

艺术与设计®
平面设计书系

杂志设计 的秘密

SECRET OF MAGAZINE DESIGN

藤本泰(cap) 著
艺术与设计杂志社 编译

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杂志设计的秘密 / (日) 藤本泰著 ; 艺术与设计杂志社编译. — 成都 : 四川美术出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5410-4966-8

I. ①杂… II. ①藤… ②艺… III. ①期刊-设计-研究-日本 IV. ①TS881-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第108907号

Original Japanese title: Zasshi wo design suru hito to genba to sense no himitsu
Originally published in Japanese by PIE BOOKS in 2006

PIE BOOKS

2-32-4 Minami-otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005 JAPAN

Copyright © 2006 CAP/PIE BOOKS

The simplified Chinese language edition produced by 《艺术与设计》杂志社有限公司,
Published by 四川美术出版社 and arranged through BARDON CHINESE MEDIA
AGENCY.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means,
graphic electronic or mechanical, including photocopying and recording by an
information storage and retrieval system, without permission in writing from the
publisher.

杂志设计的秘密 ZA ZHI SHE JI DE MI MI

藤本泰 (cap) 编著
艺术与设计杂志社 编译

策划: 钱竹
责任编辑: 谭昉、廖梦雪
特邀编辑: 盛鹏璇
装帧设计: 唐诗婧
责任校对: 陈伟治
翻译: 庄司佳代、霍虹
出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号)
邮 编: 610031
制版/印刷: 博海升彩色印刷
开 本: 210mm × 297mm
印 张: 14
字 数: 55千字
图 幅: 1500
版 次: 2012年7月第1版
印 次: 2012年7月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5410-4966-8
定 价: 88.00元

著作权所有·违者必究

北航

C1633900

013026417

TS881

51

V1

生活的记事本 花森安治

太阳 多川精一

PLAYBOY 田名网敬一

NOW 江岛 任

anan 堀内誠一

宝岛 平野甲贺

花椿 仲条正义

Popeye 新谷雅弘

MORE 松永 真

写乐 长友启典

SWITCH 坂川荣治

Esquire 日本版 木村裕治

03 TOKYO Calling 骏东 宏

CUT 中岛英树

i-D JAPAN TYCOON GRAPHICS

WIRED 日本版 佐藤直樹

Ku:nel 有山达也

BOX / 季刊 银花

北航

01633900

電子テクノロジー
の時代が来て、紙
媒体としての雑
誌を、もう一度見
直そうとする人た
ちが増えている。
雑誌を美学的側
面からとらえ直そ
うということだ。
そして雑誌の歴史
を「デザイン」とい
う観点から見直す
と、戦後60年の

間に流れを大きく
変えるような、エ
ポックメイキング
となる雑誌がいく
つか存在すること
がわかった。雑誌
デザインの歴史の
節目に出現した新
しいスタイルの雑
誌。その雑誌デザ
インこそ、その時代
の気分であり、時
代の空気である。

In this age of digital technology, a growing number of people are starting to reassess the paper medium of the magazine, that is, view magazines from a design perspective.

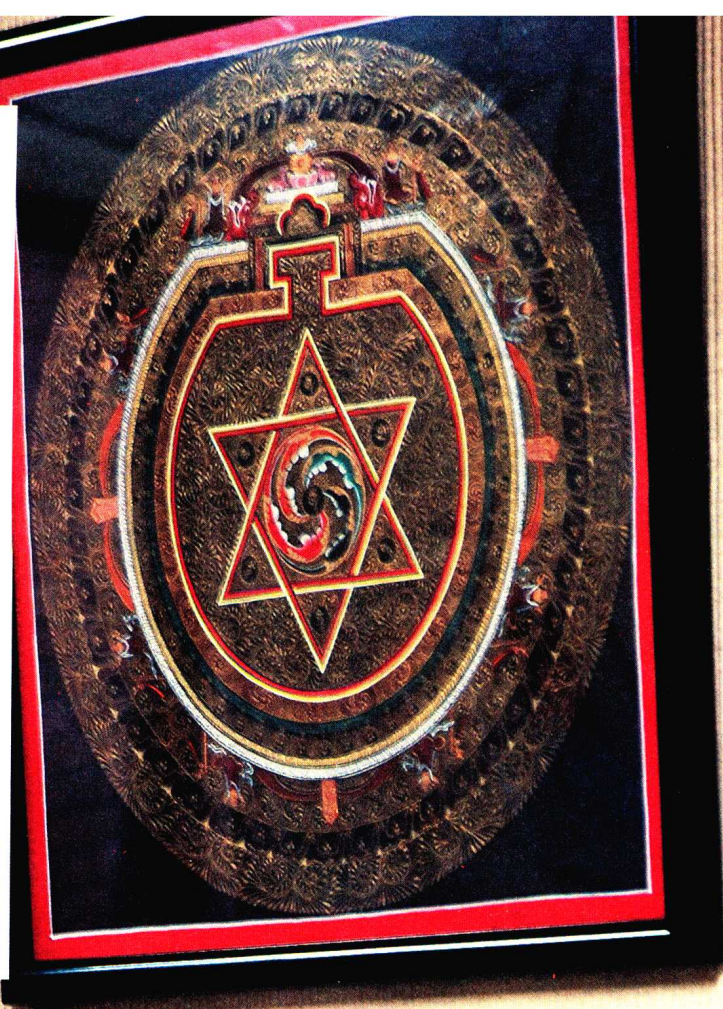
Taking a fresh look at the history of magazines since the war from a design viewpoint, we find a number of epoch-

making publications that over the past 60 years have changed the course of magazine design. Turning points in magazine design history have been marked by the emergence of new styles of magazine, and it is these that have captured the mood and the atmosphere of the times.

生活的记事本	8
太阳	20
PLAYBOY	32
NOW	44
anan	56
宝岛 / WonderLand	68
花椿	80
POPEYE	92
MORE	104
写乐	116
SWITCH	128
Esquire 日本版	140
03 TOKYO Calling	152
CUT	164
i-D JAPAN	176
WIRED 日本版	188
ku:nel	200
BOX	212
季刊 银花	216

杂志的杂是粗杂的杂。杂音、杂念、杂役，只要词头是“杂”字，都是多出来的、混合的、有杂质的东西。杂志是非常复杂的东西。有时候是写真集，有时候是百科全书，有时候是图画书，有时候是漫画，也有时候是小说，还有时候又是地图。杂志里面有相片、插图、文字、平面设计的全部要素都汇集在里面。杂志设计的有趣之处也许是加上以上所述材料的复杂化和日本的文字以及多重的融合文化结合来的原因吧。

在杂志的历史之中，杂志设计发生巨大变化的时机也许正是那些照片、插图、文字等材料发生巨大变化的时候。

以往插图的世界里，超现实主义登场的时期，出现了《NOW》、《PLAYBOY》。电脑平面设计的登场，就出现了《i-D JAPAN》、《WIRED》，杂志上多采用花絮之后，就出现了《ku:nel》。之后，村上春树潮流和空前的美国文学潮流的登场，让《SWITCH》、《Esquire》成为了瞩目的话题……以上的说法有偏颇吗？

以往也有人说，杂志是书的“坏朋友”。杂志这种大致翻看的方式，是不是会打破了书原有的仔细阅读的习惯。但是或许大致翻动的这种方式就是看杂志的一个乐趣。曾经读过一篇新闻记事，动物园的饲养员偶尔会看到大猩猩坐在水池边，毫无目的的、不停反复的从水面掬水。大猩猩的乐趣就是在掬水时手掌心感觉到水的那种触感。我觉得如果是能让大猩猩放松的工具，换做人来说的话，那个水是不是就是指纸。

杂志是纸做出来的。用手支撑，感觉它的重量，重复地翻阅，体会它的味道，纸的感触可能会让人内心深处某个地方感受到大自然、森林、草原、河川、田园。

人与纸创造出杂志这种媒体。然而，能从事创造出那样风格的杂志设计师这份工作，是我最大的骄傲。

藤本やすし (fujimoto yasushi)

The Japanese word for magazine is zasshi, the first character of which is zatsu. This is also the zatsu of sozatsu meaning crude or coarse; zatsuon meaning interference, noise or static; zatsunen referring to pointless or rambling thoughts, and zatsueki: odd jobs or chores. It seems every word starting with zatsu refers to something extraneous, something that if mixed in makes things dirty. Magazines are complex creatures. They may be a collection of photos, an encyclopedia, a picture book. They may be a comic, a novel, or a map. And they are crammed with all the elements of graphic design: photographs, illustrations, and text. What makes magazine design interesting is the combination of this complexity of materials, Japanese characters, and a cultural jumble.

Points in magazine history at which magazine design undergoes seismic shifts tend to be distinguished by major change in the materials that make up magazine design: photographs, illustrations, and text.

It would not be stretching the truth to say that when super-realism appeared in the world of illustration, this was the cue for the emergence of Now and Playboy, while the advent of computer graphics brought the likes of iD and Wired, and once snapshots became a regular feature of magazines, ku:nel. Then with the rise of the author Haruki Murakami and an unprecedented boom in American literature, suddenly everyone was talking about the likes of Switch and Esquire. Someone once described magazines as the bad friends of books, the fear being that browsing through magazines could stop people from learning how to concentrate properly on a book. But flicking over the pages is precisely what makes a magazine enjoyable. I once read a newspaper article in which a zookeeper said it was common to see gorillas sitting by the edge of a pond, repeatedly scooping up water in the palms of their hands for no particular purpose. Maybe gorillas like the sensation of the water in their hands. It struck me that just as gorillas are soothed by water in this way, perhaps humans are by paper. Paper is used to make magazines. Perhaps when we hold a magazine in our hands, sense its weight, flick the pages over and over, smell and feel the paper, somewhere in our souls we sense forests and plains and rivers and fields. The medium we call the magazine is the product of people and paper. I am proud to call myself a magazine designer, helping to create the style of the magazines we read today.

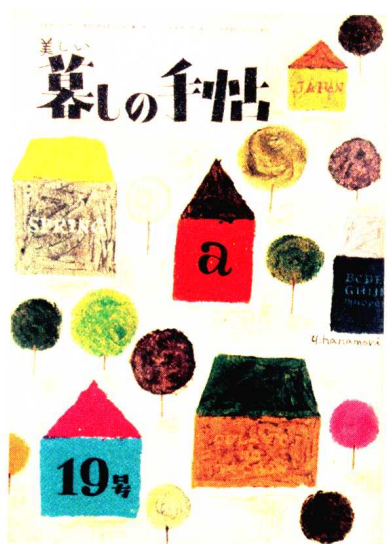
Yasushi Fujimoto

生活的记事本

花森安治

YASUJI HANAMORI

把你塑造成宝石之美的一本 style book

在一个晴朗的夏天里，我们去拜访了“暮らしの手帖社（公司名）”，阳光从树叶的空隙中透射进来，照在建筑物外飘扬着的“一钱五厘”的旗帜上。花森安治女士说不论发生什么事情，她的决意都是以生活为第一来考虑。

我想象的理想杂志是编辑与设计都是一个人来做。如果不能挑出具有强烈个性的人物的话，就不能做出具有独特风格的杂志。二战后，创刊第一本生活风格杂志《生活的记事本》的花森女士是把以上的理想变成现实的天才。当时的社长也是创业者的大桥镇子女士告诉了我们，她被有多种兴趣并且喜欢恶作剧的花森女士的许多小故事所吸引。

大桥镇子女士还说：“总之，花森安治这个人是一个很棒的人。健谈、手巧、有绘画天分，他连封面的图都可以自己画。之后花森女士说，女性想变漂亮的欲望，即使只有一点点也要让身心快乐，这个感觉是永远不会改变的。“食”被吃所困，“住”被火烧平原，无处可去。不过布勉强地挤进衣橱和行李里，可以先解决“衣”，再在“食与住”上下一点工夫。譬如，苹果木箱可以做床、厨房的用品等，再加上一些简单的材料让它丰富一点……就这样一直加上去，凑齐日本的“衣食住”是《生活的记事本》的角色。

不取广告来帖也是出自于花森女士最初的审美意识，他说从封

面一打开就突然看到广告，好像感觉被人穿着鞋子进门。正因为没有贴广告，才会稍后在“商品测试”等策划里创造出可以自由批评的土壤。

那些《生活的记事本》的历史是从前身杂志《style book》开始。听说在花森女士的执意之下“如果要在日本全国卖东西的话，非要在银座”，因此事务所开在银座8丁目。

“首先，要在报纸上登广告。所以去了朝日新闻社。然后花森女士以‘把你塑造成宝石之美的 style book，定价12日元，运费50日元’的口号，画出一张小小的、可爱的女孩子的画作广告。之后，第二天下新桥车站，过了桥就看见有一条排着长龙的队伍。想到底是发生了什么事，就跟去看看，发现队头竟然是从我们租的事务所门口开始的。邮局支票不断汇进来。哇！没想到能引起这么巨大的反响。昭和21年是战败后的第二年，可能人民已对文化感到十分的饥渴吧。

换了《美丽生活的记事本》这个名字之后，首饰等装饰品和制造内衣的方法都非常有人气。但是别的杂志都一开始模仿我们起来，渐渐地销售也变得冷清。所以在这里如果不想出一个一炮而红的方法是不行的。所以我们想出了一个点子，邀请前皇族的照宫殿下来写稿子。写了好几封信，会了几次面，照宫殿下终于答应了写稿子的事。花森女士命令说‘去照几张

シンメトリイ
左右同じでない
デザイン
花森安治

自分で結る髪
教野安治

バナナは皮を食う
教野安治

バナナは皮を食う

奇妙な数字

41. 24. 7. 14. 20. 3. 10.
35. 41. 34. 9. 10.
7. 16. 7. 16. 26. 12. 20.
39. 19. 14. 16. 26.
48. 19. 14. 29. 14. 26. 37.
21. 17. 26. 16. 34.
28. 19. 46. 9. 6. 21. 48.
37. 28. 27. 34. 22.

へんな楽譜
MUSIC COLLECTION
DOROTHY

Quilting
短か外着

6

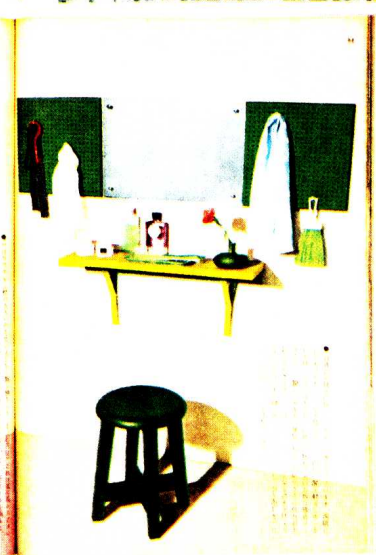
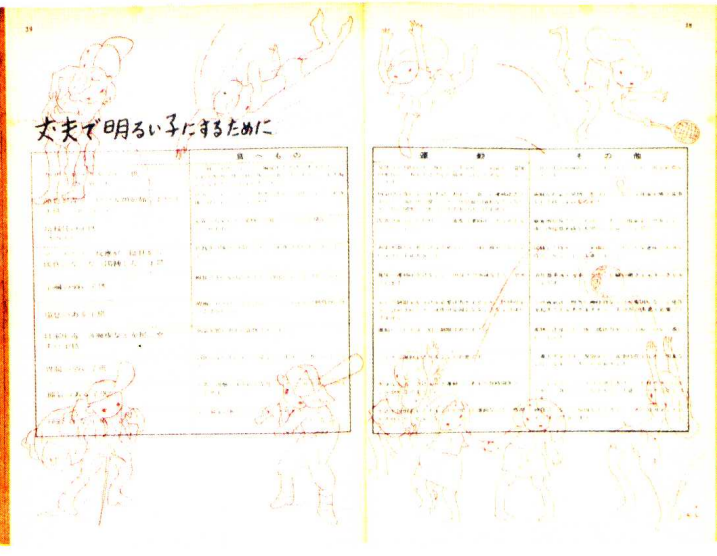
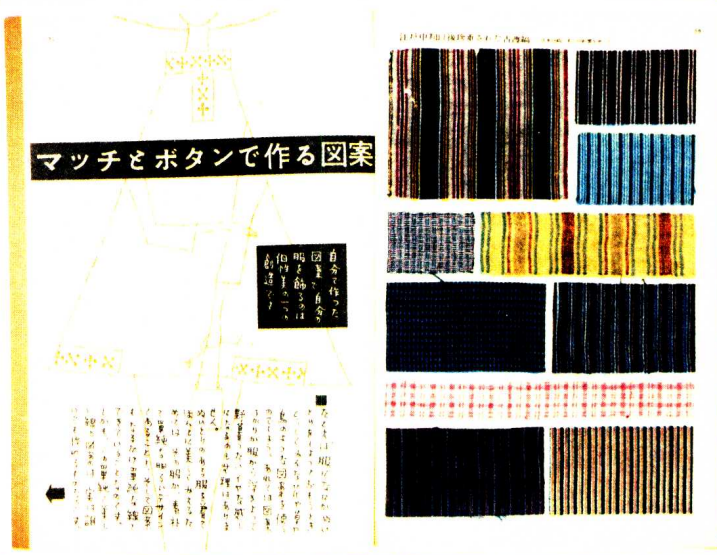
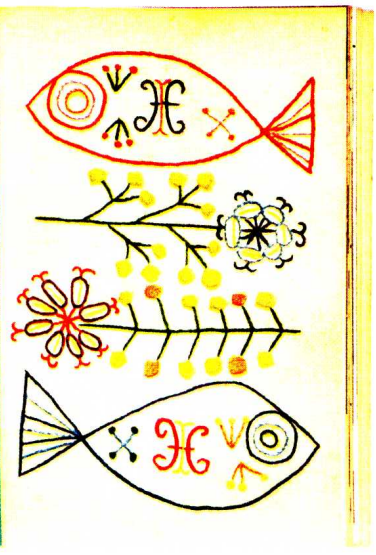
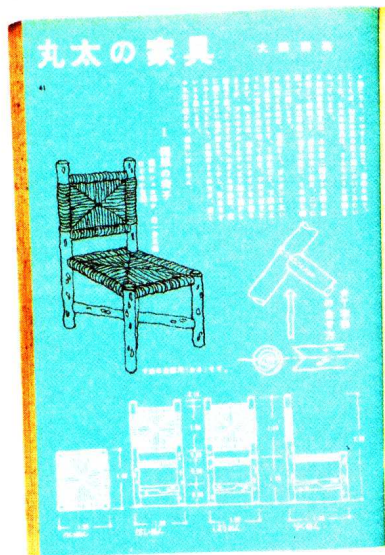
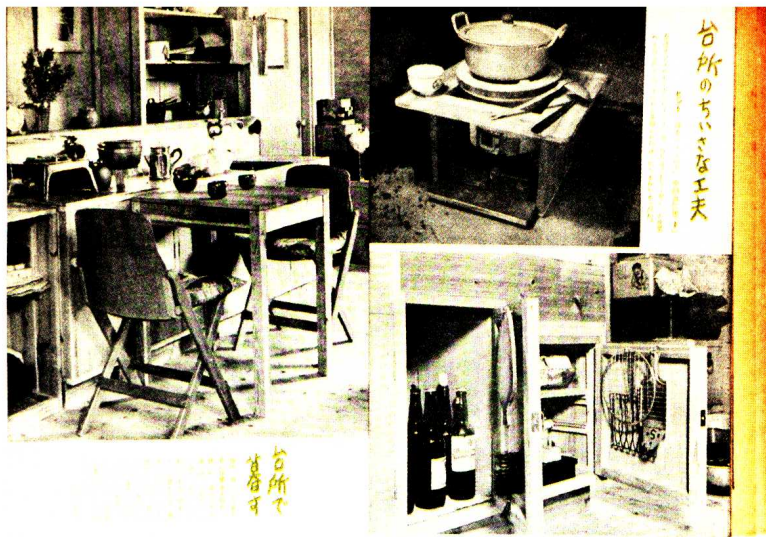
5

ねぎのサラダ、ねぎのスープ
にんじんと玉ねぎの煮込み

斜めにつむ

SATURDAY
GREENTEA, CHOCOLATE & EGG

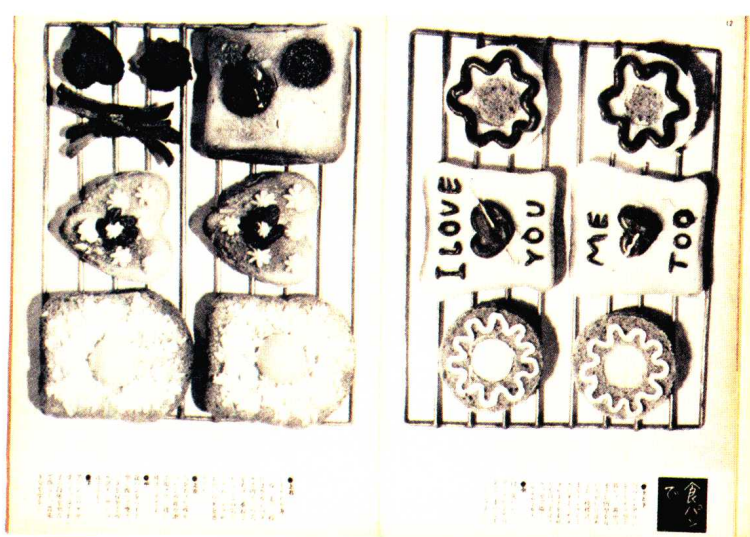

わが家の酒場

HOME BAR

まず一本だけ買うとしたら、どんな酒がよいか、それをどんなふうに味うか

酒の文化は、文明の文化の一つである。酒は、人々の心を和ませ、友情を深め、人生を豊かにする。酒の選び方は、その人の生活態度や趣味を反映している。ここでは、初心者にもわかりやすいように、いくつかの代表的な酒を紹介する。

1. 日本酒：日本の伝統的な酒で、味は繊細で、食事に合う。代表的な銘柄として、純米酒、吟醸酒、本醸造酒がある。

2. 洋酒：フランス産のワイン、イタリア産のビール、アメリカ産のウイスキーなどがある。味は濃厚で、社交の場に適している。

3. 焼酎：日本産の蒸留酒で、味は力強く、食前酒として飲むのが一般的。

4. 梅酒：梅の香りを楽しむことができる。女性に人気の酒で、夏の飲み物として最適。

5. 地酒：地元の酒造りで造られた酒で、味は独特で、地域の文化を味わえる。

酒の選び方は、その人の好みや体調によって異なる。まずは、いくつかの酒を試してみ、自分の好きな味を見つけよう。

流行のそとにある美しさ

Good Housekeeping - Kurashi no Te-ho's Patterns

美しさは、流行のそとにある。それは、伝統的な美意識と現代の生活様式が融合したものである。ここでは、いくつかの代表的なパターンを紹介する。

1. 幾何学模様：正方形、三角形、六角形などの幾何学模様は、洗練された印象を与える。

2. 植物模様：桜、梅、菊などの植物模様は、自然の美しさを表現している。

3. 動物模様：鶴、亀、龍などの動物模様は、長寿や幸運を象徴している。

4. 文様模様：雲、水、波などの文様模様は、自然の現象を表現している。

5. 抽象模様：点、線、面などの抽象的な模様は、現代感がある。

美しさは、生活の一部である。日々の生活の中で、美しさを感じ、楽しむことが大切である。

流行のそとにある美しさ

Good Housekeeping - Kurashi no Te-ho's Patterns

美しさは、流行のそとにある。それは、伝統的な美意識と現代の生活様式が融合したものである。ここでは、いくつかの代表的なパターンを紹介する。

1. 幾何学模様：正方形、三角形、六角形などの幾何学模様は、洗練された印象を与える。

2. 植物模様：桜、梅、菊などの植物模様は、自然の美しさを表現している。

3. 動物模様：鶴、亀、龍などの動物模様は、長寿や幸運を象徴している。

4. 文様模様：雲、水、波などの文様模様は、自然の現象を表現している。

5. 抽象模様：点、線、面などの抽象的な模様は、現代感がある。

美しさは、生活の一部である。日々の生活の中で、美しさを感じ、楽しむことが大切である。

美しさは、生活の一部である。日々の生活の中で、美しさを感じ、楽しむことが大切である。

これ パパ が 作ったんだよ

美しさは、生活の一部である。日々の生活の中で、美しさを感じ、楽しむことが大切である。

赤ちゃんは1年間にこれだけ食べました

美しさは、生活の一部である。日々の生活の中で、美しさを感じ、楽しむことが大切である。

ぜったい

美しさは、生活の一部である。日々の生活の中で、美しさを感じ、楽しむことが大切である。

