

Graphic Design

For Printing & Publishing

เตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์แบบเต็มขั้น
ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบ การใช้โปรแกรมกราฟิก
วิธีการการตีโจทย์งานออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบเพื่องานที่ลูกค้าพอใจที่สุด
ทุก WORKSHOPS คัดสรรมาสำหรับประกอบอาชีพจริงๆ

PHOTOSHOP+ILLUSTRATOR
เขียนจากประสบการณ์จริงจาก
การทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์
มากกว่า 10 ปี

FREE CD : ไฟล์ภาพประกอบทุก Workshops

อนัน วาโซะ

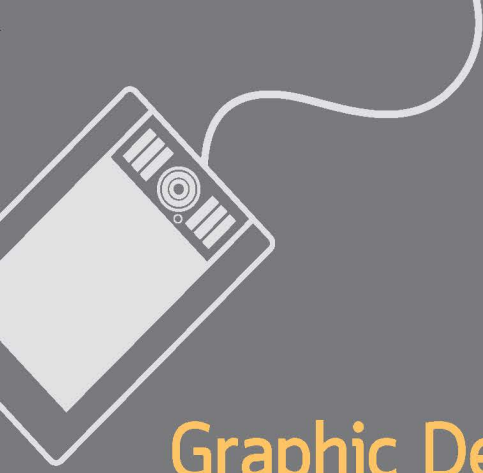
มีเพียง “ความรู้” เท่านั้นที่มนุษย์ใช้พลิก “โลก” และเปลี่ยน “ชีวิต”
เราจึงสร้างสรรค์ และส่งมอบ “ความรู้” ในรูปแบบที่ดีกว่า
เพื่อให้คนไทย “เรียนรู้” ได้ตลอดชีวิต

ตัวอย่าง

Think
Beyond

Graphic Design for Printing & Publishing

Author

อนัน วาโตะ

bingo_aun@hotmail.com

Editorial

สหทัศน์ วชิระนาคุณ

Sahatuhn_w@idcpremier.com

Graphic Design

วลันต์ ทุ่งพลผล

Page Layout

สิริลักษณ์ วาระเลิศ

Proofreaders

สุนทรี บรรลือศักดิ์, มนฤดี ศรีอุทโยภาส

Publishing Coordinators

สุพิศรา อาจปรุ, ปฐมพล ธรรมศรีสกุล

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

อนัน วาโตะ

Graphic Design for Printing & Publishing

นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558

360 หน้า

1. โฟโต้ช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 2. อิลลาเตรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
- 1 ชื่อเรื่อง

771

ISBN 885-916-100-431-8

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2558

ราคา 345 บาท

สร้างสรรค์โดย

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901

อาคารจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์

ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2962-1081 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

โทรสาร 0-2962-1084

สำหรับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย

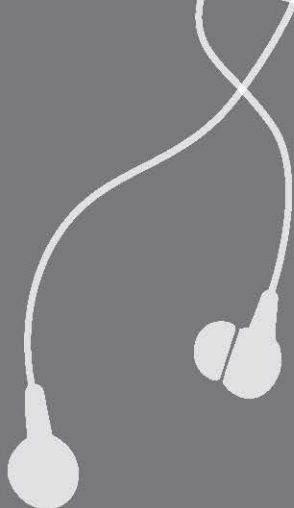
โทรศัพท์ 0-2962-1081-3

โทรสาร 0-2962-1084

Photoshop, Illustrator เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์เท่านั้น

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่มีคุณภาพสู่ผู้อ่านชาวไทย เรายินดีรับงานเขียนของนักวิชาการและนักเขียนทุกท่าน ท่านผู้สนใจกรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ infopress@idcpremier.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2962-1081 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร 0-2962-1084

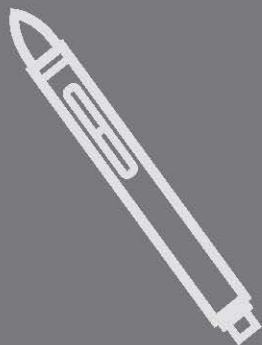
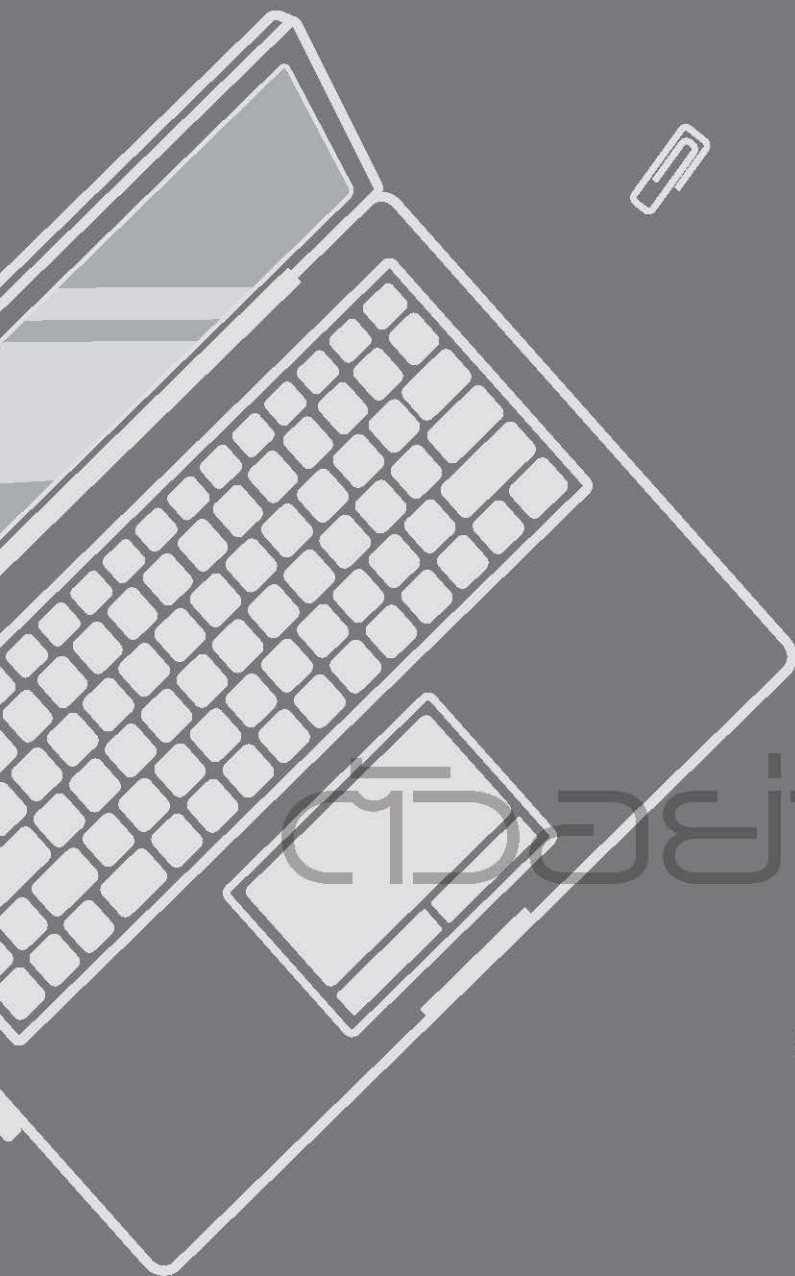
Editor's Note

ในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบมาก ทำให้หลายคนคิดว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นอาจจะตายไม่ช้า แต่ในความเป็นจริงนั้น สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมาก เราจะเห็นได้จากจำนวนร้านรับออกแบบสิ่งพิมพ์ที่มีการเติบโตมากขึ้นและเข้ามามีได้มากขึ้น

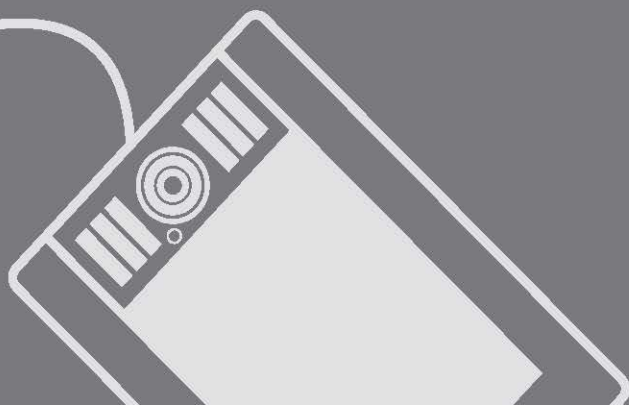
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมความรู้ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งทางด้านพื้นฐานการใช้ โปรแกรม Photoshop และ Illustrator เครื่องมือที่สำคัญ พร้อมทั้งเทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบต่างโดยมี Workshop ให้ได้ฝึกตาม

ทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้พัฒนาฝีมือด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์และก้าวสู่มืออาชีพระดับประเทศได้อย่างมั่นใจ

สหทัศน์ วชิระนภกุล
บรรณาธิการ

האגף

Writer's Note

คุณคิดอยากทำงานอาชีพนักออกแบบกราฟิกอยู่ใช่ไหม ???

แล้วรู้หรือไม่ว่าอาชีพนี้เขาจะต้องเรียนรู้อะไร ? ต้องทำอะไรกันบ้าง ?

ถ้าคำตอบคือ ไม่รู้ จงหยิบหนังสือเล่มนี้กลับไปอ่านด่วน

เพราะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญสำหรับอาชีพนี้

เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมกราฟิกแบบมืออาชีพ

แสดงวิธีทีละขั้นตอนเพื่อให้ได้แนวคิดงานออกแบบจนได้ผลงานที่ลูกค้าประทับใจ

รวม Workshops เด็ดๆ ที่คนทำงานกราฟิกสิ่งพิมพ์ต้องได้ใช้งานแน่นอน

อนัน วาโชะ

bingo_aun@hotmail.com

ตัวอย่าง

Thanks

ขอบคุณครอบครัววาโชะและ ครอบครัวอะดูแวง ที่ดูแลครอบครัวผมเป็นอย่างดี

ขอบคุณตากล้องฝีมือดี น้องโตน น้องติน น้องหยกและเพื่อนเล่น พี่น้องๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกคนที่เอื้อเฟื้ออุปสวดย ให้ผมเลือกให้

ขอบคุณจังหวะเวลาและโอกาสดีๆ
ที่ทำให้หนังสือนี้เกิดขึ้นมาจนได้

ขอบคุณมากนะครับ
ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ :)

CONTENT

Intro : be Graphic Design

Intro : be Graphic Design

Graphic Design คือ ??

คุณค่าของงานออกแบบกราฟิก

คุณสมบัตินักออกแบบกราฟิก

CHAPTER 01

พื้นฐานการออกแบบ

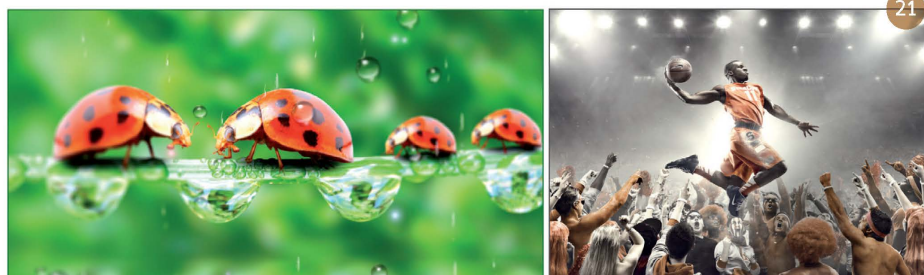
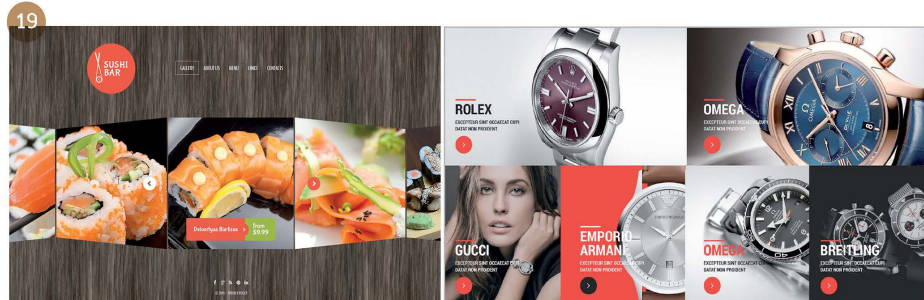
องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)

สีและการสื่อความหมายในอารมณ์ต่างๆ

Typography

การจัดองค์ประกอบ

รูปแบบของการจัดองค์ประกอบ

CHAPTER 02

พื้นฐานงานกราฟิก Essential Skill

ภาพกราฟิก Bitmap & Vector	27
กำหนดความละเอียดของภาพ (Resolution)	28
ไฟล์ภาพในงานกราฟิก	28
โหมดสีในงานกราฟิก	29
โปรแกรมกราฟิก	30

CHAPTER 03

การใช้งานโปรแกรมกราฟิก

เรียนรู้และใช้งานโปรแกรม Photoshop	33
หน้าต่างของโปรแกรม Photoshop	33
วิธีควบคุมพื้นฐานสำหรับ Photoshop CS6	34
ทำงานกับเลเยอร์ Layer	40
พื้นฐานการควบคุมชิ้นงาน	46
ใช้ Selection แบบนักกราฟิกมืออาชีพ	49
สร้างและจัดการตัวอักษร	57
เรียนรู้และใช้งานโปรแกรม Illustrator	61
วิธีควบคุมพื้นฐานสำหรับ Illustrator CS6	62
การวาดชิ้นงานใน Illustrator	67
จัดกลุ่มและลำดับชิ้นงานเรื่องสำคัญสำหรับโปรแกรม Illustrator	87
จัดเรียงวัตถุให้เป็นระเบียบจากการใช้ Grid, Guide และ Snap	89
เลเยอร์และการซ่อนภาพใน Illustrator	91
ใช้ Mask ของ Illustrator ช่วยในการทำงาน	94
ทำงานกับตัวอักษรใน Illustrator	96

CHAPTER 04

บรรทัดฐานการออกแบบ กราฟิก

บรรทัดฐานในงานออกแบบ (Criteria)

103

การสร้างแนวคิดงานออกแบบ

103

ขบวนการทำงานออกแบบกราฟิก Graphic Design Workflow

105

CHAPTER 05

ขั้นตอนการทำงานสิ่งพิมพ์ และการเตรียมไฟล์ส่งพิมพ์

กระบวนการพิมพ์

109

กระดาษที่ใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์

111

กำหนดรายละเอียด เตรียมการสำหรับสิ่งพิมพ์

114

Last Page : เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ

120

WORKSHOP

01 Logo Design

IMAG A
GRAPHIC & DIGITAL ART

IMAG A
GRAPHIC & DIGITAL ART

123

02 Card Design

137

156

เทคนิคออกแบบโลโก้ให้โดดเด่นและมีคุณภาพ 123

โลโก้และความสำคัญของโลโก้	123
ประโยชน์ทางธุรกิจของโลโก้	123
สิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบโลโก้	124
ขั้นตอนสำคัญในการออกแบบโลโก้อย่างมืออาชีพ !!	125

Workshop 01 Logo Design 126

แก้โจทย์ หาแนวคิดงานออกแบบ	126
ออกแบบโลโก้	127
ลงสีโลโก้	129
ใส่ตัวหนังสือให้กับโลโก้	130
เตรียมไฟล์ส่งลูกค้า	132

เทคนิคออกแบบนามบัตร 135

นามบัตรและความสำคัญของนามบัตร	135
ประโยชน์ของนามบัตร	135
ส่วนประกอบสำคัญของนามบัตร	136
สิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบนามบัตร	137
ชนิดของกระดาษที่นิยมทำนามบัตร	138
ขั้นตอนสำคัญในการออกแบบนามบัตร	140
ให้ประทับใจลูกค้า	140

Workshop 02 Card Design 141

แก้โจทย์ หาแนวคิดงานออกแบบ	141
ออกแบบนามบัตร	142
ลงสี ใส่ลวดลายพื้นหลังและใส่โลโก้ให้นามบัตร	146
ใส่ข้อความตัวอักษรในนามบัตร	149
ออกแบบด้านหลังของนามบัตร	150
เตรียมไฟล์ส่งพิมพ์	152

03 Poster Design

04 Brochure Design

เทคนิคออกแบบโปสเตอร์

159

โปสเตอร์และความสำคัญของโปสเตอร์ 159

ประโยชน์ของโปสเตอร์ 159

ประเภทของโปสเตอร์ 159

ขนาดกระดาษและกระดาษที่ใช้พิมพ์โปสเตอร์
มาตรฐาน 161

องค์ประกอบสำคัญของโปสเตอร์ 161

ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์ 162

Workshop 03 Poster Design

163

แก้ไขข้อบกพร่องหาแนวความคิดงานออกแบบ 163

เตรียมความพร้อมหน้ากระดาษ 164

ตกแต่งภาพประกอบ 167

ใส่ข้อความและรายละเอียดต่างๆ ในโปสเตอร์ 179

เตรียมความพร้อมก่อนส่งพิมพ์ 184

เทคนิคออกแบบแผ่นพับ

191

แผ่นพับและความสำคัญของแผ่นพับ 191

ประโยชน์ของแผ่นพับ 191

ขนาดและรูปแบบการพับ 192

กระดาษที่ใช้พิมพ์แผ่นพับ 192

องค์ประกอบสำคัญของแผ่นพับ 193

ข้อควรคำนึงก่อนออกแบบแผ่นพับ 193

ขั้นตอนการออกแบบแผ่นพับ 194

Workshop 04 Brochure Design

195

แก้ไขข้อบกพร่องหาแนวความคิดงานออกแบบ 195

กำหนดสัดส่วนพื้นที่ของแผ่นพับ 196

วาง Layout ด้านนอกของแผ่นพับ 199

วาง Layout ด้านในของแผ่นพับ 202

เคลือบเฉพาะจุด (Spot UV) 205

เตรียมไฟล์ส่งพิมพ์ 209

05 Cover Design

226

06 Sticker Label Design

256

เทคนิคออกแบบปกหนังสือ 217

ปกหนังสือและความสำคัญปกหนังสือ	217
ประโยชน์ของปกหนังสือ	217
ขนาดของปกหนังสือ	218
องค์ประกอบของปกหนังสือ	218
ขั้นตอนการออกแบบปกหนังสือ	219

Workshop 05 Cover Design 221

แก้ไขโจทย์ หาแนวความคิดงานออกแบบ	221
กำหนดสัดส่วนพื้นที่ของปกหนังสือ	222
จัดวาง Layout ปกหน้า	224
จัด Layout สันปกหนังสือ	229
จัดวาง Layout ปกหลัง	230
ใส่ข้อความตัวหนังสือด้วย Illustrator เพื่อความคมชัด	232
เตรียมไฟล์ส่งพิมพ์	236

สติกเกอร์ฉลากสินค้า 243

ฉลากสินค้าคืออะไร	243
ประโยชน์ของฉลากสินค้า	243
ขนาดของสติกเกอร์ฉลากสินค้า	243
องค์ประกอบบนสติกเกอร์ฉลากสินค้า	243
ขั้นตอนการออกแบบสติกเกอร์ฉลากสินค้า	244

Workshop 06 Sticker Label Design 245

แก้ไขโจทย์ หาแนวความคิดงานออกแบบ	245
วาดรูปตัวการ์ตูนจากภาพร่าง	246
ลงสีให้กับตัวการ์ตูน	249
จัดองค์ประกอบอื่นๆ ในฉลากเข้าด้วยกัน	251
เตรียมไฟล์ส่งร้านพิมพ์	256

07 Vinyl Design

267

269

ป้ายไวนิล Vinyl

261

ป้ายไวนิลคืออะไร	261
ประโยชน์ของป้ายไวนิล	261
ขนาดมาตรฐานของป้ายไวนิล	261
องค์ประกอบของป้ายไวนิลโฆษณาสินค้า	262
ขั้นตอนการออกแบบป้ายไวนิลโฆษณาสินค้า	263

Workshop 07 Vinyl Design

264

แก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบ	264
กำหนดขนาดหน้างานและสร้างพื้นหลังไวนิล	265
นำโลโก้และฉลากสินค้ามาจัดวางใส่ในไวนิล	267
พิมพ์ข้อความลงในไวนิล	269
เตรียมไฟล์ส่งร้านพิมพ์	270

08 วาดภาพลายเส้น

288

Workshop 08 วาดภาพลายเส้น

277

รู้จักกับการวาดภาพแบบต่างๆ	277
Artwork การวาดภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ	277
Last Page : เปลี่ยนภาพบิดเบือนเป็นเวกเตอร์	
ด้วยเครื่องมือ Live Trace	290

09 รัชภาพนางแบบ

302

Workshop 09 รัชภาพนางแบบ

293

เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มรัชภาพนางแบบมืออาชีพ	293
ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ใน Photoshop	294
ภาพรวมของการทำงานรัชภาพนางแบบ	295
รัชภาพนางแบบให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ	296
ตกแต่งเพิ่มความสดใสให้กับดวงตา	303
ปรับแต่งสีผิว	304

10 รีทัชแก้ไขซ่อมแซม ภาพเก่าๆ

Workshop 10 รีทัชแก้ไขซ่อมแซมภาพเก่าๆ 313

รู้จักกับวิธีใช้เครื่องมือสำหรับแก้ไขซ่อมแซมภาพ	313
ลงมือรีทัชซ่อมภาพในส่วนต่างๆ	314
การลบริ้วรอยกรรณที่มีส่วนขาดๆ ในภาพ	318
ปรับแต่งสีภาพ	321

11 รีทัชเปลี่ยนภาพขาวดำ เป็นภาพสี

Workshop 11 รีทัชเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี 325

หลักการต่างๆ ในการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสี	325
แนะนำวิธี Paint ระบายสีที่สะดวกที่สุด	325
ขั้นตอนการทำงานเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสี	326

12 แปลงไฟล์เป็น 2 สี สำหรับสิ่งพิมพ์

Workshop 12 แปลงไฟล์เป็น 2 สีสำหรับสิ่งพิมพ์ 335

แปลงไฟล์สำหรับงานสิ่งพิมพ์แบบ 2 สี	335
ทำความเข้าใจกับเรื่อง Channels	336
แปลงไฟล์สำหรับพิมพ์ 2 สี Process	339
แปลงไฟล์สำหรับพิมพ์ 2 สี Duotone	343

ຕົວຢ່າງ

Intro

: be Graphic Design

: be Graphic Design

Intro : be Graphic Design

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะกวาดสายตาดูมองไปทางไหน เราจะเห็นงานออกแบบกราฟิกได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะก้มลงมองจอมือถือที่มีแอปพลิเคชันสวยๆ นั่นก็ใช่ หยิบถุงขนมที่ถืออยู่ก็ใช่ซีก หรือจะเงยหน้ามองป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่แสนจะดึงดูดสายตา จะเห็นได้ว่างานกราฟิกดีไซน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว

Graphic Design คือ ??

คำนิยามของคำว่า “ออกแบบกราฟิก” คือ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้ศิลปะร่วมกับหลักการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังผู้รับสารได้เข้าใจอย่างตรงกัน

คุณค่าของงานออกแบบกราฟิก

งานกราฟิกที่ดีแสดงให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบชัดเจน จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลเกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันยังแสดงคุณค่าอื่นพร้อมกันไปด้วย ได้แก่

1. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย ให้เกิดความเข้าใจตรงกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างชัดเจน
2. ทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษาต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี
3. ทำให้เกิดความน่าสนใจ ความประทับใจ และความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค
4. ทำให้เกิดความกระตือรือร้นทางความคิดและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
5. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลที่ได้จากงานออกแบบกราฟิกจะช่วยกระตุ้นให้ปฏิบัติตามหรือเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดได้ด้วย

ຕົວຢ່າງ

