

设计创意总在限制中寻找奇迹，  
掌握诀窍才能立于不败之地！

色彩与文字的决胜构想×6，  
同时提升创意力与实践力；

照片+版式+文字+空间+色彩+手工制作，  
有限条件下的78点设计诀窍；

标志、名片、地图、图表的针对性设计，  
带来意想不到的视觉冲击力

风景、静物、动物、植物、纹理、图标  
插画、图案、装饰线框、毛笔字/字体  
可以活用的720例原创素材



# 提升创意力的 设计诀窍书

(日) DTPWORLD编辑部 编著

日本大受好评的  
创意设计书

一流平面设计杂志  
《DTPWORLD》月刊精选，  
带你探寻专业设计师作品背后的  
创意过程，洞察不为人知的  
思维理念！

# Idea+

## 提升创意力的 设计诀窍书

(日) DTPWORLD编辑部 编著

黄文娟 译



中青雄狮

中国青年出版社

Design no Cho Zubaneta + Tappuri Sozaishu

Copyright © 2009 by Works Corporation Inc.

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

## 法律声明

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

本图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: [cyclaw@cypmedia.com](mailto:cyclaw@cypmedia.com)  
MSN: [cyp\\_law@hotmail.com](mailto:cyp_law@hotmail.com)

版权登记号：01-2011-4602

## 图书在版编目(CIP)数据

idea+: 提升创意力的设计诀窍书 / 日本DTPWORLD编辑部编著；  
黄文娟译。—北京：中国青年出版社，2011.11  
ISBN 978-7-5153-0275-1  
I. ①i… II. ①黄… ②黄… III. ①平面设计 IV. ①J506  
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第204185号

## idea+: 提升创意力的设计诀窍书

(日)DTPWORLD编辑部\_编著 黄文娟\_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 褚凤丽

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：15

版次：2011年11月北京第1版

印次：2011年11月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0275-1

定价：59.00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](mailto:reader@cypmedia.com)

如有其他问题请访问我们的网站：[www.lion-media.com.cn](http://www.lion-media.com.cn)

“北大方正电子有限公司”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

# 目录

## 01 用色彩与文字来表现设计构想

明亮活泼的设计	12
简约稳重的设计	16
让人眼前一亮的設計	20
散发着高级感的优雅设计	24
怀旧的复古设计	28
充满异域风情的民族风设计	32
选择字体与用色的基础知识	36
根据设计的关键字进行配色	44
中文与日文字体用法的分类	48
英文字体用法的分类	52
Column	
需要掌握的设计小原则 Part 1	56

## 02 从“无”到“有”的设计构想

没有素材的时候，就从照片中寻找灵感！		60
01 将照片插图化，就能做出高品质的CD封面		60
02 用滤镜功能营造活力十足的效果		61
03 将滤镜重叠，营造狂热的气氛		61
04 利用照片的颗粒感，制造混沌的效果		62
05 用35mm的胶片制造出现场感		63
06 做成拍立得风格的纪念照片		63
07 粗略地剪裁，制作出剪切画风格		64
08 用虚线边框营造活泼的效果		64
09 将照片分割后使用		65
10 用分割&移位增加变化		65
11 将黑白照片变成彩色照片		66
12 将插图放大，大胆地进行版式设计		66
13 为了提高画质，将彩色照片黑白化		67
14 将黑白照片加工成深褐色调，表现怀旧情怀		67

## 没有素材的时候，就从版式中寻找灵感!

12 例

68

- 01 做出天地倒置的效果 68
- 02 将照片移位，做出像定格画面一样的效果 70
- 03 将改变效果后的照片进行重叠配置 71
- 04 将文字作为版面边框 71
- 05 左右对称的照片配置 72
- 06 反复使用同一张照片 72
- 07 左右非对称的照片配置 73
- 08 将同一图像沿着网格排列 73
- 09 将同一图像随意排列 74
- 10 将一个画面分割排列 74
- 11 留白空间+整齐版式，可以让少量的素材看起来更突出 75
- 12 有效活用留白空间的设计 75

## 没有素材的时候，就从文字中寻找灵感!

10 例

76

- 01 将文字循环排列来填补空间 76
- 02 将同一篇文章对称编排 77
- 03 拖曳文字做图像化处理 78
- 04 让文字像烟花一样绽放 78
- 05 将文字封闭在框架中 79
- 06 用文字的重复表现粗犷的感觉 79
- 07 用文字来制作图形 80
- 08 活用符号，表现出图像效果 80
- 09 与简单的图形结合，提升素材的力度 81
- 10 常用字体和英文字体的使用技巧 82

## 空间不足时的设计构想

10 例

84

- 01 用Book in Book的方式，让小字看起来更自然 84
- 02 用报纸的版式，增加版面的文字容纳量 85
- 03 用信纸风格掩饰文字较小的缺陷 85
- 04 通过改变文字色彩和排列方向，有效地活用空间 86
- 05 用改变底色的方式来划分不同的空间 87
- 06 将标题作为分隔线 87
- 07 在选择字体上多下功夫，从而达到节省空间的目的 88
- 08 在文字编排上多下功夫，从而达到节省空间的目的 89

- 09 通过裁切和抠图, 将重点图像放大 90
- 10 利用图像的重叠, 释放更多的空间 91

## 无法使用色彩时的设计构想

14 例

- 01 用双色调+配色来制作海报 92
- 02 设计出像由很多照片组成的效果 93
- 03 调成黑白效果, 营造乡愁的气氛 93
- 04 把单色照片制作成版画风格 94
- 05 利用移位重叠, 做出印刷错位的效果 95
- 06 用颜色减淡工具, 让色调更有层次感 95
- 07 运用位图效果营造艺术风 96
- 08 用单色+各种纸质设计出多种变化 96
- 09 用“彩色半调”制作原色复古风 97
- 10 用滤镜功能做出各种变化 97
- 11 利用错位效果, 做出粗糙的感觉 98
- 12 使用滤镜功能, 单色也能做出华丽效果 98
- 13 将双色分解, 图像变得更漂亮 99
- 14 大胆改变颜色, 营造超现实的梦幻效果 99

## 没素材、没钱时的设计构想!

6 例

- 01 扫描包装材料, 将其作为素材 100
- 02 立体的实物也能直接扫描 101
- 03 文字也可以通过打印&扫描来制造变化 101
- 04 用数码相机制作素材 102
- 05 拍下反光的物体, 将其作为素材 102
- 06 拍下映在显示屏上的文字 103

## 手工设计

12 例

- 01 用手绘文字表现亲切感 104
- 02 描摹照片, 做出铜版画效果 105
- 03 手绘格线, 为月历增加活力 105
- 04 用扫描仪就能轻松制作剪贴画 106
- 05 用撕下来的纸制作版面 107
- 06 用宣纸做出艺术效果 107
- 07 用笔制作出令人玩味的晕染效果 108

92

100

104

08	把身边的东西当作滤镜	109
09	用数码相机的微距模式制作模糊效果	109
10	用纸做出燃烧的痕迹	110
11	用铝箔纸做出亮晶晶的质感	111
12	扫描正在转动的CD	111

## Column

需要掌握的 <b>设计小原则</b>	<b>Part 2</b>	112
--------------------	---------------	-----

# 03 LOGO与名片的设计构想

## 什么是LOGO? 116

追溯源头, LOGO到底是什么?	116
选择LOGO的字体	117
摸索适合LOGO的文字编排方式	118
从文字到LOGO的设计构想	118
想要进一步加深LOGO的印象	119
LOGO的储存和再利用	121

## 用Photoshop来制作LOGO 122

方块上的文字	122
粉笔文字	124
用木炭制作怀旧风LOGO	125
做出表现秋季效果的设计	126
日式LOGO	127
让文字表现出速度感	129
活泼的字体	130
像水波一样的LOGO	131

## 使用Illustrator制作LOGO 132

马赛克效果的LOGO	132
看似平淡, 但有独特韵味的LOGO	133
用文字的强弱吸引目光的LOGO	134
有老式电视画面感的LOGO	135
利用变形效果变形的LOGO	136
用插图增加立体感的LOGO	137

用线条为静态文字加强气势的LOGO	138
用直线随性做出LOGO文字	139
用网格变化制作的LOGO	140
运用笔刷和缩拢效果做出和风LOGO	141
有透视感和透明感的LOGO	142
用渐变网格制作阴影, 体现时代感	143
有倾斜效果的LOGO	144
模拟3D效果的LOGO	145

## 掌握名片制作的基础! 146

### 名片设计讲座 148

用插图连接正反面的名片	148
用描图纸制作名片	149
加入样式剪裁与内折设计的名片	150
动物几何图形的名片	151
软件风格的名片	152
和风便签式的名片	153
手绘底纹的名片	154
色彩缤纷的设计师名片	155
符合商店形象的图形名片	156
活用照片的名片	157
<b>Column</b>	
制作附有名片的明信片	158
商务名片的制作理论	160

## 04 地图与图表的设计构想

### 【基础篇】掌握基本地图的制作方法 164

### 【应用篇】地图的设计构想集 172

1 制作出毛笔勾画效果的地图	172
2 加上阴影, 制作出有立体感的地图	174
3 将线的顶端圆化, 制作出轻松柔和的地图	176
4 制作出道路有边框线的地图	178

【按种类分】活用“图表工具”的基本操作!	180
饼图图表	182
柱形图表	184
折线图表	186
雷达图	188
图案型图表	190



## 原创素材集

附赠CD-ROW的使用须知	192
---------------	-----

## 立刻就能实践的设计灵感集 194

营造出带有诡异气氛的推理小说的封面	194
以屏风为背景的“寅年”贺年卡	195
模糊字体和色调,设计出令人印象深刻的T恤图案	196
充满女人味,给人以可爱印象的料理教室传单	197
强调庄重气氛的剧团舞台公演海报	198
厚重且充满哥德式风格的摇滚乐CD封面	199
古朴典雅的咖啡厅菜单	200
能让人产生信赖感的宠物医院的网站	201

## 收录素材一览

照片/风景	202
照片/静物	210
照片/动物	216
照片/植物	217
底纹	219
图标	221
插图	223
图案	227
装饰框	230
毛笔字·字体	236

# Idea+

## 提升创意力的 设计诀窍书

(日) DTPWORLD编辑部 编著

黄文娟 译



中青雄狮

中国青年出版社

设计创意总在限制中寻找奇迹，  
掌握诀窍才能立于不败之地！

色彩与文字的决胜构想×6，  
同时提升创意力与实践力；

照片+版式+文字+空间+色彩+手工制作，  
有限条件下的78点设计诀窍；

标志、名片、地图、图表的针对性设计，  
带来意想不到的视觉冲击力

风景、静物、动物、植物、纹理、图标  
插画、图案、装饰线框、毛笔字/字体  
可以活用的720例原创素材



# 提升创意力的 设计诀窍书

(日) DTPWORLD编辑部\_编著

日本大受好评的  
创意设计书

一流平面设计杂志  
《DTPWORLD》月刊精选，  
带你探寻专业设计师作品背后的  
创意过程，洞察不为人知的  
思维理念！

试读结束，需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

策划编辑 / 郭 光  
唐丽丽  
责任编辑 / 蔡苏凡  
褚凤丽  
封面设计 / 唐 棣

没有设计素材怎么办? 如何在经费捉襟见肘的情况下做出好设计? 怎样运用不同的设计软件来突显作品特色? 本书将带你寻找这些问题的答案。

**来自专业设计师的创意诀窍书,**  
**通过配色技巧使设计更为醒目、版面编排技巧使设计更美观、**  
**文字运用技巧使设计主题更明确、**  
**效果渲染技巧使设计更具有艺术氛围,**  
**突破灵感的山穷水尽!**

如果你总感到设计缺乏新意,或是受限于单一设计框架,请一定要看这本书。透过资深设计师们直言无讳的经验分享,让你如同亲身参与,和设计大师们一同发掘全新的设计理念,解决千奇百怪的设计难题,迅速突破自我界限,提高你的创意力!

本书精辟讲解了如何通过简单却颇具实效的设计技巧和软件操作技法,将色彩、文字、标志、纹理等元素淋漓尽致地运用于设计中。本书着重介绍了如何在各种局限下,最大限度地发挥创意,将不利条件转化为别具一格的设计风格,创作出意想不到的效果。想要将繁杂的设计元素融会贯通,想要把握住稍纵即逝的设计灵感,想要迅速提高你的设计实战能力,那就从本书开始!



上架建议: 设计-平面设计

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280  
短信查询立辨真伪  
短信发送以当地资费为准接收免费  
详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn  
更多图书信息请登陆www.lion-media.com.cn

明码 0126 6705 5115 9611

密码

ISBN 978-7-5153-0275-1



9 787515 302751 >

定价: 59.00元

Design no Cho Zubaneta + Tappuri Sozaishu

Copyright © 2009 by Works Corporation Inc.

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

## 法律声明

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的内容。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

本图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](mailto:cyp_law@cypmedia.com)  
MSN: [cyp\\_law@hotmail.com](mailto:cyp_law@hotmail.com)

版权登记号：01-2011-4602

## 图书在版编目(CIP)数据

idea+: 提升创意力的设计诀窍书 / 日本DTPWORLD编辑部编著；  
黄文娟译. — 北京：中国青年出版社，2011.11  
ISBN 978-7-5153-0275-1  
I. ①i… II. ①黄… III. ①平面设计 IV. ①J506  
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第204185号

## idea+: 提升创意力的设计诀窍书

(日)DTPWORLD编辑部\_编著 黄文娟\_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 褚凤丽

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：15

版次：2011年11月北京第1版

印次：2011年11月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0275-1

定价：59.00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](mailto:reader@cypmedia.com)

如有其他问题请访问我们的网站：[www.lion-media.com.cn](http://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

# 目录

## 01 用色彩与文字来表现设计构想

明亮活泼的设计	12
简约稳重的设计	16
让人眼前一亮的設計	20
散发着高级感的优雅设计	24
怀旧的复古设计	28
充满异域风情的民族风设计	32
选择字体与用色的基础知识	36
根据设计的关键字进行配色	44
中文与日文字体用法的分类	48
英文字体用法的分类	52
Column	
需要掌握的设计小原则 Part 1	56

## 02 从“无”到“有”的设计构想

### 没有素材的时候，就从照片中寻找灵感！ 60

01 将照片插图化，就能做出高品质的CD封面	60
02 用滤镜功能营造活力十足的效果	61
03 将滤镜重叠，营造狂热的气氛	61
04 利用照片的颗粒感，制造混沌的效果	62
05 用35mm的胶片制造出现场感	63
06 做成拍立得风格的纪念照片	63
07 粗略地剪裁，制作出剪切画风格	64
08 用虚线边框营造活泼的效果	64
09 将照片分割后使用	65
10 用分割&移位增加变化	65
11 将黑白照片变成彩色照片	66
12 将插图放大，大胆地进行版式设计	66
13 为了提高画质，将彩色照片黑白化	67
14 将黑白照片加工成深褐色调，表现怀旧情怀	67

## 没有素材的时候，就从版式中寻找灵感！

12 例

68

- 01 做出天地倒置的效果 68
- 02 将照片移位，做出像定格画面一样的效果 70
- 03 将改变效果后的照片进行重叠配置 71
- 04 将文字作为版面边框 71
- 05 左右对称的照片配置 72
- 06 反复使用同一张照片 72
- 07 左右非对称的照片配置 73
- 08 将同一图像沿着网格排列 73
- 09 将同一图像随意排列 74
- 10 将一个画面分割排列 74
- 11 留白空间+整齐版式，可以让少量的素材看起来更突出 75
- 12 有效活用留白空间的设计 75

## 没有素材的时候，就从文字中寻找灵感！

10 例

76

- 01 将文字循环排列来填补空间 76
- 02 将同一篇文章对称编排 77
- 03 拖曳文字做图像化处理 78
- 04 让文字像烟花一样绽放 78
- 05 将文字封闭在框架中 79
- 06 用文字的重复表现粗犷的感觉 79
- 07 用文字来制作图形 80
- 08 活用符号，表现出图像效果 80
- 09 与简单的图形结合，提升素材的力度 81
- 10 常用字体和英文字体的使用技巧 82

## 空间不足时的设计构想

10 例

84

- 01 用Book in Book的方式，让小字看起来更自然 84
- 02 用报纸的版式，增加版面的文字容纳量 85
- 03 用信纸风格掩饰文字较小的缺陷 85
- 04 通过改变文字色彩和排列方向，有效地活用空间 86
- 05 用改变底色的方式来划分不同的空间 87
- 06 将标题作为分隔线 87
- 07 在选择字体上多下功夫，从而达到节省空间的目的 88
- 08 在文字编排上多下功夫，从而达到节省空间的目的 89

- 09 通过裁切和抠图, 将重点图像放大 90
- 10 利用图像的重叠, 释放更多的空间 91

## 无法使用色彩时的设计构想

14 例

- 01 用双色调+配色来制作海报 92
- 02 设计出像由很多照片组成的效果 93
- 03 调成黑白效果, 营造乡愁的气氛 93
- 04 把单色照片制作成版画风格 94
- 05 利用移位重叠, 做出印刷错位的效果 95
- 06 用颜色减淡工具, 让色调更有层次感 95
- 07 运用位图效果营造艺术风 96
- 08 用单色+各种纸质设计出多种变化 96
- 09 用“彩色半调”制作原色复古风 97
- 10 用滤镜功能做出各种变化 97
- 11 利用错位效果, 做出粗糙的感觉 98
- 12 使用滤镜功能, 单色也能做出华丽效果 98
- 13 将双色分解, 图像变得更漂亮 99
- 14 大胆改变颜色, 营造超现实的梦幻效果 99

## 没素材、没钱时的设计构想!

6 例

- 01 扫描包装材料, 将其作为素材 100
- 02 立体的实物也能直接扫描 101
- 03 文字也可以通过打印&扫描来制造变化 101
- 04 用数码相机制作素材 102
- 05 拍下反光的物体, 将其作为素材 102
- 06 拍下映在显示屏上的文字 103

## 手工设计

12 例

- 01 用手绘文字表现亲切感 104
- 02 描摹照片, 做出铜版画效果 105
- 03 手绘格线, 为月历增加活力 105
- 04 用扫描仪就能轻松制作剪贴画 106
- 05 用撕下来的纸制作版面 107
- 06 用宣纸做出艺术效果 107
- 07 用笔制作出令人玩味的晕染效果 108

92

100

104

08	把身边的东西当作滤镜	109
09	用数码相机的微距模式制作模糊效果	109
10	用纸做出燃烧的痕迹	110
11	用铝箔纸做出亮晶晶的质感	111
12	扫描正在转动的CD	111

### Column

需要掌握的	<b>设计小原则</b>	<b>Part 2</b>	112
-------	--------------	---------------	-----

## 03 LOGO与名片的设计构想

### 什么是LOGO? 116

追溯源头, LOGO到底是什么?	116
选择LOGO的字体	117
摸索适合LOGO的文字编排方式	118
从文字到LOGO的设计构想	118
想要进一步加深LOGO的印象	119
LOGO的储存和再利用	121

### 用Photoshop来制作LOGO 122

方块上的文字	122
粉笔文字	124
用木炭制作怀旧风LOGO	125
做出表现秋季效果的设计	126
日式LOGO	127
让文字表现出速度感	129
活泼的字体	130
像水波一样的LOGO	131

### 使用Illustrator制作LOGO 132

马赛克效果的LOGO	132
看似平淡, 但有独特韵味的LOGO	133
用文字的强弱吸引目光的LOGO	134
有老式电视画面感的LOGO	135
利用变形效果变形的LOGO	136
用插图增加立体感的LOGO	137