

GRAPHIC ART 視覺設計 編排與構成

LAYOUT & CONSTRUCTION IN VISUAL DESIGN

美工圖書社

這本書的特徵和使用方法

1、編輯或設計師為了檢討編排時的檢查表

誌面的意像由幾個要素構成，譬如說，無視版面率或文字的跳躍率時，不容易表現自己所想像的意像，本書用圖解說各重要因素。

產生的編排，如果和作為目標的意像不同，則必須尋找其具體性的原因，此時，本書用處便很大。

2、平易地分析生動的〈style book〉。

分析編排的各要素，將代表性的例子登載得很豐富而作說明。譬如說，視覺性地配置文字的例子約有4頁，而且，舉出75個例子說明。關於照片的外表處理，也提出26種樣式，現在，我們所看到的編排上的表現樣式，大致上都是本書中所介紹的一種樣式。

這些例子是根據一個尺度配列，並不是簡單的例子，而且，能夠和其他樣式比較檢討。

3、創造性和規範——重要的創造性

本誌為了讓讀者更容易瞭解編排，因此，建議使用幾種尺度觀察，例如：版面率、文字的跳躍率等，這種方法是編排專家們老早就知道的規範，但是，本書還是重新提出說明，檢討這些規範，配合優秀的編排例子，更容易瞭解其妥當性。

在此，必須注意的是，這些尺度並不是絕對性的規範，因為，編排要視每一次的創造性，要適當地展開，並不是固定性地受頁數的限制。

1A 典型的編排

P R 誌 〈花椿〉 , P R 誌中特別高的版面率, 大胆的編排樣式, 很保守性的文字跳躍率	P. 14
P R 誌 〈i S〉 高位編排樣式, 低版面率和格子形式	P. 16
P R 誌 〈Suntor Quarry〉 , 讀讀性的文靜誌面	P. 18
P R 誌 〈生活說明書〉 , 變形的照片多, 生活說明誌的典型	P. 20
P R 誌 〈廣告〉 , 稍高的版面率, 技巧性作品。	P. 22
P R 誌 〈M K〉 展望, 抑制全體格調的理性編排	P. 24
月刊誌 〈現代詩手冊〉 , 文學書的典型規格 A 5 , 文字種類少, 跳躍率低	P. 26
月刊誌 〈野性時代〉 大型的視覺性誌面	P. 28
月刊誌 〈科學〉 , 無裝飾的簡潔性科學誌, 名稱多, 小說明文多。	P. 30
月刊誌 〈S D〉 , 典型的瑞士派形式之編排法	P. 32
日刊誌 〈驚奇房屋〉 , 高版面率為投稿誌, 情報誌特色	P. 34
月刊誌(花花公子) , 大膽又自由的編排樣式, 照片件數很少, 變形照片數量也少	P. 34
月刊誌 〈花花公子〉 , 大胆又自由的編排樣式, 照片件數很少, 變形照片數量也少	P. 38
隔月刊誌 〈生活手冊〉 — 版面餘白多, 舒暢感	P. 40
月刊誌 〈家庭畫報〉 , 自由又暢舒感編排的畫報	P. 44
季刊誌 〈濃濃〉 , 很安定感的女性畫報	P. 46
說明書 〈新力牌洗衣機, 烘乾機〉 的淺出深入之說明方式之編排	P. 48
說明書 〈三項一套, FM調諧器, 擴大器〉 , 典型音響產品之說明形式	P. 50
說明書 〈日本光學工業, Nicon F2〉 本文用小文字, 低的跳躍率	P. 52
說明書 〈日產太子汽車, Sky-line T/〉 , 高版面率, 餘白寬大	P. 54
說明書 〈旅行開發, JAL PAK ASIA〉 格子形式的巧妙利用下, 使誌面很有安定感	P. 56
說明書 〈旭光學, 朝日Pentax〉 , 高版面率, 稍小的本文	P. 58
劇團介紹書 〈青年座、肥前松浦兄妹中心〉 , 高版面率, 幾乎很接近情報誌的意像	P. 60
公司介紹 〈小西六照 機工業〉 , 稍微保守性的版面率, 自由自在的編排方式	P. 62
單行本 〈設計思考〉 , A 5 規格, 寬鬆的版面是文學・哲學書籍的典型。	P. 64
單行本 〈被稱為錢五的男人〉 , 沒有矯飾的兒童書	P. 66
兒童圖鑑 〈學研, 爬蟲兩生類〉	P. 68
展覽會說明書 〈莫里斯・悠特里勒〉 , 控制了文字跳躍率, 使作品生動	P. 70
社史 〈平凡社, 60年史〉 , 版面率寬鬆, 這是社史, 年誌的特徵	P. 72

1 B 編排版式

〈編排的結構〉

P. 76

編排的第一步是從編排用紙的設計開始。編排用紙的設計過程和要點

版型 尺寸和比例

P. 77

決定版型的要素。習慣性的版面——周刊誌是B5……。照片中心還是文字中心的字面呢？有大型化、彩色化，視覺化的傾向。依閱讀的場所，放置的場所而規格大小就決定。

版面率〈版面和空白〉

P. 80

有效的使用規格尺寸。縱・橫的尺寸比。A版和B版的面積比。完成的尺寸。版面率的影響。版面率線圖的看法。依誌面的大小而變化的版面率。誌面的性格有密切的關係的版面率。製本工程上的空白界限——要有3mm以上。幾排的編排呢。

版面的位置 模里斯的版面位置

P. 84

分配的形式〈方格方式和自由方式〉

P. 86

瑞士派排字情形的特徵。成立和主要的設計家

用紙・印刷方式・色彩

P. 90

用紙——為了閱讀用的上質紙，美觀的美術紙〈art paper〉。印刷方式。依印刷來表現色彩的方法。彩色和黑白的差異。所有的顏色可以透過4色的網點相疊印刷再現。平網和其特色。

1 C 印刷式樣

文字要素的種類

P. 94

書體系列和大小體系

P. 95

大小的體系。基本的明朝體，理智的哥德體。本文用的明朝體，標題用的哥德體。

書體和意像

P. 96

調查意像的概況。粗大的字重厚，又有男性的意像。大的文字很有開朗感。

依打字面的S D法而產生的印象記述

P. 100

本文的選定

P. 102

本文的選定是編排的第一步。12級中M正體，字間沒有空隙，左右有25字的編排，行間20齒。書體——容易閱讀的明朝體。文字的大小11~13級為中心，活字是8pt。變形——照相打字獨特的技巧，但是，不可亂用。理工學書橫式編排，文學哲學書縱式編排。字數——在15~30字的範圍。行間——要有半角~全角的行間。字間以不隔空鉛為標準，即使縮短一成也不會相疊。。

有關可讀性的問題。影響可讀性的要素。書體、文字編排和可讀性的關係。印刷方式、油墨、用紙等有關的可讀性。

前文 <lead>	P.106
名稱 <caption>	P.107
註明	P.108
框框	P.109
頁數・柱	P.110
標題	P.112
文字的視覺化 <插圖化>	P.118
縱橫線	P.122
縱橫線的功用。區分、分割、包圍、抑制。強調產生新的空間。演出某意像。	
記號、花邊、平網的功用	P.125
文字的跳躍率，線圖的看法	P.126

1 D 照片和圖版

照片的功用。不易控制的視覺性照片，視覺化的誌面和照片圖版的位置	P.130
照片的分類。決定照片強弱程度的要素。依修剪而改變了照片的強弱程度	P.132
照片的件數和外形	P.134
照片的量和外形會改變誌面的意像。圖表的看法 <照片・圖的件數> <特殊外形的件數>。	
外形的功用	P.136
角版和裁剪版	P.138
框	P.140
變則的外形	P.142
製版的變化。對比 平坦。降低濃度。screen 線數的改變	P.146
圖版・插圖。<形式> 優先於 <對象物>	P.148

2 A 視覺傳遞的基礎概念

何謂視覺傳遞？	P.153
視覺消息	P.154
視覺消息和其意思的瞭解	P.155
視覺消息的無體系性	P.159

2B 編排的構文性指標

序文 對編排形式化作用的三種水準	P.160
造形的處理	P.161
分割和集積。紋理。視覺的文理。帶來秩序之美的原理。對稱。對稱的基本操作。比例。形式的判斷基準 。平衡。律動。緊張。	
意思(意像)的構成。視覺消息的意思。蒙太奇的編排	P.172
寫實性的表現。中性的？客觀的？參考性的表現。參考〈類似・對立〉。比喩的表現。代替・交換。多重 表現。同意反覆。依裝置的片斷而集積。象徵性的表現。表現的汎象徵性。象徵性意思的構成。	
過程的構成。編織文脈	P.179
繼起的表現。參考性的表現。展望性的表現。和多重表現的比較。展望性表現的特徵。場面的表現。插話 的表現。	

短評欄 <column>

影響廣告注視率的要因。業種和面積決定注視率	P.186
讀者にとって親切な広告とは 需要層・非需要層での注目率の違い 催物付き広告の応募率	
令讀者有親切感的廣告。需要層・非需要層的注視率的差異。附帶文娛活動的廣告之讀者的注視率。	
男女的表現差	P.188
雜誌和單行本	P.190
小孩和老人——文字的大小	P.192
兒童用的文字要大。為了預防近視而用大的文字。老人——調節力衰退，需要大的文字。視力減退，可是 可以用照明來彌補。	
負次展開	P.194
圖和文字的混合。混合和分類的階段	P.196
江戶時代的〈草雙紙〉是混合的典型。在教科書出現的〈混合・分離〉。在本文中消失的卷頭畫。	
圖版・照片的位置	P.198

編排的範圍和功用

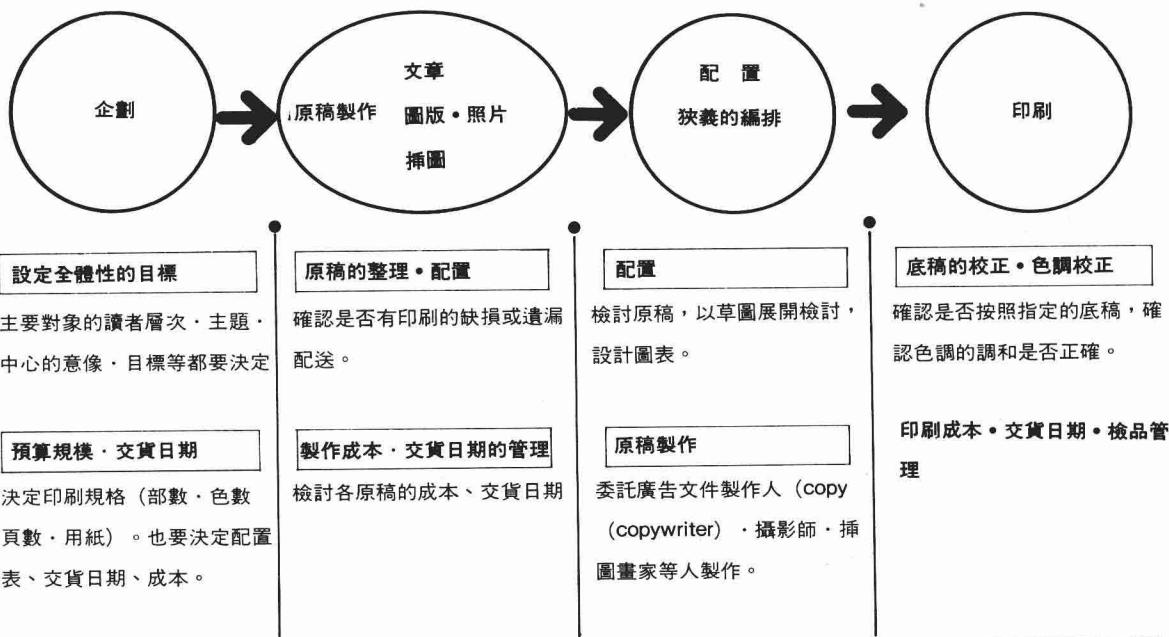
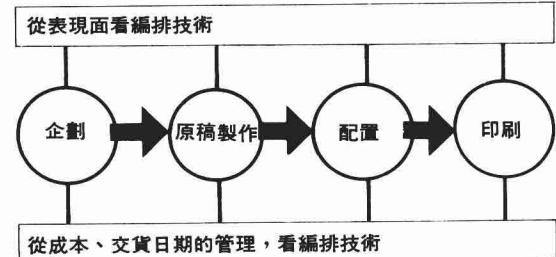
編排所要求的多角性、複雜性

狹義的編排是印刷工程之前的作業。可是，現代的編排專家負擔的職責，並非如此單純的範圍。以前的編排作業皆以文字（活字）為中心，因此，也大致上有一定的編排樣式，現代的各種誌面皆有彩色照片，視覺上已多彩多姿，編排的職責也演變得複雜，必須具備視訊，傳遞、有關印刷技術的專門性知識。

編排專門人員，所負的職責，大致上如下所示的情況，由此可見，要求的部份，不但複雜，且份量多，並牽連很多方面，亦即多角性的。例如：憑視覺的傳遞有關的造型心理，工學技術有關的製版、印刷、裝訂等的專門知識。

從表現看編排技術

下圖所示的各種要求條件中，本書說明的編排技術限於表現面。表現分解為各因素，按照如下的順序說明，1·作為骨架〈format〉的編排版式。2·印刷技術有關的要素。3·照片和圖版。同時，解說以上各項總合方面〈表現、樣式〉。

當作檢查表利用之時

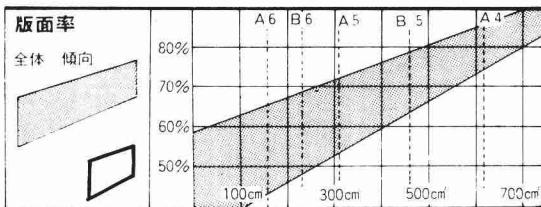
確認——為什麼成為異和感誌面的理由

本來預定平靜，溫和的編排，可是，在作業中，由於變更更使用的照片，或聽從第三者的意見，而產生異和感的誌面。此時，將下列的各項目當作檢查表利用，一定

可以很快找出原因，也能夠決定對策。因為，這些項目分解編排的表現為各因素，配置為1種尺，一般的情況。

版面率—愈小愈穩定的平靜誌面

下圖表示版型和版面的關係。依誌面的性質和媒體，版面率會上下，如此，即構成合乎內容的表情。無視版面率的視覺表現是很困難的。

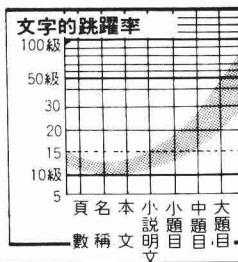
方格和自由樣式

配置用紙，以本文，活字，依單位構成，如此產生的方格，必須在遵守的情況下配置，這是方法之一，另一方法是不拘泥於方格，自由自在地在位置上，配置照片和文字，依配置的樣式，誌面的表情不同。

又，圖和文字在誌面上混合在一起呢？或是分別得很清楚？這也會影響誌面的表情。

文字的跳躍率

對本文的大小而言，主題或小題目的大小，應該要有如何的比例，這種情況在本誌稱為文字的跳躍率。跳躍率愈高，愈活潑，華麗，譬如說，雜誌比單行本、說明書、廣告雜誌的跳躍率高。

版面率的想法和解說

P. 80

詳細圖示其效果。

(關連) 版面位置的差異

P. 84

版面率線圖

以約125誌為對象，分析其版面，表示其位置。

解說例

P. 14~73

典型的編排(30例)，以版面率分析。以廣告雜誌而

言，這是很高的版面率〈花椿〉

P. 14

高版面率的投稿誌〈驚異鳥屋〉

P. 34

方格方式和自由方式

P. 86

瑞士印刷術方式

P. 88

照片和文字的混合

P. 196

跳躍率

P. 126

解說例

P. 14~73

最大文字相當於160級

P. 20

重視精密度

P. 52

小跳躍率

P. 54

抑制跳躍率，以作品為中心

P. 70

雜誌和單行本的比較

P. 190

雜誌和單行本的比較

P. 190

書體的意像——以調查結果為中心

以歌德體編排文學，或社史的書籍是很少的。相反的，圖版中的解說，却大致上使用歌德體，如此，書體和誌面的內容有密切的關係。本誌上的日文書體已改變大小和粗細，經過簡單的意像調查，將其結果介紹於此，關於歐文書體，在此引用向井周太郎研究室的西野博昭先生的報告。

照片・圖版的件數和外形處理

照片或圖版混入於文中，容易破壞誌面全體的秩序。讀者不會從本文開始閱讀，往往會先看插圖或照片。因為，以視覺上而言，照片和圖版比文字更引人注意。因此，如果照片、圖版的件數多，誌面的性質會顯得很熱鬧、輕鬆，親密。變化很大。當然，也有相反的，使誌面顯得很穩重的技術。

四角形的照片輪廓〈角版〉，也有比較特殊外表的版，視覺的效果更容易強化。

照片・圖版的件數(每一頁)	照片・圖的外形變形的件數(每一頁)
4點	4點
平均	平均
.....	.....
平均	平均

統合複合的意像

以上列出的各要素，被統合一致時，誌面會表現某種性質。互相矛盾的處理，往往也同時存在。譬如說，P.68的兒童用圖鑑，有合乎兒童稚氣可愛的表情，並混合科學書籍的規規矩矩形式。照片的外形，是把原形稍微改變為圓形的特殊性外形。

實際上的編排現場，往往可以看到互相矛盾的要求並存。考慮這些要求，同時也要構成一個良好誌面時，必須適當地配合每一個要素。

貪書體的意像（調查結果）	P. 96
歐文書體的意像	P.100
本文書體的選擇方法	P.102

照片件數的考慮	P.134
角版・裁剪版的效果	P.138
剪貼・特殊性的外形例子	P.142
依製版的變化	P.146
照片的分類	P.132
編排〈30例〉	P.14～72
照片的位置	P.198

男女的表現差	P.188
雜誌和單行本	P.190
老人和小孩	P.192
編排〈30〉	P.14～72

典型性・代表性的編排列—作為樣式書

PR 的表現和特徵

花椿	P. 14
is	P. 16
Santory quartary	P. 18
Itoyocado 生活雜誌	P. 20
廣告	P. 22
MKK REVIEW	P. 24

雜誌的表現和特徵

雜誌和單行本	P. 190
現代詩手冊	P. 26
野性時代	P. 28
科學	P. 30
SD	P. 32
驚異房屋	P. 44
Peayboy	P. 36
女士	P. 38
生活手冊	P. 40
mc 姉妹	P. 42
家庭畫報	P. 44
女性的季節	P. 46

圖書・小冊的表現和特徵

SONY	P. 48
三重唱	P. 50
NIKON	P. 52
SKY LINE TI	P. 54
JALPAK ASIA	P. 56
朝日 PENTAX	P. 58
肥前松蒲兄妹殉情	P. 60
人・小西六	P. 62

單行本的表現和特徵

設計思考	P. 64
被稱為錢五的男人	P. 66

其他

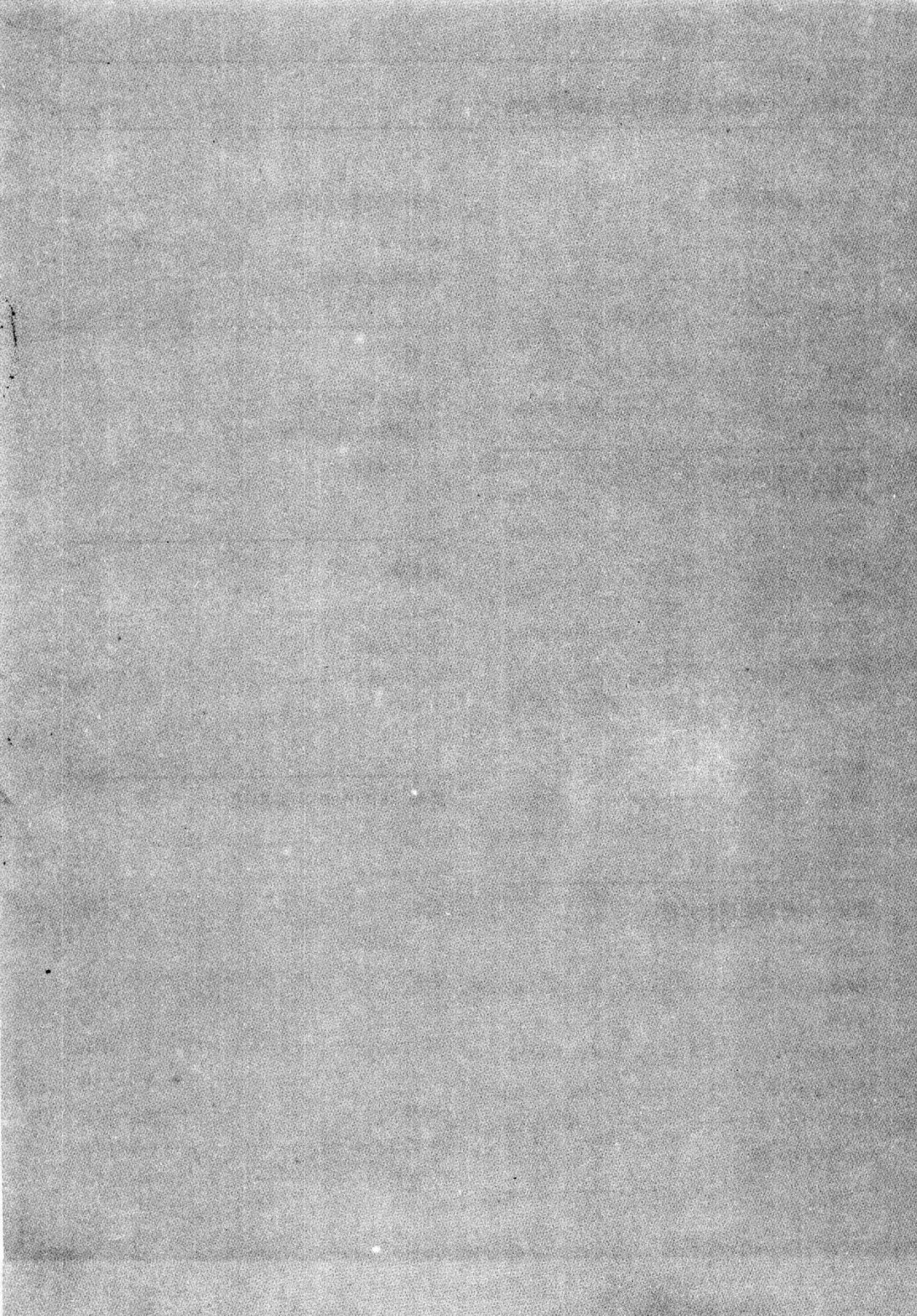
學研兒童圖鑑	P. 68
畫家模里斯・尤特利羅展說明書	P. 70
平凡社60年史	P. 72

兒童書

被稱為錢五的男人	P. 66
學研兒童圖鑑	P. 68
老人和小孩	P. 192

要素 <element> 的整理

標題例	P. 112
文字的視覺化	P. 118
名稱	P. 107
前文 <lead>	P. 106
註明	P. 108
框框	P. 109
頁數	P. 110
柱	P. 110
縱橫線	P. 122
變化的照片例	P. 194
照片位置	P. 198

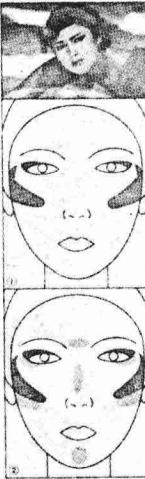
1 A 典型的編排

P R 誌	〈花椿〉	P. 14
P R 誌	〈ls〉	P. 16
P R 誌	〈Santory quartary〉	P. 18
P R 誌	〈Itoyocado 生活雜誌〉	P. 20
P R 誌	〈廣告〉	P. 22
P R 誌	〈MKK REVIEW〉	P. 24
月刊誌	〈現代詩手冊〉	P. 26
月刊誌	〈野性時代〉	P. 28
月刊誌	〈科學〉	P. 30
月刊誌	〈SD〉	P. 32
月刊誌	〈驚異房屋〉	P. 34
月刊誌	〈PLAY BOY〉	P. 36
月刊誌	〈女士〉	P. 38
隔月刊誌	〈生活手冊〉	P. 40
月刊誌	〈mc姊妹〉	P. 42
月刊誌	〈家庭畫報〉	P. 44
季刊誌	〈女性的季節〉	P. 46
說明書	〈SONY，洗衣機・乾燥機〉	P. 48
說明書	〈三重唱，FM調頻，擴音器〉	P. 50
說明書	〈日本光學工業，NIKON F 2〉	P. 52
說明書	〈日產太子汽車，SKY LINE TI〉	P. 54
說明書	〈旅行開發，JALPAK ASIA〉	P. 56
說明書	〈旭光學，朝日PENTAX〉	P. 58
劇團小冊	〈青年座，肥前松蒲兄妹殉情〉	P. 60
公司介紹	〈小西六照相機工業〉	P. 62
單行本	〈設計思考〉	P. 64
單行本	〈被稱為錢五的男人〉	P. 66
兒童圖鑑	〈學習研究，爬蟲兩棲類〉	P. 68
展覽會說明書	〈模里斯・尤特利羅〉	P. 70
社史	〈平凡社，60年史〉	P. 72

AD二仲條正義。撮影者二富永民生、安達洋次郎、村上征雄。

打字者二小俣宣平、平山景子

圖解者二仲條正義、村井和章

(解答) 高賀富士子

ABOUT BEAUTY & Q.A

15 アバウト・ビューティ・キュー・エー

らに細くシャープに入れます。11もと:輪郭をくっきりとり、白紅の上から唇の中央部に、スプレンスリップグロウをつけてつやを出します。ハイライト:唇の斜線の部分に、スプレンスメイクアップ・フィニッシュを入れて仕上げます。

化粧品は、傷や湿しん・かぶれ・ただれ・色変異常などの症状がある場合には、お使いにならないでください。また、かゆみ・しきき・赤味・はれなどの異常をお感じになったときは、ご使用を中止してください。化粧品を続けてお使いになりますと、悪化させことがあります。お肌に異常をお感じになったときのご相談は、資生堂化粧品コーナー、またはお近くの資生堂消費者相談窓口にお申し出ください。

アバウト・ビューティ・キュー・エー

15

ない場合にも、質問には必ず
係から直接お答えいたします

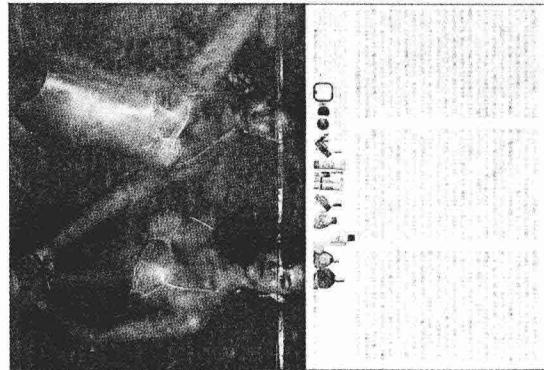
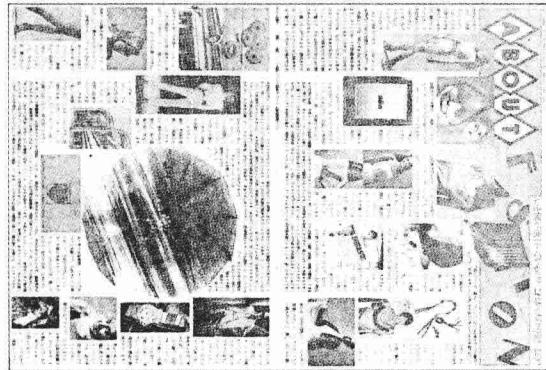
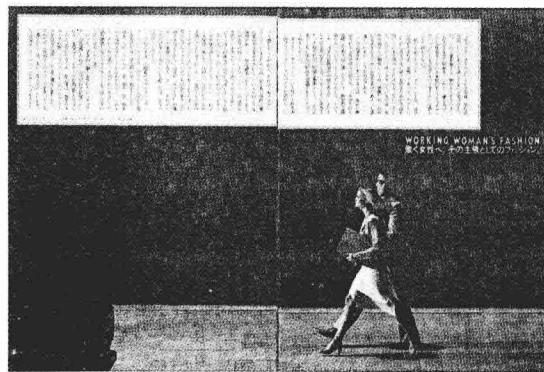
(解答) 高賀富士子

のシャンプーと、リンスは大

切です。必ず真水を使って行
なってください。(高賀富士子)

このページの化粧品のおねだり
が、ヴィサ・シャワーコロンをおすすめします。
サントリー、サンオイル(N)
サンスクリーン(ミルキィ)
クインテスマイルドナイトクリーム

Q この春からアニスをはじめたOL
一年生です。練習のあとで、スッキ
りする香水をつけたいと思います。
さわやかな香りのものを教えてくだ
さい。
(天理店・在田ひとみ)

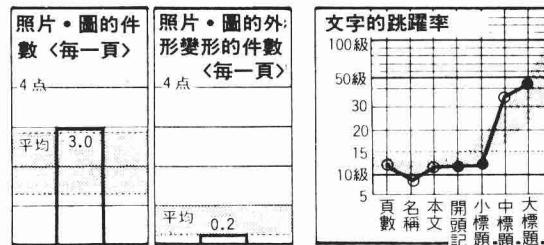
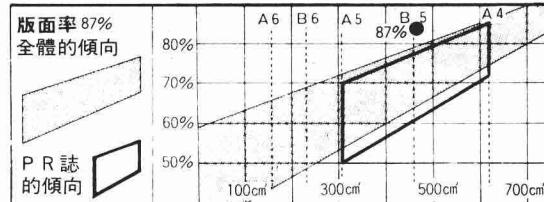

在 P R 誌中，是特別高的版面率

本誌的版面率是 87%，和報紙、情報誌的誌面差不多，本文的測邊空白，有些頁數只有 5 mm，這種間隔幾乎是製本、裝訂時的最小界限，所以，內容的表現很豐富。

大膽的編排樣式，比較保守的文字跳躍率

本誌慣用的大膽編排樣式是很負盛名的，照片的修剪，文字的組合樣式，常常出現如特技表演般的編排方式。參閱 P.14・15即知上下編排和橫向編排混合，而且，可以看到不同的級數，不同的書體，不同的文字和文字之間格很多。而且，將誌面配置得滿滿的。翻開封面的 2 頁之中，有 7 系列、12 種文字的編排。這種編排方式和瑞士編排樣式成為對比，本誌的發行部數是 300 萬部，在 P R 誌中，僅次於讀賣家庭版的 450 萬部。

表的看法：• 版面率 = 參閱 P.80、82。

照片・圖的件數和外形變形的件數 = 參閱 P.134。

文字的跳躍率 = 參閱 P.126。

• = 粗大的書體。○ = 細小的書體。

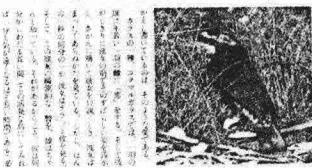
AD二春井裕 設計煮二春井裕、平野嘉代子 及部設計研究室
圖解者二北見隆(5號、只夢的全景畫部份)

25

カタバの恋歌
樹に付く落葉を詠す

カタバの葉、落葉はるかな。
秋風に吹き、秋風に吹きて。
かたばの葉、秋風に吹きて。
秋風に吹き、秋風に吹きて。

秋の博物誌

動物の生態にみる愛

日高敏隆

「夢の夢」と「二十世紀文學とハートレー」

夢の追求・定着という先駆性

今からもう、かれこれ百・十五年前、嚴寒のパリのある朝、むさくるしい裏町の片隅で、縊死体となつて発見された詩人ネルヴァル(Gérard de Nerval)(1808-1855)は、その後半生をしばしば製つた狂氣の発作のせいもあって、すでに生

をひっかけて傷つけ、遂に薄暗い中庭に

した。瞬私はその姿を凝視することがだ。それは真紅に衫られ、両の翼は、め

るしく変化する無数の輝きを帯びていた。

(福井水氏訳による)

最晩年のネルヴァルを描いた絵

まだ、次のようだ。ノスター・ジックな
られる。

い家曰く類は語やかな柔媚らしい光沢をは
(……) 空氣中には、春の生あたたかい

入沢康夫

24 25