

KOREA
SEOUL
SUMMER

VIVA!

PHOTOSHOP 创意馆1

[韩]禹甫明 编著
薛育丛 译

创意修炼手册=
技术提升+职场感悟+设计师访谈

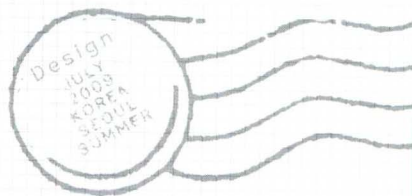
从初学设计的小小菜鸟如何成长为设计达人？
9位业内顶尖设计师给新手怎样的鼓励？
打开创意之门，提升设计功力

书中范例相关素材和源文件

013026160

TP391.41
4505

VIVA!

PHOTOSHOP 创意馆1

[韩]禹甫明 编著
薛育丛 译

北航

C1633429

科学出版社
北京

TP391.41
4505
P

图字：01-2012-3449号

内 容 简 介

这是一本关于Photoshop在插画、文具领域应用的创意设计指南。全书内容包括：作者的成长之路、学习设计前应了解的基础知识、基础范例、创意单品设计、系列产品设计等。此外，书中包含对9位韩国顶尖设计师的采访。随书光盘包含本书范例的素材和源文件。

著作权声明

Stationery Design by Yawoo by Woo Bo-Myoung

Copyright © 2011 Woo Bo-Myoung

All rights reserved. Originally Korean edition published by Hanbit Media, Inc. The Simplified Chinese Language edition © 2013 China Science Publishing and Media Ltd. (Science Press). The Simplified Chinese translation rights arranged with Hanbit Media, Inc. through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

本书中文简体字版由Hanbit Media, Inc.授权中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。

图书在版编目（CIP）数据

VIVA! Photoshop创意馆.1 / (韩) 禹甫明编著；

薛育丛译. —北京：科学出版社，2013.1

书名原文：Stationery Design by Yawoo

ISBN 978-7-03-036277-3

I. ①V… II. ①禹… ②薛… III. ①图象处理软件

IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第309147号

责任编辑：周晓娟 赵甲思 / 责任校对：杨慧芳

责任印刷：华 程 / 封面设计：张世杰

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2013年1月 第一版 开本：16开

2013年1月第一次印刷 印张：22.5

字数：540 000

定价：79.90元（含1CD价格）

（如有印装质量问题，我社负责调换）

我喜欢雨、桃子、鲷鱼烧和猫。喜欢草绿色和红色，还喜欢旧书的味道。看漫画书时，因太伤心我会呜呜哭上老半天，散步时跟着遇到的小猫一直走，竟忘了回家的路。为了方便在社区里寻找自动售卖机，就自己制作了自动售卖机地图，常为此而暗自得意。我还会先把书包放到学校里，一天放学两次也是家常便饭。小时候听家中一个经营桃园的前辈说，“你好好听话，就送你一株桃树”，我心想这个人简直是天使啊！直到大学时，还想着将来要跟为我买很多桃子的人结婚，回头来看，那时自己是个完全不现实的小孩。实际上现在的我还是那个一点都不现实的小孩，还是那个谁给自己买桃子就会跟他一见钟情的小孩。现在的我已经到了提起“孩子”这个词都有点陌生的年纪，但内心仍停留在自己最喜欢的年龄。

这短短的文字中蕴含着我的心路历程。无论境遇如何，也不会减少对喜欢之物的热爱，一直坚持直到让它们填满自己的内心。如此便愈能发掘更多的可爱可喜之物，将来就没有来不及了解的事情。时光荏苒，年龄增长的同时，画好画这一想法已在心里成为一种使命，并付诸行动，既而成为连自己也未曾注意到的习惯，在我的生活中占据了一席之地。这个习惯改变了我对世事漠不关心和愤世嫉俗的性格。如果没有画画，如果当时徒然放弃涂鸦写生，现在的我看到的世界可能仍会是了无生趣。对我来讲，画画是和很多人交流的开始，本书就以这篇故事作为开场白。通过这本书向不断出现的给予别人帮助的人们传达我的感谢和问候。

这是一本实用的设计指南，能帮助我们更好地设计自己的网络空间，并让空间延续我们的情感。

— 崔泰烈 (tellrza) 现为Tomorrow factory 代表 —

对还未熟悉设计领域的人们来说，本书是非常不错的入门书，可以为新手提供方法和例证。

— T.J 杨泰钟 (插画家) ssonagi设计团队 队长 —

极具创意的画作要与商品完美结合并不容易。必须知晓二者之间的内在联系。读完本书，我期待自己能从更多视角观察事物，能发掘更有趣味的灵感，能设计出更有创意的作品。

— 金济炯 (艺术指导) Studio Sawori™ CEO —

本书像一位深情的朋友，坦率直白地讲述着设计的故事，极大地鼓舞了拥有相同梦想的人们。

— 吴世钟 PONYBROWN 代表 —

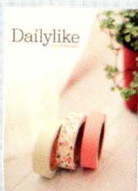

推荐语

A加B不等于AB，而是等于C，这才是创造的秘诀。本书将带领大家进入创意的魔幻世界。

— 金汉 7321设计 代表 —

虽然观摩优秀商业设计师的作品会收益颇多，但那不是培养持续性创造力的有效方法。本书告诉大家如何不走这样的弯路，并且提供进行创意修炼和设计作业的实践经验。

— 李龙喆 Dailylike 代表 —

本书没有过多地讲解设计的理论、操作的技法，也没有罗列数量惊人的秘技，而是呈现了生动有趣的故事、思路新颖的范例，旨在帮助大家了解真实的设计领域。

— 崔贤勋 Invite.L 代表 —

Part 01. 写在前面..... 11

01. 开始设计之前

_ 你好！我是月光市场的夜雨.....12

02. 我开始设计文具的故事

_ 从业余工匠到文具设计师.....14

• 人生一半都想睡觉的小孩.....14

• 第一个工作室.....16

• 在弘益大学的跳蚤市场摆摊.....18

03. 在弘大跳蚤市场

_ 给我一个规则，就能交出一幅作品.....20

04. 幸运分享

_ 让这份礼物带给你好运气.....22

• 天使的涂鸦.....22

• 小小的心情分享.....25

05. 我练习本中的画作

_ 一天的日常生活，点滴的心情描写.....26

• 日记本里的画.....26

• 小物件素描.....26

• 建筑物素描.....29

• 插画.....30

• 插画练习.....31

• 复古设计.....32

• 手工贴纸.....33

• 手写体：书法.....34

• 大奖赛.....35

Interview 01. 崔泰烈.....36

Part 02. 开始设计前	41
01. 文具设计行业概况	42
02. 成为文具设计师的方法_经常遇到的问题	44
Q1. 不会画画的人能否成为设计师?	44
Q2. 应该在哪些大学学习什么专业?	45
Q3. 应具备哪些证书?	46
Q4. 应该学习哪些软件?	47
Q5. 除了相关软件外, 再学点什么?	47
03. 令人眼花缭乱的专业术语	52
• 压痕 52 • 模切 53 • 圆角 53 • 骑马订 54 • 无线胶装 54 • 精装锁线 55 • 胶版印刷 55	
• 单色印刷 56 • PANTONE色卡 56 • 丝网印刷 57 • 压纹 57 • 烫印 58 • 去背 58	
• 实底 59	
Interview 02. 金济炯	60
04. 文具设计的作业流程	64
• 创意 65 • 绘制素描图 65 • 统一意见会议 65 • 样本设计 66 • 选择印制公司 66	
• 印刷矫正 67 • 生产样品 68 • 成品生产完成 69 • 制作产品详图 70 • 上线发布 71	
05. 作业文件夹的整理方法	72
• 区分基本类别	73
• 为文件夹选择一看即知的名称	73
• 整理文件夹的内部	74
• 把所有最终文件都放入最终文件夹中	75
06. 名片的整理方法	76
• 名片礼仪	76
• 名片和样品就是财富! 一定要规整存放	77
• 按业务种类为企业名片分类	77
07. 素材的重要性	78
• 图像 78 • 字体 80 • 画笔 81	

08. 应知道的有用网站	82
• 字体网站	82
• 图像效果网站	83
• 图像素材网站	83
09. 关于条形码	84
• 条形码上数字的意义	84
• 设计条形码时的注意事项	85
• 确定条形码可读的方法	85
• 设计条形码	86
• 收集条形码	87
10. 实体店的竞争	88
• 商品货架不同的原因	88
• 为什么实体店的服务人员很多	88
• 只有网店没有实体店的企业	89
• 如何摆放货架	89
11. 万能的设计师_设计师: (名词) 专门设计人员	90
Interview 03. 郑喆然	92

Part 03. 文具设计基础范例

01. 制作撕坏的票据	98
02. 照片的色调与漂亮的黑白照片	106
03. 制作复古照片_把照片变成复古照风格	116
04. 为照片添加卡通效果	128
05. 在简笔画中轻松抠取线条_运用位图和矢量图	132
06. 添加流行艺术效果	142
07. 通过抠图去除背景	146
08. 用小素材设计皮革装饰	148
Interview 04. Tall Tree	154

Part 04. 日记本包装设计 159

01. 复古封面_埃菲尔铁塔 160

02. 复古封面_大卫雕像 186

Interview 05. 杨泰钟 222

03. 月计划表_“咖啡食谱” 226

04. 周日程表_“水” 258

Interview 06. Dailylike 272

05. Check list页面 276

06. 个人信息页 284

Interview 07. 7321设计 296

Part 05. 创意单品设计 301

01. 笔_Love eat pen 302

02. 笔盒_Happiness 320

03. 网页装饰设计_daiso girl character 330

Interview 08. Invite L 336

Appendix. 系列产品设计 341

01. 明信片 342

02. 笔记本 347

Interview 09. PONYBROWN 352

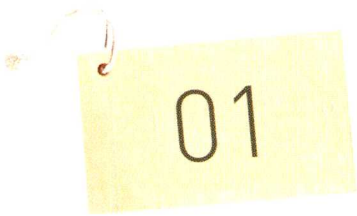
结语. 想告诉大家的话 356

Part 01

写在前面

01

开始设计之前

你好！我是月光市场的夜雨

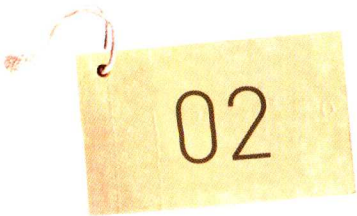
成为设计师后我感受到了莫大的幸福。让我感到幸福的事情，一个是画画，另一个是看到自己作品时的喜悦和看到别人拿到它们时微笑的样子。感受到这种幸福感的同时，我在文具设计领域工作已经有几年时间了。我至今还是个在练习场中涂鸦的小不点儿，却正在用设计师的头衔写下这样的文字。

产生设计文具的想法后，刚进入这个领域不久的我从一开始就遇到了许多困难。因为既缺乏有关设计文具的知识，又没有可提供帮助的书籍和前辈。在自己查找并学习的时候，对于该学什么、所学的东西在实际业务中是否能用到很是纳闷和担心。现在一个不到30分钟就可以完成的设计作业，那个时候要投入一整天的时间，并且需要有经验的人和图书馆的帮助才能完成设计。

为了进一步专门学习如何设计文具，我想试着寻找一些学校。不知道该去什么学校，就很盲目地来到了首尔。刚开始也不知从何入手，就去了专为设计者开设的弘益大学跳蚤市场，试着卖自己在家里亲手制作的明信片 and 笔记本。那时我还不太明白制作笔记本的方法。

就这样在实践中亲身经历各种问题和失败，一点点积累起了文具设计方面的知识。这些知识慢慢汇成一本书。希望通过本书能够让和我一样的文具设计爱好者在遇到类似问题时能少浪费一些时间，哪怕做一些补充也好。

02

我开始设计文具的故事

从业余工匠到文具设计师

人生一半都想睡觉的小孩

我虽然很喜欢画画，却对学习没什么兴趣。没有必须要学习的理由，也没有去学校的愿望。在学校除了读书上课外，剩下的时间只想睡觉。我甚至打着“让人生的一半时间都睡过去吧”这样的口号。后来很吃惊地发现，很多时间真的睡过去了。班级考试的时候依旧还是只睡觉。结果考了45名中的第45名——倒数第一名——很吓人的成绩。

有一天，我让爸爸看成绩单时他笑了半天。他对我说：“看来你不是学习的料。对妈妈就保密吧！”然后带我买汉堡吃。“这是什么事儿啊？”我纳闷了好几天。过了几天，爸爸又问我：“我想了想你得倒数第一这件事，知道你讨厌学习。那么你想想自己能得第一名的事情是什么，喜欢的事情又是什么，说一下。”我听后立刻就懵了。那一刻我才知道这样做是不行的。我第一次对以喜欢画画为借口、上学时只看漫画书和睡觉的自己感到了羞愧。

从那时起，一放学我就到阅览室看杂志，并且不管三七二十一地开始了画画。我已经知道：跟人家相比，我学得又慢又晚，所以就着实好好画了起来。我能做的就是比别人画得更多。

就这样我上完了高中，在大学时第一次因为画画获得了奖状和奖学金。我想让爸爸自豪一回，可那时爸爸早已去世。拿着奖状和奖学金的我不知道哭过多少次，对父亲总怀有无限的感激和深深的愧疚。

第一个工作室

那是从部队退伍后复学前的一天。可是我读的是个要取消的专业。这时需要在更换专业和退学之间做选择。那时突然有了一种想法：自己希望毕业的地方真的是那个大学和那个专业吗？我觉得完全不是，就这样我退学了。那时我想，即使只有高中学历也没关系，只要我的画真的能感动所有人的心。学历并不重要。直到现在我也没有动摇过这样的想法。

辍学后的我凑了一些钱，并且下定决心，无论如何也要去首尔。但是只有高中学历，也没有一技之长，很难找到工作。从那时起，我真的做过很多工作。工作过的地方有便利店、网吧、商场、工厂，一天做两份工作的时候也很多。因为我认为工作无贵贱，所以在什么地方做什么事情都无所谓，尽管在企业中所面对的人难免还是会有贵贱之分的观念。我需要去首尔的钱，所以在给我工作的任何地方，我都会充满感激地努力工作。

첫 직장
공장이면 어때?!