

デザイン
の
組み方

日本版式设计原理

[日] 甲谷一 著
景瑞琴 译

上海人民美術出版社

デザイン
の
組み方

日本版式设计原理

[日] 甲谷一 著
景瑞琴 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本版式设计原理 / (日)甲谷一, 编著; 景瑞琴 译

—上海: 上海人民美术出版社, 2016.01

书名原文: デザインの組み方

ISBN 978-7-5322-9725-2

I. ①日 ... II. ①甲 ... ②景 ... III. ①版式 - 设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 280780 号

Design no Kumikata

© Hajime Kabutoya 2011

Originally published in Japan in 2011 by SEIBUNDO SHINKOSHA PUBLISHING CO., LTD., TOKYO,

Chinese (Simplified Character Only) translation rights arranged with SEIBUNDO SHINKOSHA PUBLISHING CO., LTD., TOKYO,

through TOHAN CORPORATION, TOKYO, and ShinWon Agency Co, Beijing Office

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-377

日本版式设计原理

著 者: [日] 甲谷一

译 者: 景瑞琴

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 张 娴

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张 10

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9725-2

定 价: 58.00 元

1

第一章 布局

COMPOSITION

- 01 如何使版面有条理010
- 02 如何使版面充满趣味感012
- 03 如何使版面简洁大方014
- 04 如何整理多种素材016
- 05 如何使插图成为主题018
- 06 如何表现出插图的效果020
- 07 如何使目录清晰有条理022
- 08 如何使图表的排列通俗易懂024
- 09 如何使流程图引起读者兴趣026
- 10 如何表现电影的世界观028
- 11 如何使设计给人留下印象030
- 12 如何展现出高品质感032
- 13 如何从视觉上表现店内的氛围034
- 14 如何突出招揽顾客的亮点036

什么是方格坐标制图038

如何确定先后顺序039

2

第二章 文字

TYPOGRAPHY

- 15 如何选用与内容相符的字体044
- 16 如何巧妙地搭配汉字字符和英文字符 ...046
- 17 如何使文字的排列易于阅读048
- 18 如何使文字能够装饰情调050
- 19 如何使文字具有高品质感052
- 20 如何使段落排列清晰明了054
- 21 如何制作图片解说词056
- 22 如何使 LOGO 漂亮有型058
- 23 如何使文字引人注目060
- 24 如何使文字具有摇滚风062
- 25 如何通篇使用文字064

如何有意识地让文字发声和渲染气氛 ..066

如何尝试汉英混搭067

第三章 颜色搭配

COLOR

- 26 如何有效地使用双色印刷072
- 27 如何使版面具有明亮亲切的感觉074
- 28 如何给人留下高雅的印象076
- 29 如何运用色彩表现男人味的形象078
- 30 如何使颜色搭配更加洗练080
- 31 如何表现出华丽感082
- 32 如何使版面时尚愉悦084
- 33 如何在黑色基调上渲染高品质的氛围 ...086
- 34 如何灵活运用白色空间088
- 35 如何制作出给年长读者带来平稳感的版面 090
- 36 如何使颜色搭配具有写实感092
- 37 如何通过颜色搭配传达季节感094
- 38 如何使读者感知到商品的品质096
- 39 如何给读者留下时髦洒脱的印象098

颜色搭配的基础知识100

如何利用色彩效果101

第四章 图片

PHOTOGRAPHY

- 40 如何使版面张弛有度106
- 41 如何最大限度地活用图片108
- 42 如何毫无修饰地表现商品的品质110
- 43 如何有效地利用角版和挖版效果112
- 44 如何整理各种各样的图片114
- 45 如何在图片上巧妙地搭配文字116
- 46 如何有效地使用黑白图片118
- 47 如何盘活图片的世界观120
- 48 如何运用数量有限的图片给人留下印象122
- 49 如何运用图片表达最想传达的内容124
- 50 如何通过图片表现美食126

图片的最佳裁剪方法128

如何调整色调129

作品展示 & 创作过程134

选用文字的方法145

版面布局技巧151

デザイン
の
組み方

日本版式设计原理

[日] 甲谷一 著
景瑞琴 译

上海人民美術出版社

如何创作出作品

前言

设计有无限种可能性。可以说艺术或私人作品，都是表现一个人的自由构思的设计。

但是，有目的性的设计，也就是有意识地向目标群体传达一些内容的设计，就必须具有良好的传达能力。以商品的宣传为代表，媒体设计明确地担负着各种各样的任务，使潮流、人物介绍、餐饮和旅行等信息，充满了我们的生活。其中那些大放光彩的人物之所以能够引人注目，只是因为设计中恰如其分地表现着应该传达的内容。

本书中所谓的“好设计”，就是指在这样的功能性方面表现良好的设计。

现在，许多设计师都以创作出“好设计”为目标，却常常在实际的设计过程中犹豫不决。虽然模模糊糊地知道设计的好坏，但若仔细思考它好在哪里？应该怎样修改？想要找到这些问题的答案并不那么容易。

即使是花费了很多时间而制作完成的设计，但如果在委托方面介绍欠佳，就会被认为毫无意义而不采用的情况也时有发生。那是因为设计师没有最大限度地阐述设计的诉求效果。

本书中，我们通过对 50 个范例进行前 & 后 (×&○) 的对比讨论，来分析“为什么不好”，然后修改成“好设计”，并且更进一步对如何深入挖掘委托方的要求，创作出符合目标群体的美术表现和对如何制作出高格调设计的要点进行了通俗易懂的说明。

所谓虽然能够理解，但在语言上却觉得无法表达的“好设计”，不能仅仅停留在伏案工作上，而是首先与实际受众进行交流，再进行构思的设计。只有意识到这一点，你的设计才有可能成为好设计。

我希望通过灵活运用本书内容，能够逐渐解开大家在日常设计中遇到的疑惑。如果能够帮助大家设计出“好设计”，我将荣幸之至。

1

第一章 布局

COMPOSITION

- 01 如何使版面有条理010
- 02 如何使版面充满趣味感012
- 03 如何使版面简洁大方014
- 04 如何整理多种素材016
- 05 如何使插图成为主题018
- 06 如何表现出插图的效果020
- 07 如何使目录清晰有条理022
- 08 如何使图表的排列通俗易懂024
- 09 如何使流程图引起读者兴趣026
- 10 如何表现电影的世界观028
- 11 如何使设计给人留下印象030
- 12 如何展现出高品质感032
- 13 如何从视觉上表现店内的氛围034
- 14 如何突出招揽顾客的亮点036

- 什么是方格坐标制图038
- 如何确定先后顺序039

2

第二章 文字

TYPOGRAPHY

- 15 如何选用与内容相符的字体044
- 16 如何巧妙地搭配汉字字符和英文字符...046
- 17 如何使文字的排列易于阅读048
- 18 如何使文字能够装饰情调050
- 19 如何使文字具有高品质感052
- 20 如何使段落排列清晰明了054
- 21 如何制作图片解说词056
- 22 如何使 LOGO 漂亮有型058
- 23 如何使文字引人注目060
- 24 如何使文字具有摇滚风062
- 25 如何通篇使用文字064

- 如何有意识地让文字发声和渲染气氛 ..066
- 如何尝试汉英混搭067

第三章 颜色搭配

COLOR

26	如何有效地使用双色印刷	072
27	如何使版面具有明亮亲切的感觉	074
28	如何给人留下高雅的印象	076
29	如何运用色彩表现男人味的形象	078
30	如何使颜色搭配更加洗练	080
31	如何表现出华丽感	082
32	如何使版面时尚愉悦	084
33	如何在黑色基调上渲染高品质的氛围 ...	086
34	如何灵活运用白色空间	088
35	如何制作出给年长读者带来平稳感的版面	090
36	如何使颜色搭配具有写实感	092
37	如何通过颜色搭配传达季节感	094
38	如何使读者感知到商品的品质特质	096
39	如何给读者留下时髦洒脱的印象	098
	颜色搭配的基础知识	100
	如何利用色彩效果	101

第四章 图片

PHOTOGRAPHY

40	如何使版面张弛有度	106
41	如何最大限度地活用图片	108
42	如何毫无修饰地表现商品的品质	110
43	如何有效地利用角版和挖版效果	112
44	如何整理各种各样的图片	114
45	如何在图片上巧妙地搭配文字	116
46	如何有效地使用黑白图片	118
47	如何盘活图片的世界观	120
48	如何运用数量有限的图片给人留下印象 ...	122
49	如何运用图片表达最想传达的内容	124
50	如何通过图片表现美食	126
	图片的最佳裁剪方法	128
	如何调整色调	129
	作品展示 & 创作过程	134
	选用文字的方法	145
	版面布局技巧	151

此处记载的是广告委托方的要求。能否满足该要求，是本书中判断“好设计和坏设计”的标准。

此处记载的是媒体种类、目标群体以及要给他们留下什么样的印象。我们要根据这里的内容，在把握媒体风格和余韵的基础上，制作范例。

修改前(×)表示修改之前的范例。因为存在缺陷、错误之处，抑或在宣传效果上有薄弱的地方等，所以这类设计很难传达出所要表现的内容。

此处指出了原设计中没有表现出效果的问题点和需要修改的地方。只要修改这里指出的地方，就能明显地提高作品质量。

16 + 和文と欧文を上手く収めたい

バイリンガルの誌面をバランス良くレイアウトするためには、和文と欧文のボリュームの違いを考慮する必要があります。ここでは、そのことに注意しながら、文字のまとめ方について考えましょう。

雑誌見聞き / 意識の高いクリエイター向けのデザイン専門誌

Before

和文との共通性がない
日本語のタイトルに対して、欧文のタイトルが大いため、誌面の中で目立っています。

情報が分散している

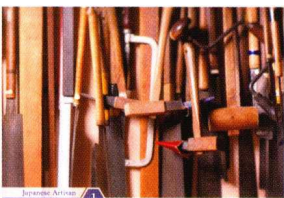
3つのパーツが分散しているので、目が留まりません。数字が大きすぎたり、立たせるべきタイトルが小さめに誌面の中央に配置されているため、目線の流れが悪くなります。

文字組が揃っていない

和文が3段組、欧文が2段組になっています。このように違う組み方になっていると、誌面に統一感がなく、バランスが悪くなります。

② デザインする時のポイント

- 日本語を英訳すると、文字のボリュームが1.2～1.5倍になることに注意しよう
- 和文と欧文の組み方を揃えよう

Japanese Artisan

和の粹 — 日本が誇る名楽器「三味線」—

三味線は、江戸時代中期に考案された日本の伝統的な弦楽器です。その歴史は古く、現在は全国各地で演奏されています。三味線の音色は、独特の美しさがあり、多くの日本人の心を魅了しています。また、海外でも人気を博しており、文化交流の架け橋として活躍しています。

三味線の製作には、熟練の職人の技術が不可欠です。木材の選定から、楽器の組み立てまで、細心の注意を払って行われます。また、演奏者の技術も、三味線の音色を決定する重要な要素です。

三味線は、日本の文化を代表する楽器の一つです。その歴史と文化を、多くの人に知ってもらうことが、私たちの使命です。

Making a SAMISEN

The traditional Japanese instrument, the shamisen, is made from wood. It has a long history and is still popular in Japan and abroad. The sound of the shamisen is unique and beautiful. It is a symbol of Japanese culture.

The shamisen is made by a skilled craftsman. The selection of wood and the assembly process are very important. The player's skill also plays a significant role in determining the sound of the shamisen.

The shamisen is one of the most representative instruments of Japanese culture. It is our mission to let more people know its history and culture.

和文を英訳すると、文字のボリュームは1.2～1.5倍程度になります。ここでは欧文の文字を小さくすることで、和文とのボリュームをできるだけ合わせるようにしています。文字量が異なる和文と欧文を同じ版面に収めるときは、欧文を配置するスペースを広めにとったり、文字数を和文の分量に合わせて削ってもらうなどの工夫が必要です。和文と欧文のバランスに統一感を持たせると、読面にまとまりが生まれます。

根据委托方的要求，通俗易懂地逐条归纳出设计时应该注意的要点。只要注意这里所表述的要点，就能抓住设计要领。

修改后（○）表示修改之后的范例。此处会修改修改前（×）范例中存在的问题点，准确无误地向目标群体传达想要传达的内容。

此处总结说明如何将修改前（×）范例修改成“好设计”，以及为了满足委托方的要求，设计时应该注意的内容。

Chapter 1 COMPOSITION

第一章 布局

想要整理多张图片时，使用“方格坐标”，非常有效。

这里，让我们边考虑图片的大小和版面的平衡，

边尝试着有效地利用方格坐标。

杂志合页 / 面向 30 岁男士的信息杂志

修改前

图片难以看清楚

试图排列多张图片，却给人留下了图片拥挤的印象。

标题周围空间狭小

由于①图片侵入了标题周围的空间，产生了闭塞感，使文字不容易阅读。

没有把握好版面的平衡

①图片倾斜，②处存在微妙的空白，
③图片的轮廓凸出等，整体上缺乏条理。

设计要点

- 素材较多的情况下，首先进行整理。
- 整理多张图片时，请使用方格坐标。

修改后

使用网格页面。通过改变网格的分割法，呈现出的设计图也会随之改变。

想要在一个页面上纳入多张图片时，如果灵活运用方格坐标（P.038），就能顺畅地进行整理。如左图所示就是用方格分割而成的方格坐标，将各种图片排列在其中，不仅可以看清每张图片，而且也理清了布局思路。在制作版面时，能够有效地整理素材。如上图所示，通过改变图片的大小，使版面张弛有度。

虽然演绎趣味感有各种各样的方法，

但这里我们以“20岁女性”为目标群体，探讨装饰上的趣味感。

让我们来思考如何在符合版面内容的基础上，添加修饰。

杂志合页 / 面向20岁女性的杂货信息杂志

没有传达出趣味感

虽然版面整理得清爽漂亮，但太过整齐，很难给读者留下有趣的印象。

修改前

颜色搭配上没有下功夫

虽然白色的底色，能给人清爽干净的感觉，但色彩和基调在展现“趣味感”方面表现欠佳。

图片没有张弛

因为所有图片都按相同的尺寸排列，毫无变化，所以给人索然无味的印象。