

I N T E R V I E W

MAGAZINE DESIGN

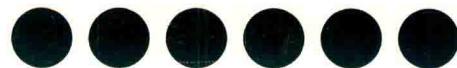
杂志设计

访谈 · 网格 · 字体

GRID SYSTEM

曲业华 关涛 © 编 曲业华 © 译

F O N T S

辽宁科学技术出版社

杂志设计

MAGAZINE DESIGN

访谈·网格·字体

曲业华 关涛◎编 曲业华◎译

FONTS & GRID SYSTEM

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

杂志设计 : 访谈·网格·字体 / 曲业华, 关涛编;
曲业华译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5591-0601-8

I. ①杂… II. ①曲… ②关… ③曲… III. ①期
刊—设计—研究 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328595 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)
印刷者: 鹤山雅图仕印刷有限公司
经销者: 各地新华书店
幅面尺寸: 226mm×240mm
印 张: 18 1/4
插 页: 4
字 数: 200 千字
出版时间: 2018 年 4 月第 1 版
印刷时间: 2018 年 4 月第 1 次印刷
责任编辑: 杜丙旭 关木子
封面设计: 周 洁 关木子
版式设计: 关木子 周 洁
责任校对: 周 文

书 号: ISBN 978-7-5591-0601-8
定 价: 148.00 元

联系电话: 024-23280367
邮购热线: 024-23284502
<http://www.lnkj.com.cn>

004 前言
杂志设计展示

008 第一章
文化艺术类杂志

008 访谈：
relajaelcoco 设计工作室

010 访谈：
卡米拉·马维克·迪拉斯

014 《红色——O》杂志

016 《DALE》杂志

020 《匆匆记录》杂志

022 《天气》杂志

026 《平面造型》杂志

030 《地图》杂志

032 《DADI》杂志

034 《Unsedicesimo》杂志

036 《L'extase》杂志

040 《TYPO》杂志

044 《记录仪》杂志，第一期

048 《记录仪》杂志，第二期

050 《照片》杂志

054 《FOTO》杂志

058 《爱的形状》杂志

062 《波尔图钢琴》杂志

064 《Bir+Bir》杂志

066 《Ave》杂志

070 《绘制驻地》杂志

074 《霓虹灯》杂志

078 《橘子》杂志

082 《Orbe》杂志

084 《Dale!》杂志

088 第二章
时尚生活类杂志

088 访谈：
努诺·迪亚斯

090 《BILAN LUXE》杂志

092 《Regia》杂志

096 《VT 女孩》杂志

098 《杰克是谁?》杂志

102 《LACK》杂志

104 《Cruda Mgz》杂志

108 《柠檬》杂志

110 《GUM》杂志

112 《影响力》杂志

114 《L'ADN》杂志

116 《香草》杂志

118 《IDIOT》杂志

120 《哦嘿!》杂志

122 《使者》杂志

124 《星期日》杂志

128 《Brik》杂志

- 132 《KOMA》杂志
136 《美丽人生》杂志
138 《船》杂志, 京都
140 《您好》杂志
142 《福尔多斯·泽》杂志
146 《噢, 食物》杂志

150 **第三章**
教育科技类杂志

- 150 访谈:
 卢克·汤奇

152 《哦嗨》杂志
156 《科幻》杂志
160 《阿尔法生活》杂志, 第三期
164 《阿尔法生活》杂志, 第四期
168 《欢迎来到丛林》杂志
172 《绿香蕉》杂志
174 《Folio》杂志

176 **第四章**
运动健康类杂志

- 176 访谈:
 马略·汉夫

178 《帕内恩卡》杂志
182 《船长》杂志

- 184 《BAR》杂志
188 《IUMAN》杂志

192 **第五章**
商业财经类杂志

- 192 访谈:
 简-艾尔弗雷德·巴克利

- 196 访谈:
 LVB 公司

- 198 《金融焦点》杂志
202 《充满活力》杂志
206 《穹顶》杂志
208 《阿提卡》杂志
212 《创业》杂志
216 《及时行乐》杂志
220 《穿越 E&P》杂志

222 **索引**

杂志设计

MAGAZINE DESIGN

访谈 · 网格 · 字体

曲业华 关涛 ◎ 编 曲业华 ◎ 译

FONTS & GRID SYSTEM

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

004 前言
杂志设计展示

008 第一章
文化艺术类杂志

008 访谈：
relajaelcoco 设计工作室

010 访谈：
卡米拉·马维克·迪拉斯

014 《红色——O》杂志

016 《DALE》杂志

020 《匆匆记录》杂志

022 《天气》杂志

026 《平面造型》杂志

030 《地图》杂志

032 《DADI》杂志

034 《Unsedicesimo》杂志

036 《L'extase》杂志

040 《TYPO》杂志

044 《记录仪》杂志，第一期

048 《记录仪》杂志，第二期

050 《照片》杂志

054 《FOTO》杂志

058 《爱的形状》杂志

062 《波尔图钢琴》杂志

064 《Bir+Bir》杂志

066 《Ave》杂志

070 《绘制驻地》杂志

074 《霓虹灯》杂志

078 《橘子》杂志

082 《Orbe》杂志

084 《Dale!》杂志

088 第二章
时尚生活类杂志

088 访谈：
努诺·迪亚斯

090 《BILAN LUXE》杂志

092 《Regia》杂志

096 《VT 女孩》杂志

098 《杰克是谁?》杂志

102 《LACK》杂志

104 《Cruda Mgz》杂志

108 《柠檬》杂志

110 《GUM》杂志

112 《影响力》杂志

114 《L'ADN》杂志

116 《香草》杂志

118 《IDIOT》杂志

120 《哦嘿!》杂志

122 《使者》杂志

124 《星期日》杂志

128 《Brik》杂志

- 132 《KOMA》杂志
136 《美丽人生》杂志
138 《船》杂志，京都
140 《您好》杂志
142 《福尔多斯·泽》杂志
146 《噢，食物》杂志

150 **第三章**
教育科技类杂志

- 150 访谈：
 卢克·汤奇

152 《哦嗨》杂志
156 《科幻》杂志
160 《阿尔法生活》杂志，第三期
164 《阿尔法生活》杂志，第四期
168 《欢迎来到丛林》杂志
172 《绿香蕉》杂志
174 《Folio》杂志

176 **第四章**
运动健康类杂志

- 176 访谈：
 马略·汉夫

178 《帕内恩卡》杂志
182 《船长》杂志

- 184 《BAR》杂志
188 《IUMAN》杂志

192 **第五章**
商业财经类杂志

- 192 访谈：
 简-艾尔弗雷德·巴克利

- 196 访谈：
 LVB 公司

- 198 《金融焦点》杂志
202 《充满活力》杂志
206 《穹顶》杂志
208 《阿提卡》杂志
212 《创业》杂志
216 《及时行乐》杂志
220 《穿越 E&P》杂志

222 **索引**

前言

PREFACE

杂志 设计 展示

“印刷媒体已死”并且在线媒体终将取而代之，是当今社会的普遍论调。然而，在日常生活中人们对印刷刊物却体现出毋庸置疑的热爱。人们喜欢把这些产品放在手中，收集并拍照。此外，相较于在线发表，在印刷杂志上发表也会给人带来更大的声誉感。它给人们带来一种对自己和自己的文化留下持久印象的感觉。

这些印刷刊物拿在读者手中让人感觉良好是很重要的，而且这很大程度上取决于纸张质量、版面布局以及图像、字体的选择。有时这些元素会比杂志内容本身产生更大的影响。

策略与设计

很多例子表明杂志可以创造强烈的

视觉印象并且建立可以与之直接相关联的风格。两个杰出的例子如《时尚》杂志和《Kinfolk》杂志。在许多情况下，这些杂志被当作照片拍摄时的时尚配件，而且在照片分享软件 Instagram 上广受欢迎。

在设计杂志时，所用的方式方法却不一样。策略上，可以基于一种特

定的产品代表一种风格这样的概念，而这种风格与其他竞争对手正好相反。在这种情况下我们更应该牢牢记住，这个概念仍然必须传达给相同的受众。外表不是一切，巧妙、美观的设计，以及比竞争对手含有更多的价值才是重点。这个概念不仅需要深思熟虑，而且也应该提供一种创新的方法。

另一种方法是基于相似性。一个已经成功的产品是可以被复制的，然后再尝试重新培养一批读者。这当然不是最高雅的做法，但如果一个产品品牌运作良好，它仍然可以从借来的想法中获利并在几年内发展自己的观点。《时尚》杂志就是一个很好的例子。该杂志于 1892 年出版，而《时尚芭莎》杂志则是在 1867 年首次完成的。

创造与趋势

当我设计一本杂志时，通常这两种方法都会考虑到。重要的是要知道创建一个引人注目的视觉画面的过程仍然要从了解市场上的竞争对手开始。实际上，我们从未真正的创造出全新的东西。这一切都是基于自己的美学观念将一些思路与方法以全新的视觉秩序重新铺设。印刷的命运并不取决于设计本身。一本设计令人满意的杂志也可能会很快消亡，就像市场上其他任何没有好好管理的产品一样。

我深信，继续创造新的视觉趋势和概念是至关重要的。例如像《Kinfolk》杂志，它的销售可以基于这样一种概念：购买这本杂志将有助于创建更好的照片，如果大家能看到杂志就放在早晨的咖啡旁边的话，在照

片分享软件上也能得到很多的赞。此举加速了该杂志的销售，其风格也成为了文化的一部分。其实，这样的风格本身并不是什么新事物，但他们能够将这种风格与他们的杂志相连接——人们可以经常听到“我们要《Kinfolk》杂志风格”这样的话。

类似的情况还有《TUSH》杂志的视觉形象。当提到它的名字时，身处其文化当中的每个人都会知道对方在想什么。当需要定义一个社区的时候，杂志也很重要。很多杂志与某些时代紧密相连。有的杂志只有青少年才会阅读，还有一些杂志则只针对老年人。

价值和功能

我们的文化是非常多样的。因此大部分的杂志都依存于多种主题和风

格。而设计师则需要为广泛的或者是小众的读者来创造这些主题和风格。

那些能够揭示出杂志形象的背后观点的概念可以反映出很高的艺术价值。《i-D》杂志的杂志形象便是一个巧妙的例子。它的标志是一个表情。这个概念精巧的再次出现在封面拍摄中，所有的模型都是眨眼或在照片上隐藏一只眼睛。然而，设计背后的理念可能不会立即被辨认出来，但它仍然创建了一个考虑周到的特殊效果，可以让人长久难忘。

另一个例子则来自我自己为《LACK》杂志设计的杂志形象。我旨在为杂志的标识创建视觉说明，主要概念是想尝试每一个让彼此完整的字母的缺失部分。我的目标是为封面创

造一个强烈的视觉体验。除却杂志的外观之外，也考虑到实用性和消费行为。我意识到对于女性来说携带一本杂志并不方便，如果把杂志塞进包里通常会撕破杂志。此外，许多人也会将这些杂志借给朋友，或者因为刚刚在某个地方看到了这本杂志便买一本。因此，杂志的封面便被设计成一个手袋。这样，这本杂志即是一本杂志，同时也成为一个时尚配件。《LACK》杂志很容易携带，并且也是一个很好的广告方式。计划每月都有一个新的杂志封面图案。

许多风格和概念都可以组建一本杂志的特性。所有的选择都会影响杂志的成功和视觉语言。而最重要的任务是找到一个优秀、协调并且连贯的创意，可以自始至终用于所有

的文体特征。这本书有助于探究国际趋势和潮流，同时也可以了解来自世界各地不同的策略和概念。

——米克罗斯·凯斯

米克罗斯·凯斯是一名设计师和视觉艺术家，现居住在匈牙利的布达佩斯。他创造了许多特殊的场域特定和交互艺术装置，比如“舞厅”项目或“我自己”项目，以及艺术运动和壮观的装置艺术“金色蟑螂”项目。但他也有许多其他设计项目。他的作品包括建筑、美术、设计和平面设计的各种元素。浓厚的艺术手法和突出的审美品质是他的艺术特色。他的艺术作品和他在企业形象与平面设计中的独特风格同样显著。所以，他不是一个典型的平面设计师或室内设计师或艺术家。他是一个将所做之事视为艺术品的视觉艺术家。

访谈

relajaelcoco 设计工作室

1. 在进行版式设计构思时，要突出、强化主题形象的措施是什么？

我们通常会对所有内容进行深入的了解。当我们设计一个全新的期刊时，我们会想出如何将版式设计从主要概念生成为编辑创建的真正内容。这个过程致使我们有着一系列的备选方案，从而使主画面从内容分析开始便能够获得一个强大并有影响力的成果，再通过构图和视觉层次成为主要设计的不同版式变化。

2. 怎样设计能符合艺术设计类杂志版面的艺术性和功能性的双重要求？

以我们在《绘制驻地》杂志的设计为例，每一个选择都来自两个不同的概念。第一个选择是基于艺术家与驻地之间的关系，艺术家被邀请在短暂的时期内于艺术家驻地的地理空间内进行创作。因此，这两点或三点之间的距离有助于我们为杂志生成整体的视觉识别和版面设计。

艺术性的观点则是建立在第二个概念之上，即当代艺术中的错误。我们决定尝试视觉误差，从文本的切割到字距的调整，在整期杂志中尝试使用短语录。通过这种方式，我们促使读者思考当代艺术家对自己的作品所做的受控的错误是否是有意的，并考虑最终的用户理解。

简介

“relajaelcoco”是由巴勃罗·加莱亚诺和弗朗西斯科·富尔诺在马德里设立的一个氛围轻松的平面设计工作室。

工作室名称的字面意义代表着放松头脑，这也是我们开发每个项目时所秉承的理念：传播良好的氛围。正是得益于如此有效的方法，帮助我们为客户提供绝佳的体验。

“relajaelcoco 设计工作室”在平面设计、插图、信息图表、编辑设计、用户体验和用户界面方面拥有非常丰富的经验。

巴勃罗和弗朗西斯科同时也是不同高校的信息图表设计、书画技术、编辑设计、数码绘画、演示工具、字体设计方面的教授。

合作过的一些学院包括：马德里 IE 商学院、马德里马塞尔先生学院、塞戈维亚 IE 大学、domestika.org 网络社区、IED 巴塞罗那学院、IED 马德里学院、萨拉曼卡大学以及马德里 Trazos Pro。

在过去的 8 年中，我们很高兴能与世界各地的多家公司和杂志合作，比如：《男士健康》杂志、《快公司》杂志、“英国广播公司”、《连线》杂志英国版、“西班牙对外银行”、《Yorokobu》杂志、《匆匆记录》杂志、《绘制驻地》杂志以及其他更多的合作伙伴。

这两个概念的结合有助于我们在艺术上建立一个以抽象而清晰的方式来表现当代艺术本质的版面布局。

3. 怎样设计能既体现传统文化感，又能洋溢着强烈的现代气息感？

项目设计必须现代化。这并不意味着设计师需要创造新事物，但如果是在为当代出版物设计一个版面，其外观和感觉必须有一个明确的目的，那就是让该出版物尽可能多持续几年，没有老化效应。

每一次我们设计一个新的出版物，我们的目的都是创建一个以现代方式出版的刊物。即便是杂志里有一些过时的参考文献，但仍能抵抗时间的流逝，被视为是一致的、纯粹的刊物。

4. 在文化艺术类杂志中，自由版式设计、网格设计方法是怎样结合的？

这个问题对我们来说很难回答，因为我们认为设计和编辑设计是一个理性的过程，在这个过程中，创意是起草主要概念的第一步，并且通过它我们可以开发一个视觉系统。所以，基本上我们通常有两个不同的时机。

第一个也是最强效的是当我们分析信息并开始创建的时候。体验自由是得到最佳构想的基础。一旦我们有了清晰的视图，第二阶段便开始了。在这个阶段，视觉系统由概念发展所开发。

最后，在第二阶段中，我们重复总的主系统并根据编辑的实际需要来开发每一个布局的变化。这样，我们就可以让刊物达到最佳的视觉一致性，从而让用户享受所读内容的同时也能够轻易地识别品牌标识。

访谈

卡米拉·马维克·迪拉斯

1. 在进行版式设计构思时，要突出、强化主题形象的措施是什么？

首先，你要了解你的读者，然后针对他们来设计杂志。然后制作一个独特的、诱人的并能反映出内容的封面。

一个出色的版面设计需要有一个良好的网格和计划周密的排版，所以一开始就要界定你的网格和排版。用段落风格来设置杂志是很明智的，因为它会使接下来的工作效率更高。对网格和排版并不一定要非常严格，但是可以用它作为你的工作准则。

其次，要选择与内容相配的调色板。如果是室内杂志的话，淡颜色看上去会很好，而对于运动杂志来说，则需要强烈有活力的色彩。这并不是一个硬性的规定，但是许多不同的颜色组合和色调不至于让用色产生困惑。如果你选择淡而柔和的色彩，并且杂志里有不同的主题，你可以从正在使用的图像中挑选颜色。然后试着从天空或物体后面的墙壁上挑选一个浅颜色，接着就可以尝试不同的颜色组合，直到你对文章的整体呈现满意为止。

你所使用图像的风格对杂志的整体印象同样重要。有时候客户会提供一些质量不高的图像，这时不需要和客户争执，可以试着使用自己所拥有的材料。只要分辨率不是很糟糕，就可以试着拿出一个细化的图像，亮化一下或变成黑白图像。当然，前提是它适合你的设计。

简介

艺术家 / 设计师:

卡米拉·马维克·迪拉斯

工作地点:

挪威, 奥斯陆

平面设计师, 艺术总监和摄影师。受教于奥斯陆的“挪威创意设计学院”, 以及意大利的“米兰新美术学院”。目前为一家设计与网页开发机构“红兔”工作, 主要负责平面设计和摄影。

主要网站:

<https://www.behance.net/kamder>

联系方式:

kamilla.deras@gmail.com, [facebook.com/kamilla.deras](https://www.facebook.com/kamilla.deras)

[kamilla.deras](https://www.kamilla.deras.com)

设计元素有很多, 如图标、图表或插图等。

这些都可以慢慢地和内容很好的配合起来。如果是为儿童读者设计图标, 那么柔软的圆角更适合; 而对于汽车杂志来说, 锋利强烈的边缘看起来则会更好一些。

我自己的其中一个常规技巧是仔细地处理每个元素, 使它们能很好地结合在一起, 而不是用太多的元素让页面看起来乱糟糟的。最后但同样重要的是, 不要害怕空间。它会使杂志阅读起来有更多的愉悦性同时也赋予设计工作更优质的感觉。

所有的这些元素结合在一起才能构成完美的设计。如果所设计的杂志需要存在很多年, 那么就要确保在初版上多花一些精力。当我开始现在这份工作, 我替换了一位之前在公司工作了很多年的设计师。其中一本杂志的版面布局他设计的非常出色, 所以当我开始设计时, 三天之内就把整本杂志策划好了。

2. 怎样设计能符合艺术设计类杂志版面的艺术性和功能性的双重要求?

对我而言, 艺术和设计之间是有差异的。艺术更多的是从艺术家的角度来唤起情感或讲述故事, 而设计则有着不同的途径。设计可以用来突出产品、事件或人的功能。例如, 杂志的尺寸很重要, 如果它太大, 很难握住或把它放在书架上; 如果字母太小, 那么阅读将是一个挑战。你还可以通过设计中的不同元素朝着

你想要的方向来引导读者的目光。因此在我看来，设计和功能是齐头并进的。但是你也可以把艺术和设计整合在一起。

在求学期间，我曾接触过几年艺术史，这段经历让我对不同的风格、时代和技巧有了基础和理解，让我在工作中更具实验性。艺术与设计的结合使得整个杂志更加有趣。它让工作不再仅仅是文本，也会带来更多的灵感空间。因此，我认为一本杂志除了实用之外也应该有一个漂亮的视觉布局和内容。

3. 怎样设计能既体现传统文化感，又能洋溢着强烈的现代气息感？

几年前，我住在意大利的米兰。我会把意大利文化中非常多的特色元素带入到设计中，来创造出一种现代的外观。例如，我可以把一些闻名的建筑制作成图像，像米兰的大教堂和罗马的竞技场；我也可以在展示托斯加尼地区的食物和葡萄酒时使用一种现代的影像风格。或者图解意大利人的手势。

所以首先你需要知道所设计的主题，并确保读者们能通过你的设计识别不同的元素或区域。