

创意大师系列

4

无敌分割快刀手

美工入门超EASY 快速布置超HAPPY

简仁吉 编著

CREATIVE
HAND

辽宁科学技术出版社

© 2007, 简体中文版版权归辽宁科学技术出版社所有

本书由中国台湾创意手文化出版有限公司授权辽宁科学技术出版社在中国大陆独家出版发行中文简体字版本。著作权合同登记号: 06-2007 第 95 号
版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

无敌分割快刀手/简仁吉编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2008.1

(创意大师系列4)

ISBN 978-7-5381-5269-2

I. 无… II. 简… III. 广告—宣传画—设计 IV. J524.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165172 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁印刷集团美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 260mm

印 张: 6

插 页: 1

字 数: 166 千字

印 数: 1~4 000

出版时间: 2008 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 宋纯智

封面设计: 袁 舒

版式设计: 袁 舒

责任校对: 王玉宝

书 号: ISBN 978-7-5381-5269-2

定 价: 38.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

无敌分割快刀手

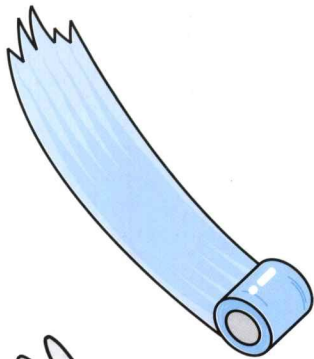
【创意大师系列】

简仁吉 编著

辽宁科学技术出版社

沈阳

目录 2

序言 4

第一章 创意大师 分割快刀手

一、理论篇 6

二、工具篇 10

第二章 简易快刀分割秘笈

一、创意背景分割法 15

1. 点的背景 16
2. 线的背景 18
3. 面的背景 20
4. 点线面综合背景 21
5. 情境式背景 22

二、创意图案分割法 23

1. 设计分割法 24
 - (1) 点 24

- (2) 线 25
- (3) 面 26
- (4) 立体 27

2. 纹路分割法 28
 - (1) 点的纹路 28
 - (2) 鸟类、昆虫 29
 - (3) 线的纹路 30
 - (4) 海洋生物 31
 - (5) 吊牌批量制作应用 32
 - (6) 应用范例 33

3. 快速分割法 34
 - (1) 简单造型 34

第三章 创意快刀分割应用

一、文字分割法 54

1. 色块分割 54
2. 字形分割 55
3. 文字分割制作流程 55

二、各种媒体应用 56

1. 卡片设计 56
2. 名牌设计 58
3. 指示牌设计 59
4. 标语设计 60
5. 吊牌设计 61

第四章 无敌快刀分割场布

一、道具准备 70

二、版面构成要素 71

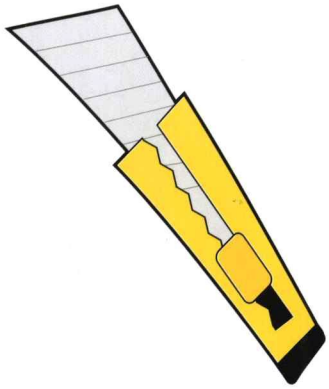
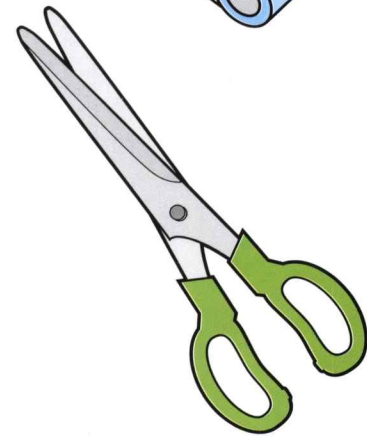
1. 背景设计 71
2. 边框设计 72

三、大型版面制作流程 ... 74

1. 公布栏制作流程 74
2. 单元制作流程 77
3. 舞台制作流程 79

四、会场布置的企划与执行 81

1. 会场布置企划 81

contents

★亲爱的读者们与创意手阿吉
一起变成分割快刀手!

5

13

- (2) 动物造型 36
- (3) 动物的造型表现 ... 38
- (4) 动物的动态表现 ... 39
- 4. 层次分割法 40
 - (1) 帅气男孩 40
 - (2) 漂亮女孩 42
 - (3) 人物道具任你拼 ... 44
 - (4) 男孩造型表现 46
 - (5) 女孩造型表现 47
- 5. 魔术分割法 48
 - (1) 车子变魔术 48
 - (2) 建筑秀魔法 50
 - (3) 综合应用范例 52

53

附录(一)设计分割造型范例
(拉页)

附录(二)等比例放大技巧、文字
分割及植物型版(拉页)

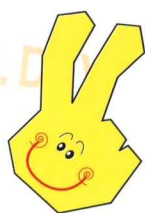
- 6. 公布栏设计 64
- 7. 海报设计 67

69

- 2. 吊牌陈列设计 82
- 3. 标语陈列设计 83
- 4. 公布栏陈列设计 84
- 5. 舞台陈列设计 86
- 6. 活动会场陈列设计 87

附录(三)插图型版 89

序言

经过三本创意大师的洗礼后，从中更了解如何在这本书中修正及调整，也因为读者不厌其烦给予我们很多的建议与回馈，我们才能更精准地知道学员及读者的需求。在研习中，很多学员对分割法种种神奇的剪贴技巧深爱不已，一直催促简老师加速完成书的编辑，希望有更多的参考范例及全新的创意。也因为如此，针对全新的设计概念及专业研发，整个创意手文化团队从不马虎，继续维持求质不求量的出书态度。

无敌分割快刀手当初在设定主题时，周遭的老师一直无法理解分割法究竟还有哪些变化，但简老师深信只要专心、用心就能为分割法找出一条有创意及有说服力的生存之道。简老师每次研发一个新观念时就像发明一样东西，是既期待又怕受伤害，但每到这个时候创意手的伙伴都会给简老师最佳建议与支持，共同为每一个创意大师系列的剪贴技巧背书，让生活中不可能的事，运用您的双手去创造无限的可能，这也正是我们最大的出版宗旨。每一本书的作品量每每考验我们出书的耐力与毅力，但我们绝不会轻言放弃或妥协，坚持以最丰富的作品及专业的理论回馈读者。从本书中你会发现每张作品的创意都不同，流程也介绍得很详细，把分割法的精神做最专业的诠释。小到一张卡片，大到十全开的舞台设计，都有非常完整的记录，让你在运用分割法的技巧时更加顺畅。分割法是所有剪贴技巧的好帮手，因此技巧很多元，相对也会变复杂，因此读者可依照书中专业的归纳，找出最适合你的表现技巧。从背景到图案设计、美工刀及剪刀创意手法，本书已为分割法找到一个可以尽情发挥的舞台。

书中的160个创意是将40个图案分别做出四种变化，加起来总共有160个变化，通通无私地收录在书中，希望读者看到我们的用心，也能无私地为创意手文化宣传。在此仍要感谢POP推广中心的师资群，一起同心协力为本书花了很多心血，尤其是吴明芳老师为整本书企划设计，相当辛苦；林湘君老师也不遗余力地协助美编；加上刘林峰老师主导出书的进度为整本书的质量加分不少；更感谢谢琪琳老师协助完成创意作品，让出书的进度大大提前，再加上其他老师不定时的支持才能如期完成，在此非常感谢每个伙伴。

最后需感谢读者对我们的支持与爱护，历经三年愉快的出版经验，不仅能更准确地掌握出书方向、出版的速度及质量也不断地提升，相信我们一定会继续为生活美工加分，传达更棒的生活创意，也持续地邀请您与我们一起畅游神奇的美学世界。

★ 献给每个享受创意的读者

简仁吉 2006.6.15

于台北推广中心

第一章

创意大师

分割快刀手

一、理论篇

二、工具篇

壹. 创意大师——分割快刀手

一 理论篇

“无敌分割快刀手”顾名思义就是非常全能、什么困难都可以解决。没错！分割法的技法非常多元，可动可静，从简单、设计、活泼到精致时尚千变万化一应俱全，是各种剪贴技巧的好帮手。至于“分割快刀手”要强调的就是不管使用剪刀或美工刀，都要以吸收快、动作快以及效能快为主旨，使学员在学习的过程中以最短的时间进入分割法的领域，并且快速看到分割法的成效。

学习
POP

分割法中很多的背景观念是延续《环境布置班创意背景篇》的内容，从中挑选适合分割的技法，让读者了解背景的神奇。

创意大师系列《梦幻型版智慧王》与分割的精致剪贴看起来相似，但其表现手法不太相同，各有特色。也是您在创作时相互比较的好书。

《环境布置班实用花艺篇》，是创意大师系列的参考重点，因为花运用在任何技巧皆可适用。本书中将分割法的功能扩大发挥，精致剪贴也充分与分割法相辅相成。

图案百科系列《图案达人》，书中的图案应有尽有，设计分割法的许多图案乃延续其创意而产生的。所以熟知分割的精神后搭配此书，您就可以得到全新的创意。

快乐
POP

1 研究动机

替分割法找出合理的定位

- A. 除了将图形剪开再互相换位组合外,分割法还有其他变化吗?其实将图案分开只是基本步骤,接着可再继续作更精致的表现,呈现不同的风貌,所以……
- B. 剪刀及美工刀都可以用来分割,但是否有差异呢?分割时会遇到直线和曲线,因此工具的选择就很重要,所以……
- C. 除了柔和缤纷的感觉外,还能呈现不同的风格吗?每种剪贴技巧都必须经过分割的洗礼,才能延伸出不同的风格,所以……

★千变万化的分割法是所有剪贴技巧的好帮手。

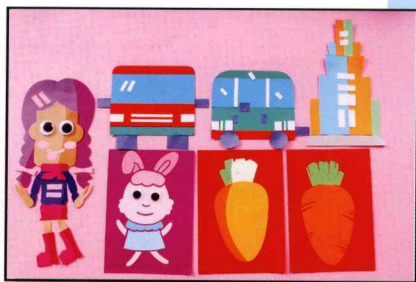
理论篇

★分割法是运用剪刀及美工刀执行创意。

★设计感十足是分割法的特色。

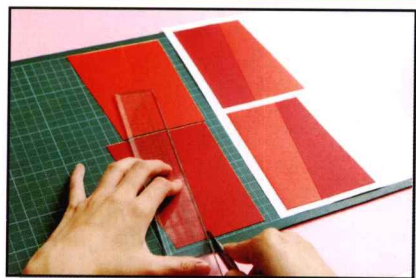

★分割所创意出的每种设计风格都很棒。

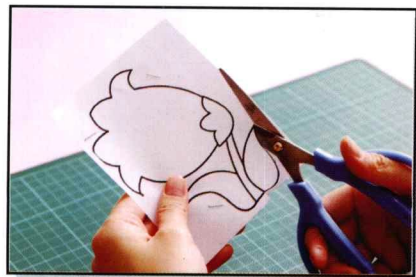
2 研究目的

将分割法原则作出最专业的分析

- A. 将分割法的技巧变化作最切实的诠释:分割法的领域可分为设计、纹路、快速、层次及魔术分割等技巧,从简单到创意,作有系统的整理。
- B. 将分割法的工具应用时机做最适当的整理:分割技巧中只要是直线就必须使用美工刀,曲线或复杂的图形使用剪刀创作较方便。
- C. 将分割法的创意表现做最确实的研究:所有剪贴技巧中以分割法变化最多,从设计感、可爱风、精致感及时尚风一应俱全,各具特色。

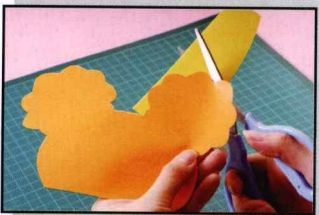
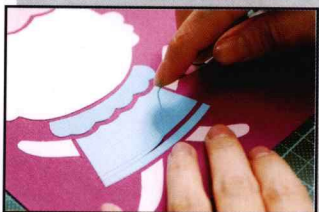
★只要是直线的表现都必须使用美工刀。

★复杂造型应使用剪刀,线条比较利落。

★分割法可产生非常多元的创意变化。

★五种分割原则都很神奇、实用。

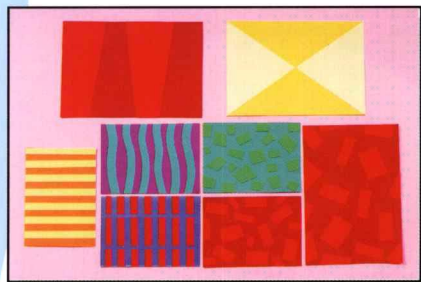
3 研究方案（一）

为分割法背景点出多元的创意

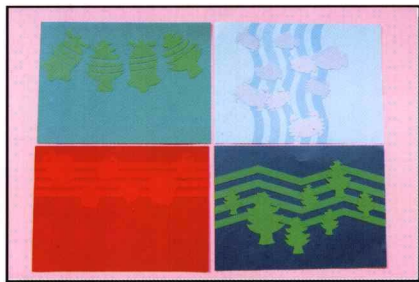
- A. 以点、线、面设计要素作为背景：给人的感觉较有设计感，有较大的联想空间，而且技巧呈现也较容易上手。
- B. 以具象图案造型作为背景：以图案为背景能快速呈现精致感，但仍须搭配点、线、面的概念构图设计。
- C. 以大自然情境作为背景：大自然的景象给人亲切贴心的真实感，并有视觉延伸、扩大版面的功能。

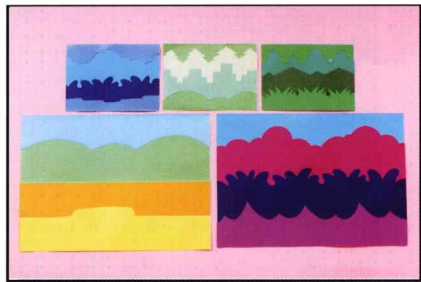
★背景是衬托主角的好帮手，也是培养作品情绪的最佳快捷方式。

★点、线、面的背景有十足的设计感。

★点、线、面综合应用让版面更活泼。

★情境背景有写实感及视觉延伸的功能。

4 研究方案（二）

让分割法图案呈现出百变的应用

- A. 依图案特色决定创作风格：越简单的图形就越适合设计感，像花、树或道具。动物、人物及建筑物则属于复杂图形，其表现手法就会偏向写实。
- B. 依图案难易度决定创意变化：分割法是所有技巧的入门，可变化出简单的精致剪贴及华丽的层次表现。
- C. 依图案属性决定色彩运用方式：设计的图案可以运用单纯的色彩，复杂的造型就必须以彩色搭配才会出色。

★每种图案都可以从简单到复杂，变化出不同的韵味，相当有趣。

★简单的设计风格给人以轻松的感觉。

★复杂的层次感可使图案变得更精致。

★以图案本身特色为主，挑选适合的色彩。

5 研究过程

让分割法表现最完美的效果

- A. 举办研习将分割法的技巧与学员分享：透过研习与学员作正面沟通，从学员的学习态度就能反映出课程的难易程度。亦可在后续的课程及书中作最详尽的诠释。
- B. 透过研习将分割法延伸出多变的技巧：以小主题大发挥的精神，将与图案分割有关的技巧分门别类重新研发，顺利创意出更多神奇的分割技巧。
- C. 在研习过程中找出最多元的风格变化：在研习中陈列出各种媒体，每种方法会因大小不同而有所变化，从大型场景布置中了解到分割的神奇之处，不仅在图案上有所变化，更可在文字上尽情发挥。单一图案不同风格是分割法最吸引人的地方，也是制胜的关键。

理论篇

★研习中所陈列的每种范例都是量身订做的。

★大型会场布置是研习中吸引人的焦点。

★神奇的160个创意展现我们的用心。

★研习中简老师热情地与学员互动。

6 研究成果

使分割法绽放最美丽的成果

- A. 从研发过程中找出分割法最宽广的变化空间：每种技法在研发的过程中都会擦出不同的创意火花，因为专注于单一焦点，专心加上用心及累积的经验，每个创意都是在专业的气氛中产生，相当珍贵。
- B. 从研习当中了解学员需求，整理更简便的制作技巧：在研习中学员的程度不一，但仍以状况多的学员为观察重点。从中亦可分析分割法给学员的帮助及困扰在哪里，不仅能提升分割法的实用性，更增加学员的接受度，如此才能将分割法的创意观念正确传达给每个学员。
- C. 把分割法的多元百变发挥得淋漓尽致：很难得一个简单的剪贴技巧，能变化出不同的创意风格。每个变化都有神奇的手法，让人大开眼界。为每种创意归纳出合理的规则，是我们最大的成就，也是读者的福气。

★研习中简老师专业的授课技巧深受好评。

★研习中非常多的教学范例是创意的原点。

★分割法也非常适合制作成大型的版面。

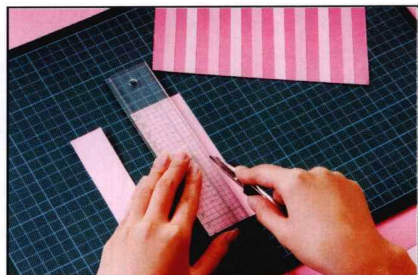
★研习中每堂课的教材都非常精彩。

二 工具篇

分割法原先是利用剪刀将图案分作数块并互相换色组合的技法,用到最多的工具便是剪刀了。这本书将分割法加以延伸变化,也可利用美工刀割出精致的效果。此外,完稿尺、切割垫、喷胶、完稿胶、双面胶及透明胶带都是制作时的帮手。

1 裁切类

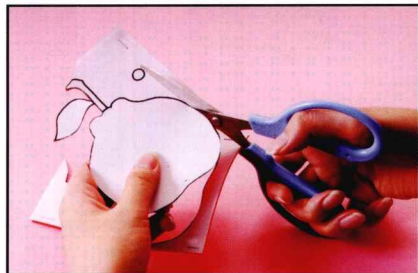
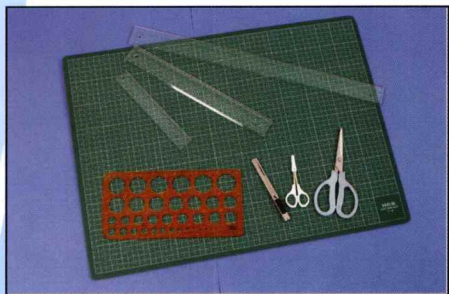
完稿尺、刹车刀、切割垫三者是切割直线的最佳拍档,一起使用可以发挥最佳功效。大小剪刀是剪曲线的必备工具,圆模板则是画圆的必备工具。

★切割直线可利用切割垫上的网格线及完稿尺的钢条来切割,又快又方便。

★切割曲线则先将纸张喷胶贴在切割垫上,再直接使用刹车刀切割后粘贴。

★制作特殊造型要先将图稿以订书机固定,再以剪刀沿着图稿剪裁。

★切割斜线可利用完稿尺上的网格线,对准一条切割线,以裁切出并行线条。

2 固定类

喷胶及完稿胶是美工制作的最佳粘贴工具,可大面积粘贴,贴后平整。透明胶带在组合图案时很方便。双面胶可连接两个色块,相当实用。

★将影印纸喷洒完稿胶,可制作**暂黏纸**,有暂时固定小对象的功能。

★双面胶可将纸张相互黏贴,但会产生约一公分的重叠处。

★将小配件贴在暂黏纸上,再使用强黏喷胶。喷胶粘贴平整,是最佳粘贴工具。

★透明胶带可贴在图案背面以固定零散的小配件,搭配胶台使用更加方便。

3 纸张类

在剪贴时,彩虹丹迪本是您的最佳选择。多达84色,类似色很多,深浅区分明显,纸质佳、纹路细致,做任何表现都非常适合。反之,市售书面纸颜色少、纸质不佳,且遇水会晕开、易褪色,非常不适合;特殊纸张则因价格贵及运用受限,成本太高,不建议选用。

★彩虹丹迪本由200多种颜色中挑出84张,包装最精美,实用价值高!

工具篇

丹迪纸缤纷又漂亮,是分割的最佳用纸!

★深色系非常鲜艳漂亮,视觉效果佳。

★浅色系相当粉嫩,有甜蜜的感觉。

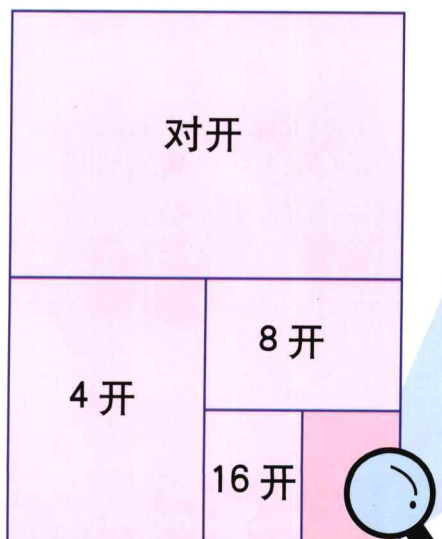
★书面纸易褪色且颜色少,不适合布置使用。

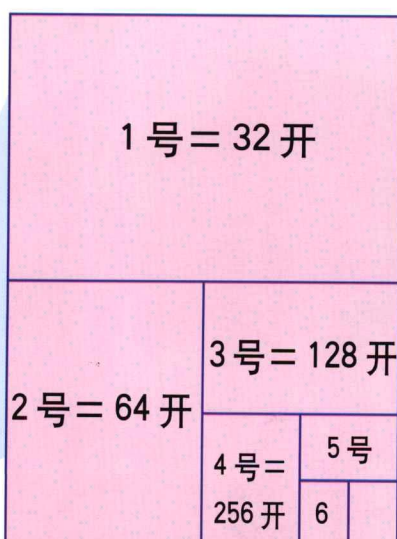
★特殊纸张价格高且应用受限,不建议使用。

4 标准开

市面上最大张的纸张称为全开,约110cm×80cm,将全开裁一半为对开,再继续裁一半则为4开、8开、16开……以此类推。小于16开的纸张则依序用1号纸、2号纸等代号来称呼。做任何东西都应取标准开纸张使用,不会浪费纸张,也方便收纳。

★全开纸张对折可取得对开、4开、8开等标准开尺寸。

★小于16开的纸张以1号、2号、3号等代号来表示。

善用标准开的观念可节省找纸的时间,又可省钱!

吉郎POP丛书

全国销量冠军

4大优势

1

资深设计师编绘

2

系统、全面、权威

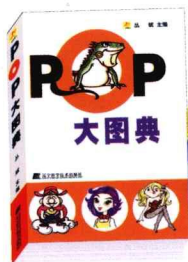
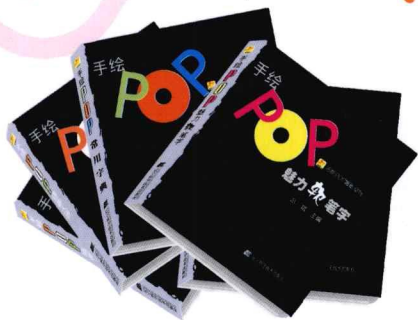
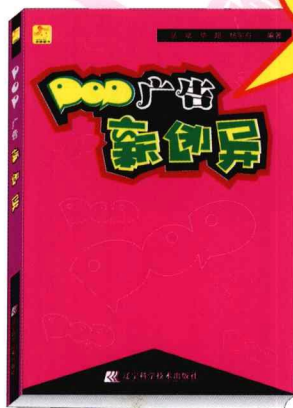
3

100%手绘,更易临习

4

连年销售冠军,品质可靠

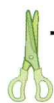
NEW!

累计销量高达60余万册!

第二章 简易快刀分割秘笈

一、创意背景分割法

- 点的背景
- 线的背景
- 面的背景

- 点线面综合背景
- 情境式背景

二、创意图案分割法

- 设计分割法
- 纹路分割法

- 快速分割法
- 层次分割法

- 魔术分割法

貳. 简易快刀分割秘笈

“分割法”这个剪贴技法非常神奇实用，因为所有剪贴技巧入门第一关就会遇到分割，因此笔者花了很多时间重新整理，全新研发，从中又发现更多元的分割技巧。因此分割法的发挥空间就变得更有意思，从单色的设计感插图到色彩可爱的图案都有不凡的表现，最令人称赞的就是以光影呈现的时尚图形。包罗万象的表现风格，堪称是所有剪贴技巧的超级好帮手，以下的研发成果诚挚与您分享。

分割法做出来的作品真是缤纷漂亮啊！

★分割法技巧应用于背景，呈现多元的表现手法。

★分割法应用于插图上，可依主题选择合适的创意。

★设计分割法给人简单利落的感觉，有十足的创意风格。

★批量制作分割法运用点线来装饰版面提升插图质感。

★快速分割法依照类似色分割可以快速将图案变化。

★层次分割法将人物每个块面做出光影效果有时尚感。

一 创意背景分割法

背景的定位就是要陪衬主角营造最佳的气氛，但因分割法是以美工刀及剪刀来做区分，只要有有棱有角的点或线就以美工刀进行制作，最重要的技巧就是**先喷再割**：先喷完胶后贴于切割垫再进行分割。不仅快速且具设计感。反之只要有造型或复杂的线条，一律采用剪刀分割，不仅线条较流畅，也可达到批量制作的效果。其设计手法就是先剪完造型后再喷胶定位，即可进行细部创意。所以只要融会贯通就能创意出极具特色的背景。

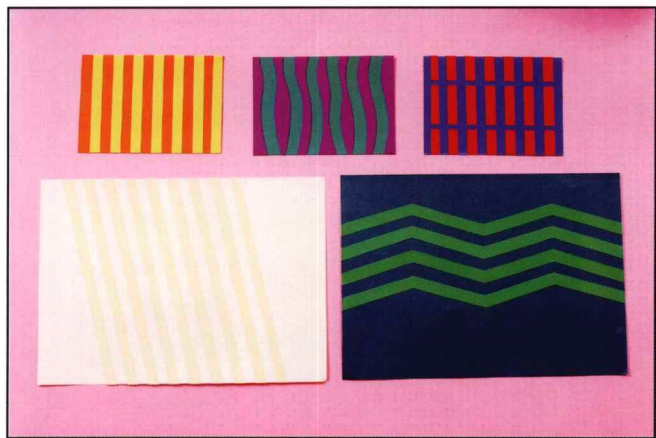
原来如此！

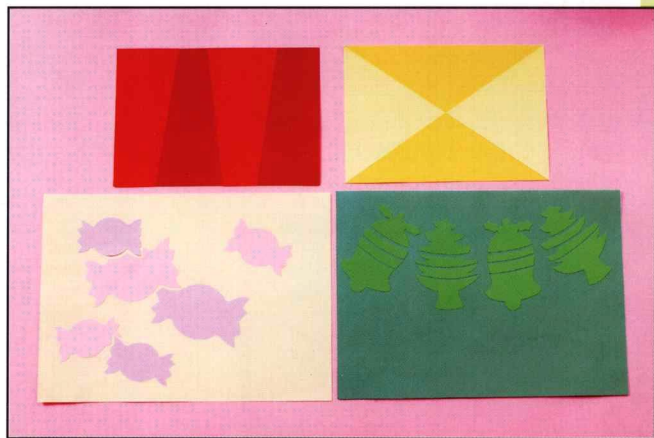
创意背景
分割法

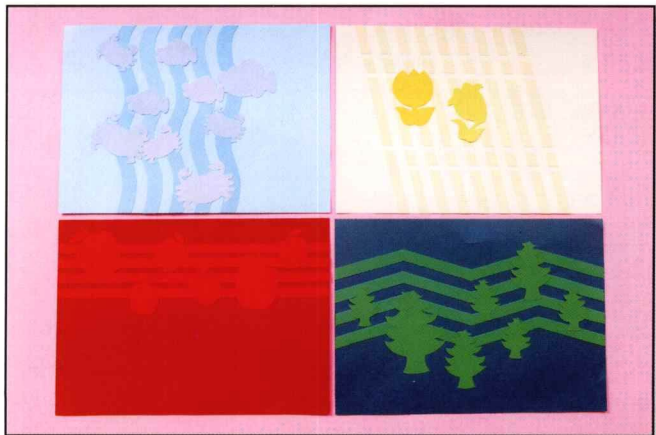
★点的背景指的是以四边形及三角形为主要设计。

★各种线的表现都只要运用美工刀就能执行创意。

★面的背景有简单的大块面积及精致的造型面。

★点线面综合应用使背景的表现空间更具创意张力。

★情境背景有视觉延伸及扩大版面空间的功能。