

Norbert Hammer

Mediendesign für Studium und Beruf

Grundlagenwissen und
Entwurfssystematik in
Layout, Typografie und
Farbgestaltung

Springer

Inhalt

0.	Vorbemerkung	17
0.0	Lernziele.....	17
0.1	Lerninhalte	18
0.2	Didaktikkonzept	19
0.3	Voraussetzungen.....	20
1.	Was ist Design?.....	21
1.0	Einleitung.....	21
1.0.1	Lernziele	21
1.0.2	Design, ein Modewort?	22
1.0.3	Design ist Gestaltung	22
1.0.4	Definition Design.....	23
1.0.5	Design ist Kommunikation	24
1.0.6	Der Designablauf.....	25
1.0.7	Designbereiche.....	26
1.0.8	Mediendesign.....	26
1.1	Paradigmen im Design	28
1.1.1	Form follows function	28
1.1.2	Form follows emotion	28
1.1.3	Form follows form	29
1.2	Die Profession Design	30
1.2.1	Ratio und Emotio im Design.....	30
1.2.2	Digitalität im Design	31
1.2.3	Informationsdesign	32
1.2.4	Designmanagement: Bedingung für Designerfolg.....	33
1.2.5	Die Verantwortung der Designer	35
1.3	Was bewirkt Design?	35
1.3.1	Design optimiert den Produktgebrauch	35
1.3.2	Design macht Produktqualität sichtbar	36
1.3.3	Design ist ein Differenzierungsfaktor	36
1.3.4	Design schafft Zielgruppenbezug	37
1.3.5	Design vermittelt Unternehmensidentität	38
1.3.6	Nutzen von Design	39
1.4	Resümee.....	40
1.4.1	Was Sie gelernt haben.....	40
1.4.2	Der besondere Tipp: Wissensvorrat erweitern	40
2.	Einführung Layout	41
2.0	Einleitung.....	41
2.0.1	Lernziele	41
2.0.2	Gestaltung ist Komposition	41
2.1	Gestaltungsmittel Layout	42
2.1.1	Ideen visualisieren.....	42
2.1.2	Ordnung schaffen.....	43
2.2	Gestaltung beurteilen	44
2.2.1	Gestaltung sehen	44
2.2.2	Gestaltung argumentieren	45
3.	Wahrnehmung	47
3.0	Einleitung.....	47
3.0.1	Lernziele	47

3.0.2	Physikalische und phänomenale Welt	48
3.1	Gestaltgesetze	48
3.1.1	Figur und Grund	48
3.1.2	Gesetz der Nähe	49
3.1.3	Gesetz der Gleichartigkeit	50
3.1.4	Gesetz der Geschlossenheit	51
3.1.5	Gesetz der guten Fortsetzung	51
3.1.6	Virtuelle Figuren	52
3.2	Optische Täuschungen	53
3.2.1	Merkmale optischer Täuschungen	53
3.2.2	Streckentäuschungen	54
3.2.3	Verformungen	55
3.2.4	Vergleichstäuschungen	55
3.2.5	Perspektivtäuschungen	56
3.2.6	Horizontal-vertikal-Täuschungen	56
3.2.7	Raumtäuschungen	57
3.2.8	Überlastungseffekte	57
3.2.9	Unmögliche Figuren	58
3.3	Raumwahrnehmung	59
3.3.1	Physiologische Raumindikatoren	59
3.3.2	Größenkonstanz	59
3.3.3	Überlagerung	60
3.3.4	Horizontlinie	60
3.3.5	Perspektivlinien	61
3.3.6	Luftperspektive	61
3.3.7	Gradienten	61
3.4	Konstanzgesetze	62
3.4.1	Formkonstanz	62
3.4.2	Größenkonstanz	63
3.4.3	Helligkeits- und Farbkonstanz	64
3.4.4	Ortskonstanz	64
3.5	Resümee	64
3.5.1	Was Sie gelernt haben	64
3.5.2	Der besondere Tipp: Optische Quadrate	65
3.6	Quiz zu „Wahrnehmung“	66
3.7	Übungen	67
4.	Elementares Gestalten	71
4.0	Einleitung	71
4.0.1	Lernziele	71
4.0.2	Gestaltungskomponenten	72
4.0.3	Form und Format	72
4.1	Die Form	73
4.1.1	Der Punkt	73
4.1.2	Die Linie	74
4.1.3	Flächenformen	76
4.1.4	Bild und Text	78
4.2	Das Format	79
4.2.1	Seitenformate	79
4.2.2	Proportionen	81

4.2.3	Goldener Schnitt.....	83
4.3	Komposition	85
4.3.1	Größe	85
4.3.2	Position	85
4.3.3	Ordnung	87
4.3.4	Harmonie.....	89
4.3.5	Kontrast.....	90
4.3.6	Dynamik	91
4.4	Resümee.....	92
4.4.1	Was Sie gelernt haben.....	92
4.4.2	Der besondere Tipp: Kreativ durch Vielfalt.....	93
4.5	Quiz zu „Elementares Gestalten“	94
4.6	Übungen.....	95
4.7	Entwurfsaufgabe „Flächenteilung“	97
4.8	Entwurfsaufgabe „Formenkomposition“	101
5.	Layoutsystematik.....	105
5.0	Einleitung.....	105
5.0.1	Lernziele	105
5.0.2	Von der Idee zur Umsetzung	105
5.0.3	Layoutpräsentation	106
5.1	Layoutphasen	107
5.1.1	Scribble.....	107
5.1.2	PC-Layout.....	109
5.1.3	Layout als Präsentationsmittel	109
5.1.4	Reinlayout/Umsetzung	111
5.2	Layoutstrukturierung	112
5.2.1	Die Layoutelemente	112
5.2.2	Formatauswahl.....	113
5.2.3	Seitenorganisation	113
5.2.4	Sonderseiten	114
5.3	Das kompositorische Layout	115
5.3.1	Anordnung der Layoutelemente.....	115
5.3.2	Führungslinien.....	117
5.4	Resümee.....	117
5.4.1	Was Sie gelernt haben.....	117
5.4.2	Der besondere Tipp: Starten mit Scribbles	118
5.5	Quiz zu „Layoutsystematik“	119
5.6	Übungen.....	120
5.7	Entwurfsaufgabe „Postkarten Layout“	120
6.	Rasterlayout	129
6.0	Einleitung.....	129
6.0.1	Lernziele	129
6.0.2	Sinn des Rasters	130
6.1	Rasterkonstruktion.....	131
6.1.1	Strukturierung und Scribble.....	131
6.1.2	Satzspiegel	131
6.1.3	Satzspiegelkonstruktion	132
6.1.4	Spaltenlayout	134

6.1.5	Spaltenbreite und -abstände	136
6.1.6	Spaltenraster erstellen	137
6.2	Bilder im Layout	139
6.2.1	Bildraster	139
6.2.2	Abstände im Bildraster	141
6.2.3	Offene und geschlossene Raster	142
6.3	Normraster	143
6.3.1	Normbriefbogen	144
6.3.2	Systemprodukte, Cover	145
6.4	Praxisbeispiele Rasterlayout	145
6.4.1	Einfaches Einseitenlayout	145
6.4.2	Flyer	146
6.4.3	Produktfolder	147
6.4.4	Hefter	148
6.5	Resümee	149
6.5.1	Was Sie gelernt haben	149
6.5.2	Der besondere Tipp: Weblayout parallel zum Printlayout	149
6.6	Quiz zu „Rasterlayout“	150
6.7	Übungen	151
7.	Farbgestaltung	153
7.0	Einleitung	153
7.0.1	Lernziele	153
7.0.2	Was ist Farbe?	154
7.0.3	Farbenlehre	154
7.0.4	Farbbezeichnungen	155
7.1	Farbwahrnehmung	156
7.1.1	Physikalische Aspekte	156
7.1.2	Sinneswahrnehmung der Farbe	157
7.1.3	Sukzessivkontrast	158
7.1.4	Beleuchtungslicht	158
7.1.5	Farbkonstanz	159
7.2	Farbmodelle und Farbordnung	160
7.2.1	Geschichte	160
7.2.2	Die Farblehre Küppers	162
7.2.3	Die Farblehre Ittens	165
7.2.4	Das RGB-Farbmodell	166
7.2.5	Das CMYK-Farbmodell	166
7.2.6	Das CIE-Lab-System	167
7.2.7	Druckfarbenpaletten	167
7.2.8	RAL-Farbpalette	168
7.2.9	Web-Farbpalette	168
7.2.10	HSB-Modell	169
7.3	Farbmischung	170
7.3.1	Additive Mischung	170
7.3.2	Subtraktive Mischung	170
7.3.3	Integrierte Farbmischung	171
7.3.4	Weitere Farbmischungen	171
7.3.5	Optische Mischung	172
7.3.6	Speed-Mischung	172

7.4	Farbharmonien	173
7.4.1	Kontexteinfluss.....	173
7.4.2	Bunt- und Unbuntkontrast	173
7.4.3	Hell-Dunkel-Kontrast	174
7.4.4	Warm-kalt-Kontrast.....	175
7.4.5	Komplementärkontrast.....	175
7.4.6	Simultankontrast	176
7.4.7	Qualitätskontrast.....	177
7.4.8	Quantitätskontrast	178
7.4.9	Farbharmonienlehre	179
7.4.10	Statische und dynamische Farbharmonien	180
7.4.11	Color-Coding	181
7.5	Farbwirkung	183
7.5.1	Physiologische und psychologische Wirkung	183
7.5.2	Fern- und Nahwirkung	184
7.5.3	Funktionsfarben	184
7.5.4	Raumwirkung.....	186
7.5.5	Synästhesie	186
7.6	Farbsymbolik	188
7.6.1	Kulturelle und psychologische Einflüsse.....	188
7.6.2	Blau.....	189
7.6.3	Rot.....	190
7.6.4	Grün	191
7.6.5	Schwarz.....	192
7.6.6	Rosa	193
7.6.7	Gelb.....	194
7.6.8	Weiß.....	195
7.6.9	Gold	195
7.6.10	Gold und Silber.....	196
7.6.11	Orange	196
7.6.12	Violett.....	197
7.6.13	Grau	197
7.6.14	Braun.....	198
7.7	Resümee Kapitel 7	198
7.7.1	Was Sie gelernt haben.....	198
7.7.2	Der besondere Tipp: Farbwähler im Internet	199
7.8	Quiz „Farbgestaltung“	200
7.9	Übungen	202
8.	Einführung Typografie	207
8.0	Einleitung	207
8.0.1	Lernziele	207
8.0.2	Aufgabe und Funktion von Typografie	207
8.1	Typografie in der Mediengestaltung	208
8.1.1	Schrift als Kommunikationsmedium.....	208
8.1.2	Schrift als Ausdrucksform.....	208
8.1.3	Schrift im Zielgruppenbezug	209
9.	Schriftgeschichte	211
9.0	Einleitung	211
9.0.1	Lernziele	211

9.0.2	Schrift und Kultur	212
9.1	Entwicklung der Schrift.....	212
9.1.1	Chronologischer Überblick	212
9.1.2	Frühe Bilderschriften	212
9.1.3	Anfänge phonetischer Schriften	213
9.1.4	Römische Schriften	214
9.1.5	Klösterliche Schreibschriften	214
9.1.6	Druckschriften bis zur Neuzeit.....	216
9.1.7	Schriften im 20. Jahrhundert	218
9.2	Das Medienzeitalter	219
9.2.1	Explosion der Schriftentwicklung.....	219
9.2.2	Computerlesbare Schriften	220
9.2.3	Bildschirmschriften	221
9.2.4	„Neue“ Typografie	222
9.2.5	Aktuelle Schriftentwicklung	223
9.3	Resümee Kapitel 9	223
9.3.1	Was Sie gelernt haben.....	223
9.3.2	Der besondere Tipp: Schriften schreiben.....	224
9.4	Quiz zu „Schriftgeschichte“	225
10.	Typologie.....	227
10.0	Einleitung.....	227
10.0.1	Lernziele	227
10.0.2	Unterscheiden lernen	227
10.1	Schriftenvielfalt	228
10.1.1	Unterscheidungsmerkmale.....	228
10.1.2	Antiqua und Grotesk	229
10.1.3	Schriftvariationen	231
10.1.4	Proportionale und monospaced Schrift	231
10.1.5	Schriftdefinition	232
10.1.6	Schriftschnitte	233
10.1.7	Schriftart und Wirkung	234
10.1.8	Schrifttechnologien	235
10.2	Zeichenumfang.....	236
10.2.1	Vollständige Fonts	236
10.2.2	Expertzeichen	236
10.2.3	Kapitälchen	237
10.2.4	Et-Zeichen (&)	237
10.2.5	@-Zeichen	238
10.2.6	Währungszeichen	238
10.2.7	Mediävalziffern	239
10.2.8	Ligaturen	239
10.2.9	Bruchzahlen	240
10.2.10	Fremdsprachenzeichen	240
10.2.11	Zeichen der anspruchsvollen Typografie.....	240
10.2.12	Sonderzeichensätze	241
10.2.13	Mathematische und Wirtschaftszeichen.....	241
10.3	Maßsysteme	242
10.3.1	Ursprünge im Bleisatz	242
10.3.2	Schriftmaße	243

10.3.3	Schriftlinien	243
10.3.4	Wirkung der x-Höhe	245
10.4	Resümee Kapitel 10	245
10.4.1	Was Sie gelernt haben.....	245
10.4.2	Der besondere Tipp: Maße beim Webdesign	246
10.5	Quiz zu „Typologie“	247
11.	Typoklassifikation	249
11.0	Einleitung.....	249
11.0.1	Lernziele	249
11.0.2	Schriften erkennen	249
11.0.3	Schriften definieren	250
11.1	Schriftarten	250
11.1.1	Elemente der Schriftzeichen	250
11.1.2	Einteilung DIN 16518	252
11.1.3	Neue Klassifikationen.....	257
11.2	Schriftfamilien	258
11.2.1	Nutzen von Schriftfamilien	258
11.2.2	Die Futura.....	258
11.2.3	Die Helvetica	259
11.2.4	Die Univers.....	259
11.2.5	Die Times	260
11.2.6	Die Thesis	260
11.2.7	Herstellermerkmale	260
11.3	Resümee.....	261
11.3.1	Was Sie gelernt haben.....	261
11.3.2	Der besondere Tipp: Schriften beifügen	262
11.4	Quiz zu „Typoklassifikation“	263
12.	Typosemantik	265
12.0	Einleitung.....	265
12.0.1	Lernziele	265
12.0.2	Form und Inhalt.....	266
12.1	Begriff Typosemantik	266
12.1.1	Begriffe der Semiotik.....	266
12.1.2	Produktfunktionen	267
12.2	Schriftcharaktere	268
12.2.1	Schrift als Ausdrucksmittel	268
12.2.2	Charakteristika von Standardschriften	268
12.2.3	Charakteristika von Headlineschriften	269
12.3	Bildsprachliche Typografie.....	271
12.3.1	Bildzeichen als Buchstabenersatz	271
12.3.2	Bildzeichen als Wordersatz	271
12.3.3	Bildkontext im Wort.....	271
12.4	Anzeichen- und Symbolfunktionen.....	272
12.4.1	Machartbezug	272
12.4.2	Kontextbezug	273
12.5	Semantische Aufladung	275
12.5.1	Gestaltende Typoveränderung.....	275
12.5.2	Schrifteffekte	276

12.6	Praxisbeispiele Logoentwicklung	278
12.6.1	Anforderungen an die Logoentwicklung	278
12.6.2	Wortmarken	278
12.6.3	Wortkürzel.....	279
12.6.4	Wort/Bild-Marken.....	280
12.6.5	Logoanwendungen	282
12.7	Resümee.....	283
12.7.1	Was Sie gelernt haben.....	283
12.7.2	Der besondere Tipp: Richtiger semantischer Kontext	283
12.8	Quiz zu „Typosemantik“	284
12.9	Entwurf „Logo und Geschäftsdrucksachen“	285
13.	Typo-Ergonomie	293
13.0	Einleitung.....	293
13.0.1	Lernziele	293
13.0.2	Leseoptimierung.....	294
13.1	Wahrnehmung von Schrift	294
13.1.1	Der Lesevorgang	294
13.1.2	Lesefreundliche Textgestaltung	295
13.2	Zeichenabstand	296
13.2.1	Zeichenbreiten.....	296
13.2.2	Laufweite	296
13.2.3	Laufweitenanpassung	297
13.2.4	Unterschneiden	299
13.2.5	Schriftzurichtung	300
13.3	Wortabstand.....	300
13.3.1	Der optimale Wortabstand	300
13.3.2	Individuelle Wortabstandskorrekturen	301
13.3.3	Wortabstand und Spaltenbreite	302
13.4	Zeilenabstand.....	303
13.4.1	Numerischer und optischer Zeilenabstand	303
13.4.2	Der optimale Zeilenabstand	304
13.5	Schriftgestalt und Schriftgröße	306
13.5.1	Schrifttyp	306
13.5.2	Buchstabenform	308
13.5.3	Schriftgrößen.....	308
13.6	Resümee.....	310
13.6.1	Was Sie gelernt haben.....	310
13.6.2	Der besondere Tipp: Schriftgrößenentscheidung im Ausdruck.....	310
13.7	Quiz zu „Typo-Ergonomie“	311
14.	Satzgestaltung	313
14.0	Einleitung.....	313
14.0.1	Lernziele	313
14.0.2	Systematik und Freiheit	313
14.1	Satzarten	314
14.1.1	Ausrichtung.....	314
14.1.2	Blocksatz	315
14.1.3	Flattersatz	316
14.1.4	Rausatz	316

14.1.5	Mittelzentrierter Satz	317
14.1.6	Formsatz	317
14.1.7	Programmeinstellungen	319
14.1.8	Satzkombinationen	319
14.2	Satzgliederung	320
14.2.1	Umbrucharten	320
14.2.2	Umbruchprobleme	320
14.2.3	Absatztrennungen	321
14.2.4	Initialen	322
14.2.5	Blickfangpunkte	322
14.3	Gestalten mit Schrift	323
14.3.1	Schrift und Inhalt	323
14.3.2	Schriften aussuchen	325
14.3.3	Satz neuer Schriften	327
14.3.4	Headlinegestaltung	327
14.3.5	Schriftkombinationen	329
14.3.6	Schrift als Form	330
14.3.7	Schrift und Farbe	331
14.4	Satzregeln	332
14.4.1	Satz nach DIN	332
14.4.2	Zahlensatz	333
14.4.3	Zahlen und Maße	334
14.4.4	Zeichen guter Typografie	335
14.5	Resümee	336
14.5.1	Was Sie gelernt haben	336
14.5.2	Der besondere Tipp: Zeichen guter Typografie	336
14.6	Quiz zu „Satzgestaltung“	338
15.	Rastertypografie	339
15.0	Einleitung	339
15.0.1	Lernziele	339
15.0.2	Systematik durch Raster	339
15.0.3	Ordnung und Konsistenz	340
15.1	Typografisches Gliedern	341
15.1.1	Typografische Informationspakete	341
15.1.2	Titel	343
15.1.3	Haupttext und seine Gliederung	344
15.1.4	Nebentexte	346
15.1.5	Pagina	348
15.2	Typografische Raster	348
15.2.1	Grundlinienraster	348
15.2.2	Bilder im Grundlinienraster	349
15.2.3	Absätze und Zwischentitel im Grundlinienraster	350
15.2.4	Nebentexte im Raster	351
15.2.5	Rahmen und Hintergrundflächen	352
15.2.6	Tabellen	353
15.3	Praxisbeispiel Katalogentwicklung	354
15.3.1	Briefing	354
15.3.2	Layoutidee	354
15.3.3	Layoutoptimierung	356

15.3.4	Rasterentwicklung.....	357
15.3.5	Reinlayout.....	358
15.3.6	Crossmedia-Layout.....	359
15.4	Resümee.....	361
15.4.1	Was Sie gelernt haben.....	361
15.4.2	Der besondere Tipp: Registerhaltigkeit ohne Grundlinienrasterfunktion	361
15.5	Quiz zu „Rastertypografie“	362
15.6	Entwurfsaufgabe „Folder“	363
16.	Layout und Typo on screen	371
16.0	Einleitung.....	371
16.0.1	Lernziele.....	371
16.0.2	Wandel der Medien.....	372
16.0.3	Die neuen Medien.....	372
16.1	Layouten für elektronische Medien.....	373
16.1.1	Entwicklungsprozess beim Webdesign.....	373
16.1.2	Layoutelemente im Webdesign	375
16.1.3	Navigationsdesign.....	376
16.2	Bildschirmtypografie.....	378
16.2.1	Textlesen am Bildschirm.....	378
16.2.2	Antialiasing	379
16.2.3	Hinting	379
16.2.4	Pixelschriften.....	380
16.2.5	Schriften im Web	380
16.2.6	Gute Typografie im Web	381
16.3	Farben am Bildschirm	382
16.3.1	Farbdefinitionen	382
16.3.2	Kontrast und Überstrahlung.....	383
16.3.3	Zugängliche Farben.....	384
16.4	Praxisbeispiele Screendesign	385
16.4.1	Systematik im Webdesign	385
16.4.2	Multimediasdesign	388
16.4.3	Interfacedesign.....	389
16.5	Resümee.....	391
16.5.1	Was Sie gelernt haben.....	391
16.5.2	Der besondere Tipp: Unterstreichungen per „border-bottom“	391
16.6	Quiz zu „Typo und Layout on screen“	392
	Abbildungsverzeichnis.....	395
	Linkverzeichnis	407
	Literaturverzeichnis	409
	Index.....	411
	Quizlösungen	417
	Online-Material	421
	Der Autor.....	422