

对话日本设计

隈研吾

Kengo Kuma

Redefine Japanese Design

居山浩二

Koji Iyama

色部义昭

Yoshiaki Irobe

Spread

Spread

青木克宪

Aoki Katsunori

中岛英树

Hideki Nakajima

王绍强 沈婷 编著

 广西美术出版社

三度

对话日本设计

Redefine Japanese Design

王绍强 沈婷 编著

广西美术出版社

三度
THREE

图书在版编目 (CIP) 数据

对话日本设计 / 王绍强, 沈婷编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5494-1442-0

I. ①对… II. ①王… ②沈… III. ①艺术—设计—日本 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 228728 号

对话日本设计

DUIHUA RIBEN SHEJI

出品人	王绍强
编 著	王绍强 沈 婷
策 划	郑子维 (广州三度图书有限公司)
责任编辑	谭 宇
装帧设计	胡卓斌 段倩娟 (edited.hk)
内文制作	吴东燕 刘云舒
审 校	叶 萍 陈 露
出 版	广西美术出版社 (广西南宁市望园路9号)
发 行	广州三度图书有限公司
发行电话	020-84344460
发行邮箱	sales@sandupublishing.com
经 销	全国新华书店
印刷装订	恒美印务 (广州) 有限公司
版次印次	2015 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
开 本	889 mm × 1194 mm 1/32
字 数	165 千字
印 张	6.5
书 号	ISBN 978-7-5494-1442-0/J·2407
定 价	49.00 元

版权所有 侵权必究

如发现印装质量问题, 影响阅读, 由发行公司负责调换。

目录

前言	重回对话现场——王绍强	005
序	美的设计——深泽直人	009
隈研吾	与自然共生的桥梁——小建筑	022
	与环境、人和传统和谐共处	028
	做社会的思考者	038
居山浩二	商业设计，主动为王	054
	从 NDC 的新人到居山设计	068
	解构传统文化，用设计的语言重塑	072
色部义昭	设计是与土地结缘的诗歌	086
	简约至上	096
	以设计叩问社会	102

Spread	以爱之名，关怀的设计	118
	用设计说好故事	126
	SPREAD = 延伸 + 传递	134
青木克宪	记号性、通用性、高效性	150
	以传统为基，探索设计的可能	160
	自由探索思维的界限	168
中岛英树	我完全不懂设计	182
	平面乐韵——音乐的视觉化	190
	茶道式的设计	196
后记	放眼世界，回归本土——沈婷	205

对话日本设计

Redefine Japanese Design

王绍强 沈婷
编著

广西美术出版社

三度
SAN DU

目录

前言	重回对话现场——王绍强	005
序	美的设计——深泽直人	009
隈研吾	与自然共生的桥梁——小建筑	022
	与环境、人和传统和谐共处	028
	做社会的思考者	038
居山浩二	商业设计，主动为王	054
	从 NDC 的新人到居山设计	068
	解构传统文化，用设计的语言重塑	072
色部义昭	设计是与土地结缘的诗歌	086
	简约至上	096
	以设计叩问社会	102

Spread	以爱之名，关怀的设计	118
	用设计说好故事	126
	SPREAD = 延伸 + 传递	134
青木克宪	记号性、通用性、高效性	150
	以传统为基，探索设计的可能	160
	自由探索思维的界限	168
中岛英树	我完全不懂设计	182
	平面乐韵——音乐的视觉化	190
	茶道式的设计	196
后记	放眼世界，回归本土——沈婷	205

前言

重回对话现场

——王绍强
编著者

我从事设计教育已逾二十载。期间带领 Design 360° 的编辑团队，致力于搭建一个国际设计交流的平台，如今也走进了第十个年头。虽说我一直在从事与设计相关的工作，但我一直觉得自己实际上是在打破壁垒。作为老师，作为出版人，我要为学生和读者打破认知的壁垒，打破观念的壁垒，也要打破沟通的壁垒。或许打破壁垒本身就是一种设计，怎样组织语言，怎样使用材料，怎样传达观点，让大家更好地接触和了解设计，都需要细心考量。

这也是我们开始这本书的原点。去年十月，携清秋的爽朗，三度组织一众国内设计师前往东京进行设计考察，专程拜访了收录在此书中的六位日本设计师——隈研吾、居山浩二、色部义昭、Spread、青木克宪，以及中岛英树。借着这次设计考察，我们和书中的日本设计师相遇、交流。其中大部分的言谈，就成了这本书的文字。

六位设计师分属不同领域，也各自有不同的理念。隈研吾，以散发日式和风与东方禅意的负建筑闻名于世；居山浩二，有着以 MT 和纸胶带的艺术指导为代表的品牌设计；色部义昭，是传统日式简洁洗练的风格与文化空间的结合；Spread，用设计包裹故事和情感的延伸；青木克宪，积极与艺术家、科学家合作，将艺术形象投放到广告中，并探索各种衍生品的可能性；中岛英树，则以外表简约、充满技巧的平面设计而广为人知。与六位来自不同领域的设计师进行交流看似散漫而毫无线索，但这也许可以宏观地为今天以及未来的日本设计做一个综述，关于日本设计的传统以及它的新生。

口耳相传的信息可能转身便忘，而文字具有更持久的威力。信息的散佚，多是来源于时空的转换，转瞬湮灭，最后毫无回响。因此对信息的重组是必要的，我希望用这本书来打破时空的界限，重新构建对话的现场，让读者直面六位日本设计师和他们的话语。通过他们兼具传统精神和国际视野的思想，重新提炼六位设计师的精神，萃取有

深度的思想和有价值的资讯。这一本书不只是一定要严谨地翻译日本设计大师们的理念和思想，借由这个过程，我希望把他们的思想进行跨时空、社会、文化的转译。通过图书继续打破壁垒，将更多先进的设计理念传递回国内。

这是一个资讯泛滥的年代，只需要搜索查找，所有的知识和信息都唾手可得。然而这种获取知识的方式却是冰冷的、单向的，是经过反复加工和整理的。换言之，这些信息往往缺失“信息”最基本的要素——真实。因此重塑真实的对话是更具挑战性和意义的命题，我们无须打造伟大的设计人，只要不加修饰，在此处还原他们真实的人格，还原他们的血肉、态度、情感和设计的思想。这就是对话的任务。

回到现场，就是还原对话的即时性、原始性、真实性。所有的观念都有时效性和语境，因此重塑现场的意义在于把对话的这一刻如切片一样捕捉，不做任何破坏，而直接放到显微镜下观察。我只做一个合格的中间人，而把所有的主导权都交给读者，让你们自己去面对设计师本人，理解他们的言论，捕捉其中的火花，将其中的思想燃点成为燎原之火，去照亮你们的设计生涯。

2015年7月21日于广州

序

美的设计

——
深泽直人
设计师

在每个日本人心中，都存在一种追求干净的生活的美学观念。日本人心中美，包含两方面的内容，一是“干净，整洁”，二是“美丽”。在“干净，整洁”这个概念中，肉眼所能分辨的表面毫无疑问要保持干净，而对于肉眼看不见的内在，也同样要求整理得井井有条。在泥土、沥青和混凝土所覆盖的路面下，自来水管、下水管道、电线管道、天然气管道的敷设都要设计得整齐划一。同样的，虽然我们都不能看见在墙壁中铺设的电线和天然气管道，但是在日本人心中，要是铺设得混乱却是万万不可的。“美丽的”外表，也不是单纯指造型、外貌、身材等外观的漂亮，保持身体健康也是同样重要的。要是看不见的部分并不是井井有条，就不能使用“美”这样的形容词来描述。在日本人的概念中，这种内外整洁干净的事物才可被称为美。

雨后道路两侧干净没有积水。现代大楼外墙上覆盖的玻璃，绝不会有一面反射出来的影像是歪歪扭扭的，这些玻璃外墙看上去就像是在建筑完工后，用肉眼在远处确认过，然后每一块玻璃都仔细调整过一样，每当外墙铺尘，或者玻璃外墙变得不整齐后，也会经常安排维修调整。空间的角落和物件的边缘也一样会认真打理和维护，床和天花板与墙壁的犄角，一定会保持直线垂直。哪怕文字也要老实地照原来的意思展示，绝不能歪曲词意。对细节的重视和对角落的整理，就是为了让整体显示出干净漂亮的形象。

与其说日本的设计是“美的设计”，或许不如说是“干净的设计”更合适。无论是年轻人还是上了年纪的人都会认同这种解读。它已经成为一种社会默认的观念，世代相传。

而设计的概念，我想将它分开两部分来解读，会更容易让人理解。第一是“构思”，第二是“执行”。虽然对于大众来说，他们往往会认为“构思”是设计师在设计之前就已经敲定下来的，而整个设计也

是根据这个想法展开的，但实际上，要让人觉得这个设计是浑然天成，就像必然会出现或产生的，这些想法才能被称为真正好的“构思”。也就是说当这些设计出现在大众面前的时候，所有人都会不约而同地认为“对于这个设计，我的想法也是这样的”。优秀的设计应该让人觉得“就是需要这样的设计，所以最终设计成了这个样子”的东西，这些设计是早晚会诞生且被人发现的，而在大家意识到之前，设计师先把它发掘出来。这个过程，就是大家常常认为的“构思”。而“执行”说的就是将“构思”付诸实践的过程。在实现想法的过程中，将构思完美地呈现，不留一点缺陷，这就是最美的设计。追求最好的表现也是为了如实地表现我们的构思。当我们完美地实现了“执行”这个过程，大众就会发现“构思”的精妙之处，并且由衷地感到干得漂亮！当我们完美无瑕地实施了自己的想法，对于设计的质量就不再需要过多反思和改动，因为这个设计本身就是让人感到理所当然是这个样子的。

“构思”和“执行”这两个概念是完成设计的要素，而在日本人的美学中，“执行”的完成度被认为比“合情合理的构思”更重要。哪怕是理所当然是这样子设计的，如果实施得不好，最后的作品也不会是出色的设计。为了使普通的生活变得完美，我们需要经常反思改正。美丽就是对极致坚持不懈的追求。

日本设计的奥妙就在于不停地革新，改善，修正。这就是说崭新的事物随着生活品质的提高而出现，但并不是现在又突然涌现出从前没有过的东西。

除了视觉体验，设计还要营造整体的气氛，调动所有感官的触觉是另一个日本美学的特征。单纯视觉上做得好看并不完整，设计还需要让所有感官都能感受到。因此，与其说设计是重视从所有角度看上去都能让人得到美的感受，还不如说是视觉以外，其他感官也能无意

识地感受到设计。虽然说其他感官是不是有所感受是我们自身无法察觉的事情，但是人类的身体能敏锐地捕捉到周围的气氛，这是因为我们对四周和环境中存在的美有所感知。

当我们想为“美的设计”下一个定义时，就必须注意单独的物件并非放在所有场合都能展现出美。不将这个物体放到整个环境里观察，我们就无法探讨它外观的表现。

单纯关注这个形状是好的，抑或是坏的，诸如这类的问题和设计的初衷其实南辕北辙。不去谈论设计本身的形状和效果，而是将功能作为建筑物或者身体的一部分考虑，这样的趋势在最近一段时间越发明显。对设计师来说，设计外形已经不是他们工作中必不可少的一环，相反的，他们将目光放到如何使设计变得更方便使用，以及如何将其与消费者产生互动。设计协调人、物件、环境这三者的关系，使人和周围环境的关系更进一步，因为设计而变得更加和谐。

由于人和环境达到和谐的状态，类似工艺、民艺和艺术这样创作“充满爱意、让人感动的东西”的理念开始显露出越来越大的作用。设计师是为了创造出“充满爱意、让人感动的东西”而存在的吧，或者可以说是在设计师的工作中，我们不得不努力思考怎样梳理背景以及整个环境，使之更好地融入设计中。

设计要彻底发挥整体的作用，所以它并不能孤立存在，单独彰显茕茕独立的美态。

构思的执行度，以及与环境保持无比的谦和，这两者就是日本设计的基本概念。

日本的“美的设计”，就是这样一回事。

2015年4月8日于东京