

Markus Wäger

Grafik und Gestaltung

Das umfassende Handbuch

Auf einen Blick

1	Grundlagen	27
2	Form	43
3	Farbe	125
4	Bild	221
5	Schrift	261
6	Textsatz und Lesetypografie	353
7	Gestaltungsraster	427
8	Corporate Design	473
9	DTP und Druckvorstufe	521

Inhalt

Vorwort	13
Einleitung	17
Kunst und Design	17
Kernpunkte des Grafikdesigns	19
Wie lernt man gestalten?	19
Das wichtigste Werkzeug ist der Kopf	24
1 Grundlagen	27
1.1 Regeln und wozu sie da sind	27
1.2 Design – reine Geschmacksache?	29
1.3 Kriterien guten Grafikdesigns	31
1.3.1 Funktion und Ästhetik	33
1.3.2 Harmonie und Kontrast	34
1.3.3 Weniger ist mehr	35
1.4 Gestaltgesetze der Wahrnehmung	36
1.4.1 Das Gesetz der Nähe	36
1.4.2 Das Gesetz der Kontinuität	37
1.4.3 Das Gesetz der Geschlossenheit	38
1.4.4 Das Gesetz der Gleichheit	38
1.4.5 Interferenzeffekte	39
1.4.6 Hicks Gesetz	40
1.4.7 KISS	40
1.4.8 Authentizität	40
1.5 Der Designer ist ein Uhrmacher	41
2 Form	43
2.1 Die Grundfläche	43
2.1.1 Überlegungen zum richtigen Format	43
2.1.2 Grundlage der grafischen Gestaltung	46
2.1.3 Das Format – hoch oder quer?	62
2.2 Der Punkt	65
2.3 Die Linie	68
2.4 Die Fläche	74
2.5 Proportion und Seitenverhältnis	86
2.5.1 Das Format in der Fotografie	86
2.5.2 Der Goldene Schnitt	86
2.5.3 Fibonacci-Reihe	90

2.5.4	x:y-Proportionen	91
2.5.5	DIN A	96
2.6	Anordnung und Gewichtung	98
2.6.1	Platzierung und optische Wirkung	98
2.6.2	Optische Mitte	100
2.6.3	Gewichtung und visuelles Gleichgewicht ...	102
2.6.4	Statik und Dynamik	106
2.7	Symbolik und Assoziation	109
2.8	Perspektive und räumliche Wirkung	116
3	Farbe	125
3.1	Was ist Farbe?	125
3.1.1	Psychologische Grundfarben	125
3.1.2	Bunte und unbunte Farben	126
3.1.3	Unterschiedliches Farbempfinden	126
3.1.4	Simultan-Kontrast	132
3.1.5	Farbkreise und Farbspektrum	134
3.1.6	Rezeptoren im Auge	136
3.2	RGB- und CMYK-Farbraum	137
3.2.1	Pigmentfarben und subtraktive Farbwiedergabe	138
3.2.2	CMYK-Farbraum	141
3.2.3	Farbräume	143
3.2.4	CMY-Farbkanäle	144
3.2.5	RGB-Farbraum	144
3.2.6	Von der Theorie zur Praxis (und damit zu den Problemen)	150
3.3	Weitere Farbräume	151
3.3.1	L*a*b*	151
3.3.2	HSB	152
3.4	Farbe, Helligkeit, Sättigung	154
3.5	Tonwert	157
3.5.1	Tonwert einer Farbe	157
3.6	Farbkreise	162
3.6.1	Wozu brauchen wir Farbkreise?	163
3.6.2	Komplementärfarben	164
3.6.3	Erweiterte Farbkreise	164
3.7	Farbkontraste	167
3.7.1	Der Farbe-an-sich-Kontrast	167
3.7.2	Der Hell-Dunkel-Kontrast	168
3.7.3	Der Kalt-Warm-Kontrast	170
3.7.4	Der Komplementär-Kontrast	172
3.7.5	Der Simultan-Kontrast	176
3.7.6	Der Qualitätskontrast	176

3.7.7	Der Quantitätskontrast	178
3.7.8	Der Bunt-Unbunt-Kontrast	179
3.8	Farbharmonien	179
3.8.1	Harmonischer Farbendreiklang	181
3.8.2	Komplementärer Farbendreiklang	182
3.8.3	Harmonischer Vierklang, Quadrat	183
3.8.4	Harmonischer Vierklang, Rechteck	183
3.8.5	Komplementäre Farbharmonien	184
3.8.6	Monochromatische Farbharmonie	185
3.8.7	Analoge Farbharmonien	186
3.8.8	Farbhilfen	190
3.9	Farben und was wir mit ihnen verbinden	191
3.9.1	Lieblingsfarben	192
3.9.2	Assoziationen zu Farbkombinationen	194
3.9.3	Die wichtigsten Farben	195
3.9.4	Farben und ihre Bedeutung	196
3.9.5	Rot	196
3.9.6	Blau	199
3.9.7	Grün	202
3.9.8	Gelb	205
3.9.9	Orange	208
3.9.10	Violett	210
3.9.11	Rosa	211
3.9.12	Braun	213
3.9.13	Schwarz	215
3.9.14	Weiß	217
3.9.15	Grau	218
4	Bild	221
4.1	Bildgestaltung	221
4.1.1	Auch Bildgestaltung ist Design	228
4.1.2	Im Zentrum steht der Mensch	229
4.1.3	Bilder in der Unternehmenskommunikation	235
4.1.4	Face-ism-Index	237
4.1.5	Anschnitt	238
4.1.6	Bilder brauchen Fleisch	242
4.1.7	Immer auf Augenhöhe	242
4.1.8	Bildkomposition	244
4.1.9	Farbtemperatur und Bildaussage	246
4.1.10	Bildwirkung: leicht oder schwer?	247
4.1.11	Architektur und Froschperspektive	248
4.1.12	Wechselnde Trends in der Fotografie	249
4.1.13	Bildmanipulation – was ist erlaubt?	250
4.1.14	Fazit Bildgestaltung	252

4.2	Schärfe und Schärfentiefe	253
4.2.1	Unschärfe	253
4.2.2	Schärfentiefe	255
4.2.3	Interpolation	256
4.3	Wie kommt man an Bilder?	257
4.3.1	Klassische Bildagenturen	257
4.3.2	Lizenzfreie Bilder	258
5	Schrift	261
5.1	Geschichte der Schrift	262
5.1.1	Hieroglyphen und Piktogramme	262
5.1.2	Die Keilschrift der Sumerer	265
5.1.3	Phönizier und Griechen	266
5.1.4	Rom und die lateinische Schrift	267
5.1.5	Schriftentwicklung im Mittelalter	268
5.1.6	Die Erfindung des Buchdrucks	272
5.1.7	Buchdruck in Italien und Antiqua	272
5.1.8	Venezianische Renaissance-Antiqua	276
5.1.9	Französische Renaissance-Antiqua	278
5.1.10	Klassizistische Antiqua	281
5.1.11	Übergangsansiqua oder Barock-Antiqua	287
5.1.12	Serifenbetonte Antiqua	288
5.1.13	Serifenlose Antiqua	290
5.1.14	Konstruierte Schriften	291
5.1.15	Serifenlose Schriften nach dem Vorbild der Renaissance-Antiqua	291
5.1.16	Die digitale Revolution	292
5.1.17	Schrift am Bildschirm	293
5.2	Schriften und der feine Unterschied	295
5.3	Schriftgruppen nach DIN 16518	298
5.3.1	Gruppe I: Venezianische Renaissance-Antiqua	298
5.3.2	Gruppe II: Französische Renaissance-Antiqua	300
5.3.3	Gruppe III: Barock-Antiqua	302
5.3.4	Gruppe IV: Klassizistische Antiqua	304
5.3.5	Gruppe V: Serifenbetonte Linear-Antiqua ...	306
5.3.6	Gruppe VI: Serifenlose Linear-Antiqua	308
5.3.7	Gruppe VII: Antiqua-Varianten	312
5.3.8	Gruppe VIII: Schreibschriften	314
5.3.9	Gruppe IX: Handschriftliche Antiqua	315
5.3.10	Sinn und Zweck der DIN-Norm	316
5.4	Schriftgruppen-Matrix	317
5.4.1	Hauptgruppen	319

5.4.2	Untergruppen nach Formprinzipien	320
5.4.3	Text oder dekorativ?	323
5.5	Schriften mischen	324
5.5.1	Darf man mehr als zwei Schriften mischen?	325
5.5.2	Schriften nach dem Rezept der Matrix mischen	327
5.5.3	Niemals horizontal mischen!	331
5.5.4	Text-dekorativ-Mischungen	332
5.5.5	Schriftsippen	333
5.5.6	Schriften von demselben Designer	334
5.6	Der Grafikdesigner als Setzer	335
5.6.1	Setzmaschinen	335
5.6.2	Fotosatz	336
5.6.3	Satz am Computer	336
5.6.4	Wichtige Fachbegriffe	337
6	Textsatz und Lesetypografie	353
6.1	Für wen setzen wir?	354
6.1.1	Unterschiedliche Zielgruppen	354
6.1.2	Senioren	354
6.1.3	Kinder und Leseanfänger	356
6.2	Was wird wie gelesen?	358
6.2.1	Buchtypografie	358
6.2.2	Magazine	360
6.2.3	Zeitungen	361
6.2.4	Inserat und Anzeige	362
6.2.5	Folder und Broschüren	363
6.2.6	Plakate, Poster und Transparente	364
6.2.7	Geschäftsausstattung	365
6.2.8	Verpackungen	366
6.2.9	Internet	367
6.3	Wie wird gelesen?	372
6.3.1	Lineares Lesen	372
6.3.2	Informierendes Lesen	373
6.3.3	Differenzierendes Lesen	374
6.3.4	Konsultierendes Lesen	375
6.4	Mengentext lesefreundlich gestalten	376
6.4.1	Schriftart	376
6.4.2	Schriftgrad	379
6.4.3	Zurichtung und Satzbild	383
6.4.4	Laufweite	387
6.4.5	Satzbreite	390
6.4.6	Zeilenabstand	392
6.4.7	Satzarten	395

6.4.8	Hinter- und Untergrund	399
6.4.9	Die Kraft guter Typografie	403
6.4.10	Zusammenfassung: lesefreundlicher Mengentext	405
6.5	Titel und Überschriften	407
6.5.1	Überschriftenhierarchie	407
6.5.2	Überschriften formatieren	411
6.5.3	Headlines formatieren	413
6.6	Textauszeichnung	416
6.6.1	Passive und aktive Auszeichnungsformen ...	417
6.7	Einige Mikrotypografische Dos und Don'ts	418
6.7.1	Textformatierung	419
6.7.2	Umbruch	423
6.7.3	Striche	424
6.7.4	Anführungen	424
6.7.5	Satzzeichen	425
6.7.6	Apostroph	426
7	Gestaltungsraster	427
7.1	Grundlagen und Grundelemente	429
7.1.1	Einfacher Buchsatzspiegel	430
7.1.2	Paginierung	433
7.1.3	Mehrspaltiger Satzspiegel	435
7.1.4	Spaltenabstand und Spaltenbreite	441
7.1.5	Grundlinienraster	443
7.2	Komplexe Gestaltungsraster	449
7.2.1	Raster ohne Spaltenabstand	456
7.2.2	Spezialfall Bildband	459
7.3	Gestaltungsraster entwickeln	462
7.3.1	Zwei Gestaltungsraster für alle Fälle	469
7.4	Gestaltungsraster im Webdesign	470
8	Corporate Design	473
8.1	Was ist Corporate Design?	478
8.1.1	Was ist Corporate Identity?	479
8.2	Was bringt Corporate Design?	483
8.2.1	Bessere Wiedererkennung durch Corporate Design	484
8.2.2	Effizientere Gestaltung durch Corporate Design	487
8.3	Die drei Basisbausteine	488
8.3.1	Das Logo	488
8.3.2	Wer braucht ein Logo?	490

8.3.3	Kriterien der Logo-Gestaltung	491
8.3.4	Farbe und Farbraum	496
8.3.5	Schrift und Typografie	501
8.4	Weitere Bausteine	509
8.4.1	Sekundäre Stilelemente	510
8.4.2	Gestaltungsraster	511
8.5	Das Corporate-Design-Manual	514
8.5.1	Das Logo und seine Anwendung	514
8.5.2	Der Farbraum	516
8.5.3	Schrift und Typografie	518
8.5.4	Weniger (Regeln) ist oft mehr	518
9	DTP und Druckvorstufe	521
9.1	Reproduktionsverfahren	521
9.1.1	Hochdruck	521
9.1.2	Tiefdruck	523
9.1.3	Offsetdruck	523
9.1.4	Digitaldruck	525
9.1.5	Siebdruck	528
9.1.6	Plotter	529
9.2	Belichtung und Separation	529
9.2.1	Farben am Bildschirm und im Rasterdruck	530
9.3	Volltonfarben	534
9.3.1	Vorteile von Volltonfarben	535
9.3.2	Einsatzbereiche für Volltonfarben	539
9.3.3	Volltonfarbensysteme	540
9.3.4	Pantone-Farben in CMYK umwandeln	544
9.4	Aussparen, Überdrucken und Überfüllen	544
9.4.1	Aussparen	544
9.4.2	Überdrucken	546
9.4.3	Von Blitzern und Überfüllern	547
9.4.4	Tiefschwarz	557
9.5	Bindung, Ausschließen und Beschnittzugabe	558
9.5.1	Druckbogen	559
9.5.2	Bindung	560
9.5.3	Ausschließen	564
9.5.4	Beschnittzugabe	567
9.6	Weiterverarbeitung und Veredelung	569
9.6.1	Papiersorte und Grammaturn	569
9.6.2	Weiterverarbeitung	570
9.6.3	Veredelung	571
9.7	Farbmanagement	573
9.7.1	Probleme der Farbwiedergabe am Monitor	573
9.7.2	Monitorkalibrierung	574

9.7.3	Farbwiedergabe im Druck	576
9.7.4	Arbeitsfarbräume	578
9.8	Proof	583
9.8.1	Farbmanagement in XPress, InDesign und Illustrator	584
9.9	Bilder und Pixel	584
9.10	Auflösung	585
9.10.1	Bildauflösung	585
9.10.2	Ausgabeauflösung	586
9.10.3	Ausgabeauflösung und Rasterdruck	588
9.10.4	Druckauflösung und Ausgabeauflösung in der Praxis	593
9.11	Vektorgrafik	596
9.11.1	Ankerpunkte und Pfade	596
9.11.2	Attribute	597
9.11.3	Vorteile und Grenzen von Vektorgrafiken ...	598
9.11.4	Einsatzbereiche von Vektorgrafiken	599
9.12	Datenübergabe und PDF-Erzeugung	600
9.12.1	PDF-Erzeugung	601
	Index	608