

1

日本大受好评的
创意设计书

《DTPWORLD》月刊最富盛名的
“idea+10”专栏集结成册，
顶尖平面设计师的作品精选
与技巧传授，激发创意的
最佳来源！

举一反三的 聪明设计法则

(日) DTPWORLD编辑部 编著 陈丝纶 译

设计是一种逻辑法则，
通过巧思妙想来进行无限拓展！

13个最常见的设计主题 × 10个聪明idea，
触类旁通延伸130个创意组合；

15条设计通用技法与步骤详解，
让创意完美呈现；

8点产生创意所需要的基础知识，
让一切思维发散有据可循。

Idea¹ +10

举一反三的 聪明设计法则

(日) DTPWORLD编辑部 编著

陈丝纶 译

Idea+10

Copyright © 2008 by Works Corporation Inc.

Chinese translation rights in simplified characters arranged with Works Corporation Inc., Tokyo through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 Works Corporation Inc. 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2011-4601

图书在版编目(CIP)数据

idea+10. 1, 举一反三百的聪明设计法则 / 日本 DTPWORLD 编辑部编著；陈丝纶译. — 北京：中国青年出版社，2011.10

ISBN 978-7-5153-0223-2

I. ①i… II. ①日… ②陈… III. ①平面设计—作品集—日本—现代 IV. ①J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 189248 号

idea+10①：举一反三百的聪明设计法则

(日)DTPWORLD编辑部_编著 陈丝纶_译

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：郭光 唐丽丽

责任编辑：蔡苏凡 张硕

封面设计：唐棣

印刷：北京建宏印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：12

版次：2011 年 10 月北京第 1 版

印次：2011 年 10 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0223-2

定价：49.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

前言

对于设计来说，将各种要素单独提出来讨论，则无法让人很好地理解。如果有了明确的主题，并在这一主题的指导下构思创意、实施版式设计，这样才能使设计的各个要素找到自己的“安身之处”，也会使设计法则更便于理解和掌握。

那么，创意是如何产生的呢？说实话，这一点其实是仁者见仁、智者见智的。不过，即使是窥豹一斑，又何乐而不为呢？

在《idea+10：举一反三的聪明设计法则》这本书中，将设计中使用到的素材运用到每一个主题中，并邀请多位设计师设计出10件设计作品，让我们在详细的设计过程中进行学习。本书对每个重点都进行了详细讲解，以便让创意点子脱颖而出，而具体的版式设计和设计要素也会相应地变得更加明确。

客户可以在同样的主题中找到相应设计作品的判断标准，而设计制作者也可以从本书中获取设计创意的灵感。

希望读者通过本书能够锻炼自己设计的领悟力。在讨论设计项目时，也可以说：“如果是我的话，我会这样做……”并设计出令自己满意的作品。

目录

CHAPTER 01

idea + 10 007

Vol. 01

文章的版式设计 008

用流畅性和重点引导读者视线/ 用版面构成和配色体现流行感/ 用图片展现每一页风格的转变/ 让人感受时光流转的版式设计/ 用小方格区分不同信息/ 简洁中彰显冲击力/ 用黑色“稳住”随性的版面/ 以时间轴为线索的版式设计/ 清爽而一目了然的版式设计/ 用配色表现页面整体的统一

Vol. 02

一张照片就让宣传海报魅力十足 020

将照片倾斜处理来制造效果/ 通过色调变化营造文字空间感/ 将多重素材层叠/ 用蒙版强调照片/ 复制照片, 营造整体效果/ 剪切照片, 并用文字修饰/ 表现若隐若现的绘画风格/ 用不同尺寸的照片营造效果/ 通过加工照片制造气氛/ 调整角度, 表现不安定感

Vol. 03

对话稿件的版式设计案例 032

活用数码素材/ 用网格线引导视线/ 用配色和字体表现/ 玩转设计元素和版式/ 用颜色区别对话双方的页面/ 以页面来区别照片和文字信息/ 吸引视线大幅移动/ 清爽、随性、自由的版式设计/ 在照片上叠加文字/ 版式设计追求对称美

Vol. 04

以红色为重点的宣传海报 044

用白色将背景一分为二, 让红色更加醒目/ 使用红色色块, 稳定整体页面/ 用红色元素吸引视线/ 背景使用色调具有变化的红色/ 用加工成红色的照片作为背景/ 用红色边框表现效果/ 将红色作为重点色来使用/ 将红色设计元素与照片叠加/ 用色块稳定页面/ 强调照片中的红色部分

Vol. 05

文字量大的杂志页面 056

用方框将版面按照棋格形式进行分割/ 用好留白, 让阅读更容易/ 沿着标题活用插图/ 表现多彩的砖块背景/ 让排行榜的数字吸引眼球/ 用网格和分页来整理信息/ 让页面一目了然的设计/ 将插图并排设置的版式设计/ 注重标准的版式设计/ 采用正方形网格, 注重效果的表达

Vol. 06

用照片制作魅力DM 068

大胆运用文字作为插图/ 用文字制作创意元素/ 添加创意元素, 让页面更出彩/ 在色块上安排文字/ 统一色调, 提高文字的可读性/ 最大限度地活用照片/ 透明文字, 浑然天成/ 大胆加工照片, 给人留下深刻印象/ 将文字和照片区别开/ 活用照片本身的效果

Vol. 07

仅用单色的创意宣传海报 080

用灰度对比引导视线/ 用色阶的浓淡表现景深/ 加工处理照片, 稳定整体效果/ 用蒙版表现微妙感觉/ 用色调层次的变化表现气氛/ 用纹理结构表现轻柔感觉/ 调低对比度, 表现柔和感/ 调高对比度, 表现主次分明的效果/ 用颜色对比强调个性/ 白色边框, 更具印象效果

Vol. 08

用地图制作宣传画 092

酷而有型的效果/ 酝酿风格不定的氛围/ 街区部分的立体表现/ 用直线和曲线来描绘地图/ 简单而不失时尚的表现方法/ 古朴而坚实的风格/ 从地图中读出夜晚的感觉/ 表现美式数码风格/ 亲切实用的表现方法/ 用胶带元素构成地图, 体现手工感

Vol. 09

具有大量照片的杂志页面设计 104

单面使用整幅剪裁后的照片/ 在设计元素中嵌入照片/ 将照片作为背景使用/ 用留白部分衬托照片/ 将照片活用为文字的边框/ 漫画式的版式设计/ 照片的排列表现横向的流动感/ 照片集中于网格内/ 用页面区分设计要素/ 加工照片,使其表现出怀旧风格

Vol. 10

仅由文字构成的DM 116

用对称表现统一感/ 用色块的分割和颜色的反转展现魅力/ 故意设置成复杂无序的版面/ 以对比的方式增强立体感/ 通过插图和设计元素出彩/ 控制颜色数量,展现高雅感/ 倾斜的版式设计展现生动的效果/ 活用方格进行归纳/ 文字重叠表现效果/ 纵向版式编排,展现整洁效果

Vol. 11

同时介绍两册书的书籍PR广告 128

在版式设计中玩转细节/ 大胆剪裁图片/ 清爽整洁的直线式版式设计/ 易懂且具有冲击力的表现/ 用华丽的背景纹理加深印象/ 控制颜色数量,表现冷酷感觉/ 展现书籍的立体感/ 避免单调的版式设计/ 活用书籍的主要颜色/ 对称式的版式设计

Vol. 12

用特种纸印刷的卡片 140

用深棕色强调自然感/ 用象征性的照片表现印象/ 让素材富有故事色彩/ 用配色强调轻快印象/ 以空旷的页面安排表现透气感/ 用背景纹理强调印象/ 用手绘风格表现素材/ 通过照片处理,呈现纸张的质感/ 用对角线的走势表现空间感/ 利用纸的颜色,使配色尽显柔和感

Vol. 13

让人眼睛一亮的超市促销传单 152

整合照片要素,表现“买得实惠”/ 用配色衬托季节/ 用照片裁剪表现视觉冲击力/ 通过倾斜的页面刺激购买欲/ 像目录一样陈列商品/ 通过版式设计表现热闹感/ 通过目录展现自然的印象/ 通过配色展现健康的印象/ 使用插图传达和风味道/ 用色彩表现时尚印象

CHAPTER 02

与设计点子相关的技术 164

【 PHOTO 】 165

为照片增添绘画效果的技巧/ 将图像制成万花筒的形象/ 制造若隐若现风格的表现技巧/ 降低印刷线数,加工成印象照片/ 仅仅强调被摄体的局部色彩/ 将素材加工成快照风格

【 LOGO 】 171

用文字当做照片的蒙版,强调印象/ 图像式的倾斜设计/ 制作有生命力感觉的字体/ 制作空心文字,让人眼前一亮/ 用粗糙的效果,表现数码感

【 PARTS 】 176

以飞白效果表现强势风格/ 制作具有立体感的元素/ 在平面上绘制出立体的地图/ 安排具有温润效果的元素

CHAPTER 03

产生创意灵感需要具备的基础知识 180

纸张和纸张大小的基础知识 181

构成杂志页面版式设计的要素 182

书籍的结构和装帧 183

版式设计和心理学的关系 184

与版式设计相关的心理要素 186

照片剪裁所带来的效果 187

版式设计的基础知识 188

配色模式的基础知识 190

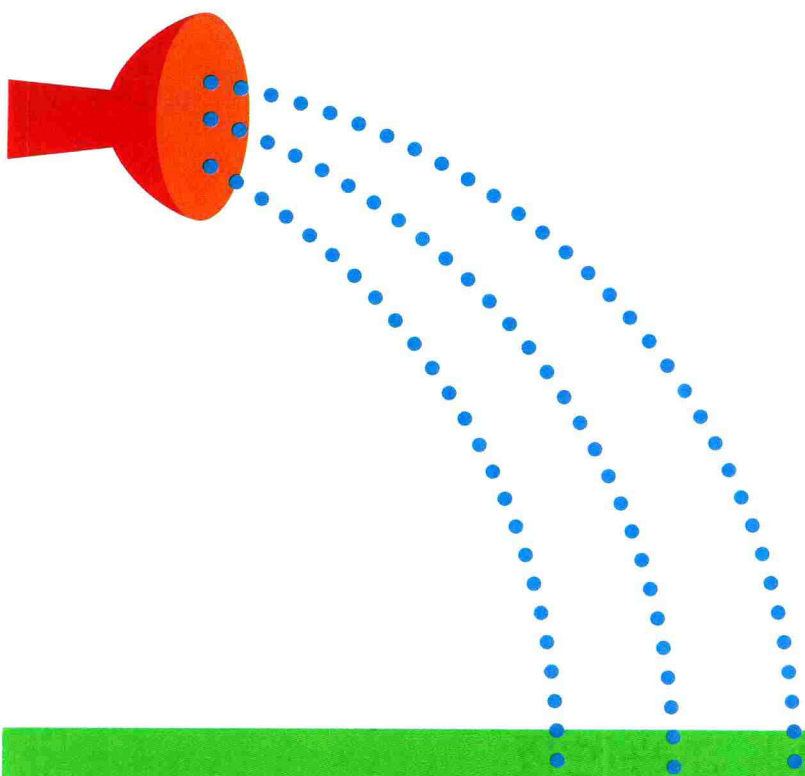

举一反三的 聪明设计法则

(日) DTPWORLD编辑部 编著

陈丝纶 译

前言

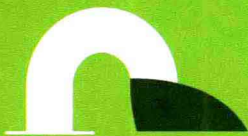
对于设计来说，将各种要素单独提出来讨论，则无法让人很好地理解。如果有了明确的主题，并在这一主题的指导下构思创意、实施版式设计，这样才能使设计的各个要素找到自己的“安身之处”，也会使设计法则更便于理解和掌握。

那么，创意是如何产生的呢？说实话，这一点其实是仁者见仁、智者见智的。不过，即使是窥豹一斑，又何乐而不为呢？

在《idea+10：举一反三的聪明设计法则》这本书中，将设计中使用到的素材运用到每一个主题中，并邀请多位设计师设计出10件设计作品，让我们在详细的设计过程中进行学习。本书对每个重点都进行了详细讲解，以便让创意点子脱颖而出，而具体的版式设计和设计要素也会相应地变得更加明确。

客户可以在同样的主题中找到相应设计作品的判断标准，而设计制作者也可以从本书中获取设计创意的灵感。

希望读者通过本书能够锻炼自己设计的领悟力。在讨论设计项目时，也可以说：“如果是我的话，我会这样做……”并设计出令自己满意的作品。

目录

CHAPTER 01

idea + 10 007

Vol. 01

文章的版式设计 008

用流畅性和重点引导读者视线/ 用版面构成和配色体现流行感/ 用图片展现每一页风格的转变/ 让人感受时光流转的版式设计/ 用小方格区分不同信息/ 简洁中彰显冲击力/ 用黑色“稳住”随性的版面/ 以时间轴为线索的版式设计/ 清爽而一目了然的版式设计/ 用配色表现页面整体的统一

Vol. 02

一张照片就让宣传海报魅力十足 020

将照片倾斜处理来制造效果/ 通过色调变化营造文字空间感/ 将多重素材层叠/ 用蒙版强调照片/ 复制照片, 营造整体效果/ 剪切照片, 并用文字修饰/ 表现若隐若现的绘画风格/ 用不同尺寸的照片营造效果/ 通过加工照片制造气氛/ 调整角度, 表现不安定感

Vol. 03

对话稿件的版式设计案例 032

活用数码素材/ 用网格线引导视线/ 用配色和字体表现/ 玩转设计元素和版式/ 用颜色区别对话双方的页面/ 以页面来区别照片和文字信息/ 吸引视线大幅移动/ 清爽、随性、自由的版式设计/ 在照片上叠加文字/ 版式设计追求对称美

Vol. 04

以红色为重点的宣传海报 044

用白色将背景一分为二, 让红色更加醒目/ 使用红色色块, 稳定整体页面/ 用红色元素吸引视线/ 背景使用色调具有变化的红色/ 用加工成红色的照片作为背景/ 用红色边框表现效果/ 将红色作为重点色来使用/ 将红色设计元素与照片叠加/ 用色块稳定页面/ 强调照片中的红色部分

Vol. 05

文字量大的杂志页面 056

用方框将版面按照棋格形式进行分割/ 用好留白, 让阅读更容易/ 沿着标题活用插图/ 表现多彩的砖块背景/ 让排行榜的数字吸引眼球/ 用网格和分页来整理信息/ 让页面一目了然的设计/ 将插图并排设置的版式设计/ 注重标准的版式设计/ 采用正方形网格, 注重效果的表达

Vol. 06

用照片制作魅力DM 068

大胆运用文字作为插图/ 用文字制作创意元素/ 添加创意元素, 让页面更出彩/ 在色块上安排文字/ 统一色调, 提高文字的可读性/ 最大限度地活用照片/ 透明文字, 浑然天成/ 大胆加工照片, 给人留下深刻印象/ 将文字和照片区别开/ 活用照片本身的效果

Vol. 07

仅用单色的创意宣传海报 080

用灰度对比引导视线/ 用色阶的浓淡表现景深/ 加工处理照片, 稳定整体效果/ 用蒙版表现微妙感觉/ 用色调层次的变化表现气氛/ 用纹理结构表现轻柔感觉/ 调低对比度, 表现柔和感/ 调高对比度, 表现主次分明的效果/ 用颜色对比强调个性/ 白色边框, 更具印象效果

Vol. 08

用地图制作宣传画 092

酷而有型的效果/ 酝酿风格不定的氛围/ 街区部分的立体表现/ 用直线和曲线来描绘地图/ 简单而不失时尚的表现方法/ 古朴而坚实的风格/ 从地图中读出夜晚的感觉/ 表现美式数码风格/ 亲切实用的表现方法/ 用胶带元素构成地图, 体现手工感

Vol. 09

具有大量照片的杂志页面设计 104

单面使用整幅剪裁后的照片/ 在设计元素中嵌入照片/ 将照片作为背景使用/ 用留白部分衬托照片/ 将照片活用为文字的边框/ 漫画式的版式设计/ 照片的排列表现横向的流动感/ 照片集中于网格内/ 用页面区分设计要素/ 加工照片,使其表现出怀旧风格

Vol. 10

仅由文字构成的DM 116

用对称表现统一感/ 用色块的分割和颜色的反转展现魅力/ 故意设置成复杂无序的版面/ 以对比的方式增强立体感/ 通过插图和设计元素出彩/ 控制颜色数量,展现高雅感/ 倾斜的版式设计展现生动的效果/ 活用方格进行归纳/ 文字重叠表现效果/ 纵向版式编排,展现整洁效果

Vol. 11

同时介绍两册书的书籍PR广告 128

在版式设计中玩转细节/ 大胆剪裁图片/ 清爽整洁的直线式版式设计/ 易懂且具有冲击力的表现/ 用华丽的背景纹理加深印象/ 控制颜色数量,表现冷酷感觉/ 展现书籍的立体感/ 避免单调的版式设计/ 活用书籍的主要颜色/ 对称式的版式设计

Vol. 12

用特种纸印刷的卡片 140

用深棕色强调自然感/ 用象征性的照片表现印象/ 让素材富有故事色彩/ 用配色强调轻快印象/ 以空旷的页面安排表现透气感/ 用背景纹理强调印象/ 用手绘风格表现素材/ 通过照片处理,呈现纸张的质感/ 用对角线的走势表现空间感/ 利用纸的颜色,使配色尽显柔和感

Vol. 13

让人眼睛一亮的超市促销宣传单 152

整合照片要素,表现“买得实惠”/ 用配色衬托季节/ 用照片裁剪表现视觉冲击力/ 通过倾斜的页面刺激购买欲/ 像目录一样陈列商品/ 通过版式设计表现热闹感/ 通过目录展现自然的印象/ 通过配色展现健康的印象/ 使用插图传达和风味道/ 用色彩表现时尚印象

CHAPTER 02

与设计点子相关的技术 164

【 PHOTO 】 165

为照片增添绘画效果的技巧/ 将图像制成万花筒的形象/ 制造若隐若现风格的表现技巧/ 降低印刷线数,加工成印象照片/ 仅仅强调被摄体的局部色彩/ 将素材加工成快照风格

【 LOGO 】 171

用文字当做照片的蒙版,强调印象/ 图像式的倾斜设计/ 制作有生命力感觉的字体/ 制作空心文字,让人眼前一亮/ 用粗糙的效果,表现数码感

【 PARTS 】 176

以飞白效果表现强势风格/ 制作具有立体感的元素/ 在平面上绘制出立体的地图/ 安排具有温润效果的元素

CHAPTER 03

产生创意灵感需要具备的基础知识 180

纸张和纸张大小的基础知识 181

构成杂志页面版式设计的要素 182

书籍的结构和装帧 183

版式设计和心理学的关系 184

与版式设计相关的心理要素 186

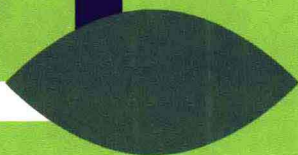
照片剪裁所带来的效果 187

版式设计的基础知识 188

配色模式的基础知识 190

CHAPTER

01

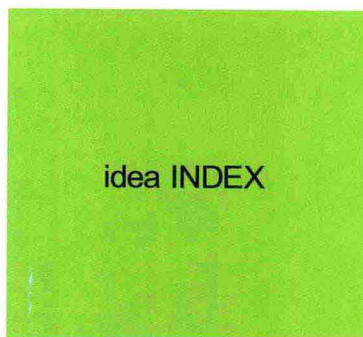
idea+10

在这一章中，我们精心挑选数个典型主题，并邀请多位创意设计师为每个主题制作出10件成品。我们对每个创意均提炼出四个要点来加以介绍并供大家参考。从版式设计方法、文字构成、照片加工、版面构成到灵活运用素材的方法，整个章节详细讲述了适用于各种情况的创意法则。每次阅读您都会有新的发现。

文章的版式设计

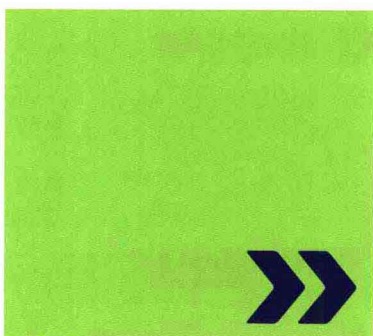
我们对AD·信藤三雄的采访特辑作为本节分析文章版式设计的素材，并选取了10件有代表性的设计成品供大家赏析。本次版式设计采用对页版面，包括1200个文字，此外还有信藤三雄的一张大幅照片和他设计的7张CD封面。

- 01 用流畅性和重点引导读者视线
- 02 用版面构成和配色体现流行感
- 03 用图片展现每一页风格的转变
- 04 让人感受时光流转的版式设计
- 05 用小方格区分不同信息
- 06 简洁中彰显冲击力
- 07 用黑色“稳住”随性的版面安排
- 08 以时间轴为线索的版式设计
- 09 清爽而一目了然的版式设计
- 10 用配色表现页面整体的统一

①《AMETORA》/UA Victor Entertainment株式会社 VICL-60190 [1998] ②《THREE CHEERS FOR OUR SIDE ~ 并没打算去海边》/ Flipper's Guitar POLYSTAR RECORDS H30R-10004 [1989] ③《深海》/Mr.Children TOY'S FACTORY TFCC-88077 [1996] ④《ALARM a la mode》/松任谷由实 东芝EMI株式会社 TOCT-10651 [1986] ⑤《男人不能忍受那些事——电影原声带》/Amuse Inc. AZZL-10002 [2006] ⑥《Delight Slight Light KISS》/松任谷由实 东芝EMI 株式会社 CT32-5350 [1988] ⑦《DOCTOR HEAD'S WORLD TOWER・赫德博士的世界塔》(限量版)/ Flipper's Guitar POLYSTAR RECORDS PSRC1024 [1991]

idea No.

01

用流畅性和重点引导读者视线

为了凸显信藤的形象，使其成为版面中最主要的视觉焦点，设计师选择了在对页版面中央的条状空间放置信藤的照片和名字，并将正文文字也设计成条状置于照片下方。此外，设计师为了突出五颜六色的CD封面，整体背景采用黑色作为衬托。

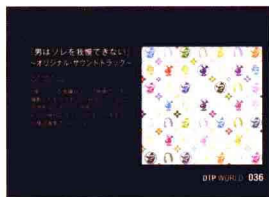

CREDIT:

川口弘貴 (UFO, Inc.)
http://www.ufoinc.jp/

POINT

1 突出醒目效果

将背景设定为黑色，使得整体效果给人以安定的感觉，同时也可以成功地凸显页面重点。这样，信藤的作品会显得非常醒目。

POINT

2 引导读者视线

为照片加上边框，正文也排成左右延伸的条状，这样的设计除了能增强易读性之外，也可以引导读者的视线从右向左移动。

POINT

3 将重点置于版面的四个角上

这个设计的创意在于将信藤的设计作品置于杂志版面的四个角上。这样做可以引导读者的视线向页面的各个角落延伸，从而达到凸显作品的目的。

POINT

4 大胆裁剪照片

将信藤的照片裁剪成具有近拍效果的剪贴图，面部特写能够很好地凸显人物形象。

idea No.

02

用版面构成和配色体现流行感

对信藤的照片进行裁剪加工，并对文章中介绍的CD封面作品进行相关的文字注释，有效地突出了页面重点，同时体现出一定的流行感。将图片和文章明确分开的版式设计，既让页面看起来清晰整洁，也让版面各部分的功能变得明确。人名使用大号明朝字体，这是设计师从版面平衡的角度作出的考虑。

CREDIT:

菊池信悟 (rocketdesign)
http://rocketdesign.org/

POINT

1 用底色形状和颜色体现流行感

选用类似云朵的设计素材作为CD封面图像的背景，并用粉红色与页面的整体颜色区分开，体现出杂志的流行感。

POINT

2 增强页面的立体感

在粉红色云朵背景的基础上，将白色云朵置于版面的右下部和左上部，可以让整体页面看上去更有立体感。

POINT

3 合理安排设计空间

将主要图片置于底色框之外，重点突出人物，让人物的存在感进一步加强。云朵形底色框既能体现设计的自由度，又能起到分隔空间的作用。

POINT

4 选用合适的字体让人名更醒目

通常，粗体和黑体会更加引人注目，但将明朝体字号调大，也可以在增强可读性的同时让文字更加醒目。这里使用的是A-OTF-Ming Std字体（字号为100pt）。