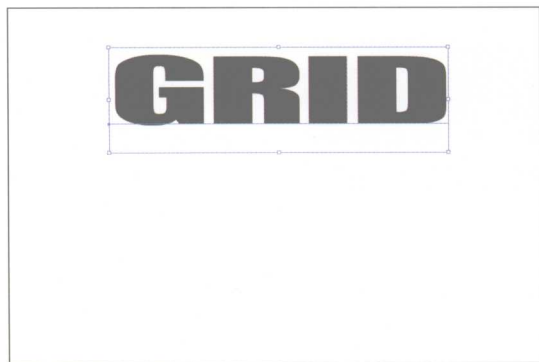


图 (2-a) 创建文字



图 (2-b) 创建轮廓



图 (2-c) 向左移动锚点



图 (2-d) 向右移动锚点



图 (2-e) 调整锚点的位置

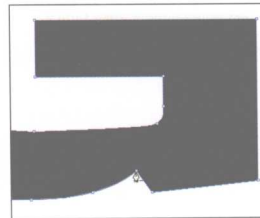


图 (2-f) 删除锚点

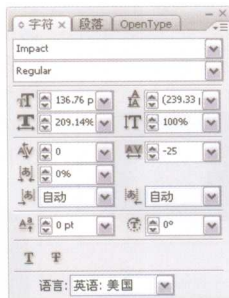
01 新建文件

在Illustrator中执行“文件>新建”命令，在弹出的“新建文档”对话框中设置“名称”为“极品飞车”，然后如图 (1-a) 所示继续设置各项参数，完成后单击“确定”按钮，新建一个空白文档。

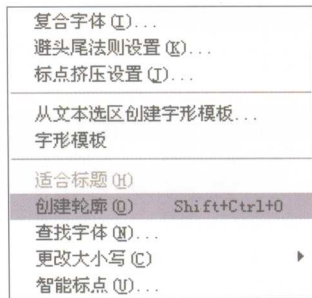
02 创建文字轮廓

选择文字工具 T ，按快捷键Ctrl+T弹出“字符”面板，设置各项参数，然后在画板的正上方输入黑色的文字，完成后选择其他工具即可完成输入，效果如图 (2-a) 所示。

对文字执行“文字>创建轮廓”命令，将文字创建为轮廓，效果如图 (2-b) 所示。完成后选择直接选择工具 A ，按住Shift键的同时选择字母G内侧的左边的锚点，向左拖动调整锚点位置，如图 (2-c) 所示，然后继续选择右边的锚点并向右拖动，扩大内侧的空白，如图 (2-d) 所示。使用相同的方法将内侧上下方的锚点向中心拖动，如图 (2-e) 所示。



“字符”面板



“文字”菜单

选择钢笔工具 P ，在字母G下方转折处的锚点上单击，删除该锚点，如图 (2-f) 所示，然后选择转换锚点工具 C ，选择并拖动转换处锚点，将直角转换为圆角效果，如图 (2-g) 所示，完成后将字母四周的其他直角转换为圆角，效果如图 (2-h) 所示。

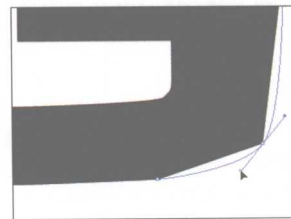


图 (2-g) 转换锚点



图 (2-h) 直角转换为圆角



图 (3-b) 位移路径



图 (3-d) 调整位移路径



图 (3-c) 为所有轮廓创建位移路径



图 (3-e) 调整所有位移路径

03 位移路径

使用与前面相同的方法，分别对其他字母的锚点进行调整，效果如图 (3-a) 所示。完成后选择选择工具，选择轮廓G，然后执行“对象>路径>偏移路径”命令，在弹出的“位移路径”对话框中设置各项参数，再单击“确定”按钮，得到位移路径，效果如图 (3-b) 所示。



图 (3-a) 调整其他字母的锚点



“位移路径”对话框

继续为其他字母轮廓创建位移路径，效果如图 (3-c) 所示，完成后分别调整位移路径的锚点，使其和原来的字母轮廓有所区别，效果如图 (3-d) 和图 (3-e) 所示。



设置渐变色标

降低纹理的不透明度



图 (4-b) 对其他字母进行渐变填充



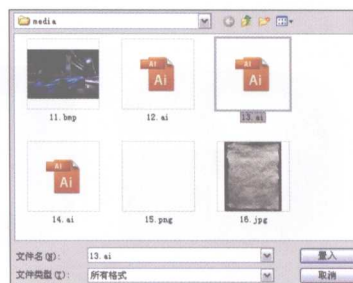
图 (4-c) 置入纹理图像的效果

04 填充渐变效果并添加纹理

使用选择工具选择字母G，然后在“渐变”面板中单击“渐变颜色”色块，分别选中色标并在“颜色”面板中设置色标为绿色 (R133、G158、B76) 和深绿色 (R26、G31、B27)。从左上至右下沿对角线进行径向渐变填色，效果如图 (4-a) 所示。使用相同的方法，对其他字母进行不同方向的径向渐变填色，效果如图 (4-b) 所示。最后全选所有字母并按快捷键 Ctrl+G 编组。



图 (4-a) 径向渐变效果



“置入”对话框

执行“文件>置入”命令，在弹出的“置入”对话框中选择本书配套光盘中Chapter 1\works01\Media\13.ai文件，然后单击“置入”按钮，置入素材后将纹理调整到文字上并在“透明度”面板中降低“不透明度”，效果如图 (4-c) 所示。



Tip/Point

在“置入”对话框中如果勾选“链接”复选框，对象实际上不是真正地置入，而是以链接方式与当前文件进行关联，当改变链接对象的文件存储路径时，原来的链接方式不存在，除非重新设置新的链接路径，或者选择忽略当前缺失的链接。



图 (5-a) 创建不规则图形



图 (5-b) 建立不透明蒙版后的效果

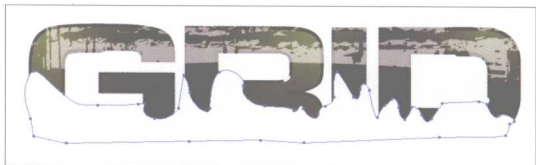


图 (5-c) 创建白色图形



图 (5-d) 高斯模糊的效果



Tip/Point

建立不透明蒙版时，要取消“透明度”面板的扩展菜单中“新建不透明蒙版为剪切蒙版”命令的勾选，否则将建立剪切蒙版。



图 (6-a) 创建背景图形

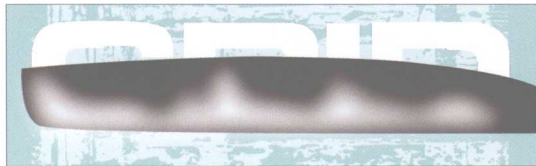


图 (6-b) 释放蒙版



图 (6-c) 扩展路径并填色

05 创建蒙版效果

选择钢笔工具, 在字母上创建如图 (5-a) 所示的路径, 填色为黑色, 描边为无。完成后按住Ctrl键的同时在“图层”面板中分别选择纹理和黑色图形所在子图层的外观图标 (名称右侧的圆形图标), 如图 (5-b) 所示, 然后单击“透明度”面板右上角的扩展按钮, 弹出菜单后执行“建立不透明蒙版”命令, 将黑色图形建立为字母的不透明蒙版并在“透明度”面板调整蒙版的透明度, 效果如图 (5-b) 所示。

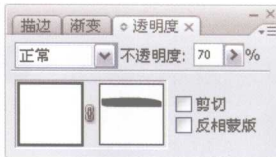
使用相同的方法, 在文字下方创建一个白色图形, 如图 (5-c) 所示, 完成后执行“效果>模糊>高斯模糊”命令, 在弹出的“高斯模糊”对话框中设置各项参数, 效果如图 (5-d) 所示。



选择路径对象



建立不透明蒙版



建立不透明蒙版并设置不透明度

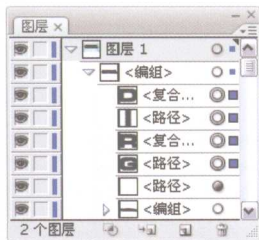


“高斯模糊”对话框

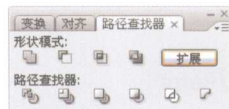
06 释放蒙版并建立新的蒙版

选择矩形工具, 创建一个任意颜色的矩形并将其后移为置底层, 作为临时的背景以便查看白色的纹理, 如图 (6-a) 所示。完成后选择纹理对象并在“透明度”面板的扩展菜单中执行“释放不透明蒙版”命令, 释放蒙版的效果如图 (6-b) 所示。

继续复制字母路径, 在“图层”面板中将其前移为置顶层, 完成后依次单击“路径查找器”面板中的“与形状区域相加”按钮和“扩展”按钮, 得到复合路径, 最后将其填色为白色, 效果如图 (6-c) 所示。



复制路径对象



创建复合路径



图 (6-d) 选择对象

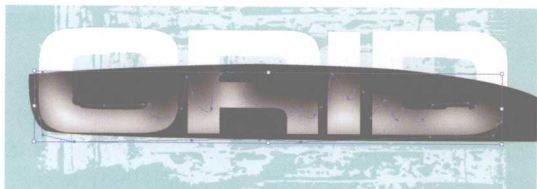


图 (6-e) 建立不透明蒙版的效果



图 (6-f) 重新建立不透明蒙版的效果

同时选择扩展路径和模糊的图形, 如图 (6-d) 所示, 然后将扩展路径建立为模糊图形的不透明蒙版, 再勾选“剪切”复选框, 效果如图 (6-e) 所示。

同时选择释放蒙版的编组和纹理复合路径, 然后使用相同的方法重新建立不透明蒙版, 纹理上同时有了清晰和模糊的两种蒙版效果, 如图 (6-f) 所示。



新建不透明蒙版为剪切蒙版



重新建立不透明蒙版



建立不透明蒙版



选择编组和纹理复合路径

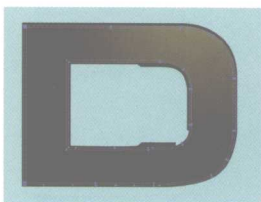


图 (7-a) 位移路径的效果

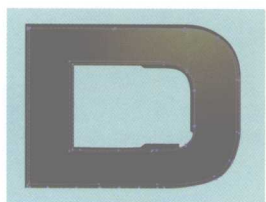


图 (7-b) 移动路径



图 (7-d) 创建描边的效果



图 (7-e) 创建复合路径的效果

07 创建描边效果

使用与前面相同的方法, 执行“对象>路径>偏移路径”命令, 为字母D创建位移路径, 其中在“位移路径”对话框中设置各项参数, 效果如图 (7-a) 所示。

在“图层”面板中选择位移的路径, 然后分别向右和向下移动1像素, 效果如图 (7-b) 所示。同时选择字母D路径和位移路径, 并单击“路径查找器”面板中的“与形状区域相减”按钮和“扩展”按钮, 创建复合路径, 完成后将扩展路径填色为白色, 得到的描边效果如图 (7-c) 所示。

使用相同的方法, 通过位移路径并创建复合路径为其他字母制作描边效果, 如图 (7-d) 所示。完成后全选这些有描边效果的路径, 并单击“与形状区域相加”按钮, 得到新的复合路径, 效果如图 (7-e) 所示。



“位移路径”对话框



“路径查找器”面板

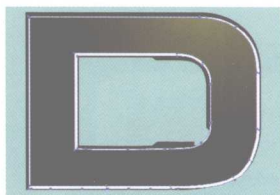


图 (7-c) 创建复合路径



创建新的复合路径



Tip/Point

“位移路径”是指根据当前路径, 在其外部或内部创建新的路径。与当前路径的距离由“位移路径”对话框中的“位移”参数决定。输入正数值, 在当前路径外部创建新的路径; 输入负数值, 则在当前路径内部创建新的路径。路径开放时, 创建的外部路径位于当前路径的左边, 内部路径位于当前路径的右边。



图 (8-a) 建立蒙版的效果



图 (8-b) 调整纹理的不透明度的效果



图 (8-c) 对位移路径进行渐变填充



图 (9-a) 用“炭笔-粗”画笔描边的效果



Tip/Point

画笔库中的画笔主要分为书法画笔、散点画笔、图案画笔、艺术画笔。在“画笔”面板中双击某个画笔缩览图，弹出相应的用于设置画笔选项的对话框，可以设置该画笔的各个选项。

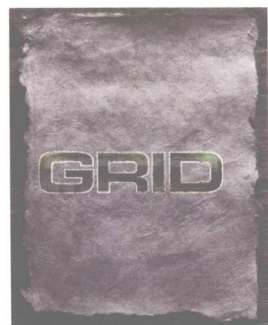


图 (10-a) 置入纹理素材

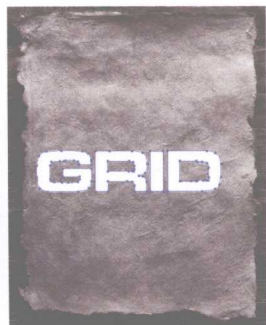


图 (10-b) 创建复合路径

08 制作纹理描边

重新置入13.ai文件并在“图层”面板中将其调整到描边效果所在子图层的下层，完成后将描边效果建立为新建纹理的不透明蒙版，然后适当调整蒙版的“不透明度”，效果如图 (8-a) 所示。最后选择原来的纹理并调整“不透明度”为40%，效果如图 (8-b) 所示。

分别选择各个字母外部的位移路径，填充和对应字母相同方向的径向渐变效果，如图 (8-c) 所示。

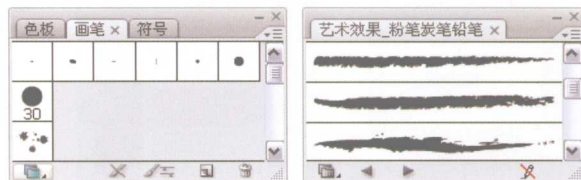


将描边建立为纹理的不透明蒙版

调整描边的不透明度

09 创建画笔的描边

在“图层”面板中分别选择各个字母的位移路径，然后按F5键弹出“画笔”面板，单击“符号库菜单”按钮，在弹出的菜单中选择“艺术效果”中的“粉笔炭笔铅笔”库，然后在弹出的面板中选择“炭笔-粗”画笔，最后在选项栏中设置“描边粗细”，效果如图 (9-a) 所示。



“画笔”面板

选择“炭笔-粗”画笔

10 创建叠加纹理

置入本书配套光盘中Chapter 1\works01\Media\16.jpg文件，设置混合模式为“叠加”，效果如图 (10-a) 所示。使用与前面相同的方法，复制位移路径并创建为复合路径，填色为白色，效果如图 (10-b) 所示。最后将复合路径建立为纹理的不透明蒙版，效果如图 (10-c) 所示。



图 (10-c) 建立不透明蒙版



图 (10-d) 置入纹理并建立蒙版



图 (10-e) 渐变填色的效果

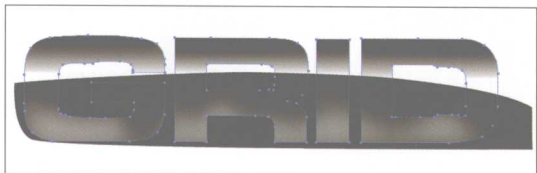


图 (10-f) 对蒙版中的路径进行渐变填色



图 (10-g) 编辑蒙版的效果



图 (11-a) 对位移路径渐变填色

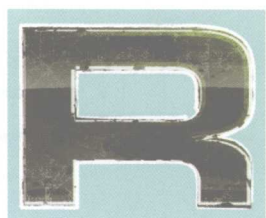


图 (11-b) 继续对位移路径填色



图 (11-c) 创建位移路径并填色

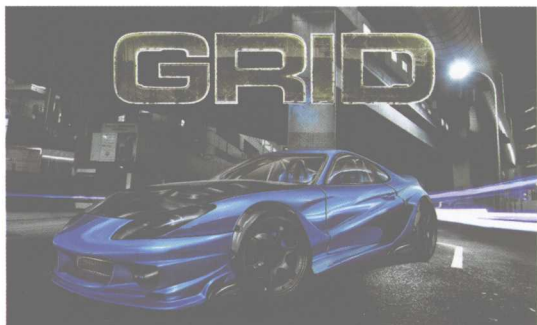
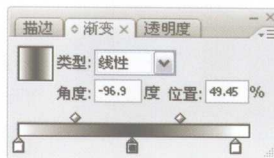
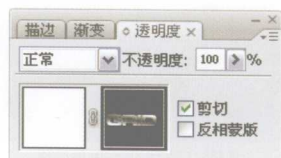


图 (11-d) 置入素材

置入本书配套光盘中Chapter 1\works01\Media\15.png文件，然后为纹理建立基于字母复合路径的不透明蒙版，效果如图(10-d)所示。单击蒙版缩览图进入蒙版编辑状态，然后在“渐变”面板中设置渐变色标为白色、黑色和白色，再选择渐变工具，对蒙版中的路径进行垂直方向的渐变填色，效果如图(10-e)所示。



设置渐变色标



渐变填充不透明蒙版

使用选择工具选择最初创建的纹理，然后按住 Alt 键的同时单击蒙版缩览图，进入蒙版显示与编辑状态，选择直接选择工具，按住 Shift 键的同时全选字母路径，然后对其进行黑色到白色的线性渐变填充，效果如图(10-f)所示。完成后单击对象的缩览图退出蒙版的编辑状态，效果如图(10-g)所示。



Tip/Point

只显示蒙版的状态下再次按住Alt键并单击蒙版缩览图，也可以重新显示对象；按住Shift键的同时单击蒙版缩览图，停用当前蒙版的效果，再次执行该操作重新启用蒙版效果。

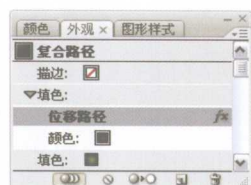
11 创建位移路径并置入图像

选择字母 G，按快捷键 Shift+F6 弹出“外观”面板，将填色项目拖移至处，复制填色效果，然后执行“对象 > 路径 > 偏移路径”命令，在弹出的“位移路径”对话框中设置参数，完成后单击“确定”按钮，即可在“填色”项目中创建“位移路径”。

在“渐变”面板中设置色标为深绿色 (R79、G94、B51) 和深绿色 (R26、G31、B27)，再使用渐变工具进行填色，效果如图(11-a)所示。继续制作其他字母，如图(11-b)和图(11-c)所示。最后删除蓝色矩形，置入本书配套光盘中Chapter 1\works01\Media\11.bmp文件的素材，将其置为底层，效果如图(11-d)所示。



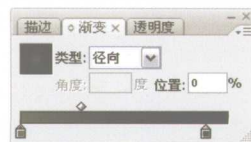
复制填色项目



创建位移路径



“位移路径”对话框



“渐变”面板