

旋转创意的魔方:初识Illustrator CC

1.1 创意魔方

广告大师威廉·伯恩巴克曾经说过。"当全部人都向左转,而你向右转,那便是创意"。创意离不 开创造性思维。思维是人脑对客观事物本质属性和内在联系的概括和间接反映,以新颖,独特的思维活 动揭示事物本质及内在联系,并指引人去获得新的答案,从而产生前所未有的想法称为创造性思维。

1.1.1 创造性思维

1 多向思维

多向思维也叫发散思维, 它表现为思维不受 点、线、面的限制,不局限于一种模式。例如图 1-1. 图1-2所示为Galeria Inno商场广告。鲜花. 金鱼与时尚女郎巧妙融合, 创意新颖, 令人印象 深刻.

2 侧向思维

侧向思维又称旁通思维、是指沿着正向思 维旁侧开拓出新思路的一种创造性思维。例如, 正向思维遇到问题是从正面去想,而侧向思维则 会避开问题的锋芒,在次要的地方做文章。如图 1-3所示为LG洗衣机广告,有些生活情趣是不方 便让外人知道的, LG洗衣机可以帮你, 不用再使 用晾衣绳、自然也不用为生活中的某些情趣感到 不好意思了。

图1-1

3 逆向思维

图1-2

图1-3

日常生活中,人们往往养成一种习惯性思维 方式,即只看事物的一方面,而忽视另一方面。 如果逆转一下正常的思路,从反面想问题,便能 得出创新性的设想。如图1-4所示为奔驰B级出 租广告:够宽敞。广告画面中并没有出现宽大的 汽车,而是运用逆向思维,展示了出租车的"乘 客": 超大个的狗狗和它的主人,用"乘客"来 反证奔驰汽车乘坐空间的宽敞和舒适,起到了良 好的效果。

4 联想思维

联想思维是指由某一事物联想到与之相关 的其他事物的思维过程。如图1-5所示为宜家 (IKEA) 鞋柜广告,两只套在一起的鞋子让人联 想到宜家鞋柜可以节省更多的空间。如图1-6所 示为Schick Razors 舒适剃须刀广告。画面中的 男士有着婴儿般嫩滑的脸蛋, 传递出的信息是: Schick Razors 不仅舒适耐用,还有着神奇般的美 容效果。

图1-4

图1-5

, 小知识:广告大师威廉·伯恩巴克

威廉·伯恩巴克: DDB广告公司创始人。 他与大卫·奥格威(奥美广告公司创始人)、李 奥·贝纳被誉为20世纪60年代美国广告"创意革 命"的三大旗手。想象奇特,以情动人是伯恩 巴克广告作品中最突出的特点,其代表作有艾 维斯出租汽车公司广告"我们是第二",大众 甲壳虫汽车系列广告等。后者是幽默广告的巅 峰之作。以下是该系列广告中"送葬车队"篇 的绝妙创意。

创作背景: 60年代的美国汽车市场是大 型车的天下,而甲壳虫汽车形似甲壳虫,马力 小,还曾经被希特勒作为纳粹辉煌的象征,因 而一直受到美国消费者的冷落。1960年, DDB (恒美广告公司的前身) 接手为甲壳虫车打开 在美国市场的销路进行广告策划, 伯恩巴克提 出"think small (想想小的好处)"的主张, 运用广告的力量,使美国人认识到小型车的优 点,拯救了大众的甲壳虫。

广告画面:豪华的送葬车队。

解说词:迎面驶来的是一个豪华的送葬 车队,每辆车的乘客都是以下遗嘱的受益者。

"遗嘱"者的旁白:我,麦克斯韦 尔·E·斯内佛列,趁健在清醒时发布以下遗嘱: 给我那花钱如流水的妻子留下100美元和一本 笔记本: 我的儿子罗德内和维克多把我的每一 枚五分币都花在时髦车和放荡女人身上, 我给 他们留下50美元的五分币;我的生意合伙人朱 尔斯的座右铭是"花!花!花!",我什么也 "不给!不给!不给!";我的其他朋友和亲 属从未理解过一美元的价值,我留给他们1美 元:最后是我的侄子哈罗德,他常说"省一分 钱等于赚一分钱",还说"麦克斯叔叔买了一 辆大众车,肯定很值",我呀,把我所有的 1000亿美元财产留给他。

1.1.2 创意方法

1 夸张

夸张是为了表达上的需要,故意言过其实, 对客观的人和事物尽力作扩大或缩小的描述,如 图1-7所示为生命阳光牛初乳广告:不可思议的 力量(戛纳广告节铜狮奖)。

2 幽默

广告大师波迪斯说过: "巧妙地运用幽默, 就没有卖不出去的东西。" 幽默的创意具有很强 的戏剧性、故事性和趣味性、能够带给人会心的 一笑,让人感到轻松愉快,如图1-8所示为VUEGO SCAN描仪广告,如图1-9所示为Bynolyt望远镜广 告。

图1-7

图1-9

3 悬念

以悬疑的手法或猜谜的方式调动和刺激受 众, 使其产生疑惑、紧张、渴望、揣测、担忧、 期待、欢乐等一系列心理,并持续和延伸,以达 到释疑团并寻根究底的效果。如图1-10所示为感 冒药广告。没有仟何疾病能够威胁到你。

4 比较

通常情况下,人们在作出决定之前,都会习 惯性进行事物间的比较,以帮助自己作出正确的 判断。通过比较得出的结论往往具有很强的信服 力,如图1-11所示为Ziploc保鲜膜广告。

图1-10

5 拟人

将自然界的事物 进行拟人化处理,赋 予其人格和生命力, 能够计受众迅速地在 心理产生共鸣。如图 1-12所示。

图1-11

6比喻、象征

比喻和象征属于"婉转曲达"的艺术表现手 法。能够带给人以无穷的回味。比喻需要创作者 借题发挥、进行延伸和转化。象征可以使抽象的 概念形象化,使复杂的事理浅显化,引起人们的 联想,提升作品的艺术感染力和审美价值,如图 1-13所示为Hall (瑞典) 音乐厅海报: 一个阉伶 的故事。

7 联想

联想表现法也是一种婉转的艺术表现方法.

它通过两个在本质上不同、但在某些方面有相似 性的事物给人以想象的空间,进而产生"由此及 彼"的联想效果,意味深远,回味无穷,如图 1-14所示为消化药广告:快速帮助你的胃消化。

Adobe公司的Illustrator是目前使用最为广泛的 矢量图形软件之一。它功能强大,操作简便,深 受艺术家、插画家以及电脑美术爱好者的青睐。

1.2.1 强大的绘图工具

Illustrator提供了钢笔、铅笔、画笔、矩形、 椭圆、多边形、极坐标网格等数量众多的专业绘 图工具,以及标尺、参考线、网格和测量等辅助 工具,可以绘制任何图形,表现各种效果,如图 1-15~ 图1-17所示。

1.2.2 完美的插画技术支持

Illustrator的图形编辑功能十分强大,例如, 绘制基本图形后,可通过混合功能将图形、路径 甚至文字等混合,使其产生从颜色到形状的全面 过渡效果。通过剪切蒙版和不透明蒙版可以遮盖 对象, 创建图形合成效果; 使用封套扭曲可以让 对象按照封套图形的形状产生变形。使用效果可 以为图形添加投影,发光灯特效,还可以将其转 换为3D对象。有了这些工具的帮助,就可以创建。 不同风格、不同美感的矢量插画,如图1-18~图 1-20所示。

图1-18

图1-19

1.2.3 可打造相片级效果的渐变和网格工具

渐变工具可以创建细腻的颜色过渡效果,渐 变网格则更为强大,通过对网格点着色,精确控 制颜色的混合位置,可以绘制出照片级的写实效 果,如图1-21所示为机器人效果及网格结构图, 如图1-22所示为玻璃杯和玻璃球的效果及网格结 构图。

图1-21

1.2.4 精彩的3D和效果

3D功能可以将二维图形创建为可编辑的三维 图形,还可以添加光源、设置贴图,特别适合制 作立体模型、包装立体效果图。此外,Illustrator还 提供了大量效果,可以创建投影、发光、变形等 特效,而"像素化"、"模糊"、"画笔描边" 等效果则更是与Photoshop中相应的滤镜完全相 同,如图1-23所示为通过旋转路径生成的3D可乐 瓶,如图1-24所示为使用"投影"等效果制作的 特效字。

图1-23

图1-24

1.2.5 灵活的文字和图表

Illustrator的文字工具可以在一个点、一个图 形区域或一条路径上创建文字,而且文字的编辑 方法也非常灵活,可以轻松应对排版、装帧、封 面设计等任务,如图1-25、图1-26所示为文字在 书籍封面上的应用,如图1-27所示为通过路径文 字制作的中国结。

图1-25

图1-26

Illustrator提供了9种图 表工具,可以创建柱形图、 堆积柱形图、条形图、堆积 条形图、折线图、面积图、 散点图、饼图、雷达图等不 同类型的图表。此外,也可 以用绘制的图形替换图表中 的图例,使图表更加美观, 如图1-28所示。

图1-27

图**1-28**

1.2.6 简便而高效的符号

需要绘制大量相似的图形,如花草、地图上 的标记、技术图纸时,可以将一个基本的图形定 义为符号,再通过符号来快速、大量地创建类似 的对象,既省时又省力。需要修改时,只需编辑 "符号"面板中的符号样本即可,如图1-29、图 1-30所示为符号在插画和地图上的应用。

图1-30

1.2.7 丰富的模板和资源库

Illustrator提供了200多个专业设计模版,使用 模板中的现成内容,可以快速创建名片、信封、标 签、证书、明信片、贺卡和网站。此外,Illustrator 中还包含数量众多的资源库,如画笔库、符号库、 图形样式库、色板库等,为创作提供了极大的方 便,如图1-31~图1-34所示。

1.3 数字化图形

在计算机世界里,图像和图形等都是以数字 方式记录、处理和存储的。它们分为两大类,一 类是位图,另一类是矢量图。

1.3.1 位图与矢量图

位图是由像素组成的,数码相机拍摄的照 片、扫描的图像等都属于位图。位图的优点是可 以精确地表现颜色的细微过渡,也容易在各种软 件之间交换。缺点是占用的存储空间较大,而且 会受到分辨率的制约,进行缩放时图像的清晰度 会下降。例如图1-35所示为一张照片及放大后 的局部细节,可以看到,图像已经变得有些模糊 了。

矢量图由数学对象定义的直线和曲线构成, 因而占的存储空间非常小,而且它与分辨率无 关,任意旋转和缩放图形都会保持清晰、光滑, 如图1-36所示。矢量图的这种特点非常适合制作 图标、Logo等需要按照不同尺寸使用的对象。

图1-35

图1-36

位图软件主要有Photoshop、Painter等。Illustrator 是矢量图形软件,它也可以处理位图,而且还能够 灵活地将位图和矢量图互相转换。矢量图的色彩 虽然没有位图细腻,但其独特的美感是位图无法 表现的。

像素是组成位图图像最基本的元素,分辨 率是指单位长度内包含的像素点的数量,它的 单位通常为像素/英寸(ppi)。分辨率越高, 包含的像素越多,图像就越清晰。

1.3.2 颜色模式

颜色模式决定了用于显示和打印所处理图 稿颜色的方法。Illustrator支持灰度、RGB、HSB、 CMYK和Web安全RGB模式。执行"窗口>颜色" 命令,打开"颜色"面板,单击右上角的 ▼■按 钮打开面板菜单,如图1-37所示,在菜单中可以 选择需要的颜色模式。

图**1-3**7

◎ 灰度模式:只有256级灰度颜色,没有彩色信息,如图1-38所示。

(Blue) 三个基本颜色组成, 每种颜色都有256种 不同的亮度值,因此,可以产生约1670余万种颜色 (256×256×256),如图1-39所示。RGB模式主要用于 屏幕显示,如电视、电脑显示器等都采用该模式。

图1-39

◎ HSB模式:利用色相(Hue)、饱和度(Saturation) 和亮度 (Brightness) 来表现色彩。其中H用于调整 色相:S可调整颜色的纯度:B可调整颜色的明暗度。

◎ CMYK模式:由青 (Cyan)、品红 (Magenta)、 黄 (Yellow) 和黑 (Black) 四种基本颜色组成,它是一 种印刷模式,被广泛应用在印刷的分色处理上。

◎ Web安全RGB模式: Web安全色是指能在不同操作 系统和不同浏览器之中同时安全显示的216种RGB颜色。 进行网页设计时,需要在该模式下调色。

颜色模式。 新建文档 - 条称(m): 末作品 配置文件(P): 打印 価板数量(D): 全1 3300-上方 下方 至方 近面(L):(↓0 mm |↓0 mm 右方 E Mat (C): CITY (放在構成(日)) 型认信 (一 使新達対象可能) NUT ZIPPERS NO RA

1.3.3 文件格式

文件格式决定了图稿的存储内容、存储方 式,以及其是否能够与其他应用程序兼容。在

◎ RGB模式:由红(Red)、绿(Green)和蓝 │ IIIustrator中编辑图稿以后,可以执行"文件>存 储"命令,将图稿存储为四种基本格式,AI、 PDF、EPS 和 SVG, 如图1-40所示。这些格式可 以保留所有的Illustrator数据。它们是Illustrator的本 机格式。如果要以其他文件格式导出图稿。以便 在其他程序中使用。可以执行"文件>导出"命 令来选择文件格式,如图1-41所示。

图1-40

小技巧: 文件格式选择技巧

如果文件用干其他矢量软件,可以保存 为AI或EPS格式,它们能够保留 创建的所有 图形元素:如果要在Photoshop中对文件进行 处理,可以保存为PSD格式,这样,将文件导 入Photoshop中后,图层、文字、蒙版等都可 以继续编辑。此外,PDF格式主要用于网上出 版: TIFF是一种通用的文件格式, 几乎所有的 扫描仪和绘图软件都支持; JPEG用于存储图 像,可以压缩文件(有损压缩);GIF是一种 无损压缩格式,可应用在网页文档中: SWF是 基于矢量的格式, 被广泛地应用在Flash中。

1.4 Illustrator CC新增功能

Illustrator CC新增了大量实用性较强的功能,可以让用户体验更加流畅的创作流程,随着灵感快速设计出色的作品。值得一提的是,现在通过同步色彩、同步设置、存储至云端,能够让多台电脑之间的色彩主题、工作区域、设置专案保持同步。除此之外,在Illustrator CC中还可以直接将作品发布到 Behance,并立即从世界各地的创意人士那里获得意见和回应。

1.4.1 "新增功能"对话框

启动Illustrator时会显示"新增功能"对话 框。该对话框中列出了Illustrator CC增加的部分 新功能,以及每项功能的说明和相关视频,如图 1-42所示。单击视频缩略图,即可在"新增功 能"对话框中播放与该功能相关的视频短片。

1.4.2 新增的修饰文字工具

新增的修饰文字工具可以编辑文本中的每一 个字符,并进行移动、缩放或旋转操作。这种创 造性的文本处理方式,可以创建更加美观和突出 的文字效果,如图1-43、图1-44所示。

图1-42 "新增功能"对话框

8 Tropical Treks

图1-43 正常的文本

图1-44 用修饰文字工 具编辑后的效果

1.4.3 增强的自由变换工具

使用自由变换工具时,会显示一个窗格,其 中包含了可以在所选对象上执行的操作,如透视 扭曲、自由扭曲等,如图1-45所示。

修饰文字工具、自由变换工具支持触控设 备 (触控笔或触摸驱动设备)。此外,操作系 统支持的操作现在也可以在触摸设备上得到支 持。例如,在多点触控设备上,可以通过合并/ 分开手势来进行放大/缩小;将两个手指放在文 档上,同时移动两个手指可在文档内平移;轻 扫或轻击可以在画板中导航;在画板编辑模式 下,使用两个手指可以将画板旋转90°。

1.4.4 在Behance上共享作品

通过Illustrator CC可以将作品直接发布到 Behance上("文件>在Behance上共享"命令), 如图1-46所示。Behance是一个展示作品和创意的 在线平台。在这个平台上,不仅可以大范围、高 效率地传播作品,还可以选择从少数人、或者从 任何具有Behance帐户的人中,征求他们对作品的 反馈和意见。

图1-45

1.4.5 云端同步设置

使用多台计算机工作时,管理和同步首选项可能很费时,并且容易出错。Illustrator CC可以将工作区设置(包括首选项、预设、画笔和库)同步到Creative Cloud,此后使用其他计算机时,只需将各种设置同步到计算机上,即可享受始终在相同工作环境中工作的无缝体验。同步操作只需单击Illustrator文档窗口左下角的 医 图标,打开一个菜单,然后单击"立即同步设置"按钮即可。

1.4.6 多文件置入功能

新增的多文件置入功能("文件>置入"命 令)可以同时导入多个文件。导入时可以查看文 件的预览缩略图,还可以定义文件置入的精确位 置和范围。

1.4.7 自动生成边角图案

Illustrator CC可以非常轻松地创建图案画笔。 例如,以往要获得最佳的边角拼贴效果需要繁琐 的调整(尤其是在使用锐角或形状时),现在则 可以自动生成,并且边角与描边也能够很好地匹 配,如图1-47所示。

图1-47

1.4.8 可包含位图的画笔

定义艺术、图案和散点类型的画笔时,可以 包含栅格图像(位图),如图1-48所示。并可调 整图像的形状或进行必要的修改,轻松地创建出 衔接完美、浑然天成的设计图案。

图**1-48**

1.4.9 可自定义的工具面板

在Illustrator CC中,可以根据自己的使用习惯,灵活定义工具面板,可以将常用的工具整合到一个新的工具面板中。

1.4.10 可下载颜色资源的Kuler面板

将电脑连接到互联网后,可以通过"Kuler" 面板访问和下载由在线设计人员社区所创建的数 千个颜色组,为配色提供参考。

1.4.11 可生成和提取CSS代码

CSS即级联样式表。它是一种用来表现HTML (标准通用标记语言的一个应用)或XML(标准 通用标记语言的一个子集)等文件样式的计算机 语言。使用Illustrator CC创建 HTML 页面的版面 时,可以生成和导出基础CSS代码,这些代码决 定了页面中组件和对象的外观。CSS可以控制文 本和对象的外观(与字符和图形样式相似)。

1.4.12 可导出CSS 的 SVG图形样式

当多名设计人员合作创建图稿时,设计人员 会遵循一个主题。例如,设计网站时创建的各种 资源在样式以及外观和风格方面密切关联。一名 设计人员可以使用其中的某些样式,而另一名设 计人员则使用其他样式。在Illustrator CC中,使用 "文件>存储为"命令,将图稿存储为SVG格式 时,可以将所有CSS样式与其关联的名称一同导 出,以便于不同的设计人员识别和重复使用。

Illustrator CC的工作界面由文档窗口、工具面板、控制面板、面板、菜单栏和状态栏等组件组成。

1.5.1 文档窗口

文档窗口包含画板和暂存区,如图1-49所示。黑色矩形框内部是画板,画板是绘图区域,也是可 以打印的区域。画板外部为暂存区,暂存区也可以绘图,但这里的图稿在打印时看不到。执行"视图 >显示/隐藏画板"命令,可以显示或隐藏画板。

如果同时打开多个文档,就会创建多个文档 窗口,它们停放在选项卡中。单击一个文件的名称,可将其设置为当前窗口,如图1-50所示。按下Ctrl+Tab键,可以循环切换各个窗口。将一个窗口从选项卡中拖出,它便成为可以任意移动位置的浮动窗口(拖动标题栏可移动),如图1-51所示。也可以将其拖回到选项卡中。如果要关闭一个窗口,可单击其右上角的 送 按钮;如果要关闭所有窗口,可在选项卡上单击右键,选择快捷菜单中的"关闭全部"命令。

执行"编辑>首选项>用户界面"命令, 打开"首选项"对话框,在"亮度"选项中可 以调整界面亮度(从黑色到浅灰色共4种)。

1.5.2 工具面板

Illustrator的工具面板中包含用于创建和编辑图形、图像和页面元素的各种工具,如图1-52所示。 单击工具面板顶部的双箭头按钮 11,可将其切换为单排或双排显示。

单击一个工具即可选择该工具,如图1-53所 示。右下角带有三角形图标的工具表示这是一个 工具组,在这样的工具上按住鼠标按键可以显示 隐藏的工具,如图1-54所示,将光标移动到一个 工具上,即可选择该工具,如图1-55所示。

图1-55

如果单击工具右侧的拖出按钮,如图1-56所 示,则会弹出一个独立的工具组面板,如图1-57 所示。将光标放在面板的标题栏上,单击并向工 具面板边界处拖动,可以将其与工具面板停放在 一起,如图1-58所示。

在Illustrator中,还可以通过快捷键来选择工 具,例如,按下P键,可以选择钢笔工具 2 。如 果要了解工具的快捷键,可将光标停放在相应的 工具上停留片刻,就会显示工具名称和快捷键信 息。此外,执行"编辑>键盘快捷键"命令还可 以自定义快捷键。

1.5.3 控制面板

位于窗口顶部的控制面板集成了"画笔"、 "描边"、"图形样式"等常用面板,如图1-59 所示,因此不必打开这些面板就可以在控制面板 中完成相应的操作,而且控制面板还会随着当前 工具和所选对象的不同而变换选项内容。

单击带有下划线的蓝色文字,可以显示相关的面板或对话框,如图1-60所示。单击菜单箭头按钮 ▼,可以打开下拉菜单或下拉面板,如图 1-61所示。

图1-60

图1-61

1.5.4 其他面板

在Illustrator中,很多的编辑操作都需要借助 于相应的面板才能完成。执行"窗口"菜单中的 命令可以打开需要的面板。默认情况下,面板都 是成组停放在窗口的右侧,如图1-62所示。

◎折叠和展开面板:单击面板右上角的 ₩ 按钮, 可以将面板折叠成图标状,如图1-63所示。单击一个图标,可以展开该面板,如图1-64所示。

图1-62

图1-63

◎ 分离与组合面板:将面板组中的一个面板向外侧拖动,如图1-65所示,可将其从组中分离出来,成为浮动面板。在一个面板的标题栏上单击并将其拖动到另一个面板的标题栏上,当出现蓝线时放开鼠标,可以将面板组合在一起,如图1-66、图1-67所示。

图1-67

◎ 单击面板中的 ⇔按钮,可以逐级隐藏/显示面板 选项,如图1-68~图1-70所示。

图1-70

◎ 拉伸面板:将光标放在面板底部或右下角,单击 并拖动鼠标可以将面板拉长、拉宽,如图1-71、图1-72 所示。

◎ 打开面板菜单:单击面板右上角的 → 按钮,可 以打开面板菜单,如图1-73所示。

图1-73

◎ 关闭面板:如果要关闭浮动面板,可单击它右上角的 送按钮;如果要关闭面板组中的面板,可在它上面单击右键,在弹出的菜单中选择"关闭"命令。

按下Tab键,可以隐藏工具面板、控制面 板和其他面板;按下Shift+Tab键,可以单独隐 藏面板。再次按下相应的按键可重新显示被隐 藏的组件。

1.5.5 菜单命令

Illustrator有9个主菜单,如图1-74所示,每个 菜单中都包含着不同类型的命令。例如,"文字" 菜单中包含的是与文字处理有关的命令,"效果" 菜单中包含的是可以制作特效的各种效果。

Ai 文件(F) 编辑(E) 对象(O) 文字(T) 选择(S) 效果(C) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H) 图1-74

单击一个菜单的名称可以打开该菜单,带 有黑色三角标记的命令表示还包含下一级的子菜 单,如图1-75所示。选择菜单中的一个命令即可 执行该命令。如果命令后面有快捷键,如图1-76 所示,可以通过快捷键来执行命令。例如,按下 Ctrl+G快捷键可以执行"对象>编组"命令。此 外,在窗口的空白处、在对象上或面板的标题栏 上单击右键,可以显示快捷菜单,如图1-77所 示,它显示的是与当前工具或操作有关的命令, 可以节省操作时间。

对象	ŧ(O) 文字(T)	选择(S)	效果(C)	视图(V)	窗口(W)	帮助(H)	Br	
	变换(T)			2.	再次变换(T)		Ctrl+D
	排列(A)			•	移动(M)		Shift	-Ctrl+M
	编组(G)		Ctrl	+G	旋转(R)			
	取消编组(U)		Shift+Ctrl	+G	对称(E)			
	锁定(L)			•	缩放(S)			
	全部解锁(K)		Alt+Ctr	+2	倾斜(H)			
					_			

****)	25-12(の)	105	
G & (O) 変換 排列	<u>又子(1)</u> 〔(T) 〕(A)		194US1	
编组取消	1(G) 编组(U)	Shift+Ctrl	Ctrl+G Shift+Ctrl+G Alt+Ctrl+2	
锁定 全部	≧(L) 8解锁(K)	Alt+Ctrl		
		图1-76		

在菜单中,有些命令右侧也有一些字母, 这表示它们也可通过快捷方式执行。操作方法 是按下Alt键+主菜单的字母,打开主菜单,再按 下该命令的字母,执行这一命令。例如,按下 Alt+S+I键,可以执行"选择>反向"命令。如果 命令右侧有"…",则表示执行该命令时会弹 出对话框。

1.6 Illustrator CC基本操作方法

1.6.1 文件的基本操作方法

(1) 新建空白文档

执行"文件>新建"命令,或按下Ctrl+N快捷 键,打开"新建文档"对话框,如图1-78所示, 输入文件的名称,设置大小和颜色模式等选项, 单击"确定"按钮,即可创建一个空白文档。如 果要制作名片、小册子、标签、证书、明信片、 贺卡等,可执行"文件>从模板新建"命令,打 开"从模板新建"对话框,如图1-79所示,选择 Illustrator提供的模板文件,该模板中的字体、段 落、样式、符号、裁剪标记和参考线等都会加载 到新建的文档中,这样可以节省创作时间,提高 工作效率。

(2) 打开文件

如果要打开一个文件,可以执行"文件>打 开"命令,或按下Ctrl+O快捷键,在弹出的"打 开"对话框中选择文件,如图1-80所示,单击 "打开"按钮或按下回车键即可将其打开。

(3) 保存文件

在Illustrator中绘图时,应该养成随时保存文件的良好习惯,以免因断电、死机等意外而丢失 文件。

◎保存文件:编辑过程中,可随时执行"文件>存储"命令,或按下Ctrl+S快捷键保存对文件所做的修改。如果这是一个新建的文档,则会弹出的"存储为"对话框,如图1-81所示,在该对话框中可以为文件输入名称,选择文件格式和保存位置。

◎ 另存文件:如果要将当前文档以另外一个名称、 另一种格式保存,或者保存在其他位置,可使用"文件 >存储为"命令来另存文件。

⑦存储副本:如果不想保存对当前文档所做的修改,可执行"文件>存储副本"命令,基于当前编辑效果保存一个副本文件,再将原文档关闭即可。

◎保存为模板:执行"文件>存储为模板"命令, 可以将当前文档保存为模板。文档中设定的尺寸、颜色 模式、辅助线、网格、字符与段落属性、画笔、符号、 透明度和外观等都可以存储在模板中。

1.6.2 杳看图稿

绘图或编辑对象时,为了更好地观察和处理 对象的细节,需要经常放大或缩小视图、调整对 象在窗口中的显示位置。

(1) 使用缩放工具

打开一个文件,如图1-82所示,使用缩放工 具 Q 在画面中单击可放大视图的显示比例,如图 1-83所示;单击并拖出一个矩形框,如图1-84所 示,则可将矩形框内的图稿放大至整个窗口,如 图1-85所示,如果要缩小窗口的显示比例,可按 住Alt键单击。

图1-82

图1-83 图1-84

(2) 使用抓手工具

放大或缩小视图比例后,使用抓手工具 🖑 在 窗口单击并拖动鼠标可以移动画面,可以让对象 的不同区域显示在画面的中心,如图1-86所示。

图1-86

(3) 使用"导航器"面板

编辑对象细节时, "导航器"面板可以帮助 用户快速定位画面位置,只需在该面板的对象缩 览图上单击,就可以将点定位为画面的中心,如 图1-87所示。此外,移动面板中的三角滑块,或 在数值栏中输入数值并按下回车键,可以对视图 进行缩放。

提示

"视图"菜单中包含窗口缩放命令。其 中, "画板适合窗口大小"命令可以将画板缩 放至适合窗口显示的大小: "实际大小"命令 可将画面显示为实际的大小,即缩放比例为 100%。这些命令都有快捷键,可通过快捷键来 操作, 这要比直接使用缩放工具和抓手工具更 加方便, 例如, 可以按下Ctrl++或Ctrl+-快捷键 调整窗口比例,然后按住空格键移动画面。

小技巧:编辑对象细节的同时观察整 体效果

编辑图稿的细节时,如果想要同时观察整 体效果,可以执行"窗口>新建窗口"命令,复 制出一个窗口, 再单击窗口顶部的排列文档按钮 打开菜单,选择平铺选项,让这两个窗口平铺排 列,并为每个窗口设置不同的显示比例,这样就 可以一边编辑图形,一边观察整体效果了。

(4) 切换屏幕模式

单击工具面板底部的 早按钮,可以显示一组 用于切换屏幕模式的命令,如图1-88所示,屏幕 效果如图1-89~图1-91所示。也可以按下F键。 在各个屏幕模式之间循环切换。

1.6.3 还原与重做

在编辑图稿的过程中,如果操作出现了失误,或对创建的效果不满意,可以执行"编辑> 还原"命令,或按下Ctrl+Z快捷键,撤销最后一 步操作。连续按下Ctrl+Z快捷键,可连续撤销操 作。如果要恢复被撤销的操作,可以执行"编辑 >重做"命令,或按下Shift+Ctrl+Z快捷键。

1.6.4 使用辅助工具

标尺、参考线和网格是Illustrator提供的辅助 工具,在进行精确绘图时,可以借助这些工具来 准确定位和对齐对象,或进行测量操作。

(1) 标尺

标尺可以帮助用户精确进行定位和测量画板 中的对象。执行"视图>显示标尺"命令,窗口 顶部和左侧即可显示标尺,如图1-92所示。标尺 上的0点位置称为原点,在原点单击并拖动鼠标可 以拖出十字线,如图1-93所示;将它拖放到需要 的位置,即可将该处设置为标尺的新原点,如图 1-94所示。如果要将原点恢复到默认位置,可在 窗口左上角水平标尺与垂直标尺的相交处双击。

图1-93

图1-92

图1-94

(2) 参考线

参考线可以帮助用户对齐文本和图形。显示标尺后,如图1-95所示,将光标放在水平或垂直标尺上,单击并向画面中拖动鼠标,即可拖出水平或垂直参考线,如图1-96所示。按住Shift键拖动,可以使参考线与标尺上的刻度对齐。此外, 在标尺上双击可在标尺的特定位置创建一个参考线;按住Shift键双击,则在该处创建的参考线会自动与标尺上最接近的刻度线对齐。

执行"视图>智能参考线"命令,可以启用 智能参考线,当进行移动、旋转、缩放等操作 时,它便会自动出现,并显示变换操作的相关数 据,如图1-97所示。

对称布置图形时,网格非常有用。打开一个 文件,如图1-98所示,执行"视图>显示网格" 命令,可以在图形后面显示网格,如图1-99所 示。显示网格后,可执行"视图>对齐网格"命 令启用对齐功能,此后创建图形或进行移动、旋 转、缩放等操作时,对象的边界会自动对齐到网 格点上。

如果要查看对象是否包含透明区域,以及 透明程度如何,可以执行"视图>显示透明度网 格"命令,将对象放在透明度网格上观察,如图 1-100所示。

🧖 提示

按下Ctrl+R快捷键可显示或隐藏标尺;按 下Ctrl+;快捷键可显示或隐藏参考线;按下 Alt+Ctrl+;快捷键可锁定或解除锁定参考线; 按下Ctrl+U快捷键可显示或隐藏智能参考线;按 下Ctrl+"快捷键可显示或隐藏网格。

第2章 色彩设计: 绘图与上色

2.1 色彩的属性

现代色彩学按照全面、系统的观点,将色 彩分为有彩色和无彩色两大类。有彩色是指红、 橙、黄、绿、蓝、紫这六个最基本的色相,以及 由它们混合所得到的所有色彩。无彩色是指黑 色、白色和各种纯度的灰色。无彩色只有明度变 化,但在色彩学中,无彩色也是一种色彩。

2.1.1 色相

色相是指色彩的相貌。不同波长的光给人 的感觉是不同的,将这些感受赋予名称,也就有 了红色、黄色、蓝色……光谱中的红、橙、黄、 绿、蓝、紫为基本色相。色彩学家将它们以环行 排列,再加上光谱中没有的红紫色,形成一个封 闭的圆环,就构成了色相环。色相环一般以5、 6、8个主要色相为基础,求出中间色,分别可做 出10、12、16、18、24色色相环,如图2-1所示 为10色色相环,如图2-2所示为蒙塞尔色立体。

· 小知识:色立体

色相环虽然建立了色彩在色相关系上的 表示方法,但二维的平面无法同时表达色相、 明度和彩度这三种属性。色彩学家发明了色立 体,构成了三维立体色彩体系。孟塞尔色立体 是由美国教育家、色彩学家、美术家孟塞尔创 立的色彩表示法,它是一个三维的、类似球体 的空间模型。

2.1.2 明度

明度是指色彩的明暗程度,也可以称作是色彩的亮度或深浅。无彩色中明度最高的是白色, 明度最低的是黑色。有彩色中,黄色明度最高, 它处于光谱中心,紫色明度最低,处于光谱边缘。有彩色中加入白色时,会提高明度,加入黑 色则降低明度。即便是一个色相,也有自己的明 度变化,如深绿、中绿、浅绿,如图2-3、图2-4 所示为有彩色的明度色阶。

2.1.3 彩度

彩度是指色彩的鲜艳程度,也称饱和度。人 类眼睛能够辨认的有色相的色彩都具有一定的鲜 艳度。如绿色,当它混入白色时,它的鲜艳程度 就会降低,但明度提高了,成为淡绿色;当它混 入黑色时,鲜艳度降低了,明度也变暗了,成为暗 绿色;当混入与绿色明度相似的中性灰色时,它的 明度没有改变,但鲜艳度降低了,成为灰绿色,如 图2-5、图2-6所示为有彩色的彩度色阶。有色彩 中,红、橙、黄、绿、蓝、紫等基本色相的饱和度 最高。无彩色没有色相,因此,彩度为零。

图2-5

图2-6

2.2 色彩的配置原则

德国心理学家费希纳提出, 色彩美"是复杂中的秩序"; 古希腊哲学家柏拉图认为, 色彩美 "是变化中表现统一"。由此可见, 色彩配置应 强调色与色之间的对比和协调关系。

2.2.1 对比的色彩搭配

色彩对比是指两种或多种颜色并置时,因其 性质的不同而呈现出的一种色彩差别现象。它包 括明度对比、纯度对比、色相对比、面积对比几 种方式。

因色彩三要素中的明度差异而呈现出的色彩 对比效果为明度对比。

因色彩三要素中的纯度(饱和度)差异而呈 现出的色彩对比效果为纯度对比。

因色彩三要素中的色相差异而呈现出的色彩对比效果为色相对比。色相对比的强弱取决于 色相在色相环上的位置。以24色或12色色相环做 对比参照,任取一色作为基色,则色相对比可以 分为同类色对比、邻近色对比、对比色对比、互 补色对比等基调,如图2-7所示为12色色相环, 如图2-8所示为色相环对比基调示意图,如图 2-9~图2-12所示为各种色相对比效果。

图2-11 对比色对比

图2-12 互补色对比

面积对比是指色域之间大小或多少的对比现 象。色彩面积的大小对色彩对比关系的影响非常 大。如果画面中两块或更多的颜色在面积上保持 近似大小,会让人感觉呆板,缺少变化。色彩面 积改变以后,就会给人的心理遐想和审美观感带 来截然不同的感受。

2.2.2 调和的色彩搭配

色彩调和是指两种或多种颜色秩序而协调 地组合在一起,使人产生愉悦、舒适感觉的色彩 搭配关系。色彩调和的常见方法是选定一组邻近 色或同类色,通过调整纯度和明度来协调色彩效 果,保持画面的秩序感、条理性,如图2-13~图 2-15所示。

图2-13

图2-14

图2-15

🚺 小知识:色彩的易见度

在进行色彩组合时常会出现这种情况,白底上的黄字(或图形)没有黑字(或图形)清晰。这是由于 在白底上,黄色的易见度弱而黑色强。色彩的易见度是色彩感觉的强弱程度,它是色相、明度和彩度对比 的总反应,属于人的生理反应。在色彩的易见度方面,日本的左藤亘宏做出过如下归纳:

●黑色底的易见度强弱次序:白→黄→黄橙→黄绿→橙
○白色底的易见度强弱次序:黑→红→紫→紫红→蓝
●蓝色底的易见度强弱次序: 白→黄→黄橙→橙
●黄色底的易见度强弱次序: ニ→黄→虹→三→黄橙
●绿色底的易见度强弱次序:白→黄→红→黑→黄橙
●紫色底的易见度强弱次序:白→黄→金素
● 索色底的易见度强弱次序: 黄→黄绿→橙→紫→蓝紫

2.3 绘制基本图形

直线段工具、矩形工具、椭圆工具等是 Illustrator中最基本的绘图工具,它们的使用方法 非常简单,选择一个工具后,只需在画板中单击 并拖动鼠标即可绘制出相应的图形。如果想要按 照指定的参数绘制图形,可在画板中单击,然后 在弹出的对话框中进行设定。

2.3.1 绘制线段

1直线

直线段工具 ✓ 用于创建直线。在绘制的过程 中按住Shift键,可创建水平、垂直或以45°角方 向为增量的直线,如图2-16所示;按住Alt键, 直线会以单击点为中心向两侧延伸。在画板中单 击,可以打开"直线段工具选项"对话框设置直 线的长度和角度,如图2-17所示。

2 弧线

弧形工具 / 用于创建弧线。在绘制的过程中 按下X键,可以切换弧线的凹凸方向,如图2-18 所示;按下C键,可在开放式图形与闭合图形之 间切换,如图2-19所示为创建的闭合图形;按住 Shift键,可以保持固定的角度;按下"↑、↓、 ←、→"键可以调整弧线的斜率。如果要创建更 为精确的弧线,可在画板中单击,在打开的对话 框中设置参数,如图2-20所示。

螺旋线工具 ●用于创建螺旋线,如图2-21所示。在绘制的过程中按下R键,可以调整螺旋线的方向;按住Ctrl键可调整螺旋线的紧密程度;按下"↑"或"↓"键,可增加或减少螺旋;移动光标,可以旋转螺旋线。