

從《疾風迅雷：杉浦康平雜誌設計的半個世紀》一書談起

豫 徑 ◎ 藝術工作者

疾風迅雷：杉浦康平雜誌設計的半個世紀

杉浦康平著,楊晶,李建華譯
雄獅 / 9606 / 213頁 / 28公分
780元 / 平裝
ISBN 9789574741076/AS/964

「杉浦康平，一個神聖的名字。他動員世界、催生著美。美，是神祇的名字。他讓一切作品孕育美的種子。人們在他書中找不到沒有神祇名字的一頁。」

在杉浦康平的設計生涯之中邂逅了多位優秀的編輯。他們既是工作夥伴也是至交好友。雖然專精的領域各有不同，但對杉浦康平其人其設計的推崇，並無二致。以上這段話是出自原《真知》雜誌主編——中野幹隆之口。充分說明了杉浦美學的特色與堅持，以及杉浦康平在日本設計界的地位。

書籍的裝幀設計這幾年有愈加受重視的趨勢。但日本早在六〇~七〇年代，書籍的設計就已是一門學問。而杉浦康平不但扮演開山祖師的角色，並且引領風潮至今，絲毫不見停滯的跡象。五十年來他為 40 種、總數超過二千冊以上的雜誌做過設計，

而由他經手設計的書籍數量，更不亞於此數。其旺盛的實驗精神以及不可思議的工作能量，可以「疾風迅雷」來形容。他設計的書曾獲「萊比錫世界最美的書」金獎肯定，而他自己也曾獲頒象徵日本人最高榮譽的紫綬帶

勳章。除了設計本業之外，他也積極投身於亞洲傳統圖像的研究之中，因而與亞洲各國的文化人士有著極其密切的交流，不丹國王甚至將他奉為上賓，每以國家元首級的規格來款待他。杉浦康平，不但在日本設計界中象徵著神聖不可侵犯的圖騰；也在亞洲各國留下了巨大的身影。

◆《疾風迅雷》緣起

本書的日文版於 2004 年秋天出版。當初乃是為了搭配展於東京的「疾風迅雷」展。繁體中文版於 2007 年 6 月由雄獅美術出版。主要以六大章節，闡釋杉浦康平歷經半個世紀以來，為總數超過二千冊以上的雜誌設計之創意演變與思維解析，以及他從亞洲傳統文化的探求中所發展出並奠定他廣為世人熟悉推崇、獨樹一幟的設計思維的根源。

六大章節分別為：

1.〈自我增殖的設計〉：杉浦設計美學的原點，始於1960年代，潛心鑽研抽象幾何學圖形、以及波紋狀圖形的多種可能。發展出所謂「自我增殖」的設計模式。理工科出身的背景在此階段的設計中表露無遺。

2.〈空間概念的新景致〉：歷經兩次到德國烏爾姆造型大學執教的經歷，使其設計手法從「模式」過渡到「內容」，提出「封面即臉孔」、必須要將雜誌內容反映到封面上的概念。透過其精心編排的文字串或親自繪製的立體圖形，使得封面呈現前所未有的景致。

3.〈面對知性的最前線〉：1960年代起，日本知識界出現了一場地殼變動。一系列哲學、思想的先驅性雜誌傾巢而出。杉浦與這些躊躇滿志的編輯精英們一同，為雜誌設計開創了新紀元。他發揮了天馬行空的創意，超越常軌演繹出許多睿智非凡的策劃。

4.〈運動、嬗變。繪畫與文字的翻花繩〉：杉浦負責《銀花》的編排構成至今已逾三十四年，而設計《傳聞的真相》也達二十四年之久。在《銀花》中他重新闡釋了日本文字之美，並將各種相關圖像如翻花繩般的精巧編排。而《傳聞的真相》，連其刊名標誌都在不斷地運動、嬗變，鮮明地襯托出時代的變遷。

5.〈日本風·東洋風〉：從七〇年代開始，杉浦對日本各地生生不息的傳統之美投入極大熱情，並加以重新認識。他以卓越的手法，擷取了日本人綿延傳承的技藝、匠心、習俗、祭祀，盡情而大膽地將它們呈现在亮眼的設計中。

6.〈與亞洲象徵共鳴。其他〉：以1972

年的印度旅行為契機，使杉浦開始對亞洲圖像研究注入了如癡如狂的熱情。對曼荼羅及亞洲宇宙觀等的探究也反映在之後的雜誌設計中。

此外，本書附錄也收錄了與杉浦長期合作的相關人士，如松岡正剛、羽原肅郎、植田實、白田捷治等人對杉浦的設計特色介紹或對談，透過這些內容，可讓讀者們從不同的面向，更深入認識與瞭解杉浦康平的設計思想，進而引發更深層的造型思考與探索設計奧妙的底蘊。

杉浦康平的創作生涯至今已逾半世紀。五十年來曾有多家藝廊及出版社想為他辦展覽或出版作品集，低調的他總是搖頭婉拒。但三年前在好友不斷力邀之下，終於點頭首肯。因為他認為自己的設計生涯所獲得的成就，並非單靠一己之力便可完成，眾多助手們的獻身參與實在不容抹煞。他們努力過的痕跡需要留下紀錄並讓世人知曉，於是《疾風迅雷》一書及展覽才會就此誕生。

◆ 我所認識的杉浦康平

筆者有幸自少年時代便與杉浦康平先生相識，透過近距離的接觸，觀察到了以下幾個杉浦康平的人格特質。

1. 好奇與感動的能力：

杉浦先生年逾七旬依然保持有旺盛的發想創造力與活動力。其秘訣正如他自己所曾述：「讓自己永遠保持著感動的能力」。他總是懷抱赤子之心來觀看宇宙萬物，好奇的眼光持續地投向身邊的一草一木。他如三歲孩童般常將「為什麼」掛在嘴邊，遇到中國人便問他中國文化相關問題；逮到印度

人、尼泊爾人當然也絕不會輕易放過。被問到舉白旗投降是杉浦友人的共通經歷。身為日本人卻比亞洲各國的專家還要了解其本國文化。不凡的觀察力加上鏗而不捨的研究態度，拔群的感受力、思考力與執行力，造就了杉浦康平此一設計鬼才與其數以千計的經典作品。

2. 對視覺美感的堅持：

對於視覺專業，杉浦決不退讓。筆者曾有機會至東京辦展，在展場的規劃上請教了杉浦先生，先生也提供了許多寶貴的意見。但至開展前一天卻陰錯陽差地發現地毯的顏色與原本設定的不符。時間上要換雖然還勉強來得及，但相對要多付出極大的成本。先生卻二話不說：「換！」，彷彿若不換的話，他的設計便會土崩瓦解一般。諸如此類的事，幾乎是所有與杉浦先生合作過的編輯、紙廠、印刷廠人員的共同經歷。完美主義一詞，用在杉浦先生身上再適當不過。

3. 敏銳的五感：

杉浦式設計，不僅刺激我們的視覺神經，從他的設計之中，我們還彷彿能聞到香氣、聽到音樂、嚐到美味。在視覺專業以外，先生對於音樂的品味也是極高，他曾在早年以近乎無報酬的條件為《音樂藝術》雜誌作設計，就是起因於他對音樂的熱愛。而他對味覺的追求也是超乎常人，挑剔的舌頭促使他往返於東京各料理名店，筆者就曾多次在東京被先生帶去品嚐各式山珍海味。曾有朋友打趣說，杉浦先生花在美食上的費用或許已能買下一棟大樓，花在購買唱片的費用當然也非同小可，其感官的敏銳與樂於分享的性格可見一斑。

4. 真心相待身邊所有人：

杉浦先生對待工作夥伴猶如自己的家人。先生喜愛書，故每回來臺北唯一非去不可的地方便是誠品書店。不只買自己所需的書，也必會為事務所的工作夥伴選書。細細思考某某人可能會喜歡某某書，看到適合的書總是二話不說即買下，不看價錢、也不考慮重量。幾乎每次都陪在先生身邊的筆者終於明白，為何杉浦事務所的員工總是一待就是十多年，總要先生強迫他們獨立，他們才肯離開。實在是因為先生不但在設計領域上領先於時代，能夠不斷地啟發他們，並對工作嚴格把關要求，使他們保持持續的成長；但又在生活的各方面上給予無微不至的照顧。如嚴父、亦如慈母，這就是杉浦康平。

「目光朝向未知的框架，大夥邁開大步前進。」杉浦康平在回顧自己六〇～八〇年代的雜誌設計工作時，曾以此語來表徵當時的姿態。時間來到二十一世紀，以杉浦康平為首的工作團隊，依然秉持「疾風迅雷」的精神，大步前行，持續為亞洲讀者們編織出生生不息的美好篇章。ISBN

延伸閱讀

杉浦康平著；莊伯和譯（1998）。亞洲的圖像世界：萬物照應劇場。臺北市：雄獅。ISBN 9789578980648。

杉浦康平著；李建華，楊晶譯（2000）。造型的誕生。臺北市：雄獅。ISBN 9789574740161。

杉浦康平著；李建華，楊晶譯（2006）。亞洲之書·文字·設計：杉浦康平與亞洲同人的對話。臺北市：網路與書。ISBN 9789868202757。

官振萱著（2007）。創意亞洲市場：探索十大設計師創意力。臺北市：天下雜誌。ISBN 9789866948992。