

韩国 现代经典艺术设计

——金炫设计作品集

[韩]金炫 编著 李佳桦 译

靳埭强 范克 林磐耸 黄励
等名家倾力推荐

印刷工业出版社

韩国 现代经典艺术设计

——金炫设计作品集

[韩]金炫 编著 李佳桦 译

印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

韩国现代经典艺术设计——金炫设计作品集/[韩]金炫编著;李佳桦译.-北京:印刷工业出版社,2012.10

ISBN 978-7-5142-0578-7

I.韩… II.①金…②李… III.①广告—设计—作品集—韩国—现代②平面设计—作品集—韩国—现代IV.J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第211049号

版权合同登记号 图字: 01-2012-3977

本书中文版由韩国金炫先生授权印刷工业出版社在中国独家出版发行。

未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节选本书中的任何部分。

版权所有,侵权必究。

韩国现代经典艺术设计——金炫设计作品集

[韩] 金 炫 / 编著 李佳桦 / 译

责任编辑:郭蕊李毅

责任校对:岳智勇

责任印制:张利君

责任设计:张羽

出版发行:印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)

网 址:www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店://pprint.taobao.com

经 销:各地新华书店

印 刷:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:120千字

印 张:14

印 次:2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

定 价:68.00元

I S B N : 978-7-5142-0578-7

如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话:010-88275602

序 一

金炫设计作品集赞序

韩国经历了第二次世界大战和韩战之后，踏入数十年经济与文化的和平发展阶段。在长期稳定和市场经济渐渐繁荣的社会中，现代设计在20世纪60年代开始萌芽。到了80年代，韩国设计已经成为了亚洲设计的代表者之一，已达到了世界一流水平。

我还记得当年应邀参加1989年东京泛太平洋国际会议，日本、美国、澳洲演讲嘉宾大师云集，中国、韩国的设计师讲者只有三人，其中国际名家赵英济就是韩国的唯一嘉宾。他是1988年首尔（汉城）奥运会的大会海报设计作者，他的作品在奥运史上别具一格，难能可贵。赵英济就是我最早认识的韩国设计师朋友之一。

说起1988年首尔（汉城）奥运会，我们不会忘记当年的大会吉祥物“虎多利（Hodori）”，那头可爱活泼的小虎。以虎代表韩国文化是恰当的，它有矫健的身段，头戴着黑色韩国礼帽，帽顶系有长长的蓝丝带，摇头摆脑，手舞足蹈地跳出典型的韩国舞蹈。我由这头吉祥小虎，认识了韩国设计师金炫。如果说赵英济是韩国第一代大师，那么金炫应该说是属第二代。金炫的设计风格，成功地将韩国文化与现代设计融合于一体。这不但体现在吉祥物设计上，也可以从他多种类别作品中引证，包括海报、书刊、邮票和月历等创作。

金炫的月历作品中，他应“山度士（Zenders）”纸公司邀请代表韩国参与全球发行的月历设计，与12个国家的设计师合作。他用简化的几何面造型表现另一种韩国舞蹈的美姿，成功地以高质素的现代设计，将韩国文化推向全球。

1995年，金炫与我参加了在北京策划和举行的国际企业形象设计大会。我们与日本的中田元男、台北的林磐耸等CI专家一起代表不同城市筹办大型展览和国际大师论坛。在这个活动中，我进一步认识金炫，同时更深更广地了解了韩国设计的新形势。金炫展示了他设计的韩国企业形象案例，都是很具代表性的经典作品，显示出韩国继赵英济后的新水平。

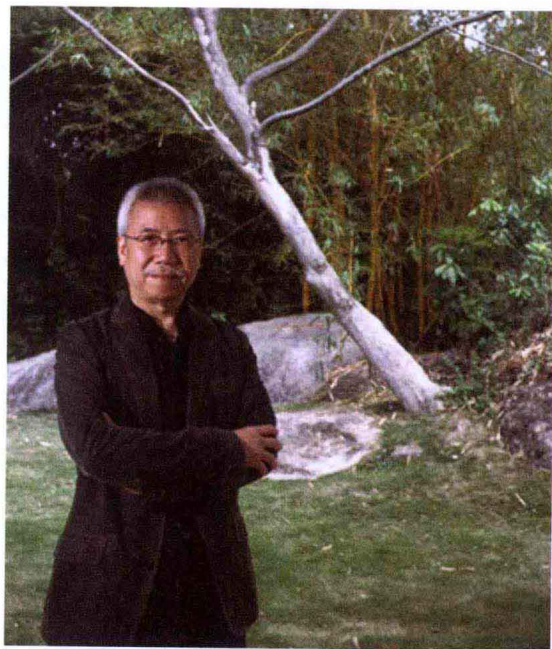
1995年后，这十几年中，我参与了很多与韩国设计师的交流活动，也前后结识了白金男、安尚秀等设计学术界的代表人物。多年来在韩国的耳闻目见，亲眼看到城市视觉传播与环境的发展，设计水平的不断提升，都是韩国设计界朋友们努力的成果。在亚洲金融危机的冲击中，他们能在国家政策的推动下，使创意产业活跃发展成亚洲四小龙之首。

2011年，我在首尔进行教学活动时，探访了金炫先生，他的事业非常成功。在送我的《金炫设计40年/Design Park 25年》的新书中，观赏到前文提及

的各类设计精选之外，还有众多不同年代的企业形象的代表作。看到金炫两度获颁国家勋章，肯定了他对韩国设计的贡献。

近日，我得知这套作品集将在中国发行出版中文本，可喜可贺。我诚意向各位读者推荐，欣赏阅读，学习交流，一起提升亚洲设计师创作水平，成为新世纪国际设计的新动力。

金炫

序 二

味道——写给金炫先生设计作品集中文版一书

男女之间凭什么一见钟情，一见？仅仅是在精神层面达到钟情的物理反应，这就是味道。这样从朋友、恋人到眷属都是品出味道的结果。味道是什么？味道就是原创，男人女人相视产生出的钟情思念，是因为他（她）们的有机物都是原创的，这样的原创才能激发生命的延续。男女因味道而产生的故事推理到设计这个行业中何不如此……

设计要有味道，就是我一贯主张的、提倡的原创。原创引领着的是一种强势文化，把握住这样的文化才能不断推陈出新，我们的设计作品才能真正有味道、才能让人们激发品味原创的精神。当设计的味道体现在精神上的原创同时又被资本市场认可时，设计才能真正有价值。

我初识金炫先生是在中国两岸设计圈北京的一次聚会上，当握住这位韩国朋友手时，我们四目对视，他在我眼中体现出一种味道，让我一下子喜欢上了这个朋友，在我的好友林磐耸先生的推波助澜下，

他落落大方，开怀畅饮，烟酒不分，品茶言欢。这时的语言已不是障碍，味道引发的神往使我久久不能忘怀。我的一顶标志性帽子他拿过去戴上无不开心畅怀，这是味道产生的情结。

我在台北师范大学出席过金炫先生设计作品展。我观之又观，思之又想，幅幅作品体现出这位设计家的原创味道。在他的设计里体现出一种强势文化被资本市场认可的价值，他的作品体现了设计多元化的建构。他在设计与艺术间不断地拓宽边界，引发我们对设计艺术多元化发展呈现出来的味道的思考。

我祝贺金炫先生设计作品集中文版面世。

观好作品、如饮醇醪、历久弥香！

2012年3月31日写于北京工作室

陈

序 三

设计的思考

——金炫设计作品集中文版赞序

1989年春寒料峭的寒假期间我首度出国前往韩国首尔（汉城），主要是因为首尔刚刚成功地举办奥运会而让全球惊艳，当时通过台师大美术研究所同班同学金大烈的引介，得以前往拜会参与1988年首尔（汉城）奥运会的设计师们：金教满、赵英济、权明光、安政彦等，其中设计1986年首尔（汉城）亚运会徽以及奥运吉祥物“虎多利Hodori”的设计师金炫是一位令我印象深刻的年轻设计师，犹记得在20世纪80年代末，日本权威设计杂志《IDEA》专辑200期纪念号特别选辑所介绍的国际设计新秀之中，即将金炫列为全球设计名家而让人称羡不已，究其原因乃是韩国藉由举办国际大型赛会活动，提供设计师扬名立万的绝佳机会，让韩国设计师得以有机会借助此平台，一跃登上国际设计的舞台。

当时金大烈致赠的《The Beauty of Korea/韩国之美》设计专辑，是韩国设计师针对1986年首尔（汉城）亚运会以及1988年首尔（汉城）奥运会的来临而做，他们觉得必须要善用此机会将韩国的文化、风俗、美感传达给全世界，然后就由韩国第一代设计师金教满教授领军，结合韩国设计的精英共同以“The Beauty of Korea/韩国之美”创作海报用以宣传，此模式深深影响了本人，至今仍感动于韩国设计师推动国家形象的策略与方法，因此本人返台之后萌生创建“Taiwan Image/台湾印象海报设计联谊会”的想

法。岁月匆匆、事隔多年，至今总会回想起当年与金教满教授碰面的情景，他的行为举止展现身为长者与学者的风范，他更殷殷期盼中国与韩国设计界应该紧密交流，我永远难忘与他在汉城大学半山腰的校园喝着松子茶的景象与浓郁的文化氛围。其中金炫即是该项展览中最为年轻的一位设计师，他利用韩国传统农民舞、荡秋千、圆扇舞等民众活动，采用简洁的线条、优雅的色彩所创作的系列海报，展现充满生命律动与节奏韵律的韩国精神。

1988年首尔（汉城）奥运会吉祥物“虎多利Hodori”头上顶着韩国传统的农民帽，一条飘逸的线条竟然成为金炫设计的主要着力点，从线条甩动之中变化成所有的文字：“Welcome see you in Seoul 1988”，充分展现出“设计=设想+计划”的系统思考能力，这不仅打破一般人只是关注吉祥物主体造型的设计理念，更将常人所容易忽略的字体设计与吉祥物造型相结合成为一体，呈现出其睿智思考的层次，也难怪当我邀请他书写“设计”的定义时，他不假思索地写下“Design is Thinking。”并且将“虎多利Hodori”画在上面作为注记。

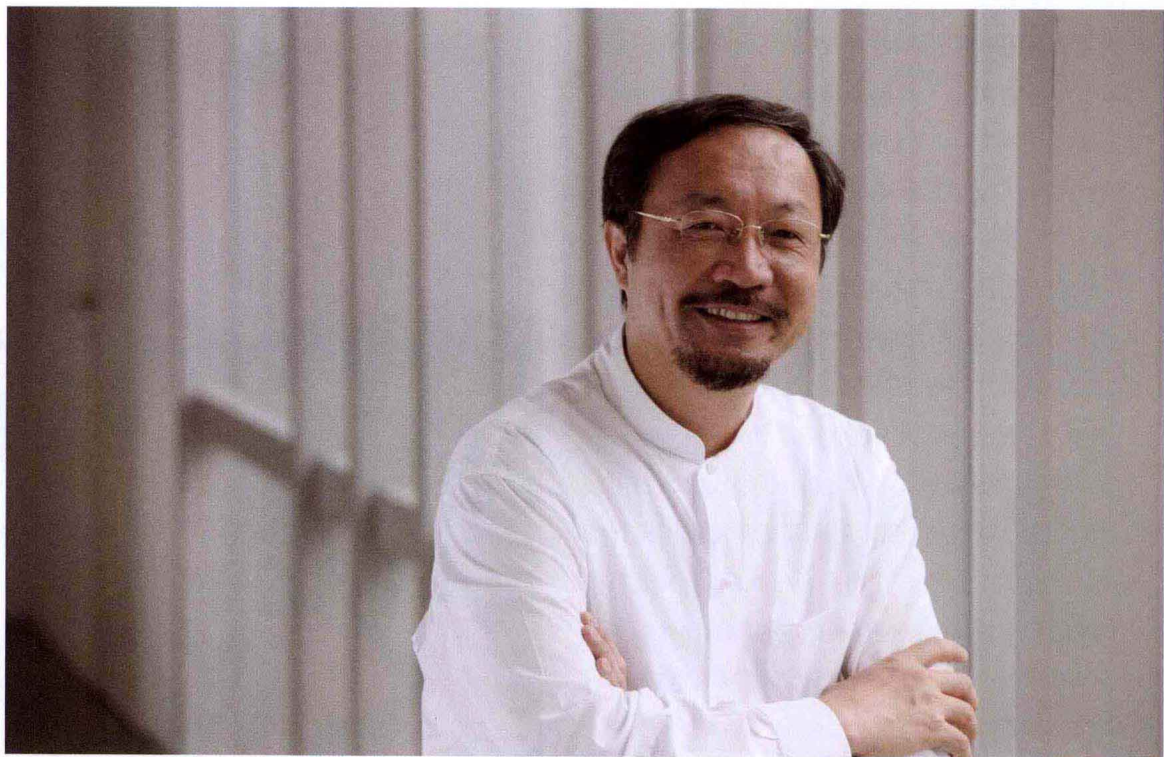
观诸当前韩国政府机构、公民营企业、学校社团、职业球队等形象识别系统设计规划，绝大多数都是出自金炫所主持的Design Park公司案例，按照常理而言他应该心满意足，但是他曾经私下对我提到身

为韩国设计师的终极目标，尽管他已经成功地完成了首尔的城市形象识别系统，也为全球知名的度假天堂济州岛完成了形象识别设计，但是他常常觉得内心之中总是有个声音不断地呐喊着：“希望在我有生之年能够帮助平壤进行城市形象设计吧！”或许这就是一个设计家所拥有不同的思想、不同的理念、不同的境

界与不同的使命，当然这就是他之所以成功的地方吧！值其出版作品集的中文版，深为这位多年好友感佩而赞序。

台湾师范大学视觉设计系教授

林磐峰

序 四

有这样一位设计师朋友

由于工作的关系，在韩国认识了不少的设计师朋友，而当中最让我敬佩的一位就是金炫先生，他是一位声望高但行事低调的杰出设计师。在过去40年的设计生涯中，他为韩国及国际著名的品牌创作了许许多多具有市场价值和文化特色的作品，这些作品无论在商业方面，还是在出版物及专业展览中都备受关注。

最让人印象深刻的是他为1988年首尔（汉城）奥运会创作的憨厚可爱、性情活泼的小老虎形象，它充满灵性与朝气，赢得了世人的瞩目，并在激烈竞争的方案中夺标，这凸显了金先生非凡的想象力和对韩国文化与奥运精神的深刻理解。类似这样的案例在他为LG、三星及各类企业形象创作中比比皆是，他所创作的东西从不重复，且具有多样性和强烈的表现力，从专业的角度看非常成熟和老练，并很容易让受众通过视觉语言去欣赏和解读它的精华与内涵。

有幸的是我与许多中国的设计师多次造访金先生的设计公司，亲眼目睹他的工作流程和聆听他的创意表述，这确实让我受益匪浅；而我还能有机会与他一道参与了几次设计大赛的评选工作，对他一丝不苟的认真态度非常敬佩。除此之外，我们还经常在电邮中相互交流，通过他，我接触到了更多的韩国设计师朋友，在相互的平台上，中国有了更多的设计师及其作品为韩国同行所认识，也有了更多的韩国设计师及其作品为中国的企业、设计圈和市场所了解，金先生在这样的互动进程中功不可没。

40年对事业的执著和坚持形成了金炫先生待人处事的风格：玩设计，精道游刃有余；做实事，没有夸夸其谈；对朋友，真诚热情有加。这些年，他应邀多次访问中国，举办展览，担任评委及讲学，对促进设计交流贡献良多。

我们有理由相信，在他即将出版的中文版作品集中与大家分享的经验将会给予我们更多的启迪。我为有这样一位设计师朋友而感到骄傲！

《包装与设计》杂志主编

目录

韩国现代经典艺术设计

CONTENTS

金炫与Design Park1

虎多利，韩国设计界的突破.....4

扎根成为国民休闲文化的韩国职业棒球.....7

流通业的升级.....10

开创韩国小型车新时代.....19

休闲运动产业的兴盛及高级化.....25

突然崛起的资讯电信产业.....27

韩国大企业的全球化.....35

食品产业，品牌战争时代.....37

韩国产业成长丰硕的果实——办公室家具.....39

国产时尚品牌的成长.....43

占领儿童用品市场.....46

正式进入地方自治时代·····	48
走向统合及大型化的金融产业·····	51
融入到日常生活中的体育活动·····	61
政府及公家机关的CI设计旋风·····	72
香烟包装设计的高级化·····	78
提供多元化服务的保险产业·····	82
卫星、宽频广播电视产业新时代·····	90
韩国特有的居住文化，公寓品牌·····	92
激烈竞争中，各大学找寻自己的优势·····	94
创业风险投资公司的兴起·····	104
国营企业的进化·····	124

金炫个人作品部分·····	148
----------------------	------------

金炫与Design Park

韩国政府从1962年开始实施经济开发五年计划。在政府的主导之下韩国以产业大国的面貌呈现在世人面前，同时高速的成长成为全世界人们口中的“奇迹”。1960年为扩充社会间接资本，政府重新投资在化学、钢铁及机械等基础产业。随后，1970年政府的重心放在了重化学工业的投资上，以消费者为主的家电、汽车、食品、金融以及流通业等制造业及服务业也开始急速发展。除此之外，所谓CI企业识别和BI品牌识别等与识别系统相关的设计概念也开始在韩国萌芽。

曾在大宇集团企划调整部门担任大宇集团的广告、宣传等业务的金炫，于1983年设计了1988年首尔（汉城）奥运的吉祥物“虎多利”（Hodori）。而为了继续创作吉祥物的各种应用开发，金炫于1984年离开大宇集团而自行成立了Design Park工作室。到了1990年，韩国企业渐渐对CI认识并积极得要导入时，Design Park以韩国识别系统设计专业公司中最有代表性之一的身份，陆陆续续设计了许多深植在韩国人心中与脑海中的标志。从流通业、金融、制造业、汽车、食品、服装、体育、休闲、建筑、公寓、影视、电信、创业投资企业、中央政府、地方政府、国营企业，一直到大学等，都可以看到Design Park设计的标志。以消费者为对象的产业中，Design Park几乎没有没服务过的对象。当我们早晨起床、上街，在商店里买东西、吃东西、看电视，享受休闲时间的时候，无时无刻不接触到Design Park所设计的标志。

了解金炫跟Design Park四十年来的成绩，就犹如是阅读韩国现代设计的发展史一般。伴随着韩国大企业的全球化、金融自动化而来的银行的转变、职业运动的诞生及发展、休闲运动产业的高级化、流通业的升级、民间电信业激烈的竞争、突然吹起的创业投资企业旋风、强调环保有机的食品品牌的变身、民主化与地方自治的展开、政府与公共机关CI设计风、国营企业的改革、宽带卫星电视广告普及、大学等学校找寻自己的本质、韩国特有的公寓品牌登场现象的产生等，可以透过金炫与Design Park的设计一窥究竟。

Design Park成立于1984年，至今已27个年头过去了。

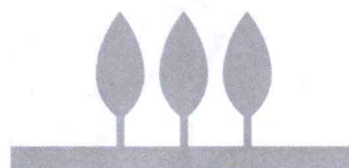
回头看过去这些年走过的路，一面重新审视我们曾站过的地方，
一面画下我们未来走下去的方向及希望。

一面整理超过400个我们曾经设计过的标志，
我诚挚地从内心想要感谢过去信任我们的所有客户、朋友，
第三方以及其他幕后的工作人员们……

最重要的，还是一直以来努力认真付出的
Design Park的大家族成员们，谢谢你们！

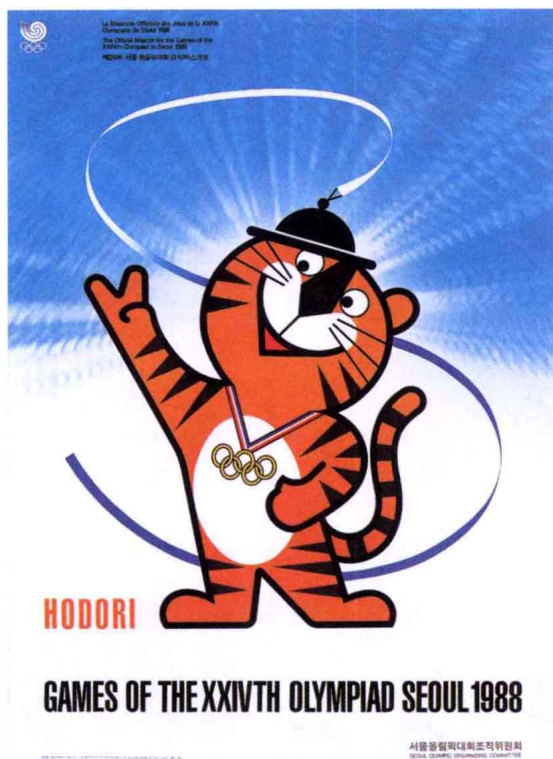
2011.7

共同代表 金 炫 郑宗源 蔡 荣（副社长）

李知胤 郑镇西 蔡 荣 林炳和 禹炫秀 金世雄 刘邵沅 林慧珍
郑宗源 金 炫 申志善 李允真 安伦净 沈旻贞

虎多利，韩国设计界的突破

韩国门户网站Naver.com的设计专栏中，虎多利(Hodori)成为了大家讨论的话题。很多人在文章下面跟帖，大部分都是说他很可爱或是很有感觉。

韩国著名的设计杂志《月刊Design》为纪念创刊33周年，以设计人为对象作了一项问卷调查。在“您认为最能代表韩国的设计是什么”的这个问题中，虎多利在“安尚秀体”之后排名第二。而设计师们私下也认为虎多利是在韩国Top设计中的一个。最令人惊讶的是2008年北京奥运会期间，美国MSNBC新闻网从艺术的角度和最有亲和力这两项作为评比标准对历届奥运吉祥物进行了评价，虎多利被票选为第三名。

当1981年首尔被选为1988年奥运主办地之后，韩国设计界就开始感受到沉重的压力。1983年，从当时设计师、教授、漫画家的精英中，选拔出来的七人团队，着手展开了设计吉祥物“虎多利”的浩大工程。当时，金炫以大字企画调整室制作课课长的身份参与了这个工程，在14个评审委员中他夺得了12位评委的青睐。《月刊Design》杂志1985年3月号刊出了金炫撰写的有关虎多利设计过程的文章。

“那个时候收集到的老虎资料对外说是500只，但实际上远超过了这个数字。特别是我们老祖先流传下来的‘老虎漫画’更是给了我很大的帮助。就这样以收集到的资料为基础，开始进行虎头的绘画工作；一不小心就会画成‘猫咪’的问题是很多人都有的经历，加上老虎的造型要有韩国的味道，就又是难上加

Welcome

© 1983 SLOOC. All rights reserved. TM

See You in

Seoul 1988

© 1983 SLOOC. All rights reserved. TM

KOREA

© 1983 SLOOC. All rights reserved. TM

© 1983 SLOOC. All rights reserved. TM
HODORI

제24회 서울올림픽대회
마스코트 「호돌이」

Hodori, la Mascotte pour
les Jeux de la 24ème Olympiade
Séoul 1988
Septembre 17 - Octobre 2

Hodori, the Mascot for
the Games of the 24th Olympiad
Seoul 1988
September 17 - October 2

서울올림픽대회조직위원회
Seoul 1988 Olympic Organizing Committee

难了。在全身光溜溜的老虎身上要标示出国籍本来就有些勉强，那倒不如通过一些衣服、小道具等来加强，于是我就选择了我们韩国民族传统农乐祭典时用的头转象毛帽，那若有若无的型态作为设计。”

经过艰苦的努力，1983年7月虎多利正式被选为吉祥物。

那么，整个设计的过程结束了吗？还没有！吉祥物也要根据所有比赛项目设计对应的应用造型，一共要设计比赛项目25种、补助造型9种、民族主题7种、文字设计19种一共多达60种造型。这不是金炫一面上班还能够一面一个人设计出来的数量。而他也藉由这件案子为契机，离开了工作10年的大字，独立出来开工作室。1984年，Design Park在这样的情形下诞生了。之后，Design Park也开始为韩国无数的政府机关、代表性的企业设计品牌识别系统。

虎多利对金炫个人，甚至是韩国设计史来说都是一个重大的突破。1988年首尔（汉城）奥运会为韩国设计界带来了巨大的机会，韩国的设计，特别是视觉传达设计因为这次活动而更上一层楼。虎多利可以说是韩国设计升级的象征；虎多利虽然到1988年奥运期间才被大量

使用，但是它在1983年就诞生了。1983年，在当时的韩国不要说是没有几个识别设计的公司存在了，大部分企业的老板对于企业识别的概念也是很陌生的，也就是说，当时韩国的设计其实也不过还是一个婴儿罢了；在这样的历史背景中，虎多利被评价成为韩国设计史中一个很大的成果也不为过了。1983年，韩国设计界进步的重担，落在位名叫金炫的设计师的肩膀上。而金炫也不负众望，用尽了全力及心血设计出虎多利这个脍炙人口的作品。在这样背景下出现的虎多利，可以说是已经在大家的期望之上。纵使奥运落幕之后，虎多利渐渐被世人遗忘，但是虎多利的影响却造就了今天的韩国设计界；而今日的韩国设计界因为有虎多利当后盾，一步步地向世界水平迈进。

Kim Sin（《月刊Design》杂志 总编辑）