

Auf einen Blick

1 Grundlagen der Gestaltung	17
▪ Gestaltung in Abhängigkeit zu Leseumständen, Zielgruppen, Inhalt und Absicht	
▪ Drei Grundregeln zur Gestaltung	
2 Layout	51
▪ Wirkung des Papierformats und Aufteilung innerhalb des Formats	
▪ Berechnung des Satzspiegels	
▪ Anwendung von Gestaltungs- und Grundlinienraster	
3 Formen	105
▪ Wirkung des Grundformats, Gestaltgesetze	
▪ Anordnung und Kombination von Formen	
▪ Harmonie und Disharmonie	
4 Farben	137
▪ Wirkung und Symbolik von Farben	
▪ Entwickeln von Farbharmonien und Kontrasten	
▪ Tipps zur richtigen Farbwahl in Print und Web	
5 Bilder	181
▪ Wirkung eines Bildes durch Motiv, Format, Aufteilung, Ausschnitt und Licht	
▪ Das fotografische Auge	
▪ Technische Hintergründe in Print und Web	
6 Schrift	217
▪ Wirkung von Schrift	
▪ Schriftklassifikation	
▪ Geheimnisse der richtigen Schriftwahl und Schriftkombination	
▪ PostScript, TrueType und OpenType	
▪ Schrift im Web	
7 Ausgabe	305
▪ Farbmanagement	
▪ Drucktechnische Besonderheiten	
▪ Datenübergabe mit PDF	

Inhalt

1 Grundlagen der Gestaltung

1.1 Variablen in der Gestaltung	18
Erste Frage: Um welche Art des Lesens handelt es sich?	18
Zweite Frage: Wie sind die Leseumstände?	19
Dritte Frage: Welche Zielgruppe und welcher Inhalt? ...	20
Vierte Frage: Welche Absicht steht dahinter?	22
Alle Antworten gefunden?	23
1.2 Für jede Leseart die richtige Typografie	23
Das informierende Lesen	24
Das konsultierende Lesen	25
Das differenzierende Lesen	25
Das inszenierende Lesen	26
1.3 Reihenfolge der Gestaltung	27
Die Reihenfolge einhalten	27
Konservativ oder ausgefallen?	30
Die Ideen und ihre Umsetzung	30
1.4 Die erste Grundregel: Blickfang	32
Aufmerksamkeit gewinnen	32
Geeignete Blickfang-Objekte	34
Der ästhetische Blickfang	34
Der optische Blickfang	35
Nicht konkurrieren, sondern ergänzen	35
Der richtige Blickfang	36
1.5 Die zweite Grundregel: Gruppen	38
Was zusammengehört, soll zusammenstehen	38
Gruppierung durch minimale Änderung	39
Zwischenüberschriften zuordnen	40

1.6	Die dritte Grundregel: Wiedererkennung	41
	Wiederholung bedeutet Konsistenz	41
	Wiederholung von Stilelementen	42
	Wiedererkennung durch Logos	42
	Durch Sehgewohnheiten Sicherheit schaffen	44
1.7	Zusammengefasst: Gestaltungsgrundlagen	47
2	Layout	
2.1	Die Raumaufteilung	52
	Am Anfang steht das Scribbeln	53
2.2	Wie finde ich das optimale Format?	53
	Verschiedene Formate, unterschiedliche Wirkungen	54
	DIN-Formate	55
	DIN und Norm bei Briefbögen	56
	Flyer im DIN-Format	58
	DIN B, DIN C und DIN D	59
2.3	Optimales Teilungsverhältnis: Goldener Schnitt und Co.	59
	Der Goldene Schnitt	59
	Zahlenreihe nach Fibonacci	61
	Fibonacci oder Goldener Schnitt?	61
2.4	Wie entsteht ein Satzspiegel?	62
	Stegbreiten	63
	Viele Wege führen zum Satzspiegel	64
	Freier Satzspiegel mit Zahlenreihe (DIN)	65
	Freier Satzspiegel nach dem Goldenen Schnitt/ Fibonacci	66
	Freier Satzspiegel mit Diagonalkonstruktion	67
	Fester Satzspiegel mit Diagonalkonstruktion	67
	Fester Satzspiegel mit Neunteilung	68
	Welche Methode eignet sich am besten?	68
	Für Fortgeschrittene: Tatsächliche Höhe eines Satzspiegels	69
	Satzspiegel mit Marginalienspalte	71

2.5	Das Gestaltungsraster	72
	Was nutzt uns ein Gestaltungsraster?	72
	Wie entsteht ein Gestaltungsraster?	73
	Grob oder fein	74
	Kreativität in Ketten?	75
	Lesefluss hat Vorrang	76
2.6	Wozu Spalten – und wie viele?	81
	Lesbarkeit	82
	Ein- und zweispaltige Layouts	83
	Das drei-, vier- und fünfspaltige Layout	84
2.7	Tipps für ein professionelles Layout	86
	Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile	86
	Das Zusammenspiel von Satzspiegel und Bildformat ...	88
	Überlagerte Raster	89
	Gruppen definieren, Abstände schaffen	90
2.8	Seiten im Web	92
	Nicht mit Unnützem ablenken	92
	Größe und Format	92
	Das Raster im Web	93
2.9	Webdesign für verschiedene Endgeräte	95
	Fixed Layout	96
	Fluid Layout	97
	Elastic Layout	97
	Responsive Design	97
	Single Page Design	100
	Bilder im Rahmen	101
2.10	Zusammengefasst: Layout	103

3 Formen

3.1	Welche Wirkung haben Formen?	106
	Die Wirkung des Quadrats	106
	Die Wirkung des Dreiecks	107
	Die Wirkung des Kreises	108
	Die Wirkung von Linien	109
	Entwicklung neuer Formen	110

3.2	Die richtige Gewichtung	111
	Das visuelle Gewicht	111
	Hierarchie durch Gewicht	112
	Nicht zwingend interessant	112
	Wie nutze ich den Effekt des visuellen Gewichts?	112
3.3	Gestaltgesetze	114
	Das Gesetz der Nähe	114
	Das Gesetz der Ähnlichkeit	116
	Das Gesetz der Kontinuität	118
	Das Gesetz der Erfahrung	119
3.4	Anordnung und Kombination	120
	Die optische Mitte	121
	Wie verteilen wir die Objekte?	122
	Das Bedürfnis nach Harmonie	124
	Achsen suchen und finden	124
	Symmetrie und Asymmetrie	126
	Bewegung und ihre Richtung	128
3.5	Formen im Web	129
	Bedeutung von Formen	129
	Überlappungen	130
	Linien und Achsen	131
	Organische Formen	132
3.6	Zusammengefasst: Formen	132
4	Farben	
4.1	Wieso wirken Farben?	138
	Farbe in der Werbung	138
	Psychologie und Symbolik	139
	Kultur und Tradition	140
	Schwingungen	140
	Was passt zu mir?	140
	Farbe als Medizin	140
4.2	Farbe verstehen	141
	Farbwert, Sättigung, Helligkeit (HSB)	142
	Additive Farbmischung (RGB)	143

	Subtraktive Farbmischung (CMYK und andere)	144
	Farbmusterbücher	145
	RGB oder CMYK?	145
	Sonderfarben	146
4.3	Der Farbkreis	148
	Isaac Newton	148
	Johann Wolfgang von Goethe	148
	Johannes Itten	149
	Basis Farbkreis	149
4.4	Farbkontrast	150
	Farbkontraste nach Itten	150
	Kontraste in der Praxis	153
4.5	Farbharmonie	153
	Komplementärfarben	154
	Winkelharmonie	154
	Harmonischer Dreiklang	155
	Harmonie mit mehr Farben	156
	Monochrom	156
	Farbreihen	156
	Wie viele hätten's denn gern?	156
	Objektabhängige Farbwahl	157
	Gestalterisch kritisch – der Verlauf	157
4.6	Wie Farben wirken	158
	Die fünf Punkte von Itten zur Wirkung	159
	Die Farbe Gelb	160
	Die Farbe Rot	161
	Die Farbe Blau	162
	Die Farbe Grün	163
	Die Farbe Orange	164
	Die Farbe Violett	165
	Die Farbe Braun	166
	Die Unbunt-Farbe Schwarz	167
	Die Unbunt-Farbe Weiß	168
4.7	Farbwahl am Beispiel	169
	1. Beispiel: Sport und Gesundheit	169
	2. Beispiel: Naturholzmöbel	170
	Die richtige Farbe finden	171
	Die Farbe in unseren Grundregeln	172

4.8	Farbe im Webdesign	173
	Übersicht an erster Stelle	173
	Weniger ist mehr	174
	Die Farbwahl für das Web	174
	Gestaltung mit Transparenzen	176
	Für genügend Kontrast sorgen	177
	Websichere Farben	177
4.9	Zusammengefasst: Farbe	178

5 Bilder

5.1	Ein Bild, was ist das eigentlich?	182
	Infografiken	182
	Piktogramme und Symbole	183
	Die Fotografie	184
5.2	Woher nehmen und nicht stehlen?	184
	Bildagenturen für Groß und Klein	184
	Lizenzfrei und lizenzpflichtig	186
5.3	Die Bildwirkung	187
	Die Kunst, mit Bildern Stimmungen einzufangen	187
	Der Bildabgleich mit dem Gedächtnis	188
	Ein Bild weckt Emotionen	189
	Die gefährliche Macht der Bilder	189
	Das fotografische Auge	189
	Unterschiede zwischen Kamera und Auge	190
	Regeln für die Aufnahme	191
	Die Konzentration auf das Motiv	192
	Das Format finden	193
	Goldener Schnitt und Dreiteilung	194
	Ausschnitt und Perspektive	197
	Licht und Schatten	199
	Tiefe, Kontrast, Schärfe	199
	Bildwirkung am Beispiel Porträt	201
	Blickrichtung	203
	Serienbilder	203

5.4	Die Technik dahinter	205
	Pixeldaten	205
	Auflösung für den Druck	206
	Raster im Druck	206
	Auflösung für das Internet	207
	Vektordaten	207
	Format für den Druck: TIFF	208
	Format für den Druck: EPS	208
	Unbehandelt: RAW und DNG	209
	Der Allrounder: PDF	210
5.5	Bilder im Web	210
	Das animierte GIF	211
	PNG mit Transparenzen	212
	WebP	213
	JPEG, das Komprimierte	213
	Das SVG	214
5.6	Zusammengefasst: Bilder	215

6 Schrift

6.1	Schriften wirken	218
	Die Stimme der Schrift	218
	Weitere Faktoren zur Schriftwirkung	220
6.2	Die Schriftklassifikation	220
	1. Klasse: Venezianische Renaissance-Antiqua	221
	2. Klasse: Französische Renaissance-Antiqua (Mediäval)	222
	3. Klasse: Barock-Antiqua	223
	4. Klasse: Klassizistische Antiqua	224
	5. Klasse: Serifenbetonte Linear-Antiqua	225
	6. Klasse: Serifenlose Linear-Antiqua	226
	7. Klasse: Antiqua-Varianten	227
	8. Klasse: Schreibschriften	228
	9. Klasse: Handschriftliche Antiqua	229
	10. Klasse: Gebrochene Schriften	230
	Alternative Schriftgruppierungen	231

6.3	Die richtige Schrift wählen	233
	Die Lesbarkeit	233
	Die Größe der Schrift	235
	Die Wirkung der Schrift	237
	Die Einprägsamkeit	238
	Die Schriftschnitte	239
	Schriften kaufen	240
6.4	Schriften kombinieren	241
	Die Grundlagen des Bleisatzes	242
	1. Mischregel: Genügend Unterschiede	242
	2. Mischregel: Ähnliche Strukturen	244
	3. Mischregel: Schriften innerhalb einer Familie	246
	4. Mischregel: Die Größe beachten	248
	5. Mischregel: Maximal drei Schriften	249
6.5	Texte gestalten	254
	Schriftwahl und -größe	254
	Der Zeichenabstand	256
	Der Wortabstand	258
	Die Zeilenlänge	260
	Spalten und Spaltenabstand	262
	Die richtige Größe des Zeilenabstands	264
	Die verschiedenen Ausrichtungen	266
	Freude über freie Räume	268
	Farbe und Kontrast	269
	Kurzer Überblick über die Faktoren zur Lesbarkeit	272
	Gliedern schafft Überblick	273
6.6	Effekte	276
	Die Schrift verzerren	276
	Rund- und Formsatz	278
	Formen umfließen	279
	Farbverläufe im Text	280
	Die rote Liste in der Praxis	280
6.7	Schrift im Web	281
	Zwei Klassen von Schriften	282
	Websichere Fonts	282
	Webfonts und die @font-face-Regel	283

	Entscheidungen	284
	Schrift als Grafik	285
	Schriftmischung im Web	285
	Struktur und Textmenge	286
	Zeilenlänge, -abstand und Laufweite	286
	Ausrichtung	287
	Typo-Trends	288
	Fehler und Tipps	289
6.8	Schrifttechnik	292
	Die Programmiersprache PostScript	292
	TrueType	292
	OpenType	293
6.9	Schriftpraxis am Beispiel	295
	1. Beispiel: Redesign einer Anzeige	295
	2. Beispiel: Plakat gestalten	298
6.10	Zusammengefasst: Schrift	302

7 Ausgabe

7.1	Farbwiedergabe im Druck	306
	Farbe und Licht	306
	Farbe und Druck	306
	Farbe und Papier	307
	Farbwiedergabe im Druck optimieren	307
	Farbmusterbücher	307
7.2	Farbmanagement	308
	Kalibrierung	308
	Geräteabhängiger Farbraum	309
	Geräteunabhängiger Farbraum	309
	CIELab	310
	Farbprofil	310
7.3	Farbe in Photoshop und InDesign	311
	Vorgaben	311
	Großer Farbumfang	311
	Für die Ausgabe kontrollieren	312

- Farben in InDesign 312
- Separation und Separationsvorschau 313
- Transparenzen und Transparenzreduzierung 314
- 7.4 Drucktechnische Besonderheiten 317**
 - Aussparen, Überdrucken 317
 - Blitzer und Anschnitt 318
 - Schwarz überdrucken 318
 - Besonderheiten bei Farbbildern 319
 - Tonwert- oder Punktzuwachs 319
 - Gesamtfarbauftrag 319
 - Unbuntaufbau 320
- 7.5 Papier 321**
 - Format 321
 - Ungestrichenes Papier 322
 - Gestrichenes Papier 322
 - Papiergewicht oder Grammaturn 323
 - Tinten- und Laserdrucker 324
 - Bindung 324
- 7.6 Datenübergabe per PDF 325**
 - Dateiformat PDF 325
 - Offene Datei 326
 - Beschränktes Editieren des PDFs 326
 - PDF erstellen 327
 - Export-Settings 327
 - Offene Datei weitergeben 327
 - Häufige Fehler bei der PDF-Erstellung 328
- 7.7 Zusammengefasst: Ausgabe 331**
- Index 335