

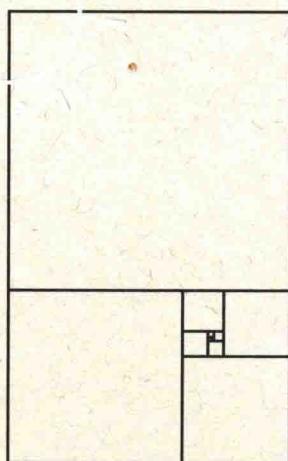
设计

BASIC KNOWLEDGE

入门

AND RULES OF DESIGN

教室

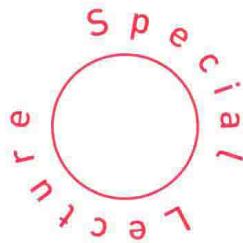
〔日〕坂本伸二著
刘庆译

设计的基本规则

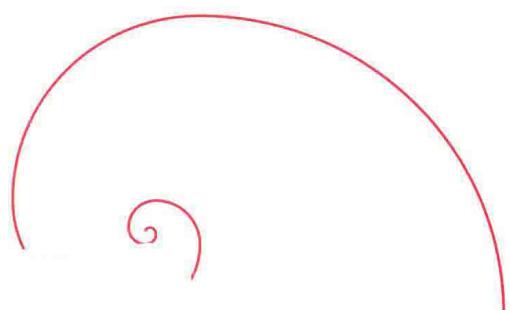
中信出版集团 · CHINA CITIC PRESS

设计入门教室

设计的基本规则

[日]坂本伸二著 刘庆译

图书在版编目 (CIP) 数据

设计入门教室 : 设计的基本规则 / (日) 坂本伸二著 ; 刘庆译 . -- 北京 : 中信出版社 , 2016.10
书名原文：デザイン入門教室
ISBN 978-7-5086-6243-5

I . ①设… II . ①坂… ②刘… III . ①艺术—设计
IV . ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 110175 号

DESIGN NYUMON KYOSHITSU

Copyright © 2015 Shinji Sakamoto

Chinese translation rights in simplified characters arranged with SB Creative Corp., Tokyo
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

Simplified Chinese translation copyright © 2016 by CITIC Press Corporation
ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限中国大陆地区发行销售

设计入门教室 : 设计的基本规则

著 者: [日] 坂本伸二

译 者: 刘庆

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 鸿博昊天科技有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 13 字 数: 130 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版 印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2015-7842 广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-6243-5

定 价: 58.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由销售部门负责退换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

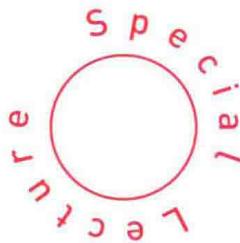
Chapter 1	在开始设计之前	007
	最重要的几点	
	01 设计是有规则的	008
	02 体验一下设计制作的流程吧！	010
	03 信息整理的基础	020
 Chapter 2	版式的基本规则	021
	决定版面形象的摆放方法	
	01 版心、边距的基础和设计方法	022
	02 网格的基础知识	026
	03 网格的设定方法	028
	04 分组（接近效果）	030
	05 对齐	034
	06 对比	040
	07 反复	046
	08 出血位置	050
	09 重心和实际效果	052
	10 留白的设定	054
	11 对称	058
	12 比较	060
	13 黄金比、白银比	062
	14 三等分法则	064
	15 倒金字塔	066
	COLUMN 要意识到视线的动向	068
 Chapter 3	照片和图像	069
	图片的选择方法和使用方法	
	01 图像的优越性效果和蒙太奇理论	070
	02 照片的基本版式	072
	03 通过裁切明确地传递信息	074
	04 发挥空间的裁切法	076
	05 整理构图	078
	COLUMN 把多余的信息用裁切法删除掉	079
	06 照片的关联性	080
	07 赋予照片功能	082
	08 照片与文字	084
	09 抠图的用法	086

Chapter 4	配色基础	087
	色彩具有打动人心的力量	
	01 色彩的基础知识	088
	02 色调	090
	03 色彩所特有的形象	092
	04 配色形象	094
	05 色彩的作用和易认性	096
	06 和谐的配色	098
	07 照片和文字的色彩	102
	COLUMN 颜色的对比现象	104
Chapter 5	文字与字体	105
	易于阅读、吸引人们的文字用法	
	01 文字与字体的基础	106
	02 字体种类	108
	03 把握字体的个性	110
	04 不要使用太多字体	112
	COLUMN 活用字体家族	113
	05 西文排版要用西文字体	114
	06 漂亮标题的制作方法	116
	COLUMN 西文字体的魅力表现法——“弄脏”的技巧	120
	07 图标化	122
	08 不要随意对文字进行加工	124
Chapter 6	正文设计	125
	制作易于阅读正文的基础知识	
	01 字体的选择	126
	02 文字的大小	130
	03 行距和行长	132
	04 小标题的表现	134
	05 日文中的西文	136
	06 漂亮西文排版的设计基础	138
	07 正文的对齐方式	140

01 什么是信息图	142
COLUMN 多彩的信息图表现手法	143
02 地图的制作方法	144
03 示意图的制作方法	146
04 示意图的基本类型和要素	148
05 各种各样的示意图设计	150
06 表格的制作方法	152
07 各种各样的表格设计	154
08 统计图的制作方法	156

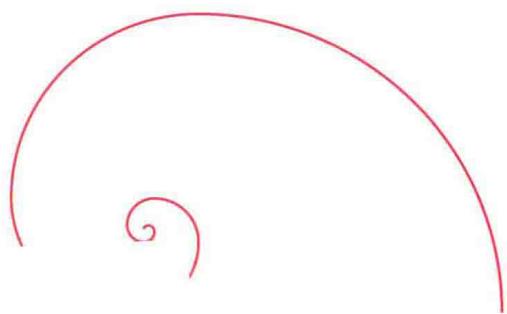
01 清爽易读的设计	162
02 诚实可信的设计	166
03 女性、典雅的设计	170
04 活泼流行的设计	174
05 成熟女性的设计	178
06 雅致洗练的设计	182
07 环保自然的设计	186
08 富有高级感的设计	190
09 男性、强有力的设计	194
10 有跃动感的设计	198
11 休闲印象的设计	202

设计入门教室

设计的基本规则

[日]坂本伸二著 刘庆译

做设计，只要努力每个人肯定都能进步，
希望本书能将这点传达给大家。
现在，设计课从此开始！

本书主要面向的读者，包括从现在要开始学习设计的人、每天的工作中需要制作各种各样资料却总不如意的人，还有新手设计师。

如今，随着电脑和应用软件的普及和发展，很多人都有机会制作一些作品，这并不仅限于设计师。如简单的传单、小册子，活动推广应用的海报、广告、网站等。另外，在制作企划书、演讲资料、商务文书时也需要版面设计。

但是，实际开始动手做过之后，有时候你就会觉得做出来的东西不尽如人意。世间漂亮的设计比比皆是，但自己有一个具体的想法和想要的效果，却总是无法实现。很多人带着这样的问题找我，说什么“我没有品位感觉”、“设计好难啊”。但是，要制作出充分传达给人们的设计、打动人们内心的设计、易于阅读的设计，最重要的并不是品位感觉。只要按照本书的方法，即便没有“卓越的品位”、“长年的经验”，你也能够制作出一个解决问题的设计。

在提高技艺的过程中，设计史和设计理论当然很重要，但是最先应该学习的是“设计的基本规则”和“设计制作的流程”。只要认真掌握了这两点，你就能做出与之前完全不同的优秀版面。请大家一边期待，一边阅读本书。如果本书能成为大家的一门设计入门课程，将是我最大的幸福。

坂本伸二

2015年6月

Chapter 1	在开始设计之前	007
	最重要的几点	
	01 设计是有规则的	008
	02 体验一下设计制作的流程吧！	010
	03 信息整理的基础	020
Chapter 2	版式的基本规则	021
	决定版面形象的摆放方法	
	01 版心、边距的基础和设计方法	022
	02 网格的基础知识	026
	03 网格的设定方法	028
	04 分组（接近效果）	030
	05 对齐	034
	06 对比	040
	07 反复	046
	08 出血位置	050
	09 重心和实际效果	052
	10 留白的设定	054
	11 对称	058
	12 比较	060
	13 黄金比、白银比	062
	14 三等分法则	064
	15 倒金字塔	066
	COLUMN 要意识到视线的动向	068
Chapter 3	照片和图像	069
	图片的选择方法和使用方法	
	01 图像的优越性效果和蒙太奇理论	070
	02 照片的基本版式	072
	03 通过裁切明确地传递信息	074
	04 发挥空间的裁切法	076
	05 整理构图	078
	COLUMN 把多余的信息用裁切法删除掉	079
	06 照片的关联性	080
	07 赋予照片功能	082
	08 照片与文字	084
	09 扣图的用法	086

Chapter 4	配色基础	087
	色彩具有打动人心的力量	
01	色彩的基础知识	088
02	色调	090
03	色彩所特有的形象	092
04	配色形象	094
05	色彩的作用和易认性	096
06	和谐的配色	098
07	照片和文字的色彩	102
COLUMN	颜色的对比现象	104
Chapter 5	文字与字体	105
	易于阅读、吸引人们的文字用法	
01	文字与字体的基础	106
02	字体种类	108
03	把握字体的个性	110
04	不要使用太多字体	112
COLUMN	活用字体家族	113
05	西文排版要用西文字体	114
06	漂亮标题的制作方法	116
COLUMN	西文字体的魅力表现法——“弄脏”的技巧	120
07	图标化	122
08	不要随意对文字进行加工	124
Chapter 6	正文设计	125
	制作易于阅读正文的基础知识	
01	字体的选择	126
02	文字的大小	130
03	行距和行长	132
04	小标题的表现	134
05	日文中的西文	136
06	漂亮西文排版的设计基础	138
07	正文的对齐方式	140

Chapter 7

信息图

将信息图形化、图表化的制作方法

141

01 什么是信息图	142
COLUMN 多彩的信息图表现手法	143
02 地图的制作方法	144
03 示意图的制作方法	146
04 示意图的基本类型和要素	148
05 各种各样的示意图设计	150
06 表格的制作方法	152
07 各种各样的表格设计	154
08 统计图的制作方法	156

Chapter 8

实战练习

把头脑中的印象具体呈现出来的实用设计技巧

161

01 清爽易读的设计	162
02 诚实可信的设计	166
03 女性、典雅的设计	170
04 活泼流行的设计	174
05 成熟女性的设计	178
06 雅致洗练的设计	182
07 环保自然的设计	186
08 富有高级感的设计	190
09 男性、强有力的设计	194
10 有跃动感的设计	198
11 休闲印象的设计	202
 索引	206

Chapter

在开始设计之前

最重要的几点

设计这份工作，只要做，每个人都会有所进步。为了能制作出表达充分的版面、打动人们内心的设计，我最希望让大家掌握的是“设计的基本规则”和“设计制作的流程”。

01

设计是有规则的

设计里存在着一些每个人都能即学即用，并且立竿见影的基本规则。只要灵活使用这些规则，即使是初学者也能做出富有魅力的作品。

□ 本书讲述的“设计”和人们对象

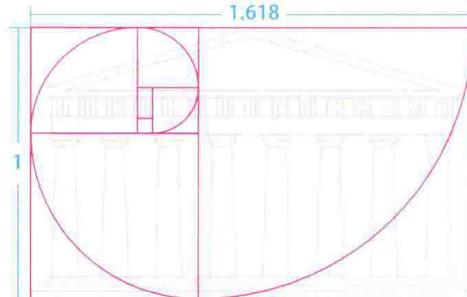
“设计”这个词具有非常广泛的含义，因此在这里要先向大家介绍一下本书所讲述的“设计”的内容。

本书的人们对象是：

- ▶ 虽然不是专业的设计师，但是自己有机会制作一些作品、素材的人。
- ▶ 有机会通过作品、素材向他人传达某种信息的人。
- ▶ 从现在起想要学习设计的人。
- ▶ 初出茅庐的设计师。

如上所述，本书并不是针对活跃在第一线的专业设计师，而是针对那些在日常工作中要制作各种各样的作品（简单的广告、通知、海报、店铺招贴等）和素材（企划书、演示文稿等）的人，以及那些对设计感兴趣今后要开始学习设计的人。我会尽可能多地给大家介绍一些能立刻奏效、富有实践性的设计方法和技法。

雅典的帕特农神庙和黄金比例

□ 要学习伟大先辈的智慧

人们常说“设计没有正确答案”，笔者也这么认为。也许正是因为有各种各样的“正确答案”，设计才如此饶有趣味。

反过来，在设计的历史长河中，诞生了很多“[人们肯定会觉得漂亮的配置方法](#)”、“[令人振奋的配色](#)”、“[易于阅读、打动人心的文字设计](#)”这类具有实践性的技巧和规则。由于这些技巧和规则大多和人类的本能有关，人们在不知不觉中就会感到“好”。

刚开始学习设计的朋友，不可避免地会用到这些技巧、规则以及原理、原则。既然那是许多伟大前辈总结出来的东西，我们一定要把这些基础掌握好，并加以灵活运用。

想必很多人都听过“[黄金比例](#)”这个词吧。所谓黄金比例，简单地说就是“在自然界中大量存在，而且人类也觉得美的一种比例”。具体来说这个数值是 $1:1.618$ (近似值)。对很多人来说，在没有特别的意识下也会感觉到持有这种比例的东西的美。

为什么会有这种感觉，学界有他们的说法。我们只要了解这个规则，就可以马上运用到实际的设计制作中。例如，把版面上配置的图像和图形的纵横比设置为黄金比例等。

除了黄金比例以外，在设计中还有各种各样的规则。因此，在一开始先学习一下这些非常奏效而又能够马上灵活使用的“[设计基本规则](#)”，也是边欣赏设计边学习的一种方法吧。

□ 比品位感更重要的

那些不擅长设计的人经常说“我可没有那么好的品位和艺术细胞”。但是，在制作传达给人们的设计、打动人心的设计、易于阅读的设计时，品位感并不重要。在设计制作时，重要的是以下两点：

- ▶ 明确是要向谁表达什么东西（目的）。
- ▶ 为了实现这个目的，选择最合适的设计手法（基本规则）进行制作。

也许有一些极少数人，天生具有卓越的品位感，可以轻松简单地做出吸引眼球的设计。但我觉得这样的超人并不多，至少笔者没有遇见过。大家平时看到的大企业的广告、高销量产品的包装，设计出这些作品的一流设计师们，大多数都是在扎实地打下设计基础并加以运用才设计出那些优秀作品的。

换句话说，只要掌握了设计的基本规则，每个人都能做出“充分传达给人们的设计”、“打动人心的设计”。

的确，要制作出每个时代都受人喜欢的产品、要孕育出崭新的流行设计、要制作出能大幅度地提高销售额的广告，都需要卓越的品位感、深度的考察以及能将市场分析的结论加以视觉化的高度能力，但这并不是一步就能达到的境界。而且，我想大家当中有很多人并不是想做出那么高级的设计，而只是为了解决眼前的问题而去需要一个方法学习设计。针对这样的人，我觉得最有必要掌握的还是“设计的基本规则”。

□ 设计仅仅是一个手段

学了设计的基本规则之后，虽然可以立即做出一定程度上相对比较漂亮的作品，但此时还需要注意一点：**设计仅仅是一个手段，而不是目的**。把“做出一个漂亮设计”当成目的是本末倒置。

在进行设计创作时，重要的是在一开始就要明确确定**“制作目的”**，要做有的放矢的设计。之后，根据这个目的再开始进行设计创作。

本书所讲的一些制作流程和基本规则，在设计制作的时候肯定能起到作用。一开始大家可能会半信半疑，但请一步步尝试地做下去。这样完成的作品肯定会比在知道那些基本规则之前做的作品要好得多。

□ 为了第三者的设计

人们对设计是各有所好的，可能这个人觉得方案甲好，那个人觉得方案乙好。

尽管如此，我并不推荐大家只依照自己的价值判断去进行设计创作。因为，大部分的设计是为了“除自己以外的某些人”而制作的，所以**“人们需要的信息是什么”、“人们会有什么感觉”**，像这样以人们（第三者）为主体对设计进行考量是非常重要的。

在设计制作中，比起品位感，“明确目的”和“熟练使用基本规则”更为重要。

02

体验一下设计制作的流程吧！

在讲解具体的设计技法和基本规则之前，我先介绍一下设计制作整体的“思路”和“制作流程”。这部分内容可以灵活应用到各种作品的设计上。

□ 设计流程非常重要

在设计某项作品、素材时，不能在没有确定设计目的、对象及人们属性和最终效果的混沌情况下进行设计。单纯从看似容易的地方随便开始设计，往往达不到预期的效果。而且中途还会发生调头重做、破坏整体统一感的情况。

虽然在尚未习惯时可能会觉得有点麻烦，但我还是建议大家，应该按照步骤一步一步地进行设计制作。

设计的基本制作流程如下：

- (1) 信息整理
- (2) 版式① 版心和边距的设置
- (3) 版式② 网格设置
- (4) 版式③ 功能分配
- (5) 版式④ 强弱的设置
- (6) 配色
- (7) 文字、字体选择
- (8) 信息的图表化

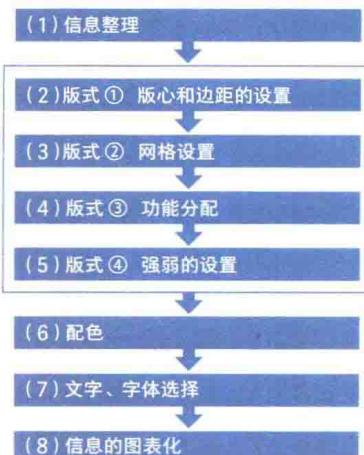
各个阶段具体的方法和规则会在之后的章节中进行具体讲解，大家先了解一下总体内容，体验一下制作的整体流程。在本章中，我会依照一些具体的参考案例进行讲解。

同样的“信息”，根据不同的目的会有不同的设计

即使是同样的信息，根据想要传达的东西，设计的效果会有很大的不同。

制作的流程

□ 本章使用的参考案例

首先，我先简单介绍一下本章使用的参考案例。如下图所示，在本章里会以设计一份“假设的一家店铺开业海报”为例，给大家介绍设计的流程。

在此介绍的虽然是一个面向商铺的平面设计，但基本的思路和制作流程不限于这个领域，还可灵活运用到各种海报、版面设计等作品和演示素材、企划书等素材中。

在设计制作前要准备的材料有原稿、一张照片和标志图稿这三样东西。

原稿

作品概要如下：

作品名：开业通知海报（B5尺寸）

店名：汉堡包店（UNHAMBUR）

开业日：2015年10月15日

营业时间：11:00 ~ 23:00

地址：涩谷区广尾1-123-22 WWD 大楼一层

电话：03-5456-XXXX

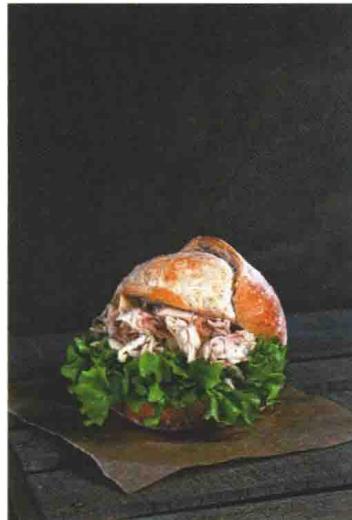
URL: www.unhambur.no.nr

文字：

以新鲜蔬菜为主、崭新风格的汉堡包店铺
UNHAMBUR 在广尾盛大开业。

虽然是汉堡包店，整体感觉不能做成美国风，
而最好能做出欧陆风情、格调独特的感觉。

照片

标识

在原稿里，除了需要刊载的文字信息以外，还有本次的制作目的。多数情况下，如果在制作之前能像下图这样准备好“需要刊登的信息（文字、图片等）”、“制作目的”、“完成效果”这些材料，那么设计工作就能很顺利地进行。

不是“一边做一边想”，而是一定要遵循“将必要的东西先提炼出来再进行制作”这一大致流程。

接下来，我们就从下一页开始进行操作。

再来一点“专栏”！

在翻页之前

如果大家现在刚刚开始学习设计，那么在翻下一页之前先思考一下，换成自己将如何设计制作这张海报。用什么软件都没有关系，用 Adobe Illustrator 也可以，用 Word、PowerPoint 也行。

然后，把最后完成的设计和事前自己想象的设计进行比较。相信通过这样的比较，大家能学到更多的东西。

信息整理

◎ 详见 ➔ p.20

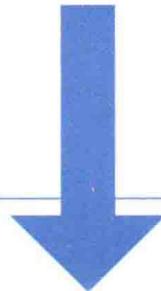
要点

设计制作中，第一步是“信息整理”。在进入实际制作之前，思考一下“为什么要做这份作品”，明确制作作品、素材的目的。

然后，一边预想人们群，列出“何时”、“谁”、“何地”、“做什么”、“怎么做”、“目的”和“结果”等项目，进行信息整理。

开业通知海报的情况

何时	2015年10月15日
谁	汉堡包店
何地	广尾
做什么	开业
怎么做	发到路人手里阅读
目的	开业通知和活动通知
结果	招揽顾客来店铺

参考案例的信息整理

以制作一家商铺开业通知海报为例，可以像右图这样整理出信息。

这张海报的制作目的是把“店铺开业”和“开展活动”这两件事情传达给人们。

之后，仔细检查一下传达给人们的必要信息，按照优先顺序进行排列。

1

做什么 + 目的

开业纪念 20% OFF

活动和新店开业的通知

2

何时

新店开店日时间

2015年10月15日

3

何地

营业时间：11:00 ~ 23:00

地址：涩谷区广尾1-123-22 WWD 大楼一层

电话：03-5456-XXXX

URL：www.unhambur.no.nr

像这样归类写出来之后，信息经过整理，设计目的也得到了明确，同时也确定了优先顺序。这就是设计制作的第一步。

版式① 版心和页边距的设置

(◎ 详见 → p.22)

要点

“信息整理”结束之后就要设置版心和页边距。根据不同的版心设定，作品的最终效果也会有很大的不同。

具体内容会在第 22 页讲解，所谓版心是“可以放置文字信息、照片图像等内容的区域”，也被称为“排版空间”(layout space)。不能放置这些要素的区域叫“页边距”或者“留白”。

可以放置文字信息、图片等区域叫“版心”，除此之外的区域叫“页边距”。

参考案例的版心、页边距设置

在本案例中，为了做出更有格调的感觉，把天头地脚和左右的页边距都设为 8mm，目标是做成一款清爽的设计。

memo.

版心的大小称为“版心率”，版心较大称作“版心率高”，版心较小称作“版心率小”。

大家在制作的时候应该用多大的版心率，这个问题将在第 22 页中具体说明。

海报 B5 (长 257mm × 宽 182mm)

此案例中把天头地脚和左右的页边距都设为 8mm，做成上图所示的版心。

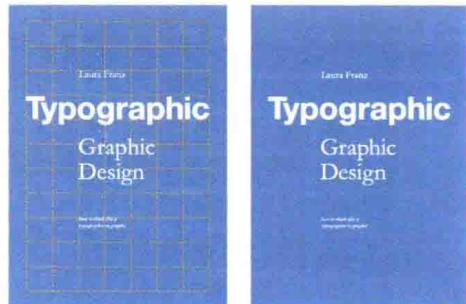
版式② 网格设置

详见 p.26

要点

版心、页边距设定好之后，终于要开始运用这些要素进行排版了。这个时候最有用的就是网格。

所谓网格，是指在版面上纵横等距离配置的格子状的辅助线。设置好网格之后，就可以沿着这些辅助线安排各个要素，这样就能够相对简单地制作出一个有整体感的设计了。

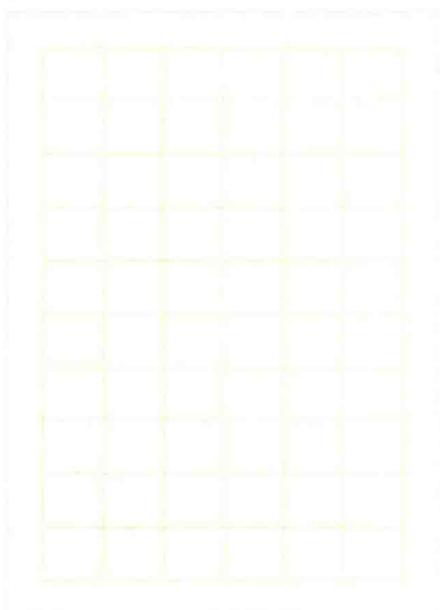
把各个要素沿着网格辅助线对齐设置，要素之间会产生关联，就能做出更有整体感、有秩序的效果。

参考案例的网格设置

在此案例中，我设定了一个格子数偏多一些的网格，如下图。这样可以尝试设计更多的版式类型，便于对比不同版式的效果。

B5 尺寸

本例中设定了横六竖十的网格。

版式③ 功能分配

◎详见 ➔ p.30

要点

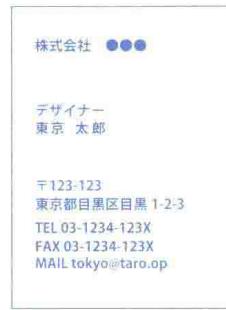
从这一步开始，就要使用前面信息整理、版心设计、网格设定的结果，对刊载信息进行功能分配。所谓“功能分配”是指要**考虑在版面的什么部分放置什么信息**。重要的信息要放在显眼的地方，而不那么重要的信息放到偏一点儿的地方等，根据信息的性质进行排版。

另外，这一步的关键是，要将类似内容的信息放到一起，而无关联的信息要分开摆放。对放在一起而距离相近的物体，人们会将它们辨识成一个群组。利用这个性质进行排版，人们就能在瞬间理解内容。

非群组化

群组化

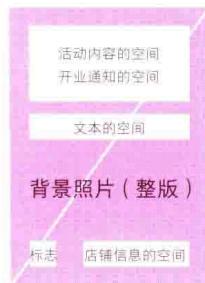
对相同项目之间群组化，项目之间的关系得以强调，人们就能够在视觉上对信息加以感知。

参考案例的分配

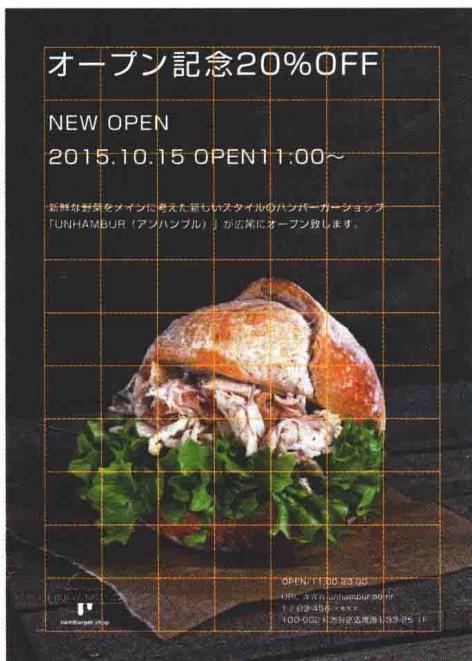
本次海报的目的是“**把店铺的存在告诉给潜在顾客**”。要让大家知道这是一家什么样的店铺，因此，这些要素要放在中心位置。

由于本次提供了照片素材，要让这张照片起到吸引眼球的作用，进行版面的功能分配。

开业通知海报的例子

一开始先像右图这样对版面进行功能分配，然后根据分配对要素进行排版。在这一步不必进行设计性的装饰。

版式④ 强弱的设置

◎详见 ➔ p.40

要点

根据每个要素的功能进行强弱分配。对版面进行强弱分配可以极大地提高设计的魅力。

强弱设置的基本操作非常简单，就是将需要强调的要素放大，不用强调的要素缩小，其实也就是将文字、图像放大或缩小的操作而已（跳跃率的设置参见第 42 页）。

这个方法虽然非常简单，但是通过它就能把作品变成一个富有魅力的设计。

无跳跃率

NEW OPEN
2015.10.15 OPEN11:00

有跳跃率

NEW OPEN
2015.10.15 OPEN11:00

只是对字号、字体粗细进行强弱调整，就能看出效果的变化。

无跳跃率

有跳跃率

设置强弱时需要调整到“无论是谁都能看出有明显差别”的程度。

参考案例的强弱设置

在本案例中，按照右图那样调整了强弱设置。在配置多个文字要素时，明确区别“需要阅读的文字”和“需要展示的文字”是一个重点。

memo

右图的参考案例中把“开业纪念 20%OFF”这一文字要素做成了一个图标。图标化是在设置版面强弱过程中最有效的方法之一（图标化的具体内容详见第 122 页的讲解）。

通过强弱设置，我们可以看到版面的形象发生了很大变化。这一步可以说是设计中最妙的乐趣之一。

设计的流程

[配色]

◎ 详见 ➔ p.87

要点

设计的形象由配色决定，这一说法毫不言过。配色具有强大的力量。

设计的配色要通过研究作品的目的、理念（用途、期待效果）等进行分析。

配色理论的内涵非常丰富，如果不断挖掘下去，会有很多心理学、认知学等相关知识包含其中。但作为初学者，建议大家应当灵活使用已经被一般大众所认知并广泛利用的配色理论，然后根据作品、素材的目的选定配色。

① 本次要表现的形象

- ① 自然
- ② 清新的蔬菜
- ③ 可爱风格 / 童趣风

② 从词汇中联想到的配色形象

- ① 有机 / 白净 / 健康

- ② 新鲜蔬菜 / 绿色 / 新鲜 / 清爽健康

- ③ 可爱风格 / 童趣风

参考案例的配色方案

本案例中，在上述形象的基础上，加入了下列形象进行配色。

- 不是“美国风”而是“欧陆风格”
- 有格调的印象

另外，选择色彩的标准并不单纯靠“形象”，比如可以使用该企业的标志性色彩；反过来，也要避免使用竞争对手公司的标志性色彩等。

左图：文字采用了无彩色，把照片的印象直接传达出来，整体有沉着稳定的感觉。

右图：文字使用了有彩色，给人富有活力、清爽的印象。

字体选择

详见 p.105

要点

提到“设计”，多数人想到的是以版式、配色为主，其实字体选择也非常重要。根据所选字体的不同，效果也会有很大不同。

字体的种类和选择方法会在第105页具体说明，但是选择字体时，最基础的一点是“不要使用多种字体”。在同一版面上使用多种字体，有时候会使最终效果失去统一感。

X 使用多种字体的例子

O 使用两种字体的例子

像左图那样使用各种风格不同的字体，会造成整体设计没有统一感。

参考案例的字体选择

在选择字体时，可以套用不同字体实际看一看，然后进行风格分析。对比之后就会发现，不同字体会给人不同的印象。

这类情况虽然没有一个绝对正确的答案，但在本案例中，考虑到需要有格调，而商品又是汉堡包，所以希望能有一些流行感，因此决定选用左上的方案。

Gotham + Kaburina Gothic

Garamond + Ryumin

memo

世界上有成千上万种字体。虽然乍一看很相似，但通过仔细观察就能发现，每一款字体都有其独特的个性。将字体实际运用到版面上的标题和正文后，整体感觉会大不相同。因此，随着设计学习的深入，有很多人会着迷于字体深邃的内涵。

Bedoni + Garamond + ShinGo

Cooper + Helvetica + Jun

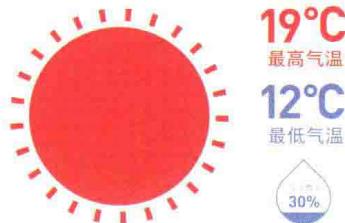
[将信息图形化]

◎ 详见 → p.141

要点

对文字信息的认知需要阅读文字内容，而将其图形化就能在一眼之间捕捉到重要的信息。信息的图形化对于设计制作非常重要，其中具有代表性的有地图、统计图表和图示。比如天气预报，与其写“明天的天气晴，降水概率为30%，最低气温12摄氏度，最高气温19摄氏度”，不如像右图那样图形化表达，信息会更容易被理解。

明天的天气晴，降水概率为30%，最低气温12摄氏度，最高气温19摄氏度。

把信息图形化，人们一眼就能捕捉到信息

□ 参考案例的信息图形化

在本案例中，将店铺的地址信息图形化为地图，放到右下角。现在有很多人会使用智能手机中的地图进行导航，因此不能删除地址信息，而是和地图一起标注出来。这样就能为各种各样的人更好地提供详细信息。

根据设计制作的流程，一步一步进行操作，最终一定能制作出符合设计诉求的作品，并且这个步骤顺序可以适用于各种作品的制作。

地址信息一并附上地图，能够更明确地将重要信息传达给人们。

03

信息整理的基础

信息整理是实现作品、素材目的中必不可少的一项工作。只有通过信息的整理，才能制作出明确传达的设计、打动人心的设计。

明确目的的重要性

之所以不直接进入制作工作，是因为一项设计的实现，会随着向人们传达的内容、想表达的形象和实际使用场景以及处理方法的不同而发生改变。在没有明确目的之前就开始操作，多数情况下都无法制作出最合适的设计作品。

整理信息的方法

首先要想清楚“为什么要设计这个作品”，明确作品最终的目的。

然后，一边设想潜在人群，列出“何时”、“谁”、“何地”、“做什么”、“怎么做”、“目的”和“结果”等，进行信息的整理。这样，即使针对同样的文字信息，优先刊载的信息、需要放大刊载的信息等就能浮现出来，同样，也能看出哪些是相对不重要的信息。

信息整理内容

要点

何时	什么时候发生
谁	目标群体
何地	既定场所在哪里
做什么	要做什么事情
怎么做	刊载的媒介是什么
目的	想传达什么
结果	吸引人们的兴趣

不能茫然地思考，而是像上图那样明确地写出来，信息才能整理出来。与此同时，设计目的也会变得明确，就可以决定信息传达的先后顺序。这才是设计制作的第一步。

明确目的
想表达什么
怎么做

高重要性
最想表达的内容

何时何地进行

日期、场所、广告词等
次要信息、环境说明等

重要性低的事项
和叙事线索

低重要性
详细说明等

明确想传达信息的重要性，然后将其视觉化。

再来一点“专栏”！

委托工作的情况

如果接手的是第三方委托的工作，一定要事先拿到必要的信息和素材，针对这些内容进行讨论。他人的想法往往和自己的感觉不一样。

随意地想当然觉得“应该是这样的吧”进行判

断而开始制作，最后往往会被客户说，“和预想的不一样！”因此对于设计制作来说，事前准备非常重要。

Chapter

版式的基本规则

决定版面形象的摆放方法

准备好设计作品的信息并在明确作品的目的之后，就要为实现这个目的而开始设计版式。版式风格会影响版面形象，在设计制作中有着非常重要的作用。在设计多页版面时，不能忽视各个页面之间的统一。

01 版心、边距的基础和设计方法

设计制作的第一步是设置版心和边距。在这个阶段，设定的不同排版空间会使最终效果有很大不同。

□ 设置版心和留白

在实际设计版式之前，首先要对版心大小进行设定。

所谓**版心**，是指“可以放置文字信息、照片和图片的区域”，也被称作“排版空间”。反过来，不能放置这些要素的区域称作“**边距**”或者“**留白**”。

版心可以将摆放的设计要素统和起来，这对版面形象有着重要的作用。而且，确定了版心也就明确了排版范围，更容易将信息传达出去。

□ 版心效果根据版心率变化而改变

版心的大小称为“**版心率**”，版心大时称为“版心率高”，版心小则称为“版心率低”。

版心的大小会影响设计作品的整体形象。首先要分析一下将要制作的作品、素材属于下列哪种类型。

- 刊载的信息量多（版心率→高）
- 刊载的信息量少（版心率→低）

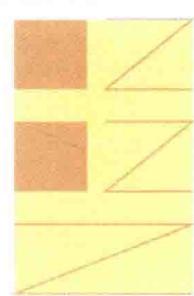
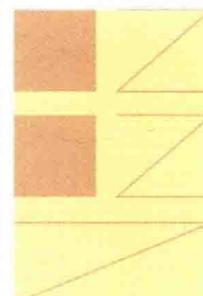
由于版心率高的版面可以刊载很多信息，能给人们以“热闹”、“丰富”的印象，比较适用于商品目录这种信息量多的版面。

而版心率低的版面，由于边距较大，能给人们以“恬静”、“稳定”、“高级感”等印象，适用于一些高端品牌和较为稳定的版面。

版心率→高

版心率→低

刊载信息较多，想展现“热闹”的印象时，可以扩大版心、缩小边距，以提高版心率。但是，版心率过高可能会让人们觉得过于拥挤，需要注意。

需要舒畅地阅读，或者想给人们以高级、稳重的形象时，可以缩小版心、放大边距，以降低版心率。但是，版心率过低可能会让人们觉得过于寂寞、单调，需要注意。

再来一点“专栏”！ 印刷品的边距

版心大小可以由大家任意决定，但是印刷品至少要在纸张边缘留出5~10毫米作为边距。

没有边距

裁切时，文字有可能会被切掉。

如果将版心设置得太接近于纸张边缘，可能导致有些内容在裁切过程中会被切掉。

有边距

设置5mm以上的边距可以保证文字不会被裁切掉，而且易于阅读。

□ 边距要上下、左右一致

边距的宽度不必四边都一致，可以把上下边距（即天头地脚）设置得窄一些，左右边距稍微宽一些。

另外，通常来说，上与下、左与右的边距最好设定成同样的宽度。特别是左右边距，如果设置得不一致，会产生不稳定的效果，需要注意。

虽然不同的边距会产生一种不稳定感，但利用这样的效果特意把边距设置得不一致，能做出具有跃动感的设计。一开始你可以按照基本方法进行实践，之后再去尝试各种各样的边距设置。经过实践之后，你就会发现版心、边距的不同设置会对最终效果产生重大影响。

MEMO

虽然上下边距、左右边距一致是基本设置方法，但是对于分页的手册、图录、杂志、书籍来说，订口处的边距需要多一些，因此左右边距的宽度一般都不同（请参照下一页的“再来一点‘专栏’！”）。

左右边距不一

左右边距不一的设计案例。虽然不同的设计效果并不完全一样，但左右边距不一容易给人不稳定的印象。

左右边距一致

左右边距一致的案例。和上图比较，感觉更稳定。

□ 标准的边距宽度

边距的宽度可以自由设置，但是如果没有参考指标，一开始可能无从下手，所以我在右表里列出了一些标准的边距宽度值。大家可以参考右表的数值，在尝试设计一些版面之后，再总结一下自己觉得最合适的版心、边距设置。

另外，不同媒介也会有不同的情况。印制品至少需要上下左右各5-10mm以上的边距（参见23页）。请记住这一点。

对象

A0、B0以上
(如：海报、大幅广告等)

标准的边距宽度

信息多：25~40mm；
信息少：40mm以上

A1~A3、B1~B3
(如：传单、广告等)

信息多：7~12mm；
信息少：12mm以上

A4以下、B4以下
(如：演示文件、企划书等)

信息多：7~12mm；
信息少：10mm以上

明信片

信息多：5~8mm；
信息少：8mm以上

名片

信息多：5~7mm；
信息少：7mm以上

□ 在边距上摆放要素的技巧

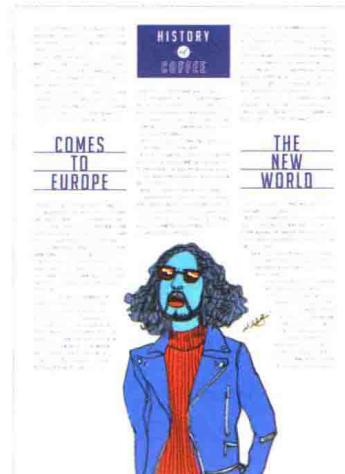
正如上所述，通常来说不应该把版心的构成要素放置到边距上，但其实也有另外一种设计技巧——为了让版面有所变化，特意把插图、照片等图片放到边距上。

遵守版面设计中的规则才会使设计产生均衡感和稳定感。但是，根据不同的设计目的，有时候需要的不是稳定，而是必须要体现跃动感等“动”的效果。

要让版面产生跃动感，“稍微打破一下版面上的规则”就可以实现。将原本统一的上下、左右边距变得不一致，或在原本不能摆放要素的边距上放置图片等要素，均衡的设计规则就被打破，版面便有了跃动感和不稳定感。可以参考后面讲的“出血设置”（第50页）。

两张图都在边距上放置了一些要素，与其把所有要素都放到版心里，这样能使版面更具有不稳定性和动感。

再来一点“专栏”！

威廉·莫里斯的边距设计

19世纪著名的设计师威廉·莫里斯在分析了大量优美的书籍之后，总结出了针对书册等多页构成版面的“漂亮的边距比”（参照右图）。但是，人们的审美意识随着时代在不断地变化，这个比例如今来看并不是总有效，但是可以作为参考。

另外，大家可以实际测量一下自己喜欢的杂志、商品图录的版心和边距，做各种各样的研究，以此可以发现，实际的版心和边距设置非常多样。

02

网格的基础知识

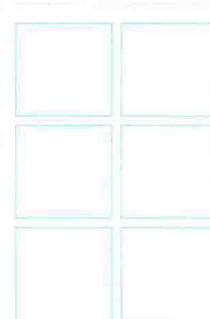
采用网格进行设计，只要按照网格提示摆放要素的位置就可以设计出整齐的版面。网格是设计制作中必不可少的一个出色的系统。

□ 网格和网格系统

网格是指在版面上横竖等间隔摆放的格子状的参考线。采用网格的排版手法称作“**网格系统**”。

网格系统诞生于20世纪的欧洲，是现代平面设计代表性的设计手法之一。

网格系统中，将基本的一个矩形格看作一个单位，组合起来拼成一个版面。然后沿着网格摆放各个要素就可以做出一个整齐、统一的漂亮版式，这是使用网格的最大优点。

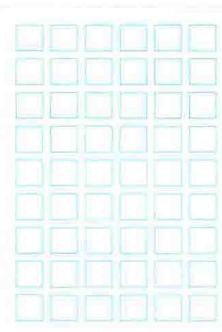

网格过大会导致网格数量过少，各个要素的位置在一定程度上就会被固定住。这样导致的结果是，虽然整体看起来很整齐，但是由于缺乏自由度，排版的变化很有限。

□ 网格的另一个优点

使用网格还有另外一个优点。只要事先制作好网格，这就成为摆放要素的标准，因此排版工作会比没有网格相比要容易得多。所以，特别是在制作信息量大的素材、杂志和书籍这样的版面时，使用网格能迅速地制作出相当漂亮的版面。另外，进行多页排版时，网格还可以保持整体的统一感。

但是，所有页面采用完全一样的版式结构会给人以单调、乏味的印象，需要注意。即使同样的网格其排版样式也有无数种，可以参考下一页中的具体案例，准备好各种各样的设计。虽然使用的是同样一个网格，但只要改变一下排版样式，就可以在保持整体统一感的同时，又使每一页具有独特个性。

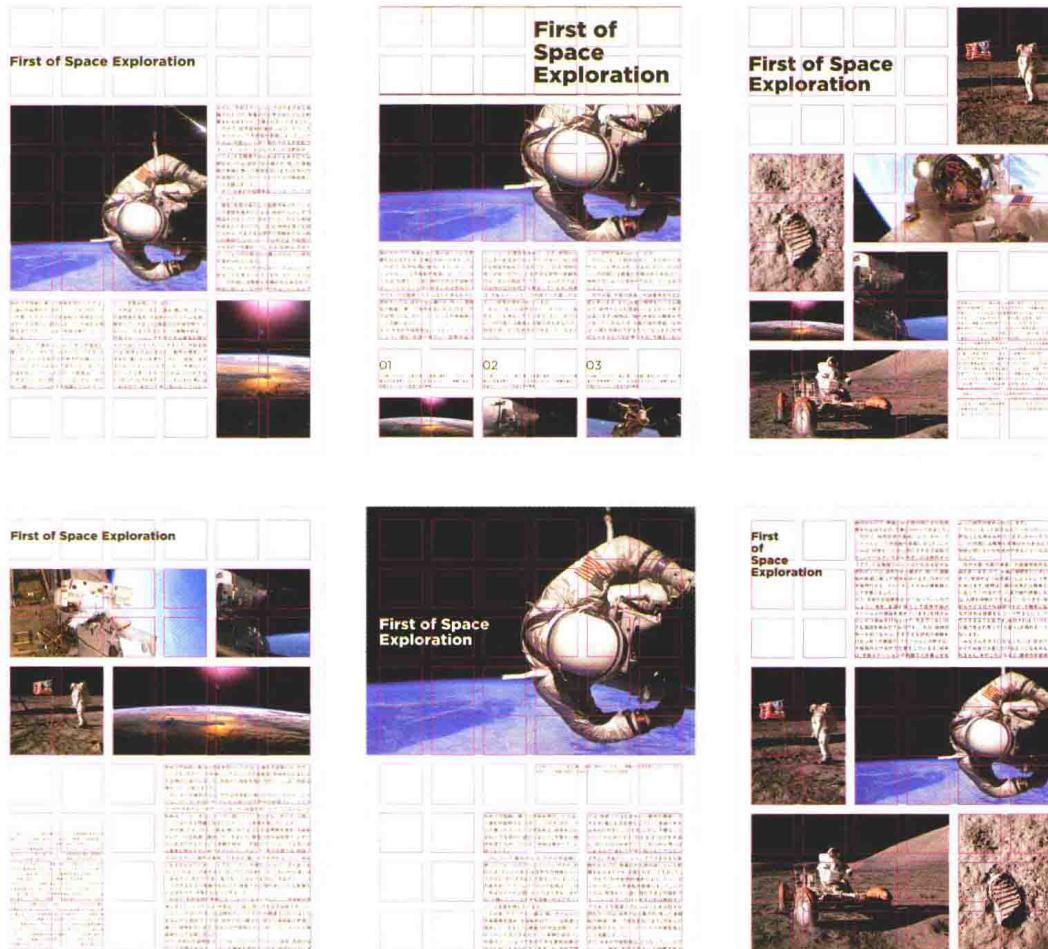

将网格做得小一些，提高网格数量，虽然对整体性有一点儿损失，但可以实现各式各样的排版样式，排版的自由度更高。

□ 版式变化

网格是大还是小，能实现的排版样式数量也会发生变化。无论是什么样的网格，其实都能做出大量不同的版面。一提到网格系统，人们往往会想到那种所有设计要素都要安放到一

个网格里、缺乏自由度的乏味版面，事实并非如此。下图就是使用了同一个网格系统而做出不同变化的案例。

即使采用相同的网格，也可以像上图这样做出这么多的版式变化。虽然网格的间隔可以自由设定，但作为参考，A4纸竖放时一般横向分为3~7格，竖向分为3~12格。此外，你可以拿直尺量一下自己喜欢的设计，研究一下它是使用什么样的网格制作出来的，这也非常有用。通过实践就会发现，各式各样的版面其实都是按照一定的法则做出来的。

设定最合适网格的方法

03

网格的设定方法

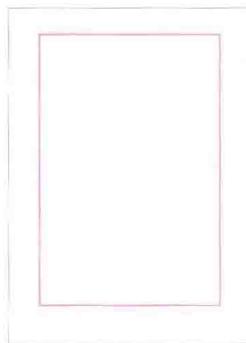
网格乍一看似乎很简单，但并不是单纯地把页面分割一下就行的。请严格按照步骤进行网格设置。

□ 以图片等为标准的网格设定

制作名片、传单、海报等文字要素较少的版面时，按照以下步骤设定网格。

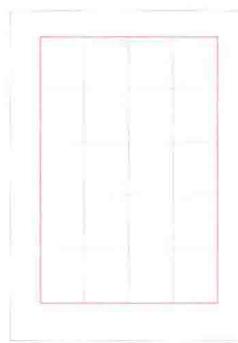
① 确定版心

确定版心的位置

② 设定网格

等间隔地画出横竖线，构成格子即完成。

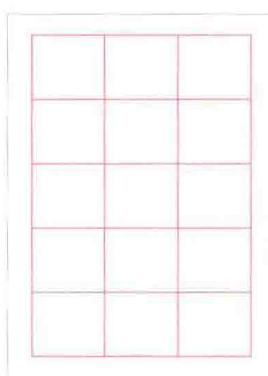

□ 以正文文字字号为标准的网格设定

制作传单、公司简介、商品图录等文字要素较多的版面时，按照以下步骤设定网格。

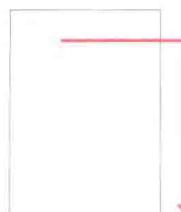
① 确定版心、设置临时网格

确定版心的大致位置，设置临时网格，这里先按横五纵三分割。

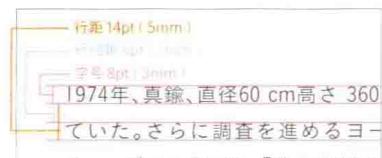

② 确定字号和行距

确定正文的字号和行距，向第一步定下来的格子里导入文本。

例中设置文字为8pt，
行距为14pt。

③ 根据字号决定网格的大小

网格宽度可以任意设定，但是一开始最好以字号的整数倍为标准。比如在此案例中，由于字号为8pt（约3mm、1pt≈0.35mm），因此设置成3的倍数即54mm。

网格长度的确定。本案例中设想的是要在方格中放入10行正文，因此根据下述公式决定行长。

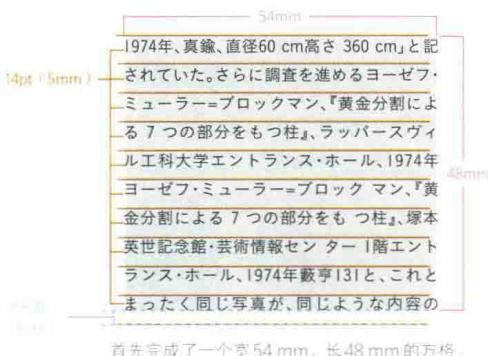
网格计算

行距×行数 - 行间距 = 网格长度

本案例中

$$14 \text{ pt} \times 5 \text{ mm} + 10 - 2 \text{ mm} = 48 \text{ mm}$$

以正文为标准设定网格时，原则上说要让一个方格的底边与文字下方（基线）对齐。因此，需要删除剩余的行间距部分。

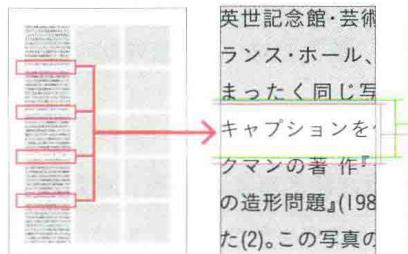
⑥ 方格之间的边距调节

方格之间的间隔按照上述的数字调整之后，只要调整剩下部分的左右边距即可完成。这样，除了标题、照片和图片，只要把网格按照字号、行距计算出来，正文也能自由地进行排版。按照这样的步骤设定网格，可以尝试各式各样的排版样式。

④ 复制方格，导入正文

复制方格，导入正文之后，会发现第二个方格里的行首无法对齐。

行间距

方格间距

⑤ 调整方格之间的间隔

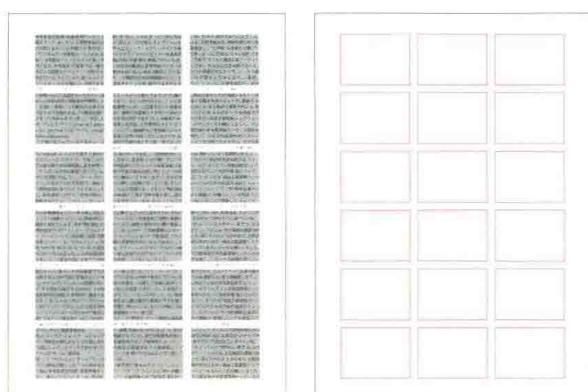
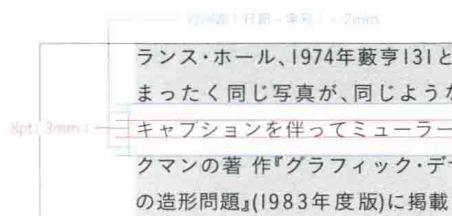
以字号为标准，方格之间的间隔按照下述公式进行调整。

方格间距

行间距 + 行间距 + 字号 = 方格间隔

本案例中

$$2 \text{ mm} + 2 \text{ mm} + 8 \text{ pt} (3 \text{ mm}) = 7 \text{ mm}$$

04 分组（接近效果）

要制作出向人们明确传达信息的设计，要在整理信息的基础上，把相同群组的信息靠近进行排版。

要素之间的距离——格式塔原理

人类在无意识之中，会把同样形状物品或形状接近的物品作为一个“整体”来认识，这种现象被称作“**格式塔**”(Gestalt)原理。这是对大多数人都奏效且非常基本的原理之一。

在设计制作中熟练掌握这个原理，可以把信息迅速并且准确地传达给第三者。

具体的方法就是，只要把同一组的要素、类似要素靠近放置，把关联性低的要素分开放置，就可以达到这种效果。

另外，如果需要把一个要素从整体中突出，就可以将它放在远离整体的地方，效果就会更明显。根据不同信息的内容，可以进行群组化(接近)，也可以进行独立化(分离)。

在设计中进行明确的分组，会产生整体感，人们就可以更直观地理解内容。反过来，如果没有分组，就很难准确地传递信息。

在理解内容的基础上确定版式

要进行卓有成效的分组，就要对设计的构成要素透彻地理解，这一点非常重要。理解内容，明确先后顺序，这才是有效分组的重点。

像分组一样，利用并且发挥人类与生俱来的特性设计制作很重要，违背这种特性设计，会使最后的效果难尽人意。

TOKYO

東京の写真は、東京塔と東京駅を含む名門駅の特別な立ち候場である地域を表示する方法で表示されています。

PARIS

パリの写真は、エッフェル塔とセーヌ川を含む中央に位置する内市街を示す方法で表示されています。

东京、巴黎的文字和图像随便摆放，无法体现照片和文字之间的关系。乍一看丝毫看不出图文之间的关联性。

PARIS

東京の写真は、東京タワーと東京駅を含む名門駅の特別な立ち候場である地域を表示する方法で表示されています。

TOKYO

東京の写真は、東京タワーと東京駅を含む名門駅の特別な立ち候場である地域を表示する方法で表示されています。

PARIS

東京の写真は、東京タワーと東京駅を含む名門駅の特別な立ち候場である地域を表示する方法で表示されています。

TOKYO

東京の写真は、東京タワーと東京駅を含む名門駅の特別な立ち候場である地域を表示する方法で表示されています。

把有关联的要素接近摆放，没有关联性的要素分开放置之后，突出了群组。明确地体现了信息的不同，视觉上更容易被认知，看起来效果也更好。

□ 分组的重点

对各个要素进行分组时，设计中要注意以下几点。

Point 1 将具有同样意思、功能的要素进行整合
将关联性高的信息靠近放置分成一个组。由于提高了视觉上的关联性，版式更容易被辨识。

Point 2 关联性较低的要素不要联系起来
关联性低的信息不能靠近放置。设置适当的距离，明确地表现出它们之间是没关联的。

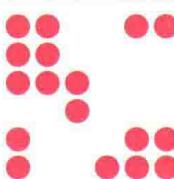
Point 3 灵活使用“背景”

设计中的“背景”指的是留白。如上所述，在摆放关联性大的组、关联性小的组时，要明确体现出不同，要特别注意留出留白。

□ 各式各样的分组

对要素进行分组，除了接近、分离等方法以外，还有用颜色、形状分组的方法（类似），括弧、线条包围的方法（闭合）等。

接近

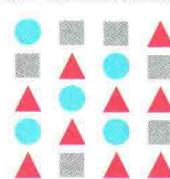
DESIGN

GRAPHIC AND WEB

DESIGN
GRAPHIC AND WEB

接近的要素容易被认知成同一组。

类似

01 ▶ 02

02 ▶ 03

03 ▶ 01

具有同样颜色、形状的要素容易被认知成同一组。

闭合

【】这样封闭形状的要素容易被认知成同一组，而 II 则难以被看成同一组。

株式会社 WWD

株式会社 WWD

デザイナー

目黒 太郎

980-1234 東京都目黒区右目黒 1-2-XX
Tel 03 1234 56XX
Fax 03 8765 43XX
www.tm.meguro.ne
Mobile 080 1234 56XX
Mail info@tm.meguro.ne

デザイナー
目黒 太郎

980-1234 東京都目黒区右目黒 1-2-XX
Tel 03 1234 56XX
Fax 03 8765 43XX
www.tm.meguro.ne
Mobile 080 1234 56XX
Mail info@tm.meguro.ne

在制作名片时，刊载信息可以分成公司名、头衔和姓名、地址和联系方式这三个组。以这个方法分组，再在各个组之间添加留白，就能更容易传递出信息。

分组后，要素之间的关系会更突出。没有关联的信息过于接近，会让人无法理解。因此在分组时必须要先透彻地理解内容。

目黒 太郎

株式会社 WWD
Tel 03 1234 5678

デザイナー
980-1234 東京都目黒区右目黒 1-2-XX

Fax 03 8765 43XX
www.tm.meguro.ne
Mobile 080 1234 56XX
Mail info@tm.meguro.ne

参考案例①：商品图录这样有众多要素混杂时，基本原则也是一样的。将类似的要素靠近起来分成一组，可以将它们当作一个块摆放，看起来清爽，设计也很漂亮。在此案例中，左边的版面没有对商品图像和商品信息进行分组。这样人们就无法瞬时判断出哪个商品与哪个详细信息匹配。像右例那样，商品图像及其详细信息靠近摆放成为一组，这样信息就容易被辨识。

参考案例②：只有文字时，相同类别的要素分成一组，可以突出关联性，信息也能变得更容易传达。在此案例中，预设的设计要素是纯文字的菜单。不同类别的“Gin base”和“Vodka base”在视觉上却很不明确。像右图那样，将相同项目分为一组，与其他组分开摆放，明确了差异，视觉上更容易辨识。这是最简单的一种分组方法。

参考案例①的要点

商品照片及其商品信息（版权等）是同一组信息，因此应该靠近摆放成一组。要像右图这样，与其他商品清楚地分开。这样明确了每个商品的组别，设计的表达也更清晰。

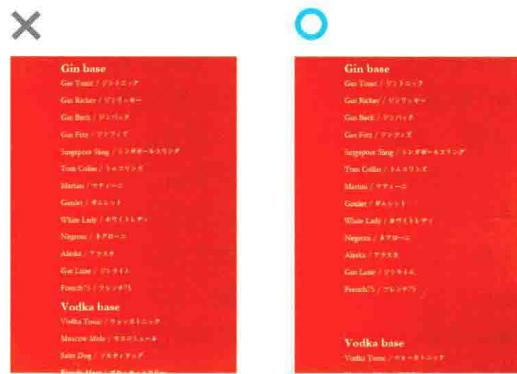
而且，在此案例中，每款商品里的照片和文字之间空隙的间距要统一，这一点也非常重要的。在纵向排列商品时，可能不会太注意，但是整体看的时候，这些小地方的区别会产生很大差异。

参考案例②的要点

对文字要素分组时，可以把标题部分加粗、放大或者更换颜色。这样，各个项目就得以强调，从视觉上看信息也更容易被辨识。

左图中，由于商品图像和商品信息分别以相同间隔排列，之间的关系就模糊不清。而在右图中，商品图像和商品信息靠近处理，这样就可以轻松地认出是哪个商品的信息。

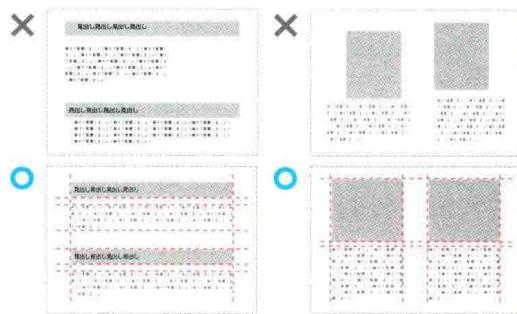
把不同项目分开，项目的差异就更明确、也更容易读懂。此时，将项目标题的字体加粗，或者放大处理，人们就可以在瞬间读到刊载的内容。杂志等的标题也可以用这种方法吸引人们的眼球。

再来一点“专栏”！

“对齐”的重要性

对大量要素分组时，重点是“对齐摆放”，设计里各个要素对齐的重要性会在下边详细讲解。

分组时，各个要素简单靠近并不会产生漂亮的效果，虽然单从信息分组来考虑，接近即可达到目的，但对于设计来说外观也很重要。要做出漂亮的设计，就要像右图那样对各个部位逐一特意的对齐。

不仅是构成同一个组内各个要素的位置，要素之间空白的宽度、位置和大小也要统一对齐，这样整个设计才会有统一感，给人整齐的印象。

05 对齐

在设计制作中，“对齐”和“分组”同样非常重要。在这里详细讲解对齐的重要性以及对齐的方法。

□ 些许的偏移也会导致设计散架

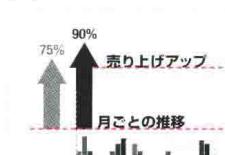
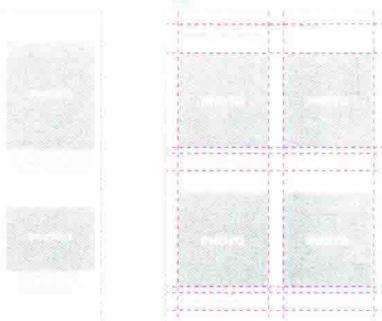
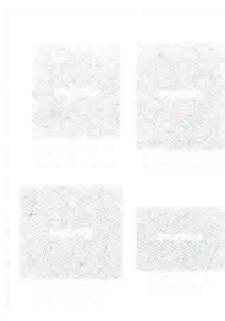
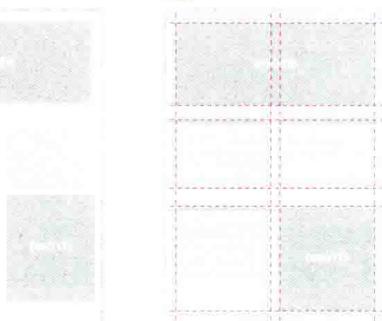
排版的一个基本原则是“对齐要素”。人类看到排列规整的东西，会本能地觉得“很漂亮”。因此，对图片、文字等排版时，将各个要素认真对齐非常重要。对齐之后，设计会产生稳定感和整体感。虽然要加强版面的跃动感时会“故意不对齐”，但这只能是在充分理解了“对齐”之后才能使用的一个方法。

人类的眼睛、大脑非常灵敏，一点儿偏移也能被觉察到。因此，在设计制作时，我建议大家不能有丝毫的偏移。如果带着“微偏一点也没关系”的心理进行排版，会在各种地方一点点地露出破绽，最后做出来的整体效果就会显得非常不“整齐”。

□ 将什么对齐

设计中存在着很多“对齐要素”。例如，图表和说明文字，照片和图注等需要作为一个整体处理的要素。另外，将要素间的空白宽度对齐也很重要。

但这并不意味着将没有丝毫关联的要素随意对齐。就像“分组”一样，有了对齐才能产生整体感，因此对关联性大的要素对齐很有必要。将毫不相关的要素对齐，对人们来说会是一个“难懂的设计”。

左边的案例中，由于弄错了对齐的要点，内容显得不够清晰、没有稳定性。这时，将“每月推移”及其棒状图左对齐之后，就可以加强它们之间的关联性。另外，两种图表也应该对齐。右边案例中将两种图表下端对齐的做法看起来会更稳定。

在何处对齐

一直在说“对齐”，其实“对齐的地方”并非只有一处。左对齐、右对齐、居中对齐等，可以在好几个地方对齐。各要素之间需要对齐时，选择它们各自最合适的地方对齐很重要。

另外，正如下图中提到的“间隔”的统一也很重要。商品图录那样要刊载多个“块状要素”时，**要素块之间的间隔**最好加以统一。

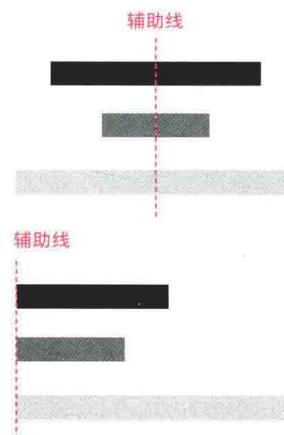

再来一点“专栏”！

居中对齐很难

虽然居中对齐是基本的排版手法之一，但要注意这个方法有一个缺点——“**辅助线不明显**”。请看右图。居中对齐与左对齐或右对齐相比，往往很难判断辅助线在哪里。

对于人们来说，能看到明确的辅助线就能更容易地理解设计者的意图。因此在设计版面时，一开始不要考虑居中对齐，而先考虑左右对齐，然后再尝试其他各种各样的对齐，这样设计的可能性就会越来越多。

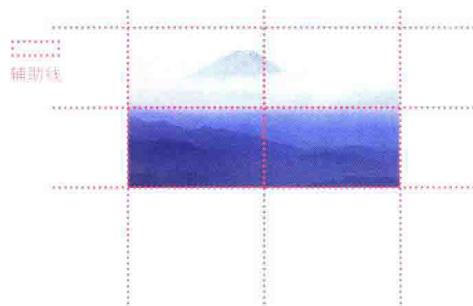

居中对齐时，辅助线会显得模糊不清。

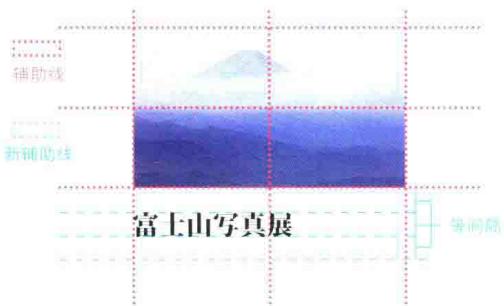
靠左或靠右对齐后，就能看到一条实际并不存在的辅助线，设计意图的传达就更清晰。

□ 对齐方法① 使用辅助线

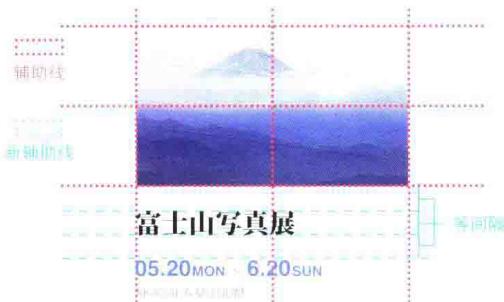
对齐要素的其中一种方法就是针对图片、文字等“**基本要素**”加上看不见的**辅助线**，沿着辅助线摆放各个要素。

①为了能在基本要素的上下、左右、居中对齐而制作辅助线，以这些辅助线为标准摆放设计要素。

②沿着辅助线摆放文字。以摆放好的文字为标准，画出新的辅助线，留白的宽度也要对齐。

③根据刚画的文字辅助线，摆放其他文字。将照片及其下方文字之间的空白与字和字之间的空白加以统一。

富士山写真展

05.20 MON - 6.20 SUN

④以辅助线为标准摆放要素，使各个对象似乎用看不见的线条连接起来一样，产生了一种整齐的效果。

再来一点“专栏”！

斜辅助线

辅助线并不一定都是水平或垂直的，有时候也可以用倾斜的辅助线。使用斜辅助线后，要素对齐后产生的稳定感、整体感和倾斜本身的动感可以同时得以体现。

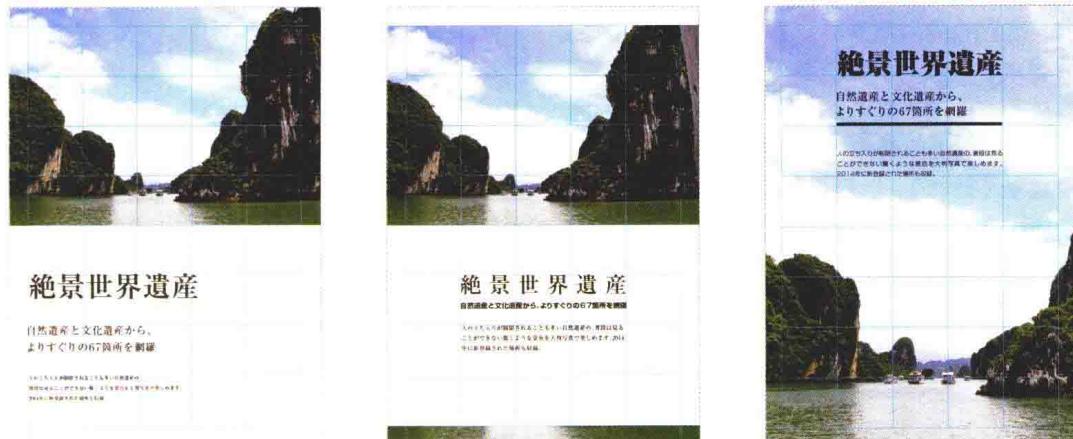
按照斜辅助线对齐，在整齐、稳定感和整体感中又能表现出带有动态的印象。

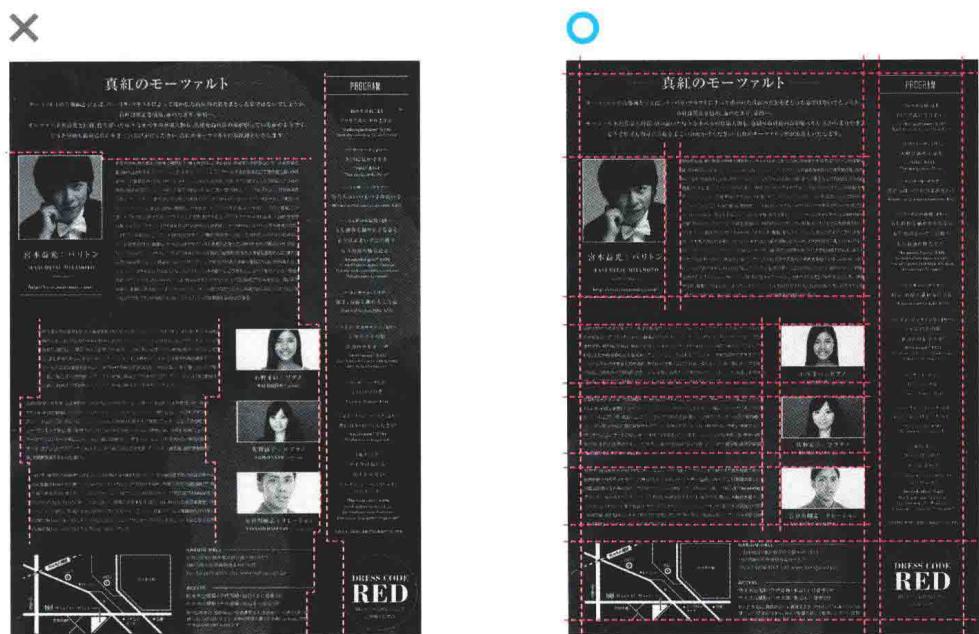
□ 对齐方法② 使用网格

对齐多个小要素时，虽然使用辅助线很有效，但如果涉及到版面整体方针等较大要素的摆放，前面讲述的**网格**作用就很大了。设置细

密的网格可以实现很多变化。但是，过于细密的网格会令人们难以觉察辅助线，需要注意。

同样的网格里可以在很多不同的地方对要素进行对齐。不同的对齐方法和对齐点会使版面的形象大为不同。另外，这些版面的要素都进行了对齐，因此能给人一种稳定感。

不仅是摆放要素。要素之间的间隔等各处也要统一对齐，这是最基本的做法。要强调的地方可以故意部分偏移，但前提条件是其他各处都要对齐。对齐之后，设计作品的意图得以明确，才能做出整齐美观的版式。

☒ 不同形状要素的对齐方法

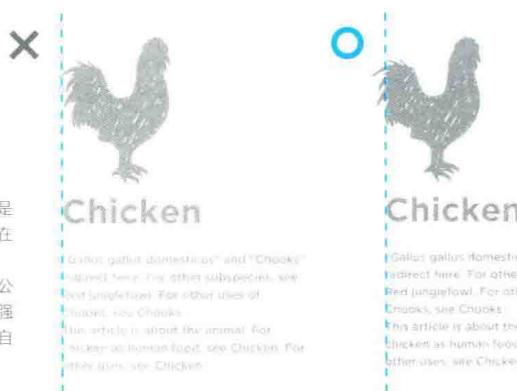
像照片、四方形的图片、两端对齐的文字这些具有相似形状的要素对齐时，只要将边缘和边缘互相对齐就可以做出漂亮的版式。但是像下图这样形状各异的要素，如果按照“要素边缘和边缘对齐的方法”，在视觉上看起来反而不整齐。

这时，各个要素要以**视觉上的重心（轴）**或者**占有领域**为标准，要一边观察一边调整。右边的案例中，要以各个要素的左右方向上的中央为轴，而不是单纯地居中对齐。具体看每个要素（动物），以根据各个要素视觉上重量的均衡点（左右的重量、面积能达到一致的点）进行对齐。这个操作不能靠制作工具的功能自动处理，需要把握平衡，一个一个地摆放。

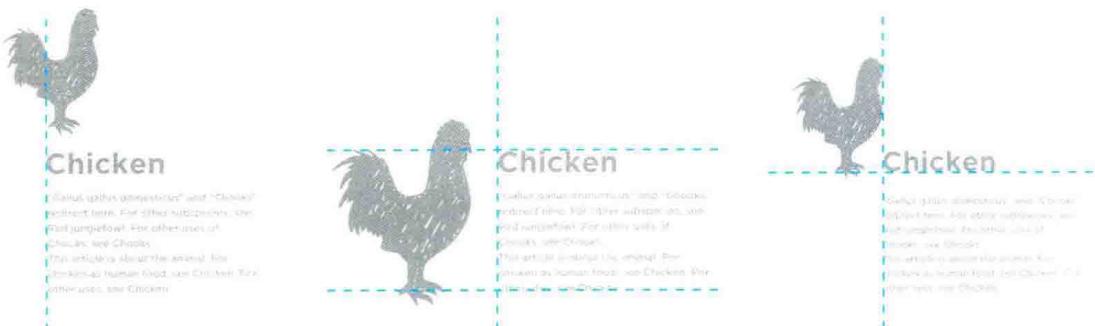
左图：将对象右对齐，视觉上的重量不均一，看起来不平衡。

右图：按照实际效果把握平衡，以动物的重心为标准对齐。

左图：单纯按要素的边缘对齐，则是左图这样的效果。这个版面看起来在平衡上缺乏一些稳定性。

右图：从视觉效果的平衡来看，把公鸡的插画稍微向左移一些，就能增强稳定性。比较一下两边的图，大家自己看一下哪边的效果更好。

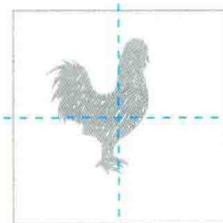

不同形状的要素究竟是“对齐”还是“不对齐”。其实深究起来，有一部分是要靠设计者和人们的感觉的。因此，并没有唯一的正确答案。重要的是要动起来“看整体平衡”，然后再按照自己觉得最合适的方式摆放。

□ 对齐的技法

对形状复杂的图形，也有一种方法：先加外围线，然后以外围线为标准画出辅助线，将摆放要素对齐。使用这种方法，人们的视线会被外围的四方形所诱导，能够更容易地把要素对齐。

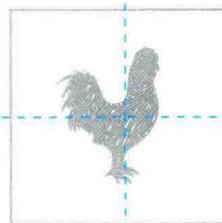
外围线中摆放对象时，应该把该对象放到正中央对齐。

Chicken

"Gallus gallus domesticus" and "Chicken" linked here. For other subtopics, see the blue hyperlinks. For other users, see Chunks.

This article is about the animal. For chicken as homely food, see Chicken. For other uses, see Chicken.

Chicken

"Gallus gallus domesticus" and "Chicken" linked here. For other subtopics, see the blue hyperlinks. For other users, see Chunks.

This article is about the animal. For chicken as homely food, see Chicken. For other uses, see Chicken.

□ 照片、图片的显示范围也要统一

将要素之间的位置、空白统一起来固然重要，但是如果要刊登好几张同样重要的照片、图片，将摄影对象的大小、图片的大小对齐、一致也是很重要的。

同时刊登多张人物照片时，各个人物的大小要统一对齐。同样，在刊登图表、解说图时，各个图片的尺寸也要一致。

再来一点“专栏”！

容易被忽视的“齐点”

在设计制作中，各个地方都要对齐是最基本的要求。如果没对齐会给人不整齐的印象。**框架内的偏移容易被忽视**，比如，标题等处为了装饰，经常在方框内放入文字，此时，一定不要忘记确认框内上下左右的空白是否对齐。

对齐是最基本的要求

对齐是最基本的要求

对齐是最基本的要求

对齐是最基本的要求

对齐是最基本的要求

对齐是最基本的要求

06

对比

要让版面更加清晰、更富有魅力，对比是不可缺少的重要设计手法之一。

□ 各式各样的对比

所谓对比，是把一个要素和其他要素相比的设计手法。对比有下列几种形式。

- ① 文字大小的对比（图 1）
- ② 照片、图版与文章的对比（图 2）
- ③ 色彩的对比（图 3）
- ④ 高密度部分与留白的对比（图 4）

设计中，这样的对比是用来区别“想强调的内容”和“其他内容”的。根据要素的内容和目的，将各个要素进行适当的对比，它们在版面上的作用能够更明确，重点更突出，信息也能更准确地传达给人们。另外，版面的效果也能得到很大的提升。

□ 对比的方法

对比的重点是“**明确想要强调的要素**”和“**加以显著差异化**”这两点。这也强调那也强调，对比度反而会变弱。另外，如果做出“A 和 B 相比，硬要说 B 更大一些”这样如此模糊的差异是没有效果的。要做到让人们感到“B 比 A 明显要大”这样的程度才行。

有了明确的差异，版面才能突显重点，信息也才会更容易读懂。人们是无法从对比不恰当的版面里汲取设计者意图的。不仅如此，还可能会误认为是单纯排版上的偏移或者失误。

图 1

文字大小的对比，使得版面有强弱之感。

图 2

用照片、图片与文字对比，加强版面的对比。

图 3

冷暖色调等配色效果的对比。

图 4

大量、稀疏的空白之处与信息量高密度之处的对比。

□ 对比的设置案例

下面是“对比”手法中一些简单易懂的案例。左下方案例中对比太弱，难以读懂，也不太美观。右下方案例则具有非常明确的对比。“标题”、“副标题”等明确的对比，既能适合深读内容，也能在瞬间把握住信息的重点，版面也更漂亮了。

没有对比的排版，难以阅读，版面也不美观。

□ 通过对比使设计焕然一新

如果把目的、作用、重要性不同的要素按照同样大小排版，版面就会显得呆板而没有生气。应该找出版面里重要的要素和有意思的部分，加以强弱对比，做出富有魅力的版面。

在这个设计中，虽然信息很完整，但是所有的要素都按照同样大小排版，给人一种枯燥的感觉。

明确突出主要图像。虽然只是改动这一点，但是版面产生了强弱对比，变成了一个富有魅力的设计。

把主要图像抠图之后进行黑白加工，与其他要素进行差异化对比。另外，还利用大量的留白加强了对比。

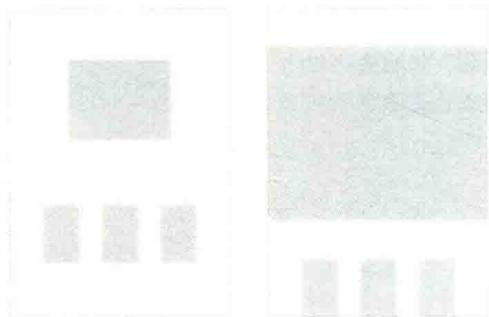
□ 跳跃率

版面上“大块的部分”与“小块的部分”之间的比例称作“**跳跃率**”。比例大的称作“跳跃率高”，比例小的称作“跳跃率低”。

版面给人们的印象会随跳跃率的不同而大不相同。跳跃率越高，越能给人**轰动效应的感觉**，增强诉求力；反之，跳跃率越低，会给人恬静稳定的印象，版面更能**展现出高级感**。

跳跃率低

跳跃率高

□ 文字的跳跃率

文字的跳跃率主要指“标题”、“小标题”和“图注”等字号的大小比例。

当版面上存在多个目的、作用不同的文字要素时，要在分析各个文字要素作用的基础上，**设置不同字号，加以对比**。对信息层级化处理，加入适当的对比，人们就不会迷失方向，读起来就会更顺利，“要传达的信息”才能切实地表达出来。

提高标题、小标题等的跳跃率，可以使版面更引人瞩目，而且跳跃率越高，人们在浏览整个版面时，只需一瞥就可以找到想要的信息。

虽然将字号放大是一个非常简单的方法，但这样可以把信息瞬间传递出去，因此被广泛运用于杂志封面、新闻标题、广告等各式各样的媒体中。

以深度阅读为前提的书籍和希望人们舒畅阅读的版面，则需要降低跳跃率。

另外，文字的设计，除了改变跳跃率，还可以通过字体的种类（第108页）增加对比度。根据设置不同的字体，易读性和版面形象会发生很大的变化。

×

BUCKMINSTER FULLER
バックミンスター・フラー展
「人間のための建築、宇宙のための建築」

ワクワク美術館

2020年5月10日～5月28日

東京都渋谷区神宮前 0-0-10 TEL 03-1234-00017

www.buckminsterwakuart.pp

○

BUCKMINSTER FULLER
バックミンスター・フラー展
「人間のための建築、宇宙のための建築」

ワクワク美術館

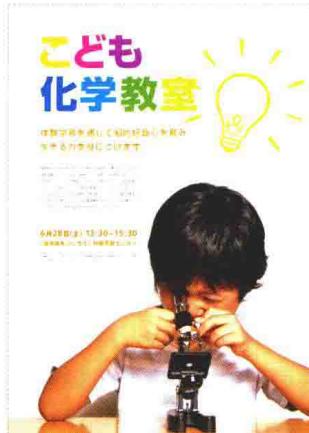
2020年5月10日～5月30日

www.buckminsterwakuart.pp

根据信息的重要性，对字号进行强弱对比，将信息分组，版面就产生了对比，变得易于阅读，而且信息也更易辨识。

□ 文字跳跃率高的设计

将标题、小标题等放大之后，能够形成出色的视线诱导，只要一瞥版面就能把信息传达给人们。这个手法频繁运用于需要在瞬间将信息传递出去的广告、杂志、POP广告等。跳跃率高的设计富有冲击力，对信息的快速传达是非常有效的方法。

左图：最小的字和主标题中的“SALE”的跳跃率非常高，信息的重要性就非常明确。与其说希望人们认真阅读，不如说更希望让人们通过远观来获取信息。

右图：把跳跃率提高后，容易制作出富有生气的设计。在要表现愉快、开心的印象时非常有用。

□ 跳跃率低的设计

降低跳跃率能给人们带来“高级感和信赖感”、“优雅而有说服力”和“理智而深沉”的感觉。适用于需要花时间深度阅读的书籍、商品目录、广告、致辞等。

婚庆场地所使用的菜单设计。为配合舒缓的空间，文字的跳跃率设置得很低。

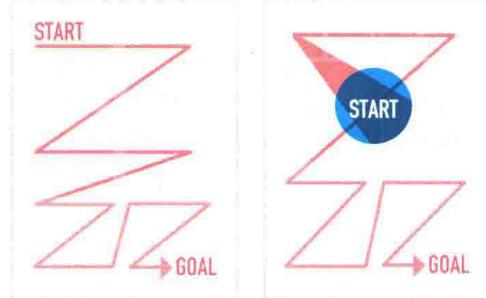

降低跳跃率后可以给人以舒缓的印象，对于要展现高级感的广告等非常合适。左图中，主广告词很大，容易给人繁重笨拙的印象。与此相比，右图中主广告词把控得小一些，给人轻声细语的恬静印象。

□ 照片、图片的跳跃率

有多张照片、图片，而且有先后顺序时，将优先顺序高的照片放大摆放，诉求点才能明确。

另外，提升跳跃率后，还可以引导人们的视线。

浏览横排版面时，人眼一般是从左上向右下进行Z字形移动（第68页）。将照片、图片并排时，视线通常就会像左例这样移动；如果把照片、图片其中一张放大，就会与通常的视线移动有所不同。

照片没有跳跃率的设计

由于文字具有跳跃率，所以总体看起来还是很整齐的。但是由于照片全部都是同样大小，设计的诉求点无法明确地表达出来。

照片跳跃率低的设计

文字和照片的跳跃率都把持得比较好，利用留白制造出版面的抑扬。整体给人舒畅、稳定的印象，诉求点变得明确。

照片跳跃率高的设计

文字和照片的跳跃率高，版面里出现了较大的抑扬，给人欢快、活泼的印象。诉求点也很明确。

□ 决定跳跃率的方法

在考虑跳跃率时，虽然有时候要靠感觉来调整，但还可以运用“等差”、“等比”和“公式”标准来考虑，设计中找不到感觉时可以参考一下。

	等差数列	等比数列	斐波那契数列
数列	1,2,3,4,5 …	1,2,4,8,16 …	1,1,2,3,5,8 …
大小 (图片)	● ● ●	● ● ●	● ● ●
大小 (文字)	あ あ あ	あ あ あ	あ あ あ
距离 (间距)			
长度 (分割)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

再来一点“专栏”！

字体的视觉效果

什么是字体的视觉效果

字体的大小可以比喻成噪音的大小。将文字单调排列的版式，就像一位唠叨的老师在上课，学生根本听不进去。要想把自己的想法传达给对方，说话就要有抑扬，设计制作时也需要根据内容对字体的粗细、字号、颜色、字体种类等进行调整，让版面富于变化。

文字的跳跃率不明确

版面单调，无法直观地表现设计的诉求。另外，整体效果看起来也很枯燥。

文字的跳跃率不明确

所有的要素都放大强调，就像大声吵架般刺耳，给人拥挤的印象，信息也很难传达出来。

文字的跳跃率明确

就像对话一样，明确了重点和非重点的内容，提高了版面的易读性。而且，版面看起来也更活泼。

文字的搭配

字体有其各自的个性，为了发挥这种个性，在考虑字体的跳跃率时，可以使用带有共同个性的字体家族（第113页）。这样做出来的效果也会更美观。

用字体家族排版的案例

50% off

用不同字体排版的案例

50% off

用不同字体排版的案例

50% off

上图中，都是把“50% off”分别用细体字和粗体字搭配的设计方案。左边是用字体家族排版的效果，请注意“%”圆圈的部分和“o”的形状。用同一字体家族排版时，由于在设计上有共通点，看起来并没有什么不舒服。而相对地，在中间和右边的案例中，粗细字体的共通点太少而显得不协调。使设计显得漂亮，协调非常重要。在考虑文字的跳跃率时，灵活使用字体家族，就可以做出更协调的效果。

07

反复

“反复”是在制作多个同一层级要素的版面时非常有用的基本设计手法之一。

用反复展现统一感

所谓“反复”，是指对多张照片和图片、多段文字等**多个要素按照一致的设计规则**进行排版，这样能产生规律性，最终的版面能产生整体感和统一感。

“反复”虽然是一个非常简单的手法，但是效果却很明显，特别是当版面上存在多个同样目的和作用的要素时非常有效。

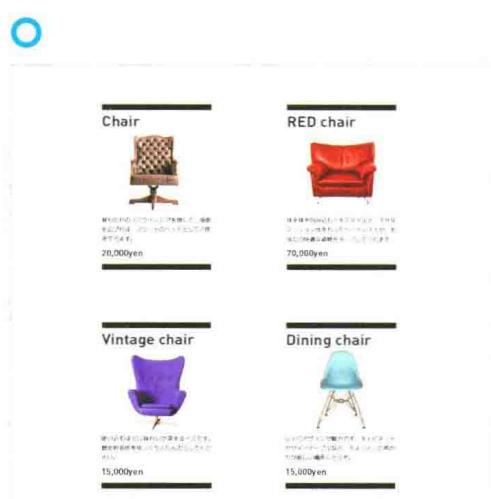
例如，由多个商品信息构成的商品目录，将众多的商品照片分别排版会给人杂乱的印象，而按照统一的设计规则进行排版，就能做出具有整体感和统一感的版面。

分别看单独的设计虽然没有问题，但由于每款设计都不尽相同，最终效果在整体上没有统一感。

反复要素的数量和效果

使用“反复”手法时，反复的要素越多越有效。若只有两三个，有时可能难以发现其规则性，如果增加到四五个，人们就更容易掌握其规律性。

将同样的设计规则运用到所有要素上反复，能给人清爽和统一感。

将全部要素完整反复

使用“反复”时，不能局限于版面上的一部分要素，而是要对同一群组内所有要素使用同一设计规则，这一点很重要。具体来说包括照片、图片的尺寸、字号、字体种类、框线等装饰、颜色、摆放、边距等。这些要素中有一个不按规则设置，规律性就会大打折扣，所以要尽量彻底统一的搭配。

虽然乍一看会觉得设计元素在不断地重复，但是仔细看就会发现英文的大小写、框线的粗细、字体的大小和排版方法都不尽相同，有损统一性。

英文的大小写、框线的粗细、字体大小等，所有要素都统一起来进行反复之后，版面就有了整体的统一感，给人洗练的印象。可以看出，与左图相比，最终效果差别很大。

对比 + 反复

要使摆放的要素具有规律，可以运用前面讲到的对比法（第 40 页）来突出标题，再加以“反复”放置。这样，要素之间既比较统一，信息也更容易传达。这种方法对于长篇文章中的小标题等特别有效。

反复与其他设计手法组合可以发挥更大的作用。

□ 传达信息的容易度

运用适当的“反复”，人们可以在瞬间把握版面的构成和内容，极大地提升信息传达的程度。

右边的案例中，设计本身不算差，但是这些原本属于并列关系的各个菜单品种排版没有规律，要找到菜单和价格都很不容易。

而下面的案例中，由于运用了反复，只要把握了版面里一个板块的排版方式，就可以瞬间掌握整个菜单的设计形态。因此，这两种设计中哪一种更优秀就一目了然了。

虽然设计本身不差，但每个设计板块各不相同，要理解整体的结构就有点儿难度。

Category	Dish Name	Description	Price
FOOD MENU	Pizza BLT	じやがいも、アスパラガス、唐辛子の、濃いマヨ、コロッコリーフの香りどりの醤油ソースアーモンドペーストにせいろ蒸されたチーズの入ったハニーナイティド	¥1,580
	Pizza M&T	チーズソースとフレッシュなトマトソースのマリナードソースの組合せ。たっぷりのフレッシュトマトソースを敷き、トマトソースの上に、チーズと野菜を重ねたパルメザンチーズで仕上げています。	¥1,480
	Meatball Pasta	パルメザンチーズとトマトソースの香りと野菜の風味、二段階ソースの複数チャリオット。ひと口で、野菜と肉の旨味が溶け合ったパルメザンチーズでさくさく食べられます。	¥1,200
Salad	On salad	オクラやカボチャなどの野菜を細かく刻んで、ドレッシングで味付け。野菜たっぷり、軽い、爽やかな味です。	¥800
	B salad	オクラやカボチャなどの野菜を細かく刻んで、ドレッシングで味付け。野菜たっぷり、軽い、爽やかな味です。	¥1,380
	S salad	オクラやカボチャなどの野菜を細かく刻んで、ドレッシングで味付け。野菜たっぷり、軽い、爽やかな味です。	¥800

把重要性相同的商品按照同样的设计规则统一处理，可以让人们理解信息的重要性，整个设计在最终效果上也具有统一感。

在制作多页版面时，通过反复使用相同的颜色、字体和格式，可以突出整体的统一感。下图中，用黄色和无衬线字体将所有页面统一起来。

企业的办公用品（文件袋、名片等）的设计案例。颜色、字体和标识等要素在所有办公用品上反复运用，可以突出整体的关联性。

08

出血位置

要想有效地表现空间的广阔、拍摄对象的动感，可以采用出血摆放，针对想要突出的要素整体排版。

□ 故意偏离基本

前面说过，“在版心里摆放设置要素是最基本的做法”（第22页），但有时候，根据要表达的形象特征，可以故意偏离基本原则排版。

所谓**出血设置**是指，将照片、图片等从版心中伸出摆放的方法。所有要素都收在版心内时，版心的四角被过分强调，有时会显得过于拥挤。而采用出血摆放，能更有效地表现空间的广阔、拍摄对象的动感等。

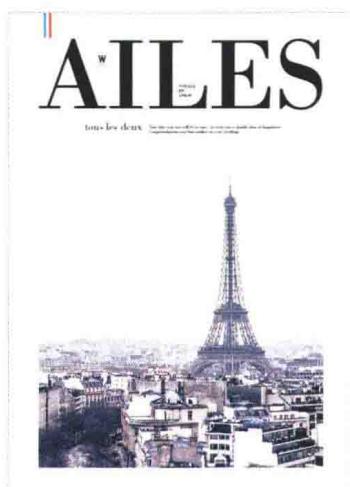
□ 空间和拍摄对象

照片是照相机通过镜头将风景瞬间裁切出来的状态，将这样的照片放置到版面上时，需要再次裁切。

在设计版式时应该考虑是需要突出拍摄对象，还是需要发挥照片整体的氛围，然后再加以判断。如果是想突出拍摄对象，就按照基本方法，只要把照片放置到版心以内的位置，目的就可以达到。而如果是想发挥照片的整体氛围，就可以像右下图那样放到出血位置。

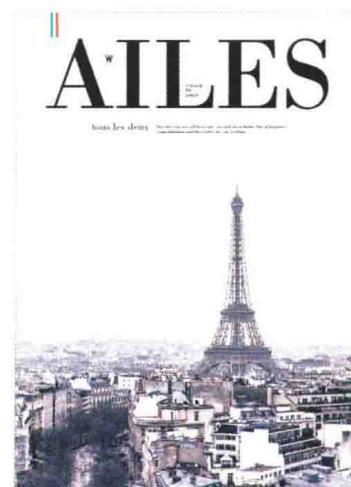
从下面的案例中，大家可以发现放到与不放到出血位置，版面的效果会有很大的不同。

另外，这个方法的使用并没有正确答案，重要的是要根据所要表达的目的而分别使用不同的方法。

左图：将照片放到版心里的设计。由于空间被留白切割开，视线会集中到中央处，版面更有稳定性。而且，与其说是“现在”，不如说更有“过去”那种时间停滞的感觉。

右图：把照片放到出血位置的设计。由于上下左右都没有留白，版面有更广阔的空间感。另外，与其说是“过去”，不如说更能给人以“现在进行时”的印象。

□ 发挥照片的效果

如果考虑放置到出血位置，一定要尽量发挥照片本身的效果。虽然**摆放到出血位置是可以让版面产生广阔空间感最基本的排版方法之一**，但并不是所有的照片都适用。如果有多张照片，应该一张一张地摆放看一下效果，再判断优劣。

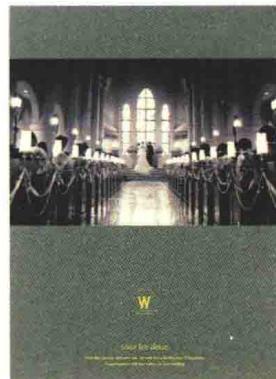
另外，没有必要将照片的四边都放到出血位置，只放上部，或者只放左右等部分出血位置，效果也非常好（参照下述示例）。

《婚庆场所手册》的一张对开页设计。左页放置了一张出血位置的照片，和右页的设计形成了强弱对比。将主照片放置在出血位置，突出了广阔的空间，给人的感觉仿佛是观者本人从菜肴上方看下去。

杂志的对开页设计。把富有动感的照片（左上的照片）摆放在出血位置，左下的照片放置在版心内，在表现出动感的同时，整个版面又有稳定性。在摆放富有动感的照片时，下意识地制造出“停滞”部分，会使版面更加平衡。

这是一款婚庆场所的图册封面设计。照片的左右放在了出血位置，给人一种电影屏幕的感觉，整个设计给人一种戏剧性的感觉。

09

重心和实际效果

各式各样的要素在版面上具有各自的“重量”感，摆放时要考虑“重心”，以使版面整体平衡。

□ 要素的重量和版面的平衡

在版面上摆放设计要素时，需要分析各个要素的“重量”，考虑整体的“重心”。如果按照重要性高低的顺序来排版，最后的效果会缺乏稳定感，失去平衡。

因此，要考虑版面的平衡，就要分析所摆放的设计要素的“重量”（图1）。

“重量”可以替换成文字、照片、图片、色彩块面的浓度差异来考虑。浓度高、密度高则重，反之则轻。

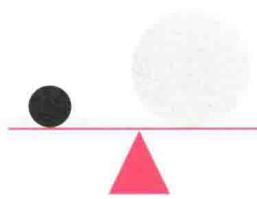
对于文字，越是加粗、缩紧字距，密度就越高，令人感觉重。对于照片和色彩块面来说，与背景的对比度越高，感觉越重。

在摆放各个要素时，要有意识地考虑这个“重量”，分析版面的重心。将整个版式的重心放在版面中央，最后的效果就有很稳定的感觉。

例如，像图2那样，把图片放在右上角时，在左下角也放置一张同样尺寸的图片，就可以把重心向中间靠拢。

另外，图3那样，将左右重心放到正中进行居中对齐也是一种很有效的方法。

除此以外，像图4那样，在左下角摆放一张大的浅色照片时，放一张深色的小照片在右上，重心也可以向中心靠拢。

图1：
分析各个要素的重量，
考虑整体的平衡非常重要。
所谓重量，就是指
要素的大小、密度、色彩的浓度等。

图2：
右上、左下摆放同样的
要素，重心就在版面的
正中。整个版面给人一种
稳定感。

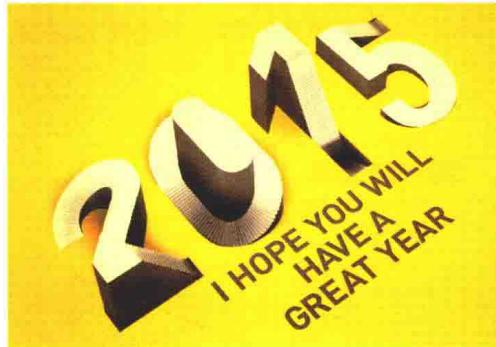

图3：
居中对齐可以使左右均
衡，做出很有稳定感的
版面。

图4：
要素的“重量”根据色
彩的浓淡也会发生变
化。在这里将一个浓
度大的面摆放在上方，
反过来摆放在下方也
可以。使用这种方法，可
以简单地在版面上做出
强弱对比，这是一种常
用的方法。

决定重心的方法

将重心放置在版面的中心，整体效果会很稳定。下面的几个参考案例，都是把重心放在版面正中的设计，供大家参考。另外，在掌握了这一方法的基础上，再去尝试故意将重心从正中偏移开的方法，同样也会出效果。

左图：由于重心在右下，给人视线会向右下流动的印象。

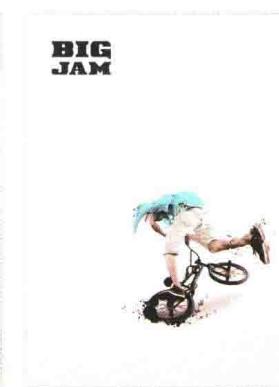
右图：左上添加要素之后，上下就平衡了，视线被拉回正中。这里并不是说哪一种方法的是非对错，而是强调控制重心可以引导人们的视线。

左图：对角线上摆放照片以平衡重心的设计案例。

中图、右图：把设计要素集中到版面中心以平衡重心的案例。

左图：把要素摆放在版面正中，这是最有稳定感的版式设计方法。

中图、右图：由于放在版面边缘的文字“重”（浓度高、密度大），将照片放在偏中央的对角线位置，重心也可以回到版面正中。

右图：为了把重心往中央靠，在拍摄对象颜色浓的部分（头部）的对角线上摆放了文字。照片的重心，并不是看照片整体，而是要根据局部来判断。

10 留白的设定

在版式设计时，不仅要考虑“把什么放在什么地方”，而“在什么地方留出留白”也非常重要。最终的效果会随留白的设定而有很大变化。

对留白的思考

所谓留白，是指版面上没有摆放任何东西的空白部分，这部分通常会被认为是“剩余的空间”，但在设计制作时需要下意识地考虑留白的存在。

如果所有的要素都放在版面正中，版面左右会出现均等的留白（图1）。这是制作平衡版面最基础的留白设定方法。

与此相对，如果在版面左右分别放置要素，留白自然也会偏向一方。由此，密度大的部分和小的部分产生了对比，设计上就会出现强弱抑扬（图2）。

留白的作用

留白不仅是展现版面的一个要素，它同时还有联系要素、强调重要作用的作用（图3）。

例如，如果把强调的部分周围设置较大的留白，就可以和其他要素产生对比，让人们意识到这个部分是一个独立的存在。与此同时，也会把较少留白的部分认同为一个群组。

在嘈杂的环境里，即使大声说话也不会被人注意。反过来，在安静的空间里即使很小声也可能得到反响。以设计来说就是“安静的空间 = 宽阔的留白”。

在设计版式时，将想要强调的要素放大摆放，也可以在想要强调的要素周边设置宽大的空白，也同样有突出的效果。

图1：
居中对齐时，由于留白均等能产生稳定感，但这种方法不是最好的“发挥留白作用的版式”的排版方式。

图2：
如果将所有要素左对齐，则右侧会产生留白，于是版面上出现了密度大的部分和密度小的部分的对比。

文字之间等间隔地排版。这样，哪些要素之间存在关联就不清晰，信息很难传达出来。
关联要素之间靠近摆放，需要突出的要素周围设置大量留白，可以看出，和左图相比，信息能够更准确地传达出来。

□ 留白大小及其印象

版面的印象会根据留白的大小发生变化，这种印象不仅限于版式设计中。例如，店铺商品的摆设也同样如此。商铺里打折的商品毫无间隙的摆设可以给人以愉快、热闹的感觉；而出售高级商品的店铺里，商品之间的间隔很大，营造出一种宽松、高级的氛围。

因此，版面设计中要特别考虑这种方法，即**空间的使用方法 = 留白的使用方法**。即使是使用同样的照片、图片，根据留白的多少可以带给人们非常不同的印象。留白少，给人愉快、有精神的印象，而留白变大之后给人以高级感、舒畅的印象。

左图：留白较少，表现的是一种热闹、欢快的版面。

右图：商品之间的间隔拉大之后，展现出一种舒缓的印象，商品本身也得到了突出。

瘦身デトックスで
カラダの中から美しく

ESTE PARIS

Tel. 03-2445-XXXX

左图：留白较少，文字的跳跃率高，给人一种热闹的印象。

右图：留白放大之后给人舒畅的印象，更有高级感。

虽然两者是同样的内容，但给人的印象却大相径庭。

瘦身デトックスで
カラダの中から美しく

ESTE PARIS

Tel. 03-2445-XXXX

□ 用留白进行空间表现

不能因为设计要素少就可以把所有要素放大摆放，这样容易使版面变得拥挤难读。

当需要摆放的要素很少时，可以考虑使用展现空间的版式方法。

所谓“展现空间”是指给留白赋予意义的排版方法。也就是说，留白不是“各式各样的要素摆放后剩余的空间”，而是事先给留白赋予功能，然后通过设计留白来实现这些功能的做法。

图1：

图2：

左图：一开始把要素放到正中央，使上下左右的留白均等，之后就很难进行空间展开的表现。

右图：将要素摆放到版面的边缘，留下了广阔的留白，就可以尝试各式各样的排版方式。

□ 留白设计基础

要制作富有意义的留白，基本是通过“**左对齐**”、“**右对齐**”、“**上端对齐**”和“**下端对齐**”来实现，而“居中对齐”不适用，应该尽量避免。

为什么居中对齐不适用呢？一开始就把要素放到版面正中后，留白就会变得四面均等，对空间加以表现就会变得很困难，之后各种要素留下的排版空间变化也很有限，排版方式就很难有花样（图1）。

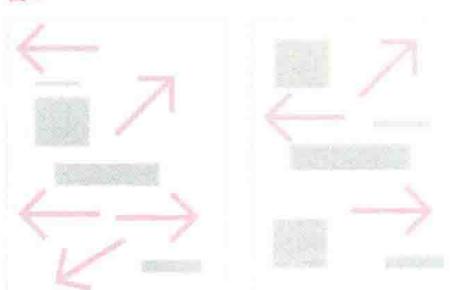
另一方面，如果是从版面的边缘开始考虑，就可以剩出大量的留白，而且可以考虑各式各样排版方式（图2）。

图3：

按照上下左右某一处为标准进行对齐后，空间有了固定方向的展开，因此版面能产生稳定感。

图4：

要素不对齐，而随意摆放，容易造成空洞的印象。

制作空间的透气口

为了表现空间的开阔，还可以通过“制作空间的透气口”来实现。即使在版面上设置了适度的空白，如果在版面四个角落都放置了某些要素，也会使空间显得密不透风而不开阔，会给人拥挤局促、密不透气的印象（图1）。

如果要制作最大限度地发挥空间、向外扩展的版面，在四个角落中的两三个角落摆放要素即可，有意识地为版面留下透气口（图2）。虽然这个方法简单，但就是这样的一小步可以让版面的形象发生大变化。

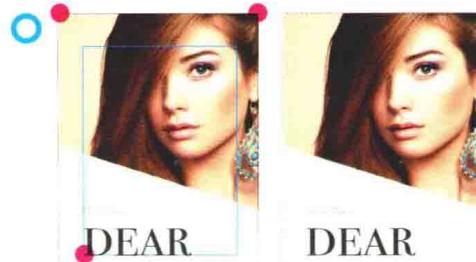
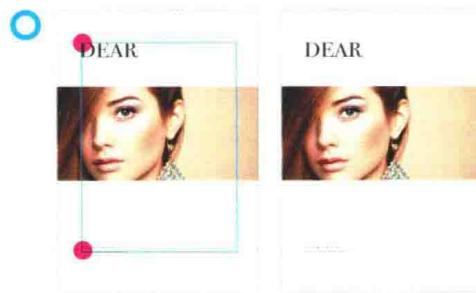
如果是要制作富有紧张感的版面则另当别论，在把握好版面四角的同时，留有足够的透气口，既不会破坏稳定感，又能够发挥留白的作用。另外，在排版时同时要注意摆放要素的分量，以保证版面的透气感时不失去平衡。

图1：

版面的四角都放置要素后，空间上的展开就变得困难。

图2：

在版面的某些地方做出明确的透气口，就能做出带有开阔空间的版面。

11

对称

人类看到对称的东西就会自然而然地觉得有美感。对称这种技法，在表现简单而优雅的效果时非常有效。

对称之美

英文的“*symmetry*”即“左右对称、翻转”的意思，是指在设计制作时将对象的中央按照一条虚拟的线或者点作为翻转轴，以轴为中心对称地摆放各个要素的一种技法。

在人类的眼里，具有对称性的事物会被定义为“有规律的图形”，并会很自然地感觉到美感。因此，从教堂、宫殿等传统建筑到家电用品都广泛地运用着。

对称构图

对称之后左右留下均等的留白，版面给人以稳定、安静的印象。因此，这种技法非常适合于有法度、格调、传统印象的设计中。

在对称中，版面中央垂直轴的“左右对称”，即所谓的居中对齐是最常见的（图1）。

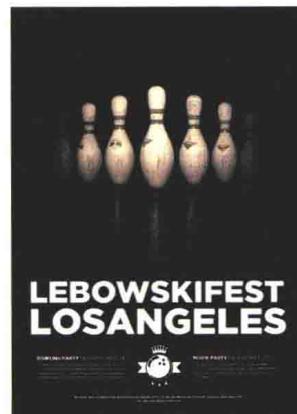
发挥这种构图作用的重点在于要留有适当的留白。摆放要素太多、太大，会给人以压迫感，造成局促的印象（图2）。

另外，摆放的要素太少也很难表现出对称性，这也需要注意（图3）。

Symmetry 这个词除了一般所说的左右对称（线对称）或者反转（镜面对称）以外，还包括了“点对称”和“平移”。这些构图都具有对称性，都是具有稳定性的构图方式。

图1：

版面要素全部居中对齐，左右留下适当的空白，就能做出漂亮的对称。

图2：

图2：摆放的要素过多，留白太少，版面给人以压迫感，可用其他方式。

图3：

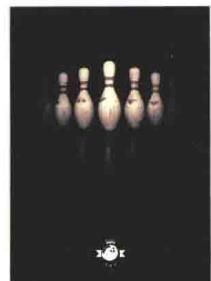

图3：摆放的要素过少，对称性会减弱。

□ 三角形和倒三角形

版面设计中采用对称构图时，使用具有对称性的照片，或者将文本也采用具有对称性的设计，就能做得更漂亮。

另外，采用这种构图时，根据版面的重心位置的不同，版面给人的印象也会发生变化，

可以根据不同的用途、目的分开使用。

对于重心在下的**三角形**构图来说，强调的是稳定感；而重心在上的**倒三角形**构图会令人感到一种紧张感。

三角形构图

将对称做成三角形构图后，重心摆放到版面下部，版面就有了稳定感。

倒三角形构图

将对称做成倒三角形构图后，版面就有一种紧张感。

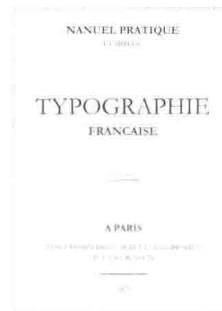
再来一点“专栏”！

适于对称的字体

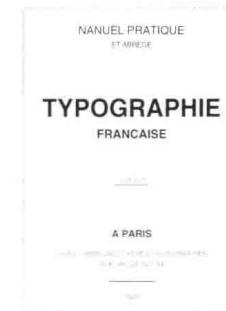
对称更适用于具有高贵、舒畅印象的设计，选字体时，使用衬线体会比无衬线体的效果更好。

右例中只是更换了字体，虽然在设计上，两者没有差别，但是使用传统的衬线体的设计更容易表达出想要的形象。

使用衬线体的效果

使用无衬线体的效果

12

比较

如果在版面里有多个同等关联的要素，使用“比较”的方式可以将它们的关联性在视觉上加以强调。

□ 比较的定义

所谓比较，是指将版面一分为二后对关联性较强的要素之间进行对比的排版方式。在需要强调相互关系时常常使用这个方式。这种特别的表达方式用得好能给人们以冲击力，而且能非常直接地将信息传达出来。因此这个方法在广告设计中经常使用。

例如，在国外经常看见一些广告，将自己公司和其他公司产品的味道等信息进行直接而且大胆的比较。在日本虽然很少能看到那么大胆的表现，但是在电商的产品图录里经常可以看到“商品使用前后”的比较。

□ 比较的基础知识

在比较中，**将要素之间同等对待是基础**，因此通常要采用能令人感觉到对称的排版，具体形式有以下几种：

- ① 镜面对称（图1）
- ② 点对称（图2）
- ③ 平移（图3）

另外，比较的视觉性构图不仅可以突出对称要素的差异，而且还适用于并列性地展现，或者简单明确地表现出乍一看不同的事物之间共通性的部分。

图1

镜面对称。像镜子一样左右反转构图而成的排版方式，适用于有相同重要性商品的版面、对谈、对比广告等。

图2

点对称。以点为旋转轴构图而成的排版方法，给人以轻快的印象，可以实现平衡的版面设计。

图3

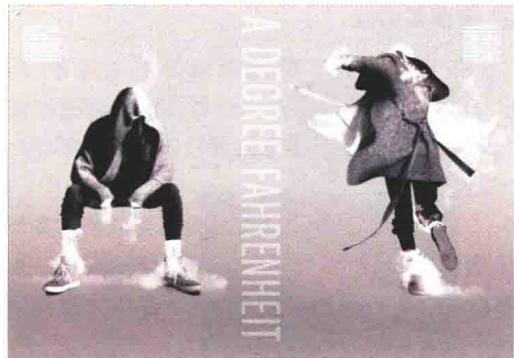
平移。以相同的排版平移进行构图的排版方法。这个构图适用于需要同时、同等重要性的产品的版面。

□ 比较的具体案例

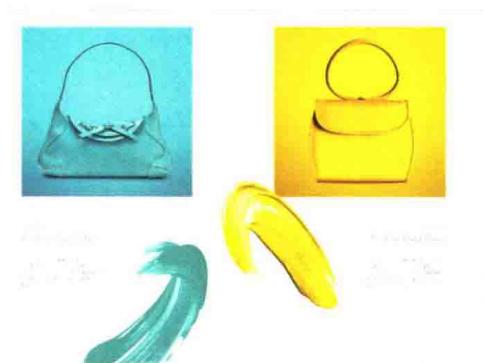
虽然拍摄的内容不同，但采用对称性的排版，人们就会在无意识之中对二者进行比较。因此不仅是并列关系的要素，对“静与动”、“粗犷与时尚”和“过去与未来”等这些对照性的要素进行比较，也可以获得非常有趣的效果。

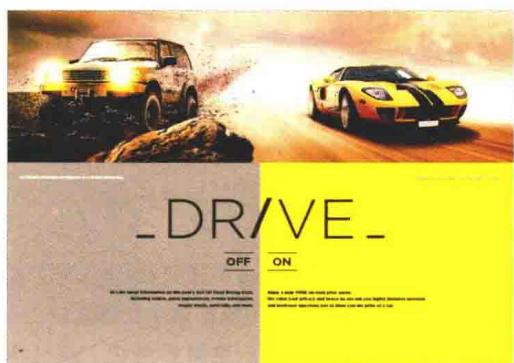
使用点对称构图进行的排版。点对称与镜面对称、平移相比，对称性更弱，但是左右两侧的排版要素相同，因此左右的关联性也得到了突出。

静与动的照片并排比较的案例。要比较不同形象时要选用对称排版，因为这样可以对摆放要素进行处理。这样既突出了相互的关联性，最终的版面也非常协调。

为了对商品的“颜色”进行比较而采用对称性构图的案例。通过对比，使特征得到突出，风格差异变得更为鲜明。

用比较的方式表现“粗犷与时尚”。通过使用镜面对称的构图，强调了相互的关联性，令人感觉到背后有故事。

13

黄金比、白银比

世界上有名的终极比率“黄金比”和日本人所熟悉的“白银比”

何谓黄金比

所谓黄金比，是近似值为 $1:1.618$ （约 $5:8$ ）的比例，以这个比例做成的四边形称作“**黄金长方形**”，用黄金比进行的面积分割称为“**黄金分割**”。

这个比率从古希腊以来就被当成是“美的比例”，从帕特农神庙到米罗的维纳斯像，在那些被公认为美的建筑物、艺术品中大量使用这个比例。

直到现在，它仍被运用到各式各样的物品上，如苹果公司的 iPhone、香烟盒等。而且，在自然界中的生物里也可以发现这个比率的存在。

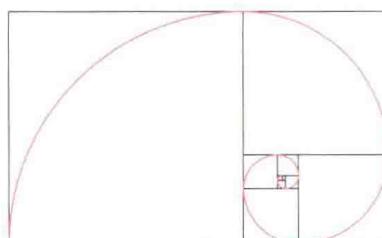
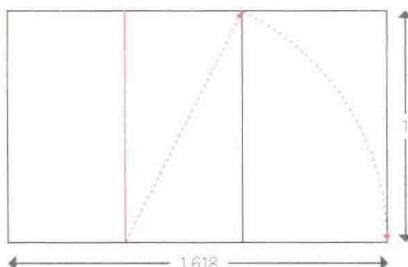
何谓白银比

白银比是近似值为 $1:1.414$ ($1:\sqrt{2}$) 的比例，以这个比例做成的长方形称作“**长方形**”，和 A4、B4 等一般纸张的比例相同。另外，将长边二等分后得到的长方形与原先白银比的长方形相似。

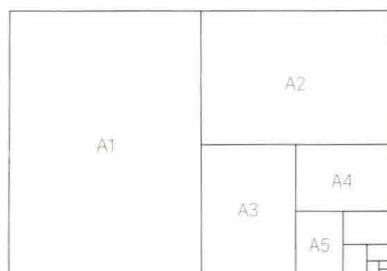
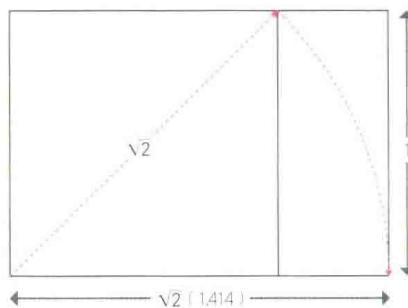
这个比率在日本的传统建筑物中经常能看到，法隆寺、五重塔都是根据这个比例建造的。因此，日本人对这个比例更熟悉亲切，被称作“**大和比**”。

相比狭长的黄金长方形，大家熟悉的 $\sqrt{2}$ 长方形更容易给人以恬静的感觉。

黄金长方形

$\sqrt{2}$ 长方形

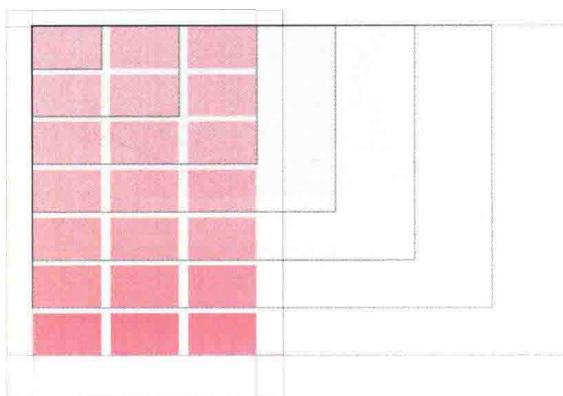

□ 黄金比、白银比在设计上的应用

黄金比和白银比在设计上有各式各样的应用。例如，有使用黄金比的版面分割、网格设计，用黄金比裁切图像、图片，用白银比拉辅助线以摆放文字要素等。黄金比、白银比只是一个比率，这个比率怎么用，可以通过尝试各式各样的版式设计进行实践。

但是，设计在原则上是自由的，黄金比、白银比也不是完美的规则，不要过分拘泥于黄金比、白银比。过分拘泥可能会做成单一无趣的设计，根据设计的品位和目的区分使用很重要。

以黄金比为基础的网格设计

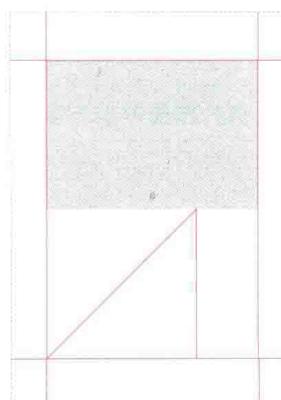
这种网格的比例、版心的比例、边距的比例等全部都是黄金比。
右图是案例。

黄金分割

比较安定，给人稳重印象的构图，与三等分法则（第64页）类似。

以白银比为基础的版面设计

版心和边距、图像的比例采用白银比的案例。与稍微修长的黄金比相比较，采用白银比的版面具有一种稳妥的安定感。

14

三等分法则

在排版中有一种以理论性的法则来分割版面展示漂亮版面的方式，即三等分法则。

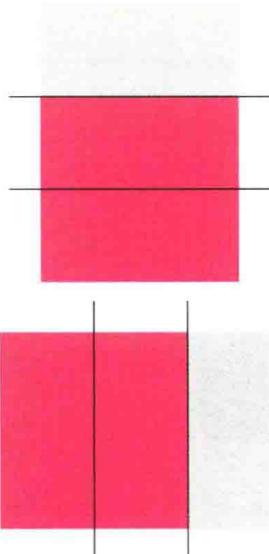
将版面三等分

所谓“**三等分法则**”就是指将版面三等分，以每条辅助线或者各个区域为标准，将要素分类，把要突出的重点摆放好，然后再使整体均衡的一种排版方式。

将三等分后的两份区域并成一个整体为1:2的构图，可以做出非常具有稳定感的版面。

而且，不仅是单纯分割版面，这个方法还可以对决定设计重点的摆放位置起作用。在摆放设计的重点要素时，只要参考分割线或者分割后的各个区域，自然而然地就能做出具有平衡感的设计。

这种方式和版面的纵横比例没有关系，只要做三等分就可以立刻活用。

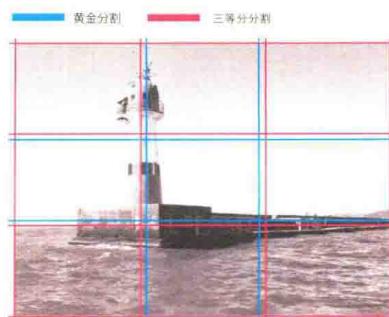
用三等分法则将版面三等分之后，再分析各个要素的摆放位置。另外，分割轴虽然横竖都可以，但基本上纸面横放进行竖向分割、纸面竖放进行横向分割的做法可以使人们更强烈地感受到这种方式的作用。

再来一点“专栏”！

照片构图中的三等分法则

三等分法则不是仅限于排版的一种方式，在摄影时也广泛用作构图。

如今智能手机的相机功能中也可以显示三等分的参考线了，像右图这样，以分割线或者各个区域为标准，放上拍摄对象，就能拍出一张具有稳定感的照片。

三等分法则在照片构图上的运用。

GARDEN

左图：杂志封面设计的案例。版面按1:2的比例分割开，刊头和照片明确地分为两个区域。可以看出，版面上产生了对比，设计有了抑扬强弱的变化。

右图：公司简介的封面设计。设计要素以分割线为标准排列。此案例中，虽然看不见清晰的边界线，但依然可以感觉到整体设计的稳定感。

WWD ANNUAL REPORT 2013

GLIMPING THE FUTURE

杂志的对开页设计。将版面竖向三等分，按照1:2的比例将照片空间和文本空间区分开。这样根据要素的作用将版面明确地分割开，由此产生对比。

15

倒金字塔

大多数作品、素材都是为了向人们传递某种信息而制作的，为了达到这个最基本且又最重要的目的，可以尝试“倒金字塔”的排版方式。

□ 结论→特征→详细

所谓倒金字塔，是按照**重要性从高到低**的顺序展现信息的一种方式。具体的流程就是一开始先提结果和论点，然后按照重要性从高到低再详细分析这个结果和论点。

这种方式在新闻报道节目里经常使用，因为它们可以在短时间内有效地将信息传达给人们。

倒金字塔由导语和正文两部分构成。所谓导语，是汇集了“5W1H”(When、Where、Who、What、Why、How)这六大要素的信息传达重点。正文则是详细的信息。将这些信息分组的同时，重要性从高到低排列，将想传达给人们的信息以更为清晰的形式设计出来。

设计的目的就是将信息有针对性地传达给

人们。因此，在开始设计之前要深刻理解设计的目的，将“5W1H”写出来，这非常重要。彻底地执行了这个步骤后，设计目的就更明确了，能更清楚地判断出哪些是重要的部分和非重要的部分。

另外，事先整理一下信息，也可以增加对设计的联想。例如，可以先考虑一下重要性高的信息应该如何强调，反过来重要性低的部分如何简单地概括等，然后将其视觉化地表现出来，之后就能顺畅地将信息展现出来。

如果可以将认真整理过的信息设计制作出来，人们就会在瞬间理解作品的目的，并留下深刻的印象。

倒金字塔形就像是英语语法那样，是先说结论的一种提供信息的方式。它使人们能在短时间内理解信息，在新闻热点等处经常使用。

将这个步骤加以视觉化表现，就可以顺畅地提供信息。但是，视线的流动容易顺着这个导向飘过而导致视线的停滞时间太短，是这个方式的缺点所在。最好灵活运用照片和图片，制造一些让视线停下来节点。

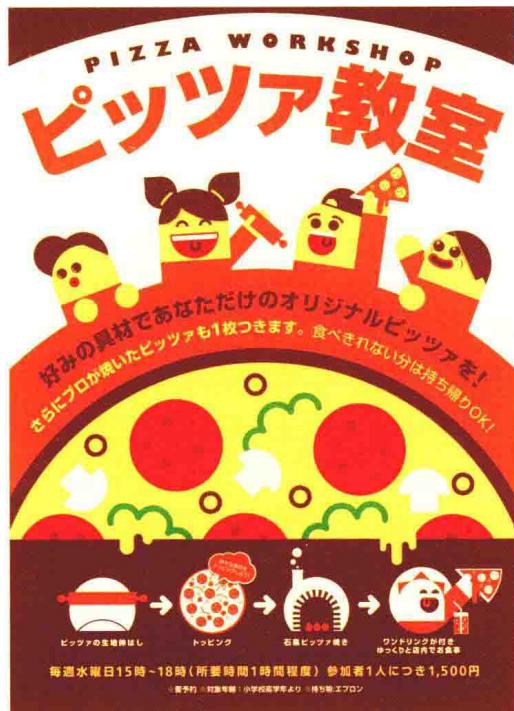
比萨饼课堂

(日程・时间) 每周三 15 点～18 点(大约需要一个小时左右)
 (费用) 每位参加者 1500 日元
 (内容) 摊比萨生面饼→加主料→放进烤炉→在店内品尝。并附赠一份饮料和一份由专业厨师烤制的比萨饼(吃不完可以带走)
 用自己喜欢的食材制作一份属于你自己的原创披萨!
 • 对象年龄: 小学高年级以上

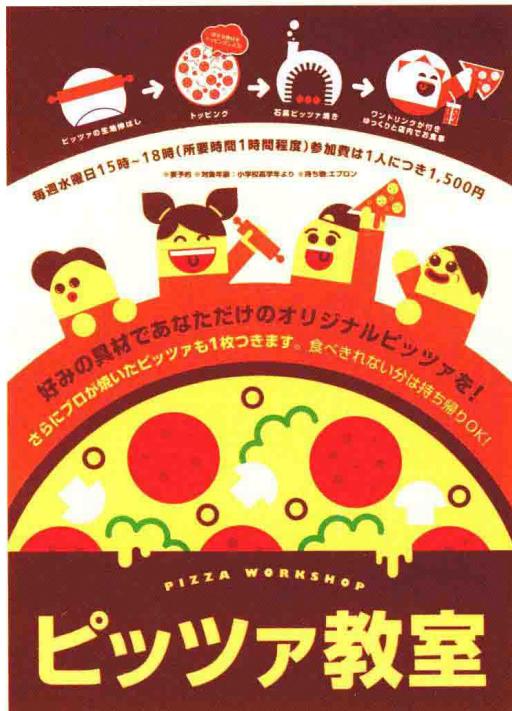

何时	每周三 15 点～18 点
何地	店铺
谁	小学高年级以上
方式	手拿(传单)
目的	通知活动并招募参加者
结果	提高参与率

倒金字塔形的信息提示

倒金字塔形相反的信息提示

根据倒金字塔形的信息传达方式，信息的重要性从上到下逐次递减的版式。根据视线诱导方式摆放要素，可以顺畅地向人们传达信息。

将排版顺序反过来。这时比起文字信息，更容易吸引人的是图片。这种方法适合像电影海报那样需要将视觉效果全面展开时使用。

在对作品、素材排版时，充分考虑“人的视线”是如何移动的，非常重要。那么，如何将想要表达的内容按照合理的顺序传达给人们呢？

■ 视线的动向

横排时，
视线从左上到右下
“Z字形”移动。

竖排时，
视线从右上到左下
“N字形”移动。

□ 点动成线、成面

在看一个平面时，人的视线会按照特定的方向移动，对于纸张版面、屏幕画面都是一样的。人们会对并列的物体一个一个地用眼睛看过去，视线的动向成为一条线，这条线最后会形成一个面。因此，在设计制作的时候以“视线的动向”思考平面（版式）的设计是必不可少的过程。

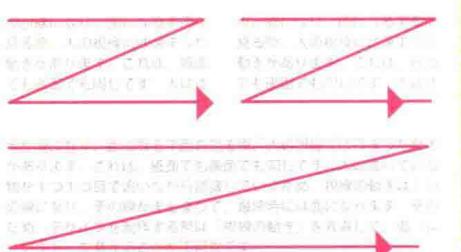
■ 引导人们的视线

那么，阅读版面时，视线是如何移动的呢？横排的册子一般是从右向左翻，从左上到右下“Z字形”移动。而竖排的册子是从左向右翻，从右上到左下“N字形”进行移动。

只要灵活运用视线的动向规律排版，就能更准确地将制作者的意图传达给人们。另外，对于人们来说，也能够准确地提取信息而不会迷失方向。版面制作的本来目的也是“将某些信息传递给人们”，因此人们的视线引导在设计制作中非常重要。

■ 要素的大小和视线动向

横排时

竖排时

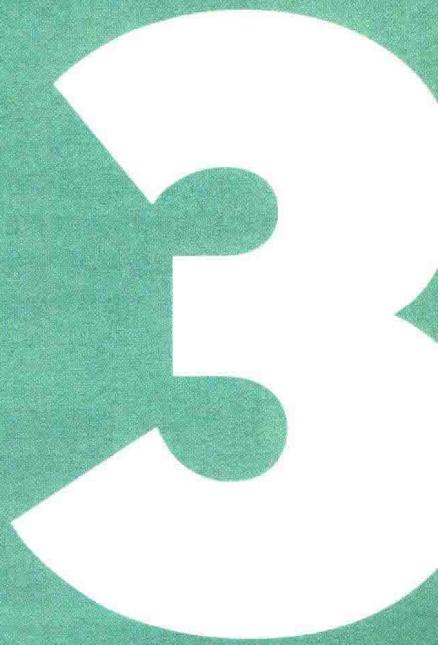

Chapter

照片和图像

图片的选择方法和使用方法

照片和图像可以对设计的视觉效果产生很大的影响，因此必须根据想传达的信息和想表达的内容选择最合适的图片。而且，同样一张照片，根据摆放、裁切方法的不同，给人的印象也会不一样。

01

图像的优越性效果和蒙太奇理论

在学习如何使用照片、图像的具体技法之前，先了解一下图像本身所具有的力量以及对版面效果的影响。

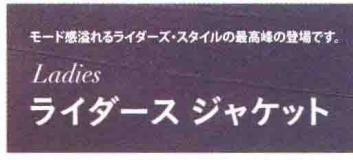
□ 图片的优越性效果

比起千言万语，照片和图片更能传递信息，并更容易被认知。这被称作“**图像的优越性**”。

以商品目录为例，无论如何长篇大论详尽地解释，很少人会单凭文字解说就决定购买物

品。但是一旦加入商品的图像，它可以将信息最大限度地加以活用，更能为购买而增加驱动力。

从这一点可以看出，**照片和图片最大的作用是“将形象具体化”**。

モード感溢れるライダース・スタイルの最高峰の登場です。
Ladies
ライダース ジャケット

遊び心溌々たる多機能なライダースジャケット。ライダースならではの襟をそのままにした堅実な雰囲気の肩章を付けて、モード感を演出。毛皮のマフラーなどは、柔らかさと暖かさを兼ね備えた保温性。軽量で洗濯も簡単なポリエステル素材。モード感を演出するジップの位置を変更して、新しい印象を演出。美しい縫製ハーフジップ構造で、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。美しい縫製ハーフジップ構造で、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。

遊び心溌々たる多機能なライダースジャケット。毛皮のマフラーなどは、柔らかさと暖かさを兼ね備えた保温性。軽量で洗濯も簡単なポリエステル素材。モード感を演出するジップの位置を変更して、新しい印象を演出。

遊び心溌々たる多機能なライダースジャケット。毛皮のマフラーなどは、柔らかさと暖かさを兼ね備えた保温性。軽量で洗濯も簡単なポリエステル素材。モード感を演出するジップの位置を変更して、新しい印象を演出。

遊び心溌々たる多機能なライダースジャケット。毛皮のマフラーなどは、柔らかさと暖かさを兼ね備えた保温性。軽量で洗濯も簡単なポリエステル素材。モード感を演出するジップの位置を変更して、新しい印象を演出。

サイズ：M/L/XL/XXL
価格：14,000円（税込）

Ladies
ライダース ジャケット

モード感溢れるライダース・スタイルの最高峰の登場です。

新規型押し加工を施したナチュラルなしなじ模様と、チクニカルな肩章を組み合わせた斬新な仕上がり。質感を表現。身幅は、M足 10mm以上の薄手一起毛糸で、ラフな適度な保温性。軽量ながらも丈夫なストレッチ素材。モード感を演出するジップの位置を変更して、新しい印象を演出。

美しい縫製ハーフジップ構造で、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。

美しい縫製ハーフジップ構造で、軽いショート丈感覚でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軻いショート丈感覚でさらりと着用できる。

美しい縫製ハーフジップ構造で、軻いショート丈感覚でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軻いショート丈感覚でさらりと着用できる。

美しい縫製ハーフジップ構造で、軻いショート丈感覚でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軻いショート丈感觉でさらりと着用できる。

美しい縫製ハーフジップ構造で、軻いショート丈感觉でさらりと着用できる。ジップの位置を変更して、軻いショート丈感觉でさらりと着用できる。

ミッドセンチュリーデザインの
文化の背景

ミッドセンチュリーライオルは、デザインがカッコで大げな配色にもかかわらず、どこか軽かさをもつデザインが多いことを挙げられる。また、円形や直線を組みいった幾何学的なデザインが多くみられ、滑らかな曲線は宇宙を連想されることからミッドセンターンなどと呼ばれることもある。同じ時代のいわゆる「グローバルアート」と呼ばれるギョウティアなデザインとは、趣を異にするものだ。

**ミッドセンチュリーデザインの
文化の背景**

ミッドセンチュリーライオルは、デザインがカッコで大げな配色にもかかわらず、どこか軽かさをもつデザインが多いことを挙げられる。また、円形や直線を組みいった幾何学的なデザインが多くみられ、滑らかな曲線は宇宙を連想されることからミッドセンターンなどと呼ばれることがある。同じ時代のいわゆる「グローバルアート」と呼ばれるギョウティアなデザインとは、趣を異にするものだ。

与纯文字的设计比较，加入照片后更能吸引眼珠，并可以在瞬间将信息传达出去。如果加入照片细节等，而且照片信息越多，信息就越能以最大限度的速度传递出来。

□ 蒙太奇理论

照片能加深人们的印象，用一张照片可以在一定程度上起到作用，但在同一版面上刊载多张照片时，根据不同照片的组合方法、尺寸、搭配方法，印象也会大不一样。

蒙太奇理论是指用照片之间的关联性暗示某种状况的技法。蒙太奇一词在法语里是“构成”和“搭配”的意思，是一种将各种各样的片段（照片）组合起来，孕育出多样含义的一种技法。

□ 蒙太奇理论和脚本故事

蒙太奇理论原本是摄像编辑技术使用的技法，如今在电影和电视节目里也可以经常看到。

例如，恐怖电影经常有“正在淋浴的女人背影”的片段之后加上“男人手里拿着刀”的片段，再与“正在淋浴的女人尖叫的面孔特写”组合起来。它并非具体地表现实际发生的事情，而是让人们或观众想象、体验那种情况。

请看右上图。分别看几张散落的照片会觉得毫无关联，但是按照同样大小对齐放置之后，照片之间的关联性增强，从左到右地看过去，可以给人们一个体验，感觉一场悲剧性事件即将发生。

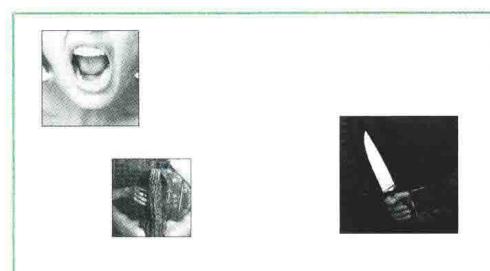
□ 蒙太奇理论的使用方法

设计也是如此，在一个版面里摆放不同照片时，要在它们之间具有关联性的基础上，让它们产生意义，这非常重要。

右图中，我们试着做出这样一个版面：让高跟鞋的照片和马路上站立着的一位女性照片并排放置。分别看时觉得没有什么关联的照片相邻放置后，却能给人一种印象，觉得其中有某种意义。

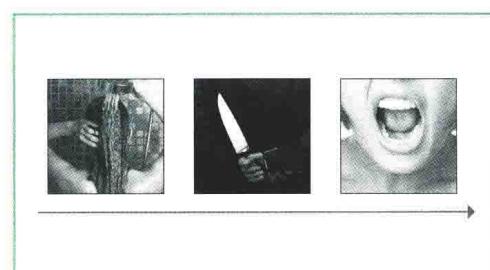
在摆放照片时要思考，是有意识地创造还是回避这种效果，这一点非常重要。

分别摆放的案例

刊载多张照片时，如果摆放位置、尺寸零散，照片之间的关联性会被削弱，就无法从中体会到情节性。

用相同大小对齐摆放的案例

将照片的大小对齐摆放之后，照片之间的关联性增强，一个故事就会跃然于纸上。

实际中活用蒙太奇理论的案例

高跟鞋的照片旁边，配上一张光脚女性的照片，版面上就产生了故事性。

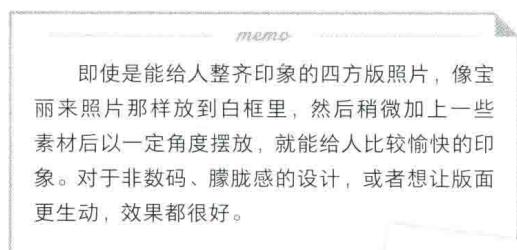
02

照片的基本版式

在设计制作时，为了让版面显得富有魅力，经常要使用照片。首先，我们先来看看基本的排版方法和富有效果的排版方法。

□ 四方版

四方版是指将照片的四边全部都设置在版心内的排版方法。这种方法使版面看上去非常平稳，给人一种**稳重的印象**，是最常使用的方法之一。

YOGA

→ 第二章 版式设计

虽然四方版的摆放方法普通，但能给人们以平稳、整齐的印象。

□ 抠图版

抠图版是指沿轮廓抠出拍摄对象之后进行排版的一种方法。

抠图之后，由于没有背景，拍摄对象的轮廓被加以强调，拍摄对象的受关注程度就得以提高，信息得到整理，因此可以**快速地传达信息**。

而且，使用抠图版可以制作出一个**欢快**、**富有动感**的版面。

另外，抠图还适用于版面空间较少、希望尽量放大拍摄对象的情况。

抠图之后，突出了拍摄对象，版面能给人一种富有活力、欢快的印象，适用于表现动感的场面。作为想要突出重点的设计，效果也非常好。

YOGA

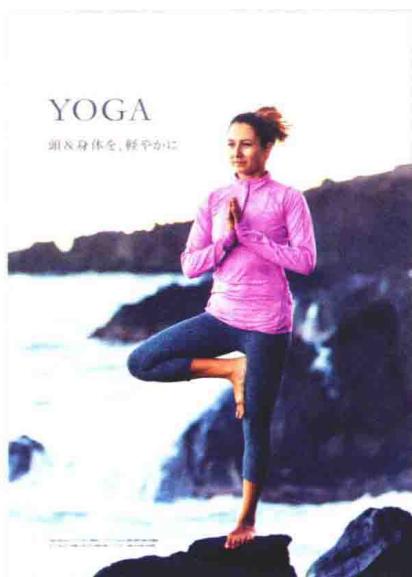
→ 第二章 版式设计

四面出血

四面出血是指把照片放大到版面边缘的一种摆放方法。由于可以把拍摄对象放大，适用于希望展示商品细节、富有视觉冲击力的版面中。

反过来，由于整版采用照片，**不适合于文字要素较多的版面**。

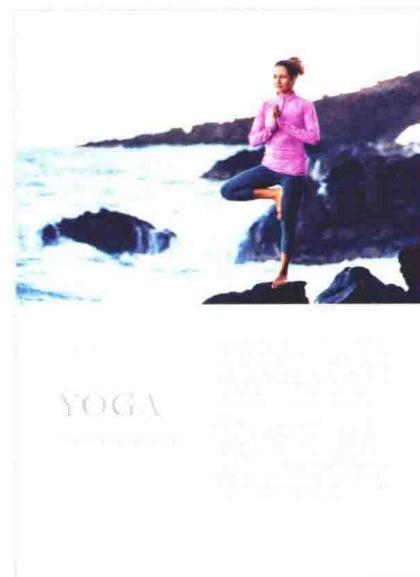
YOGA

頭&身体を、軽やかに

三面出血

三面出血是指留住上下、左右的某一边，剩下三边作为出血的排版方法，适用于想展示空间开阔、做出动态效果的版面中。

与四面出血不同，这种方法可以留出留白，因此**适合文字要素较多的版面**。

YOGA

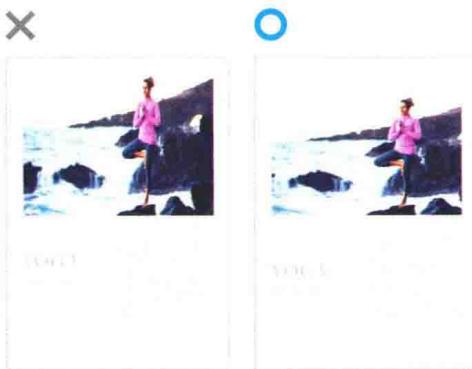
YOGA

再来一点“专栏”！

照片不能变形使用

当按照版面尺寸对照片进行放大缩小
时，一定要在保持纵横比的状态下加以缩放。
不能因为空间太大就单独横向放大或者
纵向放大，这样会对照片原本的形象产
生极大的破坏，绝对不能做出改变纵横比
的变形加工。

如果改变照片的纵横比，不仅会
使照片原本的信息丢失，效果也
不美观。

03

同样的照片，不同的裁切方法做出来的效果也是千差万别

通过裁切明确地传递信息

即便是同样的照片，根据不同的裁切方法，给人的印象、传递的信息都会不同。根据不同的设计内容和目的而考虑裁不同的裁切方法非常重要。

通过裁切转变“照片的功能”

一般来说，如果是专业摄影师拍摄的照片，不用裁切（或将照片的一部分剪掉）就可以直接使用。但是在设计中，将照片当作“向人们传递信息”的一部分来使用却是排版的基本规则，因此也要根据需要进行裁切。

所谓裁切，是指将照片中不需要的部分删除、把照片中的信息进行整理的工作。同样一张照片，根据不同的裁切方法，留给人们的印象大为不同。因此，在设计制作时需要根据作品的内容和目的，决定要把焦点放在照片的哪个部分，然后再进行适当的裁切。

在裁切之前

在考虑如何裁切时，需要事前先把这个作品想要传达给人们的内容是什么（目的）充分理解清楚。

如果有广告词、正文、图注等信息，首先要确认、理解这些内容。有时候照片的整体并不重要，而是需要把焦点放在想表现的部分，这样的版面设计才会更有效果。

各式各样的裁切方法

裁切并不是单纯地把不要的部分删除掉，将一张照片按目的一分为二，或者将照片的一部分抠出来也可以叫作裁切。

下面以同样一张照片，运用不同的裁切方法而设计制作的版面，所呈现出来的效果也不一样。

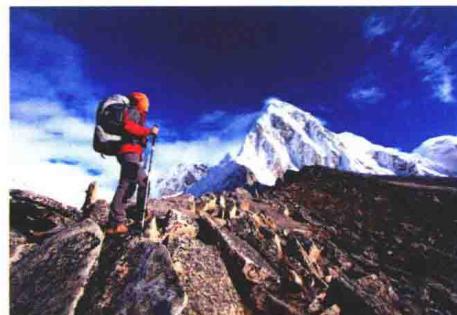
美味番茄季

美味番茄季

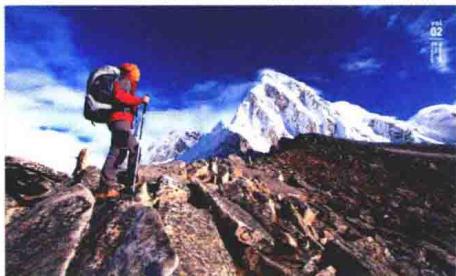
上图哪张照片更能表达“番茄的美味”呢？上面的照片除了番茄还存在着其他信息，而下面的照片通过裁切把番茄以外的信息都裁切掉了，让人觉得更匹配主题的内容。

原图

下面会用这张照片示范各式各样的裁切方法。

直接使用原图

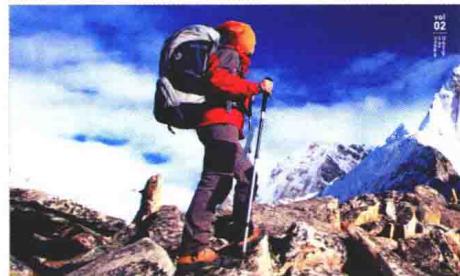

栄光の登山家 ヒマラヤへの挑戦

5000m峰頂記録
Top of Mountain Record
Reaching the Peak

5000m峰頂記録
Top of Mountain Record
Reaching the Peak

聚焦人物的裁切

栄光の登山家 ヒマラヤへの挑戦

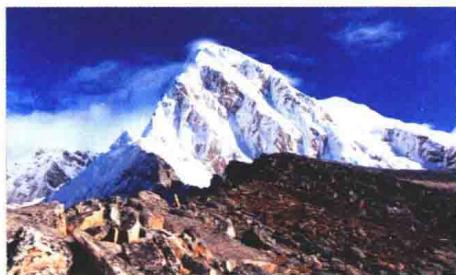
5000m峰頂記録
Top of Mountain Record
Reaching the Peak

5000m峰頂記録
Top of Mountain Record
Reaching the Peak

一次性地展现自然和人物的对比，突出“雄伟的自然”的设计。一张照片可以传达出大量信息，因此用简单的版面也可以实现效果。

这是以人物为主角的设计。由于聚焦放在了人物上，其身处壮丽自然的信息就很难传达出来了。所以在此案例中作为补充，又放置了一张大自然的照片。

聚焦在自然的裁切

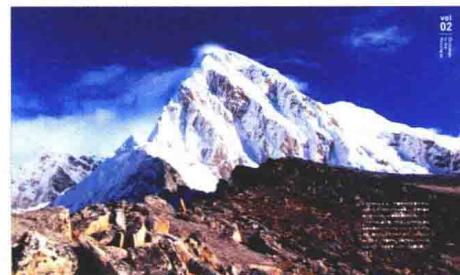
栄光の登山家 ヒマラヤへの挑戦

5000m峰頂記録
Top of Mountain Record
Reaching the Peak

这是以自然为主角的设计。裁切的效果让人感觉到“大自然”是设计的主题。另外，为了传达整体氛围，又补充放置了人物的照片。

四方版与抠图版

栄光の登山家 ヒマラヤへの挑戦

5000m峰頂記録
Top of Mountain Record
Reaching the Peak

这是四方版和抠图版的组合。通过对人物进行抠图，设计中产生了动感。此案例中，正文文字沿着山麓摆放，增强了一种危险的、山路连续不断的效果。

04

发挥空间的裁切法

根据不同照片，使用不同的裁切方法可以制作出令人联想到未来、过去，以及具有深度的照片。

用裁切进行的空间表现

把拍摄物体从正中心移开后进行裁切，可以对空间赋予内涵。

例如，就像拍摄人物侧面的照片那样，当拍摄对象具有方向性的时候，在拍摄对象视线前方留出的空间就能给人以展现“未来”的感觉。

反过来，在背后留出的空间就能给人以展现“过去”的感觉。

联想到过去的空间

视线的方向 →

联想到未来的空间

在视线前方留出空间

在视线前方留出的空间能够产生开阔感，给人一种前进、进取的感觉。

在背后留出空间

背后留出空间时，视线前方的开阔就消失了，会让人觉得是在回忆某些东西。

在前进方向上留出空间

在前进方向上留出空间可以突出路径，这样的构图可以使空间具有深度。

在前进的反方向上留出空间

在前进的反方向上留出空间后，空间扩展的感觉减弱了。但是拍摄物体却得以突出，给人一种逐渐接近的速度感。

□ 拍摄物体的尺寸

同样一张照片，裁切成“凑近的效果”还是“拉远的效果”，会对版面产生不同的影响。因此，在设计中要考虑清楚，向人们优先传达哪些信息，再考虑要使用哪种裁切方法。

展览拍摄物体的整体

Italian B.L.T

意大利三明治，由培根、生菜、番茄和蛋黄酱组成。制作时将培根煎熟，与生菜、番茄片一起夹入面包中，再挤上蛋黄酱即可。这是一道经典的美国菜肴，以其丰富的口感而闻名。

强调细节

Italian B.L.T

意大利三明治，由培根、生菜、番茄和蛋黄酱组成。制作时将培根煎熟，与生菜、番茄片一起夹入面包中，再挤上蛋黄酱即可。这是一道经典的美国菜肴，以其丰富的口感而闻名。

使用一张拉远的大照片，可以清楚地表现出拍摄物体的“大”和“被放置的状态”。虽然没有魄力，但是给人一种整齐的印象。

裁切成凑近的照片，可以强调出“素材的状态”和“味道、口感”等细节，传达出各种感观的印象，另外，这样的版式也更富有视觉冲击力。

再来一点“专栏”！

面孔率

面孔率是指人物图像中“面孔所占的比率”。相对于图像，面孔所占的比率越大，就可以说“面孔率高”。面孔率越高，越能给人以信赖感、理智、具有野心的印象。反过来，面

孔率越低，越能突出身体魅力。如选举海报等需要传达信赖感、理智的印象时，就经常采用面孔率大的照片。

信赖感、理智、
具有野心的印象

面孔率
高

身体魅力较高

面孔率
低

05 整理构图

用于主视觉、形象视觉等的照片，要很重视观感上的完美程度。
通过整理构图，可以最大限度地提炼出照片的魅力。

理论性地整理构图

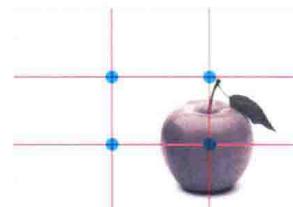
即使没有照片、构图的相关知识，只要按照设计的基本规则调整构图，也能很好地将手中照片的魅力提炼出来。

在整理照片构图时，经常使用“**三等分构图法**”，即把整体进行“ 3×3 ”分割，在交叉的四个点的某一个点上放置拍摄对象。在三等分线上放置主体物，可以做出**既有紧张感又能保持平衡的优秀构图**。而把拍摄物体放到照片中心的做法叫“**中心构图法**”。

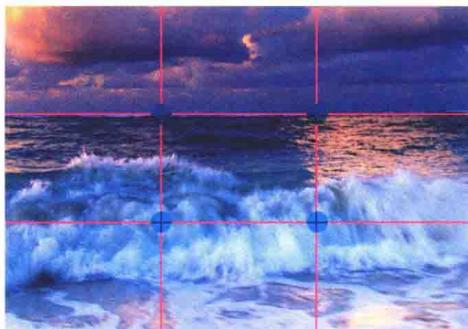
中心构图

拍摄物体放在照片中心的构图方式。虽然稳定感很强，但容易给人枯燥的感觉。

三等分构图

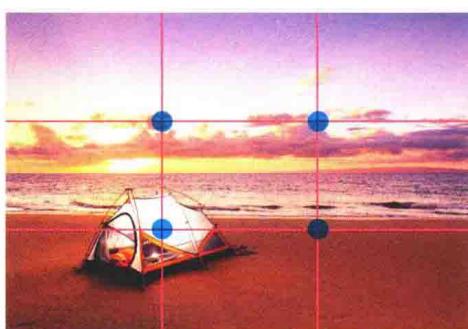
将拍摄对象从中心移开，产生了动态印象，让人觉得照片有故事性。

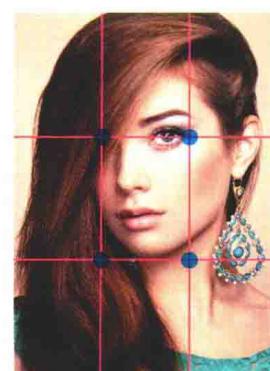
将水平线放在三等分线上进行裁切的案例。

把花束放在三等分交点上进行裁切的案例。

把帐篷放在三等分交点上进行裁切的案例。

把眼睛放在三等分焦点上，下颚的线条与三分之二线对齐之后进行裁切的案例。

在主要拍摄物体周边的多余信息要用裁切法删掉，这样，需要传达的信息才会更突出，看起来也更漂亮。

另外，除非是有目的地故意设计，否则照片发生倾斜时，基本来说应该先调整之后才能使用。以建筑物、柱子等本来水平或垂直的地方为参照，调整就会更容易一些。

多余的信息

把拍进来的多余信息删除后，照片给人的印象就很清爽。

多余的信息

照片左侧的建筑被拍进来后，就会有普通生活的感觉。这张照片是结婚照，因此应该尽量不要出现这种普通生活的感觉。通过裁切，把多余的信息删除，调整一下效果，就更能体现出照片的氛围。

这两张照片的版式都一样，但是照片只是倾斜了一些，就破坏了整个版面的安定感，给人一种很邋遢的印象。

如果照片在垂直方向上的标准不太清晰，可以按照水平方向为标准进行调整。但是，以水平方向的线条为标准调整时，容易受路径的影响，所以只能作为一个基本参考，主要按照实际效果来调整。

06

采用多张照片的注意事项

照片的关联性

要使用同样重要的多张照片时，需要根据内容来摆放，人们的印象会随着拍摄物体的尺寸、方向而改变。

□ 拍摄物体的尺寸要统一

前文中，我们说过在版面里摆放各个要素时对齐的重要性，这一点对于照片的摆放也是一样的。

如果需要摆放多张同样重要的照片，不仅照片本身的尺寸、位置要对齐，统一被拍摄物体的尺寸也很重要。被拍摄物体的尺寸不一，人们就会感觉这种尺寸的不同可能有某种意图，导致与设计者原本想传达的信息不一样。

如果遇到拍摄物体尺寸不一致的照片，应该进行裁切，将每张照片的留白调整到大致相同的程度。拍摄物体的大小统一之后，可以让人们的视线移动稳定，提高辨识度。

使用重要程度不同的多张照片时，要明确地显示出差别，版面才会有抑扬和重点，人们才能在瞬间判断出信息的不同。

被拍摄物体的尺寸、位置不一致，导致视线漂移

照片的重要性都一样时，照片本身的尺寸、位置以及被拍摄物体的尺寸都要对齐。左例中，被拍摄物体尺寸不一，信息的重要性程度就显得模糊不清。另外还可以看出，由于被拍摄物体的位置也不一样，视线发生漂移，增加了阅读困难。重要性相同时，要像右图那样将被拍摄物体的尺寸、位置对齐，统一起来。

被拍摄物体尺寸、位置对齐之后，视线移动就更流畅

要意识到照片的方向性

当要使用的照片具有“**方向性**”时，按什么方向摆放会影响版面的效果。下图中这样对谈页面的排版，两人相对放置就会给人二者在面对面谈话的感觉，两个人的关联性更强；反之，各自向外放置，两个人的关联性就会减弱。

有关联性的摆放

左图：两人面对面排列，给人二者对话的印象。

右图：两人朝着相反方向，之间的关联性就被减弱，人们会觉得是每一页分别介绍一个人物，甚至会让人觉得两人关系不好。在对人物照片排版时，要特别注意视线的方向。

表现时间的流动或对比

多张照片按照同样尺寸排列，能突出照片之间的关联性。根据这个效果，可以表现时间的流动或者对比。

而且，如果使用**构图类似的照片**，加上“具有对称性的版式”（第60页），就会有更出色的版面效果。

多张照片按照同样尺寸排列，能突出照片之间的关联性。左图就是利用这种效果来表现时间流动。使用近似人物大小的构图非常重要。

07

按照不同用途和目的使用不同的照片非常重要

赋予照片功能

用多张照片进行排版时，需要根据作品的用途和目的，将照片分为“主”和“次”等层次，对其提示的信息进行调整。

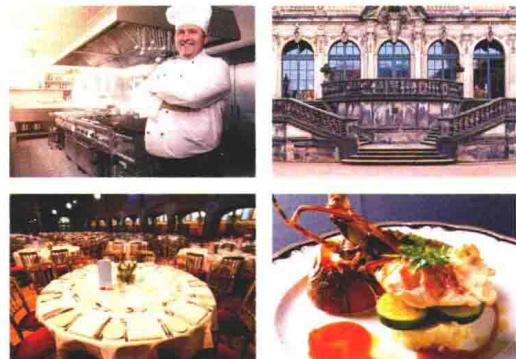
协调拍摄物体的尺寸

版面中的照片能产生非常大的冲击力，通过对照片尺寸、照片之间间隔的调整就可以对需要传达的信息进行视觉性的改变。

要强调关联性的时候可以[就近摆放](#)，需要弱化时则[远离摆放](#)，这样就可以明确显示出信息的不同（格式塔原理见第30页）。

按照不同的用途和目的，四张照片以不同的使用方式展现出不同效果。

本次使用的照片

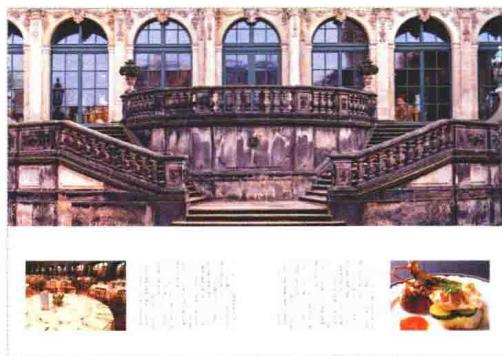

使用这四张照片设计一份介绍一家法国餐厅的页面。

要体现辉煌外观的版面

主照片使用了外观的照片。发挥了外观对称的特征，整个版面也使用了对称性的构图。

其他照片使用了内部装修和菜肴的照片，以同样尺寸左右对称排列，突出了照片的关联性。

要体现内部装修氛围的版面

主照片采用了内部装修的照片，旁边放上外观照片。内部装修和外观照片靠近摆放，这样可以强调照片之间的关联性。

另外，为了体现餐厅的氛围，将菜肴和厨师的照片做成一个群组缩小放置。

要突出菜肴印象的版面

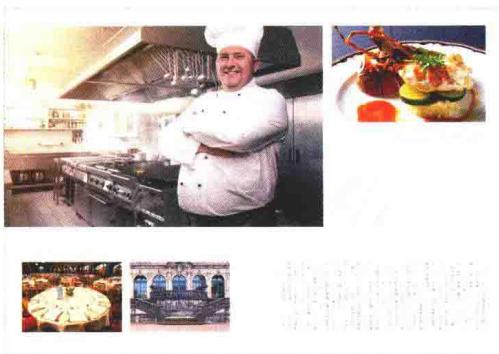
菜肴的照片作为主照片突出细节，可以感受到菜肴的色香味扑面而来。另外，把厨师的照片也靠近摆放，可以加强菜肴的信息。

为了体现餐厅的氛围，在稍微隔开的位置缩小摆放了外观和内部装修的照片。

要介绍厨师的版面

选择厨师的照片作为主照片，放大摆放。厨房这个工作场所的氛围就非常鲜明。然后在附近摆放菜肴的照片，就更能突出厨师这个专业人士的氛围。另外，为了让人明白餐厅的氛围，在稍有距离的位置放置了内部装修和外观的照片。

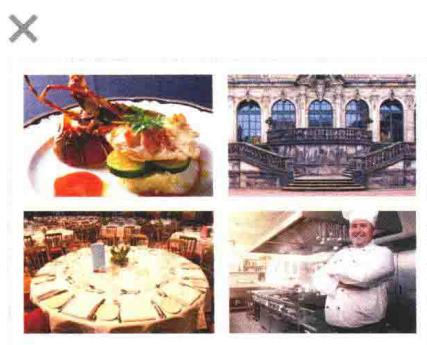
再来一点“专栏”！传达整体氛围的版面

如果把所有照片按照同样大小、同样距离摆放，所有信息会均等地传递给人们，使这家餐厅的整体氛围显得很平淡。如果注意以下两点就能达到更好的效果：①类似内容要靠近放置；②放置时要意识到视线移动。

例如，如果在菜肴的照片旁边放上外观的照片，二者存在本质的区别，很难给人很

好的印象。而应该尽量将相同内容、让人产生良好联想的东西接近放置。

另外，视线在横排时是从左上到右下（Z字形）移动，竖排时是从右上到左下（N字形）移动。要意识到用这种移动规则来诱导视线，才能做出更好的版面。

菜肴和外观，两张照片的共通点很少，二者并排放置会让人觉得不对劲。

如果按照菜肴→厨师→内部装修→外观这样的顺序展示照片，照片之间的关联性就能更容易被理解，版面也更有故事性。

08

照片与文字

要让版面产生更多想象空间，可以将照片和文字合为一体排版。这是一种很简单的方法，但是非常容易出效果。

□ 照片与文字的关系

在照片上进行文字排版，会使设计更有整体感，二者相辅相成，照片看起来也会更漂亮。而且，可以让人们在阅读的时候产生更多的想象空间。

□ 文字的排版方法

照片上叠加文字时，需要确保文字与背景的对比度是否足够。

原则上说，文字要摆放在照片上信息量较少的区域。如果是一张信息量很多的照片，应该在有足够对比度的部位摆放文字，或者对摆放的文字进行设计上的处理。

信息量较少的照片

虽然色彩的对比度大，但几乎都是同一个色系，可以说是一张信息量较少的照片。

信息量较大的照片

颜色的对比度大、色彩数量也很多，可以说是一张信息量大的照片。

□ 通过裁切制造出信息量少的部分

在信息量大的照片上叠加文字时，需要通过裁切等手段，预留出空间能充分保证与背景的对比。如果叠加文字的空间过于狭窄，会令人产生压迫感，效果也不好。

在信息量多的地方叠加文字，不能保证与背景有足够的对比度，导致文字难以阅读。

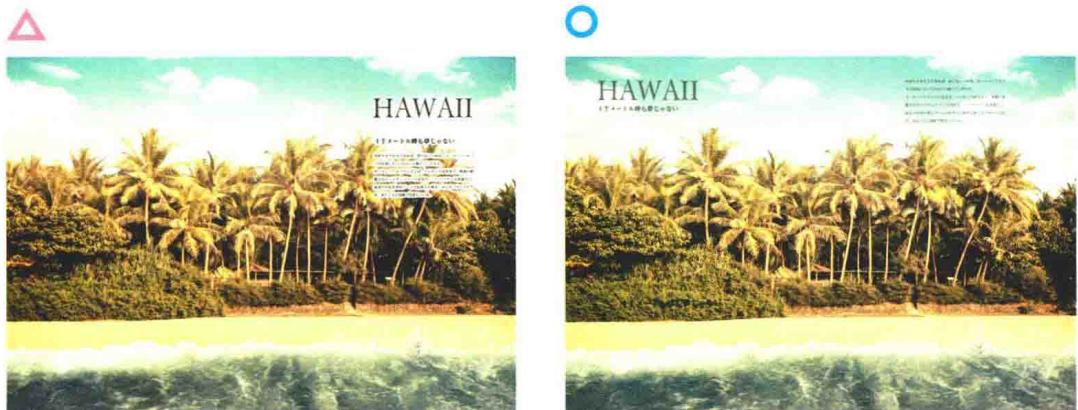
虽然文字放在了信息量少的地方，但是文字周围没有足够的空间，看起来非常拘谨。

通过照片的裁切，预留出了信息量少的空间，然后叠加进文字，照片和文字之间就产生了整体感，使版面更富有魅力。

■ 照片整体的信息量较多时

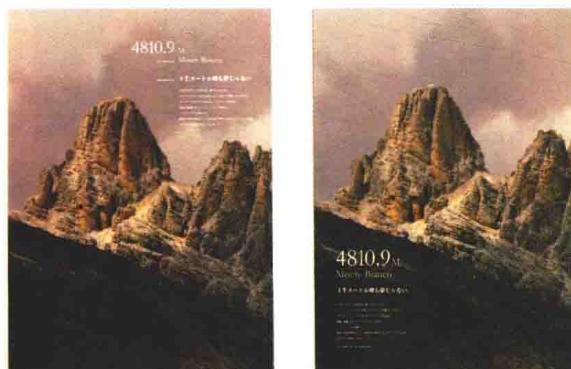
如下面的案例所示，需要对文字进行设计上的处理。加工时要注意不能破坏照片整体的氛围和形象。

将文字进行描边加工（第124页）后摆放。这个方法可能会破坏照片本身氛围，要注意适度使用。

为了确保文字的摆放空间，将照片裁切之后放大。虽然保证了足够的空间，海岸却被切除了。破坏了照片原本的形象。

设计没有正确答案，可以尝试各种各样的方法，然后再找出最合适的一个。

增加设计效果的一种基本技巧

09

抠图的用法

照片是使用“四方版”还是“抠图版”，不同的方法会产生不同的版面效果，给人们的印象也会不同。

□ 四方版与抠图版给人的印象不同

在考虑版式的时候，照片是采用四方版还是抠图版，会使版式的效果发生变化。

四方版比较容易设置，但是排版空间会在一定程度上受到限制。

而采用抠图版，由于照片中多余的信息已经被删除，可以拓展排版空间，因此可以放大用，或者多用一些照片。

不同的方法会使设计作品具有不同的效果。四方版给人们整齐的印象，而抠图版会给人愉快、热闹的印象。抠图版对于要展示动感、强调重点时非常有效。

用四方版容易形成生硬的版面，换成抠图版就能将生硬的形象予以缓和。

需要缓和的印象时，可以故意进行粗糙大致的抠图，效果也会很好。

四方版比较容易，适合展示整齐、稳重的版面，但容易给人枯燥的印象。

抠图之后，排版的自由度变大了，可以将照片放大展示，而且能够给人热闹、愉快的印象。

Chapter

配色基础

色彩具有打动人心的力量

色彩具有打动人心的力量，配色能够将色彩所具有的形象提炼出来。即便是版式、字体、照片都完全相同的设计，采用不同的色彩，版面的印象也会大为不同。

01

色彩的基础知识

我们能看到的世间万物都有颜色。在设计中，色彩是无法割舍的一种存在。

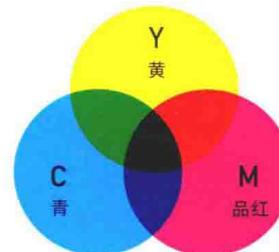
□ 色彩的表现方式

在印刷品、计算机显示器等不同地方，色彩主要利用“**色彩的三原色**”和“**光的三原色**”等表现方式呈现。

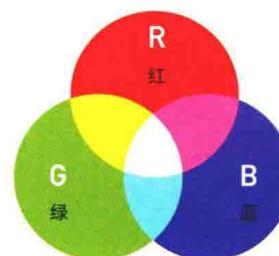
□ 色彩的三原色

色彩的三原色(CMY)是指用印刷油墨将色彩再现出来时所使用的表现方式。利用C(青)、M(品红)、Y(黄)这三种颜色的叠加来呈现各种色彩。三种颜色均等调配会形成无彩色，而三色各100%叠加后会得到近似黑色。

但实际上，由于用这三种颜色混合无法达到真正的黑，因此印刷品在印刷黑色时需要另外使用黑色油墨(K)。所以在平面设计里采用CMYK四色来表现色彩。

色彩的三原色

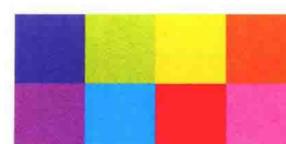
CMY形式是采用印刷油墨来呈现色彩。

光的三原色

RGB形式是显示器等利用光线发光来呈现色彩。

□ 光的三原色

光的三原色(RGB)是指电视机、计算机屏幕等再现出显示颜色时使用的表现方式。通过R(红)、G(绿)、B(蓝)三色叠加来呈现各种色彩。三种颜色均等调配会形成无彩色，而三色各100%叠加后会变成白色。Web设计等领域就采用RGB来表现色彩。

有彩色

具有色彩三属性(色相、饱和度、亮度)，带有颜色的色彩。

□ 无彩色与有彩色

色彩可以大致分为“**无彩色**”和“**有彩色**”两类。

所谓无彩色，是黑、白、灰等不带颜色的一类色彩的总称。而有彩色是指红、黄、蓝、绿、紫等带有颜色的一类色彩的总称。

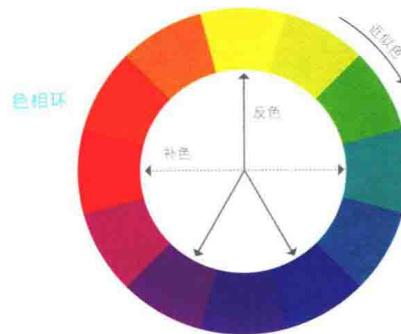
无彩色

只用亮度来表现的黑、白、灰等颜色。

□ 色彩三要素

所有颜色都具有三种性质，色相（H）、饱和度（S）、亮度（B）被称作“**色彩三要素**”。

只要理解这三个属性的基础知识，即使没有专业知识也能立刻进行有效地配色。因此要认真把整体概念理解清楚，这是理解色彩的一个捷径。

□ 色相

像红色、蓝色这样“**颜色性质**”的不同称作色相。在无数的颜色中挑选代表性的颜色组成的圆形图案叫作**色相环**。

色相环上相邻的颜色叫做**近似色**，相对的颜色叫作**补色**。另外，补色两边的颜色叫**对比色**。

近似色

色相环上相邻颜色搭配而成的配色。由于搭配和谐，容易统一，可以说是一种比较保险的配色。

补色

将色相环相对位置上的颜色搭配而成的配色。由于色相差别很大，这种配色能给人很大的视觉冲击力。

对比色

色相环上间隔 120 度左右的三色对比。这种配色比补色更容易协调，能制造出一种洗练的氛围。

饱和度

高 ← 饱和度 → 低

亮度

□ 饱和度

所谓饱和度，是颜色的**鲜艳程度**，也叫彩度。饱和度最高的色彩叫作**纯色**，没有混杂其他颜色。反过来，饱和度最低的颜色即“**无彩色**”。

□ 亮度

亮度是指**色彩的明亮程度**，也叫明度。亮度越高越接近白色，越低则越接近黑色。

02

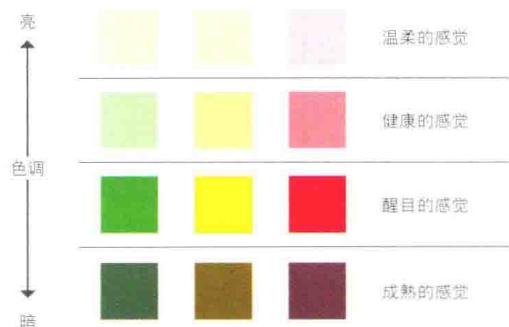
色调

即使是同样的色相，色彩的印象也会由于色调不同而产生很大变化。发挥各个色调所具有的调性，就能明确地表现出想实现的效果。

□ 色调与印象

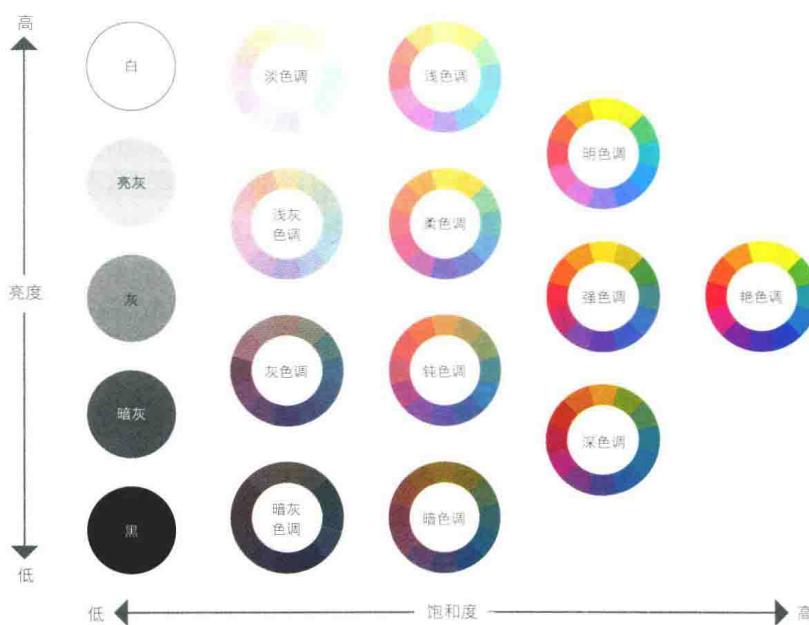
所谓色调是指用亮度、饱和度搭配来表现出来的“**颜色的调性**”。不同的色调给人的印象也会不同。例如，明亮的色调会给人“温柔”和“年轻”的印象，暗淡的色调会给人“严格”和“成熟”的印象。

这种印象的不同是配色时的重点。**所谓配色是指两种以上和谐的颜色组合。**在配色时，要在明确设计的目的、用途之后选择相同色调，或者选择近似色调，这是基本的配色方法。

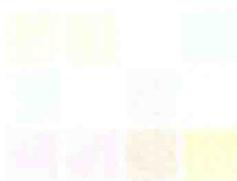
色彩的形象不仅由色相决定，还会根据色调的不同而产生变化。在设计制作时，根据作品、素材的用途和目的选择符合的色调非常重要。

◎ PCCS 色调图（代表性的色调名称）

色调的形象

淡色调

高亮度、低饱和度

印象

轻快、清爽、柔弱、女性、年轻、温柔、淡薄、可爱等。

浅灰色调

高亮度、低饱和度（浊色）

印象

稳重、素雅、成熟、细致、有品位等。

浅色调

高亮度、中等饱和度

印象

也被称作中间色调，明亮透彻的颜色。轻快、柔软、孩子气、爽快、透明、可爱等。

柔色调

高亮度、中等饱和度（浊色）

印象

稳重、有品位、模糊、柔和、容易相处等。

亮色调

高亮度、高饱和度（明清色）

印象

纯色中带有少量的白。轻快、爽朗、透明、鲜艳、休闲、开朗、健康等。

灰色调

中等亮度、低饱和度（浊色）

印象

混浊、朴素、素雅、典雅、风流、稳重、都市风格等。

强色调

中等亮度、高饱和度（浊色）

印象

虽然鲜艳，但是带有一点儿灰的颜色。强有力、动感、热情、丰润、有存在感等。

钝色调

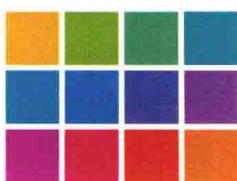

中等亮度、中等饱和度（浊色）

印象

混浊、迟钝、昏暗、柔美等。

深色调

低亮度、高饱和度（暗清色）

印象

传统、日本风、稳重的、深秋、充实、古典、深度等。

暗色调

低亮度、中等饱和度

印象

理性、成熟、帅气、威武、强悍、结实、格调等。

艳色调

中等亮度、高饱和度（纯色）

印象

纯净的颜色，最生动鲜艳的颜色。艳丽、醒目、动感、华丽等。

暗灰色调

低亮度、低饱和度（暗清色）

印象

厚重、阴暗、强劲、生硬、素雅、有回味、高格调等。

03

色彩所特有的形象

色彩具有让人发挥想象、表现情感的效果。在设计制作时要有效地利用色彩所特有的形象。

感受色彩的方法

颜色与“沉重”、“轻快”、“柔和”、“生硬”、“温暖”和“寒冷”等词汇之间有很强的关联性。

因此，在设计制作时，不能像挑选衣服那样凭自己喜好选择颜色，要认真把握好作品、素材的目的和作用，选择最合适的颜色。

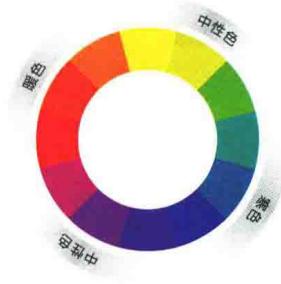
色彩的冷暖

颜色可以像冷暖这样按照温度来分类。虽然对于颜色的感觉，不同人、国家、文化都不尽相同，不能一概而论，但是以红色为中心的是暖色、以蓝色为中心的是冷色却可以说是一般共识。

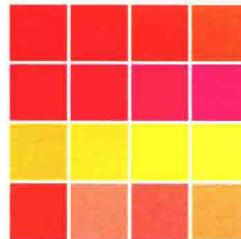
这是因为暖色系可以让人联想到太阳、火焰，而冷色系可以让人联想到水、冰等。

另外，还有一些不会令人感觉到温度的“中性色”，如绿色系、紫色系等颜色，不同颜色的组合会给人不同的印象。

从无数的色彩里挑选使用的颜色时，要意识到不同的分类以及各类颜色所特有的形象。

暖色

暖色是指以红色为中心的色相。能让人联想到太阳、火焰。心理上也被称为“兴奋色”，有着令人激动、增进食欲的效果。

冷色

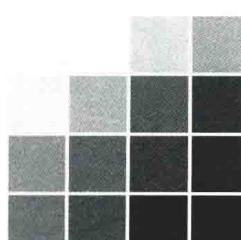
冷色是指以蓝色为中心的色相。能让人联想到水、冰等，心理上也被称为“镇静色”。有着令人安心、减退食欲的效果。

中性色

中性色是像绿色、紫色等温度不明显的颜色。由于是处于中间过渡性的颜色，不同颜色的组合给人的印象会有不同的变化。

无彩色

无彩色是没有色相的颜色，基本上和任何颜色组合都很协调，是万能的颜色。它们同时也给人冷静、具有格调的印象。

表现情感与固有情感

颜色的情感里有“表现情感”和“固有情感”两类。表现情感是指“好恶”和“干净”、“肮脏”这样的主观情感，而固有情感是指“轻重”和“冷热”这样客观的情感。

颜色给人的印象

红色

燃烧般的热情印象，令人情绪激动，富有生机，是“恋爱”的颜色。

蓝色

诚实和信赖的印象，还具有冷静和速度感，是“理智”的颜色。

黄色

阳光般照射下来的感觉，能打动心弦、令人愉快。具有活泼的感觉，是“惹人注意”的颜色。

浅蓝色

清爽，令人感觉清风拂面，给人以蓝天下的开放感，是年轻、“爽快”的颜色。

绿色

大自然滋润的草木的印象，能让人心情平静、富有生命力，具有“放松”效果的颜色。

天蓝色

干燥、理性的印象、能让人开朗、放松心情的颜色，年轻、具有“清洁感”。

紫色

成熟、高贵的印象，具有提高感性的力量，是神秘、具有“风格”的颜色。

橘黄色

活力、精神的、太阳的印象，令人温暖、开朗，具有愉快的心情，是维生素一样“温暖”的颜色。

粉红色

可爱、梦幻的印象，温柔的心情得到满足的感觉，告知春天来临的“幸福”的颜色。

深蓝色

厚重感、理性的印象，具有冷酷、稳重、成熟的感觉，是诚实、“潇洒”的颜色。

翠绿色

春天嫩芽般纯粹的印象，清新，令人有万物复始的期待感，是富有生命力“新鲜”的颜色。

棕色

令人联想到大地和树干，具有信赖感和历史感，是富有温暖情怀、“现代”的颜色。

直接传递到内心的信息

04 配色形象

配色能将各种颜色所特有的形象提炼出来。同样的颜色通过与其他颜色不同组合，其形象能被增强，或被减弱。

色彩的形象通过配色改变

如前所述，每种颜色都具有其各自给人的形象（第93页）。使用单一颜色时，人们所接受的印象，在一定程度上会受这种颜色所特有的印象影响。

在配色中，可以将颜色所特有的形象加以强调或者弱化。例如，单纯的蓝色会令人联想到“水”、“天空”、“寒冷”和“夏天”等各种印象。单靠一种颜色，制作者是很难控制人们所产生的具体印象。

如果像右图那样加上几种颜色加以组合，比起单一的蓝色，就更容易强调出“夏天”的形象。

以夏天为形象而制作的配色。与单一的蓝色相比，这样的配色更能让人联想到夏天。

以秋天为形象而制作的配色。与单一色彩相比，这样的配色更容易传达秋天的意味。

再来一点“专栏”！ 配色的联想

配色不仅能够让人联想到季节、情感等印象，还能让人联想到某些个体存在。

例如，在全国各地连锁分店的便利店、餐饮店、银行等都有各自固定的“企业定制色”，它们在顾客心中的印象已经扎根。即使到了陌生的地方，也能马上认出这些店铺。其实，人们往往单靠配色就可以直接联想到那些事物。

便利店

银行、邮政

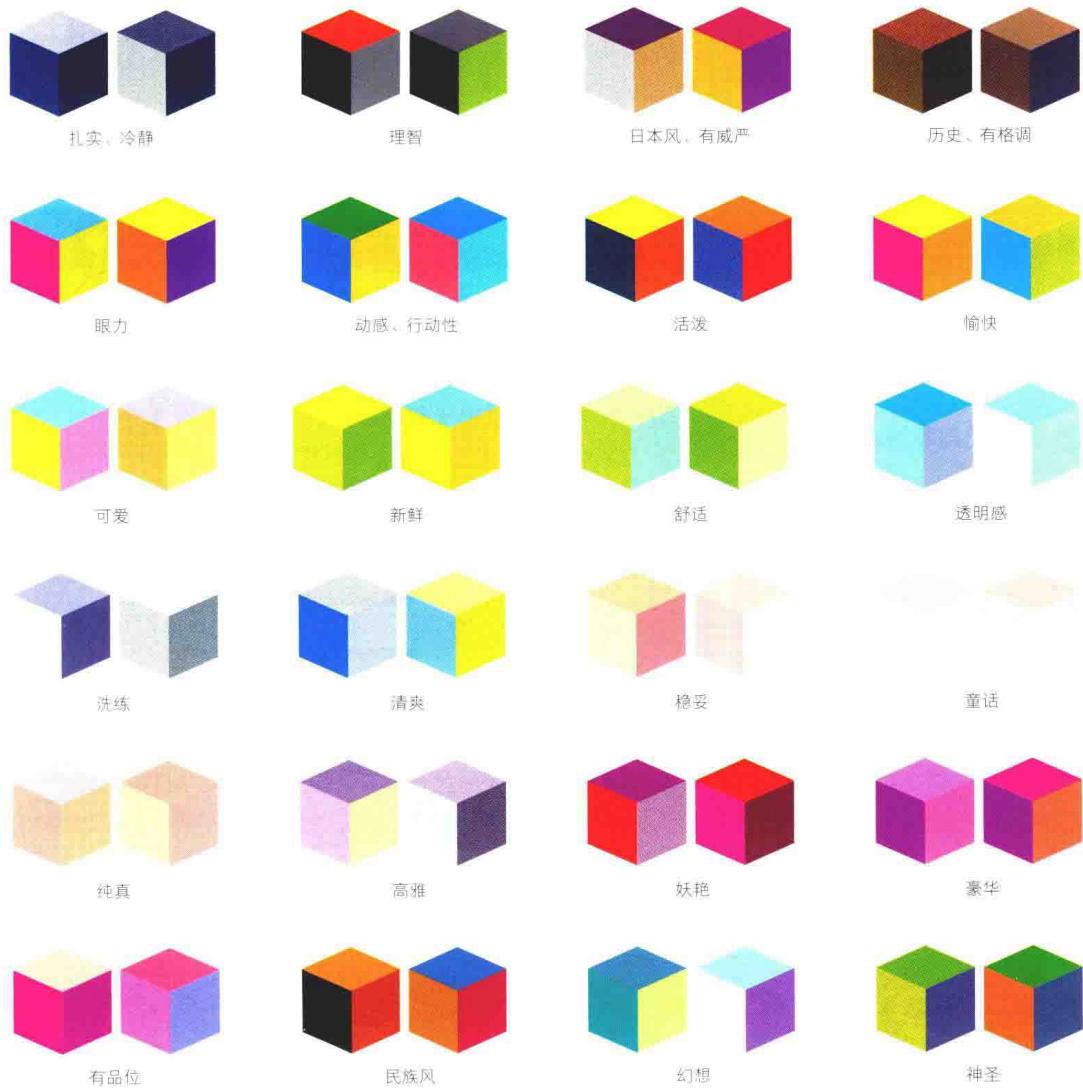

企业、团体采用的企业定制色（配色）让其形象在人们心中扎根。

形象分类

色彩的形象和语言有很大关系。因此，在考虑配色时，一定要把色彩形象和语言联系起来思考。下图就是配色带给人们的印象，供大家参考。

① 配色带给人们的印象

05

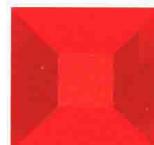
色彩的作用和易认性

颜色对人们具有各种各样的影响力。颜色有众多作用，在设计制作时需要了解一些基本知识。

□ 前进色与后退色

即使是同样面积的色彩，有的颜色看起来会凸出来，有的颜色看起来会凹进去。

请看右图，中间部分有何不同？暖色系配色看起来会向前凸出，而冷色系看起来会向内凹进。因此，暖色系被称作“**前进色**”，而冷色系被称作“**后退色**”。

同样的设计中，不同的配色会产生凸出（前进色）感或者凹进（后退色）感。

□ 膨胀色与收缩色

在服装时尚界有一个常见说法，即“穿白色衣服看起来显胖，而穿黑色衣服看起来显瘦”。

请看右图。这两个图的尺寸虽然相同，但中央为白色的正方形看起来更大，黑色的正方形则看起来似乎比白色正方形要小。像这种力量，颜色具有像这样的效果，可以把设计要素显大或者显小。因此，相对显大的颜色称为“**膨胀色**”，显小的颜色称为“**收缩色**”。

即使是同样的设计，不同的配色能使物体显得大（膨胀色）或者显得小（收缩色）。

□ 空气透视法

空气透视法是指受大气的影响，越远的物体，其色彩和色调就越淡。这是利用大气特性的
一种透视方法。

请看右图。左侧中，在远方的山峰是深色，显得非常不自然。要像右侧那样将越远的物体绘制得越淡，最后与背景融为一体渐变，才显得自然。

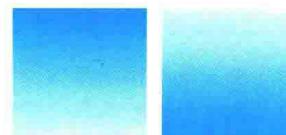
即使是同样的设计，不同的配色会显得更自然或者不自然。

□ 运用渐变色的方向表现

右图是改变渐变色方向的案例。看起来有什么感觉呢？这种差异非常有趣，左边让人感觉是在高空，而右边让人感觉是在深海里。

这是由于人们会有深色重、浅色轻的感觉，这是一种**色彩的联想作用**。深色在上，重心提高，会让人觉得空间开阔；反过来深色在下，重心下降，让人有安全感。

因此，运用渐变色时只要改变一下方向，就可以表现出完全相反的效果。

只是改变渐变色的方向，就表现出完全相反的印象。

□ 色彩的易认性

文字、图片的“容易被看见”、“不容易被看见”是由**亮度差**决定的。亮度差距太小更难被看见，将亮度差变大就能逐渐变得容易看见。

在版面设计中，至少会用到两种以上的颜色，其中一个颜色是纸张的颜色（通常是白色），另一个是文字、图片的颜色。对于使用什么颜色，可以自由选择，但是对于长篇文章、地图、图表等需要认真传递信息的要素来说，应该要使用确保易认性的配色方案。能被清楚看清被称为“**易认性高**”，难以被看见则称作“**易认性低**”。

易认性低的范例

易认性高的范例

采用相同色调进行配色，虽然和谐，但如果没有任何足够的亮度差，易认性将会大幅度地降低。

刺眼的晕影现象

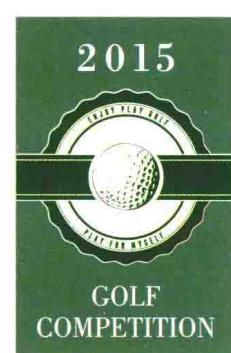
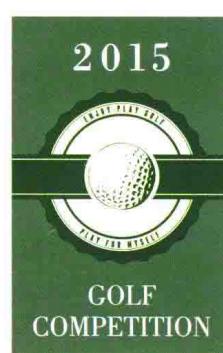

高饱和度的颜色搭配时，会发生晕影。

□ 晕影

饱和度很高的颜色搭配组合，会产生一种叫“**晕影**”的现象，让人觉得很刺眼，物体反而看不清楚。如果非要进行这样的搭配，在两种颜色之间加入黑或白等分隔色，可以减轻晕影现象。

使用了分隔色的效果（强调 / 整合的效果）

在相邻的两色之间加入分隔色（白色），可以让版面有抑扬感。

□ 分隔色

分隔色是指在配色时将相邻的两色分隔开的颜色，适当使用可以加强抑扬，得到更强的整体感。

06

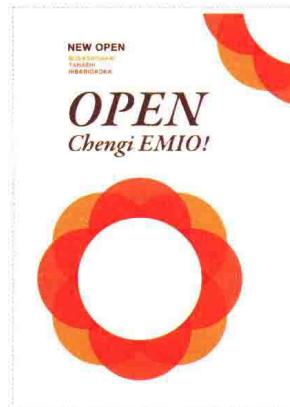
和谐的配色

一般让人感觉漂亮的设计，色调搭配都比较和谐。

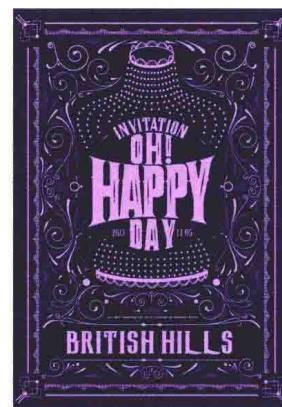
用同色系、近似色加以统一

近似色是指在色相环上相邻的颜色，这样的配色由于色相差别较小，具有统一感，能够让人感觉比较和谐。

同色系是指同样颜色不同亮度的组合，这种颜色也可以给人统一感，在要正确传达色彩所具有的印象时非常有效。

用近似色组合配色，自然而然能给人和谐的印象。

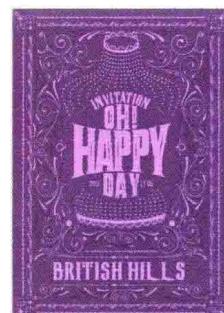
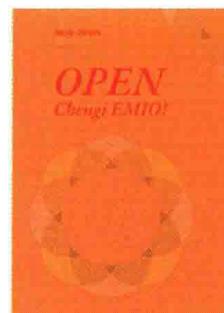

同色系组合配色和近似色一样能给人和谐的印象。

再来一点“专栏”!

要有足够的亮度差

利用近似色、同色系进行组合配色时，要具有足够的亮度差。如果亮度差距太小，设计会变得非常难以辨识。

□ 和谐配色的基本原则

和谐配色的基本原则是“用相同色调统一起来”。色调统一了，自然而然配色就会和谐。

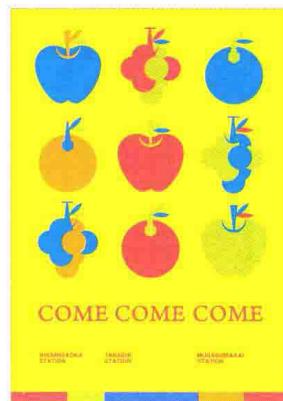
但是，如果使用很多颜色，所有的色调都统一起来，颜色的强弱就无法区别，会给人含糊的印象，需要注意。

□ 色彩数量过多时的处理方法

如果使用多种颜色，可以在色调统一的前提下用不同的颜色相配。如下图，左边的背景和文字采用了不同的色调，版面有抑扬，重点突出，给人一种稳重的印象。

右图则是把所有要素都按照同样的色调进行配色，非常和谐，而且与左图相比，给人的印象更为明快。从抑扬的角度来说，像左图那样在背景上配一个不同色调的颜色组合能获得更高的易认性。

这两种搭配方法各有优势，要根据不同的目的区别使用。

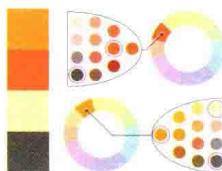
色调不同的配色无法和谐，容易给人凌乱的印象。

再来一点“专栏”！

属色配色和属调配色

属色配色

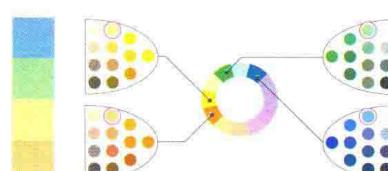
近似色的配色

采用同一色相或者近似色的配色方法叫作“属色配色”。所谓“属”带有“支配”和“优势”的意思。用这个方法，不改变色相，只改变亮度和饱和度就可以做出具有统一感的配色。

属调配色

用相同色调统和的配色

用相同色调统和的配色叫“属调配色”。由于色调相同，最后的效果也有统一感。

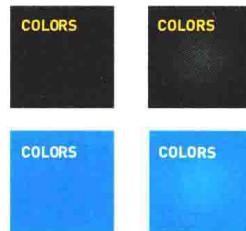
□ 用渐变色进行的空间表现

渐变色是指将颜色按照阶段性的变化排列出来的多色配色，在表现深度、空间感时经常使用。

艳丽的渐变色

细微的渐变色

在平铺色块上稍微加上一层很薄的亮度差距小的渐变色，颜色就显得有深度。可以表现出透明感和高级感。

》再来一点！“专栏” 《 各种各样的渐变色

亮度差异、色相差异、饱和度差异的渐变色配色可以给人一种柔和的感觉。

亮度差异大的渐变色

色相差异小的渐变色

饱和度差异大的渐变色

色相差异大的渐变色

相邻颜色之间在色相、色调上有近似的关系。另外，两端的颜色之间则是相反要素的关系。因此，渐变色的配色中，既有类似要素，又有相反要素，容易协调、和谐。

□ 配色要考虑到色彩重心

颜色也会有“轻”和“重”，因此不同的配色，版面的重心也会不一样。

色调低的颜色称为“重颜色”，色调高的颜色称为“轻颜色”。在版面低处使用重颜色，重心就会下降，给人稳定的感觉，称为“**低重心型**”。与此相反的状态则称为“**高重心型**”。

有意识地考虑颜色的重心，能改变设计的整体形象。

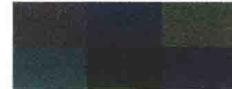

左图：重心在下、版面具有稳定感，但缺乏动感。

右图：重心在上，感觉不到稳定感，而具有一种紧张、动态的感觉。

重颜色（色调较低的颜色）

轻颜色（色调较高的颜色）

色调较高的颜色给人轻快的感觉，色调较低则给人沉重的感觉。轻重颜色如何调配，直接影响到设计重心的变化。

再来一点！“专栏” 各种各样的配色法则

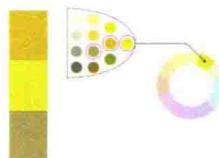
下面是一些能达到“和谐配色”的简单的配色方法。

调性 (tonal) 配色

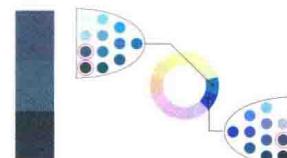
色调统一的配色。色相差，色调差都很小，给人一种沉稳的印象。

单彩 (camaïeu) 配色

只采用细微的浓度、亮度变化的单一或者相邻色相的配色。camaïeu是法语“单彩画”的意思，这种配色有一种柔和、典雅的效果。

伪单彩 (faux camaïeu) 配色

faux 即法语的“伪装、假性”的意思。因此伪单彩色与单彩色相比，只是伪装成相同色相，实际色相并不相同。这种配色有一种质朴的感觉，给人以稳重的印象。

07

文字的颜色基本要根据所用的照片的色彩来决定

照片和文字的色彩

照片上叠加文字时，文字颜色的选择需要同时考虑与照片的关系，选择了与照片形象吻合的颜色，设计才能出彩。

□ 文字颜色的选择方法

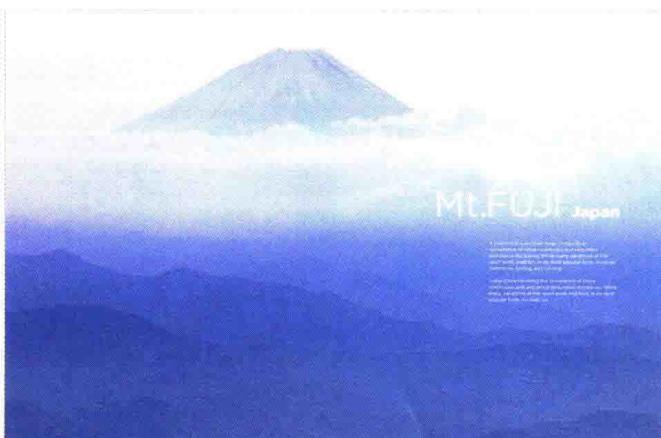
在照片上叠加文字时，有两个要点：**①要与背景有足够的对比度**（第84页）；**②颜色要使文字成为重点**。

如果没有足够的对比度，文字会变得难以阅读，这是前提条件。

在此之上，对文字进行颜色设计时，应该挑选照片里已包含的颜色，或与这些颜色容易搭配的颜色，亦或者能成为整个设计重点的颜色。如果要发挥照片的氛围时，多数情况下可以采用无彩色的文字。

要发挥照片的氛围时，文字使用无彩色，这样能与照片更和谐。

此案例中加入的是反白的文字。可能有一些难以阅读，但是与整张照片特有的通透形象比较搭配。

照片里存在重点色（红色），因此文字也采用同样的颜色，成为整个设计的重点色。

这是一张美国西海岸加利福尼亚的照片。为了传达美国的氛围，文字采用了星条旗的颜色。

再来一点！“专栏”

字体的选择也很重要

照片在决定版面的整体印象时，能起到非常大的作用。因此在照片上叠加文字时，文字的颜色固然重要，但采用的字体更重要。如果最后让人觉得“还不如不要字呢”就成了本末倒置了。必须要把照片、文字和色彩组合起来，发挥这三者相辅相成的作用。

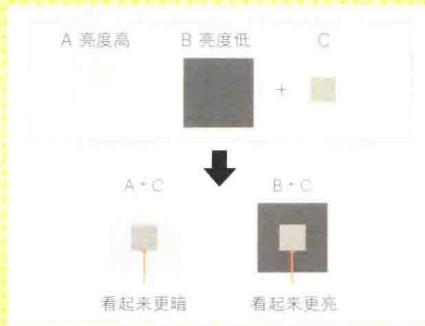
“盆栽”的字体发生了变化。柔弱、可爱的氛围和这张富有跃动感的照片显得搭配不当。

颜色的对比现象是指相邻的两种颜色接触时会互相影响，导致看起来和原本的颜色不同的现象。尽管颜色本身没有发生变化，看起来却明显不同。对比现象有好几种类型，以下为“亮度对比”、“饱和度对比”和“色相对比”的范例。

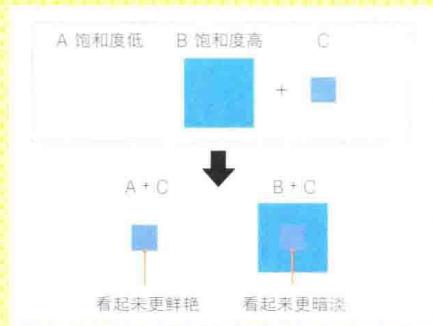
■ 亮度对比

将色块C放到不同亮度的两种颜色中间，受到周围颜色的影响，看起来会比原本的亮度更亮或者更暗。亮度差别越大，这种现象越明显。

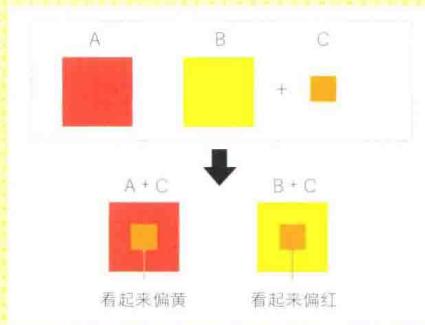
■ 饱和度对比

将色块C放到不同饱和度的两种颜色中间，受到周围颜色的影响，看起来会比原本的纯度更鲜艳或者更暗淡。

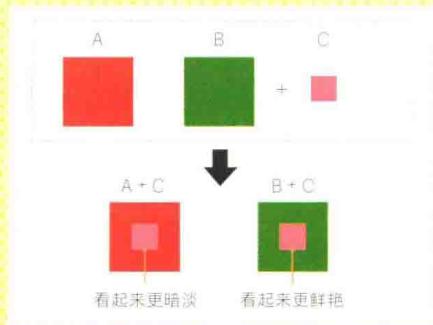
■ 色相对比

相邻的两种颜色互相影响，导致看起来不一样的现象。A+C中的色块C看起来偏黄，而B+C中的色块C看起来偏红。

■ 补色对比

色相正相反的两种补色相互组合后，由于相互强调，导致看起来饱和度变大了。A+C中的色块C看起来更暗淡，而B+C中的色块C看起来更鲜艳。

Chapter

文字与字体

易于阅读、吸引人们的文字用法

人们拿到作品、素材所得到的印象，不仅会因所使用的照片、图片产生影响，使用字体的种类、文字的编排也能带来很大影响。另外，“文字是否易于阅读”也是非常重要的因素之一。在本章里就给大家介绍文字、字体的基本知识以及把这些知识用到设计里的具体方法。

01 文字与字体的基础

人们对设计作品的印象，会受所使用字体的影响。因此，在制作时，根据需要传达的内容、想展示的形象选择最合适的字体。

□ 字体的种类

字体大致可以按照下述分类。

- 东亚文字：宋体（明朝体）、黑体（哥特体）、其他
- 西文：无衬线体、衬线体

东亚文字包括日文（平假名、片假名、日文汉字）、中文等。

□ 字体给人的印象

版面给人们的印象会根据所使用字体的不同而大为变化。

请比较两个设计方案。左图使用黑体和无衬线体，右图使用宋体和衬线体。虽然版式完全相同，但左图给人活力、时尚的印象，而右图给人高级的印象。

日文字体的种类

日文“黑体”——

デザイン

Koburina Gothic

デザイン

Shin-Go

デザイン

Ryumin（也译作“龙明”）

デザイン

筑紫明朝

西文字体的种类

无衬线体——

DESIGN

Helvetica

DESIGN

DIN

DESIGN

Adobe Garamond

DESIGN

Bodoni

使用哥特体和无衬线体的设计

使用明朝体和衬线体的设计

即使采用同样的设计要素，使用不同的字体也会导致完全不同的印象。

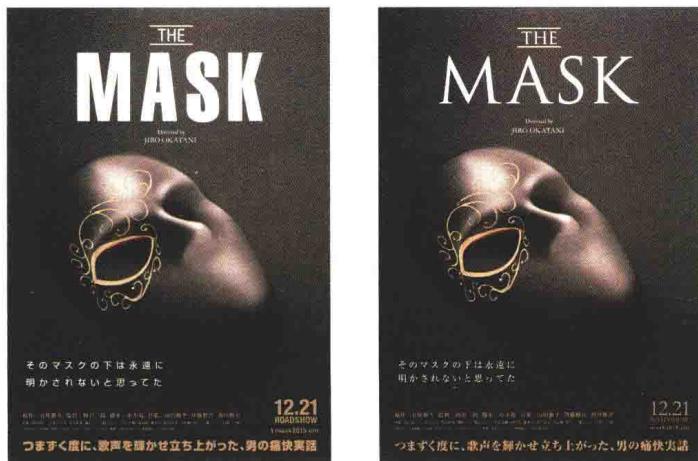
□ 字体具有的力量

对设计作品看一眼就能感受到不同的印象，这就是字体的力量。

左图：黑体的笔画粗细几乎一致，因此有较高的易认性，给人一种稳定的印象。

右图：宋体中字的笔画有粗细之别，和左例相比标题文字略显纤弱，但是给人一种严格、生硬的印象。

左图：采用无衬线体为主、黑体类字体制作的设计。虽然没有时尚感，但是可以让人感觉到舞台、表演等娱乐性。

右图：采用衬线体为主。宋体类字体制作的设计。具有稳重的印象，让人感觉到有一种神秘的氛围。

文字采用黑体的设计案例，给人一种愉快、年轻和活力的印象。

文字采用宋体的设计案例，和“黑体”相比更为严肃，给人一种乡愁的印象。

02

字体种类

宋体、西文的衬线体主要给人们“权威”、“历史”有“品位”的印象，这些印象可以根据笔画粗细区分使用。

□ 宋体、西文衬线体的特征

宋体和衬线体是指在笔画右侧有一个叫“字脚、衬线”的装饰，具有横细竖粗的这一类特征的字体总称。这种特征的字体整体看起来比较清爽，即使用小字号也有很好的易读性。因此，广泛用于报纸、教科书中的长篇文章。

□ 宋体、西文衬线体给人的印象

宋体和西文衬线体给人的印象会根据笔画的粗细而不同。

粗笔画的字体给人“权威”、“历史”、“男性的”、“成熟”等印象，而不断变细后则会给人“柔软”、“现代”、“中性的”、“有品位”等印象，选择合适的粗细度非常重要。

memo

字体的制作过程中有各种各样的故事。因此，在选择字体的时候，可以了解一下该款字体的诞生过程。

例如，现在依旧很受欢迎的DIN字体，原本是为德国工业标准而设计的一款字体，很多设计师注意到这款字的几何形造型，便脱离了其原先的用途，在各种场合加以使用，提高了它的受关注程度，到现在可以堪称是一个王道字体般的存在了。

DIN

日文“宋体”、西文衬线体的特征

宋体是将手写的毛笔楷书样式化而成的字体，具有钩、捺等笔画特征。

衬线体是用平头钢笔写出来的文字样式化而成的字体。在笔画开始和末尾具有笔头痕迹的装饰（衬线）是一大特征，也被称为罗马体。

常见的宋体给人的印象

坚硬、严格、强有力、说服力、男性的、历史

天高く馬肥ゆる
天高く馬肥ゆる
天高く馬肥ゆる
天高く馬肥ゆる
天高く馬肥ゆる
天高く馬肥ゆる
天高く馬肥ゆる

柔软、有格调、中性的、都市的、信赖感、现代

常见的衬线体给人的印象

活力、强有力、稳定性、男性的、无机、厚重感

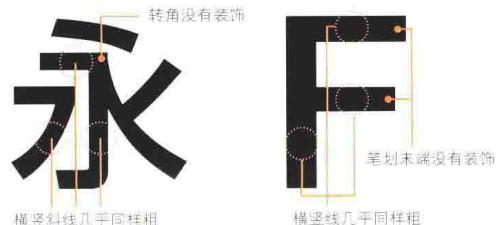
A B C D E F G H
A B C D E F G H
A B C D E F G H
A B C D E F G H

明亮、纤细、轻快、都市、女性的、年轻的

□ 黑体、西文无衬线体的特征

黑体和西文无衬线体是指不具备像宋体和西文衬线体那样的衬线（字脚）的部分，是笔画粗细均一的字体总称。由于这种特征，这类字体看起来“黑”而“醒目”，即使字号再小也能保证易认性。不仅被用在想突出的标题、各种各样的图片、Web设计里，还有机场、公共设施的导向标识等场合都广泛运用。

日文“黑体”、西文无衬线体的特征

黑体和无衬线体的横竖笔划宽度几乎一样，没有多余的装饰，给人以现代的印象。由于在恶劣条件下也能保证易认性，因此常用于网页设计和交通标志。

□ 黑体、西文无衬线体给人的印象

黑体和西文无衬线体给人们的印象随粗细不同而各异。

笔画粗的字体给人以“**强有力**”、“**有精神**”、“**男性的**”、“**严格**”、“**稳定感**”的印象，而随着笔画变细，可以给人“**明亮**”、“**纤细**”、“**女性的**”、“**都市**”的印象。选择合适粗细度的字体非常重要。

常见的日文“黑体”给人的印象

稳定感、强有力。 有精神、男性。 无机、厚重感	↑	天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる
明亮、纤细。 轻快、都市。 女性、年轻	↓	天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる 天高く馬肥ゆる

memo

描述文字形状时有 **typeface** 和 **font** 两个术语。

Typeface 是指将字形按照统一的理念设计出来的风格，日文里有“**宋体**”、“**黑体**”等。

而 **font** 本来是用来指金属活字印刷时代统一字号、统一设计西文活字的词汇（当时即使字号不同名字也会不一样）。到现在，常把具有共通设计特征的一套字的集合成为 **font**。

但是，很多情况下 **typeface** 和 **font** 都被当作同义词使用，差异变得非常模糊。在本书中都统一称作“**字体**”。

字体名称	字体名称
明朝体	ゴシック体
リュウミン	新ゴシック
太ミン A101	ヒラギノ角ゴ
:	:

常见的无衬线体给人的印象

坚硬、严格、强有力、说服力、男性、历史感	↑	ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH
柔软、有品位、中性、都市、信赖感、现代	↓	ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH

03 把握字体的个性

根据设计的用途和目的挑选最合适的字体，把握字体的个性非常重要。

□ 字体是有个性的

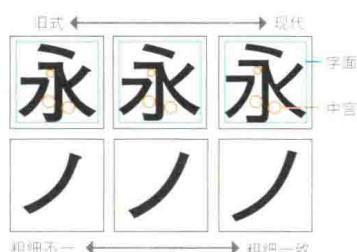
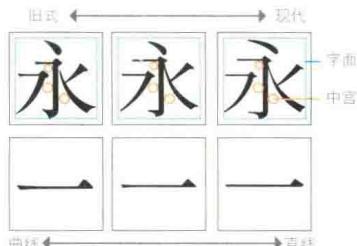
如前所述，字体大致可以分为“黑体”和“宋体”，或者“衬线体”和“无衬线体”。但是即便同样是“黑体”或者“宋体”，各款字体都有其独特的个性。

□ 日文字体的不同印象

单说日文“宋体”，由于中宫收紧、字面较小的字体强烈地保留了毛笔字的感觉，能给人古典、正式的印象，笔画、字脚的形状也很有特点。

另一方面，中宫放大、字面较大的字体会给人更轻松的印象。这一点，日文“黑体”也具有同样的效果。

日文字体的古典、现代

□ 西文字符的不同印象

按照衬线体出现的时间，从古典形象开始，从“威尼斯体”、“旧体”、“过渡体”到“现代体”不断地演进。大家可以注意下各类字体纵轴的切入方式和衬线的形状。

无衬线体给人的印象有从几何学的形状到现代型的感觉。

不同字体的衬线具有不同特征。从年代上说，弧形衬线是最古老的造型。

衬线体的分类

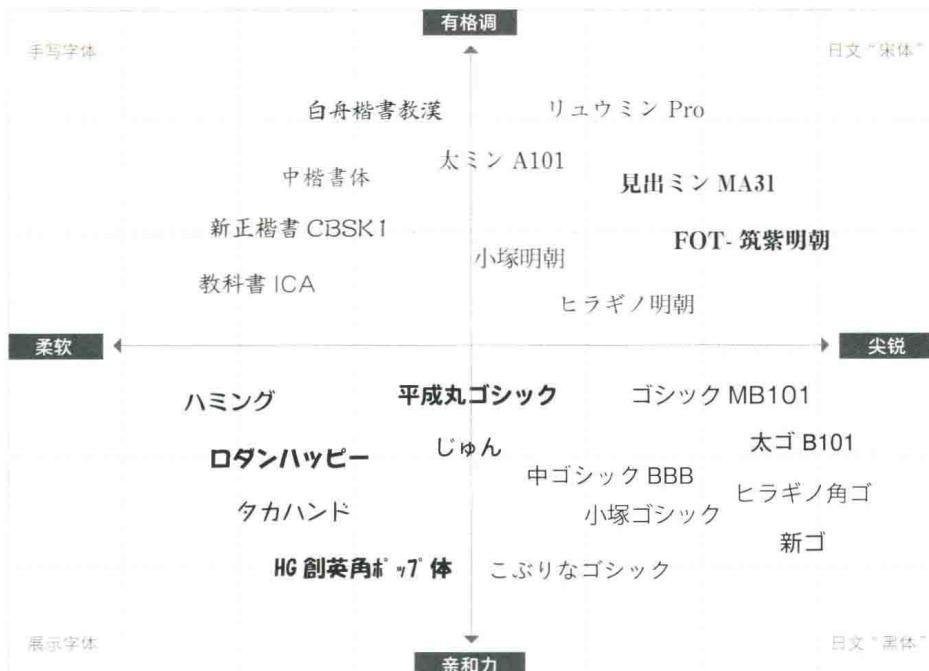

越新式的字体，O 的纵轴越接近垂直，e 的横轴为水平。还可以发现衬线的形状也越来越几何化。

将字体按照不同形象分类

把握字体的个性分类之后，就不会像是在一团迷雾中挑选，能更容易地选择出符合设计印象的字体。

日文字体的印象坐标

西文字体的印象坐标

04 不要使用太多字体

精选一个版面里所使用的字体，能给版面带来整体感，效果也会更好。

□ 精选两三种字体

如前所述，不同字体有着各自不同的形象。因此，一般不推荐在同一个版面上使用大量字体。不同形象的字体混在一个版面上，容易破坏整体的统一感，无法明确展现设计的意图。

要使版面效果显得漂亮，可以精选出两三种字体使用。只是单纯把使用字体的数量减少，版面的整体感就能表现出来。

比如“Ryumin”和“Hiragino”这样不同形象的日文“宋体”混在一个版面里，设计就失去了统一感。除非是要追求特别的设计效果，否则在原则上应该避免在同一个版面里使用不同形象的字体。

□ 把握突出与和谐之间的平衡很重要

将字体数量减少之后虽然可以体现统一感，反过来，也容易变成一个乏味、缺乏动感的设计。另外，**信息的权重**变得过于均等，向人们传达的重要信息很难体现出来。这种说法似乎很矛盾，其实关键在于**“把握突出与和谐之间的平衡很重要”**。全部统一起来缺乏趣味性，但如果过于散漫又会使整个设计显得涣散。

在挑选版面使用的字体时，根据其在版面上的功能和重要性，选择适当的字体非常重要。

例如，可以采用这样的区分用法：大标题、日期这样**“需要强调的地方”**用黑体，说明文字等**“需要认真被阅读的地方”**和小标题等处用宋体的字体家族。

熟练地区分使用两三种字体，可以体现不同信息种类之间明确的区别。

住んでみたい世界の都市

「住んでみたい街ランキング」に
実際に住んでみるとどうなんだろう。

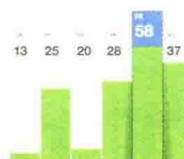
調査結果によるとトップ5を飾ったのは、メルボルン、シドニー、パリ、ローマ、東京など、七大都市から離れた小さな街や、海外都市などを。

また、国内都市でもあるハーリー、ニューオーリンズ

など複数をあげてあります。オーランドは1位ではなく

前十位だ。この調査結果では人口50万以上の都市が評

価とも住宅の幸せ度などについてがわかる

会议资料的设计案例中，使用了大量的不同字体，缺乏统一感。

住んでみたい世界の都市

「住んでみたい街ランキング」に
実際に住んでみるとどうなんだろう。

調査結果によるとトップ5を飾ったのは、メルボルン、
ワシントン、パリ、ローマ、東京など、七大都
市から離れた人口50万以下の都市、「福島」で有名。

また、「福島」の代名詞とも言えるロサンゼルス、ニューヨークな

どは順位をあげることができます。オーランドは1位ではなくては

順位です。この調査結果から人口多さや他の調査結果

すらも住宅の幸せにはつながっておなじことわかる。

减少所使用的字体，将重点突出与和谐之间加以平衡，将使用的字体设为两种，更有统一感。

要在同一个版面上让突出部分与相协调部分共存，其实是很困难的。特别是对于设计新手来说，还不了解什么样的字体搭配合适，往往很为难。因此，推荐使用具有共通粗细、宽窄的“字体家族”。

□ 何谓字体家族

字体的“家族”是指经过统一设计但在粗细度（也称“字重”）、宽度、角度等具备各种形态的字体集合。由于在设计上具有共通之处，如果想保持版面整体的统一感的同时，又能稍微做一些强弱对比时，字体家族就能发挥作用。

□ 字体家族的种类

无论是日文还是西文，都存在着大量的字体家族。例如日文字体的小塚黑体、小塚明朝体就有EL(Extra Light)、L(Light)、R(Regular)、M(Medium)、B(Bold)、H(Heavy)等共计六种字重。另外，西文字体也同样在字体家族里有Light、Roman、Bold、Italic等风格的不同字重（具体字重的名称和种类根据不同字体会有所不同）。

在设计上，整个字体家族可以算作一款字体，因此虽然说要把使用的字体限定在两三款以内，但只要使用字体家族，严格来说可以使用的字体的种类反而会更丰富。字体家族里的字体是名副其实的“一家人”。

相同类别不同字体的组合案例

NEW OPEN
2015.10.15 OPEN11:00
Garamond Bold + Bodoni Book

相同类别同一字体家族的排版案例

NEW OPEN
2015.10.15 OPEN11:00
Garamond Bold + Garamond Regular

NEW OPEN
2015.10.15 OPEN11:00
Gill Sans Bold + Helvetica Condensed

NEW OPEN
2015.10.15 OPEN11:00
Helvetica Bold + Helvetica Condensed

Font Family Examples

- EL 文字ウエイトが異なるファミリー
- L 文字ウエイトが異なるファミリー
- R 文字ウエイトが異なるファミリー
- M 文字ウエイトが異なるファミリー
- B 文字ウエイトが異なるファミリー
- H 文字ウエイトが異なるファミリー

Font Family Examples

45 Light	ABCDEFG abcdefg 1234567
55 Roman	ABCDEFG abcdefg 1234567
65 Medium	ABCDEFG abcdefg 1234567
75 Bold	ABCDEFG abcdefg 1234567
85 Heavy	ABCDEFG abcdefg 1234567
95 Black	ABCDEFG abcdefg 1234567

Garamond Examples

Light	ABCDEFG abcdefg 1234567
Book	ABCDEFG abcdefg 1234567
Bold	ABCDEFG abcdefg 1234567
Ultra	ABCDEFG abcdefg 1234567

05

西文排版要用西文字符

日文的字体里面也留有西文字符，但是在排西文时，原则上要使用西文字符。

□ 西文排版用西文字符更合适

虽然日文字符（可以输入显示日文的字体）里也配备了西文（半角英文字母、数字等），但日文字符是为了能漂亮展现日文而设计的，**一般不适合于展现西文。**

因此，在西文排版时，原则上要使用西文字符。在西文字符里有具体的字间距设定，在输入数字、拉丁字母时排列更美观。

下图中，二者设计完全相同，只是字体不一样，但是整体印象完全不同。

× 日文字符 (MS Gothic)

GRAPHIC DESIGN

○ 西文字符 (Helvetica Neue)

GRAPHIC DESIGN

从上图一目了然地看到日文字符和西文字符的字距（文字之间的间隔）不一样。不需要另外加以调整，西文字符能够自动调整，让字母排列看起来更均衡。

上图使用的是日文字符。下图使用的是西文字符。可以看出，使用不同的字体会导致印象大为不同。

使用比例字体

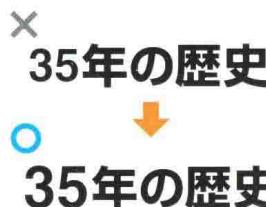
大多数西文字体都是**比例字体**。比例字体是指事先**预设有文字宽度信息**的字体。

比例字体里每个字母分别设定了字母宽度，在输入时字距会自动调整，不用手动调整也能生成间距均匀的文字列（参照右图）。

而与比例字体相反，字母宽度均等的字体称作**等宽字体**。等宽字体里的字母宽度都一样，输入之后间距不尽相同。如果没有特殊原因，在使用西文字体时尽量采用比例字体。

日文里的西文

一般来说，多数西文字体都会设计得比日文字体小一些，因此日文里混排一部分西文、数字时，为了使它们看起来大小相同，**需要将西文字体的字号设置得稍微大一些**（参照下图）。如果在软件里设置成一样的字号，但实际尺寸并不一样。另外，西文和日文字体的高度也不尽相同，需要重新修改对齐。

等宽字体(Andale Mono)

Design

比例字体(Helvetica LT Std)

Design

使用等宽字体后，看起来字间距反而参差不齐，降低了易读性。

等宽字体(Andale Mono)

Multiplicity of Meaning in Kenji's Stories

One of the appeals of Kenji's stories is that they can be read on a number of different levels. The multiplicity of meaning found in his stories was added in the process of several rewritings, which were not always simple partial adjustments, but often changed the entire structure of the story.

比例字体(Frutiger)

Multiplicity of Meaning in Kenji's Stories

One of the appeals of Kenji's stories is that they can be read on a number of different levels. The multiplicity of meaning found in his stories was added in the process of several rewritings, which were not always simple partial adjustments, but often changed the entire structure of the story.

上图是分别用等宽字体和比例字体输入长篇文章的案例。可以看出，等宽字体的字距太稀疏，单词不易辨认，难以阅读。

06

漂亮标题的制作方法

在制作标题等需要突出的部分时，需要调整字距（字和字的间隔），虽然调整幅度很小，但是效果却会很明显。

突出的文字要调整字距

不是当文章阅读，而是像标题那样，在视觉上需要突出的部分使用文字时，在输入文字之后尽量一个一个地调整字距。虽然调整幅度很小，但是效果却很明显，并能提高版面的整体感。

为什么要调整字距呢？因为日文字体里的字都是放到一个被称作“**虚拟字身**”的正方形里设计出来的。每个字的笔画和尺寸虽然不同，但是虚拟字身的大小是统一的，**密排**（不调整字距，按照默认值直接输入文字）后，笔画少的字的左右会产生不自然的留白。这就是为什么一个文字列最后看起来整体感不强的原因。

如果要将一串文字列漂亮地展示出来，最好将文字之间的间隔调整得看起来均衡。

字距要根据“视觉效果”来定

事实上并不存在一个特定的规则规定字距调整“应该这样”。可以看着文字列一点一点地调整，调整到看上去足够“漂亮”的间隔。可能一开始会觉得无从下手，不断练习之后慢慢地就会掌握关键点。

调整两个字符之间字距的技法叫作“**字偶间距调整**”，把间隔缩小称作“**挤压**”，把间隔拉大称作“**撑开**”。在输入文字之后，要对文字进行字偶间距调整，调整至最佳的效果。

MOMO 在实际设计操作中，针对文字间隔的操作，“挤压”用▼符号表示，“撑开”用▲符号表示。

虚拟字身

在日文字体里，所有文字都是放到同样大小的虚拟字身里设计出来的，而西文字体的比例字体随着字母的种类不同，字身宽度也不一样。

日文里笔画数、字形差异很大的文字都混同在一起，因此直接输入之后，字距看起来并不均等。在标题这种醒目的地方需要手动调整字距，这样看起来才会更均衡。

文字间隔调整前后的效果差异

密排时

对文字间隔进行字偶间距调整的范例（挤压为主）

▲ -20 ▲ -60 ▲ +60 ▲ +60 ▲ +80 ▲ -120

对文字间隔进行字偶间距调整的范例（撑开为主）

▲ +220 ▲ +200 ▲ +180 ▲ +280 ▲ +240 ▲ +260 ▲ +40

密排时“天”和“气”之间的间距较紧，而“ハ”、“レ”的间隔看起来较松。通过字偶间距调整，挤压之后文字列的整体感得到了突出，而撑开之后整体给人一种放松的感觉。

□ 日文字距调整基础

与汉字相比，平假名和片假名的字距更容易显得宽松。特别是“ア”和“ト”这种相对于虚拟字身来说，字本身就偏小，所以显得很空。

有标点符号时，其前后也容易产生过多的空白，需要认真地进行字距调整。

另外，要根据所采用的字体特征来调整，相对来讲，汉字容易看起来觉得过紧，因此需要认真地注意间距的实际效果。

□ 西文字距调整基础

在西文字体中，只要使用比例字体（第115页），在一定程度上就能排出比较漂亮的效果。但是，也会出现相邻字母字距不合适的时候。

例如“W”与“A”并排时，由于纵向上的笔画偏多，普通密排会使得字距显得过松（参照右图）。另外，“T”与“A”相邻时也是如此，“T”的下部有空间，容易显得过松（参照下图）。这时就需要按照实际效果调整到看起来均等的样子。

另外，有些数字的前后会过松或过紧。例如数字1前后就容易显得空（参照下图）。这种现象根据不同字体会有不同情况，需要在文字排出来之后认真观察。

普通密排

10 15 21 TAMA

数字1的前后容易产生多余空白，需要适当调整。

“T”和“A”并列时，“T”下方会出现空白，需要调整。

文字间隔按照视觉效果调整

10 15 21 TAMA

普通密排

「モーツアルト」の歴史

文字之间的间隔不均匀

文字间距按照视觉效果调整之后

「モーツアルト」の歴史

「モーツアルト」の歴史

在普通密排时，片假名与汉字的间隔。下引号与后面的“の”之间空隙过大，整体的留白非常不均匀。将字距调整之后，效果大为改观。

普通密排

WAVE WAVE

字符间距按照视觉效果调整之后

WAVE WAVE

WAVE WAVE

密排时，“W”和“A”等处由于有平行线并排，容易显得松散。与“V”和“E”的间距相比，就能看出这种效果来。字距调整之后，文字列得到了突出，看起来效果也更好。

□ 应用案例

不要小看“字偶间距调整”，虽然按步骤来说只是“调整文字之间的间隔”但方法得当则可以达到很好的效果，反过来，若方法不得当会导致阅读困难。方法本身很简单，因此可以说根据技能的不同更容易拉开间距。

下面是一些字偶间距调整和其他技法（字号调整、追加图片等）配合的案例。通过调整字偶间距将文字列变得漂亮之后，再稍微加上一些设计要素，就能做出很好的效果。

日文“宋体”横排的字偶间距调整

普通密排 (Ryuumin B-KL)

日文“黑体”竖排的字偶间距调整

普通密排 (Midashi Go MB1)

调整后

不同大小的表现

普通密排 (黄紫明新)

将平假名的“な”、“の”等接续词缩小，更有节奏感。

日文字体・西文字体

普通密排 (Shin-Go B)

用位置与线条来表现

原本的文字

用字体家族来表达

EXPO 2015

EXPO 2015

EXPO

EXPO
2015

Visual Typography

Futura Bold

Gotham
Black

VISUAL TYPOGRAPHY

Gotham Light

用字体家族中不同粗细（字重）的文字来搭配，显得更为统一。

对文字的位置关系做各种尝试，或者追加线条就可以做出很多种花样

日文“宋体”+“黑体”

普通变形 | Ryumin B + H1

ガウディ
地中海が生んだ天才建築家

Ryumin B + Shin-Go B

ガウディ
地中海が生んだ天才建築家

Shin-Go B + Ryumin B

地中海が生んだ
天才
建築家 ガウディ

日文“黑体”的相互搭配

普通变形 | Kohina Gothic Std W6

面白かったオススメ
小説ランキング

Kohina Gothic Std W6

面白かったオススメ
小説ランキング

Kohina Gothic Std W6 + Shin-Go B

面白かった
オススメ 小説ランキング

日文字体 + 西文字体

普通变形 | Midashi-Go MB311

01. デザインを学ぶ

Ryumin M + DIN

01 | デザインを学ぶ

Shin-Go + DIN

01 〈 デザインを学ぶ 〉

Shin-Go + DIN

01

デザインを学ぶ

DESIGN Point

ガウディ

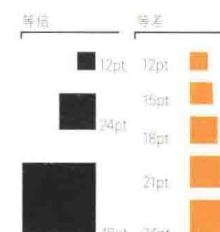
地中海が生んだ天才建築家

关键在对齐

地中海が生んだ
天才
建築家

力

面白かったオススメ
小説ランキング

关于尺寸

区别文字的大小要什么样的程度才算合适呢？可以按照“等差”、“等倍”的思路考虑。在标题等需要明确突出的地方，建议使用容易区别的“等倍”。

间距不要拉得太大

01
デザインを学ぶ

01 ● デザインを学ぶ

空白要相等

原则上数字要用西文字体

01 〈 デザインを学ぶ 〉

左右 上下的空白要相等

在设计中，可以将西文字体“弄脏”。所谓“弄脏”，是指为了明确传达某些信息不使用文章，而将字母作为版面表现的要素使用。单纯使用日文容易显得生硬时，就可以使用这种技法。西文的魅力在于可以广泛地进行艺术性的表现，拉丁字母并不像汉字那样复杂，字母本身可以作为一种符号，在保持易读性的同时还能进行各种各样的表达。

■ 出血文字的魅力

将字母放大、大胆地放到出血位置，这样的设计可以准确地将词汇表达出来。另外，字母、数字的字形比较简单，即使一部分看不见也能认出来。这是一种可以在各种场合灵活使用的设计方法。

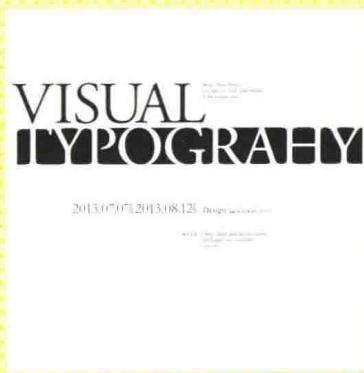
■ 立体文字的魅力

由于字母的直线部分比较多，立体化之后可以表现成像建筑物一样的造型，轻度的立体化可以显得更为高级。

■ 用文字的强弱来表现的魅力

利用字体家族改变字母的粗细、颜色，添加抑扬对比的方法，操作很简单，是一个能体现整体感的有效方法。

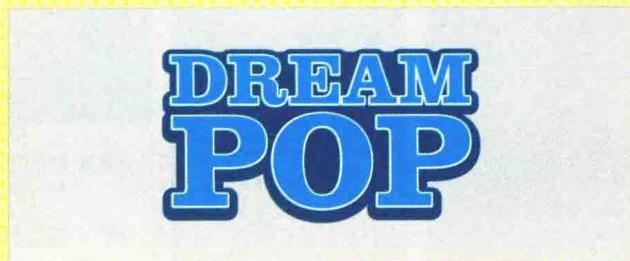
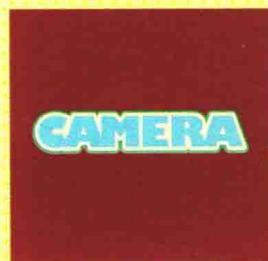
■ 变形之后的魅力

拉丁字母、数字等文字笔画数较少、字形简单，因此稍微将字母加以变化，就能得到有意思的效果。

■ 描边字的魅力

描边字和粗字体相搭配，在表现可爱有趣的字母时非常有效。

07

图标化

针对作品、素材中重要的文字和需要正确传达的信息，文字需要进行强弱对比时，图标化是一个简单可行的方法。

□ 文字的作用

在文字中，有需要认真阅读并加以理解的“**让人阅读的文章**”，也有希望一瞬间就映入眼帘的“**给人观看的文字**”。版面里如果有让人观看的文字（要突出的文字），将其**图标化**是一个很好的方法。

图标化之后，信息可以在瞬间被识别出来，视觉效果也很好，适合那些信息优先程度高的设计。

□ 图标化的效果

当文字要素有很多、版面尺寸有限等情况时，单靠字号进行区分是很困难的。这时将一部分文字做成图标，对整体的平衡调整也有帮助。

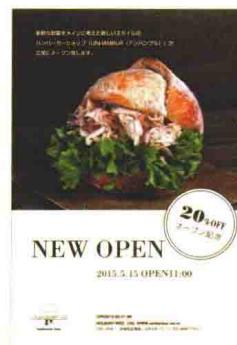

文字要素很多时，单靠改变字号很难突出信息。

将文字图标化后，可以在瞬间传达出信息。

图标化有各种各样的方法，根据信息的优先顺序、突出到什么程度等，可以采用不同的图标设计。

□ 图标化的方法

做成图标的一个前提是做出明显区别，这一点很重要。区别太小，效果不明显，就无法传达给人们。

图标化的方法有很多，主要方法和重点如下。

Point 1 数字要用西文字体，放大使用。

Point 2 表现诉求的语言、必须传达的文字要加框。

Point 3 作为一个整体摆放。

Point 1

将数字变成西文

使用拉丁字母、数字时，务必使用西文字体。此例中如果全部使用日文字体，最后的效果不会太好。

改变排版方式，强调数字

500円(税込) → 500円 税込

将数字放大，改变“日元”、“含税”等的位置。与其他信息加以区别，文字得以突出。

Point 2

将诉求文字加框突出

× 全场对号入座 4000 日元 (含税)

加框文字的注意点

文字过大，显得拥挤
偏移中心

全席指定

開場

土

在框中放入文字时，文字周围需要有适量留白。
文字要放在正中心。

Point 3

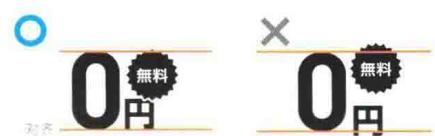
作为一个整体

× 20:30 開場 21:00 開演
接近

○ 20:30 開場 21:00 開演

× 20:30 開場 21:00 開演
接近

○ 20:30 開場 21:00 開演

为了能显示出这是一个整体，关键是在设计中要将设计要素对齐。例如“0元免费”中“免费”这个色块故意叠加在“元”这个字上，突出了这是一个整体。

要尊重文字原本的造型

08

不要随意对文字进行加工

每种字体都是按照其自身的理念设计出来的。因此，不能在做设计时过分地拉伸、压缩，随便加以修改。

□ 文字不能变形

即使排版空间有限，也不要将文字拉伸、缩小，改变原来的造型。

世界上所有的字体都是按照“容易阅读”、“造型优美”等原则认真思考后设计出来的。将这些已经设计好的作品随意加工，会变得更难阅读，而且还会引起混乱。

□ 严禁过度装饰

即使要突出强调，也不能随意对文字进行过多的加工，这样会导致难以阅读，有损文字本身的含义。例如过度的装饰包括**描边字**、**渐变色文字**，还包括过度的**阴影**、**立体处理**、**透视法**等。

这些技法不是说在任何情况下都无效，适度地灵活运用可以提高实际效果，但是要真正做出富有魅力的东西很难。右图是一些错误的处理方式，尽量不要使用这些方法。

原先的文字

こちらをご覧下さい

X 错误的变形

こちらをご覧下さい

こちらをご覧下さい

こちらをご覧下さい

对文字进行拉伸、压缩变形，会显得很难阅读。

X 过度加工的文字

こちらをご覧下さい

こちらをご覧下さい

こちらをご覧下さい

こちらをご覧下さい

对文字过度加工后，容易破坏文字本身的作用。而且也不美观。

再来一点！“专栏” 漂亮的描边字

将文字加上边线的表现手法叫“描边字”，要做出漂亮的描边字，在设计制作时可以参考下述五个要点。

- ① 使用稍微粗一些的字体
- ② 减少颜色数量
- ③ 采用具有明显区别的颜色
- ④ 使用渐变色时，要用同色系的颜色，减少色调差距
- ⑤ 描边要放到文字外侧

× こちら ○ こちら

制作描边文字时，为了不破坏字形，一定要将描边放到外侧。

○ こちらをご覧下さい
こちらをご覧下さい

Chapter

正文设计

制作易于阅读正文的基础知识

我们之所以可以流畅地阅读图书杂志而不会有异样，是因为其中存在着一些规则、规范。制作易于阅读的文章，需要让设计看起来非常自然，不会让人们注意到易读性这件事本身。下面是关于正文设计的一些基本规则。

01

字体的选择

文章的设计不像其他的平面设计那样华丽（具有冲击力），但文章是否易于阅读，直接影响到设计的好坏。

□ 易于阅读正文的基础

大多数的作品、素材通常都是为了要将某些“信息”传达给人们而制作的。因此，无论设计多么出色，如果需要传达的信息没有传达出来，那么可以说整个设计失去意义也毫不为过。从这层意义上讲，**文章的易读性是非常重要的**。

设计易于阅读的文章，包括字体的粗细、文字的大小及行距和行长三个基本要素。

①字体的粗细 ②文字的大小 ③行距、行长

□ 易于阅读的字体

制作字数较多的文章时，首先要选择“**易于阅读的字体**”。

长篇文章中使用没有特殊风格、简洁的字体能减轻眼睛的疲劳，易于阅读，还能减少误读。尽量避免使用**展示字体**（请参考下一页）那样具有特殊风格的字体，而应该使用较细的**宋体与衬线体**、较细的**黑体与无衬线体**。

从右图就可以看出，笔画变细之后更容易阅读。单个文字的印象就能有如此大的差别，文字量越大差别自然就越大。因此，从长篇文章的设计中可以观察出文本的排版效果和易读性。

MEMO

在挑选正文字体时，如果使用字体家族（第113页）设计就更容易协调。比如标题使用粗一些的字重，小标题使用中等字重，正文使用更细一些的字重，字体的统一，能给人和谐的印象。

③ 行距、行长

② 文字的大小

① 字体的粗细

教室はたった一つでしたか生徒は三年生ではありません。何時から六年までみんなあります。何時から六年までみんなあります。何時から六年までみんなあります。

设计易于阅读的文章，包括三个基本要素①字体的粗细②文字的大小③行距、行长。

难读 ← → 易读

永 永 永 永 永
永 永 永 永 永

变细之后黑度变少，给人的印象也清爽。

细字体

教室はたった一つでしたが生徒は三年

教室はたった一つでしたが生徒は三年

One of the appeals of Kenji's sto

One of the appeals of Kenji's stor

粗字体

教室はたった一つでしたが生徒は三年

教室はたった一つでしたが生徒は三年

One of the appeals of Ken

One of the appeals of Kenj

使用像正文那样相对较小的文字时，如果使用粗字体，黑度太高，难以阅读。

□ 细宋和细黑

细宋和细黑的“黑度”较轻，比较清爽，让人觉得相对容易阅读，可以在正文这样长篇文本中使用。

○ Ryumin(R)

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごほごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おら一等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいって来たのでしたが、ちょっと教室の中を見ますと、二人とも

○ Hiragino KakuGothic(3W)

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごほごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おら一等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいっ

□ 粗宋和粗黑

粗宋中笔画粗细的对比突出，而粗黑整体给人黑度很高，二者用在长文中都会给人压迫感，不易于阅读。

× Ryumin(U)

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごほごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おら一等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいって来たのでしたが、ちょっと教

× Hiragino KakuGothic(9W)

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごほごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おら一等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいっ

再来一点“专栏”！

展示字体

使用展示字体可以突出富有个性的字形，比较醒目，但是不能随意使用。用在标题等需要突出的部分是可以的，但是如果用在需要认真传递信息的正文里，由于字形本身过于突出，文字排列看起来过于零散而不整齐，会影响阅读。

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごほごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって

HG Soei Kaku Pop

可用于正文的经典款字体

◎ 日文宋体

冬青明朝体 (Hiragino Mincho)

な 金曜日は
森のレストラン

拥有现代、敏锐的形象的同时兼具传统笔法，其优美的造型是一大特征。这是一款使用率极高、非常通用的明朝体。

游明朝体 (Yu Mincho)

な 金曜日は
森のレストラン

现在常用的一款标准字体，具有现代、开朗的形象，是为了单行本、文库文集等这种文学类作品的排版而开发的。

小冢明朝体 (Kozuka Mincho)

な 金曜日は
森のレストラン

以传统日文字体为基础而设计的一款具有统一感的字体，家族配备也非常齐全，既现代又传统。

龙明体 (Ryumin)

な 金曜日は
森のレストラン

以森川龙文堂活版印刷所的明朝体为范本而设计的明朝体。没有独特的个性，是一款广泛使用的字体。

筑紫 A 旧明朝体 (Tsukushi A Old Mincho) 教科书明朝体 (CA)

な 金曜日は
森のレストラン

顿笔强而有力，钩笔表情丰富、味道浓厚，撇捺具有舒展的线条，这是一款极富特征的旧体字体。

な 金曜日は
森のレストラン

教科书体是从毛笔书写的楷体中诞生的，字形以日本文部省《小学校学习指导要领》（小学教学大纲）为标准设计的，是在教育等领域广泛使用的一款字体。

◎ 日文黑体

冬青方体 (Hiragino KakuGothic)

な 金曜日は
森のレストラン

这款字体具有现代形象，易认性高，存在感也很强，从极小到特大，可以覆盖很大范围。

游哥特体 (Yu Gothic)

な 金曜日は
森のレストラン

标准的哥特体。中宫紧缩的汉字与偏小的假名搭配，稍带弧度的起笔能让人感到柔軟度。

漫者系假面狂想曲
中哥特体 BBB (ChuGothich BBB)

な 金曜日は
森のレストラン

这款字稍微小一些，是多年受人喜爱的一款传统哥特体，易读性很高，适用于需要长篇阅读的场合。

明了体 (Meiryo)

な 金曜日は
森のレストラン

Vista 之后的 Windows 版本里的标配字体。它突出横排易读性，其特点是字面偏扁，大中宫，笔画横平竖直。

小塙哥特体 (KozukaGothic)

な 金曜日は
森のレストラン

与 KozukaMincho 搭配制作，字面率偏大的一款现代风格的哥特体。字体家族配备齐全，应用范围广。

Koburina Gothic

な 金曜日は
森のレストラン

造型上字面率收紧，具有柔和印象的一款哥特体，其包括三款字重，可以区别使用于各种场合，横排竖排都容易获得平衡。

由于字体的种类非常多，所以在一开始可能很难搞清楚选择什么样的字体才能排出“容易阅读的文章”。以下为一些可用于正文的经典字体，可供参考。

① 西文衬线体

Adobe Caslon

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

这是根据 18 世纪威廉·卡斯隆 (William Caslon) 的字体为范本而设计的一款字体，应用范围广，以作为《独立宣言》所采用的字体而著名。

Adobe Garamond

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

以克洛德·加拉蒙 (Claude Garamond) 的活字为范本设计的一款字体，给人一种传统、柔和的印象，是旧体衬线体的代表。

Baskerville

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

英国的约翰·巴斯克维尔 (John Baskerville) 设计的字体，是过渡性字体的代表，广泛用于书籍正文等处。

Times

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

为伦敦《泰晤士报》而设计的一款字体，是最为广泛使用的衬线体，具有出色的易读性，正文、标题都可使用。

Bodoni

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

18 世纪 90 年代左右，意大利的印刷工詹巴蒂斯塔·博多尼 (Giambattista Bodoni) 设计的字体，具有几何形笔画，发丝般的极细线是其显著特征，是深受设计师欢迎的字体之一。

Georgia

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

20 世纪 90 年代为了能在屏幕上清晰显示而开发的一款字体，其小写字母的 x 高度较大、较大的字怀也是其一个重要特征。

② 西文无衬线体

Gotham

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

2000 年由霍夫勒 (Hoefler) 与弗里尔 - 琼斯 (Tobias Frere-Jones) 设计。易读性高，具有几何造型的现代风格，近年来在世界各地被广泛使用。

Optima

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

具有古典造型的无衬线体。虽然常用于标题，但也很适用于正文，独特的优美形态极富高级感。

Helvetica

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

最著名的字体之一。由于造型简洁，具有说服力的字形对用途不挑剔，可用于各种设计中。

Frutiger

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

瑞士字体设计师阿德里安·弗鲁提格 (Adrian Frutiger) 为戴高乐机场的导视系统设计的字体，也适合正文排版。

Gill Sans

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

20 世纪 30 年代由英国艺术家埃里克·吉尔 (Eric Gill) 设计。具有古典性的骨架，有很高的易读性。用在标题中可以凸显个性，用在正文里也易于阅读。

Univers

R ABCEFG
abcdefg 12345 !?

1957 年以正文排版为目的，以罗马体为基础而设计的字体。具有柔和的感觉，还可用于正文以外的很多场合。

02

文字的大小

文章是否易读，不仅取决于字体的粗细和种类，字体的不同大小也会有很大的影响。以下通过一些案例来了解如何选择最合适的字号。

□ 文字的大小与易读性

了解什么是“易读的字体”，再来学习一下“易读正文的大小”。

右图中是两个极端的设计，即“特大字号”和“超小字号”的正文排版。从图中可以看出，这两者都不能算得上是易读。文字过大或者过小都难以阅读，那么，易于阅读的文字大小应该是多少呢？

□ 易于阅读的字号

对于正文的字号，虽然没有明确的标准，但有一些常用字号平均的参考数值。

下表中刊载了常用的字号，可根据作品、素材的内容进行参考。

如果目标人群是老年人、小朋友，需要选择稍微大一点儿的字号。

另外，相同字号下，粗字体比细字体更可能糊成一团。特别是日文中有很多比西文笔画多的字（比如汉字等），如果正文选择较粗的黑体、宋体时需要注意。

正文尺寸 Ryumin M 22pt

教室はたった一
つでしたが生徒

正文尺寸 Ryumin M 4pt

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけ、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのぐらいたが、すぐうしろは栗の木のあるきついな草の山でしたし、運動場のすみにはごまごばつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。音ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどちらもわざわざ運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おらー等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいって来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ちになり、それから顔を見合せてぶるぶるふるえましたが、ひとりはどうとう泣き出してしまいました。というわけは、そのしんとした朝の教室のなかにどこから来たのか、まるで顔も知らないおかしな赤い髪の子供がひとり、いちばん前の机

过大或者过小的文字都难以阅读。

不同媒体中常见的字号

作品	常用字号
资料、杂志、图录、手册	7.5 ~ 9 pt
明信片等传单	6 ~ 8 pt
地铁车厢广告、海报	17 ~ 23 pt 以上
Web	12 ~ 16 pt

memo.

图注一般要使用比正文更小的字号。一般来说，印刷品文字的最小字号是在5 pt左右。虽然不同字体的情况不一样，但小于4pt之后文字可能会模糊不清，尽量不要如此设置。

□ 资料、杂志和图录等使用的常见字号(实际尺寸)

横排 正文尺寸 Ryumin L 9pt

教室はたつ一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいで

横排 正文尺寸 KoburinaGothic W3 9pt

教室はたつ一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらい

竖排 正文尺寸
Ryumin L 9pt

六年までみんなある
で、あとは一年から
年生がないだけ
したが生徒は三

竖排 正文尺寸
Ryumin L 7.5pt

六年までみんなあります
した。運動場もテニス
が生徒は三年生がない
だけで、あとは一年から

横排 正文尺寸 Ryumin L 7.5pt

教室はたつ一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはご

横排 正文尺寸 KoburinaGothic W3 7.5pt

教室はたつ一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみに

竖排 正文尺寸
KoburinaGothic W3 9pt

六年までみんなある
で、あとは一年から
年生がないだけ
したが生徒は三

竖排 正文尺寸
KoburinaGothic W3 7.5pt

六年までみんな
ありました。運動場もテ
たが生徒は三年生が
ないだけで、あとは一年
から六年までみんな
ありました。運動場もテ

再来一点“专栏”!

字号单位

字号的基本单位有“点”和“级”。

“点”是以欧美活字字号为基础的单位，一点约为 72 分之一毫米，即 1 点 $\approx 0.3528\text{mm}$ 。在设置的时候通常省略写作 pt。

“级”是日文排版用的字号单位。1 级 = 0.25mm，即一毫米的四分之一 (Quarter)。在设置的时候通常省略写作 Q。

另外，不同字体的效果不一样，字号太小笔画容易断开而模糊不清，需要注意。

不同用途的参考

字号需要根据不同用途来决定，这一点非常重要。

03

行距和行长

通过对行距和行长的适当调整，文章效果会焕然一新，流畅易读。行距和行长需要整体考虑。

最合适的行距

行距是指一行文字与下一行文字之间的距离(参见右图)。行距过小或者过大，都会增加阅读的困难。

一般来说，最合适的行距是字号的1.5倍至2倍。也就是说，正文字号如果是8pt，行距在12pt-16pt左右会比较合适。

但是，最合适的行距也会根据行长的变化而改变，在考虑行距时需要同时考察行长。

速度的是速率受行驶距离的影响

 字号 8pt 行距 10pt

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でした。

 字号 8pt 行距 22pt

教室はたつた一つで
したが生徒は三年
生がないだけで、あ
とは一年から六年ま
でみんなあります
た。運動場もテニス
コートのくらいでし
たが、すぐうしろは
栗の木のあるきれい

字号 8pt 行距 14pt

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいで

行距过小，分不清是横排还是竖排，视线很难跟上行的变化。

行距过大，给人过于松散的感觉。而且，视线很难流畅地移动。

行距设置得比较合适，视线可以很流畅地移动，而且也不会有松散的感觉。

最合适的行长

行长是指一行中的字数，合适的行长由行距决定。

行距较小时，短行会比较容易阅读。而行距较大时，行长也要稍微大一些才能易于阅读。因此，易于阅读的文章是由行距和行长的平衡决定的。

行长设置得短一些，人们可以很快读完一行，并且能够以较快的速度阅读文章。因此，报纸、杂志这样的媒介文章广泛使用行长较短的设计。

与此相对，行长设置得大一些，可以适当地让人们移动视线，进行认真阅读，因此在小说等媒介中广泛使用。

但是，行长设置得过大，会使视线跟不上文章，或者回不到下一行行首，导致阅读困难，需要注意。

虽然没有规定说一行必须要多少个字，但一般来说15~35个字左右是比较理想的。文本量大时，最好考虑要分成两栏或者三栏。

字号：5pt 行距：8pt

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おらー等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいって来たのですが、

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも

上图都使用了同样的行距，可以看出适度缩短行长更易于阅读。但是像右侧那样行长过短也很难阅读。行距和行长的平衡很重要。

字号：5pt 行距：13pt

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも

和前面一样，一行放进了49个字的长文，加大一些行长就不会那么难以阅读了。这种行距下，行长过短就会很难阅读。

第一栏和第二栏中，字的基线偏移

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、

日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おらー等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいって来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ち

基线对齐

教室はたった一つでしたが生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼつめたい水を噴く岩穴もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り、

日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴をはいた二人の一年生の子がどこでをまわって運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、「ほう、おらー等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいって来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ち

文字量比较大时，像左图这样分成左右两栏，可以避免难以阅读的问题。但是，增加分栏时请务必考虑将第一栏和第二栏的文字基线对齐。如果发生了偏移，既不易于阅读，整体效果也不美观。

04

小标题的表现

在将文字信息适当地传递给人们的过程中，小标题担负着很重要的角色，因此在不破坏整体设计的基础上，要把小标题做得好看又易读。

□ 小标题的表现

没有小标题，不读正文就无法知道其中的信息；有了小标题之后，在阅读之前就可以在一定程度上预知正文里写的是什么内容。

小标题必须在一定程度上醒目，但是过于突出又会破坏整体设计。因此，在设计时要注意适度突出，并保持高度的易读性。

适度突出小标题的方法包括将**文字加粗**、**将文字放大**、**用线条加框**、**更换颜色**、**将部分文字做成设计要素**等。参考下面的案例，可以根据制作的实际内容来选择具体方法。

小标题的表现方法

- ▶ 文字加粗
- ▶ 将文字放大
- ▶ 用线条加框
- ▶ 更换颜色
- ▶ 将部分文字做成设计要素

① 各种各样标题的设计案例

Modern design principles

モダンデザイン主義者

彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年開催し、そして彼の最も有名な著作である『Typographic』によって、モダンデザイン主義の第一人者。この本はモダンデザインのマニフェストとも言わべ

彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に開催し、そして彼の最も有名な著作である『Die neue Typographie』によって、モダンデザイン主義の第一人者。

モダンデザイン 主義者

彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に開催し、そして彼の最も有名な著作である『Die neue Typographie』によって、モダンデザイン主義の第一人者。

モダン デザイン 主義者

彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に開催し、そして彼の最も有名な著作である『Typographic』によって、モダンデザイン主義の第一人者。

モダンデザイン 主義者

彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に開催し、そして彼の最も有名な著作である『Typographic』によって、モダンデザイン主義の第一人者。

モダンデザイン 主義者

モダンデザイン

モダンテザイン 主義者

如果版面中只有文字，对小标题进行特别设计可以避免让人们觉得版面乏味。

Jan Tschichold

1902.4.2 - 1974.8.11

モダンデザイン主義者

モダンデザイン主義者

チヒョルトは1923年にドイツ・ヴァイマル市のハウハウスで開催された最初の展示会を訪れてから、モダンデザイン主義者に転向した。彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に展覧会を開催し、そして彼の轟轟有名な著作である『Die neue Typographie』によって、モダンデザイン主義の第一人者となった。この本はモダンデザインのマニフェストとも見らるべきものであり、サンセリフ（イタリック）のクロススクエア引ひ以外のフォントを戒めました。彼はまた中央東欧でないデザイン（例：ザヘークなど）を好み、モダンデザインの特徴的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

1937年から1945年の間、チヒョルトはイギリスに住み、ベンシン・ブックスから出版された500種類以上のペーパーバックのリザインの監修を務め、「the Penguin Composition Rules」として文部組のルールを規格化しました。彼はベンシン社の本「特にペリカンシリーズ」の見た目を統一したり、今日では常識となっている文字組の規格を導入したり、表紙や扉ページに様々なバリエーションを設けて、最終的な見た目はそれそれ個性を出せるようにした。大衆向けペーパーバックを扱う会社で働きながら、彼はチープなオフィス用の手書き向けの仕事（例：漫遊のホスター、カガニ・キヤリア）を通じてこの仕事を続けていました。

彼のモダンデザイン主義との「Die neue Typographie」は、以下のように述べています。
「後の幾後のスイススタイル」「Die neue Typographie」の
典を著し回帰してゆき、少しすつまなかった伝統を捨てていった（例：1932年の
「Die neue Typographie」）というプロジェクトのオディー様。古典的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

Die neue Typographie

Jan Tschichold

1902.4.2 - 1974.8.11

古典主義に回帰

古典主義に回帰

『Die neue Typographie』の影響が冷めない1932年以降、チヒョルトは古典主義に回帰してゆき、少しすつまなかった伝統を捨てていった（例：1932年の「Die neue Typographie」）というプロジェクトのオディー様。古典的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

1947年から1949年の間、チヒョルトはイギリスに住み、ベンシン・ブックスから出版された500種類以上のペーパーバックのリザインの監修を務め、「the Penguin Composition Rules」として文部組のルールを規格化しました。彼はベンシン社の本「特にペリカン・シリーズ」の見た目を統一したり、今日では常識となっている文字組の規格を導入したり、表紙や扉ページに様々なバリエーションを設けて、最終的な見た目はそれそれ個性を出せるようにした。大衆向けペーパーバックを扱う会社で働きながら、彼はチープなオフィス用の手書き向けの仕事（例：漫遊のホスター、カガニ・キヤリア）を通じてこの仕事を続けていました。

彼のモダンデザイン主義との「Die neue Typographie」は、以下のように述べています。
「後の幾後のスイススタイル」「Die neue Typographie」の
典を著し回帰してゆき、少しすつまなかった伝統を捨てていった（例：1932年の
「Die neue Typographie」）というプロジェクトのオディー様。古典的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

在小标题的行首加线段，并改用较粗的“宋体”，小标题和正文的跃动率变大，增强对比，给人强有力的印象。

使用字体家族是最稳妥的办法，由于字体设计有共通之处，容易给人和谐的印象，而且，标题和正文的跃动率小，给人一种齐整的印象。

モダンデザイン主義者

チヒョルトは1923年にドイツ・ヴァイマル市のハウハウスで開催された最初の展示会を訪れてから、モダンデザイン主義者に転向した。彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に展覧会を開催し、そして彼の轟轟有名な著作である『Die neue Typographie』によって、モダンデザイン主義の第一人者となった。この本はモダンデザインのマニフェストとも見らるべきものであり、サンセリフ（イタリック）のクロススクエア引ひ以外のフォントを戒めました。彼はまた中央東欧でないデザイン（例：ザヘークなど）を好み、モダンデザインの特徴的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

古典主義に回帰

『Die neue Typographie』の影響が冷めない1932年以降、チヒョルトは古典主義に回帰してゆき、少しすつまなかった伝統を捨てていった（例：1932年の「Die neue Typographie」）というプロジェクトのオディー様。古典的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

1947年から1949年の間、チヒョルトはイギリスに住み、ベンシン・ブックスから出版された500種類以上のペーパーバックのリザインの監修を務め、「the Penguin Composition Rules」として文部組のルールを規格化しました。彼はベンシン社の本「特にペリカン・シリーズ」の見た目を統一したり、今日では常識となっている文字組の規格を導入したり、表紙や扉ページに様々なバリエーションを設けて、最終的な見た目はそれそれ個性を出せるようにした。大衆向けペーパーバックを扱う会社で働きながら、彼はチープなオフィス用の手書き向けの仕事（例：漫遊のホスター、カガニ・キヤリア）を通じてこの仕事を続けていました。

彼のモダンデザイン主義との決別は、戦後版がスイスに移住したにも関わらず、彼が戦後版のスイススタイルの中心人物にならなかった理由でもある。

「Die neue Typographie」の影響が冷めない1937年以降、チヒョルトは古典主義に回帰してゆき、少しすつまなかった伝統を捨てていった（例：1932年の「Die neue Typographie」）は、古典的なローマン体を受け入れたと言ふより、彼は後に『Die neue Typographie』は過度過ぎたと批評している。また、モダンデザインは確実に構成主義的で、本質的に極右翼的であるとまで評議しました。

05 日文中的西文

日文的文章里混有西文（拉丁字母和数字）时，选择一款能和日文字体搭配的西文字体是很重要的。另外，还必须调整西文字体的字号。

□ 日西混排的长文设计

日文和西文、数字等夹杂的文章叫作“日西混排”。

在设计日西混排的文章时，需要注意以下几点，但这些要点在纯日文、纯西文的文章里是不存在的。

- ① 选择与日文字体搭配的西文字体
- ② 调整西文字体的字号
- ③ 对齐基线

□ 选择和日文搭配的西文字体

在制作日西混排的文章时，**一开始就选择一款与日文搭配的西文字体很重要**。选择西文字体的标准有以下几点。

- ① 字体的种类一致。日文字体是“宋体”则西文配“衬线体”，是“黑体”则配“无衬线体”。
- ② 选择笔画粗细、衬线的感觉类似的文字

再来一点“专栏”！

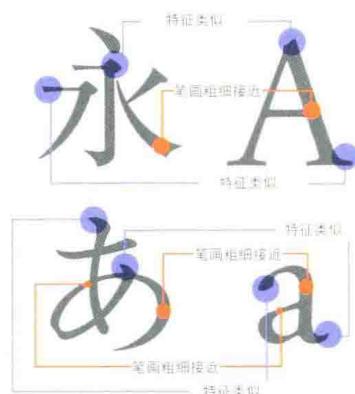
字体要按其形象来选择

选择与日文字体搭配的西文字体时“**字体要按其形象来选择**”。

宋体、衬线体中，有些字体给人古典的印象，有些能给人现代的印象（第110页）。对于这种具有共通感的字体，在设计上也能给人共通的感觉，搭配起来更容易和谐。

宋体与衬线体搭配使用。黑体与无衬线体搭配使用是一种基本的方法。

选择西文字体的要点在于，要选择与所用日文的粗细、钩、撇、捺、顿点等笔画特征类似的字体。

古典印象的搭配 龙明 + Adobe Garamond

永遠のEternal旅 Journey

现代印象的搭配 小塚明朝 + Didot

永遠のEternal旅 Journey

不同印象的搭配 龙明 + Didot

永遠のEternal旅 Journey

□ 调整西文字体字号

对于日文和西文来说，由于文字本身的构造不同，即使是同样的字号，西文会显得偏小。

因此，在设计日西混排的文章时，有必要对西文字体的字号和日文字体的字号进行调整，使其协调一致。

另外，字体的尺寸因西文字体的种类不同也会有所不同，不能一概而论地说“将其放大几个百分比”，但是作为一个参考值，相对于日文字体，可以尝试将西文设置成110%左右。

□ 对齐辅助线

将西文字体的大小调整成与日文字体一致时，西文部分的辅助线可能会偏离。横排时，文字排列的基本原则是按辅助线对齐，因此要将西文与日文的辅助线对齐。

□ 整体流程

左边是只用日文字体MS Gothic排出的文章，中间将其英语部分换成Helvetica R的文章，右边是将西文放大为日文的110%，对齐基线之后。可以看到，和左边相比，不仅变得更美观，也更为易读。

MS Gothic

Jan Tschichold, (1902年4月2日-)
は、ドイツのタイポグラファー・カ
である。看板屋の長男としてライ
れた。新しいタイポグラフィの創
ナチスの弾圧を避けてスイスへ移

由于英文和数字使用的是日文字体，不能算是漂亮的文章。

MS Gothic + Helvetica R

Jan Tschichold, (1902年4月2日-)
は、ドイツのタイポグラファー・カ
である。看板屋の長男としてライ
れた。新しいタイポグラフィの創
ナチスの弾圧を避けてスイスへ移

与日文字体相比，由于西文显得偏小，辅助线（橘黄色的线）发生偏移，显得凹凸不平。

MS Gothic + Helvetica R

Jan Tschichold, (1902年4月2日-)
は、ドイツのタイポグラファー・カ
ある。看板屋の長男としてライブ
た。新しいタイポグラフィの創生に
スの弾圧を避けてスイスへ移住し

放为110%，辅助线-0.3%，将西文放大，调整字体之后，文章变得美观易读。

① 调整日文和西文的字号

小塚明朝体+Didot

永 A 国 E あ

可以看出，在相同字号下，与日文字体相比，西文会偏小。

永 A 国 E あ

将西文字体扩大到110%，与日文字体的大小一致。

永 A 国 E あ

西文字体稍微偏上，将A和E设置为-2%往下调整，对齐辅助线。

永 A 国 E あ

06

漂亮西文排版的设计基础

西文排版的文章里有一些日文中并不存在的规则，要正确进行文章排版，尽量遵守以下基本规则。

☒ 不能单用大写字母排长篇文章

希望人们认真阅读的文章应该避免单独全部使用大写字母。

大写字母一般用在句首、小标题、名称等处，而连续数行的文章全部使用大写字母会非常难以阅读。

长篇文章中应该使用大小写字母搭配。

☒ 连字处理

用西文进行长文排版时，如果只是单纯地把文本导入文本框，会导致每行的字距不均，阅读不畅。

要制作出均一、易读的文章，应该使用连字处理。

memo.

西文有时候也可以将单词断开改行。

☒ 全部大写

MULTIPLICITY OF MEANING IN
KENJI'S STORIES
ONE OF THE APPEALS OF KENJI'S STORIES IS
THAT THEY CAN BE READ ON A NUMBER OF

○ 大小写混合

Multiplicity of Meaning in
Kenji's Stories
One of the appeals of Kenji's stories is that they can be
read on a number of different levels. The multiplicity

☒ 无连字处理

on a number of different levels. The multiplicity of meaning found in his stories was added in the process of several rewritings, which were not always simple partial adjustments, but often changed the entire structure of the

○ 有连字处理

on a number of different levels. The multiplicity of meaning found in his stories was added in the process of several rewritings, which were not always simple partial adjustments, but often changed the entire structure of the story.

再来一点“专栏”!

连字符、括弧的造型

如果直接输入西文字体中配备的连字符、连接号、括弧等符号，会像右图那样下偏或者字距过紧。对于重要的信息部分，还是尽量仔细地一点一点修改。虽然是很细致的操作，但这类操作积累起来能使设计更上一层楼。

☒ 090-000 → ○ 090-000
1890-2015 → ○ 1890-2015

调整连字符、连接号的位置与空隙。

☒ (WAKU) → ○ (WAKU)

调整括弧的位置。

□ 手写体的使用方法

手写体不能只用大写。手写体是从手写的文字中诞生的一种字体，全部使用大写后，字母笔画不连贯，看起来会很松散。

大写字母只在句首使用，其他部分使用小写字母，这是基本原则。

□ 正确使用标点符号

各种符号里，有很多像缩略符‘与角分符’这样形状类似的符号。年代、年号、电话号码等符号要用正确的字符。

□ 使用合字

合字是指由于相邻的多个文字看起来会重叠，因此需要预先调整字符间隔将两个以上的文字制作成一个文字的字符。例如fi、fl、ff、ffl、fff等。

在西文排版时要适当地使用合字。

× 全部大写

MULTIPLICITY
OF
MEANING IN
KENJI'S STORIES

○ 大小写混合

Multiplicity of
Meaning in
Kenji's Stories
One of the appeals

邮政编码、电话号码等要使用“连字符”

× 080-0000-0000

连接号

○ 080-0000-0000

连字符

时间、区间等使用“连接号”

× 1980-2015 ○ 1980-2015

连字符

连接号

省略时使用“缩略号”

× Kenji's ○ Kenji's

角分符

缩略号

× 没有使用合字

office fly office fly
office fly office fly

○ 使用合字

合字可以用键盘输入。而且，由于合字是当作一个字符处理，不能拉开字间距。这一点需要特别注意。

再来一点“专栏”！

各种各样的合字

西文字符中配有合字的字体有很多，以下为配有活字的主要字体，可以尝试使用。

Caslon 3 LT Std

Adobe Garamond Pro Italic

Bodoni Condensed

Minion Pro

Nueva Std Condensed

fi ff fl

fi ffl fl

fi ff fl

fi ff fl

fi fff fl

07

文章的对齐也是基本原则

正文的对齐方式

在设计日文时，要让文本框看起来像一个四方形一样从左到右，两端要整齐地对齐。这个方法虽然简单，但这样做能使版面显得美观。

□ 将文字边缘对齐

正文的设计方法大致分为四类，包括右对齐、左对齐、居中对齐和“两端对齐（末行左对齐）”。

在制作日文的文章时，尽量使用“两端对齐（末行左对齐）”。这样远看整体版面时，文章部分作为一个四方形的文本框得以突出，能给人整齐的印象。

□ 左对齐和两端对齐的区别

左对齐和两端对齐乍一看类似，其实行尾的处理是不一样的。

右图中，左对齐时文本框的右侧是不齐的，这样看整个文本框，则会凹凸不平，无法给人整体感。因此除非要追求特殊的设计效果，日文的文章应该以两端对齐为基本原则。

X 左对齐

教室はたった一つでしたが生徒は「年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは奥くりの木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼめない水を噴ふく石突もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。音ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪殆ゆきはかまをはいた人の一年生の子がどこで生まれて運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、ほら、おら、等だぞ、等だぞ、とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいて来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ふたりともまるでびっくりして棒立ちになり、それが

X 右对齐

教室はたった一つでしたが生徒は「年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは奥くりの木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼめない水を噴ふく石突もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。音ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪殆ゆきはかまをはいた人の一年生の子がどこで生まれて運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、ほら、おら、等だぞ、等だぞ、とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいて来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ふたりともまるでびっくりして棒立ちになり、それが

X 居中对齐

教室はたった一つでしたが生徒は「年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは奥くりの木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼめない水を噴ふく石突もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。音ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪殆ゆきはかまをはいた人の一年生の子がどこで生まれて運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、ほら、おら、等だぞ、等だぞ、とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいて来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ふたりともまるでびっくりして棒立ちになり、それが

O 两端对齐

教室はたった一つでしたが生徒は「年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは奥くりの木のあるきれいな草の山でしたし、運動場のすみにはごぼごぼめない水を噴ふく石突もあったのです。さわやかな九月一日の朝でした。音ぞらで風がどうと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪殆ゆきはかまをはいた人の一年生の子がどこで生まれて運動場にはいって来て、まだほかにだれも来ていないのを見て、ほら、おら、等だぞ、等だぞ、とかわるがわる叫びながら大よろこびで門をはいて来たのですが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ふたりともまるでびっくりして棒立ちになり、それが

再来一点“专栏”！

避头尾处理

避头尾处理是指将不适合行首和行尾的字符（放置之后会导致阅读困难的字符）避开放置的处理方式。具体来说，行首要避免“。”、“，”、“…”、“？”等标点符号，行尾要避免“（”等成对符号的前一半等的处理。基本避头尾处理在大部分应用程序（Illustrator、InDesign、Word、PowerPoint等）中都有配备，建议开启这些功能。

X 、あとは一年から六年までみんなありました。テニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは奥くりの木々をかわいい草の山です。

O で、あとは一年から六年までみんなあります。テニスコートのくらいでしたが、すぐうしろは奥くりの木々をかわいい草の山です。

避头尾处理被关闭后，有时候行首就会出现标点符号（逗号、句号、问号、括弧等）。

Chapter

信息图

将信息图形化、图表化的制作方法

将信息图形化之后，可以对人们的视觉进行直接诉求，信息能更快、更准确地传达，还可以让人们阅读更顺畅。本章中先介绍图示的种类和作用等，之后讲解信息图形化的详细步骤、制作富有魅力图示的要点。

01

什么是信息图

在设计中，将信息图形化很有用。对于那些仅靠文字难以表达的内容以及比较数值、增强信息印象等各种各样的目的，都可以使用信息图。

□ 信息图的效果

将信息、数据等进行视觉性的表现，或者进行图示化的东西称作“信息图”。顾名思义，就是信息 (Information) + 图形 (Graphic) 组合而成的名称。

将难以传达给人们的文字信息进行加工、图示化，可以对人们的视觉做出直接诉求，能够更精准地传递出要传达的信息。

□ 各种各样的信息图

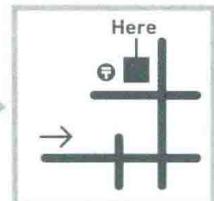
我们的周围存在着大量的信息图，如地图、示意图、表格、统计图、图标、路线图及标识等。

- ▶ 地图
- ▶ 示意图
- ▶ 表格
- ▶ 统计图
- ▶ 图标
- ▶ 路线图
- ▶ 标识
- ▶ 漫画

这些信息图的作用，主要目的是“将信息传达给人们”，但是在设计中，除了这个作用之外，由于加入了视觉要素，还可以吸引人们的兴趣，让人们觉得更有趣。

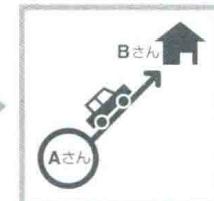
地图

東京都目黒区
下目黒1丁目
X-X

示意图

Aさんは、
Bさんの家へ
車で向かった。

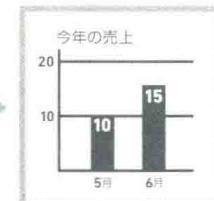
表格

5月の売上は
10万円、
6月の売上は
15万円。

	5月	6月
2015	10万円	15万円

统计图

	5月	6月
2015	10万円	15万円

图标

禁煙

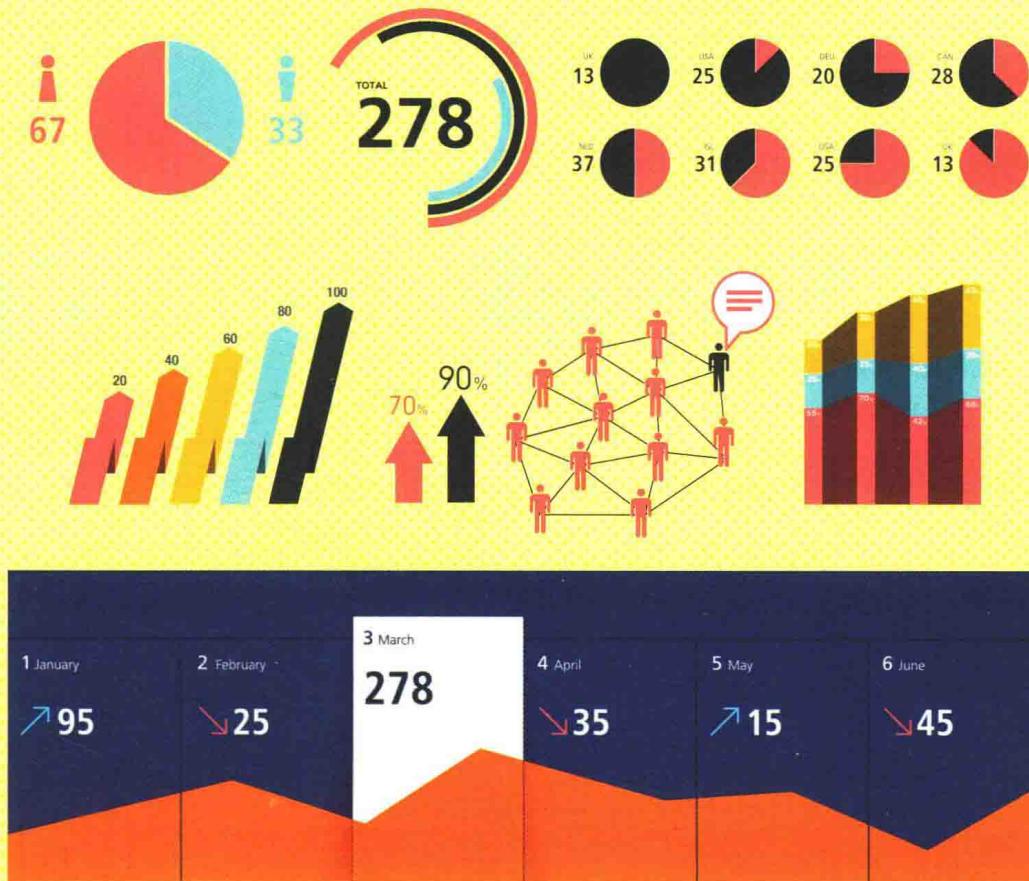

生活中有很多信息图，多观察这些各种各样的信息图，可以学到很多东西，例如信息的处理方法、表达方式、设计上的技巧等，其中蕴含了制作者的很多创意。

□ 信息图可以跨越语言障碍

信息图的优点之一就是“可以跨越语言障碍传达信息”。即使不熟悉外语，只要有信息图，也能够理解版面想传达给人们的内容。

因此，在看现成的图表、示意图进行学习的时候，不要局限于本国，可以多观察一下国际上的信息图。不同国家、不同年代有着不同的流行趋势，还有很多极具特征的表达方式，都非常有趣。

02

必要信息的取舍

地图的制作方法

地图是信息图的代表之一。一张地图是否易懂，受设计影响很大，只有设计得易懂才能让大家顺利到达目的地。

地图非常重要

当需要向人们传达所在地、目的地等信息时，把地图说成是必不可少的要素一点也不为过。如果只给出单纯的地址信息，几乎所有人都又会另外再去查一遍地图。

对于活动通告、店铺传单等作品，也应该印上地图。现在虽然可以用谷歌地图等方式用地址信息简单地查找地图，但是对于没有方向感的人来说，有时候看一张经过适当设计的地图会更为方便。

制作地图的要点

地图的作用是让人们顺利找到目的地。也就是说，与一般性的地图不同，大家制作的地图只需要有顺利到达目的地的信息即可。制作地图时的要点如下。

- ① 道路的粗细不能破坏相对关系
- ② 不要加入过量信息
- ③ 突出目的地
- ④ 线路要与其他要素的表现区别开来
- ⑤ 用最短路线表达
- ⑥ 十字路口的名称、道路的名称、拐弯的重点等重要目标物一定要标出
- ⑦ 要写“至××”明确方向
- ⑧ 道路名、参考建筑物要用文字标出

仔细阅读就会发现，上述要点看似简单，但在实际制作地图的时候，务必确认每一点是否都做到了。

100-0021 涩谷区广尾西 132-89

将地址用地图显示出来，能够将信息视觉性地传达出来。

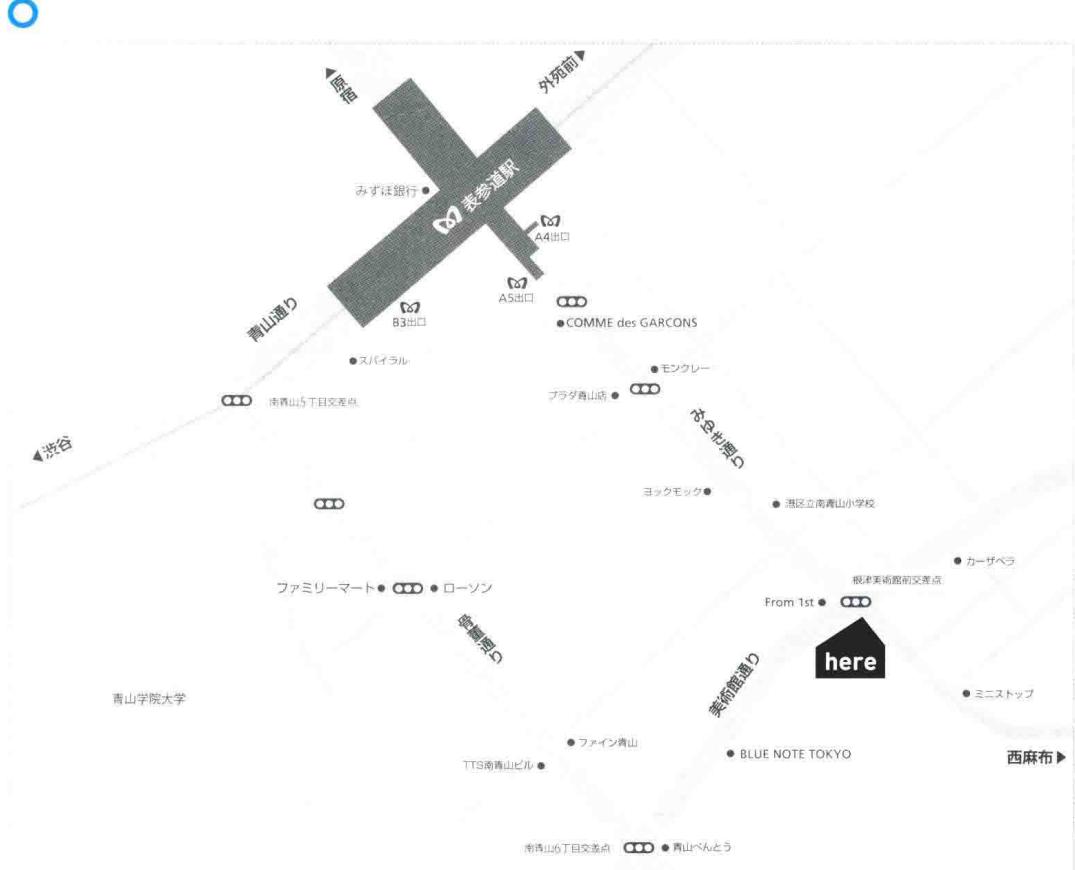
没有体现要点的地图

认真体现要点的地图

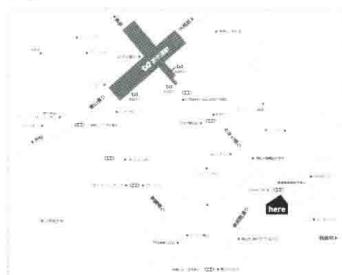

在制作地图时要确认“地图制作要点”的内容是否都具备。将道路、街道的粗细加以区别，明确目的地的标注，就可以提高地图的导航功能。

删除多余信息，明确目的地，大小街道用不同粗细的线段表示。另外，标记出参考用的“红绿灯”、“建筑物”，就可以更明确地引导人们到达目的地。

× 内容过于详细的地图

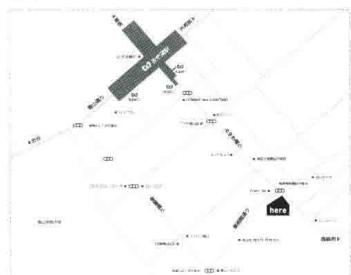
如果将细枝末节全部画出，信息过多，会使寻找目的地变得更加困难。因此，将不具有参考意义的小路等信息删除。

× 信息省略过度的地图

如果参照物、方向、道路省略过度，就很难让人意识到到达目的地的距离感和地点。在地图制作中，对填写信息进行取舍选择也是一项重要的操作。

× 所有的道路宽度都一样的地图

在地图里，道路宽度也是一个信号，因此必须明确标示出目的地是否是在大街边上。一样宽度的地图里即使写上了道路名称，在视觉上依然会产生混乱，所以不能破坏各种道路宽度的相对关系。

将步骤、处理流程图示化

03

示意图的制作方法

与其用文字长篇大论，不如巧妙地用上一张示意图，能更简洁地总结、概括出所要表达的内容。示意图也是最基本的信息图之一。

□ 示意图的作用

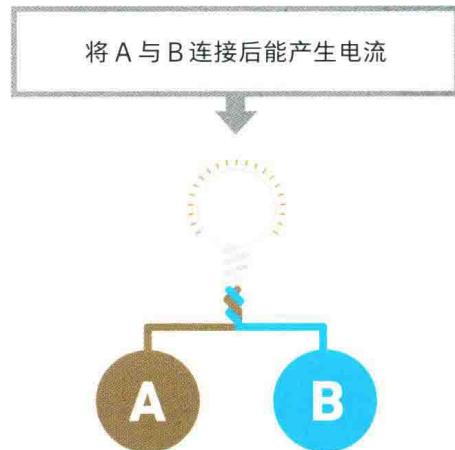
示意图是指利用点、线、面等构成的图。有些内容单靠文字难以表达，而图示化之后就会更容易，这就是示意图的作用。

制作示意图后，信息得到了整理，而且可以简单地被共享，可以用于各种各样的场景。

□ 示意图制作流程

要制作示意图并不是简单地画出来，需要按照顺序一步一步地进行。

可能有人会有“我没有绘画天赋，肯定不行”的心理。但制作示意图比起绘画天赋，更重要的是认真理解信息、数据的内容。按照右图中的四个步骤，一步一步地进行就可以很好地完成示意图的制作。

示意图制作流程

- ① 切实理解信息、数据（信息的认识）
- ② 整理需要传达的内容（关键词整理）
- ③ 摆放要素时要让所有人都能理解（考虑构造）
- ④ 用易读、易记的制图表现手法制作（视觉化）

Let's TRY

例题

为了让信息更容易传达，请将下文制作一幅示意图。

春季双重大礼！活动期间 4月 15 日 ~ 5月 7 日

购买以下商品 5000 日元（不含税）以上者有机会参与抽奖，五组共 10 位幸运顾客将获赠免费旅行酒店券！

另外经过抽奖还有 500 位顾客可以获赠价值 2000 日元的心动礼品卡！

Point 1 思考应该如何吸引人们兴趣

Point 2 思考应该怎样将要表达的信息传达出去

Point 3 阅读上文后，思考哪些点是难以传达的

① 信息的认知 ② 关键词的整理

首先，阅读文字，认真理解内容，明确需要表达什么内容。其次，在这基础上，挑选出必要的关键词，用图形框出来加以整理。在明确关键词的意思、优先顺序的同时，考虑示意图的结构。

挑选关键词

关键的“礼品信息”有两点：

- ① 抽奖，对五组共 10 位顾客赠送
免费旅游酒店券
- ② 抽奖，对 500 位顾客赠送价值
2000 日元的礼品卡

接下来以这两点为主线，考虑示意图的结构。

③ 对结构的思考

在考虑内容关联性的同时，用箭头、线段等将各个关键词连接起来，将所有流程进行视觉化表现，但不能过于复杂。

将流程视觉化

春季双重大礼！

活动报名期间：4月 15 日 ~ 5 月 7 日

在思考信息图结构时，需要考虑应该如何表达才能吸引人们的兴趣，并切实传达消息。这个阶段不要着急，认真考虑。

④ 视觉化

按照考虑好的结构，进行设计上的要素加工，制作成富有魅力、容易阅读的示意图。

X

增加过多图形要素和颜色会导致画面过于复杂，人们难以判断什么才是有效的信息。

04

示意图的基本类型和要素

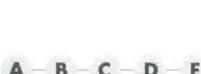
“示意图”这个词非常广泛，因此感觉从零开始设计好像会很难，但是总结来看就会发现，其实存在着几个基本类型。

□ 犹豫不决时推荐的基本类型

示意图有一些基本类型。在初学时，尽量按照基本类型，套用这些结构，在创意展开时进行参考。按照基本类型进行图示化，可以使做出的图示信息准确传达给人们。

基本类型的具体案例请参照下一页。案例中到底使用了哪一个类型，通过这样的过程也能够加深对示意图的理解。

将要素“连接”的基本类型

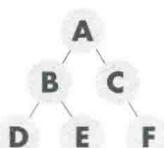
序列

从开始到结束，顺序固定时，例如，说明书、操作手册、时间顺序、年表等。

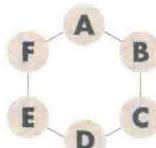
放射形

从中心向外侧扩展，或者从外侧向中心靠拢。例如，关系图等。

分层树形

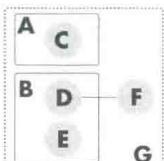
从一个数据向下阶层分支为几个数据。用分层进行分类时，例如，组织图、家谱图、网页地图、年表等。

环形

循环时，例如，回收利用、食物链等。

将要素“包括”的基本类型

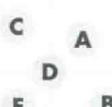
包含图

各个领域有大小关系。互相包含时，例如，公司组织、用例（Use case）图等。

重叠

要解释说明信息的重叠部分时，例如，调色、天气图等。

矩阵图

将两个以上的事务用类似表格的形式将问题点明确出来。例如，分布图等。

	A	B	C
D	○	×	△
E	×	△	○
F	×	○	×

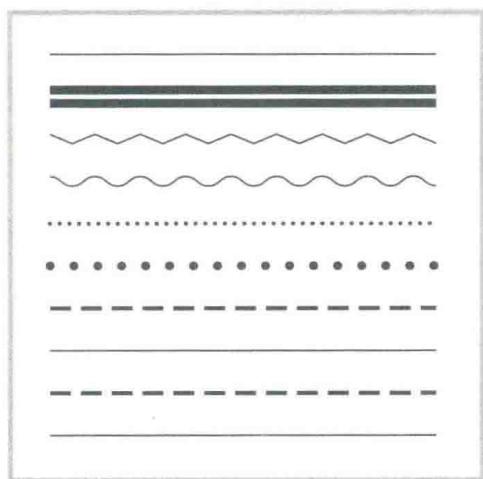
比较、分割

表示两种以上的事物。需要比较时，例如，商品比较表、对战分数、时间表等。

□ 主要的设计要素

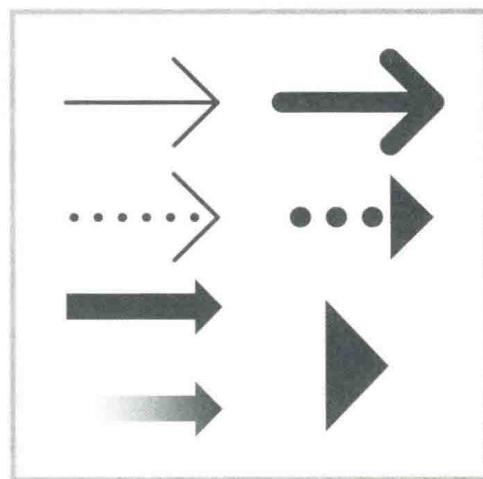
和基本类型一样，用于示意图的设计要素可以分为几大类，在制作示意图时频繁使用的主要有以下几种要素。

线

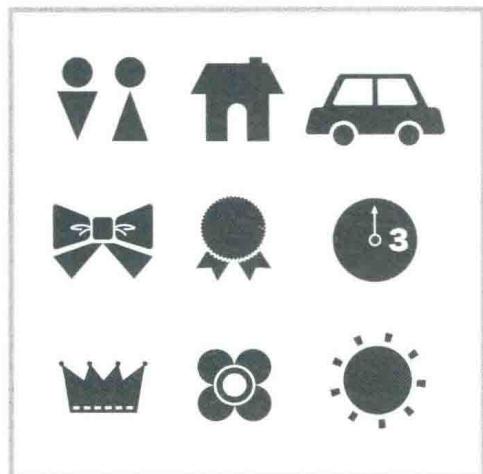
线主要是在将各种要素连接、加框、强调的时候使用。可以分直线、波浪线、双重线等。

箭头

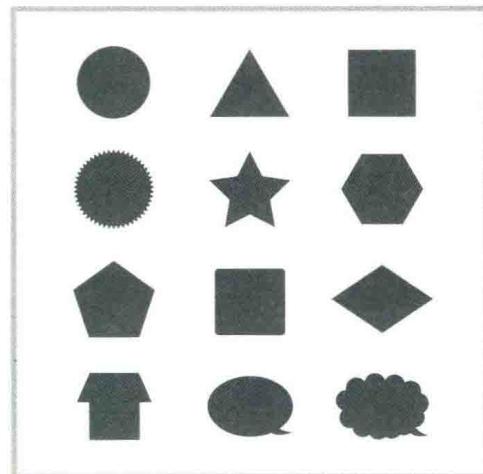
箭头主要用于表示方向，通过不同粗细、大小可以表现不同关联强度。

图标

图标、图片等插图可以使表现更富说服力，提高传递效率。

图形

四边形、圆形、三角形、椭圆形、五边形、六边形、星形、气泡图等，各种要素花样繁多。

05

各种各样的示意图设计

以下是以基本类型和设计要素制作出来的一些作品案例，在学习过程中，要将关注点放在“信息是如何变得易懂”这上面。

□ 比例大小的视觉化

将比例、数量用简单的图标、插图表现出来，比起阅读单纯的数字，更能将差距视觉化，更能让人们清楚地认识到数量的差异。

另外，由于可以比阅读更直观地传达信息，能使人们留下更深刻的印象。

从其他方面来看，简单的插图、图标也能起到不让人们乏味的作用。

比例、数量如果是单纯用数字罗列出来则很难传达给人们。像上图这样用简单的图标、插图表现出来，效果的差异就一目了然。

□ 利用插图更加生动

在示意图中加入插图，可以让毫无表情的说明文字变得生动、愉快，令人们觉得亲切，而且能给人更好的印象。

同时，原本单靠文字难以传递的信息也能更清晰、更准确地传达出来。

比较、分割类型

交货期当天

承接日当天出货

3日前

2日前

1日前

到达

交货期一天

承接日一天后出货

承接 发货 到达

交货期两天

承接日两天后出货

承接 发货 到达

单纯用文字写“交货期当天”，会有不少人认为当天之内商品就能抵达。但是实际看示意图就能从视觉上认识到，商品要到次日才能抵达。

□ 明确流程①

需要传递的信息中如果有顺序、流程，利用箭头这样“表示方向的图标”，可以让人们从视觉上确认到流程的存在。

如果能明确地表达出按照什么样的顺序进行，也能给人们一种安心感。

顺序类型

如果使用箭头图标非常有效的话，就能明确地传达出信息的顺序和流程。像上图这样分开配色，可以使内容更容易理解。

□ 明确流程②

在使用说明书等处加上简单的插图，就可以将步骤传达给人们。使用插图后，可以跨越年龄和语言，将信息正确地传达出来。这时应该使用简单的图标。

顺序类型

单靠文字很难将操作步骤以及各个时期的状态准确表达出来。通过配上简单的插图，不用阅读文字也可以将必要的信息传递给人们。

□ 强调关联性

如果图形中同时具有共通性和差异性，可以将文字难以表达的各种要素之间的关联性加以强调出来。

在右图中，将“服务”这一共同要素用圆形表示，然后将整体用线段连接，表现了三种服务同等重要而且相互联系。

环形类型

上图是将重点的三种服务视觉化的一个示意图。使用了三个圆，并在内部写上服务内容，强调了三个重点的关联性。

06

表格的制作方法

表格与示意图一样，都是信息图中最基本的表现手法之一，这种图版适合用于由两个轴构成的信息整理。

□ 表格的作用

使用表格可以将数据按照要素分门别类整理。

表格非常便于将并列关系的数据放在同一个层级确认，或者对由二轴构成的数据进行一览。

表格的应用范围非常广泛，例如，比较表、商品一览表、年表、日程表等，在各种场合都能灵活使用。

	A	B	C	D
1				
2				◎
3				

在行与列交叉处放置数据

時	平 日				
2	2	2	2	2	2
3	③	③	③	③	③
4	4	4	4	4	4

列车时刻表等处只有“列”或者只有“行”的表格

□ 表格设计的要点

在制作表格时要注意不能做成“到处都是表格线框的表格”。过多的表格线框会使表格看起来很混乱，难以阅读（请参考下页图）。

而且，为了将数据整理得通俗易懂，除了表格线框之外，还要注意所使用的字体、字号和配色。

右面两图中。左边表格线很多，给人凌乱的印象。而右边减少了表格线，用色块区别各个项目，给人一种清爽的感觉。

另外，同其他图版一样，单纯看起来漂亮的设计是毫无意义的。要以易于阅读、易于辨认为目的来制作，这才是最重要的。

1	2	TOTAL	1	2	TOTAL		
A	A-1	A-2	100	A	A-1	A-2	100
B	B-1	B-2	100	B	B-1	B-2	100
C	C-1	C-2	100	C	C-1	C-2	100

减少表格线框，替换成色块，不但能给人更清爽的印象，还能控制人们的视线移动。上图的调整就可以让人们的视线自然地横向移动。

设计表格的重点

Point 1 明确需要传达的信息

Point 2 选择符合信息形式的表格样式

Point 3 不要过多使用表格线框

Point 4 设置易读的字体和字号

Point 5 注意配色，例如按行分色等

□ 表格的印象由线框决定

表格是由行与列构成的简单的图示，因此，单靠表格线框、配色就可以展现出丰富的视觉效果。

例如，如果想让人们有横向的意识，可以考虑将横线加粗或者按行区别颜色。同时还可

以运用其他方法，例如删除竖线，或者将竖线变细等，通过减轻竖向存在感的方法来突出横向的内容。如果单纯改变线框，能产生多大差异，可以通过下图了解。

不同的线框方式产生不同的效果

文字与线框的粗细类似

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

文字粗细的差异与双线

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

通过线的粗细显示差异

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

删除竖线

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

删除横线

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

删除线框

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

删除竖线

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

删除横线

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

一部分改成虚线

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

只加一部分线框

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

将区域用色块表示，用线框区分

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

其余仅用色块表示

商品名	価格	カラー	個数
A商品	123	red	100
B商品	234	blue	100
C商品	345	black	100
D商品	456	white	100

同样的数据和表格样式，通过改变线框设计，表格的易读性、给人们的印象都会有很大不同。

要考虑哪部分要得到重视

07

各种各样的表格设计

以下是以基本设计为基础制作的表格设计。可以看到，不同的设计可以有各种各样的表达。

□ 王道设计①

使用无彩色、同色系，可以给人以信赖感和安心感，适用于那些内容相对生硬的素材的一种通用设计。

减少线框或者使用较细的线框是设计的窍门所在。另外，表头用亮度差距较少的渐变色可以使设计更有立体感。如果将表头与表内的颜色对比度加大、表内的配色对比度减小，则会有更现代感的印象。

	東京	大阪	福岡
2010	1203	3987	7652
2011	2371	3427	2547
2012	876	1430	2319
2013	12871	12361	9641
2014	1280	12375	2765

整体用无彩色、并使用较细的线框，能够给人以信赖感、安心感的印象。

□ 王道设计②

整体为无彩色，而表头使用色调鲜艳的颜色，在视觉上会非常醒目，能够成为版面的一个亮点。

表头的颜色如果能从版面其他地方的颜色中进行选择，就可以让整个版面协调起来。

	東京	大阪	福岡
2010▶	1203	3987	7652
2011▶	2371	3427	2547
2012▶	876	1430	2319
2013▶	12871	12361	9641
2014▶	1280	12375	2765

在表头使用纯度较高的鲜艳颜色，能增加表格的存在感。

□ 尝试做做流行风

将项目名称做成台词气泡的造型，可以弱化四方形框起来的生硬印象，能给人清爽、愉快的形象。但这个处理不适合需要信赖感、安心感的版面，相对适用于流行、轻松的版面。

	東京	大阪	福岡
2010▶	1203	3987	7652
2011▶	2371	3427	2547
2012▶	876	1430	2319
2013▶	12871	12361	9641
2014▶	1280	12375	2765

改变项目名称的造型后，在严格保持表格造型的同时极大改变设计的感觉。

取消表头的极简设计

取消表头之后能给人清爽的感觉。右图中的项目只有五行，即使没有表头，信息也能够被正确识别。

另外，如果表格行数很多，表头信息就会变得很重要，因此原则上还是要加上表头的。

	東京	大阪	福岡
2011	1203	3987	7652
2012	2371	3427	2547
2013	876	1430	2319
2014	12871	12361	9641
2015	1280	12375	2765

表头的造型改成了简洁设计之后，表格也变得清爽。

强调横向关系

将竖线删除，按行涂成不同颜色，可以强调横向的流程。但是，为了不破坏每列的关联性，应该将行高设置得小一些。

	東京	大阪	福岡
2011	1203	3987	7652
2012	2371	3427	2547
2013	876	1430	2319
2014	12871	12361	9641
2015	1280	12375	2765

按行涂成不同颜色强调横向的关系。上图中的设置是为了更好地比较每年的数字。

强调纵向关系

按列涂成不同颜色，可以强调纵向的流程。右图中由于要分别强调“东京”、“大阪”和“福冈”的各个项目，纵轴方向关系得到了加强。

	東京	大阪	福岡
2011	1203	3987	7652
2012	2371	3427	2547
2013	876	1430	2319
2014	12871	12361	9641
2015	1280	12375	2765

按列涂成不同颜色强调纵向的关系。上图中的设置可以更方便地比较每个城市的数字。

再来一点“专栏”!

表格的基本也是“对齐”

“设计的基本是对齐”——这一点也适用于表格的设计。在表格设计中，表内的各个地方都要根据数据的内容来对齐。

	北海道	東北
A商品	45	89
B商品	120	56.5
C商品	23	67.25
D商品	3400	78

表格中的数值右对齐（最小数）是最基本的做法，但在小数位数不同时，小数点对齐会更易读。

08

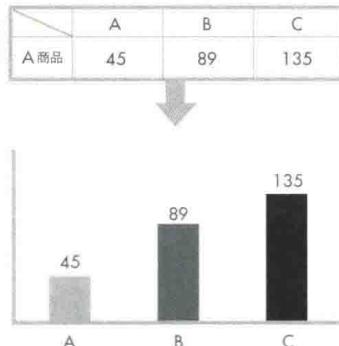
统计图的制作方法

统计图是各种信息图中诉求性最强的图片之一，在要表达统计数据的数量、推移、比例、增减等情况下经常使用。

统计图的种类

统计图是指将数据的推移视觉化，将数值、量等的变化更直观易懂地做成图示而形成的图表。统计图有各种各样的种类，各自有其擅长的数据形式。因此，在制作统计图时，要根据统计数据的内容、目的、需要表达信息的种类等，来决定使用哪种统计图。

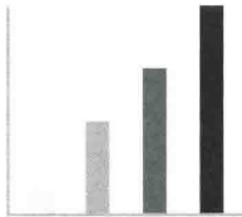
如果选择了不符合数据形式的统计图，不仅达不到目的，还会给人们错误的认识，需要注意。

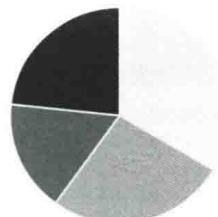
将数据的推移进行视觉化之后，可以更直观地理解内容。

① 主要统计图的种类

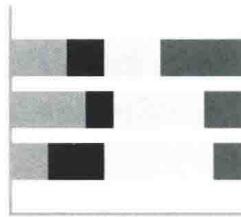
柱状图

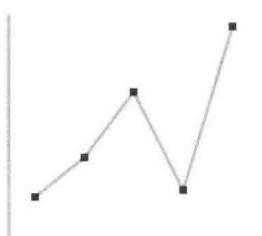
扇形图

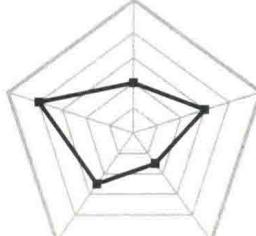
条形图

折线图

雷达图

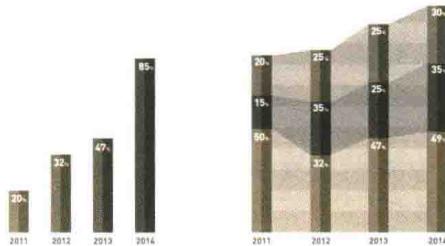

柱状图

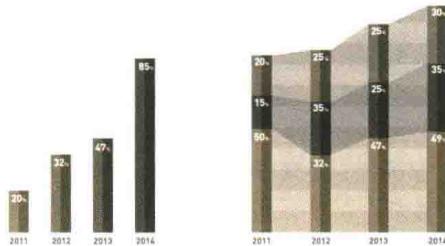
柱状图是一种用柱形的高低来表示数据状态的统计图。

在纵轴上设置需要比较的数据量，在横轴上设置比较的项目，如国家、商品、年度、时间等（设置年度、时间等情况可以明确推移过程）。柱状图大致可以分为“柱状图”、“叠加柱状图”两类。

柱状图

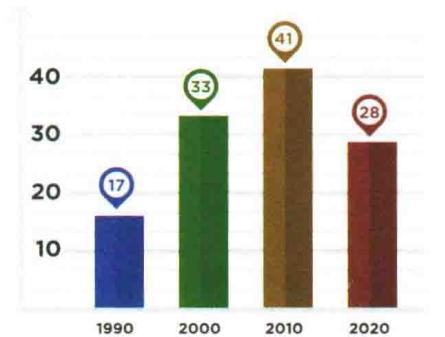
叠加柱状图

柱状图的设计要点

柱状图的排列方式并没有统一的标准答案，一般来说，要比较数据大小时，从数值大的开始，或者从数值小的开始依次排列就更容易进行比较。

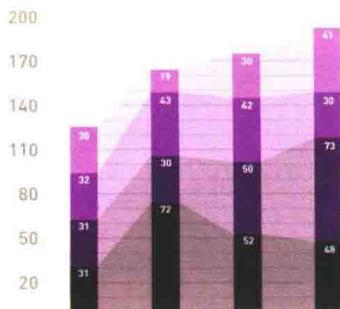
另外，如果是各个省市自治区的数据，可以从由北向南的顺序排列省市自治区的名称；而有年、月这样的时间轴则可以按照时间顺序排列等。绘制的顺序具有某种意义，整个图对于人们来说就会更易懂。

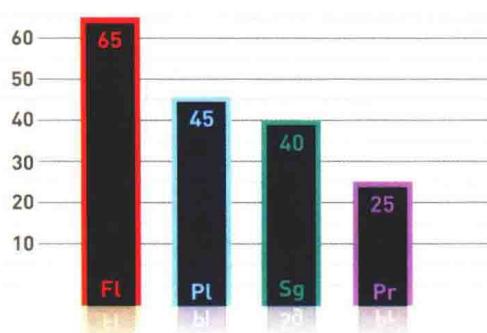
在排列数据时，顺序也要有意义。上图中是按照年代顺序进行数据排列的。

各种各样的柱状图

下面介绍一些具有特征的柱状图设计。以这些图为基础，可以按照自己的目的制作柱状图。

这是一个叠加柱状图的范例，这个统计图的关键在于配色。数据项目很多，如果各自用不同色相的颜色，容易给人凌乱的印象，用同色系统一起来，也更容易协调。

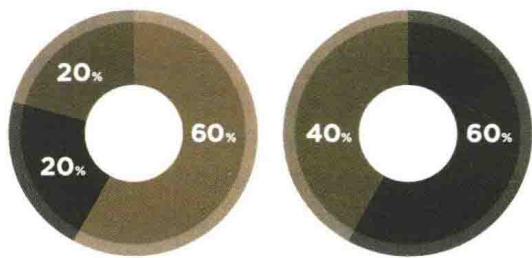

这是一个将应用软件使用推移情况用柱状图表现的范例。每个柱子的设计上与应用软件的图标相链接，在视觉上也容易辨认。另外，还能给人愉快的印象。

◎ 扇形图

扇形图是指将一个圆分割之后表示数据比例的一种统计图，适合用来表示所占整体构成比例的情况。

一般来说，数据要从时钟12点的位置开始按顺时针、从大到小的顺序排列。数字过于零碎时，经常在最后合起来用作“其他”来表示。

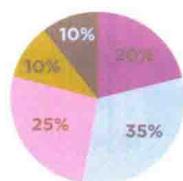
□ 扇形图的设计要点

扇形图的设计要点是配色。由于各种颜色相邻，随配色的不同，或难以分辨，或清晰易认。

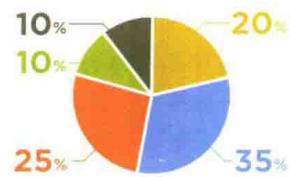
而且，很多时候会将数据放到图内，如果空间不够，一般会使用“引用线”拉到图外进行标注。此时应尽量统一引用线的角度、文字的位置、数字的间隔。

另外，扇形图中如果有需要特别强调的项目，可以将其单独进行立体处理，或者从圆中切开、区别开来放置。

× 边界难以辨认

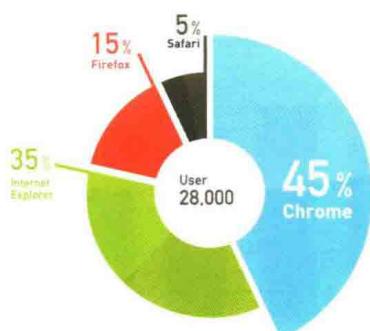
○ 加入线段后调整配色

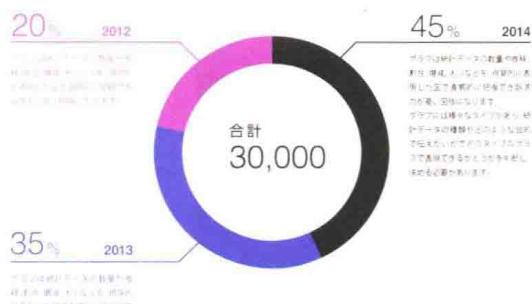
左图中相邻的颜色差异过小，导致边界难以辨认。右图中，在统一整体色调的同时，加大了色相差，而且加入了白色线条，信息的辨识度得到了提高。另外，如上图那样图表较小，无法充分地保证记录数字空间时，可以使用引出线。

各种各样的扇形图

下面介绍一些具有特征的扇形图设计。以这些图为基础，可以按照自己的目的制作扇形图。

图中将需要强调的部分从圆中拉出。虽然圆形本身的状态被破坏掉了，但视觉上却更有趣，能够吸引人们的注意。

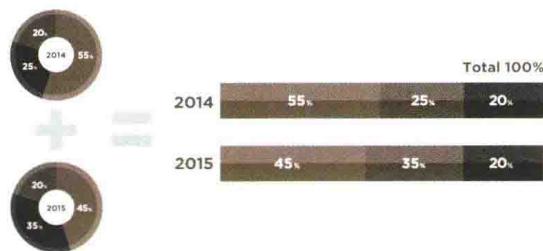

圆心处用大字写上合计数目，各项数据和补充信息放到图表的外侧。这样的设计可以使各个信息的关系在视觉上更容易传达出来。

◎ 条形图

条形图是指在长度一致的长条内表示各个项目比率的统计图，适合于比例、比较相互关系的场合使用。

从展示构成比例的角度来说，条形图和扇形图的作用相同，但是条形图可以将长条形并排表示年度的推移变化等。

□ 条形图的设计要点

条形图设计的要点在于条状的长度全部一致这一点上，另外，相同项目的颜色也要全部统一起来。

由于条形图的所有长条的长度都一样，从形状来说未免有些单调。因此，设计的时候需要用心，可以区别使用同色系的色彩将设计协调起来，或者将需要强调的部分使用不同色调的颜色进行差异化等。加一些渐变色和不同质地的底纹等也会很有效果。

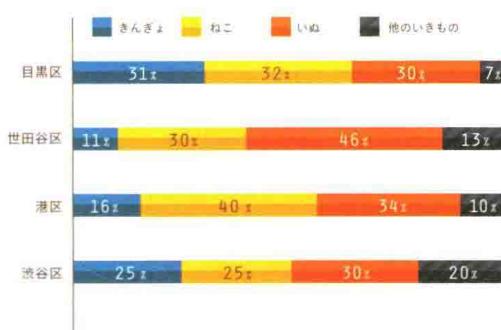
采用同色系的配色可以相互协调，重点是要让边界线显得清晰，要明确相邻色块的对比度。

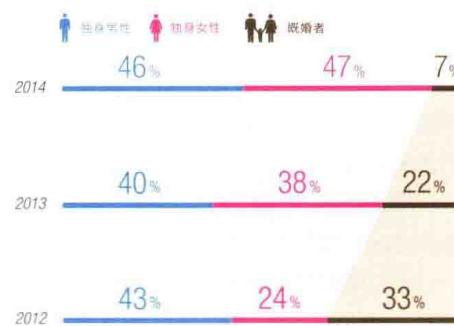
如果有需要强调的部分，使用色调不同的颜色也是一个很有效的方法。

各种各样的条形图

下面介绍一些具有特征的条形图设计。以这些图为基础，可以按照自己的目的制作条形图。

即便是容易显得单调的条形图，在条形的粗细、颜色、配色上多下工夫，也能制作出带有愉悦印象的设计。上图中的条形较细，而且在里面加入了淡淡的质地底纹。

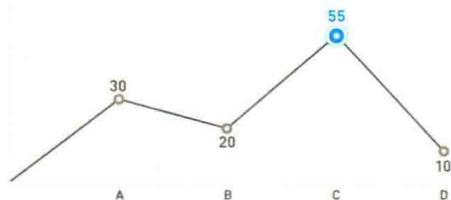

将同一项目、不同年代连接起来，可以明确地显示出数据的推移变化。将条形变细、色块变淡，最后的效果非常清爽。将数字放大强调突出也是一个重点。

◎ 折线图

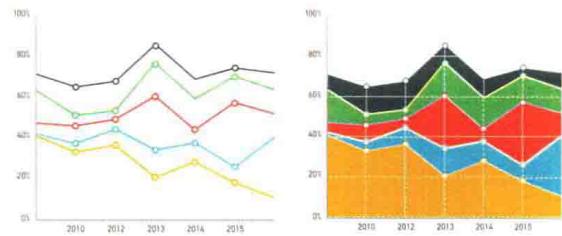
折线图是指将数值点用线段连接而成的统计图，适合用于呈现数量增加的推移变化，例如，年度销售额、过去十年商品价格的变化等，可以将数值的变化和推移明确地呈现出来。

多数情况下一般纵轴为数值、横轴为时间轴。

□ 折线图的设计要点

折线图设计的要点是要思考如何将线段充分表现出来。在一幅折线图里，如果有多个数据，由于线段会发生重叠，难以避免地会增大辨识的难度。因此，必须在粗细、颜色上加以变化，使线段更容易区分。使用实线和虚线加以区别也是很有效的方法。另外，不仅是线段的处理，折线推移形成的面也可以按照叠加柱状图的方法进行处理。

左图：折线图适用于表现温度、成绩变化等。

右图：如果要比较量的变化，可以将折线用面表现出来。

◎ 雷达图

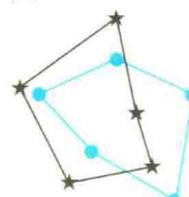
雷达图是指将多个数据放置在以中心点放射状的延长轴上，然后再连接起来的统计图，适用于呈现整体平衡、数据倾向，例如，在表现成绩、生活习惯的倾向等。

□ 雷达图的设计要点

一般来说，雷达图的数据越向外越好。因此，如果将成绩制作成雷达图时，应该把外侧设置为100分，中心设置为0分。

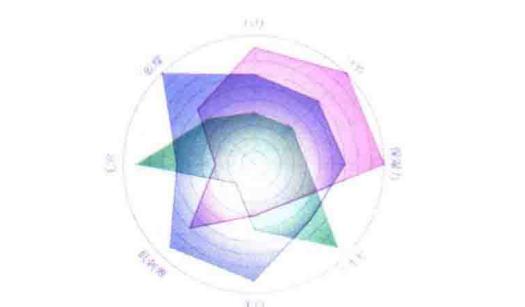
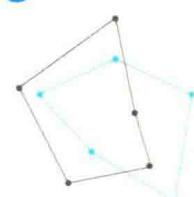
设计制作雷达图的要点是“数值点”及其连接的“线段”。通常“数值点”会稍微小一点儿，如果放入过于精细的图标，数值的位置就难以辨认，这需要特别注意。另外，比较对象较多时，应该将实线和虚线分开使用，切实加以区别。

× 数据点过大

左图中“数值点”过大，难以辨认各个点指的是什么地方。

○ 调整数据点的大小

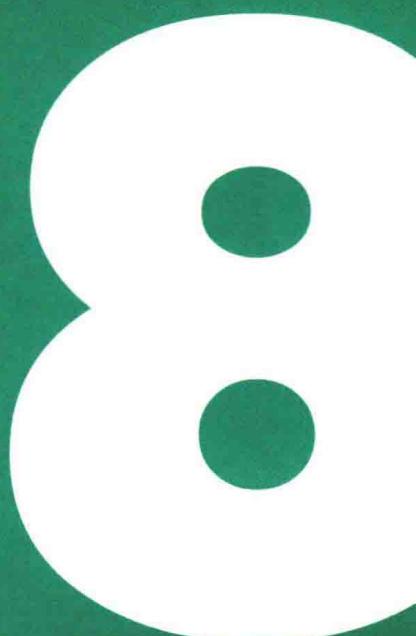
在重叠部分使用浅色也不会显得过于繁重而影响辨识度。适用于将量的比例视觉化表现出来的场合。

Chapter

实战练习

把头脑中的印象具体呈现出来的实用设计技巧

在前面几章中单独讲解了设计的基本规则，在本章里将把这些规则组合起来，讲解设计一个整体版面的方法。设计的方向性根据作品的用途和目的会有很大的不同，在这里按照不同的设计风格，针对修改前后（“Before”和“After”）的具体例子进行比较和说明。

01

清爽易读的设计

在制作新闻稿件、演示材料等以“特定的信息准确传达”为目的的版面时，整体效果要清爽、易读。

作品案例：A4尺寸，新闻稿

- ▶ 文字难以阅读
- ▶ 对齐的标准不明确
- ▶ 整体印象过于拥挤

对于正文这样需要人们认真阅读的文章，应该避免使用“粗字体”和“展示字体”这种装饰性文字。另外，字号过小或者过大都会导致阅读困难。

**しもめオリジナル「しもめビール」が解禁。
飲食店にて発売します。**

2013年7月10日にしもめオリジナルビールである「しもめビール」が新発売されます。しもめビール、商店街や某種場所を超えてしもめを盛り上げていくイベントを発案・実行していく、有志による組合プロジェクト「しもめ・ワクワク・プロジェクト」が中心となって企画・開発しました。「しもめで乾杯」という合言葉もど、ご乾杯によりしもめで人型がり、和やかな時間を演出して、しもめを盛り上げていくことがしもめビール目的です。

特徴は、軽やか香り、フルーティーな口当たり(喉にはじけるホップ臭やかな苦味で、食欲を刺激する味わい)に仕上がりました。ビールとして個性を保ちながら、幅広い料理とも相性が良いのが特徴です。

しもめを想起させるラベルデザイン他、アートワーク・レクショナルを担当した建築家・デザイナーはじける塔本氏、首掛けタグセナにちなんで短曲をイメージしました。

現時点での取り扱い店舗、しもめ界隈次第飲食店となりますが、取扱店舗まだ増える予定です。

(株)ワカル・ワクワク・プロジェクト
新潟市西区川上町6番地 電話025-468-0111
E-mail: wak-wak@wak-wak.jp

2013年7月10日発表

放大字号引人注目也是方法之一，但是像本案例这样毫无间隙、无孔不入的排版，会令人们觉得拥挤不堪。

与正文相比重要性较低的文字，没有必要像本案例这样放大使用。应该根据刊载信息的优先顺序，进行适当的强弱变化。另外，居中对齐会使对齐标准过于模糊，应该尽量避免使用。

缺点！

- ☑ 为了使标题文字更加醒目而加粗放大摆放，但也因此会导致阅读困难。在版面中进行强弱对比很重要，但更重要的是要保持平衡。同样，正文也不适合使用这样的字体和字号，将会难以阅读。
- ☑ 整体来看，各个要素的“对齐标准”都不明确，整体给人一种拥挤的印象。

- 添加线条将整体拉紧
- 用醒目的广告词吸引人们
- 针对字体、分栏下功夫，设计出易读的文本

Drink news 2015年7月5日発售

解禁。

しもめオリジナル「しもめビール」が解禁。
飲食店にて発売します。

2013年7月10日にしもめオリジナルビールである「しもめビール」が新発売されます。しもめビール、商店街や商業施設を越えてしもめを盛り上げていくイベントを免案・実行していく。有志による地元プロジェクト「しもめ・ワクワク・プロジェクト」が中心となって企画・開発しました。「しもめで乾杯」という合言葉とともに乾杯によりしもめで人聚り、和やかな時間を演出して、しもめを盛り上げていこうことがしもめビール目的です。

味特徴は、軽やか香り、フルーティーな口当たり後にはじけるホップ爽やかな苦みで、食欲を刺激する味わいに仕上がりました。ビールとして個性を保ちながら、確実に料理とともに相性が良いのが特徴です。

しもめを想起させるラベルデザイン。アートディレクショ

お問い合わせ先
シモメ・ワクワク・プロジェクト（事務局）
東京めぐろビール屋さん 電話00-1234-567
メール info@pontic.com
担当：坂本（さかもと）

在版面的上下添加线条，整体就能显得更紧凑。

商品图像展示的部分和文章阅读的部分明确地区分开，给人清爽的印象。版面产生了对比，整体效果也更漂亮。

需要仔细阅读的文章，使用了易读性高的细体字，行长太长时可以分成两栏，就会提升易读性。

重要性低的文章用小字整理出来，用左对齐能明确对齐的标准，更易于阅读，整体效果也更漂亮。

另外一例

Drink news 2015年7月5日発售

しもめオリジナル「しもめビール」が解禁。
飲食店にて発売します。

2013年7月10日にしもめオリジナルビールである「しもめビール」が新発売されます。しもめビール、商店街や商業施設を越えてしもめを盛り上げていくイベントを免案・実行していく。有志による地元プロジェクト「しもめ・ワクワク・プロジェクト」が中心となって企画・開発しました。「しもめで乾杯」という合言葉とともに乾杯によりしもめで人聚り、和やかな時間を演出して、しもめを盛り上げていこうことがしもめビール目的です。

味特徴は、軽やか香り、フルーティーな口当たり後にはじけるホップ爽やかな苦みで、食欲を刺激する味わいに仕上がりました。ビールとして個性を保ちながら、確実に料理とともに相性が良いのが特徴です。

しもめを想起させるラベルデザイン。アートディレクショ

修改要点！

- 将重点放在标题中“解禁”这两个字上，将其作为重点广告词。这是在版面中增大强弱对比最有效的方法之一。
- 标题的颜色改成了和商品图像搭配更和谐的颜色。
- 为了让版面更紧凑，上部和下部都增加了线条。
- 对正文的字体、字号、栏数等都进行了修改，增强了易读性。
- 右边的案例中没有使用重点广告语。标题的四周留出宽大的留白，即使没有重点广告语，也能做出十分有魅力的版面。

设计的基本规划

基本设计：页边距 15mm / 使用字体：日文：冬青明朝体、西文：DIN

相关项目：对齐 ▶ p.34 / 对比度 ▶ p.40 / 跳跃率 ▶ p.42 / 阅读用文字 ▶ p.122 / 展示用文字 ▶ p.122 / 字体家族 ▶ p.113

CHECK

利用留白进行强调的方法

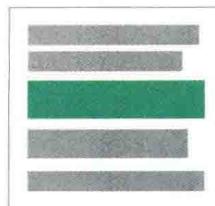
要强调大小标题时，不能单纯放大字体，要考虑到与周边的关系。

例如，文字周边没有足够的留白时，无论文字放得多大，最后的效果只能是会显得更加局促，而不会让人觉得醒目。

反过来，如果有足够的留白，不用太大的文字也能显得相当醒目。

因此，是否“醒目”，是由与周边的相对关系决定的。

× 没有留白时

左图：需要强调部分的周边没有足够留白，文字放再大也不会显得醒目。

○ 有留白时

右图：需要强调部分的周边有足够的留白，较小的文字也很醒目。

设计要点

Point 1

选择字体

要制作清爽易读的版面，应该避免使用展示字体那样富有个性、难以阅读的字体。

为了营造清爽的印象，推荐使用**字体家族**。根据大标题、小标题、正文等版面的功能分别选择不同字体**粗细**和**大小**时，使用字体家族在保证整体感的同时，又能确保抑扬强弱的对比。

× しもめオリジナル

字体家族 - Ryumin

しもめオリジナル
しもめオリジナル
しもめオリジナル
しもめオリジナル

字体家族 - KoburinaGothic

しもめオリジナル
しもめオリジナル
しもめオリジナル

Point 3

对比度

明确区分需要展现的照片、大标题部分和需要阅读的正文、咨询地址部分，在版面上做出必要的对比度，可以给人清爽的印象，增加设计的魅力。

Point 2

易读的文章

需要人们认真阅读的文章，应该使用**较细的字体**，否则，使用粗体会加大阅读难度。过大或者过小的字号都会破坏易读性，要根据版心尺寸和用途设置合适的字号。

与此同时，还要考虑行长（一行的字数）。如果是A4纸，通栏排版则会导致行长过长，难以阅读，可以分为两栏或者三栏。

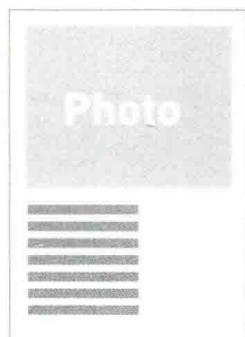
易读性低

2013年7月7日にしもめオリジナルビールである『しもめビール』が新発売されます。しもめビールは、商店街や業種の垣根を越えてしもめの未来を盛り上げていくイベント

易读性高

2013年7月7日にしもめオリジナルビールである『しもめビール』が新発売されます。しもめビールは、商店街や業種の垣根を越えてしもめの未来を盛り上げていくイベントを発案・実行していく、有志による総合プロジェクト『シ

将展示的部分和阅读的部分进行对比，增大强弱对比，这种排版方法可以在各种各样的情况下使用。

02

诚实可信的设计

在设计制作中，很多时候并不需要吸引眼球，而是追求诚实可信。

作品案例：A4尺寸，企划书封面

BEFORE

- ▶ 照片尺寸参差不齐
- ▶ 西文、数字套用日文字体
- ▶ 居中对齐与右对齐混合存在

在同一个版面上居中对齐和右对齐
混合存在，难以阅读。

照片尺寸参差不齐，摆放位置毫无规律，无法
向人们传达设计意图。

标题文字同时有西文和日文存在，西文部分又使用了日文字体，而且没有任何调整，导致字距不均。

数字使用了日文字体，效果大打折扣。外围的
圈还进行了强制变形，导致形状扭曲。

缺点！

- 标题文字居中对齐，导致能摆放其他要素的空间变少。结果无法在足够的空间放下四张照片，造成了“见缝插针、随意摆放”这样毫无设计意图的版式。
- 照片的尺寸不一致，而且摆放位置也没对齐，削弱了照片之间的关联性。
- 标题等需要突出的文字要素里同时出现西文和日文，但是却全部采用了日文字体，效果并不出彩。

- 将照片的大小统一，并更换顺序显得更有故事性。
- 加大文字的跳跃率，让标题变得更醒目
- 整体统一为左对齐

标题文字增强比原来更小，但是由于增强了文字的跳跃率，显得相当醒目。

日文采用日文字体，西文采用西文字体。

文字要素统一改成左对齐，提升了易读性。

统一照片大小和摆放位置，加大了照片之间的关系，使其具有故事性。

另外一例

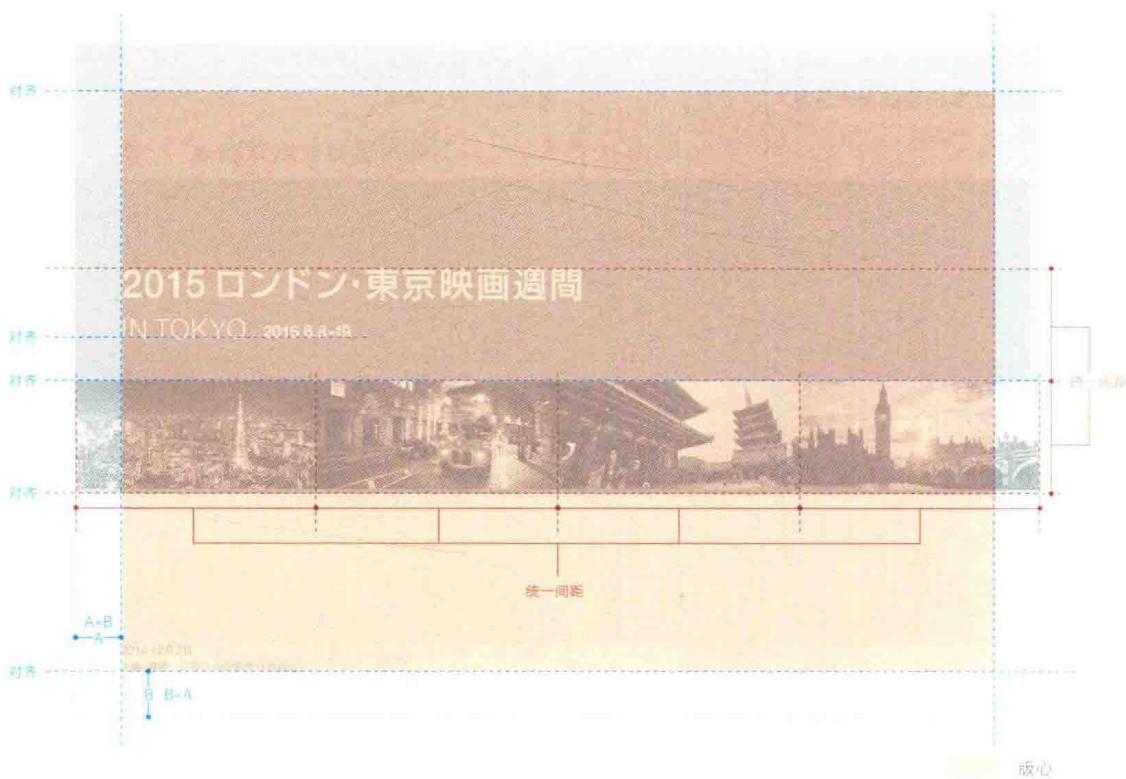
修改
要点！

- ☒ 统一照片的大小，而且摆放位置富有规律性。仅此一改就可以让版面产生故事性。此例为横排，也可以改成像电影胶片那样的设计。
- ☒ 日文字体中也有西文字符，但是效果不太好，西文尽量采用西文字体。
- ☒ 中间对齐、右对齐等，根据不同的使用方法也会是很有效的摆放方法，但是难度较大，搭配不当会使可读性大打折扣。因此在上图中将版面整体改成了左对齐。

设计的基本规划

基本规划：页边距10mm / 使用字体：日语：Shin-Go 西文：Helvetica

相关项目：三分法则▶ p.64 / 跳跃率▶ p.42 / 对齐▶ p.34 / 展示文字▶ p.122

CHECK

用三分法则切分版面

本次的作品案例中，按照“三分法则”对版面进行了切分。版面切分会对设计造成很大的影响，因此在规划的阶段就要认真考虑。

用三分法则切分版面后，可以将两份空间合起来当作一份来使用，这样能够在版面中营造稳定、安心的效果。

将版面三等分，沿切分线放置标题和照片。

设计要点

Point 1

文字设计

为了使标题更醒目，先将数字、西文都用西文字体设定好，并对文字整体调整。只要把控好这些基本点，稍微调整一下字号和字体粗细就能和其他文字要素区别开。

2015ロンドン・東京映画週間 IN TOKYO

2015.6.8~19

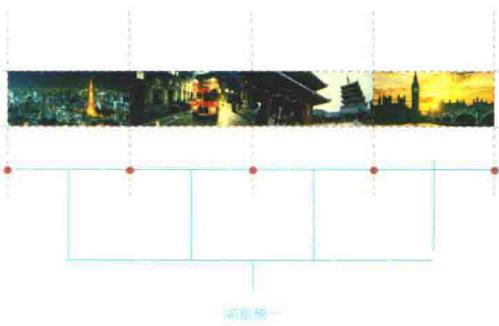
2015 ロンドン・東京映画週間 IN TOKYO 2015.6.8~19

标题等要醒目的地方，可以根据实际效果调整字距。另外，混杂西文、数字时，要使用西文字体与日文搭配。

Point 3

照片大小和位置

放置功能和重要性相同的多张照片时，**将大小、位置统一起来再摆放**，可以给人们一种整齐的印象。把照片横排铺开，可以营造类似电影胶片一样的氛围。

统一成同样大小并排摆放，版面更有稳定性。

Point 2

对齐

原来的设计里混杂着居中对齐与右对齐，设计的意图不明确。修改之后，所有的文字要素都统一改为左对齐。这个修改使左右留白不均等，使版面产生了适度的紧张感。

居中对齐和右对齐混杂

统一成左对齐

在对齐标准不明确的状态下，无法向人们传达设计者的意图，给人一种乱糟糟的感觉。按照一定的法则设计版面，才能给人以诚实信赖感。

Point 4

配色

以蓝色为基调的配色，可以突出信赖感和安定感。制服式西装那样的**深蓝**给人一种理智、硬朗的印象。这次将版面的上半部全部涂成蓝色，纸面的重心移到了上方，展现了一种紧凑的感觉。

给人一种以信赖感的配色范例，常用于学校、人力资源、金融等需要给人信赖感的场合。

深蓝色系的配色给人以理智、强硬的印象。但是如果只有深色调会显得过于死板，所以适当添加一个饱和度高的主色调可以缓解死板的印象。

03

女性、典雅的设计

典雅还是低俗，是靠装饰的用法、字体的选择和留白的用法决定的。

作品案例：A4尺寸，服务菜单

BEFORE

- ▶ 使用色彩的数量太多
- ▶ 字体的印象和设计的感觉不一致
- ▶ 质地纹理、装饰的用法过于含糊不清

质地纹理和装饰的用法过于含糊不清，
和设计不协调。

字体的印象和设计
的感觉不协调。

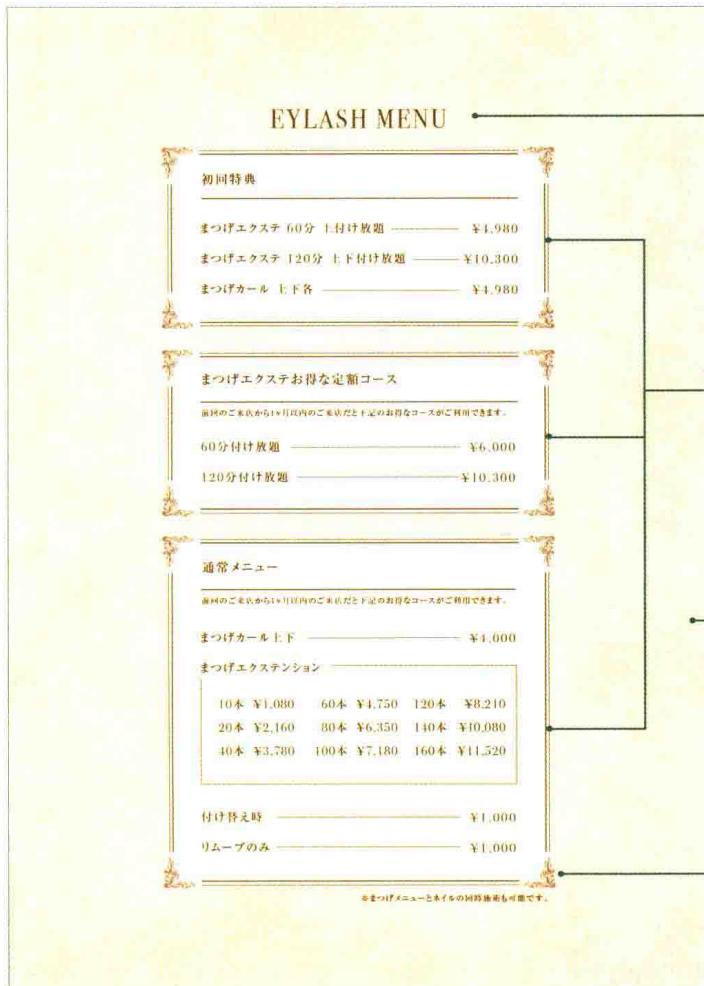
由于文本采用了居
中对齐，对齐标准
不明确，整体感觉
涣散。菜单和费用
也难以辨别。

缺点！

- 使用色彩的数量太多，最后的效果缺乏整体感。如果要体现优雅、高级的感觉，要更严格地控制色彩数量，这一点非常重要。
- 上图所使用的字体，与本次作品要体现“女性”和“优雅”的目的不匹配。字体必须要按照设计的用途和目的选用。
- 质地纹理、装饰元素本身具有高级感，但是由于搭配不当，没有达到预期的效果。
- 由于菜单内容是居中对齐，乍一看似乎很有稳定感，但是仔细一看就会发现易读性非常差。

- ▶ 控制色彩数量，体现出版面的高级感
- ▶ 选择符合作品定位的字体
- ▶ 不过分装饰

更换成符合本次作品具有“典雅”和“高级感”的字体。

菜单中的内容左对齐、费用右对齐，保证菜单的易读性。内容和费用中间加上连线，易于辨认。

将页边距设置得大一些，展现出一种宽阔的效果。

控制质地纹理和装饰的使用。对细节的追求也是展现高级感的一个重要方法。

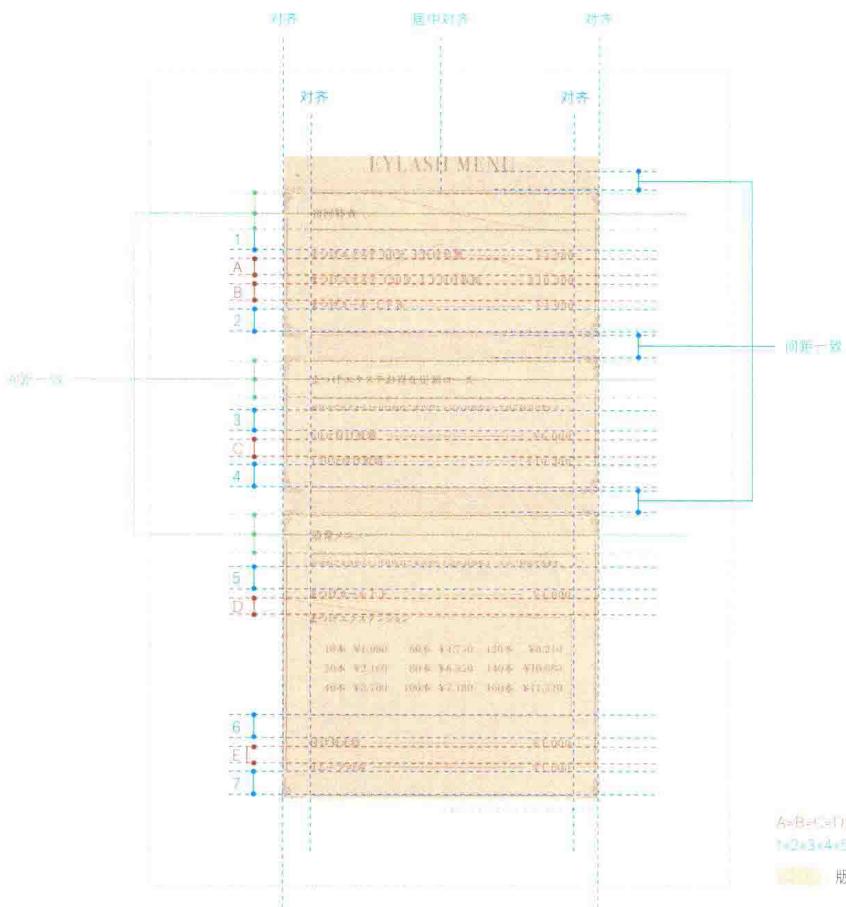
**修改
要点！**

- ☑ 如果想给人们展现女性的、优雅的、而且偏古典的印象，要用版面展现这样的效果，就要多讲究配色，而质地纹理和装饰只能作为设计的亮点有限制地使用。
- ☑ 要制作具有高级感的版面，在版式规划时需要把页边距设置得稍微大一些。页边距大了，留白必然增多，更能够制造出一种沉着稳定的氛围。

设计的基本规划

基本规划：页边距 30mm（较宽）/ 使用字体：日语：Ryumin 西文：Bodoni

相关项目：对称法 ▶ p.58 / 重复 ▶ p.46 / 对齐 ▶ p.34 / 群组化 ▶ p.30 / 跳跃率 ▶ p.42 / 字体的形象 ▶ p.106

CHECK

将金额、相关数值显得清晰易读的窍门

菜单中的金额、每个项目的相关数值等信息要认真设计，以便让人们能更容易地辨识。只顾装饰效果而忽略了重点，这是本末倒置的做法。

数值设计中最基本的设置是右对齐。右对齐后，数值的最小位就能对齐，容易辨认数值的差距。本案例中将金额右对齐、菜单内容左对齐的设置使信息内容一目了然。

另外，数字要设置成西文字体。

通常メニュー	
前回のご来店から1ヶ月以内のご来店だと下記のお得なコースがご利用できます。	
まつげカール 上下	¥4,000
まつげエクステンション	
10本	¥1,080
20本	¥2,160
40本	¥3,780
60本	¥4,750
80本	¥6,350
100本	¥7,180
120本	¥8,210
140本	¥10,080
160本	¥11,520
付け替え料	¥1,000

左对齐

右对齐

居中

设计的要点

Point 1

选择字体

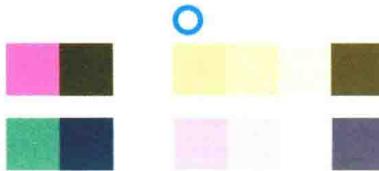
要展现女性的、优雅的形象，推荐使用较细的宋体。另外，要降低文字的跳跃率，以体现女性恬静沉稳的印象。

Point 3

优雅的配色

要体现优雅的氛围，应该控制色彩的使用数量，使用对比度较小的同色系颜色。使用稍微暗一些、偏黄的颜色，可以让人感到温暖和历史的厚重，给人更古典的印象。

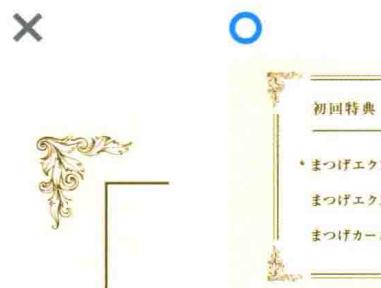
使用较暗的颜色能给人带来深度、更古典的印象。

Point 2

装饰素材的使用方法

在使用装饰元素时，要事先决定其在版面上的功能，这一点非常重要，不能看到有空白就随意添加。

另外，在背景中用纹理整体平铺，可以做出类似带有花纹的纸张一样的效果。

漫无目的地使用质地纹理和装饰素材是无法得到比较好的效果的。应该事先认真考虑其功能，然后再选择使用。

Point 4

页边距的设定

要强调高级感、优雅感时，可以把版心做窄，**页边距（留白）**放宽。页边距放大之后，版面就能给人舒缓、优雅的印象。

版心率高

版心率低

版心 边距

04

活泼流行的设计

设计一个活泼流行的版面的要点是使用颜色的数量和字体的选择。

作品案例：A4尺寸，商品介绍传单

BEFORE

- ▶ 标题文字过度设计
- ▶ 照片的用法和设计不匹配
- ▶ 使用的色彩数量过多，色调不一致

由于标题文字过度设计，易读性过低，看起来也不美观。

商品说明的段落对齐方式不统一。照片尺寸也各不相同，缺乏统一感。

照片的使用方法（四方版）与设计不协调。

使用的色彩数量过多，色调也不一致，给人非常凌乱的印象。

缺点！

- 为了给人流行的印象使用了大量色彩，但各种色彩的色调不一致，使整个设计不协调。
- 标题用了描边文字来体现流行的氛围，但是装饰过度，破坏了文字的易读性，没有起到标题文字的作用。
- 商品照片采用的是四方版，这个用法与整体设计不匹配。被拍摄物体的大小也不一致。
- 在版面上起到同样作用“商品说明”的文字设计（文字颜色、段落对齐等），随着商品的不同而不同，无法让人觉得是具有同样作用的要素。

- ▶ 简化标题文字的设计
- ▶ 将商品图像抠出
- ▶ 增强饱和度高、用统一或类似色调搭配

将标题文字改为简单的描边文字，并稍微放大，使标题容易辨识。

将整个版面里商品说明文字的设计进行了统一，左对齐的设置也提高了易读性。

把商品照片改为抠图版，这种方法容易给人活泼、流行的印象。

将英文图标化，形成设计上的亮点。

只要使用的色调统一，增加色彩数量也不易破坏整体的协调性。色彩数量越多，越能给人活泼、流行的印象。

要传达流行的感觉时，像例这样使用抠图版，用裁切的处理方式也是一个非常有效的技法。

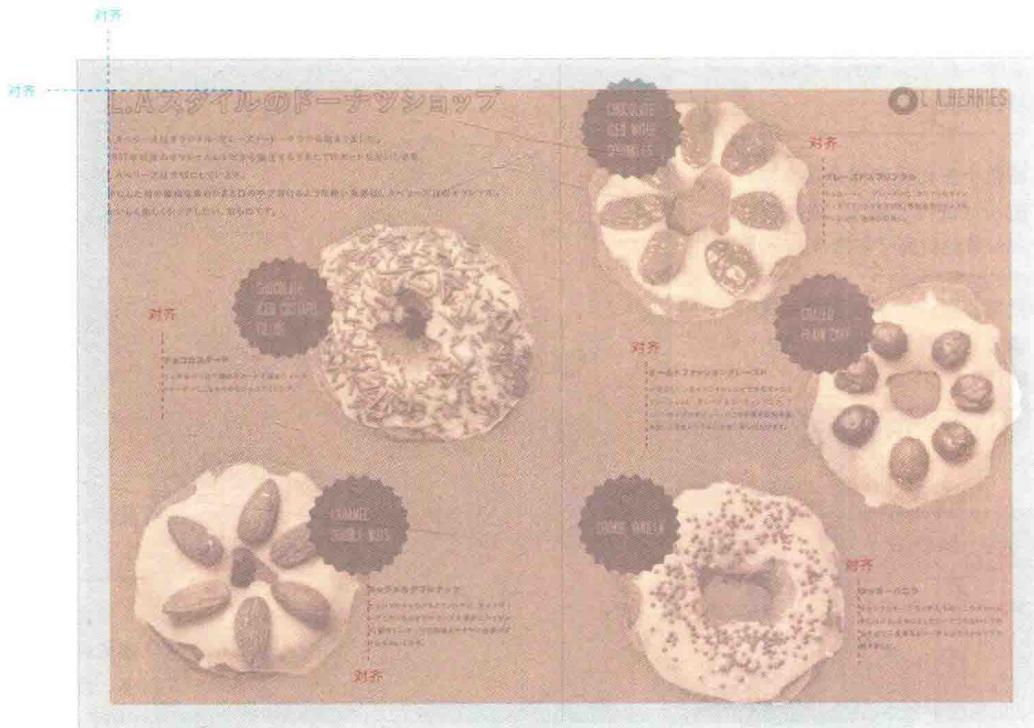
修改要点！

- 饱和度高或者类似色调的色彩组合到一起，可以在表现活泼、流行氛围的同时保证版面的协调。
- 统一色调后，增加色彩数量也不会破坏整体的协调性，反而可以突出热闹的感觉。
- 上图的两个案例中，改变了原来图像的抠图方法。沿商品轮廓抠图的方法是通常做法，而像下方那样稍微粗略地抠图也很有效果。

设计的基本规划

基本规划：页边距13mm / 使用字体：日语：Shin-Gō, KoburinaGothic / 西文：Tall Dark And Handsome Condensed

相关项目：重复▶p.46 / 图标化▶p.122 / 抠图▶p.72 / 展示用文字▶p.122 / 配色、色调▶p.90

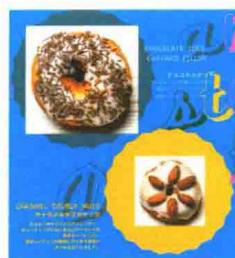
版心

CHECK

同等重要的要素应采用同样的设计

一个版面里要排列多个并列要素时，原则上要将所有的要素都做成同样的设计。通过对同一设计方法的重复，可以向人们传达“这些要素的重要程度是一样的，“这些是并列关系”的信息。不仅是版式，字体、文字排版、照片尺寸等所有要素都要统一。

× 没有统一感

○ 有统一感

虽然版面里要素的重要程度相同，像左图这样分别采用不同的设计是无法向人们传达设计意图的。

设计要点

Point 1

照片的加工

要突出活泼、流行的印象，抠图版照片比起四角版更为合适。**抠图版**可以给人们带来活泼愉快的效果，还可以增加版式的自由度。

四角版

抠图版

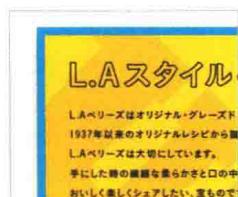

抠图版照片比四角版更能给人活泼的印象。故意将照片进行粗略的剪裁，或者追加阴影效果，以造成版面深度差，可以成为设计的一个亮点。

Point 3

文字的加工

文字加工过度、把长篇文章加粗等做法都会破坏易读性，而且也不美观。只要和其他要素有适当的差别，简单处理也能使其足够醒目。**另外，不要随意添加装饰。**

最好不要对文字进行加工，直接采用简洁的设计即可。虽然看起来很简单，但通过调整字号和留白也足够让其变得醒目。

Point 2

字体选择

给人活泼印象的设计，**适用较粗的黑体或者无衬线体**。例如，标题用较粗的黑体，导语部分可以用比标题略细一些的黑体。

L.Aスタイルの

L.Aベリーズはオリジナル・グレーズド・ドーナツ
1937年以来のオリジナルレシピから誕生する
L.Aベリーズは大切にしています。

标题采用较粗的黑体和无衬线体，可以体现活泼、流行的形象，而宋体、衬线体就没有这种效果。

Point 4

流行的配色

要制作流行印象的版面应该使用**饱和度高的颜色**。饱和度低的颜色是无法体现热闹感和流行感的。

另外，在决定配色时，不能选择同色系色和类似色，而应该从**不同色相**中进行选择，再**将色调加以统一**。

饱和度过低

色调不统一

高饱和度、统一色调

饱和度低的颜色是无法体现热闹感和流行感的，而且即使使用饱和度高的颜色，色调不统一也无法使版面整体和谐起来。因此，饱和度要高，色调也要统一。

05 成熟女性的设计

在制作以成熟女性为目标群体的设计时，字体选择、留白的使用方法以及配色都很关键。

作品案例：A4尺寸，成熟女性为目标群体

BEFORE

- ▶ 照片扭曲
- ▶ 版面设计不充分，要素没对齐
- ▶ 段落对齐和使用的字体没有统一感

由于版面没有经过充分设计，所有要素都没有对齐，给人一种涣散的印象。

对文字进行变形处理、过度装饰，破坏了易读性。这样的处理方法不符合既有形象。

为了勉强放到版面里而将照片扭曲。

段落对齐不统一。有的居中对齐，有的左对齐，而且由于使用了很多种字体，设计缺乏统一感。

缺点！

- 不能为了勉强放到版面里而将照片扭曲，一定要保持照片的纵横比。
- 字体、背景色不符合“成熟女性的设计”这一设计诉求。
- 所有的要素都没有对齐，给人拥挤、凌乱的印象。

- ▶ 精选字体
- ▶ 在版面中保留足够的留白，增强美观效果
- ▶ 控制颜色数量，给人现代的印象

COUUPON

1,000円引き!!

— 新規お客様限定 —

ジム + スパ + エステ

3,980円

Esthetic menu

●ボディーオイルマッサージコース
●ヘッド&ショルダーコース
●フェイシャルマッサージコース

●毛穴徹底洗浄コース
●ネイルケアコース

●店内の女性専用のエスティームでございます。●お、元よりエスティーム●コース内容：日本オリジナル●エスティームの利用も可能です●料金は店舗販促用カラーチートにてお手に取らせて下さい。

Tel 031-234-5678

ESTE SPA

将要强调的信息进行图标化

控制颜色数量，保留足够的留白，给人以现代、成熟的印象。

为了突出女性的印象，使用较细的宋体。

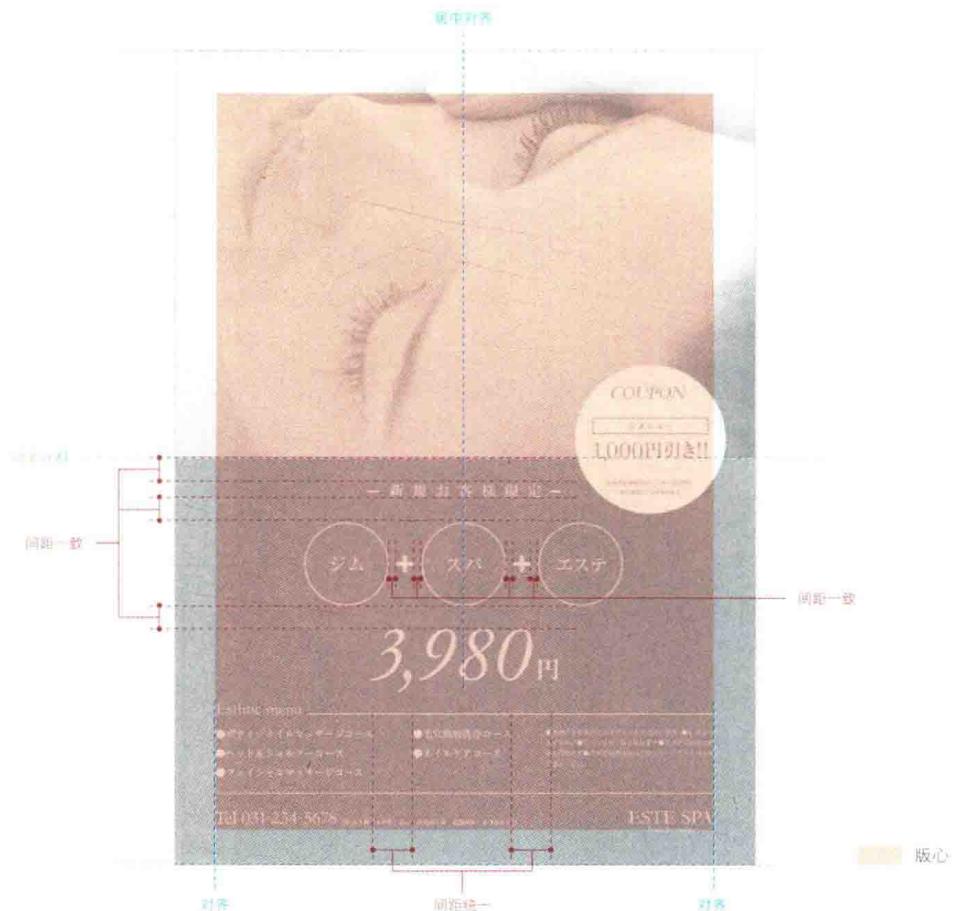
修改
要点！

- 要体现女性、细腻的感觉，适合用较细的宋体或衬线体。
- 如果有多处内容需要强调，有些地方进行字号调整，有些地方进行图标化等，不同地方采用不同的设计手法进行强调突出。但同时要注意技法用得越多反而越无法突出。
- 以“成熟女性”为目标群体时，应该使用雅致、有高级感、饱和度低的颜色。

设计的基本规划

基本规划：页边距 15mm / 使用字体：日语：Ryumin 西文：Garamond

相关项目：对齐 ▶ p.34 / 对比度 ▶ p.40 / 跳跃率 ▶ p.42 / 易于阅读的文字 ▶ p.122 / 展示文字 ▶ p.122 / 字体家族 ▶ p.113

CHECK

用配色改变版面形象

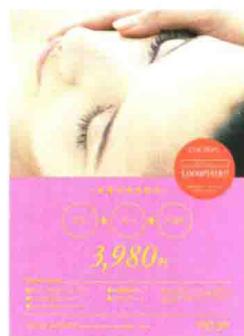
版面给人们展示的形象因配色不同而不同。因此，在决定使用颜色、配色时要对作品的目的、用途、展现的形象、主要目标群体的特征和喜好进行研究。参见本书第4章的内容，通过不断地实践选择最合适 的配色。

蓝色系的配色可以展现“透明感”，而粉色、黄色等饱和度较高的配色可以展现可爱、年轻的形象。

具有透明感的形象

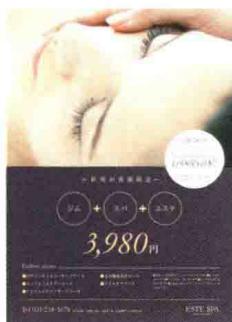
可爱、开朗的形象

设计要点

Point 1 留白

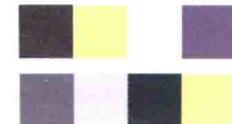
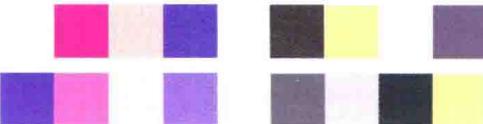
制作舒缓奢侈的空间、以成熟女性为目标的版面时，**留出较多的留白**是重点之一。如果挤入过多的要素，会给人过于局促的印象。

在版面中“空间”可以用“留白”来替换。多设定一些留白，可以展现出更多舒缓的空间。

Point 3 配色

要展现成熟女性特有的品位和优雅的形象，应该**采用较大色相差的配色，或者亮度、饱和度都比较低的配色**。采用饱和度高的配色会产生活泼、热闹的形象，很难给人成熟女性的印象。

要制作以高级感、沉稳形象成熟女性为目标的版面，饱和度较低的配色比饱和度高的配色更合适。

Point 2 字体选择

如果需要展现成熟女性形象，现代、沉稳的宋体和衬线体较为适合。笔画较细的宋体和衬线体给人优雅、沉稳的印象，可以联想到女性、奢华的形象。

Esthetic menu

3,980円

Esthetic menu

Body oil

●ボディーオイルマッサージコース

使用较细的宋体和衬线体，并控制使用字体的种类，可以使字体具有统一感。

Point 4 图标化

一个版面上有很多需要突出强调的部分时，可以将其中一些进行图标化。不能因为所有东西都要强调而将字号放大、增加颜色数量，这样会导致最后的效果越来越繁杂。

3,980円

图标化之后可以使要素更醒目。

06

雅致洗练的设计

法语里的 chic 有“高品位”和“雅致”的意思。如果要使设计展现这样的形象，应该尽量让设计的构造简洁，用较少的颜色也是一个重点。

作品案例：A4 尺寸，活动通知海报

BEFORE

- ▶ 文字变形
- ▶ 要素过于拥挤，留白太少
- ▶ 以渐变色为主，整体颜色数量较多

毫无留白地将所有要素摆放出来，整体给人局促、拥挤的感觉。

文字都被变形处理，还设定成渐变色，变得难以阅读，看起来也不美观。

由于使用的颜色数量非常多，与“雅致”的感觉相差甚远。

音符的插图给人一种单纯填充留白的感觉。算不上一种有效的使用方法。而且，此案例中的标志叠加到了音符上，一般来说标志是不能与其他形象叠加的。

缺点！

- 为了与版面配合，标题被强制变形，文字的可读性显著降低。
- 如果要展现雅致、洗练的印象，应该尽量减少颜色的数量。此案例使用如此多的颜色，给人一种乱糟糟的印象，削弱了雅致的形象。
- 为了补充空隙而摆放的音符插图与文字、标志重叠在一起。

- 限定黑白两色
- 安排适度的留白
- 减少字体数量，用字体家族进行强弱对比。

修改 要点！

- 两个案例都只限定了黑白二色，并留出了适当的留白，体现了雅致、洗练的印象。单纯减少颜色数量就可以产生如此大的改变。上图例是中央对齐，右图是左对齐的版式。要保持适度的紧张感还是保持稳定性，可根据偏好选择。
- 减少使用字体的种类，用字体家族区分强弱，同时实现了设计上的对比度和统一感。
- 右图中，将大钢琴的插图全面铺开成为吸引眼球的部分，而活动标题排列于五线谱的线上。这些处理都是设计的乐趣之一。

此案例中没有照片素材，因此通过将标志放大处理的手法可以将其作为吸引眼球的亮点。

将需要刊载的信息整理之后，通过明确分组使信息对比强烈。

相比修改前，信息更容易传达。另外，采用对称构图，版面更具有稳定性。

另外一例

设计的基本规划

基本规划：页边距 20mm / 使用字体：日语：Ryumin 西文：Bodoni / 使用颜色数量：两色

相关项目：对称法 ▶ p.58 / 留白 ▶ p.54 / 对齐 ▶ p.34 / 跳跃率 ▶ p.42 / 图标化 ▶ p.122 / 展示文字 ▶ p.122

CHECK | 按实际效果对齐

用应用程序本身配备的对齐功能将左右不对称的图形进行中央对齐时，有时候视觉上会发现有点儿偏移。遇到这种情况，可以按照实际看起来的效果进行对齐。调整时，要特别注意图形的重心、特征，一个一个地认真考虑它们的摆放关系。

用对齐功能对齐

左图：用应用程序的对齐功能进行居中对齐时，视觉上会觉得向左下偏移。

按实际效果对齐

右图：在考虑图形重心的同时，按照实际效果调整位置，让它看起来是放在正中。

设计要点

Point 1

删减掉多余的内容

要使整个作品有雅致的感觉，关键是“**删减掉多余的内容**”。简洁是表现雅致、高品位不可缺少的要点。应该尽量避免使用过分的装饰、描边字还有渐变色等。

左图：虽然有适度的留白，但是有描边字和过度装饰，无法给人雅致的形象。

右图：将整体要素进行倾斜，这虽然不是一种万能的设计，但是整个版面有一个统一的设计法则，能够保持高品位的感觉。

Point 3

配色

雅致的设计，经常可以在高级时装品牌的平面广告、古典或者爵士音乐会等的海报里见到。这些设计作品中都严格控制**颜色的数量**、使用**最低纯度的配色**。

接近纯色的鲜艳色调的配色

使用主色调的配色

控制颜色数量的灰度色调

控制颜色数量的黑白、灰度色调配色，可以使人联想到雅致的形象。如果要选主色调，接近纯色的暖色系颜色会更有效果。

Point 2

字体选择

要做雅致的设计，可能**西文比日文更合适**，而且，无论衬线体还是无衬线体都很合适。如果要使用像展示字体那样过于休闲的字体，则要另外下一番功夫。因此，一开始最好还是选择偏于**传统风格的字体**。

错误字体

X TOKYO PIANO

serif

O TOKYO PIANO

modern

O TOKYO PIANO

ledger

O TOKYO PIANO

要表现雅致的印象，传统、简洁的字体要比那些富有个性的字体更实用。上面的这些字体只有几种适用于本次设计。

Point 4

详细信息的设计

在设计活动海报、传单这些具有通知信息的素材时，如何设计举办时间、地点、费用等详细信息是非常重要的。应该认真地整理具体信息，在明确信息优先顺序的基础上，分清重点和非重点信息。

S席 | ¥32,000 開場 18:00

将日期、金额等数字放大，并在文字排版上多加注意。这样的效果既易懂、又美观。如果把所有东西都突出强调，会导致所有信息都显得不醒目。

07

环保自然的设计

使用草木、大地等让人联想到大自然的图形和颜色，可以制作出环保、自然感的设计，还可以表现出舒缓、宁静的氛围。

作品案例：A2尺寸，招贴海报

BEFORE

- ▶ 使用的字体种类过多
- ▶ 要表现的内容和配色不匹配
- ▶ 背景过于复杂导致文字难以阅读

多种字体混杂在一起，设计缺乏统一感。

背景中的地球和文字重叠在一起，给人杂乱的印象。

数字、英文使用的是日文字体，排版不美观。

“地球绿化产业展”“THINK GREEN PROJECT”等词句让人联想到的颜色与实际的配色差距太大，根本无法给人环保、自然的感觉。

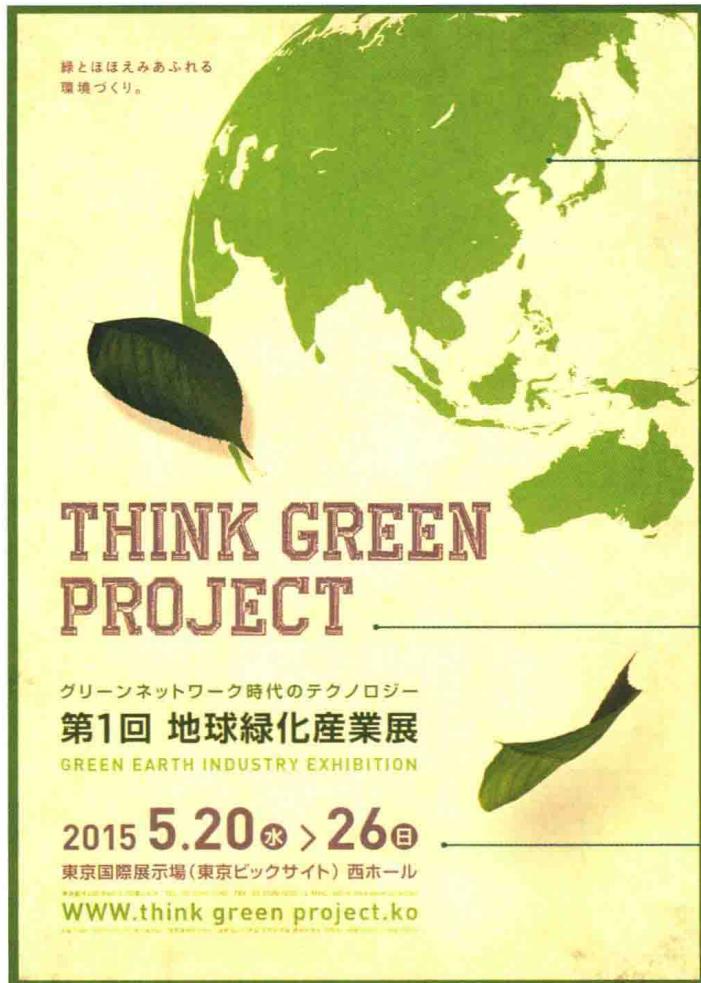
副标题的位置过于模糊，而且与背景的对比度太弱，显得难以阅读。

缺点！

- 版面中使用的字体种类过多，设计缺乏统一感，整体给人一种杂乱的印象。
- 此例中的背景摆放了地球的图案，在这种复杂形状的图案上又叠加诸多文字要素，导致版面难以阅读。
- 配色和设计的效果差距太大，无法准确地将想要传达的信息传达给人们。这是最大的缺点。

- ▶ 充分展现背景图案以吸引眼球
- ▶ 精选使用的字体，让版面更有整体感
- ▶ 选用“绿色”、“绿化”等词汇相配的配色

把地球的图案放到版面上部放大，吸引人们的目光。不与文字重合，分开摆放是其要点。

配色选用了能直接联想到“绿化”的绿色和能联想到“大地”的棕色。另外，还增加了叶片的图片。

精选字体，只在标题文字上使用了富有个性的西文字体，令标题一目了然。

用字号调整要突出的信息，并部分图标化，提高了易认性，使其足够醒目。

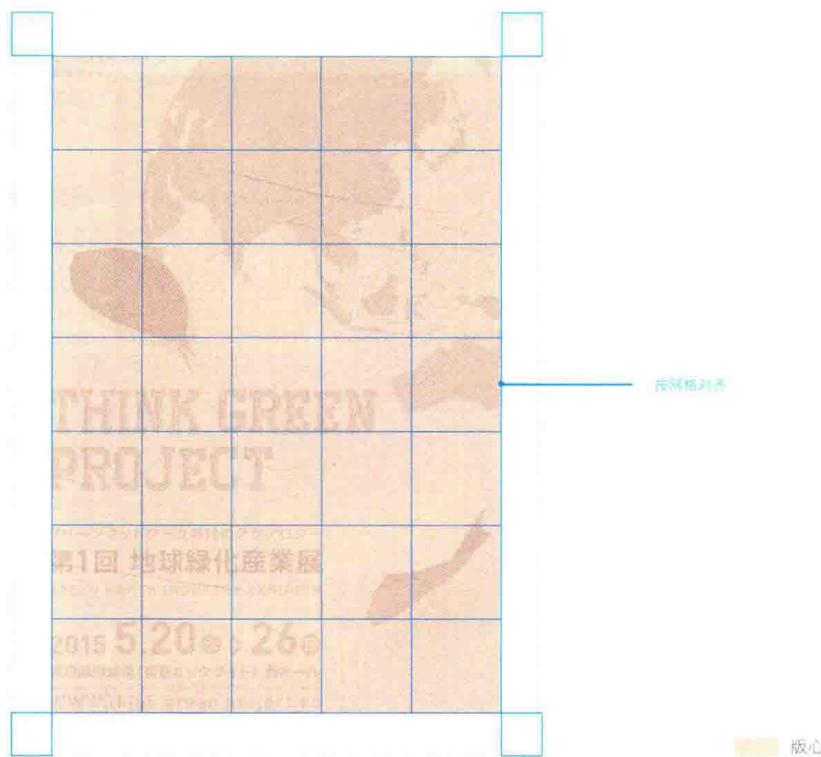
修改 要点！

- 通过使用能够直接联想到自然的地球、叶片形象和绿色、棕色颜色，展现了环保、自然的形象。
- 将地球图形放大吸引眼球，使标题“THINK GREEN PROJECT”与“地球绿化产业展”的关系更加明确。
- 西文用西文字体，日文用日文字体，在保证文字可读性的同时又实现了美观的目的。

设计的基本规划

基本规划：页边距 17mm / 使用字体：日语：Shin-go, KoburinaGothic 西文：DIN, PORN FASHION TRIAL

相关项目：网格 ▶ p.26 / 重心 ▶ p.52 / 对齐 ▶ p.34 / 对比度 ▶ p.40 / 图标化 ▶ p.122 / 颜色的易认性 ▶ p.96

Point 1

按网格对齐

文字和地球图案都按照网格进行排版。另外，叶片的图片也是按照网格的标准和一定的法则摆放的。这样，让版面在保持整齐的同时有一定的动感。

网格除了作为对齐的标准以外，网格也可以作为对象等设计素材的摆放标准。

Point 2

挑选字体

在环保、自然的设计里适用传统、简洁的字体，或者能感到温暖的手写字体。最好避免使用过度装饰的西文字体以及传统的毛笔日文字体。

- ✗ *Green Project*
- ✗ グリーンプロジェクト
- ✗ グリーンプロジェクト

过度装饰的文字、传统的毛笔字等字体本身形象过于强烈，会让人觉得与“环保”、“自然”差距太大。

设计要点

Point 3

考虑重心

文字放在左下，地球图案放在右上，**版面的重心**就可以更靠近中央。另外，叶片的图像从左上到右下，也就是与地球、文字进行对称性摆放，使版面产生了动感。

在版面上摆放要素时，需要在脑海里时刻意识到它们的“重量”以及整体的重心。在此意识的基础上，再考虑是突出安定感，还是突出跃动感。

Point 5

素材挑选

要在设计中展现环保、自然，选用手绘风格的线条、旧纸张质地的素材等这些**能感觉到人气儿的素材**是最合适的。

但是需要注意的是，滥用这些素材又会给人过于随便的印象，整个版面会收不住，可以将它们当作设计的亮点使用。使用树木、叶片等自然界的素材也非常有效。

树木、叶片等自然界的素材作为吸引眼球的主题使用，可以让人们一看就知道这是一个以自然为主体的设计。旧纸张这种模拟感很强的质地纹理作为背景铺开也是很有效果的。

Point 4

配色

要制作出环保、自然的设计，最重要的是配色。使用大地、木材、新绿等自然界存在的颜色，就能让人们联想到大自然。另外，色调、颜色的组合方式也能改变人们的印象，可以进行各种组合的尝试。

一般让人联想到自然的配色范例。稍微鲜艳一些的色调配色，可以给人开朗的形象并产生信赖感。

展现新绿形象的配色范例。稳重的色调中能让人感到清爽的印象，有一种让人舒心的治愈效果。

将深绿、棕色搭配起来让人产生大自然、强有力的感觉，给人一种原始的形象，以及朴素、令人怀念的氛围。

令人联想到大地。木材的棕色系配色给人一种稳重的感觉，还能给人安心感。

THINK GREEN PROJECT

让人联想到自然的手绘风格的线条可以作为亮点使用，效果极佳。

08

富有高级感的设计

在制作富有高级感的设计时，不能挤进太多设计要素，要显出舒畅的效果。

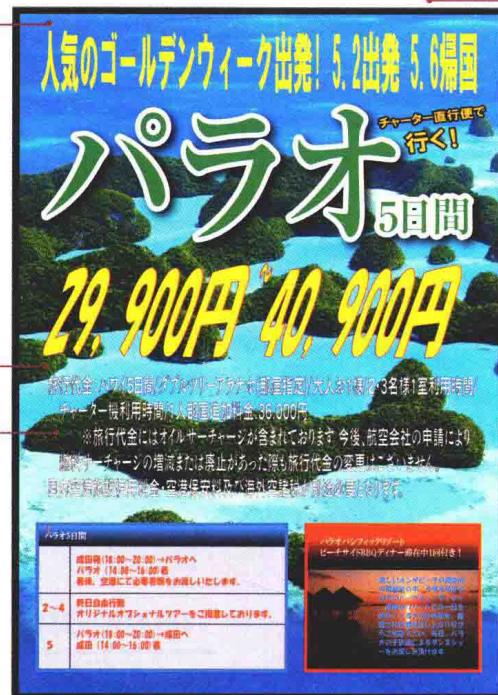
作品案例：A4尺寸，促销传单

- ▶ 颜色数量过多
- ▶ 文字装饰过度
- ▶ 漂亮的背景照片没有发挥出作用

文字装饰过度，而且还有变形，明显降低了易读性。

与背景的对比太弱，文字阅读困难。

版面整体被文字覆盖，给人非常拥挤的印象。而且，背景照片没有发挥作用。

将大量的要素用色彩和大小差异突出显示，结果反而所有的要素都无法突出了。

版面的颜色数量太多，整个版面非常零乱而不统一。

缺点！

- ☒ 这个设计最遗憾的一点就在于，一张漂亮的图片却完全没有发挥其作用。在照片上叠加了太多的文字，无论换成什么照片都不会有太好的效果。
- ☒ 由于想强调很多信息，采用了加大加粗并且描边等很多过度的装饰，想传达的要素太多，结果反而所有的要素都突显不出来了，而且看起来还给人一种零乱的印象。

- 最大限度发挥背景照片的作用，改变版式
- 减少使用的颜色数量
- 明确区别需要展现的地方和需要阅读的地方

照片上的文字统一成清一色的白色，这样的设计能够发挥照片的优点。晴空、碧海和白色的文字非常和谐。

将主照片设置成三面出血，明确地区分出上面的“展示部分”和下面的“阅读部分”。

在阅读部分中以照片中和谐的蓝色为主，再简单摆放上文字。虽然没有修改前那样突出，但是必要的信息却能完整地传达出来。

修改
要点！

- 照片不只是作为背景而已，而是将其作为设计的中心来使用，可以从视觉上传达出帕劳的氛围。
- 为了最大限度地发挥照片的优点，果断地将文字定为白、蓝两色。如此一来整个版面非常协调。
- 将照片设置为三面出血，明确地区分出以照片为中心的“展示部分”和具体文字信息的“阅读部分”。这样设计后，即使不用过度的装饰和太多颜色，也能够将各种信息分别传达给人们。

设计的基本规划

基本规划：页边距 18mm / 使用字体：日语：Ryumin, Shin-Go 西文：Garamond, Frutiger

相关项目：展示文字 ▶ p.122 / 对齐 ▶ p.34 / 群组化 ▶ p.30 / 对比度 ▶ p.40 / 字体的形象 ▶ p.105 / 照片与文字 ▶ p.84

CHECK

照片与文字的关系

在照片上叠加文字时，要寻找照片里信息量最少的地方（颜色数量少、对比度小的地方），并在此处放上文字。

一般来说，文字的颜色要使用不破坏照片形象的白色、黑色等无彩色。

照片上叠加文字时，要选择不破坏照片本来优点的颜色。一般来说，应该选择无彩色。如果非要选择彩色时，应该挑选与背景有明显亮度差别的颜色。

设计要点

Point 1

字体选择

要体现高级感，应该使用宋体和衬线体。这些字体能给人们以权威、历史、有品位等印象，因此在具有高级感的设计中被频繁使用。

× パラオ 29,900円

× パラオ 29,900円

○ パラオ 29,900円

虽然较粗的黑体和无衬线体的文字很活泼，但是缺乏高级感，而字形过于个性的展示字体可以说是最不适合的字体。

Point 3

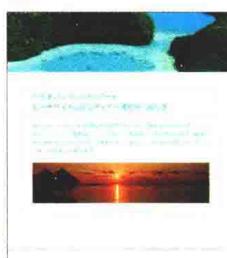
极简

对于摆放的要素应该尽量设计简洁。要展现高级感时，描边文字、立体字都不能使用。另外，要素的框线也要细一些，因为细线给人清爽的印象，可以让设计显得更高级。

× 装饰过多

○ 装饰较少

避免过多的装饰，尽量把设计做得更简洁，把框线做得细一点儿。

Point 2

奢侈地使用版面

设置较多的留白，更富有余量地、奢侈地使用版面更能体现出高级感。为此，要整理刊载的信息，在需要突出部分的周围留出大量的留白。其他的信息应该紧凑地归纳出来。

× 留白过少

○ 留白较多

像打折商铺的货架一样将物品堆起来是无法体现出高级感的。要展示出高级感，就要像高级品牌店一样，奢侈地使用空间做出令人舒畅的版式。

Point 4

配色

尽可能地减少颜色数量。颜色数量越多就越会给人繁杂的感觉。另外，如果能从照片、插图等素材中选择颜色，整体的设计效果会更协调。

× 颜色数量过多

○ 颜色数量较少

颜色数量过多，则会丧失高级感。从照片所使用的颜色中选择作为文字、框线的颜色，可以减少整体颜色的数量，并给人清爽的感觉。

09

男性、强有力的设计

要展现男性、强有力的感觉，就要控制颜色数量，选择对比度高的版面，这都是表现冷静、有力的重点。

作品案例：A4尺寸，广告

BEFORE

- ▶ 颜色数量太多，与目标形象不吻合
- ▶ 字号、行距不适当
- ▶ 对齐标准、群组化的标准不明确

文章采用居中对齐后，对齐的标准就变得不明确。

颜色数量过多，色调不统一，非常不协调。而且所使用颜色的特征与目标形象不吻合。

为了展现商品细节而制作了抠图版，但由于尺寸不合适，无法准确展现强有力的印象。

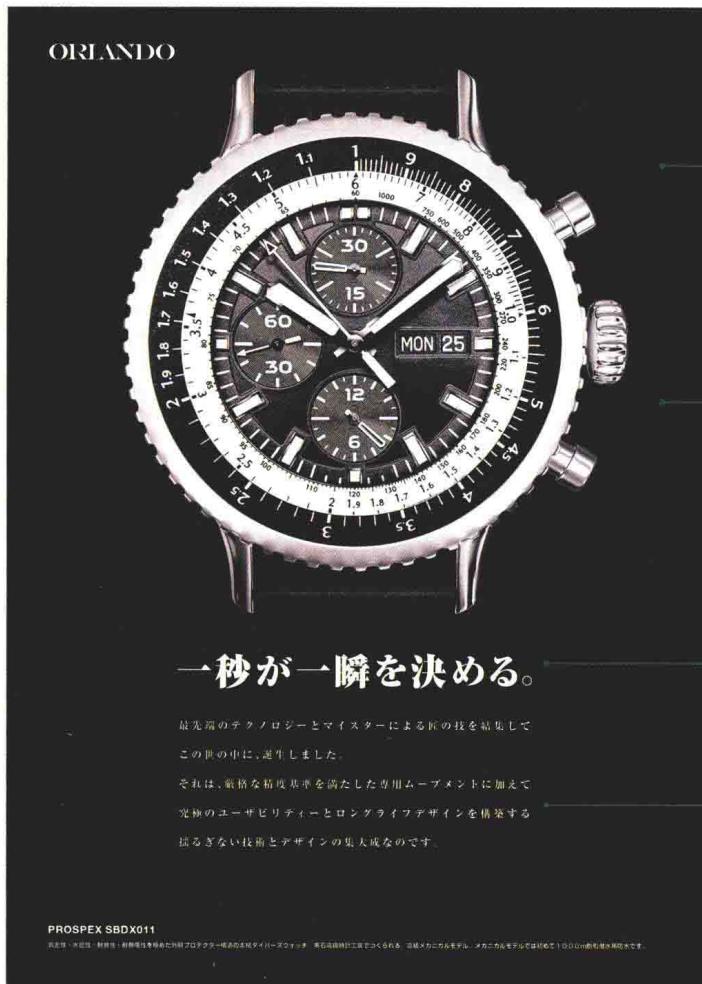
字号、行距不恰当，而且文章在不适当的地方频繁断行，导致阅读困难。

缺点！

- 虽然按照颜色把文字要素分了组，但是颜色数量过多，而且要素之间没有足够的留白，导致信息辨认变得非常困难。
- 字体没有男性、强有力的感觉，与目标印象差距甚远。
- 手表本身是非常男性化的设计，但是对拍摄物体的展示方法不太合适，无法将商品的优点表现出来。

AFTER

- ▶ 将商品的照片放大，传达出质感
  - ▶ 提高文字的跳跃率
  - ▶ 使用粗体字

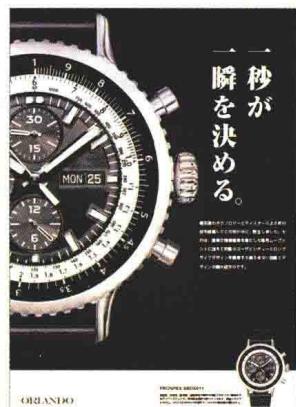
为了最大限度地发挥黑白照片的优点，将整个设计都做成黑白的效果。

以黑色为基调的暗色调给人非常男性化的感受。

将表带部分抠图处理，表盘放大展示，充分展现商品的细节。

版面整体居中对齐，但是考虑到易读性，导语部分设置为两端对齐。

另外一例

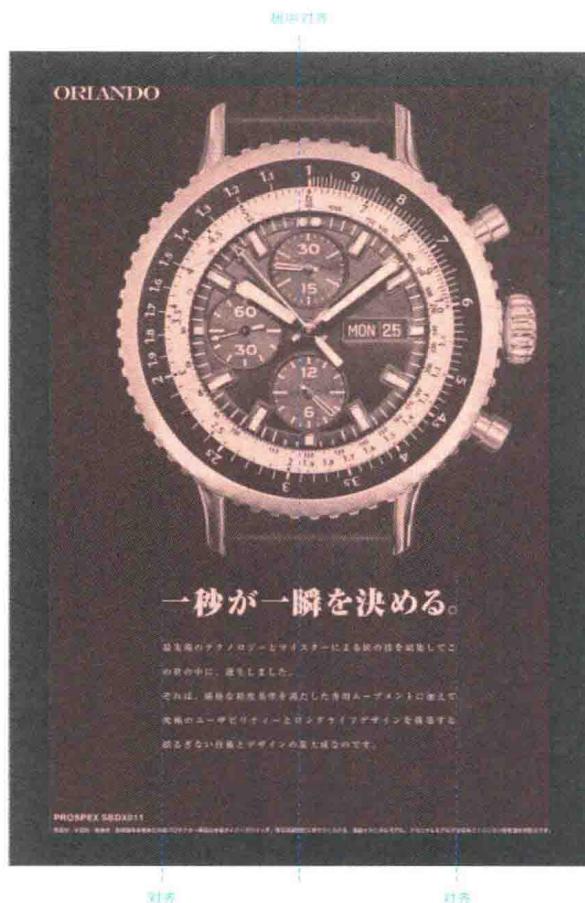
- 使用黑、灰等暗色调可以展现男性、强有力的感觉。
- 提高文字的跳跃率，清晰地表现出抑扬强弱，展现出男性的一面。
- 右图的案例中，将手表放得更大，突出了手表的质感和重量感。进一步提高了文字的跳跃率。削弱了高级、静态的形象，而增大了强劲感和冲击力。

修改
要点！

设计的基本规划

基本规划：页边距 14mm / 使用字体：日语：Ryumin, Shin-Go 西文：Helvetica

相关项目：展示文字 ▶ p.122 / 对齐 ▶ p.34 / 群组化 ▶ p.30 / 强弱 ▶ p.42 / 字体的形象 ▶ p.106 / 照片和文字 ▶ p.84

CHECK

展示用文字

对于广告词等用于展示的文字，要把文字也作为视觉展现的一部分考虑。因此，要按照实际效果调整，让文字之间保持同样的间距。

另外，改变广告词、导语的跳跃率，与目标形象保持一致是重点所在。在本案例中，为了体现男性化、强有力的感觉，把广告词放大、导语缩小，提升了跳跃率。另外，为了让人感到成熟男性的从容，将导语的字距与行距拉大。使广告词与导语的行长保持一致也是设计的一个要点所在。

放大标题文字与导语的跳跃率，版面就产生了强弱对比，可以成为设计的一个亮点。

设计要点

Point 1

字体选择

要展现男性、强有力、粗壮的形象时应该用**粗体字**。黑体、宋体以及衬线体或无衬线体，字体越粗男性的形象就越强。

无论什么字体，由于笔画越粗字就越黑，就更能突出男性、强有力的感觉。

Point 3

配色

此案例中要挑选带有强有力、冷静印象的颜色。以无彩色、冷色为主，亮度、饱和度较低的颜色搭配，还有高对比度的配色，效果都会不错。另外，暗一点的暖色系（深棕色系）可以给人稳重男性的印象。

亮度高色调的配色给人年轻、清爽的印象。

亮度低色调的配色给人成熟男性的印象。

深棕色系配色给人潇洒男性的印象。

Point 2

文字的跳跃率

男性、强有力的形象通过提高**文字的跳跃率**加以突出。标题文字使用较细的字，极度拉大跳跃率，既可以体现强有力的一面，又可以展现纤细的一面。

一秒が
一瞬を決

最先端のテクノロジーとマイスターによる
匠の技を結集してこの世の中に、誕生しました。
それは、厳格な精度基準を満たした専用ムーブメ

跳跃率大

一秒が一瞬を決め

最先端のテクノロジーとマイスターによる
匠の技を結集してこの世の中に、誕生しました。
それは、厳格な精度基準を満たした専用ムーブメ

跳跃率小

强有力的感觉中也能感受到
细致的一面。

由于跳跃率较小，给人稳重
的印象。

Point 4

照片的对比度

提高照片的对比度、降低饱和度，可以提高厚重感，给人强有力的感觉。根据不同的主题，在需要表现冲击力的时候，这也是一个很有效的方法。

加工前

加工后

即使是同样的照片，提高对比度、降低饱和度后，增强了力度感。在需要展现硬派的形象或者需要冲击力的时候可以尝试。

10

有跃动感的设计

要展现跃动感，需要将摆放的要素加上动感。对要素加以变化，针对节奏、流动进行设计。

作品案例：A2尺寸，海报

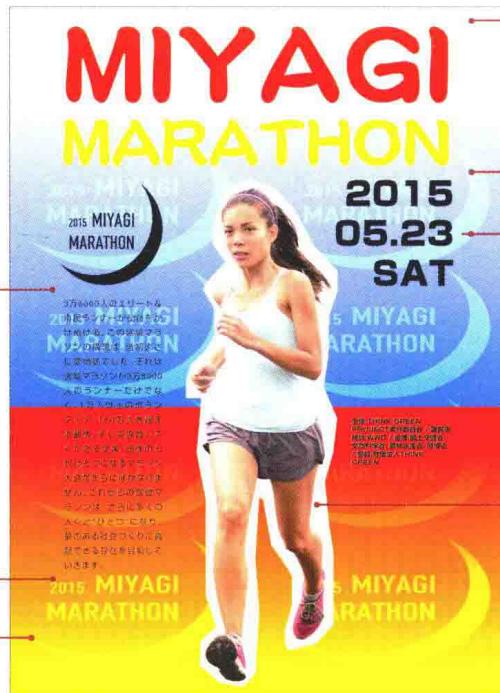

BEFORE

- ▶ 照片的抠图方式不恰当
- ▶ 不仅是照片，背景、字体也需要有“动感”
- ▶ 背景与文字之间的对比度不足

背景和文字之间没有足够的对比度，导致文字难以阅读。

背景中的标志被变形处理。

所用字体的效果与本次要表达的形象不匹配。

西文、数字使用了日文字体。

粗略的抠图虽然比较适合活泼、流行的感觉，但是与跃动感还是不匹配。

缺点！

- ☒ 粗略抠图的图像给人们的印象更多的是静态的感觉。
- ☒ 要展现带有跃动感的设计，不仅是照片，背景和文字也要予以动感处理。
- ☒ 背景里放置的标志都做了变形处理，而原则上标志是不能变形的。

AFTER

- ▶ 将人物放大展现，突出表情和头发的动感
- ▶ 加入斜线，体现动感
- ▶ 减低照片的饱和度，提高对比度

将照片放大后，人物的表情、头发的动感都变得更为明显，能体现出跃动感。

在版面中加入倾斜的要素后，整体就会有动感。

降低整体的饱和度，提高对比度后，提升了强有力的感觉，更能给人动态的印象。

标志不做变形处理，按照本来的形状缩小摆放。

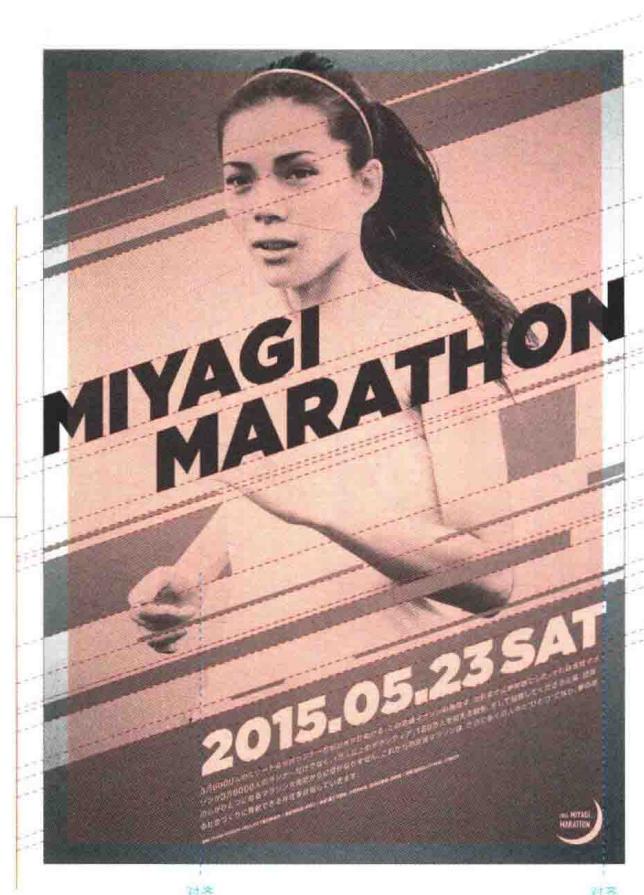
修改
要点！

- 比起全身照，人物照片还是按照此例放大到这个程度更能凸显跃动感。
- 加入斜线，或者将文字倾斜等做法都可以令版面增加“动感”。在设计需要动感效果时可以灵活运用。
- 降低版面整体的饱和度，提高对比度后，可以提升强有力的感觉。

设计的基本规划

基本规划：页边距 19mm / 使用字体：日语：Shin-Go 西文：Gotham

相关项目：出血 ▶ p.50 / 对齐 ▶ p.34 / 群组化 ▶ p.30 / 强弱 ▶ p.42 / 裁切 ▶ p.74 / 对比度 ▶ p.40

CHECK

拍摄物体的尺寸

即使是同样的照片，不同的裁切方法会给人完全不同的印象。全身照是一种适合传达拍摄物体所处的状况、氛围和规模的裁切方法。

而将照片的一部分放大之后，能够突出质感、表情、重量感等细节，更直接地激发了人的各种观感。所设计的作品要给人们留下什么样的印象，要根据不同的效果区别使用不同的裁切方法。

如果放上人物的全身照，可以突出奔跑的曲线和服装。但“现在就要动起来”的感觉会弱化。

设计要点

Point 1

字体选择与文字的节奏

无论黑体、宋体，衬线体、无衬线体都能展现出来跃动感等动感形象。相对于字体的种类，如何将文字赋予动感更为重要。如图将文字倾斜，或者在排版时给予节奏、方向性都能体现出“动感”。

MIYAGI MARATHON

虽然字体相同，将文字倾倒、行首错开之后就能感觉到动感。将角度统一起来会更有整体感。

Font family: Aquila

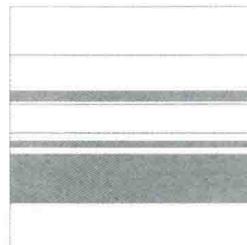
将文字重叠、错开摆放，就可以产生节奏感和动感。粗字细字搭配时，如果用字体家族就更容易协调统一。

Point 2

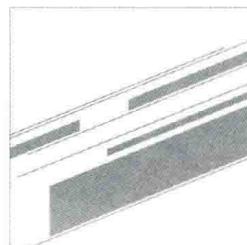
线与面的节奏

线、面的尺寸不均可以产生节奏感。然后再加上倾斜，长度做得随意一些，就能让人感受到跃动感。

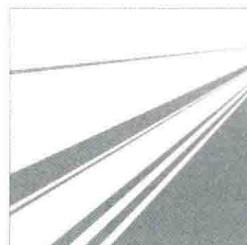
另外，加上透视效果后，能让人感觉到深度，更能突出动态的效果。到底需要多大程度的“动感”，可以根据不同的诉求区别使用。

对线条的粗细加以强弱对比并随机排列后，就能产生节奏感。

加上倾斜，并将长度做得随意一些，跃动感就产生了。

在任意的线段上增加透视效果，就能增加深度感，“动感”也得到了进一步的强化。

11

休闲印象的设计

要展现休闲的感觉，能让人感觉到手工制作的温暖素材是必不可少的。可以准备一些手绘素材，或者一些随意的素材，形成设计中的亮点。

作品案例：A4尺寸，对开商品图录

- ▶ 照片的抠图方式不恰当
- ▶ 不仅是照片，背景、字体也要赋予“动感”
- ▶ 字体中没有跃动感

由于版心设定很模糊，整体设计缺乏整体感，而且，留白的设定也不恰当。

文字框的设计不统一，而且不符合本次设计的整体风格。

商品内容说明有的是左对齐，有的是居中对齐。

如果商品照片已经有多种颜色，就不太适合再加背景色。

人物照片给人过于生动的感觉。

缺点！

- 虽然在版式、配色上似乎也下了一番功夫，但是由于各个要素没有按照统一主题设计，整体版面给人凌乱的印象。
- 多处文字要素似乎分别有不同的设计。段落对齐方法也不统一，有的居中对齐，有的左对齐。
- 色彩斑斓的商品照片上又加上了多处饱和度很高的设计要素，整体的颜色数量过多。

AFTER

- 商品照片以外的要素全部改为黑白
- 加上手写风格的要素
- 段落统一改为左对齐，明确版面规则。

删除描边文字，改用一种有特点但设计简洁的字体。

加上了把版心框起来的黑线，具有整体感。

商品照片颜色繁多，因此其他要素全部改为黑白。

留白较多，让版面有强弱对比。

添加手绘风格的图形，增强休闲感。

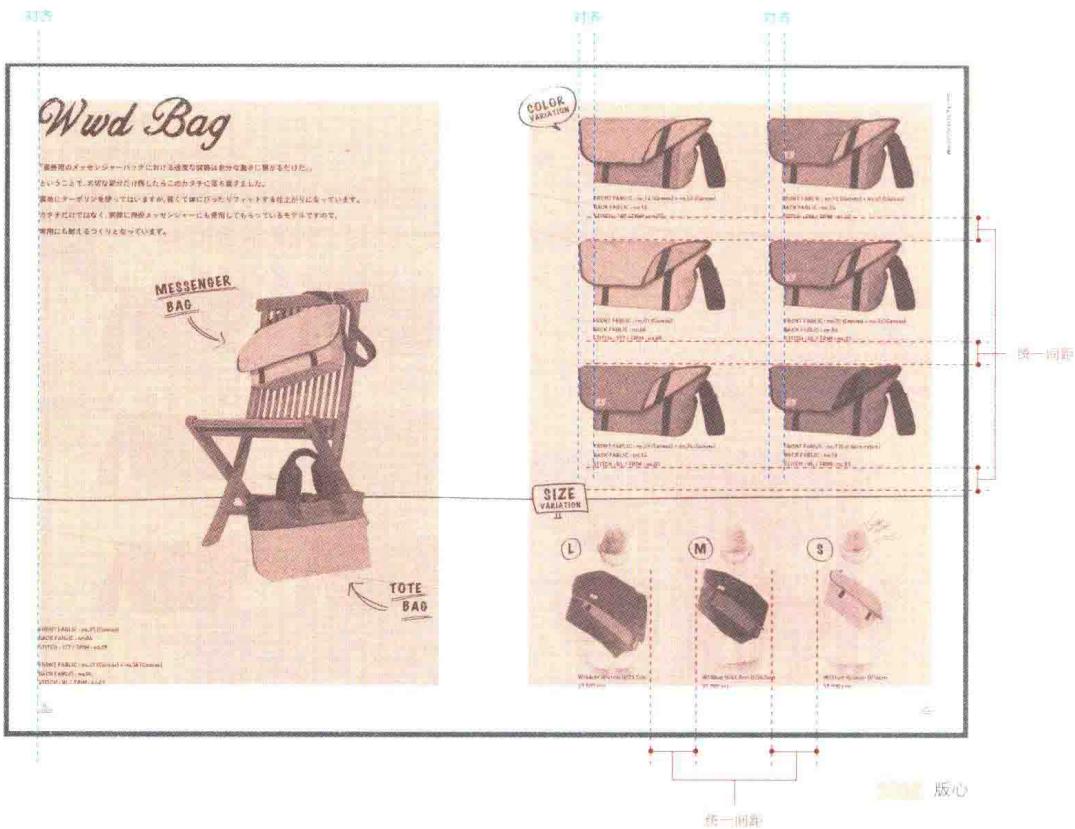
将人物照片改为单色，有效地把控了照片的生动程度。

修改要点！

- 为了突出休闲的氛围，将标题等醒目的文字改为手写风格的字体。
- 添加手绘风格的线段、箭头，使整个设计都能体现人性的温暖。
- 为了让商品照片更突出，其他要素全部改为黑白。
- 为了让版面更有整体感，外围加上了粗黑线框。

设计的基本规划

基本规划：切口 15mm，天头 15mm、地脚 20mm，订口 20mm / 使用字体：日语：KoburinaGothic 西文：Marker Fel, DIN
相关项目：版心设计 ▶ p.22 / 对齐 ▶ p.34 / 群组化 ▶ p.30 / 反复 p.46 / 留白 ▶ p.54

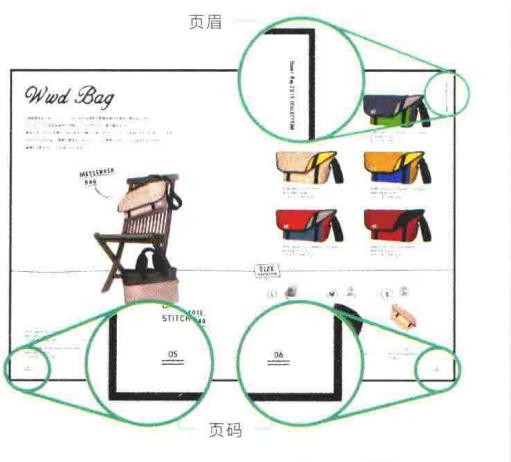
CHECK

将版式空间格式化

如果要制作像这样由很多页构成的作品、素材，在开始每页的设计前，先要制作一份所有页面共同的“通用版式格式”，然后再运用到所有页面上。

整体采用同样的版式格式后，就能产生设计的统一感。

页码、页眉有导航的作用。人们在一本页码繁多的资料中寻找信息时，就要参照页眉和页码。因此，原则上要在所有页面的相同位置放置页眉和页码，或者按照一定的共同规则进行设计。

设计要点

Point 1

装饰素材

为了突出休闲的形象，比起用电脑画出均一的直线或者横平竖直的框线，最好是能用手绘、粗细不均的线条，或者是没有数码感觉的素材。

像下图这些能让人感受到人性温暖的素材作为设计亮点加入，休闲的感觉就能更突出。

适当使用具有模拟时代氛围的素材，版面整体就会产生休闲的感觉。但是，使用时需要注意和版面风格搭配。简单地说是“有模拟风格的素材”和“手绘风格的素材”。其实素材的感风格多种多样。

Point 2

字体选择

使用类似铅笔、钢笔直接画出来那样具有手写风格的字体也会有很好的效果。但是，所有的文字都用这种字体会导致版面失去整体感。

标题等需要突出地方的文字使用手写体，其他地方采用一般的传统字体，整体形象就会更稳定。

X 手写风格字体互相搭配

WWWD Bag

「業務用のメッセンジャーバッグにおける過

○ 手写风格字体与传统字体搭配

WWWD Bag

「業務用のメッセンジャーバッグにおける過

○ 手写风格字体与传统字体搭配

WWWD Bag

「業務用のメッセンジャーバッグにおける過

标题等处采用手写风格字体更能体现休闲感。

- WWWD BAG -

—
WWWD BAG
—

要制作带有氛围的素材也不难。对文字排版、框线稍微下一点功夫，就能做出来想要的效果。

索引

标题

三等分法则	64
整理构图	78
CMY	88
PCCS	89
RGB	88

标题

图标化	122
撑开(字距)	116
缩略符	139
色彩的作用	96
色彩的三原色	88
色彩三要素	89
色彩的联想作用	97
信息图	141
威廉·莫里斯	25
字脚	108
环保	186
扇形图	158
黄金比	62
西文字体	114
西文排版的设计基础	138
旧体	110
深度的表现	76
成熟女性的设计	178
条形图	159
折线图	160

标题

字偶间距(调整)	116
休闲印象的设计	202
虚拟字身	116
图像优越性效果	70
单彩配色	101
冷色	92
辅助线	36
倒金字塔	66
行距	132
行长	132
镜面对称	58
抠图版	72, 86
避头尾处理	140
空气透视法	96
渐变色	97, 100

统计图	156
反复	46
网格	26
群组化	30
格式塔原理	30
高重心型	101
富有高级感的设计	190
合字	139
构图	78
后退色	96
兴奋色	92
黑体(哥特体)	106
固有感情	93
对比度	40
饱和度	89
饱和度对比	104
左右对称	58
无衬线体	106
三面出血	73
视觉上的重心(轴)	38
四方版	72
时间轴的表现	76
标题	
色相	89
色相环	89
色相对比	104
色调	90
自然	186
视线引导	68
雅致	182
易认性	96
四面出血	73
照片与文字	84
照片的关联性	80
照片的功能	82
跳跃率	42
收缩色	96
重心	52
纯色	89
字体	106
前进色	96
对称	58
可信的设计	166
手写体	111, 139
图形化	141
清爽易读的设计	162
制作流程	10
诚实可信的设计	166
接近(分组)	31
接近效果	30
分隔色	97

衬线体	106	拍摄物体	80
占有领域	38	手写字体	111
洗练的印象	182	中心构图法	78
对齐	34	表格	152
标题		表现情感	93
连接号	139	字体家族	113
对称性	58	斐波那契数列	44
对比	40	面孔率	77
对比现象	104	伪单彩配色	101
出血设置	50	描边字	121, 124
出血文字	120	比例字体	115
暖色	92	闭合(分组)	31
男性的设计	194	平移	58
地图	144	威尼斯体	110
示意图	146	柱状图	157
中性色	92	膨胀色	96
镇静色	92	补色	89
叠加柱状图	157	补色对比	104
挤压(字距)	116	标题	
低重心型	101	边距	22
展示字体	111	给人观看的文字	122
经典款字体	128	标题的表现	134
点对称	58	宋体(明朝体)	106
同色系	98	无彩色	88
等差数列	44	亮度	89
等宽字体	115	亮度对比	104
等比数列	44	文字	106
调性配色	101	字号单位	131
色调	90	文字的大小	130
属色配色	99	现代体	110
属调配色	99	蒙太奇理论	70
过渡体	110	标题	
裁切	74	有跃动感的设计	198
标题		标点符号	139
自然	186	大和比	62
标题		有彩色	88
配色	94	弄脏	120
配色带给人们的印象	95	留白	54
白银比	62	让人阅读的文章	122
晕影	97	易于阅读的字体	125
反色	89	凑近的照片	77
版心	22	立体文字	120
版心率	22	类似(分组)	31
反复	46	近似色	89, 98
比较	60	排版空间	22
光的三原色	88	雷达图	160
拉远的照片	77	罗马体	108
		日西混排	136

BASIC KNOWLEDGE

design

AND RULES OF DESIGN

对设计初学者来说，是最精彩、真正设计入门书！
以设计现场直接教授设计的基础知识。

如何有效、有力地传达信息，
有一定的设计基本规则可循，
只要具备对设计基本规则的了解和认知，
一般人也能做出符合需求的“好设计”！

那些能即刻上手使用的设计基础知识！
那些一直有效的设计基本规则！

ISBN 978-7-5086-6243-5

9 787508 662435 >

定价：58.00 元