

Design Basic Book

Written by 生田信一、大森裕二、亀尾敦
Translated by 黃碧君

好設計，第一次就上手

はじめて学ぶ、
デザインの法則

想做出日系風格好設計？

日本各大知名設計
院校教科書

最符合東方人的
設計美學教室

85個黃金法則，日本人就是這樣開始學設計！

100
原點

好設計，第一次就上手

— 85個黃金法則，日本人就是這樣開始學設計！

作 者	生田信一、大森裕二、亀尾敦
翻 譯	黃碧君
美術設計	黃雅藍
審 稿	林昆範
校 對	吳佩芬
責任編輯	王建偉
行銷企劃	郭其彬、王綬晨、夏瑩芳、邱紹溢、呂依緻
總 編 輯	葛雅茜
發 行 人	蘇拾平
出 版	原點出版 Uni-Books 台北市中正區重慶南路一段121號5樓之12 電話：(02) 2311-3678 傳真：(02) 2311-3635
發 行	大雁文化事業股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段121號5樓之10 24小時傳真服務 (02) 2375-5637 讀者服務信箱 Email: andbooks@andbooks.com.tw 劃撥帳號：19983379 戶名：大雁文化事業股份有限公司
	香港發行 大雁(香港)出版基地・里人文化 地址：香港荃灣橫龍街78號正好工業大廈25樓A室 電話：852-24192288 傳真：852-24191887 Email： anyone@biznavigator.com
初版一刷	2011年05月
定 價	399元
I S B N	978-986-6408-37-3

版權所有・翻印必究 (Printed in Taiwan)

ALL RIGHTS RESERVED 缺頁或破損請寄回更換

【日文版原書製作團隊】

作者：生田信一／大森裕二／亀尾敦

編輯、DTP：Far, Inc.

內文設計：大森裕二

裝幀設計：武田厚志 (SOUVENIR DESIGN)

攝影：河村圭一 插圖：宮崎淳一

編輯協力：植田阿希、駒野谷理子、池越顯尋 (GWG)

國家圖書館出版品預行編目資料

好設計，第一次就上手／生田信一、大森裕二、亀尾敦著；
黃碧君翻譯。-- 初版。-- 臺北市：原點出版：

大雁文化發行，2011〔民100〕.05

204面；19×23公分

譯自：Design Basic Book：はじめて学ぶ、デザインの法則

ISBN 978-986-6408-37-3 (平裝)

1.平面設計

964

100007496

Design Basic Book

Written by 生田信一、大森裕二、亀尾敦
Translated by 黃碧君

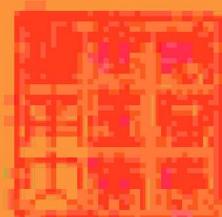
好設計，第一次就上手

はじめて学ぶ、
デザインの法則

100
原點

figsize
size
x0,y0

plt.
plot
x,y
plt.
show

前言

《好設計，第一次就上手》以淺顯易懂的方式說明設計的基本思考，讓有志進入設計界的人士，或對設計有興趣、想一窺設計領域的人，都能輕鬆閱讀、學習。

設計其實是一個可以從各種角度切入探討的深奧主題。依不同目的可以有各式各樣的答案，不同的設計師也會有不同的呈現。站在設計起跑點的初學者，剛開始會很迷惑，原因就在於設計這個主題，既深奧又沒有標準答案。

但是，設計最大的目的在於傳遞資訊，因此頁面是否容易閱覽便成為重要課題。換句話說，設計的技巧，在於透過頁面或畫面達到打動人心的訴求。

要學會設計的技巧並非容易之事，原因在於設計的對象，也就是設計的領域範圍很廣，牽涉到整體視覺的所有要素。視覺要素除了顏色、形狀、構圖之外，也包含了文章、文案、Logo等文字要素。本書將這些要素整理成「歡迎進入設計的世界」、「文字編排」、「色彩」、「造形和構成」、「編輯和排版」五個章節，希望讀者由淺而入，漸漸對設計產生更深的理解。只要能更清楚每一個別要素，自然而然就能產生自信。

許多人很關心設計，將設計的手法積極運用到工作中，在現今及未來的商場上，設計的地位將越來越重要。本書以平易近人的解說，希望每一位讀者都能理解設計，樂在其中。讓我們一起打開設計之門，並希望日後能交換彼此對設計的想法。

目次

第1章

歡迎進入設計的世界

1-1	何謂設計？(What is design?)	10
1-2	視覺傳達(Visual communication)	12
1-3	媒體與資訊(Media and information)	14
1-4	引導視線(Control eyes)	16
1-5	資訊的信賴感(Reliance for information)	18
1-6	目標對象(Target)	20
1-7	概念(Concept)	22
1-8	編輯(Editing)	24
1-9	文字編排(Typography)	26
1-10	色彩的世界(Color world)	28
1-11	照片(Photograph)	30
1-12	插畫(Illustration)	32
1-13	版面配置(Layout)	34
1-14	永續設計(Sustainable design)	36
	Book Review	38

第2章

文字編排

2-1	日文字體(Japanese typeface)	40
2-2	歐文字體(Roman typeface)	42
2-3	歐文字體的字族(Family of Roman typeface)	44
2-4	日文字體的變化(Variation of Japanese typeface)	46
2-5	字級(Character size)	48
2-6	文字排版設定(Type setting)	50
2-7	字距(Character spacing)	52
2-8	行距(Line spacing)	54

2-9	日文排版禁忌(Japanese hyphenation)	56
2-10	易讀性(Readability)	58
2-11	可視性(Visibility)	60
2-12	頁面的灰階濃度(Gray density of page)	62
2-13	欄位編排(Setting column)	64
2-14	章節名、標題>Title, headline)	66
2-15	內文(Body text)	68
2-16	圖註、註解、假名注音(Caption, note, ruby)	70
2-17	頁碼、頁眉、索引標籤(Nombre, folio header, indexmark)	72
2-18	版式(Format)	74
2-19	Logo文字、Logo圖案(Logotype, logomark)	76
2-20	視覺識別(Visual identity)	78
	Book Review	80

第3章

色彩

3-1	什麼是色彩(What is color?)	82
3-2	色彩的屬性(Attribute of color)	84
3-3	色彩心理學(Psychology of color)	86
3-4	基調色(Basic color)	88
3-5	以粉紅色為基調的設計(Pink as a base color)	90
3-6	以紅色為基調的設計(Red as a base color)	92
3-7	以橙色為基調的設計(Orange as a base color)	94
3-8	以黃色為基調的設計(Yellow as a base color)	96
3-9	以綠色為基調的設計(Green as a base color)	98
3-10	以藍色為基調的設計(Blue as a base color)	100
3-11	以紫色為基調的設計(Violet as a base color)	102
3-12	以棕色為基調的設計(Brown as a base color)	104
3-13	以黑白灰為基調的設計(Monotone as a base color)	106

3-14 配色 (Color scheme)	108
3-15 容易識別的配色 (Distinguishable color scheme)	
.....	110
3-16 有效展現商品的顏色 (Best-performed colors for products)	112
3-17 有效展現主題的顏色 (Best-performed colors for subjects)	114
Book Review	116

第4章 造形和構成

4-1 幾何學圖形 (Geometrical shape)	118
4-2 記號、符號 (Sign and mark)	120
4-3 圖形文字與標誌 (Pictogram and symbol)	122
4-4 按鍵與圖符 (Button and icon)	124
4-5 人物角色 (Character)	126
4-6 構成 (Composition)	128
4-7 點、線、面 (Point, line, surface)	130
4-8 透視法 (Perspective)	132
4-9 群組 (Grouping)	134
4-10 對比 (Contrast)	136
4-11 圖案 (Pattern)	138
4-12 紹理 (Texture)	140
4-13 動態展現 (Expression of movement)	142
4-14 設計圖符和圖形文字 (Designing icon and pictogram)	144
4-15 幼稚園的Logo和Icon (Logo and icon for a kindergarden)	146
Book Review	148

第5章 編輯和排版

5-1 工作流程 (Workflow)	150
5-2 實際尺寸和裁切記號 (Trim size and trim mark)	152
5-3 書籍裝幀設計 (Book design)	154
5-4 印刷與校樣 (Print and proof)	156
5-5 印刷加工 (Print and finish)	158
5-6 落版單與流程表 (Page spread sheet and schedule list)	
.....	160
5-7 頁面的呈現 (Page direction)	162
5-8 構想草圖和版面配置說明 (Rough sketch and layout)	
.....	164
5-9 閱讀動線 (Navigating view points)	166
5-10 定位線與網格 (Guide and grid)	168
5-11 自由編排的版面 (Free layout)	170
5-12 圖片處理 (Handling images)	172
5-13 文字和圖片的縮放比 (Scaling type and image)	174
5-14 頁面的連續性和檢索性 (Continuity and traceability of pageflow)	176
5-15 頁面的故事性 (Making a story in pageflow)	178
5-16 資訊豐富的版面 (Large amounts of content in limited spaces)	180
5-17 運用留白的版面 (Small amounts of content in extravagant space)	182
5-18 遊戲風的版面 (Playful layout)	184
5-19 營造復古風 (Creating nostalgic atmosphere)	186
Book Review	188
參考文獻	189
用語解說	190

本書使用方法

●版面構成以跨頁為單位

本書根據設計主題分類，每個主題佔一個跨頁，採由淺入深的順序書寫，幫助讀者輕鬆理解設計知識。具備設計基本知識的人，也可以選擇自己有興趣的主題隨機閱讀。

跨頁設計的版面構成，左頁是各個設計主題的解說內文、專欄、示意圖等；右頁則是因應解說需要附加的圖解及案例，讓讀者能更清楚掌握每個主題的要點和內容。

●參考書籍簡介列於每一章節末尾

每一章節最後附有各章相關的書籍簡介，對於想進一步學習相關主題的讀者，會是最佳選擇，可以提供參考。

●書末收錄專業術語解說

書末收錄專業術語小辭典，特別針對初學者不太熟悉、容易困惑的專業用語加以解說，也是可以幫助讀者理解本書內容的關鍵字。

■內文跨頁的閱讀方法

1-7 概念

主題

每個主題同時有中文和英文。

確定概念

Concept一詞本來指的是概念，此外，還有構想、計畫。尤其在廣告業界，指的是實體的中心思想或觀點。在此前，根據概念來檢討頁面架構或設計的過程。

例如：企業在製作新商品宣時，設計人必需先聽取企業對商品的概念說明，並且了解該商品的文效果，也是重要的一環。

如果概念模糊不清，就無法設計的方向。設計人要有理解概念並且加以整理，再思考如何適當呈現，才能定稿。時，重要的是用明確易懂的圖像來表達，讓第三者可以理解。

概念與印象策略

當試著整理詳列商品的特點時，有時或許為數眾多。在品時，會進行詳細的市場調查的內容來思考商品特色與形象，再去克服材料和製造上新商品的輪廓才會漸漸浮现是一個商品，背後卻有企業的努力和各種錯誤嘗試的過程。

另一方面，在宣傳商品時

商品的優點是不可能定在先訴求商品的哪種樣的印象。一般

就是要整理關於商品出讓消費者能夠立即印象策略的大綱、適合的Logo和配色、人物等。經由這樣的廣告或促銷活動的

時，重要的是之前標對象」。為了要引起共鳴，需要各式各樣

全新概念開發的商品都是改良既有的商內巧思讓商品有新的

，使用者的偏好也會隨時間推移，合消費者的需要。此版本，或是將Logo以符合時代氛圍，都

烈的環境下，每年或新商品。只要仔細觀察商品，就會發現變

Book Review

《更上一層的創意》

真木準編

impress出版
透過專訪20位頂尖創意人和建築師，理解他們發想創意的方法和思考術。在平面設計方面，有時獨特的想法可以引導出真實的靈感，甚至十分富說服力。這些實際案例，讓讀者機會去思考創意是在什麼情況下產生的。

專欄

文中相關的主題或參考文獻等，以專欄方式呈現。

Concept

化讓人目不轉睛。

但是，同時也有許多長久以來持續受到愛戴的不變商品。不過有一點不能忽略，這些長銷商品都是業者不斷努力開拓新顧客層，才能保有長銷成績。

「焦糖爆米花」包裝／東協株式會社

東協的招牌商品「焦糖爆米花」，包裝本身變成主角的設計非常特別，擺在店裡很醒目。

以下是依不同口味和季節限定的商品更換的包裝，使得每一項產品都充滿樂趣。

東協網站：<http://tohato.jp>

「焦糖爆米花」一般包裝

大包裝！焦糖爆米花

焦糖爆米花
奶油土司口味

焦糖爆米花
烤杏仁口味

焦糖爆米花
甜蕃薯口味

焦糖爆米花
抹茶黑蜜口味

焦糖爆米花
草莓煉乳口味

焦糖爆米花（女兒節版）

焦糖爆米花（端午節版）

如願爆米花

焦糖爆米花（七夕版）

焦糖爆米花（聖誕節版）

23

輔助理解的示意圖

收錄輔助性的示意圖片或案例，以加深對主題的理解。

第1章

歡迎進入設計的世界

何謂設計？

What is design?

設計的起點

本書專為對設計有興趣，或想在職場上積極運用設計達到工作成效的人而製作。書中以深入淺出的方式，說明設計的基本概念和技巧，幫助讀者輕鬆學習。

「Design」這個字，在日常生活的使用頻率越來越廣泛，依集英社出版的日語辭典釋義，設計一字為「考量作品或商品的美和機能而構思出來的形態」。設計師的職業包括了商業、商品、工藝、建築、服飾等等領域，範圍很廣。本書主要針對以紙為媒介的媒體，將重點擺在廣告、包裝、排版等解說案例。

日本社會開始關注設計領域的契機，是在1950～1960年代的經濟高度成長初期，尤其是東京奧運的舉辦時期。奧運期間，來自世界各地不同民族的選手齊聚東京，製作讓不同國籍的人都能理解的海報、標誌、圖案成為必要的工作。社會面及經濟面也逐漸需要能將訊息傳達給大眾的設計技巧，設計因而開始受到眾人的關注。

設計的目的

設計最大的目的，在於將訊息傳達給眾人。如果傳達的對象只有一個人，用電話和書信即可，甚至直接見

面交談。但是，如果想告知幾千人或幾萬人，需要有更有效的方法，也就是利用媒體將資訊傳遞出去。媒體包含了紙張、電視、廣播、網路等，這些都是傳遞資訊的手法。

在利用上述媒體傳達訊息時，必須將想傳達的資訊正確無誤地發送出去。有趣的是，讀者會從手上的傳單，試著去讀取文字之外的各式資訊。例如：收到活動傳單時，會從Logo的形狀、照片、插圖、色彩等資訊去想像活動內容。街上張貼的海報、報紙的夾頁廣告、直接發送的信件也一樣，讀者總是從發送物裡，試著讀取各式各樣的資訊，並判斷是否有價值。

設計除了傳達文字和語言的資訊，也能控制觀看者的感情，左右其情緒。如果這些情緒要素正巧「投其所好」，或者「剛好是關心的領域」，

那麼資訊將存留在讀者的記憶裡。人的行動時常受到情緒牽動，商業設計的主要目的就是希望對人產生心理上的作用，進而引發行動，因此這些情緒因素非常重要，更是需要花時間與心思研究的主題。

本書為設計入門書，希望能清楚解說設計的功能、最大的效果和有趣的一面。為了分析設計，有必要去理解文字、色彩、造形、構圖等設計基本要素，並且掌握其功能和模式，這也是最重要的基本功課。

Book Review

《田中一光自傳——我們的設計時代》

田中一光 著 白水Books

這是日本代表性的平面設計師田中一光的自傳。從1950年代初開始，田中一光因為製作報社主辦的活動海報，開始涉足許多企畫案，是領導昭和至平成期間的設計界代表人物。代表作有東京奧運設施標誌和獎牌設計，以及日本萬國博覽會政府一號館的展示館設計，並曾任西武流通集團、西武美術館的藝術指導和創意指導。本書從設計師的角度出發，直率談論那個平面設計師在日本尚未普及的年代，以及作者一路走來的心路歷程。書中也可以得知田中一光對設計工作的態度和想法，對年輕一輩非常有激勵作用。

「ctpp's LUCKY ART SHOW IN SHANGHAI」海報／Contemporary Production, Shanghai／2009／
Calligraphy：信藤三雄

論「書法」の表現，若回歸書寫原點，沒有任何一個字的寫法是相同的。每一個字都代表著「Beauty」(美)。把這些字集合起來即成為Typography (文字編排)，除了構成這幅海報的畫面，也呈現了書法家的性格。

左：《設計業界未來如何發展》書封

右：《創造銷售佳績的設計》
書封／BNN新社／2009／設計：甲谷一郎

只用設計要素的「顏色」、「文字」、「形狀」(箭頭)來進行設計。完全沒有多餘元素的大膽表現，越簡潔越考驗設計者的能耐。

1-2

視覺傳達

Visual communication

資訊的傳遞

設計最終目的在於溝通，資訊傳遞者和接收者享有共同的資訊。為了達成傳送資訊的目的，文字和影像背負著重要的任務。

文字和影像組成的情報資訊，透過各種媒介傳遞到你我身邊，例如報紙、雜誌等平面媒體，或網頁等電子媒體，以及電視、電影等影像媒體。設計者必須先了解每一種媒體的特性，並思考如何發布訊息，才能將資訊順利遞傳給讀者及使用者。因此最重要的是，設計人必須清楚認識接收資訊的族群，以及他們是在什麼狀態下接觸到媒體。例如，報紙和雜誌這類以文字為主的媒體，讀者主要鎖定在文字的閱讀上。而在上班族和學生通勤的電車上，人們會不經意地閱讀車內的廣告，或是走在車站通道時，會眺望牆上張貼的大幅海報。

在廣告的世界，即使內容才是最重要的訊息，如果不能吸引讀者，多抓住他一秒鐘的眼光，終究無法產生效果。如果能讓讀者對廣告產生興趣，進而仔細閱讀其中的資訊，這個廣告就成功了。相反地，如果無法引發讀者興趣，因而被輕易忽略，當然也不會在讀者的記憶留下印象。如何安排頁面的構圖才能引起讀者注意，是每個設計人和企劃人都要致力

挑戰的課題。

要在瞬間傳達資訊，最有效的方法就是利用視覺。視覺傳達包括了照片、插圖、繪畫、圖表等各種類型，各有其色彩和形狀要素。有設計經驗的人一定知道，設計工作最主要的部份就是運用各種方法，將視覺元素進行巧妙的排列組合，找出最具效果的文字和圖像呈現方式，這是設計師的主要工作。職業設計師更得具備視覺和文字的「語法」和「文法」，並且有能力將這些元素做出最佳呈現。

語言和影像

人的記憶可分成「語言記憶」和「影像記憶」，日常生活中看到、聽到、接觸到的各式體驗，會轉化成語言或影像的記憶。我們看到各種作品之所以會產生感動或共鳴，就是因為這些作品是觸媒，誘發了我們的種種記憶，進而和現在的自己產生連結。

設計師為了引起更多人的共鳴，最重要的就是要喚起多數人擁有的共同潛在影像記憶。設計方的想像力和接收方的感受力（感性），可說是決定設計成果的關鍵。

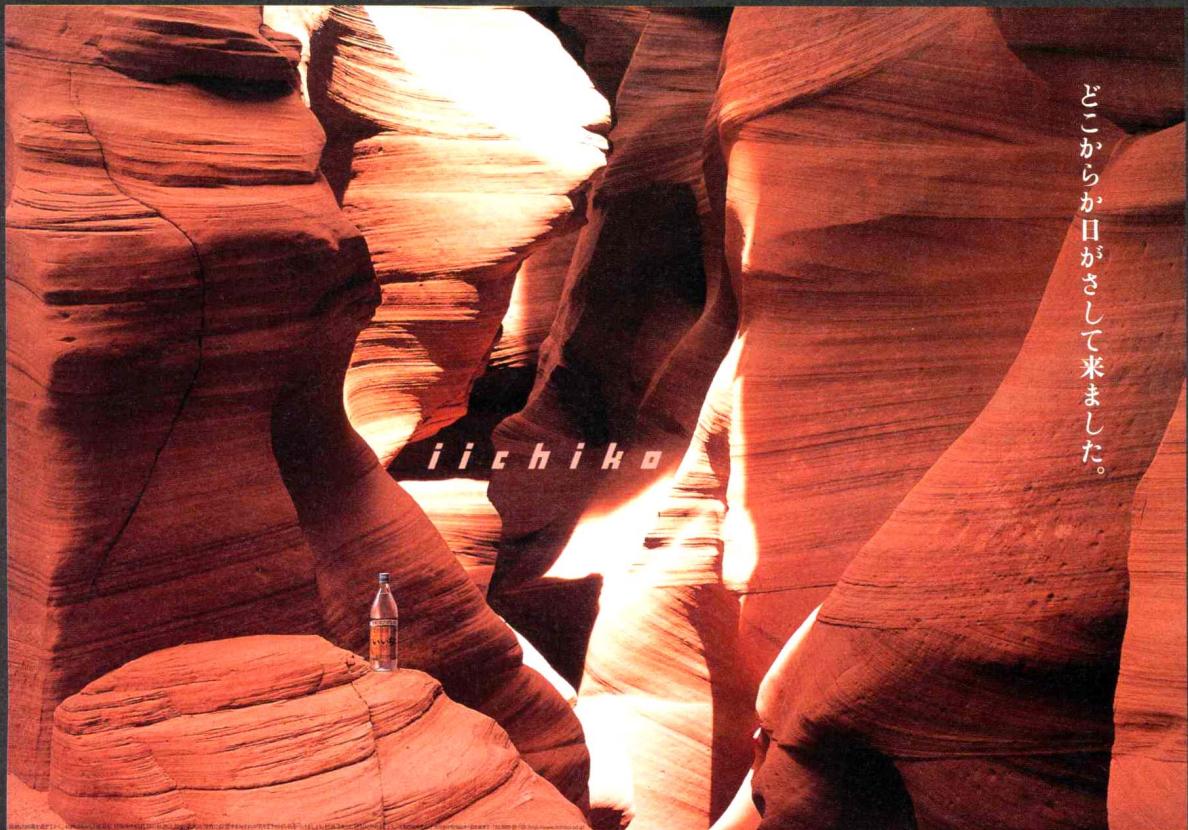
說得更深入一點，設計是一種「對話」。對話的方式很多，有時需要大膽，有時需要友善，有時需要出乎預料之外。

「概念」的重要性

選擇視覺影像時，在開始設計之前就要仔細思考目的和預期效果，找出最適合的素材，這項作業稱為「Concept work」（定位概念）。以廣告來看，所謂的廣告總監或企畫，會根據從企業得到的資訊和市場調查等資料進行分析，決定最適合的視覺影像和文案。根據定位概念整合出執行方針，並做出具體的視覺呈現，這就是藝術指導和設計師的工作。

本書將先概括敘述視覺素材的運用方法，再以具體例子輔助說明。素材包含了文字、照片、插圖、顏色、形狀等各種要素，要讓讀者能逐一學會它們的特徵和使用法。在實際的設計過程中，每個案子都有不同的概念（表現意圖），設計有趣的地方，就在於為每一個案子找出適合的素材，並且巧妙組成想要呈現的效果。

どこからか日がさしてきました。

iichiko B倍海報／三和酒類株式會社／AD：河北秀也

貫徹影像策略的燒酒廣告。以「在這樣的地方」、「這樣的時間」、「這樣的氣氛」為訴求，充滿了刺激五感的要素。以這樣的驚喜和動感喚起觀看者內心對商品的渴望。這則廣告海報行之有年，發展出系列作品，商品總是不經意地藏在風景之中。網站上可以看到過去系列的作品。

iichiko Design : <http://www.iichiko.co.jp/>

資訊泛濫的社會

媒體是搭載資訊的列車。Media指媒體，紙張媒體或網路媒體，指的就是印刷在紙上，或是登載在網頁上，發送資訊的工具。在此我們要來思考媒體與設計的關聯性。

拿一天的生活為例，請試著想像我們全天接觸的文字和圖像資訊的量有多少。從一天的開始，早上起床穿著睡衣，第一個接觸到的或許是報紙，又或者是電視新聞的影像或大型圖表，或其他廣播節目主播的聲音。

通勤或通學的電車上，有更多機會接觸各式各樣的資訊。有可能是車廂的吊掛廣告，或是商店販賣的雜誌或報紙等。經過車站的走道，也會看到沿途張貼的各種海報。

然後終於抵達公司。先坐到自己的位子，收Email讀信，必要的話回信。主管要閱讀下屬送來的各式文件，若有需要查詢確認，再上網搜尋資料，或找出以前的相關資料來參考。若回顧過往仔細想想，從早上7點起床至抵達公司的一個小時內，生活在現代社會的我們接觸的資訊量，和過去簡直無從比較。

資訊量如洪水般泛濫，而我們在不知不覺間，學會從身邊眾多資訊當中擷取選擇對自己有用的資訊（或是我們自己認為有用的資訊）。在資訊爆

炸的社會，不難想像要將資訊傳送到每一位使用者身上是多麼困難的一件事。

媒體的種類和特徵

大眾媒體的廣告，例如電視廣告，針對不特定的男女老少讀者發送資訊。短短15秒的電視廣告，同一瞬間卻有數百萬觀眾同時在觀賞影像，聽著相同的聲音。收看電視廣告時，觀眾通常沒有特定的目的，因此先決要件在於讓觀眾得知商品名稱或服務的內容。為了讓觀眾留下深刻印象，會反覆播放相同的口號或旋律，讓觀眾能夠記得商品名稱。例如，有一家保險公司的名字和鴨子的叫聲相似，所以廣告裡出現一隻鴨子。

雜誌和報紙媒體的特徵呢？紙本媒體的廣告有賴讀者主動閱讀。和漫不經心看著電視畫面比起來，讀者是有意識地將視線停留在頁面上，想要尋找對自己有用且必要的資訊。設計者必需感受讀者的心理，並且在每個地方下功夫以達到吸引讀者視線的目的。例如，將可以引起讀者注意的文字放大，或加入能吸引讀者視線的圖片等等。

最近受到極大關注的是網路媒體，尤其是在使用者檢索的網頁置入廣告以吸引讀者。例如，在Yahoo! Japan或Google的檢索頁面，若想找有寄送

服務的花店，在檢索時會輸入關鍵字如「花」、「禮物」、「宅配」、「地名」等。如果有宅配服務的花店廣告出現在搜尋結果的頁面，使用者點取該網站的機率就會大增。

讀者在哪裡

現代的價值觀和生活品味越來越多元，對商品的要求也越分越細，對企業來說，不容易鎖定潛在顧客到底在哪裡。不論哪一種媒體，潛在顧客群也就是使用者，究竟在哪裡，會接觸什麼樣的媒體，都是非常重要的調查事項。

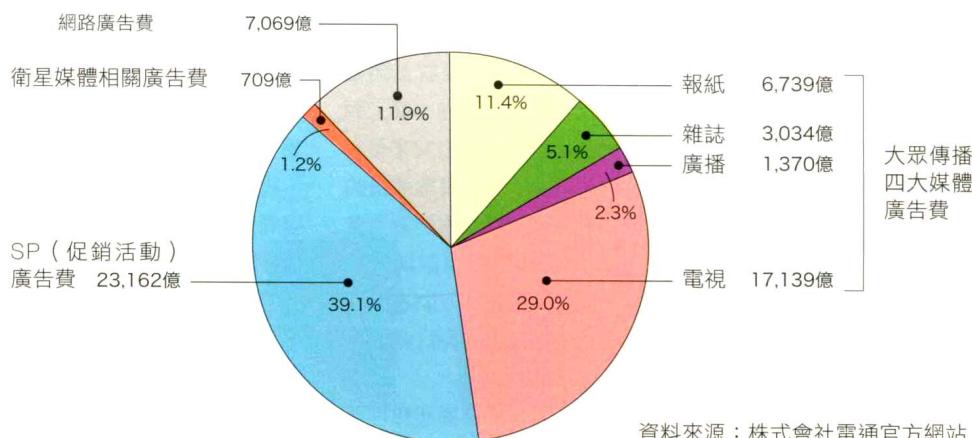
透過多重組合的不同媒體向使用者發送資訊的宣傳活動，稱為「多媒體戰略」(Media Mix)。資訊的發送者，需針對每個媒體的特性來安排資訊，思考在媒體上的呈現。這種使用多種媒體的廣告，雖然資訊散佈在不同媒體，重要的是如何讓這些廣告擁有統一的調性。

■ 各式各樣的資訊媒體

登載資訊的媒體有很多種，例如報紙、雜誌、電視、廣播、網路、戶外廣告等。

■ 各種媒體所佔的廣告費比例（2009年，幣值為日圓）

資料來源：株式會社電通官方網站，資料室
「日本的廣告費」
<http://www.dentsu.co.jp/>

根據株式會社電通每年發表的「日本的廣告費」資料，日本的廣告費總額約為6兆日圓。圖為依據2009年的資料做成的圓形比例圖。報紙、雜誌、廣播、電視四大傳播媒體的廣告費佔了接近一半的比例。SP是Sale promotion的簡稱，包含了DM、傳單、戶外、交通、POP、電話簿、展示、影片等的廣告費總計。近年的特徵是網路廣告費有急速攀升的趨勢。