

攝影機的眼淚

1999.9.2 Taiwan

1999年9月21日

台灣大地震
影像檔案

編輯 / 林曉雲 許金龍 吳國雄 陳欣宏

MORE

Total
Quality
Management

全面品質經營

廣王電子股份有限公司

2001
REPUBLIC
OF CHINA

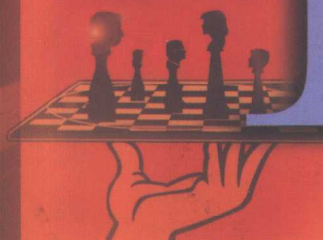
文房

舞書

The Only Thing That Matter

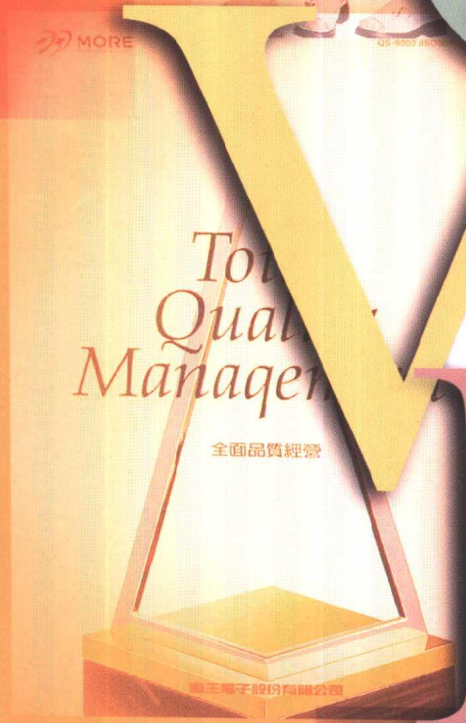
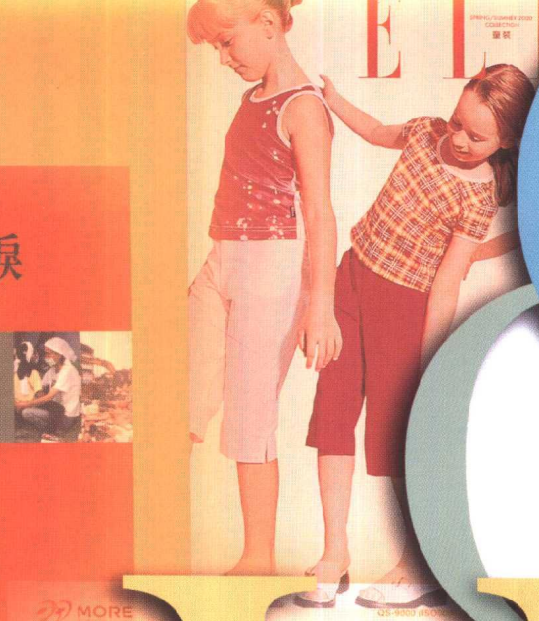
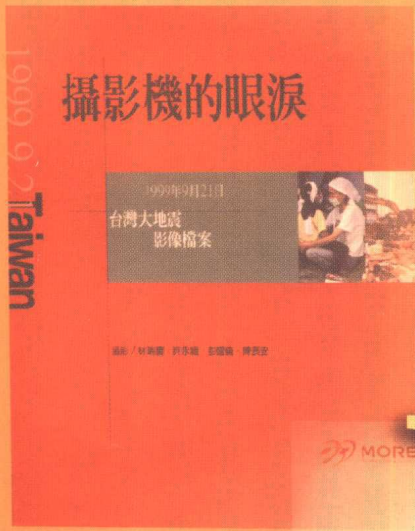
顧客價值

服務大師 阿爾布萊特 / 著 謝騰蛟 / 譯
企業唯一重要的事

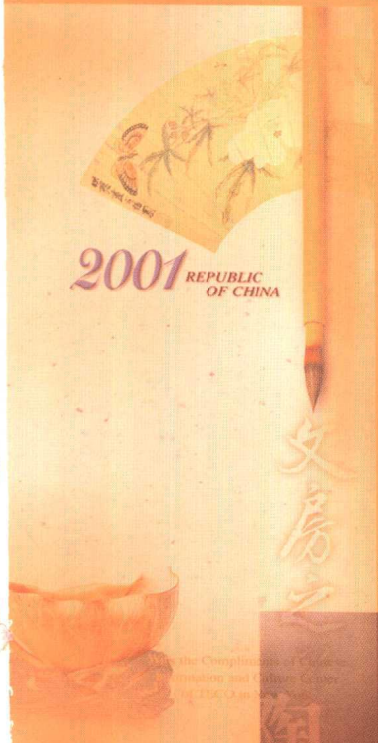

編輯部企劃

J534
13
:4

【創意精選】
封面設計篇

編輯部企劃

創意精選・封面設計篇

發行人／羅東釗

企劃／張碧珠、張惠如

主編／張碧珠

撰文／張惠如

助理美編／陳曉霽

邵出版者／藝風堂出版社

行政院新聞局出版事業登記證

局版台業字第2940號

地址／台北市泰順街44巷9號

電話／(02) 23632535

傳真機／(02) 23622940

網址／www.yftpublisher.com.tw

E-mail／yft@ms25.hinet.net

郵撥帳號／1265604 7 號

帳戶名稱／藝風堂出版社

製版／魚騰彩色製版有限公司

印刷／大勳彩色印刷股份有限公司

出版／西元2001年7月出版

定價／500 元

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換。

版權所有・翻印必究

國家圖書館出版品預行編目資料

創意精選・封面設計篇／張惠如撰文．-- 臺北市：藝風堂，2001〔民90〕

面；公分

ISBN 957-8494-39-4（平裝）

1. 工商美術－設計

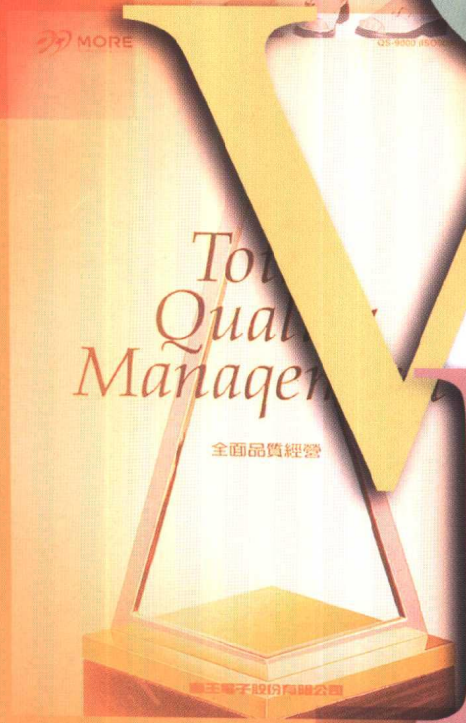
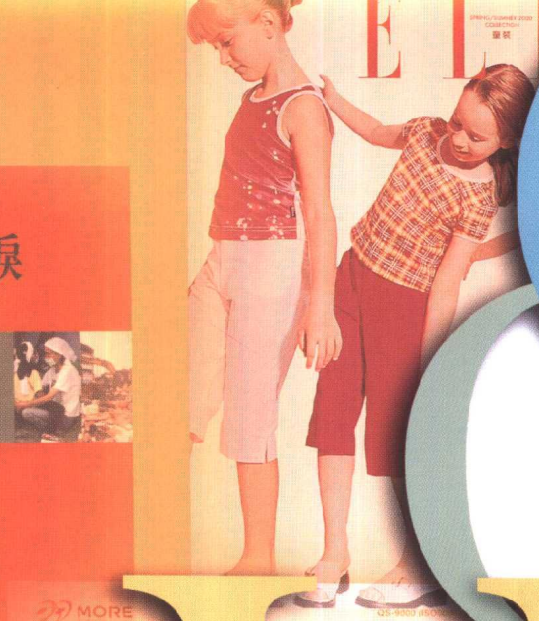
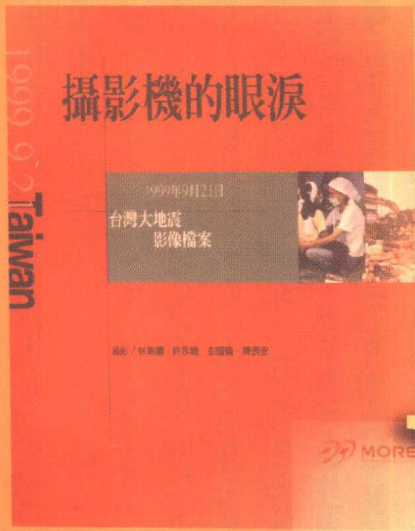
964

90011227

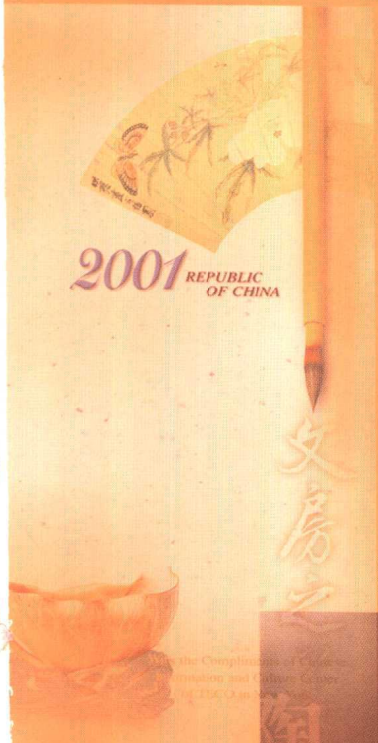
【創意精選】

- 創意精選 · DM 篇
- 創意精選 · 卡片篇
- 創意精選 · 名片篇
- 創意精選 · 包裝設計篇
- 創意精選 · 標誌設計篇
- 創意精選 · 視覺識別設計篇
- 創意精選 · 海報設計篇
- 創意精選 · 文字造形設計篇
- 創意精選 · 封面設計篇

J534
13
:4

【創意精選】
封面設計篇

編輯部企劃

目次

4

前言

6

封面設計漫談

(一) 封面設計的定義 (二) 封面設計的特色

(三) 封面設計表現要素

(四) 裝訂加工

21

創意封面設計流程

22

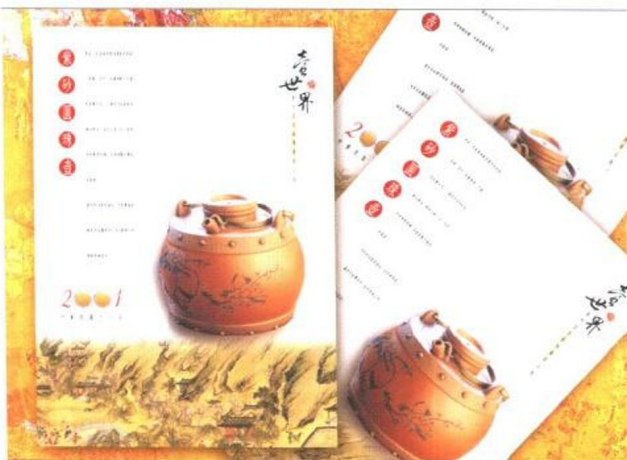
有計劃的設計、可理解的視覺

～封面設計談

25

統一視覺、強化識別

～DVD有聲套書封面設計

29

企業溝通、理念訴求

～企業簡介封面設計

32

商品廣告、行銷代言

～型錄封面設計談

34

記事訴求、感性體驗

～行事曆與筆記書的封面設計

37

視覺焦點、圖像營造

～圖像傳達的封面設計

40

人物代言、強化商品印象

～人物寫真表現的型錄封面設計

43

隱喻表現、寓意深遠

～「文化映像」封面設計

45

傳統藝術內涵、現代視覺傳達

～非營利性書籍封面設計

47

精選文化主題、傳揚國家形象

～行政院新聞局案曆設計

49

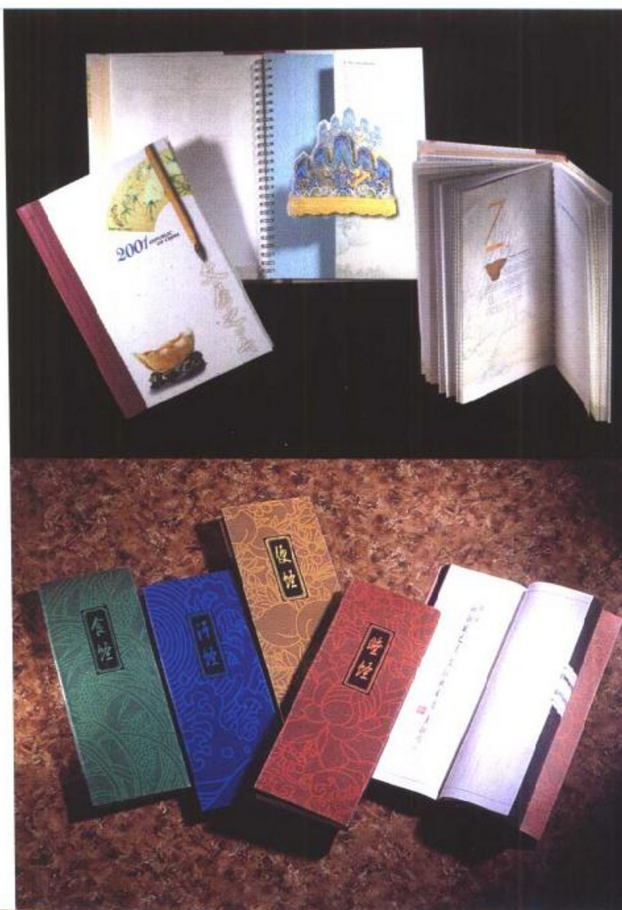
創意封面設計欣賞

50

書籍

單本書、作品集、套書、系列書

定期出版刊物、其他

110

簡介

集團簡介、大傳業、金融業、食品業

汽機車業、機關簡介、電子科技業

營建業、設計業、其他

132

目錄、型錄

食品類、寵物食品類、設計類

服飾類、紙樣類、機械設備類

電子零件產品類、其他類

149

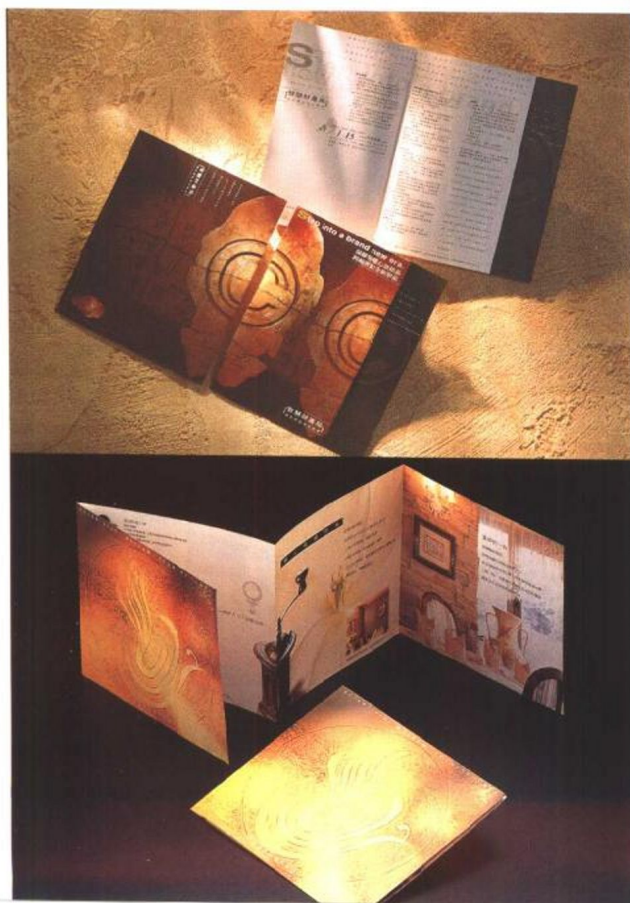
其他

活動及會議手冊、郵冊、活動紀念物、DM簡章

CD封面、月曆

164

提供作品者簡介

前言

「書」是彙集知識、資訊，必將其傳達給大眾的重要媒體。而書除了是一種訊息的傳播媒體外，更是一種商品。既是商品就必須要能吸引讀者，贏得讀者閱讀此書的慾望。絕大多數的讀者購買書籍都不是在閱讀全書之後才購買的，通常都是透過封面的吸引、介紹；內容的簡介；概略的瀏覽等情形下來購買。其中封面可說是書籍與讀者直接接觸、溝通的橋樑，許多讀者常常是受到封面的吸引進而引發閱讀的興趣。而由此可知，封面設計的成功與否對一本書而言是非常重要的。

為了傳揚封面的設計、提高國人對封面的重視，進而推廣封面的時代設計價值，本公司特繼《創意精選·文字造形設計篇》後，再次企畫出版了《創意精選·封面設計篇》一書。在該書中，我們將其劃分為封面設計漫談、創意封面設計流程、創意封面設計欣賞三大單元。在封面設計漫談中除了對封面的定義外，更對封面設計的表現要素、加工種類及表現形式有深入的介紹。在設計流程單元中，更以不同主題、不同類型、背景的封面設計為例，以實例的解說讓讀者更為清楚的瞭解封面的設計重點，而在作品欣賞的單元中，則收錄了400多件創意作品供讀者欣賞，且每件作品均附有作品創意說明，更能讓讀者深入核心。希望這樣的單元規劃，能對讀者有更多的幫助。

此書能順利的出版，在此要特別感謝所有熱心提供作品的設計師們，因為如果沒有您的熱心參與，那就沒有此書的出版了。本書如有疏失之處，望請各界不吝批評指教，謝謝！

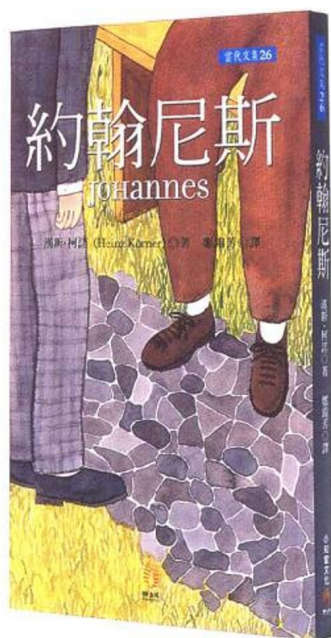
封面設計漫談

封面設計漫談

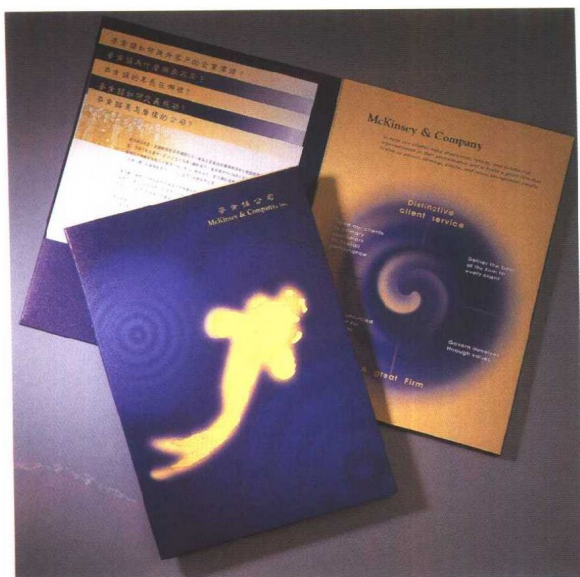
封面的種類很多，舉凡一般的書籍、雜誌、期刊、型錄、行事曆、筆記書等成冊之製作物均有封面，而封面主要是將書籍、刊物的內容、主題透過視覺整合設計加以傳達給大眾，又因其是與讀者、消費大眾溝通的最前線，所以很受重視。

對於封面的設計表現則因被設計物的主題、內容、刊物性質、訴求不同而有所差異。以一般的書籍封面設計為例，「書」是彙集知識、資訊，是傳達給大眾的重要媒體。而書除了是一種訊息的傳播媒體外，更是一種商品。既是商品就

必須要能吸引讀者，贏得讀者閱讀此書的慾望。絕大多數的讀者購買書籍都不是在閱讀全書之後才購買的，通常都是透過封面的吸引、介紹、內容的簡介、概略的瀏覽等情形下來購買。其中封面可說是書籍與讀者直接接觸、溝通的橋樑，許多讀者常常是受到封面的吸引進而引發閱讀的興趣。由此可知，封面設計的成功與否對一本書而言是非常重要的。而在本單元將就封面設計的定義、封面設計所需具備的知能、設計原則、表現方式做一概念性的介紹。

●封面主要是將書籍、刊物的內容、主題透過視覺整合設計加以傳達給大眾：左圖：約翰尼斯，右圖：南斯拉夫分裂大戲／2000年／A+design設計。

●凡一般簡介、型錄、筆記書等成冊有封面之平面製作物的封面設計均為封面設計的範疇，而非僅侷限於書籍的封面設計。左圖／麥肯錫公司簡介／1999年／張季蓉、樊哲賢設計／紅方設計提供。右圖／ELLE PETITE&POUPON／1999年／陳志設計／陳志設計顧問事務所提供：

(一)封面設計的定義

在瞭解封面設計的定義前，必須先釐清「裝幀」與「封面」的關係。所謂「裝幀」指的是圖書出版物的裝潢設計，其主要可分為兩部份：一是書的型態，主要決定書籍的開本、大小、裝訂方式、內文的版面構成、排列方式，是設計做為盛納信息的容器；其二則是設計書的外表，即封面、封底、書背等書籍外表的設計，其在設計製作中除了要發揮容器的包裝保護功能外，更要向讀者宣傳書籍的內容。而所謂的「封面」指的是書本、雜誌的表皮。封面可說是書籍內容的解說員、其負責將書籍內容轉化成視覺語言，以傳達給讀者。所以嚴格來說，封面設計只是書籍裝幀中的一

個環結而已。

對書籍來說，裝幀計劃是一個整體性的，必須由基本的材料設定、印刷條件、裝訂加工到外觀的美化包裝，各方面做一全盤的考量、計劃，如此才得以提升書籍的裝幀水平。同樣地，一件成功的封面設計絕非單純、浮面、華而不實的美化工作而已，其必須建立在一個具有完整的書籍裝幀計劃下，去實行的設計行為才得以稱之為「封面設計」。所以千萬不要將封面設計誤解為簡單的書籍表皮設計，因為這只能稱得上是表象的裝飾美化，永遠無法將封面之於書的角色、功能發揮到至善至美。

一般談封面設計都會將範圍、對象侷限在書籍的封面設計上，但並非只有書籍才有封面設計的問題，像一般的簡介、型錄、筆記書、

郵冊、行事曆等也都有封面，所以在本書中，刻意將封面的範圍與對象擴及到所有有封面的平面製作物上，希望讀者可以藉由不同性質的封面設計中，體會出不同的設計主題與封面設計的關係。

(二)封面設計的特色

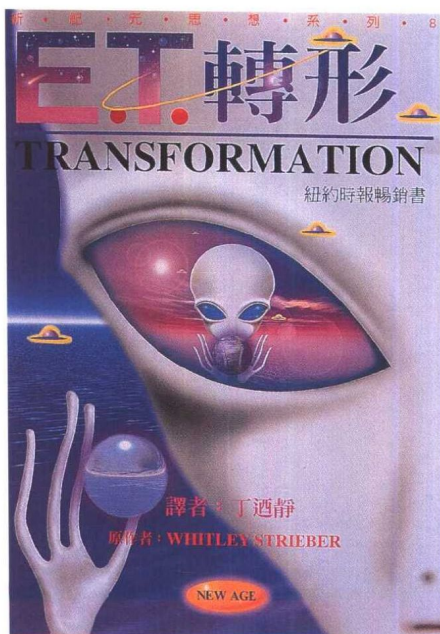
設計與藝術最大的差別在於設計是一種商品，是要能被認同、要被理解的，並且要有市場行銷的考量、更要能呼應大眾的需求。就封面設計而言，其除了要能傳達出書籍、刊物、簡介的內容、主題外，在視覺表現上更要能有吸引消費者目光的功效。

對封面設計而言，常因書籍本身內容的不同、案主的要求等設計

條件的不同，在整體表現上自然就會有其自成的風格創意，所以對封面設計者而言，視覺表現創意不是首要思考的問題，反倒是要思考如何與作者、出版者做深入的溝通，因為惟有透過深入的溝通才能瞭解設計的需求，進而將設計的需求透過設計者的專業來將其轉換成視覺的表現。

封面設計和一般的平面設計相同，其雖是一種表述的方式，但卻只能做簡潔的傳達，並不能如語言、文字、影片或連環圖般，可以傳達的很清楚。書或雜誌是具有翻閱過程的、有變化的，也因此「時間」對一本書而言是一個很重要的元素。既然書的內容是具有時間性、有情境的，而封面的主要功能又在於傳達書籍的內容，而如何將有時間變化的內容情境在單一畫面（封面）上做表現，則是封面設計者的一大挑戰。設計者必須由整本書中找出一可以暗示之前所發生的事，且又能有後續發展的點來做表現，也就如同由一部影片中，找出具有承先啟後的畫面，並予以做平面的視覺轉換。而這個承接點的判斷可說是封面設計與一般平面設計的差異所在。至於如何為一本書找出最佳的表現畫面，並無特定的方式。因為每個人對書籍所傳達出的主題精神的感受力是不同的，所以對於承接點的判斷則有賴於設計事前的溝通與瞭解來歸納、整理。

● 封面的主要功能在於傳達書籍的內容，而如何將有時間變化的內容情境在單一畫面上做表現，則是封面設計者的一大挑戰。ET轉形／1998年／楊勝雄設計／綠手指文化事業有限公司提供。

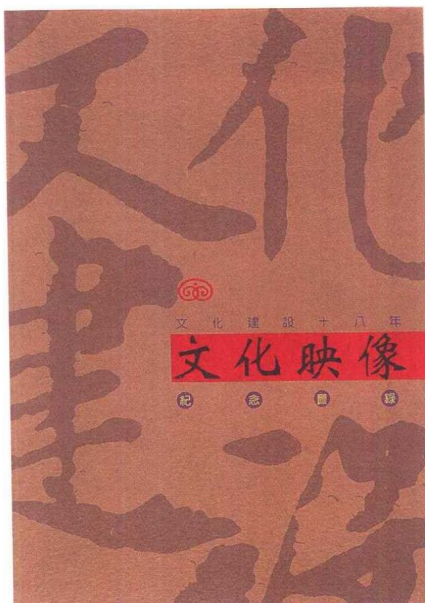
(三)封面設計表現要素

封面設計是平面設計中的一環，所以在設計表現上可說是大同小異。設計就像說話一樣，是一種表達、敘述的方式，其主要是透過文字、圖像、色彩、材質等來傳達主題，而以上所提的這些設計表現要素雖非每件封面設計必備，但卻都是封面設計表現的重要元素之一。以下茲就封面設計表現要素與封面設計的關係做一簡單的介紹。

◆文字

語言具有表達內容、傳達感受兩種含意，而文字則是語言的姿態與型態。在設計的領域裡，文字早已成為視覺傳達的重要媒體之一。隨著文明的進步以及設計領域的不斷開拓，今日文字已由早期思想感情的傳遞作用提升到表現美的境界。相同的語言以不同的文字來表現，其所傳達給讀者的是截然不同的視覺感受。而同樣的字體、不同大小、空間，也會給人不同的印象。所以如何運用文字的設計來表現語言、傳達意思與感受的功能，就成為文字設計表現的一大使命。

在封面的構成元素中，書名、作者及廣告文案都是以文字來表現的。對一位封面設計者而言，如何讓文字的表現可以和圖像相輔相成，達到為設計加成的作用，就必須

●對於一些抽象或難以以圖像傳達的主題而言，文字具有直接傳達表述的功能，是封面設計中的重要表現元素。文化映像／1999年／楊勝雄設計／線手指設計公司提供。

要具備辨識字體的素養，且能辨識的字體愈多、愈深入，對字體的掌控度就愈高，在整體的表現上也就自然而然的比他人要來的貼切、得體。而除了要能辨識字體、瞭解字體特色、選出適用的字體外，還必須具備視覺感官的修養。

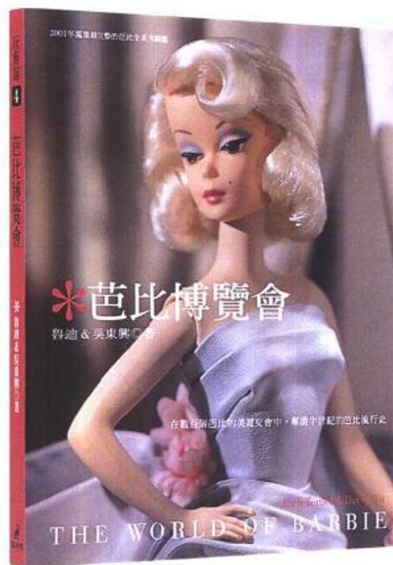
封面設計除了傳達書籍的內容外，其本身也是一個版頁編排的設計，如果不具備視覺美感的修養，就像烹飪一樣，再多麼美味的料理都必須要有美麗誘人的外表，吸引人來品嚐，這就是為什麼烹飪講求「色、香、味」俱全的原因。對封面設計中文字的表現而言，字體的選擇、形式好比「香、味」，對一件設計物而言，能否對味是很重要的。而整體美感就如同「色」一樣，是引人入勝的關鍵，所以不能輕忽。

◆ 圖像

人類是一視覺動物可是一點都不為過，因為人類是經由視覺來思考的，所以在眾多的表現中，「圖像」可說是最符合人性的一種。如以文字與圖像做比較，圖像的傳達比文字要來的直接，在世界各文明

肇始之初都是先以圖像做溝通的，至於文字的產生則是一種傳播的介面而已。如以欣賞一篇文章和一部電影為例，在閱讀完一篇文章後，可能會因閱讀者的心境、背景的不同而有不同的解讀，而畫面式的電影欣賞則可立即由畫面的表現得知其所欲傳達的意念。這就是文字與

●在有特定、具體主題的書籍封面設計中，具像式圖案是最常見的表現方式。芭比博覽會／2000年／A+design設計提供。

●圖像是用來傳達書籍、刊物內容的意思與感受的設計要素。如何選擇適當的圖像來傳達書籍內容主題是圖像表現手法的一大挑戰。認識傳統布袋戲／1995年／林宏澤設計／潮堂廣告事業有限公司提供。

圖像最大的不同。

圖像是用來傳達書籍、刊物內容的意思與感受的設計要素。如何選擇適當的圖像來傳達書籍內容主題是圖像表現手法的一大挑戰。首先，設計者必須了解書的內容、通曉市場競爭狀況才得以做適切的表現。因為惟有深入瞭解書籍內容，才能將內容轉換成視覺性的圖像，進而吸引讀者目光、並約略瞭解其內容。而在眾多書籍類別中，實用類、娛樂性的圖書經常使用明快、可以直接傳達內容、具體寫實的圖像來表現。反之，一些勵志、陶冶心志的文學、涉及思考性的書籍封面，則會採以內斂及藝術性較高的圖像來表現。

除了圖像的選擇要適切外，在表現上同樣要能充分的把握圖像的

造型、色彩，使其與書籍內容主題大意相符合，切勿過度沈迷於現代高科技的電腦影像處理及效果表現上，讓封面設計成為一個缺乏內涵，徒具華麗外表的設計物。

◆色彩

色彩是表達意思、傳達感受的媒介物之一。不同的民族有其自身的風俗習慣，對色彩的感受力與表達方式也不盡相同。設計者在封面色彩的處理上必須謹慎，不能光憑個人對色彩感覺的好惡來表現。首先，必須根據被設計物的內容及訴求對象來選擇合適的色彩。如童書的用色常見以鮮豔、活潑的顏色來表現；柔性訴求的書籍則以粉色系的色彩來傳達；一些科技類、專業的書籍則常見以藍色、灰色來表

●色彩是表達意思、傳達感受的媒介物之一，設計者在封面色彩的處理上必須謹慎，不能光憑個人對色彩感覺的好惡來表現，必須根據被設計物的內容及訴求對象來選擇合適的色彩：RUN PC雜誌／2000年／唐偉恆設計／唐偉恆設計工作坊提供

●封面的色彩表現往往會隨著刊物類別、內容主題及特性的不同而有不同的表現：設計雙月刊／蘇宗雄、王明嘉設計／檸檬黃設計有限公司提供。

現。除此之外，色彩的運用還必須針對印刷方式與紙張的質地做一全盤的考量，如此才可以將色彩做最完美的表現。

◆材質

因為封面設計是一種兼具視覺美感與觸覺體驗的設計，所以視覺和觸覺對於封面設計而言都是很重要的。就設計表現元素而言，文字、圖像與色彩是視覺的表現，而封面材質則是觸感的表現。材質所擁有的質感紋理與色調，就如同一幅圖像，其除了能帶給讀者不同觸覺感受，更能與文字、圖像及色彩等視覺傳達語彙相互配合，完美的表現出設計目的。材質的質感可引起讀者視覺和觸覺的感受，而透過觀察會傳達出多種心理反應，如動

的、靜的、熱情的、樸素的、理性的、感性的……等等。所以如何運用素材質感所引起的視覺和觸覺感受，來達到封面的表現目的、傳達出書籍內容的主題意念，則是材質運用的最大考量所在。

(四)裝訂加工

在種類眾多的印刷製作物中，除了海報與廣告宣傳單等單張的印刷物外，一般超過4頁的印刷物，如型錄、書刊、雜誌、簡介、年報等，就必須選擇適切的裝訂方式來加以固定。因裝訂加工流程、裝訂的種類、除了涉及書籍的使用功能之外，更是影響封面版面規劃、視覺表現的一大要素，所以封面設計者不得不加以認識。以下茲就裝訂加工流程、裝訂種類以及可增加封