

文章编号: 2096-1472(2016)-11-57-03

Illustrator平面设计的研究与实践

赵丽华

(辽宁职业学院, 辽宁铁岭 112099)

摘 要: 随着新媒体的广泛应用, 平面设计能力的提升对就业创业有着不可低估的作用。而Illustrator是目前最优秀的矢量绘图软件之一, 是平面设计工作中最重要的得力工具之一, 掌握和应用好该工具, 可以达到事半功倍的良好效果。为使学习者能够快速掌握和理解该工具, 《Illustrator平面设计》课程教学过程中采用改造后的企业真实项目, 利用项目、案例、任务驱动等教学方式, 通过大量的实际案例把关键技能循序渐进地介绍出来, 使学习者快速掌握Illustrator CS6的各项功能和操作技巧, 提高了综合运用软件的能力。

关键词: Illustrator; 实践; 应用

中图分类号: TP399 **文献标识码:** A

Teaching Research and Practice of *Illustrator Graphic Design*

ZHAO Lihua

(Liaoning Vocational College, Tieling 112099, China)

Abstract: With the extensive application of new media, the improvement of graphic design ability can not underestimate the employment and entrepreneurship. Illustrator is the best vector graphics software is one of the most important tools in graphic design work, master and apply the tool, you can achieve good results with less. In order to enable the learners to grasp and understand the tool quickly, the Illustrator Graphic Design course adopts the real project of the enterprise after transformation, and uses the teaching method of project, case and task-driven. Through a large number of practical cases, case gradually introduced, so that learners quickly grasp the Illustrator CS6 the various functions and operating skills, improve the ability to use software.

Keywords: Illustrator; practice; application

1 引言(Introduction)

Illustrator是Adobe公司推出的矢量图形操作软件, 堪称平面设计的“利器”。AI(Adobe Illustrator)提供了具有突破性和富于创意的选项、功能强大的使用工具、体贴的用户操作界面、不断升级的版本等, 被广泛应用于出版、多媒体、在线图像的工业标准矢量插画、平面广告设计、网页图形制作和艺术图形创作等诸多领域^[1]。

Illustrator是矢量设计软件, 其最大的优点是放大到任何程度都能保持清晰, 特别是标志设计、文字、排版特别出色; 而且MAC和PC均可应用。Illustrator侧重于图形处理, 擅长于字体设计、插画绘制、Logo设计等, 是平面设计者至少需要精通的一款重要工具。无论是生产印刷出版线稿的设计者和专业插画师、生产多媒体图像的艺术师, 还是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工具。该软件为用户的线稿提供无与伦比的精度和控制, 适合生产任何小型设计到大型的复杂项目^[2-4]。

而在专业教学中, 《Illustrator平面设计》课程也是一门集理论知识和操作技能于一体的实践性较强的课程, 为使学

习者能够快速掌握该软件, 结合该软件的自身特点, 给专业教师的教学提出了一个新的课题。

2 《Illustrator平面设计》课程教学特点(Teaching features of *Illustrator graphic design*)

我院的信息科技学院开设了四个专业: 计算机应用技术、网络技术、广告设计和环境艺术设计专业, 除环境艺术设计专业外都开设了图形图像类计算机应用软件课程, AI是学生主要的学习软件之一, 是一门集理论知识和操作技能于一体, 注重培养学生的软件操作技能及创新能力, 实践性很强的课程。AI课程教学具有生动、直观、实用、艺术、审美及创造性等突出特点, 同时AI知识又具有“繁、杂、灵活、多变”等特点, 想在短时间内掌握本软件的操作技能并非易事。另外, 由于在校学生缺乏社会实践环节, 没有机会真正参与到平面设计行业中, 虽然AI软件提供了具有突破性、富于创意的选项, 功能强大的工具和无限的创意空间, 但学生对其功能和重要性的了解不够, 这一点直接造成学生主观能动性下降, 不会主动学习这门课, 更谈不上加以应用了。

一个应用软件的学习过程, 虽然强调更多的是操作技能

的掌握,但同样反映了学习的一般规律。为了使學生快速掌握AI相关知识點、操作方法和技能,結合应用软件的發展性特点,筆者经过多年专业教育教學工作的实践,认真分析課程的教學过程,尝试总结出了若干教學方法以达到良好的教學效果。

3 《Illustrator平面设计》課程的教學实践(The teaching practice of Illustrator graphic design course)

(1)開闊視野,奠定基礎

怎樣調動學生的積極性呢?關鍵在於如何逐步培養學生深厚的學習興趣;如何引導學生從主觀上認識到這門課程的重要性;如何激發學生的創造力和想像力;如何培養學生的美感和鑑賞力;如何拓寬學生的視野,利用豐富的資源不斷充實和提升藝術創作能力。

興趣是最好的老師。上好第一次課是關鍵,教師設計第一次課的教學內容,可直接利用多媒体課件,第一部分展示AI軟件設計的优秀作品:海報招貼、報紙與雜誌廣告、商業產品廣告、Pop廣告、DM單、畫冊設計等,第二部分展示本院各屆學生的競賽獲獎作品:卡通畫設計、服裝廣告設計、商品外包装、個人網頁宣傳單、社團的納新宣傳單等。通過展示作品向學生介紹其高品位的價值定位,提升他們的審美能力和欣賞能力,開闊視野,在學生的感嘆聲音中引入簡單的構圖原理和色彩原理,在學生睜大眼睛做出驚訝的表情後對軟件做以簡單的介紹,以此來激發學生的興趣和學習熱情,調動積極性,增強學習本軟件的信心,並對AI的重要性有切身感受,使本學期的軟件課程教學有個良好的開端,這樣就能為整個課程的後續內容提供認知動力,為進一步學習奠定堅實的基礎。

(2)採用多種教學模式完成教學任務

教學中教師採取什麼教學模式和教學方法,才能達到AI課程教學的實用性、針對性和行業專業性的要求呢?喬伊斯(美)在《教學模式》(第7版)中指出,任何教學模式和教學方法都是有其特定的功能及運用範圍的,當然也有其局限性,只有將各種教學方法融合在一起,取長補短,發揮各自優勢,才能順利完成課程教學內容,達到良好教學效果和預期的教育培養目標^[5]。

a.項目化教學實踐

在AI課程教學中,我們把教材中的案例素材分成幾個模塊:圖形的繪制與編輯、圖形的填充與描邊、對象的編輯與管理、圖層及蒙板、畫筆及效果樣式、文本的處理、符號及圖表、文件的管理、綜合應用实训等。每個模塊設定為一個項目,把教學內容巧妙地隱含在每個項目之中,通過項目讓

學生完成卡通畫、插畫、網頁首頁、宣傳單等案例作品的設計。在課程的最後階段設有实训實踐內容,实训期間學生要至少完成三個項目中的作品,在掌握本軟件工具的基本使用方法後,達到對軟件難度和技巧操作的高度,從中學習和掌握Ai課程的構圖原理和色彩原理、圖形制作與編輯、素材處理等具體操作技巧。最後把學生的作品進行成果展示,師生共同給出具體而明確的評價。通過完成具體的項目來調動學生的興趣,從中體驗成功的喜悅,讓學生在自己動手設計實踐中掌握教學內容,完成教學任務,達到教學目標。例如:眾所周知,AI軟件突出的特點之一是在系統中充分運用了貝賽爾曲線,從而實現矢量繪圖的强大功能,使之操作非常簡單便捷。貝賽爾曲線方法,又稱之為貝濟埃曲線方法,是一種專門應用與二維圖形等應用程序的數學曲線方法,《利用Adobe Illustrator10.0繪制光纖接續圖》^[6]文中說明:貝賽爾曲線方法,又稱之為貝濟埃曲線方法,是一種專門應用與二維圖形等應用程序的數學曲線方法,在AI軟件中,則是利用軟件中的“鋼筆工具”去設定“方向線”和“錨點”來實現貝賽爾曲線方法的。而鋼筆工具的使用對很多學生來說很難控制,關於鋼筆工具的基本使用方法及操作技巧,使用鋼筆工具繪制與編輯圖形的方法,我們將其作為一個項目來進行教學,在學生掌握了貝賽爾曲線、錨點、方向點、方向手柄、平滑點和角點等基本術語之後,使用鋼筆工具在畫板上直接點擊可以創建直線段,點擊並拖拽可以創建貝賽爾曲線。教學過程中教師強調:注意結合Shift鍵的使用和Alt鍵的使用效果;熟練掌握鋼筆工具右下角的特殊符號等。從而進行設計制作出卡通插畫、青蛙、米老鼠、圖標、牆線圖案及窗台邊的樹葉等任務,以使學生能熟練和靈活運用鋼筆工具,設計出更加精彩的作品。

項目化教學是以學生的自主學習為中心,要求轉變學生的學習方式,強調學生的學習過程必須與實際項目相結合,以完成項目激發他們探索新知識的積極性、主動性和創造性。由於學生的素質存在個體差異,組織學習活動方式的轉變,學習關係的協調,創設學習的情景,培養協作學習的氣氛,審核項目的選取等都不能脫離教師。這裡,教師成為整個學習活動的引導者、管理者和幫助者,教師要根據教育教學目標,結合學科性質與特點,掌握課程特點與要求,了解學生發展水平和現有的教學條件,靈活機動地將教學內容項目化。

b.案例化教學實踐

我們的教學目標不只是讓學生了解AI軟件的功能特點、工作原理、操作方法和技巧,而是使學生具備靈活應用軟件並能綜合運用軟件的能力。在課程教學過程中,通過依靠多

媒体教学手段借助案例吸引学生的注意力;利用案例来建立零散的各知识点之间的联系;通过案例不断深化软件各功能的理解;通过案例来逐步培养学生的软件综合运用能力。

如前面所言,我们把整个课程内容设计成多个项目进行,每个项目中包含多个任务,而具体的任务又是通过案例教学来完成的。如在图形的绘制与编辑这个项目里,使用钢笔工具来绘制青蛙、米老鼠等卡通作品;综合实训实践项目内容里,使用AI软件的所有工具进行设计标志、设计卡片、设计包装、设计图书封面、设计画册等^[7,8]。

案例化教学法的使用是一项复杂的系统工程。首先,决定案例教学成败的第一要素是教材,教材是教学大纲的细化,是教师授课的辅助,学生学习参照的首要材料。其次,案例的选择要典型而准确,此教法就是运用具体案例进行教学,如何选择和选择什么,对案例教学有着决定性的意义。第三,软件原理要精讲,只有原理理解透了才能转化为灵活运用所学知识的能力,此教法更重视应用情境的引入和介绍,并对案例的具体实施方案及解决方法的描述,突出原理的实际应用。第四,精排教学过程,案例教学形式多种,基本可分为案例讲授法、讨论法和练习法等。根据案例在教学过程中的不同作用,在什么环节,采取何种方法,理当精心安排。第五,注重拓展能力的练习,以教材为中心及时补充一些典型的有利于学生进一步能力拓展的例子,增强学生的应变能力和举一反三的能力。案例化教学充分实现了理论与软件操作的理想结合,增加了课程知识点与案例实践操作的密切度,避免了知识的空洞和抽象等现象。

c.任务驱动化教学实践

如前面所说,我们把AI课程教学内容分解为多个项目,项目中的一个案例则为一个具体的小任务,多个小任务完成后即完成了一个大任务(即项目)的教学内容。采用任务教学法的过程是一个情境引入、任务提出、任务分析、任务实施和任务评价的过程。此法的启动就是任务的建立和下达。首先,任务的选取是关键,任务的难易程度直接关系到此模式教学的成败。所以,任务驱动教学法强调任务要适当,所谓适当的“任务”,则是教师提前安排好任务的大小和顺序,给学生提出一个具体的要完成的“任务”。其次,任务的落实要具体,教师要将学习目标凝聚到“点”上,让学生直接进入某一具体的处理环境中,然后动手实践;最后,任务的实现要评估,多个任务之间是相互关联,环环相扣,是建立在对学生的了解之上的,便于学生对所学知识有一个系统的理解和认识,是学生通过适当努力能够完成的,并且将所学知识和技能真正内化。

此教法最根本的特点就是“以任务为主线、教师为主导、学生为主体”,采用此法有利于激发学生的学习兴趣,

培养学生分析问题和解决问题的能力,提高学生自主学习及与他人协作的能力。如把学生分成小组在业余时间收集商场海报,先在组内进行分析和讲解海报的种类、纸张的类型、色彩搭配、构图形式、常用的设计表现手法等,之后以小组为单位在班级进行总结评价,目的是让学生熟悉软件中基本图形绘制、光晕工具、变形工具及其相关控制调板的使用等专业技能,同时培养学生的团队合作意识。

4 结论(Conclusion)

在《Illustrator平面设计》课程的教学过程中,虽然学生没有参与行业中进行项目设计制作的过程,但教师采用了自行收集的企业的真实项目,并进行了适当的改造,采取任务驱动项目教学方式,利用大量这些案例完成项目中所分解的多个任务,在学生操作实践完成项目内容的同时,充分调动了他们学习的积极性,提高了对AI软件的图形设计、图形处理、创作及操作技巧等功能的掌握程度,进而提升学习者运用软件的综合能力及平面设计的综合素质,而这些核心能力的提升,使得在巨大的就业压力下,这些拥有熟练专业技能的学习者在未来的就业创业市场中一定能够得心应手,游刃有余。

参考文献(References)

- [1] Henry W.Fields.Breaking an Old Tradition[J].American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics,2015,148(1):4-5.
- [2] David R.,Butler.The Field Tradition in Mountain Geomorphology[J].Geomorphology,2013:200.
- [3] Maria Benedetto,et al.Inhaled Nitric Oxide in Lung Transplantation in a Large Volume Centre:Evidence or Tradition[J].Journal of CardioThoracic and Vascular Anesthesia,2015(29):S32-S33.
- [4] Sabine Rommevaux.A Treatise on Proportion in the Tradition of Thomas Bradwardine:The De Proportionibus Libri Duo(1528)of JeanFernel[J].Historia Mathematica, 2013,40(2):164-182.
- [5] 李金荣.Illustrator设计与制作深度剖析[M].北京:清华大学出版社,2010.
- [6] 乔伊斯.荆建华,等,译.教学模式(第7版)[M].北京:中国轻工出版社,2009.
- [7] 宋宗玺,等.嫦娥一号卫星CCD立体相机焦平面设计与辐射定标[J].光学学报,2010(12):3508-3514.
- [8] 贾学志,等.高速TDI CCD空间相机焦平面设计与实验[J].光学学报,2014(08):285-291.

作者简介:

赵丽华(1968-),女,硕士,副教授.研究领域:计算机科学与技术。