

创意是设计的灵魂，
源源不断的灵感是设计的原动力！

配色×20+文字×20+版式×20+素材×20，
80条创意决胜技巧；

最大限度发挥媒介特性的设计概念×6，
36个解决设计难题的务实方案；

活用小物品的设计妙招×24，
24个最富创意力的配色规律；

风景、静物、纹理、插图、标志，520个原创素材，
提供源源不断的创意灵感！

打开设计师的 创意百宝箱

(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，
带你一窥专业设计师独特的
创意心法，分享最棒的
设计体验！

照片/风景×132，静物×128，动植物×48
纹理×69，图标×49，插画×24
标志×38，毛笔字×22，装饰线框×10

Idea+

打开设计师的 创意百宝箱

(日) **DTPWORLD**编辑部_编著

德米特莉_译

idea

打开设计师的 创意百宝箱

(日) **DTPWORLD**编辑部 _ 编著
德米特莉 _ 译

目录

01 配色 / 版式 / 文字 / 素材的决胜创意

配色的决胜创意 +20

● 灵活运用配色完成设计 ●

- 掌握配色的基本概念 10
- 如何选择合适的颜色 11
- 认识重点色的意义 11
- 1 重点色+正片叠底 12
 - 让照片更醒目 12
- 2 让单色照片 12
 - 更有味道! 12
- 3 无彩色+图案 13
 - 提升质感! 13
- 4 单色的纹理图案 13
 - 让白色更加醒目 13
- 5 用颜色划分区块 14
 - 来整理信息 14
- 6 单色划分区块 14
 - 一定要体现出节奏强弱 14
- 7 通过改变颜色 15
 - 调整密集的行距 15
- 8 给关键词换色 15
 - 抓住读者的视线 15
- 9 用颜色给图像描边 16
 - 起到强调图像的作用 16
- 10 用虚线圈出图像的轮廓 16
 - 塑造立体感 16
- 11 用补色产生的晕光效果 17
 - 形成引人注目的配色 17
- 12 想要清楚阅读的部分 17
 - 不能用补色! 17
- 13 有意识地运用套色错位 18
 - 体现怀旧的感觉 18
- 14 套色错位 18
 - 只能限定在1~2个色版之内 18

- 15 用背景色强调 19
 - 想要传达的信息 19
- 16 彩色边框可以让画面中的 19
 - 要素更加醒目 19
- 17 运用多种颜色时, 20
 - 按照冷、暖、冷的顺序配置 20
- 18 用同色系颜色的微妙差异 20
 - 制造变化 20
- 19 利用各种颜色通道 21
 - 让画面更有时尚感 21
- 20 单色设计的时候 21
 - 可以搭配图案 21

版式的决胜创意 +20

- 灵活运用版式完成设计 ● 22
 - 进行版式设计的时候要有强弱变化 22
 - 整理文字和图像等要素 23
- 21 将复制的图像模糊处理 24
 - 然后配上文字 24
- 22 作为对开页背景的图片 24
 - 可以运用模糊效果 24
- 23 直接把照片上的线条 25
 - 作为网格线使用 25
- 24 大胆翻转照片, 25
 - 设计出失调感 25
- 25 利用指示线 26
 - 让解说更明确 26
- 26 优先考虑文字辨识性的 26
 - 指示线版式设计 26
- 27 将文字制成中空的样子, 27
 - 里面嵌入文本 27
- 28 文字嵌套文字的手法 27
 - 可以用于展示标识 27

29	将单张照片打散拼贴 形成全新的感觉	28	45	用蒙版制作出 打鼹鼠造型的标识	38
30	连续裁切 让版式更富于变化	28	46	用相应实物来表现 文字字面的意思	38
31	使用“分别变换”功能 设计出随机的版式	29	47	将文字打散再重组 体现设计感	39
32	分割文字 展现活泼的感觉	29	48	尝试用不同字体 来组合文字	39
33	在版式设计中 灵活运用含有文字要素的照片	30	49	重叠处理+正片叠底 制作玻璃纸效果的标识	40
34	照片上的文字要素 也可以成为版式主体	30	50	渐变+正片叠底 营造出纵深感	40
35	利用复印机 表达怀旧情感	31	51	用“路径查找器”面板 制作各种标识(一)	41
36	揉皱纸张后再复印折痕 可以演绎出另类感觉	31	52	用“路径查找器”面板 制作各种标识(二)	41
37	倾斜整齐排列的图像中的一部分 来吸引眼球	32	53	把显示器当作版面 直接进行版式设计	42
38	倾斜文字 引起观者的注意	32	54	反转图像色彩 制作出负片一样的效果	42
39	设计报纸风格的版式 体现新闻报道的感觉	33	55	利用“像素预览” 故意让文字变粗糙	43
40	以票据为主体 激发观者的潜意识	33	56	设置浓重的描边线 营造边界润色的效果	43

文字的决胜创意 +20

● 灵活运用文字完成设计 ●	34	57	将文字的部件 设计成装饰纹样	44
掌握字体的风格	34	58	重点装饰+描边处理 让装饰性更强	44
注意文字的辨识度	35	59	用“镜像工具” 制作对称的设计	45
了解文字间距的使用原则与效果	35	60	让观者动脑筋 进行智力参与的文字排版	45
41	赋予文字立体感 增强意象表达的效果	36		
42	用文字 构建造型(一)	36		
43	用“螺旋线工具”+“路径文字工具” 制作螺旋形文字	37		
44	用文字 构建造型(二)	37		

素材的决胜创意 +20

● 灵活运用素材完成设计 ●	46
用数码相机自创素材	46
用扫描仪自创素材	47

Q&A	86
让问答清晰明了	86
大标题	88
段首放大	89
专栏	90
图注文字	92
分割线	93
页码+页脚	94
页眉	95
表格	96
图表	98

实践!版式调整讲座

如何放大照片	100
增加正文文字让读者阅读	101

书籍页面的决胜创意

传递书籍编写意图的页面	102
想要竖排版	102
想要横排版	104
目录	106
想要设计个性化的目录	106
索引	108
想制作索引页	108
页码	109
标题	110
页眉、页脚	111
索引标记	112
版权信息	113

免费报刊、公司内刊的决胜创意

段落很多的版式设计	114
-----------	-----

设计出帅气的八开大幅面	115
想要设计出商务风格的刊物	116
刊物名称	117

宣传折页的决胜创意

设计折叠式宣传页的要点	118
设计对折式宣传页	118
设计三折式宣传页	119
折叠加工以及特殊造型	120

产品目录的决胜创意

照片和信息的整理	122
想详细地介绍每个商品	122
想根据类别进行区分	124

传单的决胜创意

超市的传单	126
主要表现每天特卖的商品	126
刊登每日特价+限时购买的商品	127
旅游传单	128
想强调价格便宜	128
想表现很高的档次	129
底纹	130
价格展示	131
传单图像的设计	132

纸张的基础知识

纸张的种类	134
纸张的颜色	135
纸张的尺寸	135

03 灵活运用身边小物品的设计创意

使用Flash让照片变成插画	138	将报纸的版式做出震撼效果	168
扫描玻璃纸制造出梦幻的感觉	140	扫描色彩缤纷的沐浴剂	170
制作出积木堆积起来的文字	142	结合照片素材和插图	172
运用污渍的质感体现怀旧感觉	144	将外文作为设计元素	174
运用模糊特效制造画面景深	146	套用“杂色”滤镜表现效果	176
利用锡纸制作酷炫的纹理	148	将墨水晕开的笔触作为点缀	178
沿着图像轮廓排列文字	150	合成影像营造立体感	180
通过盖图章的方式给页面配置装饰图	152	扫描日式和纸展现温馨气氛	182
用“彩色半调”制作背景纹理	154	添加电视扫描线图像效果更酷炫	184
在打印纸上手写毛笔字	156	信手拈来做出标题文字	186
使用拍立得相纸边框	158		
让条形码的纹理更粗犷	160	色彩的基础知识	190
降低照片品质,表现出怀旧印刷品 的感觉	162	色相	190
自由操控背景色调	166	明度	191
		饱和度	191

04 巧用颜色组合的配色规律

活用照片的配色规律

1 给版式设计增添 动感的颜色(=照片)配置	194
2 根据想要表现的感觉 来确定照片上搭配的颜色	196
3 将文字放在照片外面还是里面 会产生不同的视觉效果	197
4 给照片加上彩色边框 可以让照片更醒目	198
5 通过调整颜色的浓淡 来控制重点内容	198

6 在比较鲜艳的照片上配置文字, 适合用原色+描边的方式	199
7 添加背景色 让版式更完整	200
8 给单色照片加上颜色 可以让关键点更醒目	201

让文字更易辨识的配色规律

9 反白的文字要选择较粗的 明朝体或黑体	202
--------------------------------	-----

10	字号较小的文字 用深色比较易识别	204	18	单色印刷时 可以通过颜色的浓淡来体现意境	212
11	改变部分文字的颜色时 要考虑颜色的协调性	205	19	为了让双色调更生动， 版面其他部分也要运用双色调	213
12	文字越粗 颜色的面积越大	206	20	避免互为补色的两色 形成光晕效果	214
13	给文字描边 要选择对比度强的配色	206	21	黑色加黄色是 非常引人注目的搭配	214
14	使用圆体字的时候 适合选择时尚的配色方案	207	22	白纸的颜色 也是一种进行版式设计的方式	215
15	控制使用颜色的数量 可以体现出高级又稳重的感觉	208	23	在纸张颜色上下些功夫 让单色印刷效果更多彩	216
16	增加所使用颜色的数量 可以营造流行又热闹的感觉	209	24	比四色印刷更有效果的 单色、双色、三色印刷	217

单色和双色的配色规律

17	双色印刷时 要根据混合后的效果来选择颜色	210
----	-------------------------	-----

关于DTPWORLD免费原创素材的使用须知	218
DTPWORLD免费原创素材集	219

01

打开设计师的创意百宝箱

配色 / 版式 / 文字 / 素材的决胜创意

配色的决胜创意+20

版式的决胜创意+20

文字的决胜创意+20

素材的决胜创意+20

用精粹的技巧完善你的设计！

字体的基础知识

配色的决胜创意

在进行版式设计的时候，配色是一个关键性要素。它关系到设计元素是否得到有效运用，信息是否能得以准确传达。下面就为您介绍一些与配色相关的创意技巧。

撰文、图例：(株) flare

+20

设计能力提高篇

在进行设计的过程中，很多人都会有怎么排版都觉得不够完善，怎么设计都觉得还有些欠缺的困惑，这种情况下，一个有效的解决办法就是运用配色来进行调整。

对于已有的设计元素，摆放位置和技巧对于版式来说固然重要，但是从本质上来说，以何种形式传达设计理念，这才是需要重点展示出来的关键所在。也可以这样认为，从表达的手段方面来看，配色是一种最有效的表现方法。我们可以通过配色表达出设计理念，从而完成能够体现创意初衷的完美设计。

● 灵活运用配色完成设计 ●

掌握配色的基本概念

配色可不是简单的填色游戏。首先让我们来回顾一下配色的基本概念。希望大家在一想到色彩的时候，头脑中就可以浮现出右边这个色相环。这个色彩连续变化的色相环上，直径两端相对的颜色互为“补色”。一般来说，互为补色的两种颜色色相差异最大，如果用于文字配色，会让人难以辨识。这种情况被称为晕光(halation)，在进行配色的时候要尽量避免。

补色

补色是色相差异最大的配色组合，如果采用这种组合为文字配色，文字会非常难以辨识。

无彩色

白色、灰色和黑色都是无彩色，它们之间的搭配可以呈现出很强的对比；另一方面，它们也可以起到衬托有彩色的作用。

如何选择合适的颜色

对于人类来说，颜色是意象的载体并承担相应的功能。以交通信号灯为例，绿色代表安全、黄色代表注意、红色则代表危险。我们生活中有很多禁止标识都采用红色，提醒注意的标识多用黄色。如果能够掌握色彩的固有意象，配色的视野就会一下子开阔很多。在此基础上，如果能先总结自己想要传达的信息属于什么性质，然后再选择相应的配色，就能让自己的设计变得更有说服力。

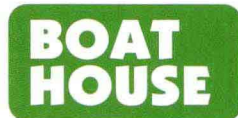
注意

警告

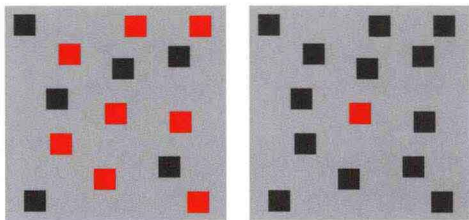
公共

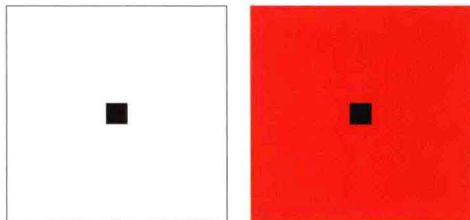
黄色和黑色的搭配主要用于唤起注意，强烈的对比可以吸引人的目光。绿色给人以自然、公益的印象，如果配合圆角处理，就更能增强这种感觉。

认识重点色的意义

想要更有力地表现需要传达的信息时，一个基本原则就是使用重点色。明确了想要着重表现和展示的重点后，才能确定使用的色彩。因为如果到处都是重点，胡乱地使用色彩就会导致失败。需要注意的是，设计最初不用太关注色彩，仅在关键的部分设置重点色才是有效的办法。

图例中红色的地方是想要强调的重点。左边的图中散布着多个红点，不知道哪个才是重点；右边的图中只有一个红点，所以重点一目了然。

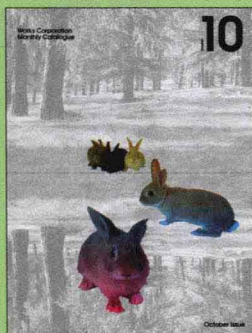

背景色，也就是要素周边的颜色，在配色中也是很重要的元素。白色背景上不太醒目的黑点（左图），在换成红色的背景后（右图）被衬托得耀眼、夺目了很多。

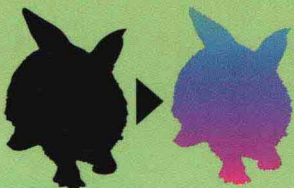
1

重点色+正片叠底 让照片更醒目

决定在何处使用重点色很重要。只有将其用在想要切实展示和强调的地方，才能起到突出重点的作用。

① 仅用色彩就可以强调出照片或插图的一部分。这里将小兔子的图像设为蒙版，然后放到单色的背景照片上。

② 以小兔子的剪影为对象设置颜色。此例中设成了渐变色。

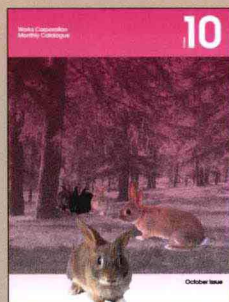

③ 将剪影与小兔子的图像重叠，然后在“透明度”面板中将“混合模式”设置为“正片叠底”就完成了。给操作对象的剪影填色，然后以“正片叠底”的方式与原图像重叠。这种方法可以有各种应用，建议大家一定要尝试一下。

2

让单色照片 更有味道！

对图例①作拓展应用，在单色照片上叠加有色对象，设置为“正片叠底”后，原来的单色照片就显得更有深度了。

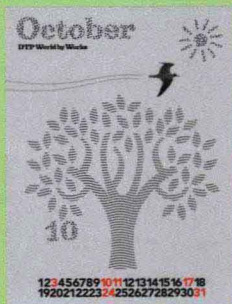
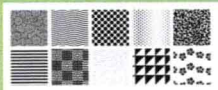
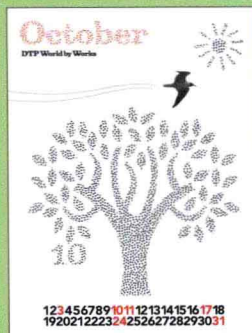

与背景重叠在一起的渐变色，是在“透明度”面板中设置为“正片叠底”后的效果。

3

无彩色+图案 提升质感!

想要衬托有彩色,原则上要灵活运用黑色、白色、灰色等无彩色。如果想要最大限度地发挥无彩色的作用,还可以应用图案来提升画面的质感。

本例采用了以白色为背景,以黑色为基调的无彩色设计。想要突出其他彩色部分就要好好利用留白。画面上仅将需要强调的部分设计为红色。图案设计为黑色,这样比整个版面都采用黑色的表现力要强很多。不同的图案组合也会有不同的魅力。

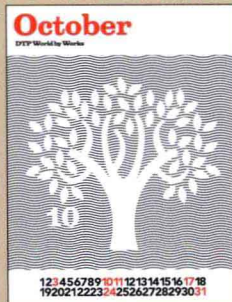
可以在“面板”中设置图案样式。所有的图案都可通过 Illustrator 的“色板 > 打开色板库 > 图案”命令,在其下级菜单中找到。

虽说以无彩色为背景可以增加质感,但如果用了太多灰色,整体就会显得模糊不清。上面的例子就是因为缺乏对比度而让人感觉比较像半成品。

4

单色的纹理图案 让白色更加醒目

这张图片在图例③的基础上,将大树变成镂空的白色,背景搭配黑色的纹理图案。

在配色中,对比度最强的是黑色和白色的搭配。黑色背景配合纹理图案,可以把白色衬托得很醒目,但不会让对比太强烈,整体感觉比较温和。

5

用颜色划分区块 来整理信息

在进行版式设计的时候,背景色可以起到划分区块的作用。信息量较大的时候,运用背景色来区分不同类别的信息可以让整个版式更加简洁而有条理。

如果是几个信息区块并排的页面,或者需要展示的内容太多,版面上无法留出足够的余白,就可以用背景色来划分区域。不同颜色交替出现的版面比较易于阅读。

如果背景颜色的差别不够大,区块就不易区分。配色的时候要考虑到色彩之间不要相互干扰,比如有彩色和无彩色的搭配效果就比较好。

这是一个运用四种颜色划分区块的例子。虽然这种设计在区分不同类别信息的情况下效果显著,但分散的颜色容易让整个版式显得凌乱,因此要多加注意。

6

单色划分区块 一定要体现出节奏强弱

划分区块的关键就是“不要过度使用色彩”及“要有强弱节奏”。即便仅用一种颜色,这个技巧也很有用。

用单一色块与白色划分区块,可将色块上的反字反白,以提高文字的辨识度。

7

通过改变颜色 调整密集的行距

想要放大文字，但行间距往往会因此变得比较密集。这时可以隔行设置文字的颜色，以提高文字的易读性。

映画好きでなくても ハリウッド映画を 楽しむための キーワード×100

アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデン
ロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロ
ダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメ
ーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出演料 / シネマコンプレックス / 監督 / アカ
デミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロー
プ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダク
ション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション
吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出演料 / シネマコンプレックス / 監督 / アカデミー
賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジ
ャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニ

使用单一颜色的文字。因为行间距很小，阅读起来很困难。

映画好きでなくても ハリウッド映画を 楽しむための キーワード×100

アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデン
ロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロ
ダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメ
ーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出演料 / シネマコンプレックス / 監督 / アカ
デミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロー
プ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダク
ション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション
吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出演料 / シネマコンプレックス / 監督 / アカデミー
賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジ
ャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニ

文字量很大的时候行间距就会变小，但是又不想再缩小字号了。

アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデン
ロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロ
ダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメ
ーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出演料 / シネマコンプレックス / 監督 / アカ
デミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロー
プ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダク
ション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション
吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出演料 / シネマコンプレックス / 監督 / アカデミー
賞 / アメリカンフィルムマーケット / エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジ
ャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニ

エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ
セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディ
ーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出
演料 / シネマコンプレックス / 監督 / 女優 / アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エ
ージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セ
カンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディ
ーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出
演料 / シネマコンプレックス / 監督 / 女優 / アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エ
ージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セ
カンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディ

试着改变隔行文字的颜色，以此来区分每一行，读起来就容易多了。

如果想在不变字号的情况下扩大行间距，可以把文字调扁一些。

8

给关键词换色 抓住读者的视线

如果无法获得足够的行间距而影响了辨识度，可为关键词换个颜色，这样需要传达的信息就会更明确。

图例②中的标题部分，就是提炼出关键词并改变其颜色的例子。这样就使作为关键词的标题词汇变得很突出。

映画好きでなくても ハリウッド映画を 楽しむための キーワード×100

エージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ
セカンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディ
ーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出
演料 / シネマコンプレックス / 監督 / 女優 / アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エ
ージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セ
カンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディ
ーズ / B級映画 / ロードムービー / アニメーション / 吹き替え / カチンコ / サウンドシステム / 出
演料 / シネマコンプレックス / 監督 / 女優 / アカデミー賞 / アメリカンフィルムマーケット / エ
ージェント / 監督 / クレジット / ゴールデンロープ賞 / ジャンル映画 / 撮影監督 / スタジオ / セ
カンドユニット / 全米ナンバーワン / プロダクション / ユニオン / リメイク / 編集 / インディ