

Graphic Design

Advertising & Printing

ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ และงานโฆษณา ด้วยการนำเอาหลักการออกแบบ และเทคนิคการใช้โปรแกรมกราฟิก เทคนิคการออกแบบ พร้อมด้วยความรู้จากระบบงานจริง โดยเริ่มตั้งแต่การตีโจทย์งานออกแบบไปสู่การส่งมอบงานจริง เรียนรู้ผ่าน Workshops ที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

เนื้อหาเรียนเรียงและสร้างสรรคจากประสบการณ์จริงในงานด้านกราฟิกโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 30 ปี ผ่านสองโปรแกรมกราฟิกสำคัญ PHOTOSHOP + ILLUSTRATOR

ไฟล์ภาพประกอบทุก **Workshops** ฟรี

อนัน วาณิช

CONTENTS

Intro

To be Graphic Design และ การติดตามเทรนด์การออกแบบใหม่

Graphic Design คืออะไร	3
คุณค่าของงานออกแบบกราฟิก	4
คุณสมบัติของงานออกแบบกราฟิก	4
ความคิดสร้างสรรค์	4
เอกลักษณ์	5
เซตคำ Dubee ให้สวย	5
สนใจสิ่งรอบตัวเพื่อให้งานทันสมัย	5
และสนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	5
กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ	5
ยกหูขมขื่นบ้างดี	5
รู้จัก Graphic Design Trend	6
Double Exposure & Duotone	7
Gradients/Color Transitions	7
Cinemagraphs & GIF	8
Retro-Modern/Detailed Vintage	9
Geometric Shapes/Low Poly Design	9
Effects	10
Creative Typography	10

Cropped Typography	11
Chaotic Typography	12
Typography as Real Life Elements	12
Negative Space Typography	13
Illustration Over Photos	13
Papercut Illustration	14
Hand-Drawn Illustrations	14
Colorful 3D/One Color 3D	15
Metallic Elements	15

Part 01

พื้นฐานการออกแบบ

องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design)	19
เส้น (Line)	19
รูปร่าง (Shape)	20
รูปทรง (Form)	21
น้ำหนัก (Value)	22
พื้นผิว (Texture)	22
พื้นที่ (Space)	22

สี (Color).....	23
ตัวอักษร (Type).....	23
สีและการสื่อความหมายในอารมณ์ต่างๆ.....	24
ผู้ให้ผลงอกกับนิสัย.....	24
ความหมายของแต่งสี.....	24
เทคนิคการนำสีไปใช้ในงาน.....	26
Typography.....	29
ผู้ให้บทนิมิตของตัวอักษร.....	29
รูปแบบของตัวอักษร.....	30
เทคนิคเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบ.....	31
การจัดองค์ประกอบ.....	34
พื้นฐานการจัดองค์ประกอบ.....	34
รูปแบบการจัดวางเรียงองค์ประกอบ.....	36

bitmap

vector

Part 02 พื้นฐานงานกราฟิก (Essential Skill)

ภาพกราฟิก Bitmap & Vector.....	41
กำหนดความละเอียดของภาพ (Resolution).....	42

ไฟล์ภาพในงานกราฟิก.....	43
โหมดสีในงานกราฟิก.....	44
Grayscale โหมดสีเดียว.....	44
RGB โหมดสีสำหรับแสดงผลบนหน้าจอ.....	44
CMYK โหมดสีสำหรับงานสิ่งพิมพ์.....	45
โปรแกรมกราฟิก.....	45

Part 03 การใช้งานโปรแกรมกราฟิก

เรียนรู้และใช้งานโปรแกรม Photoshop.....	49
หน้าที่ของโปรแกรม Photoshop.....	49
วิธีควบคุมพื้นฐานสำหรับ Photoshop CC.....	50
ทำงานกับเลเยอร์ (Layer).....	57
พื้นฐานการควบคุมเส้นสาย.....	63
ใช้ Selection แบบไม่ทำลายสีที่มีอาชีพ.....	65
สร้างและจัดการตัวอักษร.....	73
เรียนรู้และใช้งานโปรแกรม Illustrator.....	77
หน้าที่ของโปรแกรม Illustrator.....	77
วิธีควบคุมพื้นฐานสำหรับ Illustrator CC.....	79
การวาดสีในงานโปรแกรม Illustrator.....	83

จัดกลุ่มและลำดับชั้นงานเรื่องสำคัญที่หาปรับโปรแกรม	
Illustrator	105
จัดเรียงวัตถุให้เป็นระเบียบจนกดคลิกใช้ได้	
Grid, Guide และ Snap	106
เลย์เอ๊าท์และกริดซ้อนภาพใน Illustrator	108
ใช้ Mask ของ Illustrator ช่วยในการทำงาน	111
ทำงานกับตัวอักษรใน Illustrator	112
แนะนำเว็บไซต์ความรู้ใน Illustrator	118
ดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์	119
การจัดวางหรือรวมโมงานจากแบบกราฟิก	124

Part 04 บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก และเทคนิคการออกแบบกราฟิก ให้สวยงาม

บรรทัดฐานในงานออกแบบ (Criteria).....	131
ขั้นตอนการทำงานออกแบบกราฟิก (Graphic Design Workflow).....	132
- ใ้ทบทวนข้อมูลตั้งต้น (Program Analysis)	132
- ระบุแนวคิด (Conceptual Design).....	132
- ศึกษากรณี (Case Study)	133
- ออกแบบภาพร่าง (Preliminary Design).....	133

- ออกแบบคอนทรา	133
- ส่งไฟล์ส่งพิมพ์	133
สร้างแนวความคิดงานออกแบบ	133
ตัวอย่างการสร้างแนวคิดและการตีโจทย์อย่าง	134
- ระบุโจทย์แนวคิดหลัก	134
- วาด Mind Map เชื่อมโยงคำที่เกี่ยวข้อง	134
- วาดภาพร่าง (Sketch)	135
- ออกแบบพจนานุกรมศัพท์และวิธีแก้ปัญหาไฟล์ส่งพิมพ์	136

ฝึกออกแบบกราฟิกให้สวยงาม สำหรับนักกราฟิกมือใหม่.....	137
- ตัวอย่างการคิดวิเคราะห์งานออกแบบ	137
- ประยุกต์ใช้ในงานต้นแบบ	138

Part 05 ขั้นตอนการทำงานสิ่งพิมพ์และ การเตรียมไฟล์ส่งพิมพ์

กระบวนการพิมพ์.....	143
- ขั้นตอนก่อนการพิมพ์ (Prepress).....	143
- ขั้นตอนการพิมพ์ (Press).....	145
- ขั้นตอนหลังการพิมพ์ (Post Press).....	146
กระดาษที่ใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์.....	145
- ขนาดมาตรฐานของกระดาษสำหรับงานสิ่งพิมพ์	147

กำหนดรายละเอียด เตรียมการสำหรับสิ่งพิมพ์... 148

เทคนิคสีในงานสิ่งพิมพ์ 148

    การแปลงไฟล์เป็นโหมดสี CMYK สำหรับโปรแกรม Photoshop 149

    การแปลงไฟล์เป็นโหมดสี CMYK สำหรับโปรแกรม Illustrator 160

ทำความเข้าใจกับสี CMYK 150

การใช้สีค่าในงานสิ่งพิมพ์ 151

เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นภาพ 152

สร้าง Mark ตัดตกในงานด้วย Crop Mark 154

    ทำ Mark ตำนานสวยงาม ใน Illustrator 155

บันทึกไฟล์ส่งงาน 156

    การบันทึกไฟล์ TIFF 156

    การบันทึกไฟล์ EPS 157

    การบันทึกไฟล์ PDF 158

Last Page : เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ 160

รูปแบบของนามบัตร 163

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบนามบัตร 164

ส่วนประกอบสำคัญของนามบัตร 164

Workshop ออกแบบนามบัตร 165

    แก้ไขข้อผิดพลาด 166

    วิธีค้นออกแบบนามบัตร 167

    จัดวางโลโก้ในงานนามบัตร 171

    ใช้ข้อความแสดงรายละเอียดที่น่า 172

    สร้างเส้นตัดตก และบันทึกไฟล์ส่งพิมพ์ 170

WORKSHOP 01 ออกแบบนามบัตร (Business Card Design)

นามบัตรคืออะไร 163

ประโยชน์ของนามบัตร 163

WORKSHOP 02 ออกแบบป้ายไวนิล (Vinyl)

ป้ายไวนิลคืออะไร 161

ประโยชน์ของป้ายไวนิล 161

กำหนดขนาดและตั้งค่าความละเอียด 161

องค์ประกอบของป้ายไวนิลตามประเภทสัมพันธ์ 163

    โลโก้ 162

    ภาพประกอบงานกิจกรรม หรือภาพสินค้า 163

    รายละเอียดและคำโฆษณา 163

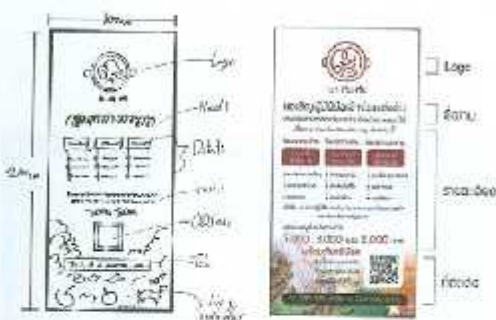
    ที่ตัดเศษ 163

Workshop ออกแบบ Vinyl Design 163

    แก้ไขข้อผิดพลาดของนามบัตร 163

    กำหนดขนาดงานไวนิล 165

จิตภาพภาพ.....	189
วิเคราะห์ชื่อคุณและจัดกลุ่มรหัสคุณในงาน.....	192
จัดการโลโก้และชื่อผลงาน.....	193
ส่วนภาพและชื่อของงาน.....	195
โลโก้และชื่อของงานพร้อมและสถานที่ที่พิเศษ.....	198
ปรับแก้เพื่อนเตรียมข้อมูลจากลูกค้า.....	199
เตรียมไฟล์เพื่อส่งพิมพ์งาน.....	200

WORKSHOP 03 ออกแบบหน้าปกหนังสือ (Cover Design)

ปกหนังสือคืออะไร.....	205
ประโยชน์ของปกหนังสือ.....	205
ขนาดของปกหนังสือ.....	206
องค์ประกอบของปกหนังสือ.....	206
Workshop ออกแบบปก (Cover Design).....	207
เบ็คโจนส์ ภาพแนวคิด.....	207
เริ่มต้นออกแบบปกหนังสือ.....	208
ตั้งค่าหน้าปกหนังสือ.....	210
จัดการภาพปกหน้า.....	213
จัดวางชื่อผลงานบนปก.....	217
จัดองค์ประกอบอื่นๆ บนปกหน้า.....	221
ออกแบบบนปก.....	225
จัดการกับพื้นที่เย็บปกหลัง.....	226
โลโก้และชื่อของนามหลัง.....	229
บันทึกไฟล์.....	231

ทำไฟล์สำหรับส่งมอบงานพิมพ์.....	232
เตรียมไฟล์.....	235
บันทึกไฟล์และตั้งค่าไฟล์ Spot UV สำหรับสิ่งพิมพ์.....	241

WORKSHOP 04 ออกแบบ Sticker Label Design

สติ๊กเกอร์สติกเกอร์คืออะไร.....	247
ประโยชน์ของสติ๊กเกอร์สติกเกอร์.....	247
ลักษณะของสติ๊กเกอร์สติกเกอร์.....	248
หลักการออกแบบสติ๊กเกอร์สติกเกอร์.....	249
Workshop ออกแบบ Sticker Label Design.....	250
เบ็คโจนส์ ภาพแนวคิด.....	250
เริ่มต้นออกแบบสติ๊กเกอร์สติกเกอร์.....	252
จัดวางชื่อสินค้าบนสติ๊กเกอร์.....	254
วางเรียงความสวยงามบนสติ๊กเกอร์.....	257
จัดการภาพสติ๊กเกอร์สติกเกอร์บนสติ๊กเกอร์.....	269
นำตัวอักษรมาใส่บนสติ๊กเกอร์.....	271
เตรียมไฟล์ส่งลูกค้า.....	276

WORKSHOP 05 ออกแบบ Logo Design

โลโก้คืออะไร	283
ประโยชน์ทางธุรกิจของโลโก้	283
ประเภทของโลโก้	284
Wordmark/Lettermark	284
Symbolic/Iconic	284
Combination Logo	285
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบโลโก้	285
เน้นความเรียบง่าย	286
สื่อความหมายได้โดยตัวเอง	286
ดึงดูดใจผู้พบเห็น	286
มีเอกลักษณ์เฉพาะตน	286
มีความยั่งยืนของโลโก้ ใช้ได้ในระยะยาว	286
ใช้ภาพแบบลายเส้นที่ชัดเจน	286
ใช้สีอย่าง	286
จดจำได้ตั้งแต่ก้าวแรกตาทำไปใช้	287
จดจดพ้องกับผลิตภัณฑ์	287
ยืดหยุ่น ใช้ได้ในทุกลักษณะ	287
Workshop ออกแบบ Logo Design	287
เก๋ใจชัย หานเนตรดี	287
เริ่มต้นออกแบบโลโก้	289
เตรียมไฟล์ส่งลูกค้า	299

WORKSHOP 06 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Design)

บรรจุภัณฑ์คืออะไร	305
ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์	305
ลักษณะของการออกแบบบรรจุภัณฑ์	306
ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์	307
องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์	307
Workshop ออกแบบ Package Design	308
เก๋ใจชัย หานเนตรดี	308
เตรียมไฟล์สำหรับส่งออกแบบบรรจุภัณฑ์	310
ศึกษากฎ Layout ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์	311
ใช้คำโฆษณาบนซองบรรจุภัณฑ์ด้านหน้า	316
ใส่รายละเอียดของสินค้า บนบรรจุภัณฑ์ด้านหลัง	323
สร้างพื้นหลัง	325
ออกแบบด้านหลังซองบรรจุภัณฑ์	331
เตรียมไฟล์ส่งลูกค้า	335

WORKSHOP 07 ออกแบบโบรชัวร์ (Brochure Design)

โบรชัวร์คืออะไร	343
ประโยชน์ของโบรชัวร์	343
ขนาดและรูปแบบการพับ	344

ข้อความคำขวัญก่อนออกฉบับโบรชัวร์.....	345
Workshop Brochure Design	345
แก๊วโจนีย์ ทานบวชคิด.....	346
สร้างหน้ากระดาษกระดาษกำหนดส่วนต่างๆ ให้แม่นยำ	348
จัดวางภาพสีและสีตามขอบแผ่นพับ.....	351
จัดวางโลโก้และจัดภาพที่เข้าพาดย่อ.....	354
ข้อความตัวหนังสือ.....	358
จัดกรรภาพด้านในของฉบับพับ.....	360
ข้อความส่วนเกินในของฉบับพับ.....	363
ทำตัดลวดเพื่อลงเรียนไฟล์ส่งด้านรับส่งพิมพ์.....	365

WORKSHOP 08 ออกแบบ Poster Ad Design

โปสเตอร์คืออะไร.....	375
ประโยชน์ของโปสเตอร์.....	375
ประเภทของโปสเตอร์.....	376
ขนาดกระดาษและกระดาษที่ใช้พิมพ์โปสเตอร์	
มาตรฐาน.....	377
องค์ประกอบสำคัญของโปสเตอร์.....	377
Workshop ออกแบบ Poster Ad Design	378
แก๊วโจนีย์ ทานบวชคิดงานออกแบบ.....	378
เริ่มต้นออกแบบโปสเตอร์โฆษณา.....	380
เตรียมไฟล์ส่งพิมพ์.....	404

WORKSHOP 09 ออกแบบ Resume Design

Resume คืออะไร.....	409
ประโยชน์ของ Resume.....	409
Resume ประกอบด้วยอะไรบ้าง.....	410
หลักในการเขียนเรซูเม่ที่ดี.....	410
Workshop Resume Design	411
แก๊วโจนีย์ ทานบวชคิดงานออกแบบ.....	411
เริ่มต้นออกแบบ Resume.....	413
สร้างรูปทรงและใส่ icon ลงในงาน.....	430
ส่งไฟล์ Mark ตัดลวด.....	434

WORKSHOP 10

แปลงไฟล์เป็น 2 สี สำหรับสิ่งพิมพ์

แปลงไฟล์แบบ 2 สีในงานสิ่งพิมพ์.....	437
ทำความเข้าใจกับเรื่อง Channels.....	438
การแปลงไฟล์ให้เป็นแบบ 2 สี.....	439
แปลงไฟล์สำหรับพิมพ์ 2 สีแบบ Process.....	441
แปลงไฟล์สำหรับพิมพ์ 2 สี Duotone.....	444

