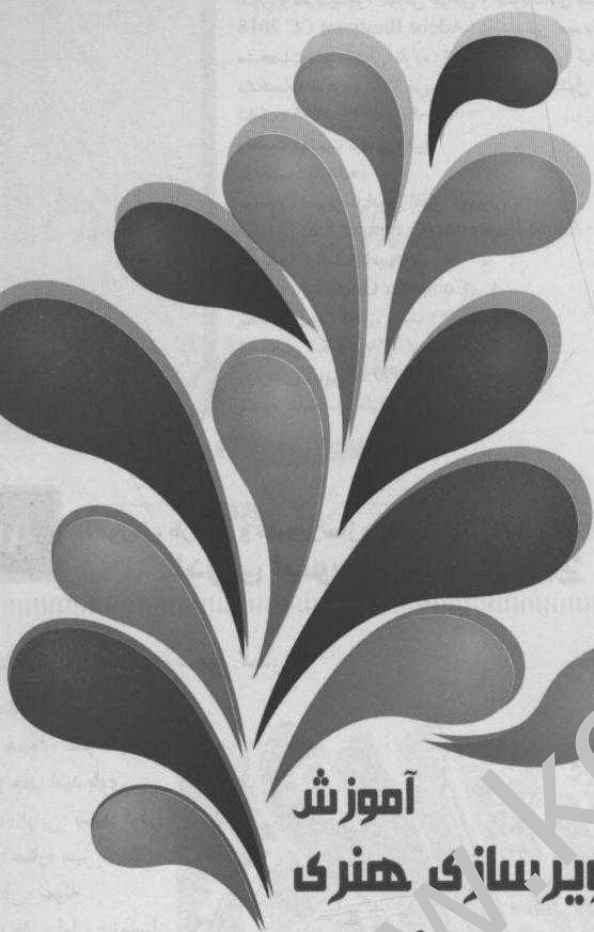

آموزش

طراحی و تصویرسازی هنرک

با ادوس

ایلوستریتور

ILLUSTRATOR

امیدبای سعیدگودرز

saeednsa@chmail.ir omidbavi@yahoo.com

CC

2018

سرشناسه : باوی، امید، ۱۳۶۲ -
 عنوان و نام پدیدآور : آموزش طراحی و تصویرسازی هنری با ادوبی ایلوستریتور =
 Adobe Illustrator CC 2018 / نویسندگان امید باوی، سعید گودرز .
 مشخصات نشر : تهران: نارک : انتشارات دانشگاهی کیان، ۱۳۹۶ .
 مشخصات ظاهری : ۳۴۰ ص. : مصور (رنگی) ، جدول (رنگی) ، نمودار (رنگی) .
 شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۹۳-۱۳-۶
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 یادداشت : واژه نامه .
 موضوع : تصویرساز ادوبی (فایل کامپیوتر)
 موضوع : Adobe Illustrator (Computer file)
 موضوع : گرافیک کامپیوتری
 موضوع : Computer Graphics
 شناسه افزوده : گودرز، سعید، ۱۳۶۹ -
 رده بندی کنگره : T۲۸۵ / ۸۱۲۴۵ / ۱۳۹۶
 رده بندی دیویی : ۰۰۶/۶۸۶۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۳۰۷۷۱

آموزش طراحی کامپیوتری هنری با Adobe Illustrator ادوبی ایلوستریتور CC 2018

Ai

نویسندگان: امید باوی - سعید گودرز

ناشر: نارک

ناشر همکار: نشر دانشگاهی کیان

طراح جلد: امید باوی

صفحه آرای: سعید گودرز-امید باوی

چاپ: ستاره سبز

صحافی: نمونه

نوبت چاپ: اول - زمستان ۱۳۹۶

شمارگان: ۳۰۰۰ عدد

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان (به همراه DVD هدیه)

مراکز پخش:

خرید آسان

انتشارات نارک:

میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی، کوچه شهید رشتچی- پلاک ۲۵

طبقه دوم- واحد ۷- تلفن: ۶۶۴۳۱۱۵۳۹

www.narakpub.ir

narakpub

انتشارات کیان:

میدان انقلاب، خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پ ۲۷ طبقه اول

تلفن: ۶۶۴۱۶۴۴۶ - ۶۶۹۶۳۶۷۲

نشر دانشگاهی کیان

www.kianpub.com

kianpublication

قبل از هر چیز، بار دیگر خداوند مهربان و کریم را شاکر و سپاس‌گزاریم
که ما را در نگارش این نوشتار یاری رساند.

کتابی که پیش‌رو شماست، حاصل ارائه تجربیات کار با نرم‌افزارهای گرافیکی و انتقال آموزش‌های ارائه شده در کلاس‌های خصوصی و دوره‌های دانشگاهی بوده و با تکیه بر روش‌های کاربردی آموزش و تدریس مثال‌محور، توجه خود را به نیازهای اساسی و مشکلات معمول و رایج کاربران معطوف نموده و با انتخاب سبک نوشتاری روان، صمیمی و در عین حال دقیق، آن را به دست‌نخور خواننده را پوشش می‌دهد. هر چند که موفقیت و پیشرفت در کار با ایلوستریتور و به طور کلی هر نرم‌افزار گرافیکی، علاوه بر آگاهی از ابزار، نیازمند کسب تجربه و به‌کارگیری سلیقه است، سعی شده است تا با ارائه نکات و مثال‌های کاربردی، این راه تا حدودی برای شما هموارتر شود.

بنا به درخواست‌های مکرر مخاطبانی که از طریق پست الکترونیک در این مدت (در رابطه با کتاب فتوشاپ و ایندیزاین و همچنین نسخه قبلی همین کتاب) با ما در تماس بودند، تصمیم بر این شد که در حد بضاعت وقت و امکانات، چند ویدیوی آموزشی، چند فایل تمرینی و همچنین فایل‌های مورد استفاده در برخی فصول کتاب در DVD همراه کتاب ارائه شود. علاوه بر این، تا جایی که DVD جا داشت، مجموعه‌ای از تصاویر و کتور با تنوع و کاربرد بالا به مخاطبان عزیز تقدیم شده است. بر آنیم که مطالب مورد نیاز شما در وبلاگ مولفین پوشش بدهیم و از همان طریق، ویدیوهای آموزشی در اختیار خوانندگان کتاب قرار دهیم. لذا اگر پس از مطالعه‌ی دقیق کتاب احساس نمودید مطلب به توضیح بیشتری نیاز داشته و یا موضوعی به کلی از قلم افتاده است، با ارسال ایمیل بگذارید تا از این طریق در اختیار دیگر خوانندگان کتاب نیز قرار گیرد.

با تمامی این اوصاف و علی‌رغم کوشش فراگیر و شبانه‌روزی چندین ساله و تلاش‌ها و راه‌اندازی دست‌ان عزیز، اعتراف می‌کنیم که کتابی که پیش‌رو شماست، تلاشی است کوچک در معرفی و شناساندن ابزار، امکانات و توانایی‌های نرم‌افزار ایلوستریتور که طبیعتاً خالی از اشکال نبوده و همکاری شما عزیزان را در کاهش اشکالات و بهبود کیفیت آن خواهد طلبید. لذا از تمامی خوانندگان صمیمانه تقاضا داریم ایرادات، نظرات، رهنمودها و سؤالات، خود را در این زمینه از طریق آدرس پستی omidbavi@yahoo.com با ما در میان بگذارند. در پایان لازم است از زحمات آقایان مهندس رحمان‌پور، سید قائم علوی، امیر اکبری و سرکار خانم فاطمه حبیبی، خانم مهندس مینا طاهرشمس، سرکار خانم مینا پورعلی و سرکار خانم نجمه علایی صمیمانه تشکر و قدردانی شود.

امید باوی - سعید گودرز

فصل اول

آشنایی با محیط نرم افزار

- استفاده از راهنماهای هوشمند (Smart Guides)
کار با پنل Info (اطلاعات)
ایجاد یک فضای کار سفارشی
استفاده از شبکه (Grid)
کار با پنل Properties
استفاده از راهنمای نرم افزار در حین کار
ذخیره کردن سند
خاتمه دادن به کار
همراه کردن فایل های مرتبط با سند با دستور Package
تعامل ایلوستریتور با دیگر نرم افزارهای Adobe

فصل سوم

کار با اشیاء و ترسیمها در ایلوستریتور

- مقدمه
شناخت تصاویر رستر و برداری
آشنایی با مسیرها (Paths)
کار با نقاط لنگری
انتخاب یک مود (حالت) ترسیم
شناخت مودهای مختلف برای اشیاء با پیکسل
رسم بر روی اشکال هندسی
کار با ابزار Fill (شعله)
ترسیم پارابول، کمان و بیض
ایجاد شبکه راد (Polar Grid)
کار با ابزار Shaper
کار با ابزار Shape Builder (ساز)
تنظیم خصوصیات ابزار Shape Builder
ایجاد اشیاء پرسپکتیو
تنظیم خصوصیات شبکه پرسپکتیو
کار با اشیاء پرسپکتیو
انواع نمای شبکه پرسپکتیو
ذخیره کردن یک شبکه پرسپکتیو
آشنایی با ابزارهای انتخاب
به کارگیری ابزار انتخاب
کار با ابزار Magic Wand
گروه بندی اشیاء

مقدمه

طراحی ابری

نصب نرم افزار ایلوستریتور

شروع کار با ایلوستریتور

کار با نمای اولیه نرم افزار

آشنایی با نمای ظاهر و پنجره های ایلوستریتور

نمایش و مخفی نمودن پنل ها

کار با پنل ها

استفاده از نوار ابزار و پنل کنترل

به کارگیری تنظیمات ابزار در پنل کنترل

فصل دوم

ایجاد یک سند و تنظیم امکانات نمایشی

- مقدمه
ایجاد یک سند جدید
انتخاب مود رنگ
ایجاد یک سند جدید با استفاده از فایل های الگو
تغییر ابعاد و خصوصیات سند در حین کار
استفاده از استاد چندصفحه ای
ایجاد یک بوم
تغییر تنظیمات بوم
کار با اسناد چندصفحه ای (اسناد دارای بیش از یک بوم)
باز کردن سند موجود
وارد نمودن تصاویر و متون در یک سند
به کارگیری نوار وضعیت (Status Bar)
کار با پنجره نمایش سند
تنظیم نمای خروجی
تغییر نمای خروجی
تنظیم تسلط دید با استفاده از ابزار Zoom
تنظیم تسلط دید با استفاده از پنل Navigator
استفاده از علائم برش (Trim Marks)
مشاهده و به کارگیری خط کش ها
استفاده از خطوط راهنما

۱۱۶	دستور تنظیم توازن رنگ	۷۰	انتخاب به کمک دستورات منوی Select
۱۱۷	ایجاد تین یکنواخت در تغییر رنگ زمینه‌ی چند شیء	۷۴	هم‌خطسازی و توزیع اشیاء در صفحه‌ی سند
۱۱۸	میان‌یابی اشکال با دستور Blend	۷۵	تغییر شکل اشیاء توسط کادر پیرامونی
۱۲۲	تنظیم شفافیت اشیاء	۷۶	تغییر شکل توسط ابزار Free Transform
۱۲۳	تنظیم مود ترکیب اشیاء	۷۷	اعمال تغییر شکل ترکیبی
۱۲۴	اعمال شیب‌رنگ	۷۸	اعمال افکت جابجایی (Transform)
۱۲۶	کار با ابزار Gradient (گرادیان)	۷۹	ویرایش شکل اشیاء با Envelope
۱۲۷	ایجاد مش گرادیان	۸۰	تغییر شکل ترسیمه‌ها با ابزار Puppet Warp

فصل ششم

کار با نقاط و مسیرهای برداری

۱۳۰	مقدمه
۱۳۱	ترسیم به کمک ابزار Pen
۱۳۱	رسم یک خطوط و منحنی به کمک ابزار Pen
۱۳۲	انتخاب و جابجایی نقاط و قطعه منحنی‌ها
۱۳۳	تغییر و تبدیل نقاط یک مسیر برداری
۱۳۴	افزودن و یا حذف نقاط عطف
۱۳۵	ترسیم به کمک ابزار Curvature (منحنی)
۱۳۵	کار با ابزار Curvature (منحنی)
۱۳۷	هم‌ترازی (هم‌خطسازی) و اتصال نقاط عطف
۱۳۸	ساد سازی مسیر با دستور Simplify
۱۳۹	هموار سازی مسیر با ابزار Smooth
۱۴۰	ویرایش مسیر با ابزار تور و ویرایشی
۱۴۰	ابزار Eraser (پاک‌کن)
۱۴۰	ابزار Scissor (قیچی)
۱۴۱	ابزار Knife (چاقو)
۱۴۱	بیرون کشیدن یک ترسیمه از یک شیء
۱۴۲	ابزار Path Eraser (پاک‌کن مسیر)
۱۴۲	برش مسیرهای پیچیده با یک شکل هندسی
۱۴۳	اتصال مسیرها با قلم‌موی قطره‌ای
۱۴۴	کار با پنل Pathfinder
۱۴۵	ابزار Join (اتصال)
۱۴۶	ساخت مسیرهای ترکیبی
۱۴۷	کار با ماسک‌های برشی
۱۴۹	Crop کردن تصاویر
۱۵۰	ابزارهای Pencil (مداد)، Brush (قلم‌مو) و ...

فصل چهارم

به‌کارگیری و مدیریت رنگ

۸۲	مقدمه
۸۳	تغییر تنظیمات رنگ
۸۴	تغییر پروفایل رنگ
۸۷	اعمال رنگ دلخواه به المان‌های سند
۸۸	کار با پنل Color
	کار با پنل Swatches
۹۴	استفاده از رنگ‌های موجود در پنل Color Themes
۹۵	کار با پنل Color Guide
۹۵	تنظیم خصوصیات طیف سایه روشن یک رنگ
۹۷	ویرایش رنگ‌ها به کمک Edit Color
۹۸	ویرایش رنگ‌ها به کمک Edit Color (ادامه)
۱۰۰	ویرایش رنگ‌ها به کمک Edit Color (ادامه)
۱۰۲	سنجش رنگ‌های سند قبل از پروسه‌ی چاپ

فصل پنجم

تنظیم خصوصیات زمینه، خط دوره

۱۰۶	مقدمه
۱۰۷	تغییر ویژگی‌های خط دوره
۱۰۸	انتخاب سبک و شیوه‌ی خطوط دوره
۱۰۹	ایجاد خط دوره با پهنای متفاوت
۱۱۱	کار با ابزار Eyedropper (قطره‌چکان)
۱۱۲	اعمال نقش و الگو به جای رنگ زمینه
۱۱۶	ویرایش سریع رنگ زمینه

فصل هفتم

کار با لایه‌ها در ایلوستریتور

۱۸۲	شناسایی کارکترهای مخفی
۱۸۳	معرفی پنل Glyphs
۱۸۴	فاصله‌ی مجازی
۱۸۴	درج فاصله‌ی مجازی در ایلوستریتور
۱۸۵	نویسه را در خود جای داده است.
۱۸۷	فونت‌های VAR و SVG

فصل نهم

کار با تصاویر و سبک‌های گرافیکی

۱۹۰	مقدمه
۱۹۱	گشودن تصاویر در محیط نرم‌افزار
۱۹۲	جای‌دهی تصاویر
۱۹۳	مدیریت تصاویر جای داده شده در سند
۱۹۵	تبدیل تصاویر رستر به تصاویر برداری
۱۹۵	Trace کردن یک تصویر رستر
۱۹۷	کار با پنل Image Trace
۱۹۸	اعمال خصوصیات ظاهری با پنل Appearance
۱۹۹	اعمال سبک‌های گرافیکی به تصاویر
۲۰۰	ایجاد یک سبک گرافیکی

فصل دهم

اعمال تنظیم افکت‌ها

۲۰۴	مقدمه
۲۰۵	اعمال یک افکت دلخواه به رسم، گروه یا یک لایه
۲۰۹	کار با تنظیمات افکت‌های رستر
۲۱۰	اعمال افکت Extrude and Bevel
۲۱۲	نشان دادن مسیر روی وجوه شیء سه‌بعدی
۲۱۳	ساخت شیء سه‌بعدی با دستور Revolve (دوران)
۲۱۴	افکت Rotate
۲۱۵	اعمال افکت Convert to Shape
۲۱۶	افکت علامت برش (Crop Marks)
۲۱۶	افکت‌های Distort & Transform

مقدمه

۱۵۲	کار با پنل Layers
۱۵۳	ساخت لایه یا زیرلایه‌ی جدید با امکانات دلخواه
۱۵۴	انتخاب هم‌زمان چندین لایه
۱۵۵	انتخاب اشیاء درون لایه
۱۵۵	مرتب‌سازی لایه‌ها
۱۵۶	تکثیر اشیاء و لایه
۱۵۷	قفل کردن لایه‌ها
۱۵۸	انتقال اشیاء از یک لایه به لایه دیگر
۱۵۸	یافتن مکان شیء در پنل Layers

فصل هشتم

کار با حروف و متن

۱۶۲	مقدمه
۱۶۳	استفاده از ابزارهای نوشتن (Type)
۱۶۴	نوشتن درون مسیر برداری
۱۶۵	نوشتن روی مسیر برداری
۱۶۶	تنظیم متون تایپ شده روی مسیر
۱۶۷	کار با ابزار Touch Type (تایپ لمسی)
۱۶۷	فراخوانی (Import) متن به سند
۱۶۹	آشنایی با پنل Libraries در نرم‌افزارهای Adobe
۱۷۰	کار با متون سرریز شده
۱۷۲	تنظیم خصوصیات متن
۱۷۲	کار با پنل Character
۱۷۷	کار با پنل Paragraph
۱۷۷	کشیدگی حروف متون فارسی
۱۷۸	تیره‌گذاری کلمات آخر خطوط پاراگراف (Hyphenation)
۱۷۹	ایجاد و اعمال سبک‌های متنی
۱۷۹	ایجاد و ویرایش یک سبک کارکتری
۱۸۰	چیدن متن در اطراف تصویر
۱۸۱	نویسه‌نگاری (تایپوگرافی)
۱۸۲	یافتن و تعویض کلمه یا عبارت متنی

فصل دوازدهم

کار با سمبل‌ها در ایلوستریتور

۲۶۲	مقدمه
۲۶۳	کار با پنل Symbols
۲۶۴	ذخیره‌ی ترسیمه‌ها به عنوان یک سمبل
۲۶۵	ذخیره‌ی سمبل‌های ساخته شده
۲۶۶	ویرایش سمبل‌ها و استفاده از آنها در سند
۲۶۷	کار با ابزار Symbol Sprayer (سمبل افشان)
۲۶۸	تنظیم خصوصیات ابزارهای هشت‌گانه‌ی Symbol
۲۶۹	کار با ابزار Symbol Scruncher
۲۷۰	کار با ابزار Symbol Sizer
۲۷۰	کار با ابزار Symbol Spinner
۲۷۱	کار با ابزار Symbol Stainer
۲۷۲	کار با ابزار Symbol Screener
۲۷۲	کار با ابزار Symbol Styler
۲۷۳	تنظیم نقطه‌ی مرجع سمبل

۲۱۶	افکت Free Distort (کج و موج)
۲۱۶	افکت Pucker & Bloat (چروک و ورم)
۲۱۷	افکت Roughen (زیرکردن لبه‌های ترسیمه)
۲۱۸	افکت Transform (جابجایی و تغییر شکل)
۲۲۰	افکت‌های Tweak و Zig Zag و Twist
۲۲۳	افکت Outline Object
۲۲۴	افکت‌های Hard Mix و Soft Mix
۲۲۵	اعمال افکت‌های سایه و نوردهی
۲۲۶	افکت Feather
۲۲۸	فیلترهای SVG
۲۲۹	تغییر شکل اشیاء اعمال مجموعه افکت‌های Warp
۲۳۰	اعمال همزمان چند افکت به کمک Effect Gallery
۲۳۱	کار با افکت Blur
۲۳۲	کار با افکت Radial Blur
۲۳۳	کار با افکت Smart Blur
۲۳۸	اعمال افکت به سبک‌های گرافیکی

فصل یازدهم

رسمی و نقاشی در ایلوستریتور

چاپ و خروجی اسناد ایلوستریتور

۲۷۶	مقدمه
۲۷۷	بررسی سون سن از نظر غلط املائی
۲۷۸	یافتن و جایگزینی کارهای متنی
۲۷۸	به‌کارگیری دستور Find All Keyframes
۲۷۹	جستجوی متن با فونت مشخص و مسیر فونت آن
۲۷۹	کار با دستور Find Font
۲۸۰	گرفتن خروجی از یک سند
۲۸۱	فرمت‌های خروجی رستر (دستور Export)
۲۸۲	خروجی گرفتن در فرمت BMP
۲۸۳	خروجی گرفتن در فرمت‌های PNG و JPEG
۲۸۳	خروجی گرفتن در فرمت TIFF
۲۸۴	خروجی فیلم فلش
۲۸۵	ذخیره کردن اسناد در فرمت‌های بُرداری (وکتور)
۲۸۵	ذخیره کردن با فرمت Adobe PDF
۲۸۷	ذخیره کردن با فرمت EPS

۲۴۰	مقدمه
۲۴۱	کار با ابزار Pencil
۲۴۲	تنظیم خصوصیات ابزار Pencil
۲۴۳	ایجاد یک گروه نقاشی (Live Paint Group)
۲۴۴	نحوه‌ی نقاشی یک گروه نقاشی
۲۴۷	ویرایش مسیرها در یک گروه نقاشی
۲۴۸	نکات تکمیلی در مبحث نقاشی
۲۴۸	کار با ابزار Live Paint Selection
۲۴۹	تبدیل تصویر رستر به یک گروه نقاشی
۲۵۱	کار با قلم‌موی نقاشی (Paintbrush)
۲۵۲	ساخت و اصلاح قلم‌موهای Scatter
۲۵۵	ایجاد و اصلاح قلم‌موهای Calligraphic (خطاطی)
۲۵۶	ایجاد و اصلاح قلم‌موهای Art
۲۵۷	کار با قلم‌موهای الگو (Pattern)
۲۵۸	قلم‌موهای Bristle
۲۵۹	ذخیره‌سازی قلم‌موها
۲۶۰	کار با ابزارهای Liquify

۲۸۸	ذخیره کردن با فرمت SVG
۲۸۹	بهینه‌سازی و تنظیم خروجی‌های مختص وب
۲۹۱	چند تکه‌سازی تصاویر با ابزار Slice
۲۹۵	بررسی تنظیمات قسمت General
۲۹۶	کار با تنظیمات بخش Marks And Bleed
۲۹۷	پیش‌نمایش تفکیک رنگ‌ها
۲۹۸	تنظیمات خروجی (بخش Output)
۲۹۸	تنظیمات بخش Graphic
۲۹۸	گزینه‌های تنظیمی برای مدیریت رنگ‌ها
۲۹۹	کار با تنظیمات بخش Advanced (پیشرفته)
۲۹۹	گزارش‌گیری از خطای احتمالی چاپ
۳۰۰	کار با پنل Asset Export

فصل چهاردهم

مباحث تکمیلی در ایلوستریتور

۳۰۴	مقدمه
۳۰۴	خودکار کردن اعمال در ایلوستریتور
۳۰۷	آشنایی با پنل Action
۳۰۸	نحوه‌ی ایجاد یک اکشن
۳۰۹	اعمال هم‌زمان چند اکشن به یک مجموعه تصویر
۳۱۱	ایجاد نمودار در ایلوستریتور
۳۱۲	ویرایش فنی نمودارهای رسم شده
۳۱۳	ویرایش گرافیکی نمودارهای رسم شده
۳۱۵	حذف خودکار المان‌های اضافی از سند
۳۱۶	تعریف کلیدهای میان‌بر (Shortcut)
۳۱۷	تغییر تنظیمات پیش‌فرض ایلوستریتور
۳۱۹	تعریف دیسک پیش‌نویس (Scratch Disk)
۳۱۹	افزایش سرعت نمایش تصاویر
۳۲۰	نحوه‌ی نمایش و چاپ رنگ سیاه
۳۲۱	قلم‌های نوری

