Übersicht

:: Gundlagen der Buchgestaltung
: Format : Raster : Layout

:: Komposition
: Anzahl der Element : Gegensätze

:: Gestaltungsinstrumente
: Typografie : Farbe : Transparenzen : Schärfe/Unschärfe
: Illustrationen : Hintergrundgestaltung

:: Workflow

:: Auftragsabwicklung

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Grundlagen der Buchgestaltung

:: Format
:: Raster
:: Layout

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Grundlagen der Buchgestaltung

:: Format

Da wir DIN Hochformate täglich zu Hauf in der Hand halten ist eine Orientierung ins Querformat oder in ein quadratisches Format ratsam. Die angesprochenen Möglichkeiten werden alle von Tetenal angeboten.

Es ist ratsam für sich ein Standardformat festzulegen auf das sich alle weiteren Prozesse ausrichten. In der Wiederholung spart das Zeit und Crossproduktionen (kleineres “Elternbuch“) lassen sich ohne großen Aufwand abwickeln.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Grundlagen der Buchgestaltung

:: Raster

Die wichtigste Aufgabe des Rasters ist, aus dem Chaos heraus Ordnung zu schaffen. Es garantiert den visuellen Zusammenhang ihres Buches.

Die Struktur des Werkes wird bestimmt durch

:: Linienraster
:: Typografie
:: Stilanweisungen
:: Layout

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

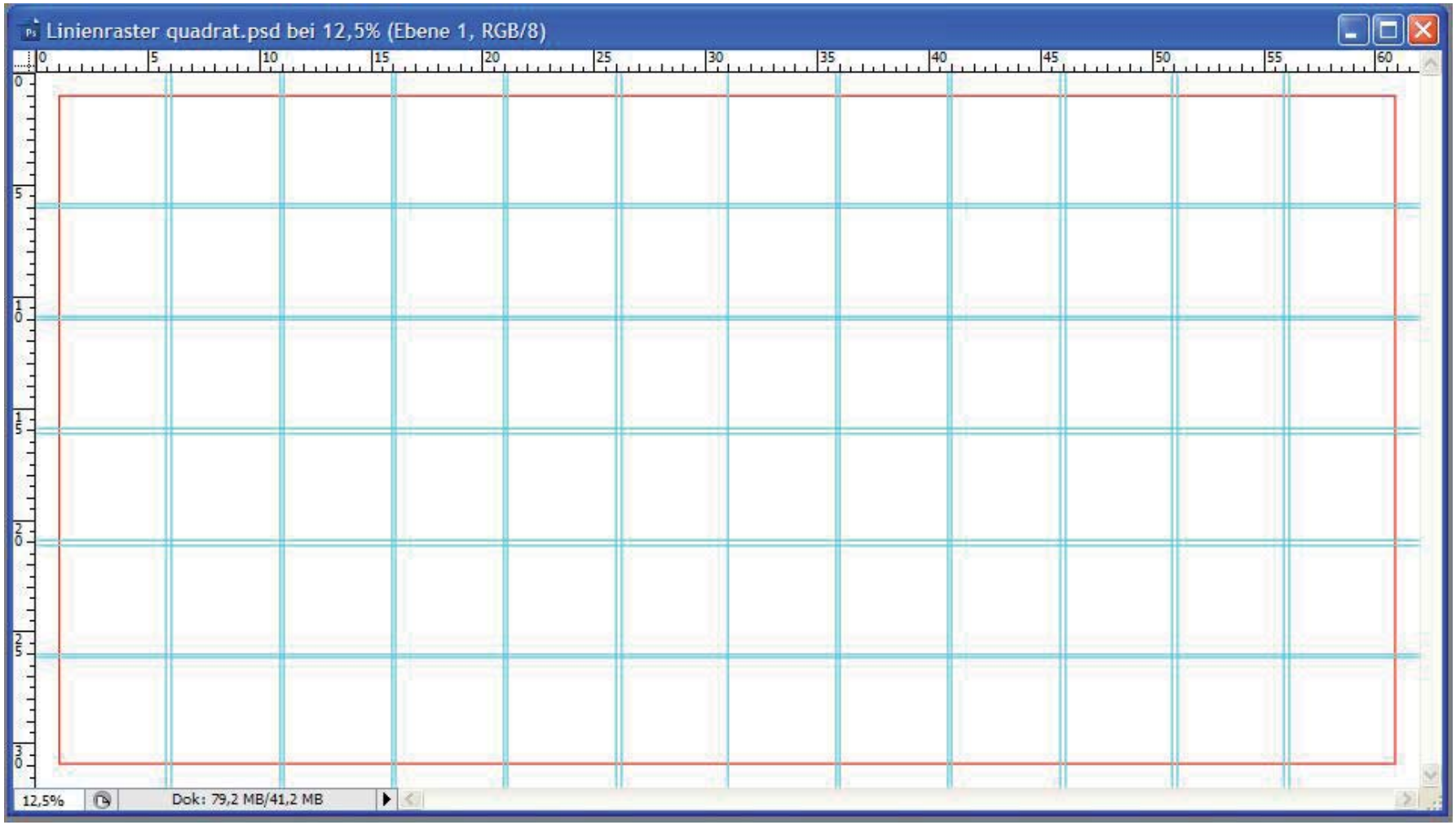
Grundlagen der Buchgestaltung

:: Raster : Linienraster

Bei der Bildbuchgestaltung benötigen wir vor allem ein Linienraster, das der Positionierung und Größe aller Elemente die nötige Orientierung verleiht. Die Herstellung einer Masterseite Ihres Standardformates mit magnetischen Hilfslinien ist unumgänglich um rationell arbeiten zu können. Grösstmögliche Variabilität leistet ein 12er Raster. Es lässt sich durch 2, 3, 4 und 6 teilen. Wichtig beim anlegen des Rasters ist die Berücksichtigung des Beschnittes.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN



© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Grundlagen der Buchgestaltung

:: Raster : Typografie

Unterschätzen Sie dieses Thema nicht, auch wenn nur Schlagworte und Ähnliches platziert werden. Legen Sie sich Ihre Schriftenauswahl zu, die die jeweilige Anmutung Ihres Werkes unterstützt.
Verwenden Sie niemals mehr als 3 schriften in einem Werk. Auch unterschiedliche Schriftschnitte einer Schrift zählen.

Sollten Textblöcke gesetzt werden müssen, achten Sie auf Lesbarkeit. Eine einfache Schrift im Kontrast zu plakativen Überschrift ist hier ratsam. Einseitig bündiger Flattersatz ist Garant für die Orientierung des Leserauges.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Grundlagen der Buchgestaltung

:: Raster : Stilanweisungen

Reisserisch – plakativ – zurückhaltend?
Stilanweisungen definieren den Gesamteindruck, den das Buch ausstrahlen soll. Dies ist sicher auch von der Art der Fotografie abhängig und muss mit dem Kunden an Beispielen vorher geklärt sein. Wichtig ist die Einhaltung durch das gesamte Werk.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Grundlagen der Buchgestaltung

:: Layout

Die Inszenierung des shootings geht hier weiter. Geben Sie Ihren Favoriten Raum. Strukturieren Sie „Reportageseiten“ mit vielen Bildern.
Das Layout bekommt seine Qualität durch allgemeine Kompositionsgrundsätze, die auf Prinzipien wie groß/klein, Symmetrie/Asymetrie etc. basieren. Eine zentrale Rolle nimmt dabei „Der Goldene Schnitt“ ein. Die daraus resultierenden Proportionen werden als angenehm empfunden und sind deshalb von absolutergroßer Bedeutung. Die Proportion beträgt etwa 10:16

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Komposition

:: Anzahl der Elemente

Ist ein Bild interessant genug sollte es allein und wirklich nur allein stehen. Der Focus des Bildes sollte ausserhalb der Flächenmitte ausgerichtet sein. Wichtig bei der Positionierung ist der umgebende Ruheraum. Zu sparsam eingesetzt wirkt die Komposition dann eher hilflos. Als Alternative steht die Möglichkeit das Bild in den Anschnitt laufen zu lassen.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Komposition

:: Anzahl der Elemente

Werden Gruppen gebildet, ist eine ungerade Anzahl anzustreben, was mehr Spannung erzeugt als eine gerade Anzahl von Elementen.

Wenn gleichgroße Elemente willkürlich auf der Seite verteilt werden wird das Auge unruhig zwischen den Elementen hin- und herspringen. Sie sollten im Linienraster verankert sein und sich an gemeinsamen Kanten orientieren. Sollten viele Bilder platziert werden müssen – z.B. bei Reportagen – ist die Bildung einer Gruppe anzustreben, die als eine Einheit wirkt.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Komposition

:: Anzahl der Elemente

In der Praxis ist eine Komposition einfach und für die Gesetzmässikgeiten der visuelle Wahrnehmung richtig, die einen deutlichen Blickfang im Vordergrund plaziert. Daneben wesentlich kleiner ein oder auch mehrere Elemente, die aber nie konkurrierend zum „eyecatcher“ auftreten dürfen.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Komposition

:: Spielen mit Gegensätzen

Das Gestalten mit Gegensätzen verspricht erhöhte Spannung.
Die für uns Interessanten sind:

:: hell – dunkel
:: viel – wenig
:: rund - gerade

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Ordnung
:: Ruheraum
:: Proportion
:: Gegensätze

:: Typografie
:: Farbe
:: Transparenzen
:: Schärfe/Unschärfe
:: Illustrationen
:: Hintergründe

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Typografie

Text tritt im Normalfall nur als einzelne Zeile auf. Spielen Sie mit der Größe, Ausrichtung, Transparenz oder füllen Sie den Text mit Bildern. Buchstaben sind nicht nur zum Lesen da. Sie dienen durchaus als Illustrationen.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Farbe

Farbkonzepte zu kreieren ist für gut bezahlte Objekte eine gute Sache. In unserem praktischen Alltag zu viel des Guten. Eine praktikable Variante ist die Verwendung von bereits im Bild vorhandenen Farben. Es funktioniert immer – sogar richtig gut.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

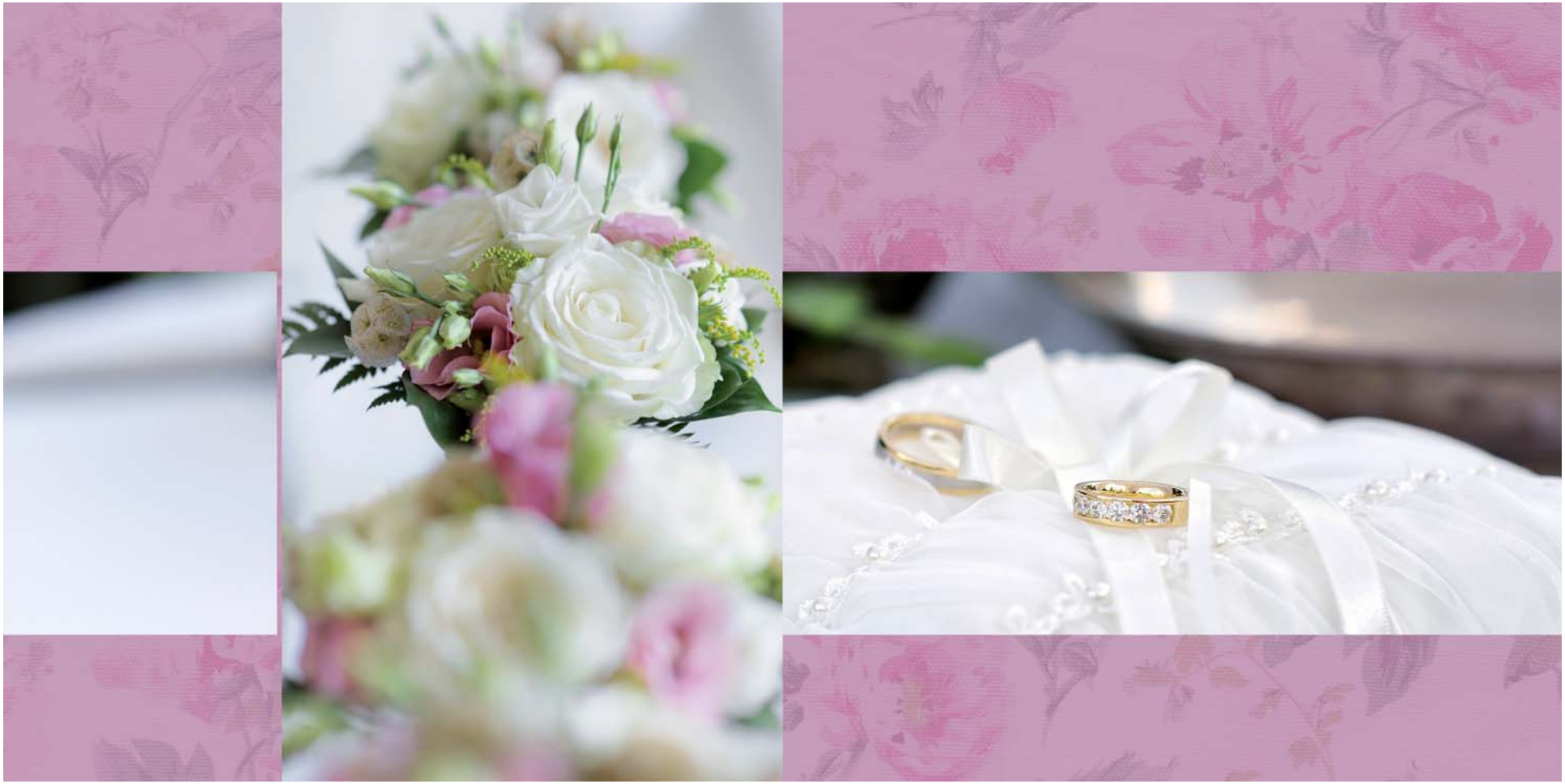
SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN



© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Transparenzen

Transparenzen lassen sich in Photoshop auf alle Elemente anwenden und vor allem sehr fein steuern. Oft ist die Anwendung vorteilhaft um Konkurrenzen zu vermeiden. Bei 2 gleich großen Bildern bleibt der Focus so erhalten.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Schärfe/Unschärfe

Genau wie bei der Bildentstehung isoliert ein unscharfer Hintergrund unser Motiv auch beim layouten. Dank Photoshop können wir uns diese Tatsache auch bei der Bildbearbeitung zu Nutze machen.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Illustrationen

Illustrationen verlangen eine konzeptionelle Vorbereitung. Sie können thematisch unterstützen, verfeinern, aber auch überladen. Auf jeden Fall müssen Sie aus einem Guss sein. Die Verwendung setzt extremes Fingerspitzengefühl voraus. Eines ist auf keinen Fall zu unterschätzen – es braucht Zeit.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

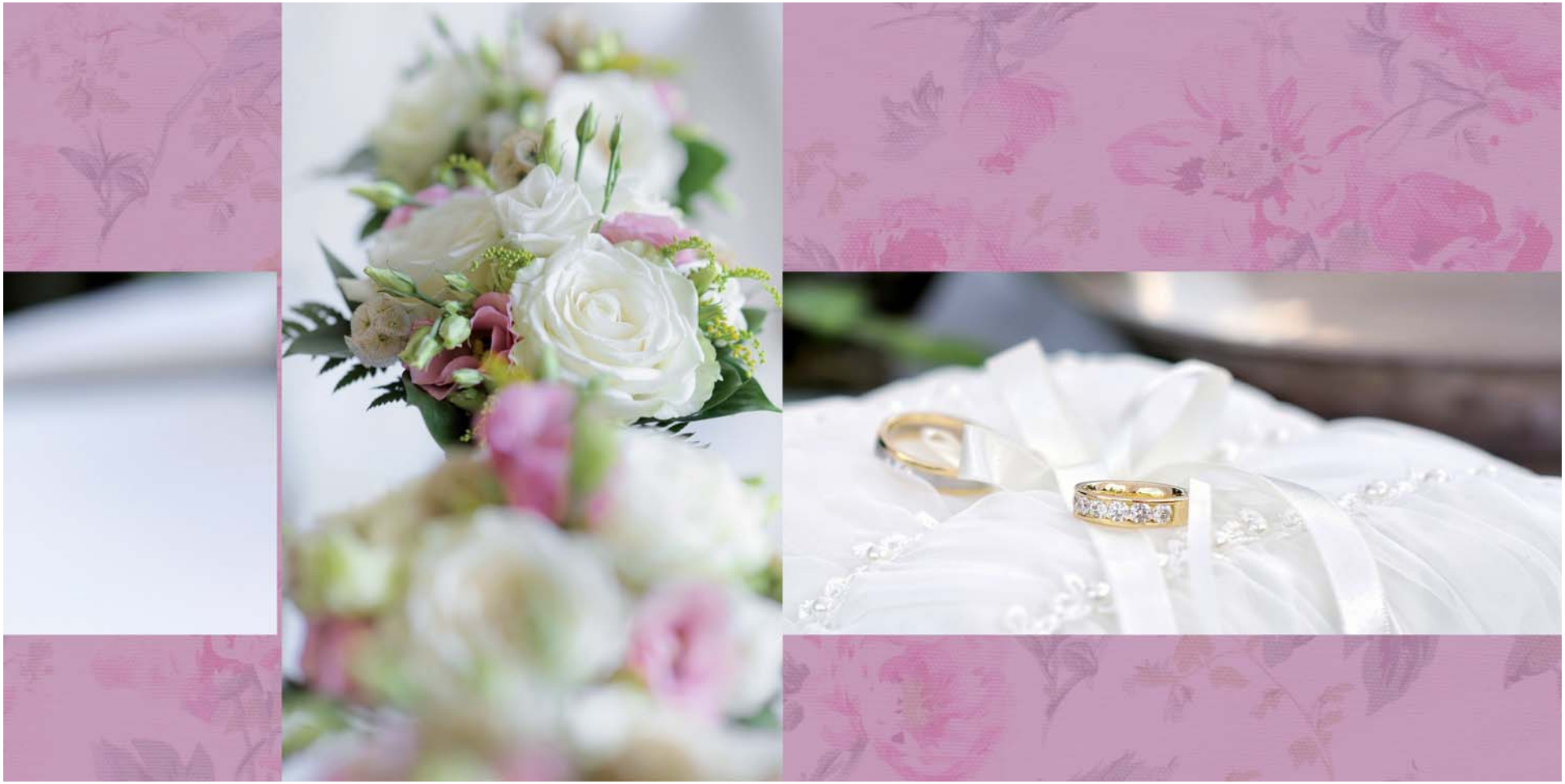
SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN



© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Gestaltungsinstrumente

:: Hintergründe

In der Ruhe liegt die Kraft!!!
Leider werden viele Seiten immer noch regelrecht zerstört durch Hintergrundbilder. Bilder werden im Normalfall hinter Passepartouts platziert, die Ruheraum bieten, der zur optimalen Wahrnehmung führt. Warum sollte dies auf Buchseiten plötzlich nicht mehr der Fall sein. Unschärfe, Transparenz, Monochromie, alles ist möglich, aber niemals als Konkurrenz zum eigentlichen Bild.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

workflow

Die grundsätzliche Frage nach der Verwendung eines Layoutprogrammes ist für uns beantwortet. Die gesamte Produktion findet nur in Lightroom/Photoshop statt, da wir eher Vorteile erkennen. z.B. optimale Farbdarstellung, exakte Darstellung von Transparenzen oder Verläufen aller Elemente.
Im Normalfall arbeiten wir mit dem Linienraster. Gelegentlich bedienen wir uns selbst erstellten Templates.
Nach Auswahl des Kunden werden alle im raw-Konwerter basis-korrigierten und als psd abgelegt. Wir gliedern dann das Buch in thematische Abschnitte. Mit den Bildern des jeweiligen Themas im Browser suchen wir die Favoriten und untergeordneten Kandidaten aus woraus sich die Bildanzahl aus der Doppelseite ergibt.

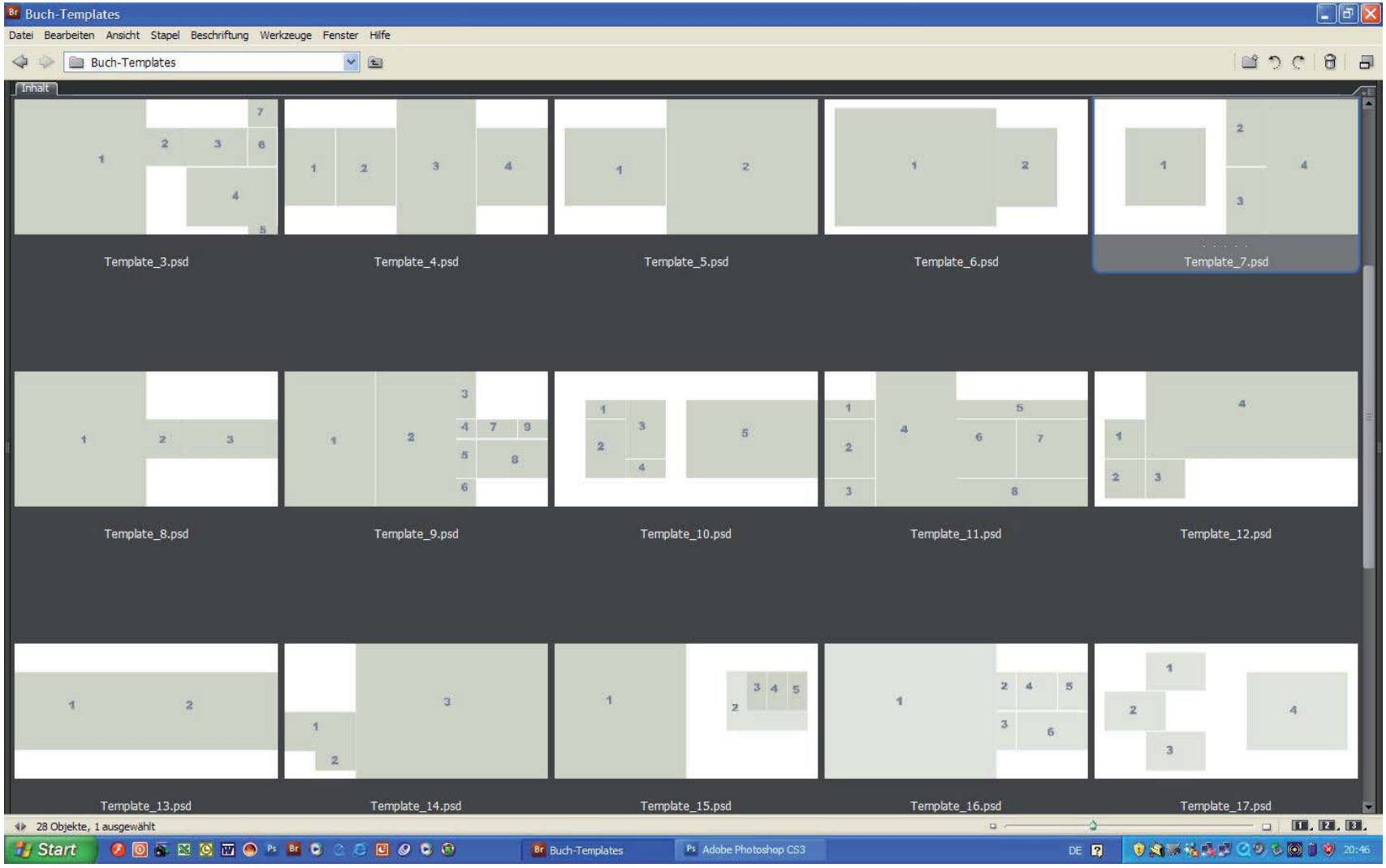
© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

workflow

Der schnellste Weg führt jetzt über ein vorgefertigtes template in das wir über Schnittmasken die Bilder einfügen. Das lässt alle Optionen der Veränderung am Bild offen. Erst nach Abnahme des Kunden wird feinkorrigiert. Die Ausstattung des Arbeitsplatzes sieht 2 Bildschirme vor. So kann rationell gearbeitet werden. Auf dem Zusatzmonitor sind Browser und Ebenen- /Protokollfenster etc. platziert.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN



© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

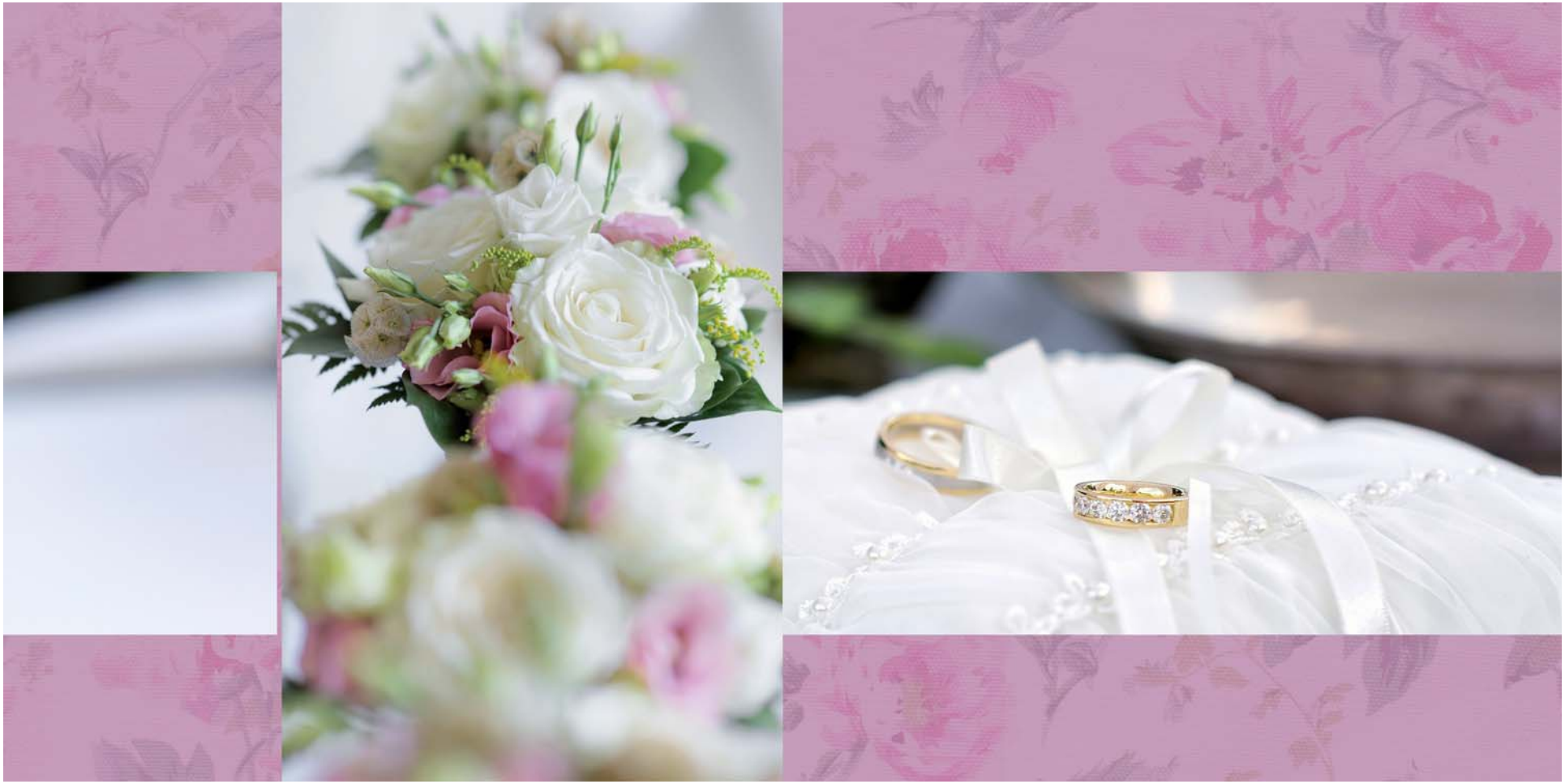
Auftragsabwicklung

Für uns hat sich folgende Variante als praktikabel erwiesen.
Der Kunde entscheidet sich für eine Gestaltungsvariante, was meist schon bei der Besprechung vorher der Fall ist
Dies geschieht Anhand von Mustern, die z.B. wie folgt aussehen können.

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN



© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

SILVERBOOK

GESTALTUNG VON FOTOBÜCHERN

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer

Auftragsabwicklung

Nach dem shooting erhält der Kunde eine entsprechende Auswahl an Bildern über eine webgalerie oder als Kontaktbögen. Er sucht pro Seite (1 Blatt=2 Seiten) 2 Bilder aus, die im Buch platziert werden sollen. Bei Reportagen kann dies abweichen. Wir gestalten nun einen Vorschlag. Der Kunde akzeptiert laut Vertrag unsere gestalterische Auffassung (wie vorher besprochen). In einem Korrekturlauf können 10 Bilder kostenlos getauscht oder verändert werden, jedoch nicht das Layout. Änderungen danach werden nach Zeitaufwand berechnet. Der Herstellungspreis des Buches richtet sich nach der ausgewählten Variante. Anfangspreis bei 20 Seiten 30x30 cm 1.100,-

© fresh-fotostudio, Martin Neudörfer