

E
TED

Albert Handler
Alva
Andrea Novali
Annabell Ritschel
Anouk Rehorek
Astrid Seme
Atelier Carvalho Bernau
Atelier Muesli
BachGärde Design and Communication
Bianca Berning
Bureau Collective
Conor & David
CCRZ
Donna Wearmouth
Edgar Bak
Eric Hu
Felix Pfäffli
Filip Matejcek
Felipe Rocha
Folch Studio
G2K
Ghazaal Vojdani
Gold & Wirtschaftswunder
Gustavo Hermosilla
Heads Collective
HelloMe
Hila Ben-navat Design
Hinterland

Hosman Montazian
Hugo Hoppmann
Ian Edward Prentice
Inventory Studio
Jaewon Seok
Jongeling & de Kort
Joan Ramon Pastor
Johannes Breyer
Johannes Ekholm
Josepman
Jung+Wenig
Leterme Dowling
Li Xibin, Yaoye
Lotta Nieminen
Lucía Castro Triay
Lucy Gibson
Magdalena Czarnecka
MARC & ANNA
Marnich
Mauricio Guillen
Meeus Ontwerpt
Miklós Kiss
Mind Design
MVM
Na Kim
Neo Neo
Network Osaka
Oh Yeah Studio

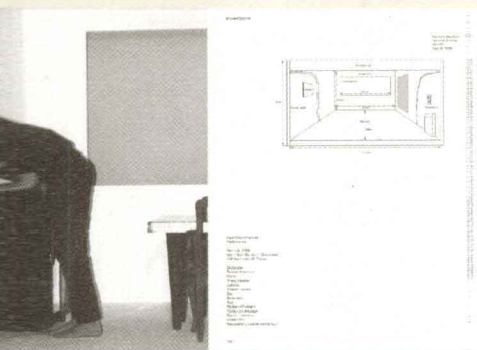

PA
UNLI

创意版式设计

王绍强 编著

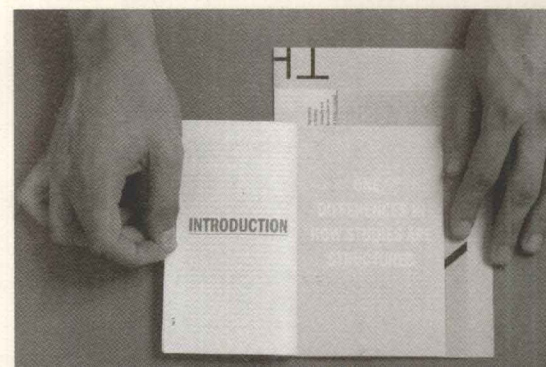
Innovations in layout design
Innovation dans le design éditorial
Nuevo diseño editorial
Nuovo design editoriale

PAGE
UNLIMITED

FOR BOOKS,
MAGAZINES,
POSTERS

大连理工大学出版社

PAGE --- UNLIMITED

创意版式设计

Innovations in layout design
Innovation dans le design éditorial
Nuevo diseño editorial
Nuovo design editoriale

王绍强 编著

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意版式设计: 英文 / 王绍强编著. — 大连: 大连理工大学出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5611-6444-0

I. ①创… II. ①王… III. ①版式设计—英文
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第166585号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路80号 邮编: 116023)

印刷: 恒美印务(广州)有限公司

幅面尺寸: 210mm × 280mm

印 张: 16

插 页: 4

出版时间: 2011年8月第1版

印刷时间: 2011年8月第1次印刷

责任编辑: 袁 斌 张 泓

责任校对: 王秀媛

封面设计: 王绍强

ISBN 978-7-5611-6444-0

定 价: 280.00元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: designbooks_dutp@yahoo.cn

URL: <http://www.dutp.cn>

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

CONTENT

FOREWORD

004-007

BOOKS

009-096

MAGAZINES

097-172

POSTERS

173-248

INDEX

249-255

ACKNOWLEDGEMENTS

256

FOREWORD

By Aswin Sadha, Designer of Newwork Magazine

Page Unlimited

Innovations in layout design

When we read, what inspires us most may not be the absorbing content or beautiful pictures, but rather the eye-catching layout and design of the print materials.

The function of the layout is to communicate. How can we go about organising information in such a way as to make it not only more readable and legible, but also more exciting and appealing to readers? Designers must take into account myriad issues in order to find a proper balance between the content and their visions. Even before a designer starts to design, a layout designer has to decide the format, proportion, grid, typefaces and take into consideration many complex problems that might arise in relation to the design of a book or magazine.

Ideally, the first step is to decide the size and proportion. Most of the time, this step is already decided beforehand, and designers are not involved in the process and unable to undo it. Certain standard formats are most likely to be used in order to cut costs, but there is no magic formula as to the best solution. The Fibonacci series or golden ratio proportion may be a good hint to get the ball rolling. We could decide the size and proportion based on the purpose of the book, catalogue, and magazine and how they are to be handled.

The next step would be designing the grid system. Grids seem very harmless and simple but at the same time, they may well be the hardest part of designing the layout. It may take a day or two just to design the grid. In designing the grid, one needs to consider the proportion of the pictures and the length of the text. Most of the time, if the grid has been set before the materials, the text and pictures will end up not fitting the grid: a situation that should be avoided.

With the aid of computer software, creating layout has never been easier, but sadly many unprofessional "designers" fail to make use of such resources. Without the fundamental of typography, it would be impossible to make a beautiful and timeless layout. Typography is the art of arranging, composing and designing the letterform as a display or text so that it is efficient and enjoyable to read.

What does it take to make a beautiful layout? Is it the typefaces chosen, the size of the book or the pictures themselves? When designing a book, every little matter has to be pored over from all angles. How do you normally evaluate a chef? Who's the better practitioner: the chef who can make good food out of ordinary ingredients or the one who can make a great meal using the freshest materials? The same quandary applies to designers. The better the choice of size, typefaces, and materials used, the better the end result will be. As time constraints are decisive, most designers often overlook the micro-aesthetic in the design. However, the micro-aesthetic makes a clear distinction between good and excellent. Most people will not be consciously aware of these elements, but generally, they can feel them.

There are several styles and solutions in design, with no hard and fast rule to fall back on. However, first and foremost, designers must be able to identify the most appropriate steps to overcome specific problems. Once these have been solved, only then can a designer set about refining the design to make it more exciting.

Over the last two years, the growth of new magazines has increased dramatically. This could be the result of the poor success enjoyed by electronic magazines; or, alternatively, perhaps people just need something tangible to engage with. Maybe the freedoms of creating layout on paper are more appealing, as you can see from the various layouts in different materials, and for different purposes, exhibited in this book.

AVANT-PROPOS

Par Aswin Sadha, Designer du magazine Newwork

Page unlimited

Innovation dans le design éditorial

Ce que nous inspire le plus, lorsque nous lisons, n'est peut-être pas l'appropriation du texte ou de belles images, mais plutôt la fascination pour la mise en page et le design des ouvrages imprimés.

La fonction de la mise en page est de communiquer. Comment peut-on s'y prendre pour organiser l'information de manière à la rendre non seulement plus claire et plus lisible, mais aussi plus attrayante et prenante pour le lecteur? Les designers doivent jouer avec d'innombrables cordes afin de trouver l'équilibre entre les contenus et leurs visions. Avant même qu'un maquettiste travaille ces concepts, un designer doit décider du format, des proportions, de la grille, des polices de caractère et doit consacrer une grande attention aux nombreux problèmes complexes qui pourraient surgir lors de la conception du design d'un livre ou d'un magazine.

De façon idéale, la première étape consiste à décider du format et des proportions. La plupart du temps, les maquettistes ne peuvent pas remettre en question ou même participer à cette étape. Certains formats standards sont plus facilement utilisés pour réduire les coûts, mais il n'y a pas de formule magique pour prévoir la meilleure solution. La série de Fibonacci ou la règle du nombre d'or peut être une bonne source d'inspiration pour trouver la bonne voie. Nous pourrions décider du format et des proportions en fonction de l'objectif de l'ouvrage, du catalogue ou du magazine et selon la façon dont ceux-ci seront manipulés.

L'étape suivante serait la définition du système de grille. Les grilles pourraient paraître très simples et anodines, pourtant elles peuvent très bien devenir la principale difficulté d'une mise en page. La seule conception du système de grille peut prendre d'un à deux jours. Au moment de sa conception, on doit prendre en considération la proportion des images et la longueur du texte. La plupart du temps, si la grille a été définie avant le choix du contenu, le texte et les images finiront par ne pas concorder avec la grille : une situation à éviter.

Avec l'aide de logiciels informatiques, la création d'une mise en page n'a jamais été aussi aisée, mais malheureusement, de nombreux "designers", manquant de professionnalisme, ne parviennent pas à se servir de ces nouvelles techniques. Sans les fondamentaux de la typographie, il serait impossible de faire une mise en page à la fois élégante et indémodable. La typographie est l'art d'arranger, de composer et de concevoir la calligraphie comme un écran ou un texte efficace et agréable à lire.

Que faut-il pour réaliser une belle mise en page? Est-ce dû au choix de la police de caractère, à la taille du livre ou aux images elles-mêmes? Lors de la conception d'un livre chaque détail doit être analysé sous tous les angles. Quelle est la méthode habituelle pour évaluer un chef cuisinier? Qui est le meilleur artisan? Le chef qui peut élaborer une bonne cuisine à l'aide d'ingrédients ordinaires ou celui qui peut réaliser un excellent repas en utilisant des ingrédients de première fraîcheur? La même problématique s'applique aux designers. Meilleur sera le choix de la taille, des polices de caractère, et des matériaux utilisés, meilleur sera le résultat final. Les contraintes de temps étant décisives, la plupart des designers négligent souvent les détails esthétiques dans le design. Pourtant, les détails esthétiques soulignent clairement la frontière entre le bon et l'excellent. La plupart des gens ne sont pas conscients de ces éléments, mais généralement, ils peuvent les ressentir.

Le design peut s'appuyer sur des solutions et des styles divers mais ceux-ci n'obéissent à aucune règle bien définie. Toutefois, et avant tout, les designers doivent être capables d'identifier les mesures les plus appropriées pour surmonter les problèmes spécifiques. Une fois ceux-ci résolus, alors seulement, un designer peut offrir au design le raffinement qui le distinguera.

Au cours des deux dernières années, la sortie de nouveaux magazines a augmenté de façon spectaculaire. Cela pourrait être le résultat du faible succès rencontré par les magazines électroniques ou alors peut-être simplement du besoin des gens de s'approprier quelque chose de tangible. Peut-être qu'une mise en page sur papier offre une liberté de création bien plus attrayante, comme vous pourrez l'apprécier sur les mises en pages exposées dans ce livre dévoilant leur diversité à travers la multitude des matériaux ou des objectifs.

PREFACIO

Por Aswin Sadha, diseñador de Newwork Magazine

Page Unlimited

Nuevo diseño editorial

Puede ser que durante la lectura lo que más nos llame la atención no sea un contenido absorbente ni hermosas imágenes, sino el llamativo diseño de las páginas impresas.

El diseño de la maqueta obedece a la función de comunicar. ¿De qué modo cabe organizar la información a fin de que la maqueta sea no sólo más legible, sino también más estimulante y atractiva para los lectores? Para hallar un equilibrio adecuado entre el contenido y el criterio del diseñador hay multitud de aspectos que éste debe considerar. Antes de que el maquetador emprenda su tarea, el diseñador debe decidir el formato, la proporción, la rejilla, los tipos, al tiempo que pondera los numerosos y complejos problemas que comporta el diseño de un libro o revista.

En términos ideales, el primer paso consiste en decidir el tamaño y la proporción. En la mayoría de los casos, los maquetadores no pueden decidir ni enmendar esta fase del proyecto. Lo más probable es que se recurra a ciertos formatos estándar a fin de recortar gastos, pero no existe una respuesta precisa sobre cuál es la mejor fórmula. La serie Fibonacci o la proporción áurea podrían ser una buena pista para atacar el proyecto. A su vez, el tamaño y la proporción podrían decidirse según sea el propósito del libro, catálogo o revista, y su destinatario final.

El paso siguiente consistiría en diseñar el sistema de rejilla. La cuestión de la rejilla se antoja inocua y sencilla, pero al mismo tiempo puede resultar la fase más compleja del diseño de la maqueta: su confección puede demorar uno o dos días. Al diseñarla, uno debe considerar la proporción de las imágenes y la longitud del texto. En la mayoría de los casos, si la rejilla ha sido confeccionada antes de que se hayan resuelto los contenidos, puede que el texto y las imágenes no acaben ajustándose a la rejilla y eso es algo que deberemos evitar.

Con la ayuda de algunos programas informáticos, el diseño de la maqueta nunca fue más fácil; lamentablemente, sin embargo, muchos «diseñadores» poco avezados siguen acometiéndola por su cuenta. Sin los rudimentos fundamentales de tipografía, es imposible crear un diseño bello y atemporal. La tipografía es el arte de disponer, componer y diseñar los caracteres gráficos como solución icónica o textual con el objeto de que la lectura resulte eficaz y placentera.

¿Qué se necesita para dar con un diseño de maqueta atractivo? ¿Se trata de los tipos escogidos, del tamaño del libro o de las imágenes seleccionadas? Al diseñar un libro, los mínimos detalles resultan fundamentales y el diseñador debe considerarlos todos para que sus decisiones sean las más certeras. ¿De qué modo evaluamos normalmente a un cocinero? ¿Por su capacidad para preparar una buena comida con ingredientes comunes o bien por cocinar una comida espléndida con los más frescos? Todo ello puede aplicarse al diseñador. Cuanto más atinada sea la elección de tamaño, tipos y materiales empleados, mejor será el resultado final. En la medida en que los plazos suelen ser apremiantes, la mayoría de diseñadores suele ignorar elementos menores que, sin embargo, son los que diferencian claramente un buen diseño de uno excelente. En general, las personas no son capaces de discernir dichos aspectos, pero pueden sentirlos.

En la práctica del diseño existen diversos estilos y soluciones y no hay reglas absolutas para acometerlo: el diseñador debe saber como identificar los pasos más oportunos para superar los obstáculos. Una vez resueltos, deberá ir puliendo la tarea para que el diseño resulte lo más estimulante posible.

En los dos últimos años, el número de revistas nuevas se ha incrementado sensiblemente. Quizá dicho aumento se deba a la escasa fortuna del formato electrónico o a otros factores, pero parece claro que la gente prefiere un objeto tangible para leer. Es posible que tal atractivo responda a la libertad que concede el diseño de página sobre papel, tal como puede verse en los diversos trabajos en materiales distintos para apuestas diferentes que contempla este libro.

PREFAZIONE

Di Aswin Sadha, Designer Newwork Magazine

Page Unlimited
Nuovo design editoriale

Quando leggiamo, spesso ciò che ci ispira di più non sono contenuti intriganti o belle immagini, ma un accattivante layout design del materiale stampato sulla pagina.

La funzione del layout è comunicare. Come dovremmo organizzare le informazioni in modo da rendere non solo il layout più leggibile e comprensibile, ma anche più stimolante e accattivante per i lettori? Nella ricerca del giusto equilibrio tra i contenuti e la propria visione, il designer deve tenere conto di un gran numero di fattori. Prima ancora che il designer inizi la propria opera, un layout designer dovrà decidere il formato, le proporzioni, la griglia e i caratteri, oltre a prendere in considerazione i molti e complessi problemi che si possono presentare in fase di design di un libro o di una rivista.

Idealmente, la prima fase consiste nel decidere la griglia e le proporzioni. Il più delle volte, i designer non hanno voce in capitolo in questa fase, né possono modificarne i risultati. Anche se è più probabile che si usino determinati formati standard per tagliare i costi, non esiste una ricetta sicura per trovare la formula migliore. Magari le serie di Fibonacci o il rapporto di proporzione aurea possono rappresentare una buona traccia per iniziare. Possiamo stabilire le dimensioni e le proporzioni in base allo scopo del libro, del catalogo o della rivista, e delle mani in cui essi finiranno.

La fase successiva potrebbe essere il design del sistema a griglia. A prima vista una griglia può sembrare innocua, eppure a volte rappresenta la parte più difficile del layout design, e può arrivare a prendere anche uno o due giorni. Nel disegno della griglia è necessario considerare le proporzioni delle immagini e la lunghezza del testo. Nella maggior parte dei casi, se la griglia viene impostata prima dei materiali, il testo e le immagini finiranno per non adattarsi alla griglia, situazione certamente da evitare.

Grazie ai vari software informatici, creare un layout non è mai stato così facile, ma purtroppo molti cosiddetti "designer" dilettanti fanno ancora tutto da soli. Senza i fondamenti della tipografia sarebbe impossibile creare un layout attraente e senza tempo. La tipografia è l'arte di disporre, comporre e disegnare i contenuti testuali in forma di immagini o testo in modo che essi siano comodamente e piacevolmente leggibili.

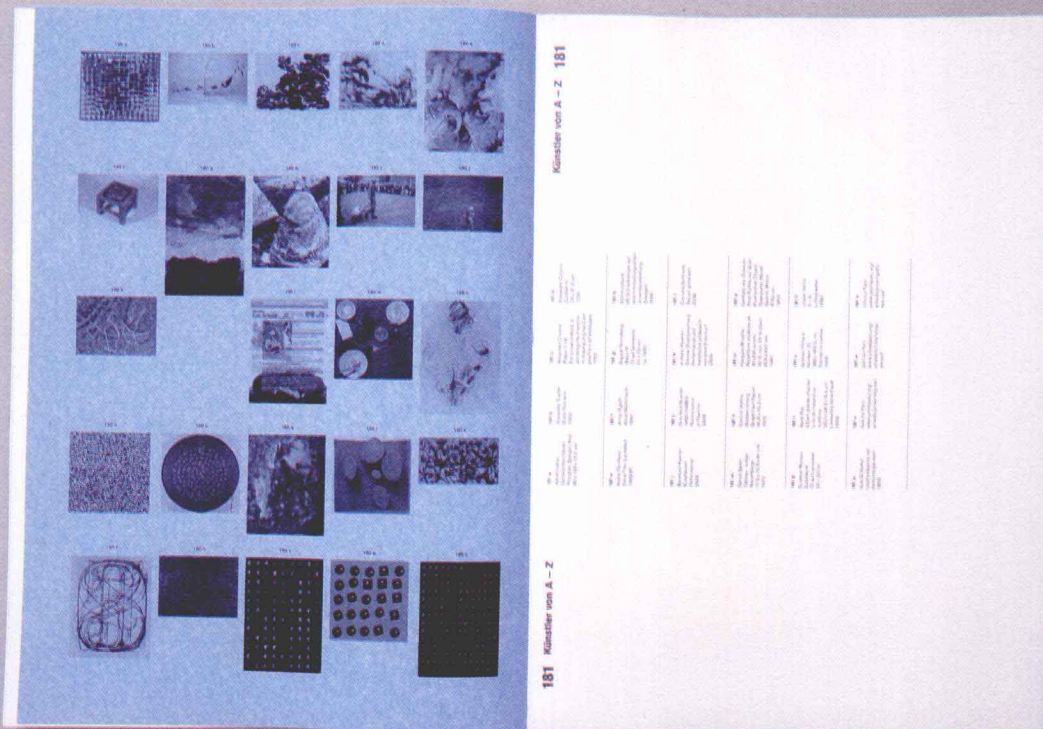
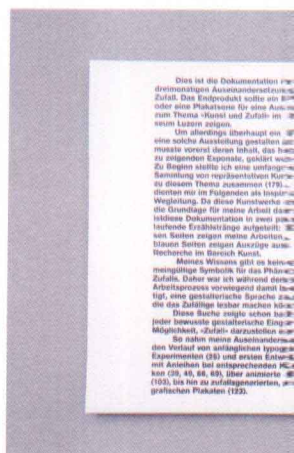
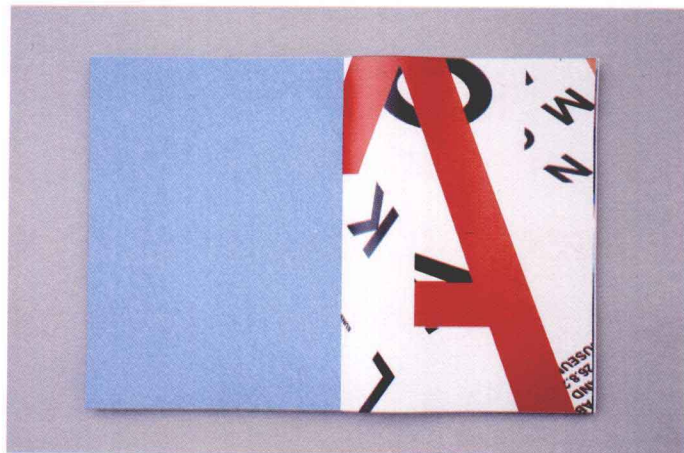
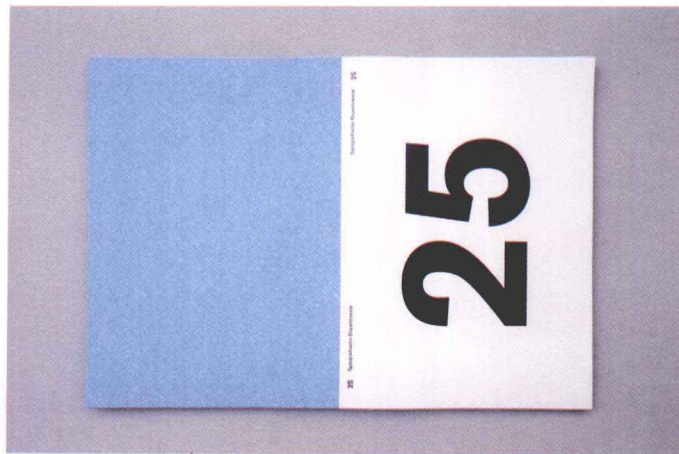
Da dove nasce un layout gradevole? Dai caratteri di stampa, dalle dimensioni del libro o dalle immagini stesse? Nel design di un libro, ogni minimo dettaglio diventa fondamentale, e il designer dovrà prendere in considerazione tutti questi aspetti nel prendere le proprie decisioni. Come valutiamo un buon cuoco? Per la sua capacità di creare buone pietanze a partire da ingredienti comuni? Oppure cibi succulenti dai materiali migliori e più freschi? Lo stesso vale per i designer: migliore la scelta delle dimensioni, dei caratteri e dei materiali usati, migliore sarà il risultato finale. Poiché spesso i vincoli temporali sono assolutamente cruciali, molti designer spesso ignorano la micro-estetica nel design, eppure è proprio la micro-estetica a creare una netta distinzione tra "buono" e "ottimo", e anche se la maggior parte degli utenti non è generalmente in grado di percepire o definire questi elementi, quasi tutti sanno generalmente "sentirli".

Nel design esistono diversi stili e soluzioni possibili, e non esistono regole d'oro per il design perfetto, ma in ogni caso il designer dovrà prima di tutto sapere come identificare le fasi più opportune per superare ciascun ostacolo. Una volta risolto il problema, allora il designer potrà raffinare la soluzione per rendere più accattivante il proprio design.

Negli ultimi due anni, l'apparizione di nuove riviste ha sperimentato una crescita tremenda. Che questa crescita sia dovuta allo scarso successo delle riviste elettroniche o ad altri fattori, è chiaro che il pubblico ha semplicemente bisogno di qualcosa di tangibile su cui leggere. Forse è la libertà di creare un layout su carta che ci attrae, come si può osservare dai vari layout in diversi materiali per i diversi scopi illustrati in questo libro.

BOOKS

When Internet brings huge upheaval into print media, it seems that books become overshadow than before. To preserve the traditional habit of reading books, outstanding editorial design places one important and competitive advantage. In this section, the most creative layout design on book will provide you some solutions.

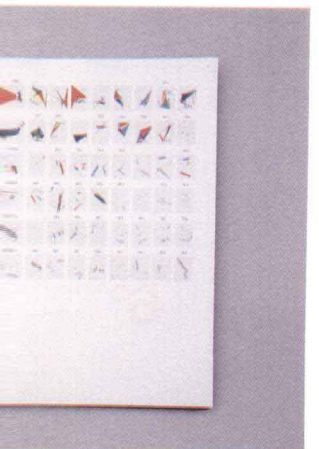
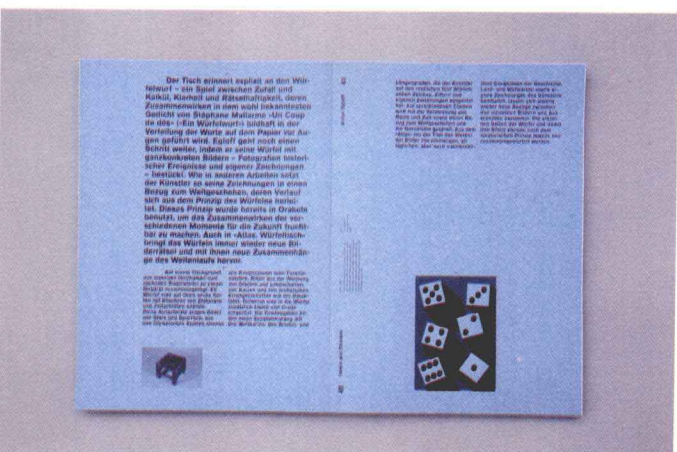
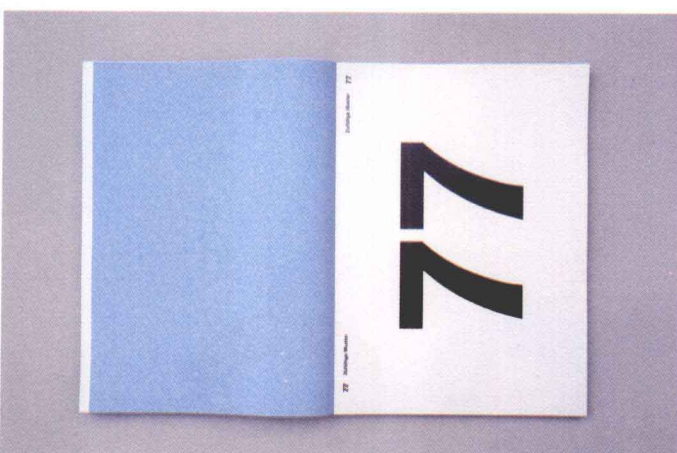
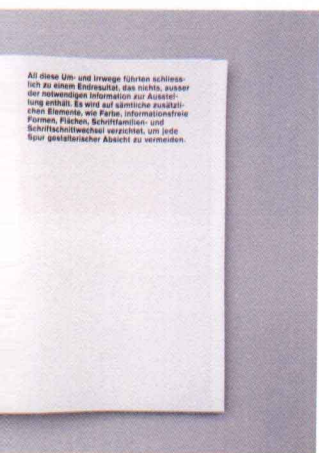
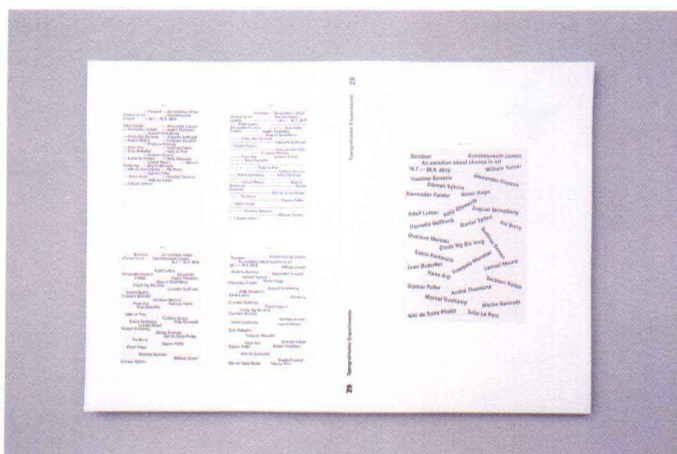

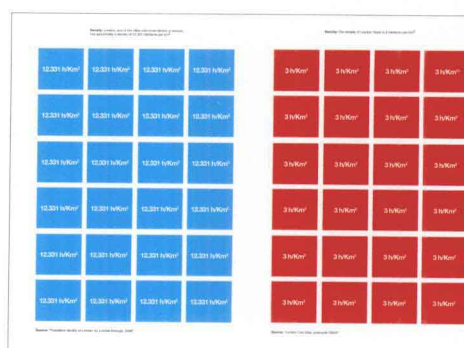
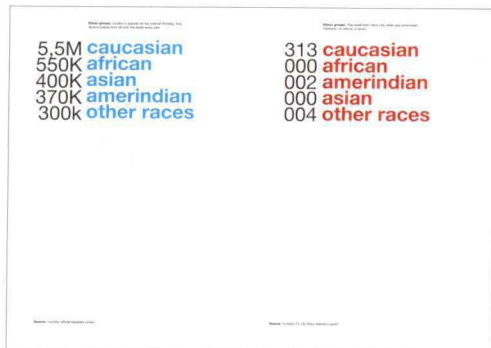
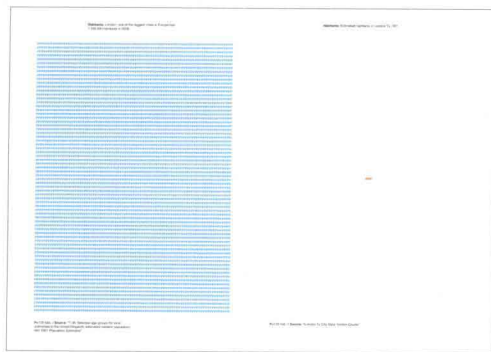
Zufall

Zufall book has 190 pages. It is digital printed (CMYK), the size is 390 x 280 mm.

Design Agency: Feixen
Designer: Felix Pfäffli

*See the posters on Page 239.

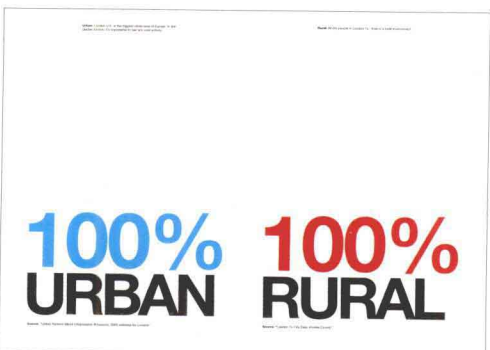
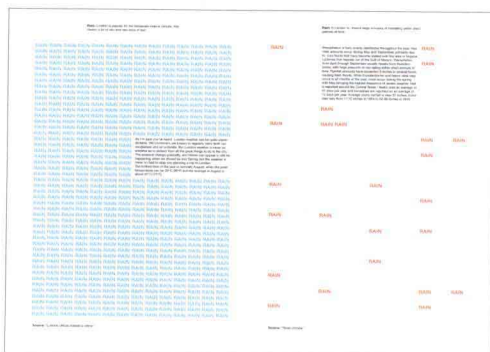
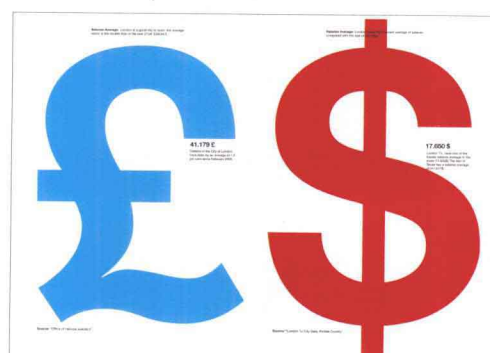

London & London

The project is to demonstrate the great differences between things that seem to be similar at first sight. In order to do so two cities with the same name were compared, they are called the same but are absolutely different. That's the case of London (England, UK), and London (Texas, USA) one being a cosmopolitan, multicultural, and international economic center, the other one a small American town in the State of Texas with only 300 citizens. The goal is to make a small statistical review of the most characteristic data of both cities, and come up with a guide to know their biggest differences in a quick way.

Design Agency: Wete
Designer: Joan Ramon Pastor
Client: ISTD

*See poster on Page 186 (on the left side).

Languages: Over 250 languages are spoken in London, making the capital the most linguistically diverse city in the world.

70,2% English
5% Bengali
3,2% Panjabi
3% Gujerati
2,8% Indi
2,5% Turkish
2,1% Arabic
11,2% Others

Source: "Baker, P. and Eversley, J. eds (2005) Multilingual Capital, London: Bartleby."

Languages: In London Texas there is no linguistic diversity, only 3 languages are used by their habitants.

82,2% English
17,1% Spanish
0,7% others

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

93% Public
7% Private

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

100% Public
0% Private

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

Unemployment: London have one of the lowest tax of unemployment from social with only the 3,8%.

**UN-
EM-
PLOY-
MENT**
3,8%

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

**The city
is con-
trolled
by 35k
Cops**

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

**The city
is con-
trolled
by 1
Judge**

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

x 2385

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

x 302

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

6.887.280
+669.280
7.556.900

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

465
-143
322

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

Left

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

Right

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

1.572 km²
257 km²

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

12°C

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

20°C

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

+

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

+

Source: "London Tx City Data, Kinzie County."

Cultures Numériques

This project is an ongoing series of brochures for a network of digital art centres in Languedoc-Roussillon (south of France). The first issue was a fold-out poster in duotone, with a presentation of the members of the network and their activities at the back. The following are quarterly A6 brochures, in which each spread is dedicated to an art centre.

Design Agency: Superatelier

Designer: Mathieu Mandin (Cover), Anna Mondeteguy (Layout)

Client: Kawenga

*See posters on Page 212-213.

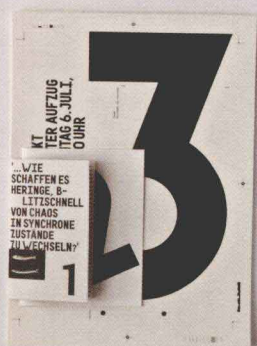
SPROZESS ALSO KOMPLETT ABGEBEN
DASS GESTALTER SELBST AUCH ALS
UNGIEREN, ODER SOGAR PAPIER- UND
EN SE' SAT NEHMTEN. DER

HEUTE
AS DIE
ERSPRIC
AUF DAS
ER NOTI
SPECT
IST
BÜCHER
WIDMET
UND
GIELEN
HALTUNG
TES' I
DES
NGERIS
ALLTAG
N FRAG
PR
TEN
UTAGE
DAS ER
MUSSTE
TIONSKURSTLER, DER AUCH AUF
TBEITEN V/FENDTE SETN MISS - ED
CHNELL
N, DRI
VERSCH
EXTE W/
EINGRI

AUF SEIN LAYOUT GEWARTET WIRD — ODER WÄRE
DA DIE FRAGE, WO ER INMITTEN ALLER
FREMDINTERESSEN DIE EIGENE

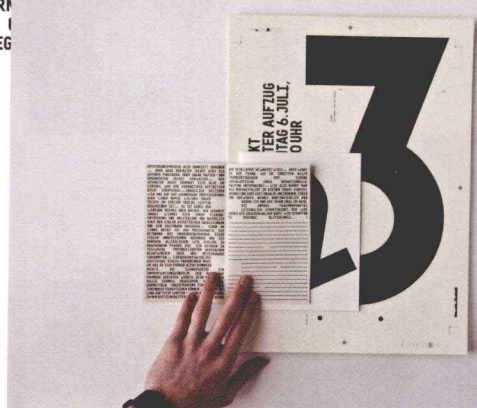
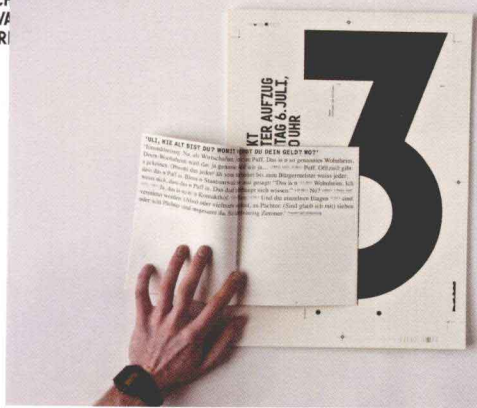
SCHWARMVERHALTEN
MIT WILDEN THEORIEN ÜBER SCHWÄRME UND
INDIVIDUEN WURDE ICH DAS LETZTE MAL VON

SIND JA WIRKLICH EINES DIESER PHÄNOMENE,
WELCHES JEDER KENNT UND ERSTMAL SO HINNIMMT
ALS KONKRETES BEISPIEL: HERINGE — WIE

LICHT KONFRONTIERT NICHT, UNTER VIER
SONDERN BEIM PETER LICHT FESTIVAL MIT
DE AUF MÜNCHNER BODEN SITZEND — EINEN
LANG SERVIERTE DER KÜNSTLER UND
DUNKTKREIS ALLABENDLICH
HILOSOPHISCHES EINGEBETTET IN
ILME (ZUM BEISPIEL: ROMAN
R), DISKUSSIONSRUNDEN,
RMANCES ODER MUSIK-EINLAGEN (UA. HERR
E) — NATÜRLICH GING ES JEDES MAL UM
S GERINGERES ALS DIE WIRKLICH GROSSEN
MENHÄNGE UND ANDERE SCHWER
LIERBARE FRAGEN UNSERE WELTLICHE
LICHKEIT BETREFFEND —
IEFRAGMENTE WURDEN ANDISKUTIERT UND
ANDERN AUFGEGRIFFEN, UM DANN DOCH
SWO ÜBERLEGTES ZU AUSSERN — BIN ICH,
ICH EIGENTLICH NICHT BIN? GIBT ES DAS
DER GIBT ES DAS ICH GENAU DESHALB NICHT,
WIR DENKEN, ES EXISTIERT? AUF JEDEN
REISTE EINE ZEIT LANG AUCH EINE
ARMTHEORIE — IM DETAIL KANN
ICH LEIDER NICHT MEHR GENAU
IERINNERN, ABER AUF JEDEN FALL MACHTEN
DIE DISKUTIERENDEN SICH
SEI RST UND DEM DIRI TVIIM NTCHT I ETCHT — RET

FORMIEREN SICH DIESE TAUSEND KLEINEN
FISCHE ZU GEORDNETEN SCHWÄRMEN UND STEuern
GEZIELT EINE RICHTUNG AN — VOR ALLEM
QUER DURCH DIE BANK GLEICH IN IHRER
BIOLOGISCHEN ART, WO DOCH KEIN
HERING WISSEN KANN, WIE ER SELBER
AUSSIEHT? WER BESTIMMT
HIERBEI DEN KURS UND WIE ÜBERHAUPT
KOMMT EINE FORM ZUSTANDE? ES GIBT DREI
REGELN, DIE DEM SCHWARMVERHALTEN
ZUGRUNDELIEGEN:
① BEWEGE DICH IN RICHTUNG DES MITTELPUNKTS
DERER, DIE DU IN DEINEM UMFELD SIEHST
② BEWEGE DICH WEG, SOBALD DIR JEMAND ZU
NAHE KOMMT
③ BEWEGE DICH IN ETWA IN
DIESELBE RICHTUNG WIE DEINE NACHBARN
OKAY, JETZT WIRD ES ZEIT DEN BOGEN ZU UNS ZU
SCHLAGEN, ZUM THEMA UNSERES PROJEKTES,
WELCHES SICH UM — DAS OBJEKT BUCH UND
BUCHGESTALTUNG ALS PRODUKTIVES HIN- UND HER
ZWISCHEN AUTOREN, VERLEGERN,
FOTOGRAFEN UND GESTALTERN DREHT —
BESONDERS SPANNEND FINDEN WIR DABEI
DIE ROLLE DES BUCHGESTALTERS ALS MITSPIELER
INMITTEN DIESER PROZESSES, DA ES HEUTE GARN
NICHT MEHR SO IETCHT IST DTE GEFEMTEN DEP

Schwarmverhalten

Our starting material was "liner notes," a great book about books, published in 2009 by "specter books" in Leipzig. It deals with the many content and aesthetic regarding thoughts, problems and attitudes a graphic designer faces during the design process. The challenge is: how to deal objectively with a topic that you are deeply involved in yourself? We got inspired by German poet Bertholt Brecht and his theories of epic theatre — which deal with similar problems in a different field. After analyzing "liner notes" we chose two chapters, "typography" and "attitudes," and split this present data aside to newly self-generated material into three simultaneously readable "acts." We built "stages" for the content, included theater-like breaks for the reader, commented inside the script by hand and found other play-inspired ways to deal with text and image. By playing around with the variety of the formats and the materialization, we want to point at the complexity and the "unfinished condition" that characterizes the process of designing books. The big display-typeface is "Heureka!", designed by Johannes Breyer in 2009.

Designer: Johannes Breyer, Larissa Kasper

