高等院校艺术设计类专业系列教材

x 単 新 新 第 1

内容简介

本书根据用户使用Illustrator的习惯,由简到繁精心设计了50个案例,循序渐进地讲解了使用Illustrator设计 和制作专业平面作品所需的知识。全书共分11章,包括Illustrator 2022软件基础、图形的基本绘制、图形对象的 编辑与艺术处理、文字的特效制作与编辑应用、图形的特殊编辑制作、企业形象设计、海报设计、插画设计、 广告设计、书籍装帧设计和网页设计等内容。书中采用案例教程的编写形式,在具体应用中体现软件的功能与 特点。

本书提供所有案例的素材文件、源文件、教学视频,以及PPT教学课件、教案和教学大纲等立体化教学资源,并附赠40集配色设计教学课程,获取方式见前言。

本书可作为高等院校平面设计、视觉传达设计、插画设计、产品设计、服装与服饰设计等专业的教材,也可作为专业设计人员和广大设计爱好者的参考书。

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。举报:010-62782989,beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

Illustrator 2022平面设计应用案例教程: 全视频微课版 / 苏昊, 董听, 李学典编著. — 北京: 清华大学出版 社, 2023.8

高等院校艺术设计类专业系列教材 ISBN 978-7-302-64096-7

Ⅰ.①I··· Ⅱ.①苏··· ②董··· ③李··· Ⅲ.①平面设计-图形软件-高等学校-教材 Ⅳ.①TP391.412

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第130495号

责任编辑: 李 磊 封面设计:杨曦 版式设计: 思创景点 责任校对:成凤进 责任印制:沈 露 出版发行:清华大学出版社 XX 址: https://www.tup.com.cn, https://www.wqxuetang.com 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084 虵 社 总 机: 010-83470000 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 印装者:三河市龙大印装有限公司 销: 全国新华书店 经 开 本: 185mm×260mm ED 张: 12 字 数: 322千字 版 次: 2023年10月第1版 ED 次: 2023年10月第1次印刷 定 价: 69.80元

产品编号: 096852-01

随着计算机成为当今人们工作和生活中不可或缺的工具,平面设计也从之前的手稿设计发展为 计算机辅助设计,通过使用计算机中的平面设计软件,不但节省了设计时间,而且从根本上解决了 设计人员对手绘不熟悉的问题。在所有平面设计软件中,Illustrator是一款功能强大的矢量图形设计 软件,在设计界被广泛应用。

市面上的大多数Illustrator书籍都会出现理论知识讲解与实践操作不能完全融合的尴尬局面。本书为避免这种局面进行了独特设计,全书按照案例的方式将理论进行合理穿插,使读者更容易理解软件功能在设计中的应用。希望本书能够帮助读者解决学习中的难题,提高技术水平,快速成为平面设计高手。

本书特点

党的二十大报告为我国坚定推进教育高质量发展指出了明确的方向。在此背景下,本书编写组 以"加快推进教育现代化,建设教育强国,办好人民满意的教育"为目标,以"强化现代化建设人 才支撑"为动力,以"为实现中华民族伟大复兴贡献教育力量"为指引,进行了满足新时代新需求 的创新性编写尝试。

本书内容由浅入深,以案例展开对软件功能的讲解,帮助读者尽快掌握软件的操作方法。本书具有如下特点。

- 内容全面。本书涵盖Illustrator 2022的全部知识点,在设计中使用的各种方法和技巧都有 相应的案例作为引导。
- 循序渐进。本书由高校老师及一线设计师共同编写,从图形设计的一般流程入手,逐步引导读者学习软件操作和平面设计的各种技法。
- 通俗易懂。本书以简洁、精练的语言讲解每一个案例和每一项软件功能,讲解清晰,前后
 呼应,让读者阅读更加容易,学习更加轻松。
- 案例丰富。书中的每个案例都融入了作者多年的实践经验,每项功能都经过了技术认证, 技巧全面实用,技术含量高。
- 理论与实践结合。书中案例都围绕软件的某个重要知识点展开,与实践紧密结合,使读者 更容易理解,方便掌握知识点,进而能够举一反三。

本书内容

本书采用案例教程的编写形式,兼具技术手册和应用技巧参考手册的特点,在具体应用中体现 软件的功能和知识点。书中根据Illustrator的特点及用户的使用习惯,由简到繁精心设计了50个案 例,循序渐进地讲解使用Illustrator设计和制作专业平面作品所需的知识。本书内容包括Illustrator 2022软件基础、图形的基本绘制、图形对象的编辑与艺术处理、文字的特效制作与编辑应用、 图形的特殊编辑制作、企业形象设计、海报设计、插画设计、广告设计、书籍装帧设计和网页设 计等。

本书提供所有案例的素材文件、源文件、教学视频,以及PPT教学课件、教 案和教学大纲等立体化教学资源,并附赠40集配色设计教学课程。读者可直接扫描 书中的二维码,观看教学视频;也可扫描右侧的二维码,将文件推送到自己的邮箱 后下载获取。下载完成后,系统会自动生成多个文件夹,配套资源被分别保存在其 中,将所有文件夹里的资源复制出来即可。

教学资源

读者对象

本书主要面向初、中级读者,是非常实用的入门与提高教程。书中对于软件的讲解,从必备的 基础操作开始,以前没有接触过Illustrator的读者无须参照其他书籍即可轻松入门;使用过Illustrator 的读者同样可以从中快速了解该软件的各种功能和知识点。

本书可作为高等院校平面设计、视觉传达设计、插画设计、产品设计、服装与服饰设计等专业 的教材,也可作为专业设计人员和广大设计爱好者的参考书。

本书作者

本书由苏昊、董昕和李学典编著。本书作者具有多年丰富的教学经验和实际设计经验,在 编写本书时融入自己实际授课和作品设计过程中积累下来的宝贵经验与技巧,希望读者能够 在体会Illustrator强大功能的同时,将创意和设计理念通过软件操作反映到图形设计制作的视 觉效果中。

由于编者水平所限,书中难免有疏漏和不足之处,敬请广大读者批评指正,提出宝贵的意见和 建议。

编者

第1章 Illustrator 2022软件基础

案例1	新建文档 001
案例2	打开文件 004
案例3	置入素材005
案例4	查看方式
案例5	位图与矢量图009
案例6	不同模式的显示方式
案例7	软件的屏幕模式011
案例8	保存、关闭与导出文件
本章练	3 015

图形的基本绘制

案例9	椭圆与直接选择工具:卡通小猪
案例10	渐变填充:水晶水果
案例11	星形工具:五角星
案例12	铅笔工具:卡通树人024
案例13	矩形与圆角矩形工具:手机电量格
案例14	星形与光晕工具:空中约会
本章练	3

图形对象的编辑与艺术处理

den.

第3章

案例15	旋转复制:	轮胎	
案例16	图形样式:	想象	
案例17	建立图案:	大嘴猴	
案例18	符号喷枪:	愤怒的小鸟·	
案例19	路径橡皮擦	록: 小猫 ⋯⋯⋯	
案例20	分割下方对	\$: 太极球·	
本章练习			

第4章

文字的特效制作与编辑应用

案例21 剪贴蒙版:蒙版字 051 案例22 投影与内发光:发光字 053 案例23 混合:层叠字 055 案例24 扩展:创意字 055 案例24 扩展:创意字 058 案例25 外观:金属字 062 案例26 收缩和膨胀:刺猬字 064 本章练习 067

第5章 图形的特殊编辑制作

案例27	路径生成器工具: 心形格局()68
案例28	混合选项:组合线条 ()()()()()()()()()()()()()()()()()()())71
案例29	画笔与宽度工具: 创意汽车插画(073
案例30	复合路径:齿轮()76
案例31	偏移路径:轮廓字()78
案例32	画笔描边路径: 创意视觉(080
案例33	宽度工具:科幻()84
案例34	网格工具: 吉祥物()87
本章练习)90

第6章 企业形象设计

	案例35	标志设计	
	案例36	名片设计	
	案例37	纸杯设计	
尚都	案例38	T恤设计	
****	案例39	道旗设计	
	案例40	手提兜设计	
	本章练习]	

海报设计

案例41	旅游海报 1	114
案例42	汽车宣传海报	121
本章练习		127

092

111

051

128

案例43 回家路------130 本章练习 -------143 广告设计

第10章 书籍装帧设计

第8章

9章

插画设计

案例47	宣传册封面设计	158
案例48	技术类图书封面设计	166
本章练习]	171

第11章 网页设计 172 案例49 汽车网页界面设计 -------174 本章练习 -------184

156

144

图1-1所示。

Illustrator 2022软件基础 🛛

本章主要讲解Illustrator 2022中文件的新建、打开、保存和 关闭,以及导入素材、页面设置、查看方式、显示方式等操作, 使读者对Illustrator的工作窗口和操作中的一些基础知识有初步的 了解,以方便读者对后续内容的学习。

图1-1 启动菜单

提示

如果在计算机桌面上创建有Illustrator 2022的快捷方式,在AI图标上双击,也可快速启动 Illustrator 2022。

④→ 设置完毕后单击"创建"按钮,系统自动新建一个空白文档,此时的Illustrator 2022 工作界面如图1-5所示。

技巧

除了通过执行菜单中的"文件">"新建"命令新建文档外,还可以按快捷键Ctrl+N,快速创建一个新的文档。

知识 拓展

工作界面中各组成部分如下。

 菜单栏:位于整个窗口的顶端,包括9个菜单,Illustrator 2022所有的菜单命令被集合分类 放置在其中,利用这些菜单命令可以完成大部分图形编辑工作。除了菜单命令,还显示了当前应用 程序的名称、相应功能的快捷图标、相应功能对应工作区的快速设置,以及用于控制文档窗口显示 大小的窗口最小化、窗口最大化(还原窗口)、关闭窗口等几个快捷按钮。

• 属性栏(选项栏):位于菜单栏的下方,选择不同工具时会显示该工具对应的属性栏(选项栏)。

工具箱:通常位于工作界面的左侧,由多组工具组成。

工作窗口:在标题栏中显示当前打开文件的名称、颜色模式等信息,在下面的大面积区域可用于绘制和编辑图形。

• 状态栏:显示当前文件的显示百分比和一些编辑信息,如文档大小、当前工具等。

• 面板组:位于工作界面的右侧,将常用的面板集合到一起。

AI 从模板新建 从模板新建文档 ← → ▼ ↑ ← → ▼ ↑ ■ « 正文 > 素材 > 第1章 ✓ ひ ○ 在第1章中搜索 ① → 执行菜单中的"文件">"从模 组织 ▼ 新建文件夹 E - II () 视频教学 板新建"命令,打开"从模板新建"对话 💧 WPS云盘 * OneDrive AI AI 框,如图1-6所示。 Ant 💷 此电脑 文化海报.ipg 3D 对象 Autodesk 360 📕 视频 ■ 図片 学前教育宣传 🗟 文档 ➡ 下載 文件(F) 编辑(E) 对象(O) 文字(T) 选择(S) 效 jpg ♪ 音乐 新建(N)... Ctrl+N _____桌面 从模板新建(T).. Shift+Ctrl+N 🏪 Windows (C:) 🕳 新加卷 (D:) 打开(O)... Ctrl+O ____ 凯程乐乐 (E:) 最近打开的文件(F) 单击 → 計算 → 在 Bridge 中浏览.. Alt+Ctrl+O 所有格式 (*.AI;*.AIT;*.PDF;*.D> > 文件名(N): 卡通鼠.ai 关闭(C) Ctrl+W 新建(N) 取消 关闭全部 $\Delta |t+Ctr|+W$

图1-6 "从模板新建"对话框

图1-7 新建的模板文件

按快捷键Ctrl+O,可以直接弹出"打开"对话框,从中选择并快速打开文件;在文件名称 上双击也可打开该文件。

提示

安装Illustrator后,系统可自动识别AI格式的文件,在AI格式的文件上双击,无论 Illustrator当前是否启动,都可打开该文件。

案例 重点

- 打开"置入"对话框
- 置入图片

案例 步骤

01→ 执行菜单中的"文件">"新建"命令,新建一个空白文档。

02→执行菜单中的"文件">"置入"命令,如图1-10所示。

④→ 打开"置入"对话框,在其中选择附赠资源中的"素材\第1章\文化海报"素材,如
 图1-11所示。

④→ 单击"置入"按钮,此时该图片会被导入文档中,单击属性栏中的"嵌入"按钮,可将 该图片置入文档中,如图1-12所示。

在绘制图形时,为了方便用户调整图形的整体和局部效果,可以按需要缩放和调整视图的显示模式。

案例 重点

- 使用状态栏中的"缩放级别"功能放大视图
- 运用缩放工具单击放大
- 运用缩放工具局部放大
- 运用缩放工具显示100%大小
- 运用抓手工具按照界面显示全部
- 使用"导航器"面板显示图形

01→新建一个空白文档。

02→ 执行菜单中的"文件">"打 开"命令,在弹出的"打开"对话框 中,选择并打开附赠资源中的"素材\第 1章\小鸟"素材,如图1-13所示。

(□3→) 在状态栏中单击"缩放级 别"右侧的还按钮,在弹出的下拉列表 中选择"100%"选项。

(1)→ 按Enter键,图形在页面中 将以100%显示,如图1-14所示。

05→ 在工具箱中选择 (缩放工 具),在文档中单击,可以将图形放大; 框选图形松开鼠标后即可放大图形,如 图1-15所示。

图1-14 100%显示状态

图1-15 放大

07 → 在 💌 (抓手工具)按钮上双击,会使文档按当前界面显示全部页面,如图1-18所示。

④ 使用"导航器"面板也可以控制图形的显示比例。拖动三角形滑块(缩放滑块按钮)可以自由地将图形放大或缩小。在左下角的数值框中输入数值后,按Enter键也可以将图形放大或缩小,单击面板中的 △(放大按钮)或 △(缩小按钮),可以按一定的比例放大或缩小图形,如图1-19所示。

位图与矢量图

在设计之前,读者需要先对设计的图形图像有一定的了解。本案例主要讲解位图与矢量图的区别。

● 新建一个空白文档,置入一幅位图和一幅矢量图。
 ● 位图图像也叫作点阵图,是由许多不同色彩的像素组成的。与矢量图形相比,位图图像可以更逼真地表现自然界的景物。位图图像与分辨率有关,当放大位图图像时,位图中的像素增大,图像的线条将会显得参差不齐,这是像素被重新分配到网格中的缘故。此时可以看到构成位图图像的无数个单色块,因此放大位图或在比图像本身的分辨率低的输出设备上显示位图时,将会丢失其中的细节,并呈现出锯齿,如图1-20所示。

④ > 矢量图形是使用数学方式描述的曲线,及由曲线围成的色块组成的面向对象的绘图图形。矢量图形中的图形元素叫作对象,每个对象都是独立的,具有各自的属性,如颜色、形状、轮廓、大小和位置等。由于矢量图形与分辨率无关,因此无论如何改变图形的大小,都不会影响图形的清晰度和平滑度。图1-21为原图放大3倍和放大24倍后的效果。

图1-20 放大8倍后的效果

图1-21 矢量图放大

Illustrator支持多种显示模式,包括预览模式、轮廓模式、叠印预览模式和像素预览模式4种。本案例主要学习运用Illustrator的显示模式,释放计算机资源,提高软件的运行速度。

案例 步骤

- 熟悉预览模式的显示状态
- 熟悉叠印预览模式的显示状态
- 熟悉轮廓模式的显示状态
- 熟悉像素预览模式的显示状态

(1)→ 打开附赠资源中的"素材\第1章\想象"素材,如图1-22所示。

 迎→ 执行菜单中的"视图">"轮廓"命令,只 显示对象的轮廓,其单色填充和渐变填充等效果都被 隐藏,可更方便、快捷地选择和编辑对象,效果如 图1-23所示。

图1-22 打开素材

图1-23 轮廓模式效果

03→ 执行菜单中的"视图">"在CPU上预览"命令,此时会将轮廓模式转换成预览模式。
 04→ 执行菜单中的"视图"> "叠印预览"命令,此时可将当前视图快速切换到叠印预览模式,效果如图1-24所示。

图1-24 叠印预览模式效果

提示

"在CPU上预览"即预览模式,在该模式下 会显示图形的大部分细节,如颜色及各对象的位 置关系等,而且色彩显示与打印的效果十分接 近。但是它占用的内存比较大,如果图形较复杂 时,显示或刷新速度比较慢。 ●●●● 执行菜单中的"视图">"像素预 览"命令,此模式可以将绘制的矢量图形转换为 位图显示,这样可以有效地控制图像的精确度和 尺寸等。在不改变显示比例的情况下,效果与叠 印预览模式一样,使用 (缩放工具)放大后,图 像会失真,出现明显的像素点,效果如图1-25 所示。

图1-25 像素预览模式效果

(01)→ 打开附赠资源中的"素材\第1章\小猫"素材。

02→ 单击工具箱中的 ■ "更改屏
幕模式"按钮(快捷键为F),可以在几种
模式之间转换。

"正常屏幕模式"包括菜单
 栏、工具箱、面板和状态栏,效果如
 图1-26所示。

"带有菜单栏的全屏模式"包
 括菜单栏、工具箱和面板,状态栏被
 隐藏,如图1-27所示。

• "全屏模式"只显示状态栏, 其他都被隐藏,如图1-28所示。

图1-26 正常屏幕模式

图1-27 带有菜单栏的全屏模式

 迎→ 如果是第一次保存,执行菜单中的"文件">"存储"命令,即可打开图1-29所示的"存 储为"对话框;如果要对编辑过的文件重新保存,执行"文件">"存储为"命令,同样可以打开"存 储为"对话框,在该对话框中选择保存文件的路径和文件夹,在"文件名"文本框中输入文件名。

	M 存储为	×
0	← → ○ ↑	マ 在第1章中提索 マ 在第1章中提索 マ 第1章 マ 第1章
	组织 ▼ 新建文件夹	■ • ()
7件(F) 编辑(E) 对象(O) 文字(T) 选择(S) 效	■ 3D 对象 ● Autodack 260	
新建(N) Ctrl+N		AI AI AI
从模板新建(T) Shift+Ctrl+N	🖃 國片 🛛 🖌 Al Al	AI AI AI
打开(O) Ctrl+O	☆档 +通訊.ai 孔雀.ai	想象.ai 想象2.ai 小猫.ai
最近打开的文件(F) >		
在 Bridge 中浏览 Alt+Ctrl+O		
	Sindows (C:)	
关闭(C) Ctrl+W	新加卷 (D:) 小鸟.ai	
关闭全部 Alt+Ctrl+W		
存储(S) V Ctrl+S	文件名(N): 想象2.ai	~
存储为(A) Shift+Ctrl+S	保存类型(T): Adobe Illustrator (*.AI)	~
存储副本(Y) Alt+Ctrl+S		
存储选中的切片	 全部(A) 本間(G); 	
版本历史记录	1	
存储为模板		
恢复(V) F12	∧ 隐藏文件夹	保存(S) 取消

图1-29 打开"存储为"对话框

技巧

按快捷键Ctrl+S,也可以打开"存储为"对话框,快速保存文件。

提示

"保存类型"下拉列表中的"Adobe Illustrator(*.AI)"格式为Illustrator的标准格式,可 方便用户在下次打开时对所绘制的图形进行修改。

(03)→ 单击"保存"按钮,即可对文件进行保存。

提示

已经保存的文件再次进行修改后,可执行菜单中的"文件">"存储"命令,直接保存文件。此时不再弹出"存储为"对话框。也可将文件换名保存,即执行菜单中的"文件">"存储为"命令,在弹出的"存储为"对话框中重复前面的操作,在"文件名"文本框中重新更换一个文件名,再进行保存。

技巧

通过按快捷键Ctrl+Shift+S,可在"存储为"对话框的"文件名"文本框中使用新名称保存 绘图。

关闭文件

"关闭"命令可以将当前的工作窗口关闭。

 ④→ 执行菜单中的"文件">"关闭"命令,或单击菜单栏右侧的 × 按钮,如图1-30所示。
 ◎2→ 此时,如果文件没有任何改动,则文件将直接关闭。如果文件进行了修改,将弹出 图1-31所示的提示对话框。

技巧

按快捷键Ctrl+W可以快速对当前工作窗口进行关闭。

导出文件

"导出"命令可以将当前编辑的AI格式文件导出为其他格式文件。

● 执行菜单中的"文件">"导出">"导出为"命令,打开"导出"对话框,在"保存类型"下拉列表中选择JPEG格式,设置文件名称和保存路径,如图1-32所示。

图1-32 导出文件

第1章 Illustrator 2022软件基础

• 2 → 设置完毕后单击"导出"按钮,打开
 图1-33所示的对话框。

(03)→ 单击"确定"按钮,完成文件的导出。

顾巴幌型(C) 品质(Q)		†
选项		
压缩方法 (M)	基线(标准) 🖌	
分辨率 (R)	屏幕 (72 ppi) 丶	
消除锯齿 (A)	优化文字(提示) > ③	
	□ 图像映射 (I)	
# > TOO #	置立件(F): Tanan Calar 2001 Costad	

图1-33 "JPEG选项"对话框

本章练习

练习

1. 新建空白文档。

2. 置入"素材\第1章\创意图案"素材。

习题

1. 在Illustrator工具箱的底部可设置几种不同的窗口显示模式:正常屏幕模式、带有菜 单栏的全屏模式和全屏模式。在英文输入状态下,按下列哪个键可在这几种显示模式之间进 行切换?(___)

A. Alt键 B. Ctrl键 C. Shift键 D. F键

2. 在Illustrator中,按下哪个键可以将当前所选工具切换到选择工具?())

A. Alt键 B. Ctrl键 C. Shift键 D. F键

3. 在Illustrator中,如果当前文件中的图形复杂,为了加快屏幕刷新速度,最直接、快速和简单的方式是什么?(___)

A. 增加运行所需的内存

B. 增加运行所需的显示内存

C. 将当前不编辑的部分隐藏

D. 通过执行菜单中的"视图">"轮廓"命令使图形只显示线条部分