

月月兴旋风，
季季响惊雷……！

杉浦康平

杂志设计的半个世纪

Wind and Lightning:
A Half-Century of Magazine
Design by Kohei Sugiura

杨晶 李建华 译

杉浦康平活跃在
杂志设计领域的身影，
始于20世纪60年代。
与他的书籍设计并行不悖，
达40种逾2000册！
这就是他那疾风迅雷般势不可挡的
能量与旺盛的实验精神
结出的硕果。

初期以「自我增殖设计」为主题，
潜心于对几何学图形智慧的研究。
经历乌尔姆造型大学执教后，经历了
东西文化比较，逐渐形成独树一帜的
杉浦设计语言。

60年代后期独创
以“封面是面孔”的概念揭示
内容的手法。

70年代中期开始
真正全身心地沉醉到
亚洲图像中，根据与她的共鸣，
在运用独辟蹊径的编排设计，
用色、噪声，反映时代变迁的同时，
让运动嬗变而自由奔放的手法打开国门。

图书在版编目 (CIP) 数据

疾风迅雷: 杉浦康平杂志设计的半个世纪 / (日) 杉浦康平著, 杨晶, 李建华译. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.11

ISBN 7-108-02585-X

I. 疾… II. ①杉…②杨…③李… III. 期刊-设计-研究 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第108341号

疾风迅雷
杉浦康平杂志设计的半个世纪

著者……………杉浦康平
译者……………杨晶 李建华
出版发行……………生活·读书·新知 三联书店
地址: 北京市东城区美术馆东街22号
邮编: 100010
图字……………01-2006-0931
经销……………新华书店
企划……………银座平面设计画廊
杉浦康平PLUS EYES
监修……………白田捷治
设计……………佐藤笃司+副田和泉子
设计协力……………岛田薰+宫胁宗平+新保润香
编辑协力……………加贺谷祥子+赤崎正一
中文版设计协力……………吕敬人+杜晓燕+吕旻+金琳
中文版责任编辑……………张琳
编辑协力……………朴实 朱洪
印刷……………北京雅昌彩色印刷有限公司
版次……………2006年11月北京第1版
2006年11月北京第1次印刷
开本……………889mm×1194mm 16开 13.5印张
字数……………80千 248图
印数……………5000册
定价……………98.80元

*Wind and Lightning: A Half-Century of Magazine
Design by Kohei Sugiura*

Copyright © 2004 Kohei Sugiura/TransArt Inc.
Originally published by TransArt Inc., Tokyo, Japan, 2004.
This Chinese version published by SDX Joint Publishing Company,
Beijing, China, 2006, by arrangement with Kohei Sugiura.

本作品的中文简体字版权为
生活·读书·新知三联书店所有,
未经许可, 不得翻印。

疾风迅雷
杉浦康平杂志设计的半个世纪

疾 风 迅 雷

Wind and Lightning: A Half-Century of Magazine Design by Kohei Sugitara

寄语《疾风迅雷》中文版

杉浦康平

●对于本书中文版付梓，同时在中国举办展览会，谨致衷心的感谢。
展览会上展出的作品都是从本书中精心挑选出来的。

60年代中期至90年代，
式了大量独辟蹊径的书籍设计。
书籍这一物质的本源问题为主题锲而不舍展开的书籍设计，
亚洲传统文化的再发现结合在一起，在日本得到了高度评价。

我在从事书籍设计的同时，还对杂志设计进行了大量的革新性尝试。
本书记录了近半个世纪以来我的杂志设计历程。

●我对杂志设计的挑战从60年代后期到80年代，
即与战后日本的动荡时期和经济高速增长时期同步。
在高速增长时期的日本，
从编辑到撰稿人、读者、设计师和摄影师们，甚至印刷厂、造纸厂，
凡是支撑杂志事业的人们，都为造就独创的杂志倾注了满腔热情，如醉如痴。
整个社会向未知的框架开始进行重组。许许多多的人
对这个过程中源源不断地产生的新思想、新观念、
高扬的科学论和技术论等梦寐以求。
杂志则是响应这种需求的最佳媒体，我倾注主要精力设计的大多数杂志
是关系人文科学和艺术类等文化活动、与商业主义不沾边的杂志。
展览会与本书的标题“疾风迅雷”，
象征着我面对火热的办杂志时代的设计姿态。

日新月异的时代潮流与人们的激情——这与正处于剧烈动荡时期、
经济腾飞的中国出版界的干劲与热情不是完全吻合吗？

●另外一点值得一提的是亚洲型设计，特别是重视和多用文字的设计，
它们在70年代以后成为我在设计上的重要语法。

我在“汉字”的文字表达上找到强大的魅力。
始于甲骨文的字形，在一字中融合几个笔画，产生出复合性的意思。
汉字因厚重的书法传统而有变幻自在的形态，
是介于象形与符号之间、反映天地自然深远蕴涵的文字。

●汉字、假名合一的文字（日本式表记）
堪与容易向西方倾斜的日本现代设计抗衡，
对其妙韵的开悟给我在70年代以后的设计带来重大转机。
对中国书籍文化与亚洲传统文化的探求，才是我的创作思维之母。
“何谓设计？何谓有生命的造型？”

对我的提问给予精彩回答的是中国文化。
在哺育了博大精深的文化的中国举办“疾风迅雷”展览会，是我莫大的喜悦。

●对为实现展览会而奔波、倾注心血的吕敬人的深情厚意，
对本次也欣然承担了繁重的翻译工作的
杨晶、李建华伉俪的勤奋努力，谨表示诚挚的谢意！

对从事本书中文版编辑、制作的三联书店的有关人员，
对为在中国举办展览会不辞辛苦、鼎力相助的朋友们，致以由衷的感谢！
愿本书和展览会为对中国与日本更深入的交流做出贡献。……2006年9月1日

疾风迅雷的设计……

● 流电击空的感性与宇宙视觉……

杉浦康平活跃在杂志设计界的身影，
从20世纪50年代后期日本尚未确立
编辑设计概念算起，

时至今日已历经近半个世纪的沧桑。

● 他在从事书籍设计、海报、

唱片封套、视觉图表设计、

亚洲图像研究的同时，

设计杂志40种逾2000册。

他犹如疾风迅雷，

孜孜不倦，

以如火的激情，

为我们留下了大量作品。

● 他的作品不仅数量庞大，

而且其最大特征是：

他在得力助手的协助下，

在相对固定的杂志面孔上

鲜明地烙印上他那以不断运动

为核心的方法论，

以及融合感性与理性、

永远引领时代的独创设计语言。

● 本书涵盖了展示内容的

“封面是面孔”，

不断蜕变的设计

——“运动与嬗变”，

大量运用噪声 (noise)

——“悠游于混沌与秩序之间”，

出人意表的设计等，

手法特立不群而又持续反映时代的变迁。

杉浦杂志世界之稀世奇观，

在这里一览无余。——白田捷治

[目录]

寄语《疾风迅雷》中文版 杉浦康平……………003

序 疾风迅雷的设计 白田捷治……………004

1——自我增殖的设计……………006

2——空间概念的新景致……………030

3——面对知性的最前沿……………048

4——运动、嬗变。绘画与文字的翻花绳……………082

5——日本风·东洋风……………112

6——与亚洲象征共鸣。其他……………142

“意表”与“喧闹”……………172

[对谈] 杉浦康平×松冈正刚

“超艺术”的造型思考……………190

羽原肃郎

《都市住宅》创刊后的一年……………194

植田实

杂志设计奥妙的背后……………198

白田捷治

产生“超凡之杂”的力量 杉浦康平……………206

杉浦康平 杂志设计年谱……………213

撰写人一览……………214

各章扉页文字……………白田捷治

封面·扉页插图=武田育雄

设计合作
人员

中垣信夫

辻修平

海保透

铃木一志

赤崎正一

谷村彰彦

佐藤笃司

王豪阁

副田和泉子

坂野公一

岛田薰

其他

● 始于1960年的

杂志封面设计主题

是“自我增殖模式”。

他潜心钻研抽象几何学图形

与波纹状图形的多种可能性。

● 组合的变化、

翻转，

通过相位偏移的叠色套印、

切割拼接等手法，

从自在的变奏中

产生的音乐般旋律，

至今仍焕发着青春活力。

● 打破理性桎梏的

性灵的狂呼

也展现了他特立独行的世界。

它的背后潜藏着

对纸张特有的正方形、家纹等

日本传统纹样的关注。

……自我增殖的设计

《音乐艺术》

1960—1963

《广告》

1960

《工艺新闻》

《数学研究班》第 I 期

1962—1970

《设计》

1964

《新日本文学》

1964—1966

……杂志是时令……

月月兴旋风、季季响惊雷……

10-63

音楽芸術

THE ONGAKU GEIJUTSU

昭和36年10月1日（日）創刊第1063号（第1063号）

第1063号（昭和36年10月1日）（第1063号）（第1063号）

付録楽譜

奥村一／QUATRIEME SONATINE／ODORI

特集「バッハは新しくなったか」

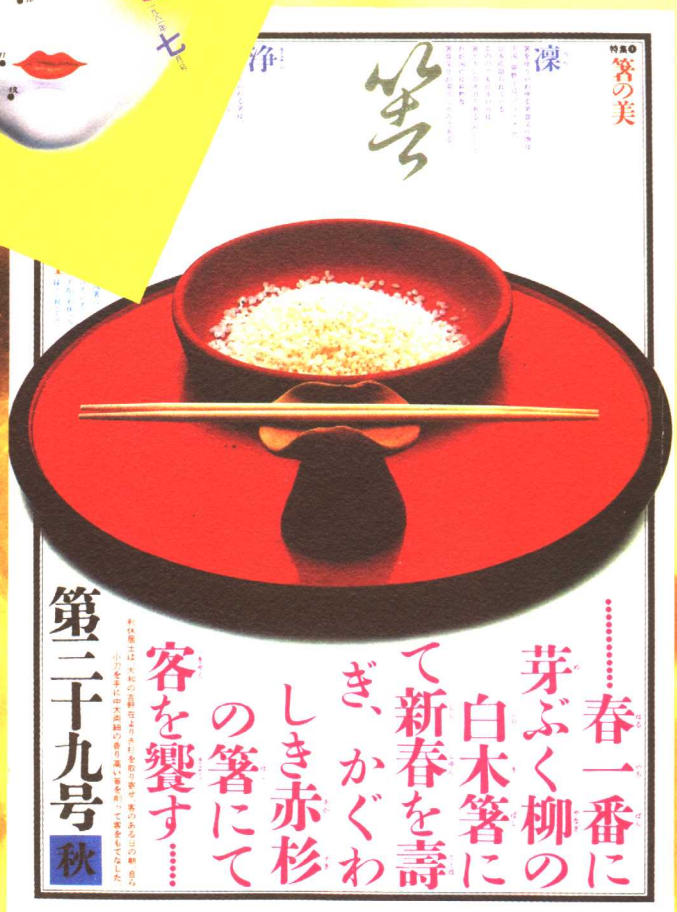
新しいバッハ像とは何か／東川清一

文献にみるバッハ研究の変遷／角倉一朗／ほか

OCTOBER 1963 VOL. 21 NO. 10

撮影＝佐治廣生

音楽芸術

'60/11

THE ONGAKU GEIJUTSU

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

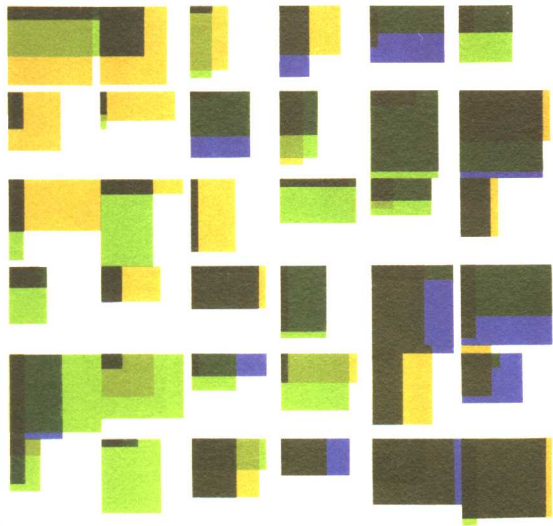
現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

7-62

音楽芸術

THE ONGAKU GEIJUTSU

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

現代音楽の発展と音楽の未来

《音乐艺术》

唯一刊登现代音乐状况分析、

作曲家论、作品分析的评论杂志……

主编=马场健、水野绫子

发行=音乐之友社 月刊 16 (B5) 开 (182mm × 257mm)

1960年7月号至1963年12月号共42册

设计=杉浦

●《音乐艺术》,日本唯一的现代音乐评论杂志。

我因以前做过几本装帧与音乐之友社打过交道,

于是自己找上门去请求编辑部

让我来做杂志的封面设计。

工作条件相当苛刻,近乎没有报酬,

而且制作预算压得极低……

●然而,

对于正热衷于现代音乐和亚洲音乐的我来说,

这个封面设计成了无比重要、意义非同寻常的工作。

开始是胶印、四色套印,但由于预算不久被压缩,

只好改成凸版、三色套印。

工作处处捉襟见肘,

却要以最少的预算争取最佳的效果。

●我相中了凸版印刷的版材铜版(称铜凸)。

经过腐蚀固定照片,

绘画,图像的铜凸版,

材质非常结实,

印上万册没问题。

能否开发一种可以反复利用的设计方法,

而不是为发行几千册杂志

仅用一次的铜凸版就白白扔掉呢?

●我在16开本封面下方

设定一个正方形的空间位置,

再将它分割成若干个正方形群,

制作三至四版有数字幻方构成

或等差级数的规则格子模版。

有时制作影子模式图,通过叠印体现立体效果……

●初期制作的三册素材

是奥立佛·梅湘(Olivier Messiaen)的

《音价和强度音阶》数列,

是这个序列音乐(Serial music,十二音音乐)

代表作中潜藏的数列微观结构。(详见028~029页)

后来的模式基本是从1到5的增减数列。

制作三四种改变这些数列,

表情不同的铜凸版。

选出其中的两版,

用双色专色墨叠印。

通过这种手法成就了四到六个月的封面设计。

后来我称之为“自我增殖设计”的

版画式手法应运而生。

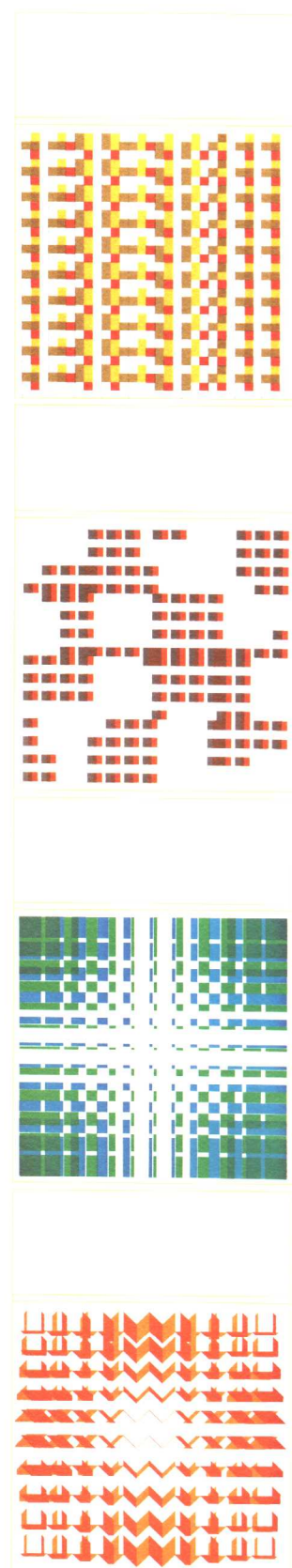
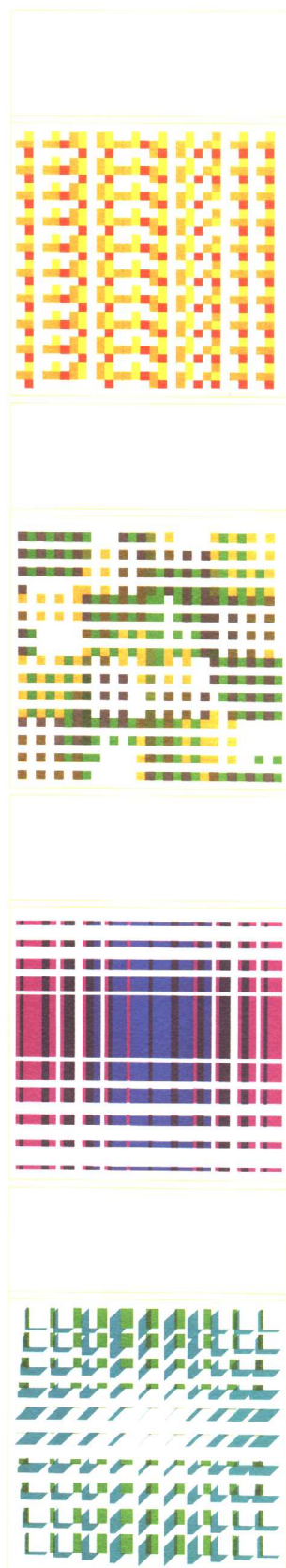
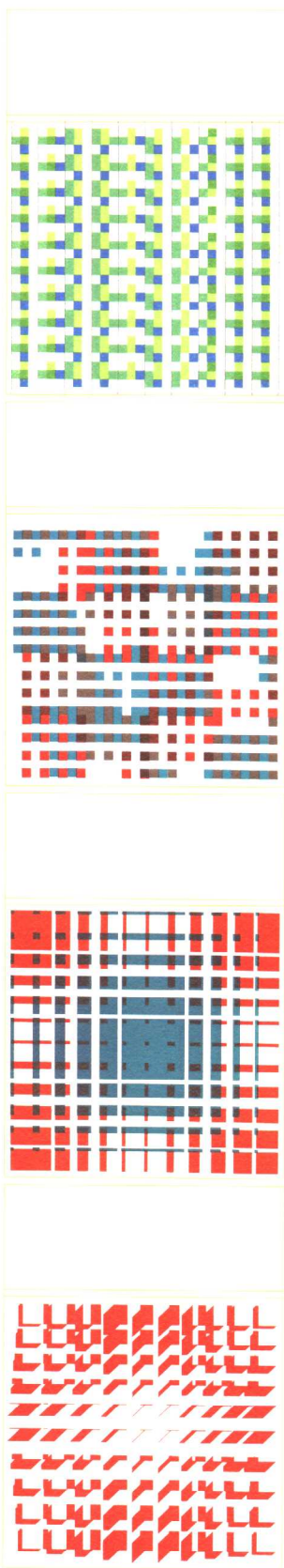
●最后一年的主题是,

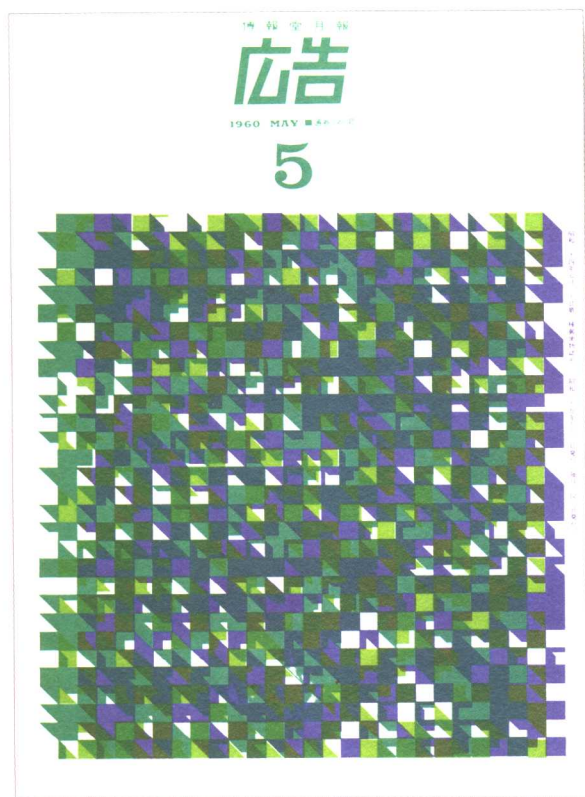
模式的切割、易位、增殖……

022页和025~027页上刊登了若干实例。

(参见172页与松冈的对话)(杉浦)

……创造有律动感、有音响的自我增殖图形……

《广告》博报堂月报

介绍广告界新闻、
研究动态等的信息杂志……

发行=博报堂

月刊 16 (B5) 开

1960年全年12册

设计=杉浦

● 先于《音乐艺术》

实现了“自我增殖设计”的封面系列。

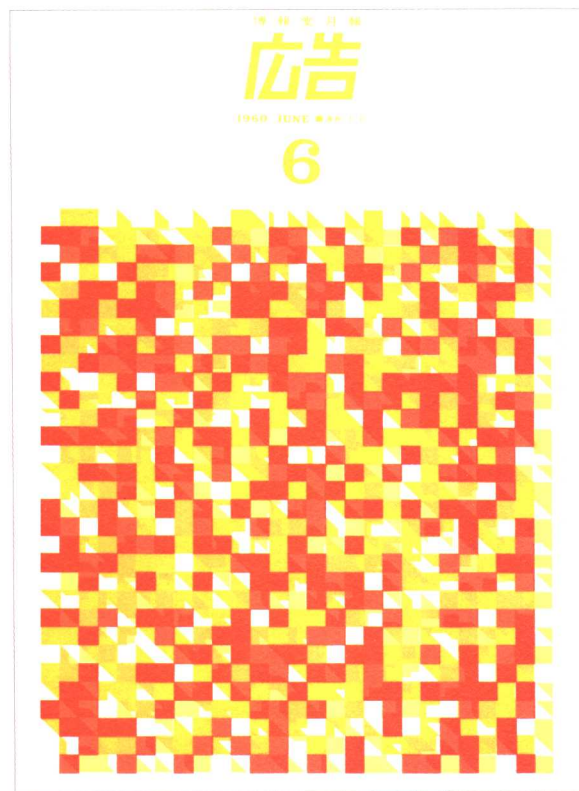
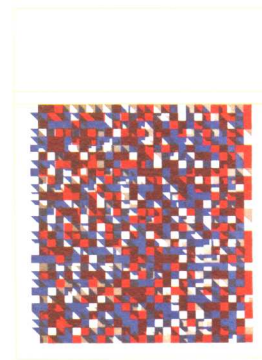
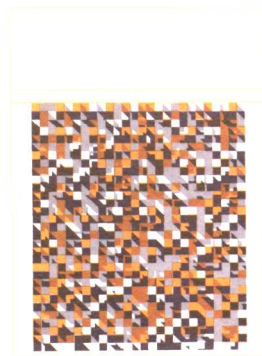
用三块铜凸版自由组合构成的
凸版印刷三色套印。

同样出现在《音乐艺术》上的
影子效果，

在这个设计中唱主角。

● 对封面上排列的纵30×横26个
正方形格子，加以数列控制，
形成产生on、off分布的
基本模式原型。

然后将数列置换成高度，
对原型的每个格子赋予高度变化，
制作出该高度向地面投影的
影子模式。
在此基础上制作影子模式的底版，
共制作了三块凸版。

《工艺新闻》

对战后扶持、
振兴工艺和工业设计
发挥了指导性作用……

主编=胜见胜等

发行=产业工艺指导所、丸善

月刊 16 (B5) 开

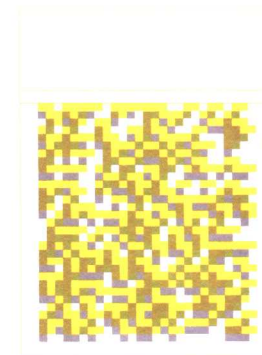
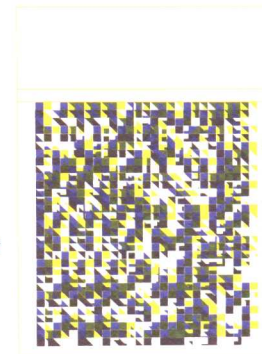
含此处刊登的1960年3月号在内共3册

设计=杉浦

● 对《广告》封面的格子结构、
高度、影子等的主题更加深化，
整体的设计。

● 银底色套印，用紫色覆盖，
黑版印刷表现影子的重叠。
凸版、三色套印。

● 14×14的正方形矩阵。
对每格以数列赋予高度变化。
这样得到类似高层楼宇般
有高度变化的立体物，
再从四面以45度角打光
并记录下它的影子。
原稿不是拍摄的照片，
而是根据我绘制的指定图，
用喷笔反复涂出影子……
制作而成。(杉浦)

工藝ニューズ

283

INDUSTRIAL
ART
NEWS
VOL. 28 NO. 3

工業技術院産業工芸試験所
編集

丸善株式会社

発行

昭和27年4月1日第1巻第3号創刊
昭和27年3月1日創刊（毎月1日発行）
昭和27年5月1日創刊（毎月1日発行）

……on・off分布。格子结构造型の影子节奏……

