

[韩] 文龙泽 金石一 Well Planning 著

倪旭菲 译

上海人民美术出版社

100种你非知不可的

设计创作风格

Photoshop 的设计案例精解

Idea Style Book in How to Design Designers Idea Style Book in How to Design Designers

IDEA
STYLE
BOOK

100种你非知不可的设计创作风格

[韩] 文龙泽 金石一 Well Planning 著
倪旭菲 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

100种你非知不可的设计创作风格——Photoshop的设计案例精解/(韩)文龙泽、金石一、Well Planning 著;倪旭菲 译. —上海:上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: Idea Stylebook in How to Design Designers

ISBN 978-7-5322-8184-8

I. ①100… II. ①文… ②金… ③W… ④倪… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第246053号

Idea Stylebook in How to Design Designers

by MOON Yong-taik (文龙泽), KIM Suk-il (金石一) & Well Planning

Copyright © MOON Yong-taik, KIM Suk-il & Well Planning, 2007

All rights reserved.

This Simplified Chinese edition was published by Shanghai People's Fine Arts Publishing House in 2014 by arrangement with Woongjin Think Big Co., Ltd., KOREA through Eric Yang Agency Inc.

Right Manager: Ruby Ji

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-218号

100种你非知不可的设计创作风格

——Photoshop的设计案例精解

著 者: [韩] 文龙泽 金石一 Well Planning

译 者: 倪旭菲

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 孙 铭

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20 22.4印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8184-8

定 价: 100.00元

目录

Part 01_ 设计！非知不可的开始！

- 030 · Style Base 01 这就是设计
- 042 · Style Base 02 版面设计与网格系统的使用
- 048 · Style Base 03 设计中的设计Typography

Part 02_ 运用手工制作的Idea

- 064 · Style 01 制作大理石纹理的图像
- 068 · Style 02 用滚珠沾上颜料制作图像
- 072 · Style 03 使用颜料弹溅效果的设计
- 075 · Style 04 墨迹晕染用Alpha通道储存及运用
- 080 · Style 05 甩落墨痕的运用
- 085 · Style 06 创作撕破旧箱子效果的图像
- 089 · Style 07 撕破纸张并卷起的运用
- 093 · Style 08 用旧购物袋制作图像
- 097 · Style 09 颜料晕染及吹气技法的运用
- 102 · Style 10 扫描CD-ROM制作图像

Part 03_ 运用Typography的Idea

- 108 · Style 11 利用Dingbat字体装饰图标
- 113 · Style 12 在Typography表现透明纸效果
- 116 · Style 13 制作字体与书法结合的LOGO
- 121 · Style 14 制作简单立体文字
- 125 · Style 15 制作涂鸦字体
- 129 · Style 16 调整图像透明度并与Typography结合
- 133 · Style 17 制作照片与Typography结合的图像
- 138 · Style 18 表现动感的Typography
- 143 · Style 19 运用毛笔字制作书法艺术文件

- 148 · Style 20 制作反光的立体文字
- 150 · Style 21 制作有边框的文字
- 152 · Style 22 表现典雅风格
- 154 · Style 23 表现奇幻风格
- 156 · Style 24 表现可爱风格
- 158 · Style 25 制作冰块的效果
- 160 · Style 26 制作出金属质感
- 162 · Style 27 表现杂点的风格
- 164 · Style 28 表现机器一样的金属风格
- 166 · Style 29 制作粉末质感的文字
- 168 · Style 30 制作甜蜜糖浆的效果
- 170 · Style 31 表现麦片的质感
- 172 · Style 32 表现钻石的质感
- 174 · Style 33 制作霓虹灯的效果
- 176 · Style 34 制作水滴的效果
- 178 · Style 35 表现水彩画质感的字体
- 180 · Style 36 表现粗糙纸面上的蜡笔字
- 182 · Style 37 表现粗糙干画笔笔迹的字体
- 184 · Style 38 表现粗糙岩石质感的字体
- 186 · Style 39 用Graphic笔表现出潦草的字体
- 188 · Style 40 表现用点相连的字体
- 190 · Style 41 表现用笔按压书写的笔迹字体
- 192 · Style 42 表现有重量感的金色字体
- 194 · Style 43 表现墨迹晕染质感的字体
- 196 · Style 44 表现粗糙画笔质感的字体
- 198 · Special 01 介绍Photoshop中的 [画笔 (Brushes)] 工作面板
- 201 · Special 02 什么是数位板?

目录

Part 04_ 运用照片的Idea

- 206 · Style 45 模仿安迪 · 沃霍尔
- 210 · Style 46 在画面中置入方格
- 214 · Style 47 制作中国风绸缎壁纸
- 219 · Style 48 制作落款并应用
- 223 · Style 49 用点呈现文字的轮廓
- 228 · Style 50 表现在陈旧墙壁印上压印的花纹
- 233 · Style 51 制作简单强劲的图像
- 238 · Style 52 复制图层制作影子
- 245 · Style 53 设定画笔制作带有古老质感的文字
- 250 · Style 54 运用画笔轻松装饰画面
- 254 · Style 55 表现出卷起纸张出现影子的样子
- 259 · Style 56 使用滤镜制作动感图像
- 264 · Style 57 表现照片如画的质感
- 269 · Style 58 制作照片渐晕效果
- 273 · Style 59 利用混合模式做出老照片质感
- 278 · Style 60 外围上色以凸显字体的制作
- 283 · Style 61 绘制强调轮廓线的图片
- 289 · Style 62 运用通道制作剪影并插入到LOGO中
- 294 · Style 63 利用图案制作立体背景
- 298 · Style 64 在粗糙表面上画出笔触
- 302 · Style 65 在照片的每个板块使用不同的单色调
- 305 · Style 66 用马赛克呈现单张照片
- 309 · Style 67 利用照片制作咖啡LOGO
- 314 · Style 68 将双色调图像的一部分制成单色
- 318 · Style 69 分离图像来达到强调效果
- 323 · Style 70 凸显图像的一部分
- 327 · Style 71 表现出水面倒影的图像
- 332 · Style 72 利用 [挖剪图案 (Cutout)] 功能将图像单纯化

- 336 · Style 73 用半色调图案使图像简化
- 339 · Style 74 制作点印效果的图像
- 344 · Style 75 在文字内插入图像
- 348 · Style 76 在图像的一部分中使用特定颜色
- 353 · Style 77 利用画笔在图像上作画
- 356 · Style 78 制作黑白对比强烈的图像
- 359 · Style 79 表现燃烧效果的图像

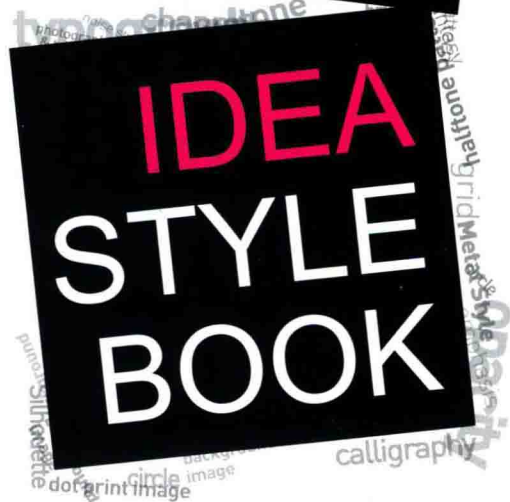
Part 05_ 图形图像应用的Idea

- 366 · Style 80 利用不同的线构成图像
- 370 · Style 81 制作强调文字轮廓的效果
- 376 · Style 82 表现3D效果的图像
- 381 · Style 83 使用渐变制作图形
- 387 · Style 84 用线条图案制作背景图像
- 391 · Style 85 运用邮票图案构成图像
- 395 · Style 86 利用六面体制作创意海报
- 400 · Style 87 利用线制作艺术线条
- 404 · Style 88 旋转文字并制作艺术图像
- 408 · Style 89 运用线、面与渐变制作图像
- 413 · Style 90 制作圆的图案构成图像
- 417 · Style 91 利用线条设计图案
- 423 · Style 92 制作使用剪影的图像
- 427 · Style 93 制作文字渐变的图像
- 431 · Style 94 利用箭头符号制作雪花图像
- 435 · Style 95 将文字各自分离的设计作品
- 439 · Style 96 利用圆制作图像
- 443 · Style 97 模仿蒙德里安画法将画面分割

100种你非知不可的设计创作风格

[韩] 文龙泽 金石一 Well Planning 著
倪旭菲 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

100种你非知不可的设计创作风格——Photoshop的设计案例精解/(韩)文龙泽、金石一、Well Planning 著;倪旭菲 译. —上海:上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: Idea Stylebook in How to Design Designers

ISBN 978-7-5322-8184-8

I. ①100… II. ①文… ②金… ③W… ④倪… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第246053号

Idea Stylebook in How to Design Designers

by MOON Yong-taik (文龙泽), KIM Suk-il (金石一) & Well Planning

Copyright © MOON Yong-taik, KIM Suk-il & Well Planning, 2007

All rights reserved.

This Simplified Chinese edition was published by Shanghai People's Fine Arts Publishing House in 2014 by arrangement with Woongjin Think Big Co., Ltd., KOREA through Eric Yang Agency Inc.

Right Manager: Ruby Ji

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-218号

100种你非知不可的设计创作风格

——Photoshop的设计案例精解

著 者: [韩] 文龙泽 金石一 Well Planning

译 者: 倪旭菲

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 孙 铭

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20 22.4印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8184-8

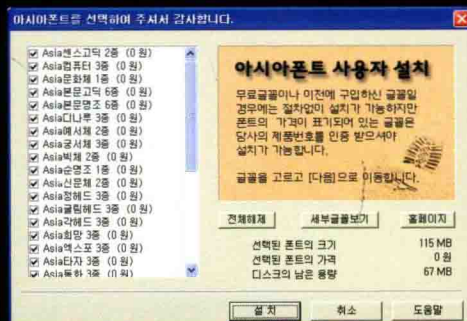
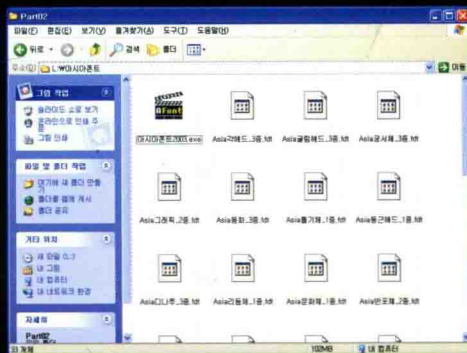
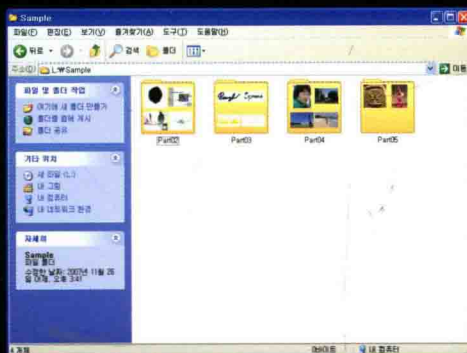
定 价: 100.00元

《随书附赠素材》

本书随附的素材中含有本书所使用的、多样化的练习范例；收录书中使用的素材和完成文件，提供各种可能的应用，并依照各篇来标示。

● Part Sample File

为各篇收录范例所使用文件及成品。打开随附素材包可看到各篇的文件夹，可打开使用范例与完成文件。

前言

想要在设计洪流中存活

设计的范畴一天一天持续地扩大。一般人在日常生活中，常把与设计相关的用语挂在嘴边，为了寻求完美的设计甚至不惜花费大量的时间及金钱。人们对于设计的感受日渐提升，也代表正式进入百家争鸣、各领风骚、一决高下的设计时代。

走在路上到处都有新的广告设计试图吸引人们的视线，通过各种音像器材或网络发表的崭新 Idea，也不断地刺激我们的感官。随之而起的设计师人数越来越多，周遭利用公共建设而衍生的设计物也变得更加多样化。原本专为设计师所用的制图软件，如今人人都能够使用，这世界也变成一般人都可以利用颜色创作出漂亮、属于自己的作品。追求顶尖的设计师，其肩上的重担将比任何时刻都还要沉重。

为了展现自我个性的小提案

设计很难吗？从思考的角度来看是很辛苦的。华丽的色彩与出众的技术，并经由丰富的内容来提升自我，在琐碎的日常生活里，也能创作出卓越的设计。

如同从发夹的原理而衍生出来的回形针，现在成为世界各地都受用的小工具一样，设计也有异曲同工之妙。仅了解基本原理，从自身生活周遭还有个人经验中，也能寻找到如珍珠般存在的设计动机。像顽皮小时候，可以玩的各种道具，抽屉里的珠子、一支被丢弃的棉棒、一张发皱的信封……无论是什么都能试验性地使用看看，这都会成为谁都模仿不来的独特设计。为了要与众不同并展现自我，以下是我们的忠告。

张开双眼，多观察并感受这世界，还要多学习。日常生活中发生的任何细微现象都可以多留意，试着做些不同以往的挑战。

双手与机械合而为一的设计

随着文明的发展，人们与机械的关系逐渐变得亲近，可以说如果没有机械的话人们将无法生存。虽然如此，通过机械进行制造的人们，欲望是长久无法被完全满足

的，不只是以便利性作为优先考量，也是因为其不断地进步。不管到世界哪个角落，能够紧抓住人心或是以高价出售的物品多半是手工制作的。这就是艺术的概念已深入人心，也就是世界上独一无二的意思。就像涂鸦的字一样，书画正在逐步占领设计领域。为什么会这样？不仅是感觉到了人的气息，更是因为不是随处可见的独特性。但这并不是排除电脑的意思。像现在一样，书画已经变成了电脑以及软件一个重要的根基。

凡事都要适可而止，即便是设计，在操作时适当地调和是必要的。尝试将手工制作与电脑相互协调地应用看看。也许能因此转变为最优秀的设计师。

致本书的读者

本书的读者层范围很广：一定要学习设计的人、想尝试各种不同设计的人以及对特别的设计方法感到好奇的人，为了这些读者开启一扇门。这时代的年轻人任谁都能使用 Photoshop 或 Illustrator 等来进行设计。此外，本书的特征是任何人都能轻松地感受，并跟着学习制作的应用方法。

并不是模仿冠冕堂皇的设计，尽管可能会遗忘，运用简单的手法来引导出来的设计，也包含了能展现自我风格的根基。只要好好栽培枝干，就能开出许多花结出许多果实。

把书传递到世界各地

从春天开始到现在已是冬天，四季过去了，也惭愧地完成了本书。直到最后交稿前的瞬间，把四散于各处的失误找出来，才能好好地喘一口气。一年之内不断地沟通，多亏大家的激励与帮助才能让这本书上市。对于来自各方面的协助除了磕头之外无法言谢，尤其很感谢许多愿意担任人物模特儿的好朋友们。同时，也对为了催生本书不分昼夜、不辞辛苦的 Well Planning 同事们，Well Book 的洪成根组长与出版社同事们，向你们致以最高的谢意。

作者 文龙泽 金石一

本书的构成

本书将设计方法分为五篇，各篇再细分为章节单元，可在实物中应用学习多样化的设计方法。

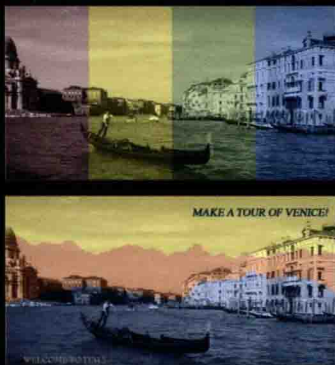
风格

将要学习的内容与
强调说明。

Style 65

한 장의 사진에 여러 가지로 다른 느낌의 모노톤 적용하기

한 가지의 색 느낌으로 단일화시키는 모노톤의 사진은 컬러 사진에 비해 감정에 소구하는 바가 더 크다. 한 장의 사진을 여러 개의 면으로 쪼개어 여러 가지 색깔의 모노톤을 적용하면 색다른 느낌을 표현할 수 있다.

• 사용 프로그램
Photoshop CS 이상

• Design Point
컬러 사진을 색감으로 만들고 면
적 여러 개로 쪼개어 각각 다른
색을 적용하면 한 장의 사진 상에
서 서로 다른 느낌의 사진을 보는
듯한 느낌을 표현할 수 있다.

• Program Point
[Image] 메뉴의 [Desaturate] 기
능으로 흑백 사진으로 변환한 후
레이아웃을 여러 개 만들어 각각의
면적을 만든다. 면마다 서로 다른
색을 적용한 후 아래의 사진이
보이도록 질투영도를 조절하면
된다.

• 완성파일
SimpleRun04style 65.psd
style 65_final_01.png
style 65_final_02.jpg

应用程序

标示使用的程序与版本。

设计核心

说明法的核心。

项目核心

说明程序应用的核心。

完成文件

显示设计技法的完成
文件及存放路径。

步骤

将过程分为各个阶段来说明。

Step 02

마블링 작업하기

그릇에 물감을 흘리고 무늬를 만든 뒤 종이를 덮어 무늬를 찍어낸다.

- 01 사용하고자 하는 종이보다 면이 큰 사각형 그릇에 물을 담고 잉크를 흘린 후 나무젓가락으로 저어서 무늬를 만든다.

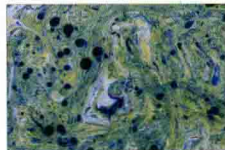

DESIGN IDEA
잉크 색상을 수색 무늬는 적당해진다.

- 02 종이를 물 위에 가볍게 놓았다가 한쪽 가장자리를 살짝 빼어낸다.

- 03 처음 떠낸 작품 외에도 남은 물감으로 계속 떠내면 느낌이 다른 마블링 작품이 연속적으로 만들어진다.

设计理念

整理出更详细、需要了解的内容。

范例实做

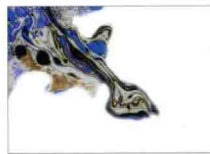
针对学习的部分更有效地理解而进行说明。

Step 03

마블링 작업 결과물을 디지털 파일로 만들기

만들어진 결과물은 스캐닝 작업을 거친 후 시용하려는 부분을 추출해낸다.

- 01 완성된 작품은 일크의 농도가 진한 곳까지 완전히 비로도록 여칠 동안 그늘에 둔다. 완전히 마른 후 이미지를 촬영하거나 스캐닝한 후 포토샵을 이용하여 부분 발색한다. 크롭 등의 과정을 거쳐 활용성이 있는 파일들로 저장해 둔다.

▲ 01부 발색

▲ 01부 01부

▲ 01부 01부

▲ 01부 01부

Practical Use

[Image]-[Adjustments]-[Black & White] 메뉴를 적용하여 이미지 전체의 색을 단일 톤으로 만든 이미지이다. 이 메뉴의 여러 항목을 통해 무늬의 밝고 어두운 부분을 조절할 수 있으며 [Hue/Saturation] 메뉴로 색감이나 채도를 조절하면 된다.

Marking

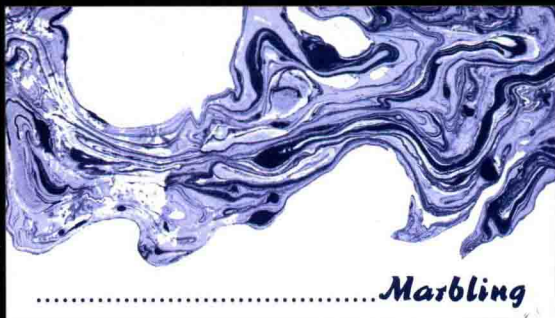
Marking

特别运用

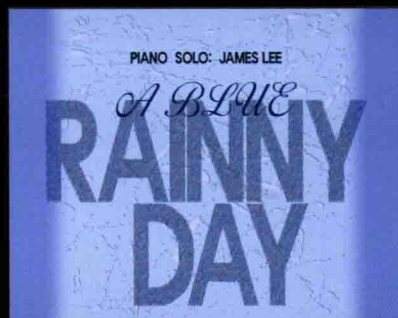
展示运用完成图像的成品。

作品集锦

Part 02_ 运用手工制作的 Idea

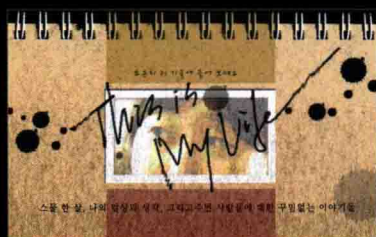
Style 01_ 制作大理石纹理的图像

Style 02_ 用滚珠沾上颜料制作图像

Style 03_ 使用颜料弹溅效果的设计

Style 05_ 甩落墨痕的运用

Style 04_ 墨迹晕染用Alpha通道储存及运用