

日 本 最 新 设 计 模 板

人民美术出版社

吴艺华 编著

日
本
最
新
设
计
模
板

800幅日本精彩设计

40个设计模板

200组色彩设计模板

40套设计规则与禁忌

200个经典案例解析

书籍

封面设计

日 本 最 新 设 计 模 板

人民美术出版社

吴艺华 编著

800幅日本精彩设计

40个设计模板

40套设计规则与禁忌

200组色彩设计模板

200个经典案例解析

书籍

封面设计

图书在版编目 (C I P) 数据

日本最新设计模板·书籍封面设计/ (日) 吴艺华主编; 华华改编 北京: 人民美术出版社, 2011.4

ISBN 978-7-102-05312-7

I. ①日... II. ①吴...②华... III. ①艺术 - 设计 - 日本②广告 - 设计 - 日本
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第229947号

策 划: 王 远

主 编: 吴艺华

日本最新设计模板·书籍封面设计

出 版: 人民美术出版社

地 址: 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: 65122581 65232191

发行部: 65252847 65593332 邮购部: 65229381

责任编辑: 王 远

文字改编: 华 华

封面设计: 王 远 吴艺华

版式设计: 王 远 王 可

责任校对: 马晓婷 文 娅

责任印制: 王建平

制版印刷: 沈阳新华印刷厂

经 销: 人民美术出版社

2011 年 4 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 印 张: 7.5

印 数: 0001-3000 册

ISBN 978-7-102-05312-7

定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

导言

这套《日本最新设计模板》丛书，首批推出《版面设计》、《色彩设计》、《字体设计》、《插画设计》、《标志设计》、《POP设计》6本，在社会上获得了很好的评价，并受到了读者的欢迎，在此基础上，为了更好地满足教师、学生和专业人士学习和研究的要求，出版社决定使之成为更加完整的一套视觉设计的工具书，于是，本次又推出了六本书籍：《广告设计》、《海报设计》、《食品包装设计》、《书籍封面设计》、《名片设计》、《VI设计》。

这套丛书，从视觉设计的角度出发，希望能够成为人们经常使用的广告、海报、包装、封面、名片、VI设计等学习和参考的书籍，书的风格完全保持着上一批图书的优点，以大量的实际案例进行了仔细的分析，同时，在每个版块的精彩贴图部分，充实了更多的图片，比第一批的信息量又增加了近一半，使读者可以根据这些解析对作品进行比较和理解，使之更容易领会，也充分体现出这套工具书的特点。

《广告设计》着重介绍了目前社会上运用得比较广泛的设计手段与广告形式，首先从平面类开始介绍，注重其不同的特点。在日常生活的环境中，少不了广告的存在，但是其风格与环境的协调也是非常重要的，如何发挥其特点和功能，需要与环境设计师互相配合。在动态广告中，使用的地方不同，风格也会不一样，本书也对这种广告的风格与手法进行了分析，让人们广告设计能够有一个比较明确的了解。

《海报设计》作为广告中的重要部分，其表现形式，是人们非常熟悉的，而很多平面设计师，也喜欢利用海报来展现其自身的爱好和兴趣，并突出海报的艺术性。本书为了便于读者理解，把海报的一些创作规律进行了分类，首先从元素的表现方面着手分析，使读者从中了解设计的规律。把人们日常使用的海报设计与制作技法进行详细解析。同时，为了增加海报的效果，对其风格与气氛的追求也是设计成功的关键，本书也对此进行了说明，让人们因此能够掌握海报设计的关键技巧。

《食品包装设计》主要是对食品类包装设计进行了非常细致的分类介绍，比如：水、茶、果汁、酒类……结合水与酒的不同特性明确了包装设计不同的设计要求，体现了同是液态的商品，由于性质不同，其包装形式的差异也是非常明确的。糖果糕点类，对于其不同的风格和形式也以对比的手法总结了其中的规律和特点。人们日常接触最多的常用食品包装形式

亲切而又多样，对于包装中的一些特殊性，也进行展开解说，让人们通过本书对于包装设计有一个明确而又全面的理解。

《书籍封面设计》封面设计主要分为两大类：书籍和杂志，其中以书籍的封面设计为多。世界各地每天都出版很多书籍，封面的表现对于书籍来说非常重要，因而，本书对于书籍的各个领域进行了分类，力争全面展现书籍的各种特点，书中尤其对社会科学、自然科学、工业、语言、艺术、体育以及一些特殊门类进行了明确的说明，而书籍的内容与封面设计的相得益彰成为研究的关键。

《名片设计》名片已经成为现代社会交流中所不能缺少的工具。由于名片能够传达第一印象，其设计也越来越被人们重视，尤其需要对于名片设计的特点进行分析，帮助设计师深入理解。书中首先分析版面的效果，同时也对名片的特点、风格、气氛、元素和形式进行全方位的解说，并对名片的功能要求和对象进行了解释和说明，以对应不同的职业要求，为名片设计师提供了非常有效的创意视野。

《VI设计》VI是企业形象的重要表现形式。随着经济的发展，企业形象的个性表现已经成为企业发展非常重要的组成部分，书中把非常成功的企业形象的表现形式进行展开分析，由此而让人们了解不同企业的文化特点，从理念的追求、行动的表现、视觉的效果、形式的展开、造型的特点到风格特征，非常详尽地分析了各类企业的VI创意方式方法，向设计师提供了大量成功的VI案例，并且总结了灵活可用的设计规律，让人们看到企业形象的连贯性和规律性，有助于增强设计师的创意能力。

这套设计类工具书，如果能够有助于学生、教师、设计师探讨和研究之用的话，作为作者，是非常荣幸的。这套丛书主要是以欧美，特别是日本的最新最成功的设计作品为案例进行分析和介绍，其主要原因是当下的设计界，欧美和日本的视觉设计的确走在了世界的前列，作者尽量把国际上最新最优秀的作品和设计经验介绍给中国同行，对于欧美和日本设计作品的深入剖析，也是希望抛砖引玉，让中国的设计人能够从另一种角度了解当今世界设计的动态，更快、更好、更加全面地融入设计前沿，这正是这套丛书引用世界最优秀资料的原因所在，在此，深深地感谢书中引用的设计作品对于中国设计界和教育界的支持。

目录

一 社会科学类

1 哲学..... 2

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 图解/分析/强调
宽广/深奥/故事
精彩贴图

2 政治思想..... 8

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 明确/严肃/引用
疑问/生活/热情
精彩贴图

3 社会..... 14

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 人情/警钟/展现
不安/自信/问题
精彩贴图

4 法律..... 20

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 严峻/生活/象征
精致/展现/公正
精彩贴图

5 历史..... 26

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 气氛/明确/报道
人物/简洁/研究
精彩贴图

6 教育..... 32

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 关注/展示/爱护
快乐/传统/市民
精彩贴图

7 宗教..... 38

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 美/庄严/研究
旅游/顶天立地/神秘
精彩贴图

8 风俗习惯..... 44

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 特性/名称/民族
多样/丰富/传统
精彩贴图

9 旅游游记..... 50

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 小景/工艺/借景
美感/梦幻/不安
精彩贴图

二 自然科学类

10 天文地理..... 58

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 可爱/图形/数字
卡通/摄影/自然
精彩贴图

11 生物..... 64

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 形态/介绍/趣味
感叹/环境/插图
精彩贴图

12 数理化..... 70

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 幽默/结构/神秘
探讨/光彩/节奏
精彩贴图

13 医学..... 76

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 安心/亲切/明确
形象/理解/合理
精彩贴图

14 建筑土木室内..... 82

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 传统/名城/介绍
一角/风情/想象
精彩贴图

三 自然科学类

15 企业经济..... 90

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 丰富/知识/专家
单纯/活力/方法
精彩贴图

16 农林牧副渔..... 96

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 故事/求知/森林
生活/辞典/专集
精彩贴图

17 商业流通..... 102

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 商品/解密/图谱
方法/法则/提问
精彩贴图

18 食品和日常用品... 108

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 特色/故事/地方
说明/品牌/排列
精彩贴图

19 技术制造..... 114

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 力量/专业/品牌
强调/直观/手段
精彩贴图

20 交通通讯..... 120

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 研究/问题/职业
特点/美景/气氛
精彩贴图

21 IT领域..... 126

一般规则/特殊禁忌
案例精解: 现代/案例/卡通
技术/地球/城市
精彩贴图

22 出版..... 132

一般规则/特殊禁忌

案例精解：借鉴/改变/单纯
直观/展示/分析

精彩贴图

四 语言类

23 文学..... 140

一般规则/特殊禁忌

案例精解：幽默/对比/历史感
高雅/现代/气氛

精彩贴图

24 小说..... 146

一般规则/特殊禁忌

案例精解：动感/表演/历史
蒙眛/狗/梦幻

精彩贴图

25 诗歌..... 152

一般规则/特殊禁忌

案例精解：自然/节奏/图形
肌理/象征/品位

精彩贴图

26 传记..... 158

一般规则/特殊禁忌

案例精解：正面/科学/含蓄
构成/直接/神秘

精彩贴图

五 艺术体育类

27 艺术绘画..... 166

一般规则/特殊禁忌

案例精解：神圣/卡通/明快
强调/色彩/个性

精彩贴图

28 工艺设计..... 172

一般规则/特殊禁忌

案例精解：珍品/木偶/技法
玩具/设计/特色

精彩贴图

29 音乐..... 178

一般规则/特殊禁忌

案例精解：精致/名字/生活
庄严/豪华/精神

精彩贴图

30 戏剧..... 184

一般规则/特殊禁忌

案例精解：舞台/优美/突出
气质/剧照/快乐

精彩贴图

31 电影..... 190

一般规则/特殊禁忌

案例精解：幽默/讨论/故事
气氛/场景/日记

精彩贴图

32 体育..... 196

一般规则/特殊禁忌

案例精解：道德/快乐/健康
优美/介绍/知识

精彩贴图

六 其他类

33 儿童..... 204

一般规则/特殊禁忌

案例精解：童话/大展现/说明
实物/简洁/直观

精彩贴图

34 兴趣..... 210

一般规则/特殊禁忌

案例精解：知识/风趣/故事
劝说/肯定/个性

精彩贴图

35 辞典..... 216

一般规则/特殊禁忌

案例精解：权威/理性/力量
大方/雅致/趣味

精彩贴图

36 系列..... 222

一般规则/特殊禁忌

案例精解：摄影/版式/色彩
插画/图案/文字

精彩贴图

37 书护..... 228

一般规则/特殊禁忌

案例精解：巧用/说明文/新鲜
强调/保护/提问

精彩贴图

一 社会科学类

1 哲学·····	2
2 政治思想·····	8
3 社会·····	14
4 法律·····	20
5 历史·····	26
6 教育·····	32
7 宗教·····	38
8 风俗习惯·····	44
9 旅游游记·····	50

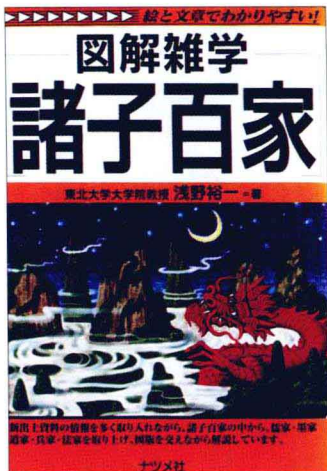
哲学类意识形态方面的书籍，其形式是从理论化和系统化方面进行表现的，是结合自然知识、社会知识、思维知识的理性分析而进行的设计。

一般规则

作为理论方面的书籍设计，其深奥性必须在封面上得以体现，特别是哲学类的理论书籍，总有一种神秘感。在设计时，设计师会有意以一种另类的表现方法来展现。其形式是以严谨的风格来体现的，在整个版面中让人们有一种科普教材的感觉，而且简洁、神秘，有研究、探索之意。在表现图形和文字，或者是色彩运用方面，都围绕着这种神秘感进行展开，以体现出深奥的思想性。当然，作为容易理解的现代理论，也可以结合生活进行表现，使哲学与生活更加亲近，让人们从书籍封面上感受到所要表达的内容。

特殊禁忌

理论书籍通过封面的设计，就可以很简单地被人们理解和接受，然而这需要设计师多从生活方面来表现，以打破神秘感，特别是非常抽象的理论书籍，尤其是哲学类书籍等，在设计时是较难表现的。

- C=0 M=66 Y=93 K=0
R=238 G=118 B=20
- C=96 M=93 Y=3 K=0
R=34 G=44 B=139
- C=14 M=95 Y=99 K=0
R=211 G=39 B=26

哲学——图解

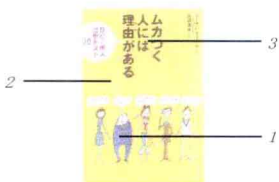
哲学中有很多难以理解的东西，其思想性也非常复杂，用通俗易懂的表现手法，目的是使哲学更容易被人们理解，设计师用图解的形式，让人们更容易接受。

1. 插画把文字想表达的内容表现出来，使人们产生兴趣，而插画的气氛还表现了那个遥远的年代。
2. 文字非常简单明确地告知了书的内容，黑体字显得非常严谨、醒目。
3. 橙色起到了肯定的作用，整个封面具有相当朴素的感觉。

哲学——分析

对于各种人物进行内在的分析，也是哲学思想的一部分。这里运用幽默的漫画风格，把各种人物心态进行了展现，很好地表现了分析的特点。

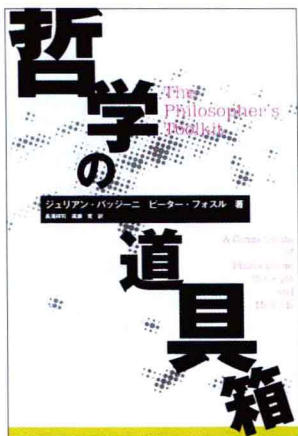
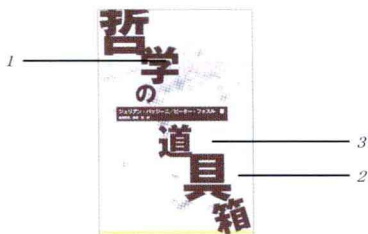
1. 展示了各种让人不愉快的语言和人物形象，也点了主题，告诉读者他们是怎样一种人，又在想什么。
2. 黄色让人们体会到一种难以处理的心理感觉，与书的内容相当协调。
3. 把无力的感觉通过文字得到了体现，突出了主题。

- C=2 M=0 Y=79 K=0
R=255 G=242 B=68
- C=57 M=33 Y=2 K=0
R=118 G=154 B=207
- C=87 M=76 Y=78 K=51
R=29 G=43 B=41

哲学——强调

强调文字的形式，展现并告知人们，所谓深奥的哲学，也可以是非常简单的，文字的强调正是说明了这种学习的手法。

1.大小字体的对比也是一种表现形式，它传达了一种文化的层次感。

2.背景的蒙眬感让人们感觉到要真正了解哲学，还需仔细地研究。

3.总的封面效果是强调其简单性，让人们易于去掌握。

● C=53 M=33 Y=31 K=0

R=135 G=156 B=163

● C=9 M=2 Y=93 K=0

R=242 G=232 B=0

● C=87 M=78 Y=80 K=53

R=27 G=39 B=37

哲学——宽广

在整个封面中，以美丽的画面来表现，让人们通过画面，看到研究哲学能够胸怀宽广，让人生更加美丽，使人们向往着去研究哲学的思想境界。

● C=35 M=10 Y=1 K=0

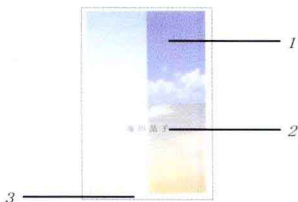
R=173 G=208 B=237

● C=78 M=40 Y=0 K=0

R=44 G=128 B=196

● C=13 M=20 Y=59 K=0

R=228 G=203 B=120

1.整个图片用淡淡冷暖对比进行表现，让人们感到哲学的深奥。四张图片既有联系又相对独立，深浅不同让人产生联想。

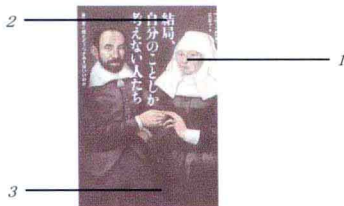
2.作者名字非常简单地放在中间，有一种强烈的设计感，也有一种设计人生的含义。

3.边框的白色使整个封面显得意境深远。

哲学——深奥

整个封面运用西方绘画，特别是古典绘画的风格，让人们越加觉得哲学的深奥，也向人们发出了越是深奥越要研究的信息，特别是从东方看西方，更难理解。

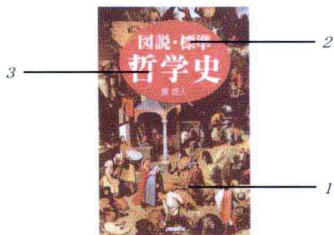

1. 古代绘画中的两个人物的关系让人们不易理解，也由此而展现了书中的内容，以增加人们的兴趣。
2. 文字以单色庄重的风格，也向人们提示了内容的严肃性。
3. 整个封面具有相当的合理性，表达了理性的感觉，也表现了哲学的深奥性。

●	C=72 M=50 Y=62 K=7
	R=86 G=111 B=99
●	C=5 M=5 Y=20 K=0
	R=246 G=242 B=215
●	C=82 M=70 Y=73 K=30
	R=54 G=66 B=62

哲学——故事

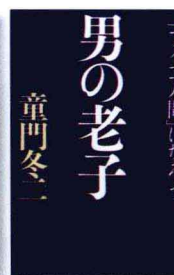
把哲学史内容用叙述故事一样的方法进行了展现，使人们像听故事一样去了解哲学史，整个封面围绕着故事展开。

1. 用西方古典绘画把我们带入久远的年代，使人们感到了其中的故事性和趣味性，增加了人们想去研究的好奇心。
2. 红色的色块在深色背景下显得非常突出，也表明了主题。
3. 宋体字表达了一种传统和严肃的气氛，而白色字体充分地体现了庄严性。

●	C=15 M=98 Y=70 K=0
	R=209 G=22 B=60
●	C=71 M=36 Y=22 K=0
	R=77 G=139 B=173
●	C=24 M=82 Y=90 K=4
	R=192 G=76 B=32

封面设计

精彩贴图

直接把要表现的内容进行展现，让人们深入到哲学思想中，去了解和解决问题。在人们的印象中，哲学的思想是比较复杂的，在书籍封面设计上也可以感受到。

把一种与人生相关的事情，以人们比较容易理解的方法表现在封面上，从表现形式来讲，还是需要设计师去发挥的。由于心理学方面总是有一些非常难理解的概念，因此封面以轻松的形式表现，也是一种能引起人们兴趣的好方法。

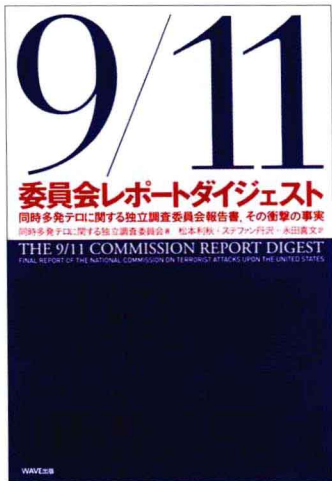
政治的含义有各种理解，但是政治关系到国家的方针政策，其任务和内容，是一种科学，也是一种艺术。因此，作为表现这个方面内容的书籍非常多。

一般规则

人们对于与国家相关的内容，相对感觉是比较严肃、严谨的，事实确是这样，因为政治思想相关国家的未来、国家的存亡，也是最严肃的题材。因此，表现政治思想方面的书籍也显得特别地严谨，无论是图片还是文字的排列、文字的运用，都具有严肃性。一般来讲，版面的色彩应该是非常庄重的黑色、白色以及红色，这是这一主题的特点；而图片的运用，也应该是非常严肃的，让人们通过封面感受到书籍所要说明的问题，以引起人们的关注；而字体方面应该多以黑体和宋体为主，黑体的严肃性和力度感可以让人们感到震撼。

特殊禁忌

黑体本身能够使人震撼，而宋体既是一种严谨的表现形式，同时又体现出一种领导和权威感。当然，由于政治类读物是比较严肃的书籍，如何让其显得平民化，让政治内容的书籍更接近人们的生活，让人们愿意去了解、去关注，市民性的设计形式，就是非常好的方法，同时也是设计师的一个研究课题。

- C=89 M=85 Y=0 K=0
R=53 G=56 B=147
- C=14 M=93 Y=83 K=0
R=260 G=46 B=46

政治——明确

政治书籍在表现上可以是非常简洁的，把关键的标题进行展现，让人们知道书籍要说明的问题，让大家共同参与、共同研究，引起共鸣。

- 1.对于“9·11”的日子，大家都非常清楚，这已经是一个符号，代表了一种事件，因此直接展示这一数字，是最直白的表达方法。
- 2.整个蓝色非常直白，也让人们感到了事情已经真相大白之意。
- 3.蓝色衬托着红色的小字，把一种权威的评价作了充分的表现，让人们通过红色感到了力量。

政治——严肃

以严肃的手法表现政治，是因为政治中的诸多问题，需要加以解决和认真处理，该设计运用了很大的字体代表了决心，而宋体又表达了庄严之意。

- 1.用文字占据整个封面的绝大部分，而字体不用黑体而是宋体，这里有很多是出于设计的思考，因为宋体在人们的印象中表现为知识、智慧，封面想要说明的正是这种的特点。
- 2.这里字体虽小，用了黑体来表现，就有一种坚定之感，整个版式具有理性的美感和严肃的气氛。

- C=77 M=64 Y=64 K=25
R=65 G=78 B=77