

日本 999 設計叢書

The Pioneer of Japanese Graphic Designer

YUSAKU KAMEKURA

龜倉雄策

日本現代設計之父

主義的簡約設計理念深植於日本的文化土壤中，使之生根發芽茁壯。
傳統的審美價值體系，並為日本的現代設計構築了一條通往世界級頂尖之路。
的日本設計師有著強力的影響，最終龜倉雄策乃成為了日本現代設計之父。

龜倉雄策 Kamekura Yusaku

日本現代設計之父 The Pioneer of Japanese Graphic Designer

作者：龜倉雄策 Kamekura Yusaku

編者：川畑直道

中文版出版策劃：紀健龍 Chi, Chien-Lung

譯者：張英裕

訂正潤校：王亞棻

封面設計/編排設計：紀健龍

發行人：紀健龍

總編輯：王亞棻

出版發行：磐築創意有限公司 Pan Zhu Creative Co., Ltd.

台北市文山區富山路18-2號4樓

Tel: + 886-2 -27314803 | E-mail: panzhu.books@gmail.com

總經銷商：龍溪國際圖書有限公司

台北縣永和市中正路454巷5號1F | Tel: + 886-2 -32336838

印刷：穎慶彩藝有限公司

初版一刷：2011.04

定價：399元

ISBN：978-986-81292-4-5

Copyright©Yusaku Kamekura / The DNP Foundation for Cultural Promotion

本書所有文字與圖片，均已取得日本作者以及DNP正式授權于本公司中文繁體版出版發行權，擁有合法之著作權。凡涉及私人運用及以外之營利行為，請先取得本公司和日方之同意；未經同意任意擷取、剽竊、盜版翻印者，將依法嚴加追究。

本書如有裝訂上破損缺頁，請寄回總經銷商或至販售書店更換。

磐築創意 嚴選出版

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

龜倉雄策：日本現代設計之父 / 龜倉雄策作；
張英裕譯. -- 初版. -- 臺北市：磐築創意，
2011.04

面；公分

ISBN 978-986-81292-4-5 (平裝)

1. 龜倉雄策 2. 傳記 3. 平面設計 4. 日本

964

100005022

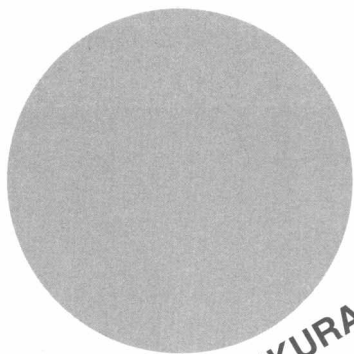
龜倉雄策

日本現代設計之父

The Pioneer of Japanese Graphic Designer
YUSAKU KAMEKURA

Copyright©Yusaku Kamekura / The DNP Foundation for Cultural Promotion

The Pioneer of Japanese Graphic Designer
YUSAKU KAMEKURA

攝影=石元泰博・1971年

好男人

A Good Man, He Was

早川良雄 | Yoshio Hayakawa

我和同世代的龜倉雄策是私交甚篤的好友。如今再次地，經年累月的各種畫面就像走馬燈般浮現在眼前。

他很久以前曾經指著我說：「我所沒有的東西這個人都有。」這句話不知被寫在哪裡過？然而我想，那應該是針對工作而言的吧！現在這句話，我想要以「人性」這個角度原封不動地歸還給他。那就是：「我所沒有的東西龜倉全部都有。」

當在酒吧等之類的地方喝酒，我常用「太陽很辛苦喲！」來揶揄他。「太陽」不懂什麼是迂迴曲折或遲疑躊躇，它只能挺起胸膛繼續往前邁進。而龜倉的身體雖然知道辛苦，但那個時候，他卻用一種未必一定的表情苦笑著。

在聽到「龜倉快不行了」而趕到醫院時，他已經沒有意識且再也沒有回來過了。那並不是他覺悟且預計中的「死」，而應該是料想之外的「召喚」。

但是，他看起來血色很好一點都沒變，而且精神好到像是要從口中吐出什麼壞話的「龜倉」，那對我而言是多麼令人難過的救贖。

無論如何，那是很男人且精采的一生。

C o n t e n t s

第1章 青春與日本工房

- 少年時期的回憶 11
- 我的處女作 14
- 新聞影片的報導性 17
- 少年圖案家 19
- 一本書 22
- 我們就是青春 25
- 青春日本工房時代 33
- 三重苦聖女 44
- 公寓生活者的書架 46

第2章 往世界活躍

- 日宣美的母體 83
- 設計必須是有朝氣的生活之歌 86
- 實力主義時代 92
- 到Graphic '55展舉辦為止 95
- 文字編排設計 99
- 關於「傳統」 103
- 設計交遊 111
- 反省與收穫 115
- KATACHI 118
- 金融界與設計師 124
- 奧運會標誌 127

關於第2回奧運會海報 128

當奧運會海報第3作品結束 130

徽章的命運 132

關於商標的考察 136

日宣美始末記 150

第3章 與現代設計的搏鬥

廣告是甚麼？ 171

人的個性——企業的個性 173

最後一擊 177

設計・日本紅 185

競賽運 191

詩情與戲劇性 193

從書籍設計『夜間飛行』開啟60年 200

編者解說 川畑直道——

「沒有秘笈的設計師」的秘笈 203

出版話語 從龜倉雄伸看見台灣的平面設計慘業 211

第1章

青春與日本工房

1915 – 1945

日本工房時代。整齊排放的美國雜誌《LIFE》，1940年前後。

少年時期的回憶

雪下得非常大！一天又一天，大雪從鉛灰色的天空不發聲響地不斷落下。就算到了一月，雪仍舊下個不停，而我就出生在這種雪國。小時候是在越後平野一隅的吉田町長大，因為是兒時的記憶所以有些不太確定，但我想那是非常大的雪。風吹得咻咻作響，連屋子後面的大杉木都被吹到搖晃，它被稱作龜倉大杉，從町外很遠的地方就可以看得很清楚。我家因為代代都是村長，所以在鄉下稱得上是大地主，父親只生活在鄉下，特別是冬天超長的地方就會有「文人趣味」。所謂文人趣味指的是寫寫漢詩、畫畫南宗畫的一種鄉下文人，像這樣的人在町內不少，而互相品頭論足畫作是他們的樂趣。就鄉下人來說，我父親是喜歡追求新事物的人，他對遠從東京丸善書局訂購西洋畫冊相當得意。大概在我七歲時，記得他第一次看到法國畫家柯洛的畫作還顯得相當感動。然後他也買了留聲機並從東京訂購唱片，也曾經聽過像是貝多芬的《月光曲》、關屋敏子的《恋はやさし、野辺の花よ》這些曲子。

我八、九歲的時候，因為家道中落而搬到東京都武藏野市境町這個地方。當時那裡還不是市，地名是武藏野町字境；住家周圍則交雜著空地和田地。從當地可以看見遠處藏青色般的秩父蓮山，而秋天的富士山就像剪影畫般地飄浮著。武藏野的櫟木蓬勃地向天空生長，筆直的模樣看起來很清爽，田地裡則有武藏野特有的細小渠道，其中有清澈的流水發出細微的聲響潺潺流動著，而百姓們就在

這條小河裡清洗白色的大蘿蔔、白菜或白米。現在回想起來，那裡的水資源豐富到有些不可思議。

父親的文人趣味在搬到武藏野後也不曾間斷。他只要一有空就拚命畫，而且年年參加南畫院展覽會也年年落選。我叔叔，也就是我母親的弟弟，是東洋美術評論家古川北華，他晚年不再評論，轉而拾起畫筆以南畫家自居。我叔叔的畫因為非常有個性，所以到現在喜歡的人仍然很多。我想我是受到父親或叔叔的影響吧！我哥哥英治說想成為日本畫畫家而讓母親傷透腦筋，這也成為他和母親不斷衝突的導火線，最後他終於說服父母進入帝國美術學校的日本畫部就讀。帝國美術就是今天的武藏野美術大學與多摩美術大學的前身，帝國美術因為內部糾紛導致分裂成武藏野和多摩兩所學校已經是很後面的事了。我那時候還只是初中而已，對於自己將來要走的路還沒有想那麼多，但我就是喜歡畫畫。可是因為看到哥哥的紛爭，所以對於將來要以畫畫為業一事卻想都沒想過。然後，對於本能地自覺不適合畫畫的這件事，現在想起來還是感到不可思議。

我最喜歡的應該還是電影。雖然曾經被影像具有的新鮮感吸引而想從事那方面的工作，但卻也沒有考慮過將來要當導演或編劇。從狄嘉維托夫（Dziga Vertov）的《電影眼睛理論》、普多夫金（Vsevolod Pudovkin）的《Storm Over Asia》，曼雷（Man Ray）的《海星》、Dimitri Kirsanoff的《Brumes d'automne》，到德萊葉（Carl Dreyer）的《吸血鬼》那樣，我對影像有非常強烈的憧憬。然而就在那時，我在某藝術雜誌看到新的法國彩色海報，它雖然有些粗糙，但當時卻受到晴天霹靂般的衝擊，那是A. M. Cassandre為拉法葉百貨公司製作的海報。我認為這才是新時代的藝術！而會受到衝擊，是因為世界上居然有這麼新鮮且具躍動性的藝術之故。繪

和哥哥英治（右）在新瀉縣西蒲原郡
吉田町家中庭院合照，1920年前後

畫是古老的，而電影是複雜的，當下就在想：「對，這種設計工作就正合我的步調！」於是我不再關心其它領域，並全心全意投入到設計研究中。然後對留名青史的德國包浩斯運動、荷蘭風格派、法國新精神運動、俄國構成主義等齊頭並進的情形感到訝異。那時的日本對於設計究竟為何物？無論是國家、社會或民眾，甚至於連藝術家都一無所知！

那是一段夾雜著不安與希望的少年時期的回憶。

（原題〈呼吸が合う〉、《エース・あなたは王様》第39號，1968年10月／
增補修潤《曲線と直線の宇宙》講談社，1983年）

我的處女作

聖修伯里《夜間飛行》的封面設計

這是昭和9年〔1934年〕，也就是21年前的封面設計。是我19歲時的作品，可以稱得上是處女作。它成為我的第一本印刷物，而且也收取了一些設計費。聖修伯里（Antoine de Saint-Exupery）是我喜歡的小說家，而這本小說也正是我喜愛的。他在那之後還寫了《南方航線》和《人類的土地》這兩本書。其中《人類的土地》還決定了我的思想方向（雖然有些誇大……），但對我而言是非常重要的。一本書。

直到現在，聖修伯里的人性仍在我心裡紮根，我個人本性上的脆弱、狡猾、怠惰……等，在不知不覺中因為聖修伯里的關係而得以矯正。而《夜間飛行》這本書在設計上除了我的想法過於膚淺外，技術上也過於幼稚而顯得有些遺憾。不過對於讓我這種年輕人做這本書的封面設計一事，現在想起來還是覺得很訝異。

那是第一書房的長谷川巳之吉社長的決定，而最早認同我拙劣才能並將它予以實際化的就是他。

第一書房當時就發行了售價10分錢的雜誌《セルパン》，編輯長是三浦逸雄。在他的決定下我也做過電影評論的工作，而《セルパン》的電影專欄就是由我負責，〈日本電影論〉、〈蘇聯電影論〉、〈新聞影片論〉在當時也獲得相當的好評。

特別是新聞影片的評論在日本當時還是頭一遭，所以到現在還會