

旋

杉浦康平

的设计世界

SUGIURA KOHEI

USUDA SHOJI
白田捷治 著
吕立人 吕敬人 译

SUGIURA KOHEI

杉浦康平

的设计世界

USUDA SHOJI

臼田捷治 著

吕立人 吕敬人 译

图书在版编目 (CIP) 数据

旋: 杉浦康平的设计世界 / (日) 白田捷治著;
吕立人, 吕敬人译. — 北京: 生活·读书·新知
三联书店, 2013.6

ISBN 978-7-108-04502-7

I. ①旋… II. ①白… ②吕… ③吕… III. ①杉
浦康平—生平事迹②平面设计—鉴赏—日本—现
代 IV. ①K833.135.7②J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第061619号

Sugiura Kohei no Design

By USUDA, Shouji

Copyright © 2010 USUDA, Shouji

All rights reserved.

Originally published in Japan by Heibonsha Limited,
Publishers, Tokyo

Chinese (in simple character only) translation rights
arranged with Heibonsha Limited, Publishers
Through Dai Kou Sha Inc.

定 价	印 数	字 数	印 张	开 本	版 次	印 刷	经 销	图 字	制 作	书 籍	艺 术	出 版	责 任	翻 译	作 者
58.00元	1,000册	150千字	12.25	880mm×1230mm 1/32	2013年6月北京第一次印刷	2013年6月北京第1版	北京顺诚彩色印刷有限公司	01-2011-2516	杨 婧	吕 敬人	吕 敬人	生活·读书·新知三联书店	吕立人 吕敬人	白田捷治	白田捷治

(北京市东城区美术馆东街22号)

前言

白田捷治

设计并非是为表层做装饰而已，
必须对事物有一个正确的判断，加之深入
的思考，并进入一个有序的世界中去
发挥无限想象，从而促成设计创意的诞生。
万事能够追根寻源、探求其本质的
这个人就是杉浦康平。

现代是“设计的时代”这一说法由来
已久，设计的重要性在任何领域都受到
人们的重视，以至于似乎已难以找到与
设计完全无关的事物或活动。

设计其范畴甚广，从平面设计、
工业设计、环境设计，直到建筑设计。

仅平面设计就有海报、报纸、杂志的广告制作、包装，以及商标、字体设计还有与出版有关的书籍设计、排版编辑设计、装帧，还有各类宣传册设计等等，不胜枚举。近年来，那种与网页IT相关的设计比重日益增加。

杉浦康平自1950年代涉足平面设计领域，至今已逾半个世纪。他以书籍设计为中心，担当起日本现代设计革新的主要角色。他不断地创造出充满独创性的、反映时代先驱精神的设计新词汇。这创新的历程是对与既存形式和秩序随波逐流的否定，又具有不可动摇的批判精神，可谓真正的前卫先锋。

杉浦的前瞻性并不在于追求新奇的表现手法，如前所述，当然也不是仅仅停留在表层的装饰，而是把内在蕴含的深刻哲理、思想和与生俱来的那种蕴涵深层意识的美相呼应。他的设计好似涌动着美妙的节奏、鲜活的生命感，朝向更趋丰满的境界升华。

1950年代的后半期，杉浦康平初露头角，那正是日本平面设计大转型时期。在这之前的所谓设计，一般称作商业设计、商业美术，也称之为广告美术。是以广告宣传为主要形式充斥了整个设计界。当欧美一股清新之风吹进那时的设计界时，设计者们怀着对社会的使命感，开始摸索打破商业宣传中陈旧的清规戒律，寻觅新的出路，终于使包含着非商业化的、广义的视觉化平面设计语言这个新概念很快在日本扎下了根。

由此，正徘徊于十字路口的设计界，出现了一个初生牛犊，他就是杉浦康平。设计界向何处去，怀着这份关注，不少优秀的年轻人开始进入设计界。杉浦的专业是建筑，由于受到全新的专业教育，属于战后新生代的一员，格外引人注目。正如美学家中井正一指出那样：作为表现基础进入技术转移的同时，“当代，美正在等待着年轻人去发掘，由此承担接力棒的，正是年轻人的任务。”（《近代美与世界观》）

正是这样，以杉浦为代表的青年才俊给平面设计领域开创了一片新天地。战后派的一大特征是以广告制作为主流的设计，杉浦几乎从未染指。他在出版设计、图表制作、唱片封套装帧、展会策划、图录编辑等方面，拓展了一个新的方向，使设计变得多姿多彩。此外，身为设计教育者的他也留下了不少业绩。

1960年代后半期，杉浦受原西德乌尔姆造型大学之聘赴德任教，正是通过这段经历，使他醒悟到自身的文化基因属于亚洲，并深深地反映在此后的设计之中。1972年受联合国教科文组织派遣，杉浦去了印度考察。以此为契机，在1970年代后半期，杉浦对日本和亚洲的图像研究，倾注了非同寻常的热情，其成果即是对以曼荼罗为起端的亚洲传统文化的深深迷恋，通过一系列的著作以及亲自策划的展览，在我们面前展现出前所未有的斑斓多彩的艺术长卷。

杉浦大胆地发掘出一大批图像群，它们曾经是亚洲许多名不见经传的民众

心中共同拥有的宇宙图腾，也是人们在长久记忆中留下来的神话。如今，这些渐渐被淡忘的固有文化传统又重新焕发出新的奇光异彩……杉浦对亚洲充满深情厚意的目光始终在激励与启蒙包括日本人在内的所有亚洲人，其意义尤为深远。

杉浦在设计手法中注入了亚洲式的思维方式，形成了崭新的创作基础，使同时代的设计家们获得了新的灵感。当时的设计界将杉浦作为精神支柱，从中产生了共鸣和连锁反应，自然而然构筑起新的设计模式，即国际上值得称道的“设计语言共同体”，而迎来了设计的新纪元，这也是值得一提的浓墨重彩之笔。

希望能将杉浦倾注毕生精力探究的设计活动和图像研究的独特性展现出来，并阐明其影响国内外的深远意义所在。这也是撰写本书的初衷。

中文版序

吕敬人

书籍设计使无生命体得到生命

——引导我走进设计，又让我走出
“设计”的领路人

在我跨入杉浦康平先生位于东京涉谷的事务所之门的第一天算起，至今已经有22个年头了，无论是两年间与杉浦先生朝夕相处的日子，还是之后那些年，从没间断过的往来；先生来华，或是我去东京；每年每月的书信、传真、电邮，还是经常的电话联络，他的点拨教诲从没有停顿过，若要说学历，我可能是在他那儿就学时间最长的外国学生，足足有二十来年。

他的学识渊博，思维敏捷，兴趣广泛，视野高远。他的专一好学，没有半息停止过。他总是在往前走，虽人生已度过80载，却仍像20岁的年轻人那样

渴望新知。他从不求名利，不尚空谈，鄙视玩权者。他扎扎实实做学问，实实在在做设计，拥有令人敬佩的做事做人的态度。从上世纪50年代至今，作品不计其数，成就斐然，独成流派，影响日本、亚洲乃至世界。他在亚洲各国无数仰慕者，皆因为学术思想的影响力，他那源自深远东方并超越国界的文化感知力，还有他的人格魅力。他对东方文化的酷爱，能跨出自身国界疆域的局限，用放眼汉字文化的大视野，去学习研究，并形成杉浦设计哲学思想，建立杉浦设计思维模式和设计方法论。虽然他在战后接受西方教育，并赴欧洲最著名的设计大学任教，但最终仍回归到亚洲文化的原点，寻求亚洲审美价值的核心所在。他并不排斥西方的优秀文化，反之很好地吸纳其精华而应用于研究，将逻辑思维和理性分析法贯穿于东方混沌文化的研究过程之中。

为了体验亚洲丰富的文化本源和更了解各民族人文的本真精神，他用大半生的精力奔走于东方各国，在印度、

↑ 涉谷杉浦康平事务所，22年后吕敬人带他的学生、助手及部分设计师故地重游。

↘ 韩国坡州书城 Book City
亚洲文化中心(纸之乡)
← "Sugiura Kohei Memorial
Conference Room",
亚洲文化中心内以杉浦
康平命名的学习室

尼泊尔、不丹、新加坡、印度尼西亚、韩国、中国大陆、香港、台湾地区……都留下了他的足迹。抱着对东方文化神灵的顶礼膜拜的虔诚之心考察古迹、坊间；拜访专家学者，聆听最底层、最世俗、最自然的呼吸声并将之融入到他的亚洲文化研究课题之中。他每到一处必去当地书店购买相关国家历史文化的书籍，有时数量册数太多，不得不用各种方式托运。另又通过预订，让书店将大量所需的书籍寄往他的“青山图书中心”。经五十多年的累积，他的事务所成了一个图书馆。2010年，他将收藏的近万册图书全部捐赠给日本武藏野大学图书馆，为培养年轻学子，奉献出一生积累的最宝贵的财富，倾注了他为教育治学付出的满腔热忱。在他的策划下，韩国坡州书城（一座汇聚三百多家出版社、印刷企业、书流中心、影视基地的城市）建起了“东方书籍艺术资料中心”，该中心汇集以亚洲为主和来自世界各地的优秀书籍艺术作品，以供来访者学习浏览。由他主持的中国、日本、韩国东亚书籍艺术研讨会自2005年起每年举行，延续至今，促进了亚洲书籍设

计艺术家的交流互动。他在曾经任教的神户工科艺术大学成立了“亚洲文化研究所”，并亲任所长。秉承着关注、保护和传承的宗旨，要在他的有生之年更好地致力于亚洲文化的研究和推广，以在世界的艺术之林中绽放出独有的东方艺术之光。

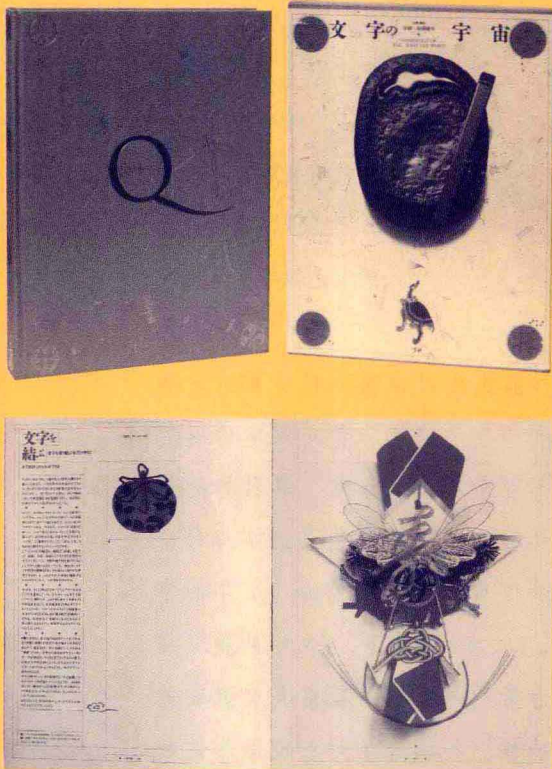
杉浦先生对中国文化有着浓厚的兴趣和深切的情感，他对汉字的研究深度不亚于中国的专家，其独特的研究视角和切入点都给予以汉字为母语的学者以启迪。他编著的《文字的宇宙》、《文字的祭祀》、《文字的美／文字的力量》一系列书籍都具有很高的学术价值。杉浦先生对亚洲图形的起源更有长期的研究和独到的见解，在他撰写的《造型的诞生》、《叩响宇宙》、《生命之树·花宇宙》、《多主语的亚洲》等十多部专著中，有多部以多国文字出版。他对藏传宗教的艺术精髓——“曼荼罗”精辟深入的剖析和解读，使得中国、印度、尼泊尔、不丹等国的学者都受到他的影响。

中文版序

旋

杉浦康平的
设计世界

↑ 《文字的宇宙》

↓ 杉浦康平著作“万物照应剧场系列”
《造型的诞生》等

我1989年到日本学习，经讲谈社介绍，终于见到仰慕已久的杉浦康平先生，从那一刻起我才慢慢领悟书籍设计的真正概念所在和其中含有的知识容量。那时我在国内已具有十多年的装帧经历，70年代末来到中国青年出版社，为文学书作插图，逐渐投入装帧设计。那时有许多优秀的设计家都在从事装帧

↑ 1989年，日本出版代表团访问北京，杉浦康平与中国书籍设计家在一起。自右至左：邱陵、卫水山、任意、曹辛之、杉浦康平、陆本瑞、苏彦斌、郭振华

工作，如钱君匋、曹辛之、张慈中、范用、任意、范一辛、邱陵、曹洁、袁运甫、钱月华、王卓倩、章桂征、吴寿松、郑在勇、宁成春、陶雪华……插图画家中有古元、程十发、蔡亮、黄永玉、丁聪、黄胄、张德育、韩羽、孙滋溪、张守义、李少言、徐匡、颜仲、秦龙……他们创作了许多优秀的封面与插图，成为经典之作。但由于那个年代社会、经济、观念等诸多因素的影响，当时的装帧不能全方位介入到书籍的整

体运筹中，更谈不上触及到文本的视觉编辑设计，这是一块属于文字编辑的不可侵犯的领地。我所涉及的装帧观念，也仍停留在书的外在封面装饰、图配文的插图和简单的版面装潢——固然这也是一种设计创作活动，但从真正意义上讲，距书的整体设计概念还有一定的距离。况且在当时出版社体制下美术编辑（装帧工作者）的职权范围受到很大的限制，文编、装帧、出版、印装、流通各行其职，互不连贯，致使设计者的主观能动性受到很大的制约，进而导致创作能量难以发挥，延缓了书籍设计整体水平的提升。

杉浦先生的设计过程表明，书籍设计不是简单的装饰，设计师也是内容传达的参与者，经过亲身体验，我对此有了新的深切体悟。他让我明白所谓书的设计是设计者与著作者、出版人、编辑、插画家、字体专家、印制者在不断讨论、切磋、修正中产生的整体规划过程，尤其是杉浦先生对文本的解读，都有他独到的见解，更是以自己的视点与

著作者探讨；再以编辑设计的思路构建全书的结构；以视觉信息传达的特殊性去弥补文字的不足；以读者的立场去完善文本传达的有效性；以书籍艺术性的审美追求，着重于细节处理和工艺环节的控制；以理性的逻辑思维和感性的艺术创造力将书籍的所有参与者整合起来，并发挥各自的能量，汇集大家的智慧和一丝不苟的合作态度来做一本尽善尽美的书。我在国内从未体验过这样的做书经历，书籍设计师居然可以成为文本阅读的第二作者的这种专业意识令我惊讶，也更引发我竭尽全力去关注，并参与一些书籍设计的全过程。这也使我重新认识和定位自己，感慨书籍设计者所要求的职业素质和设计理念，绝非会画几张画、能写几个字就能胜任，也感受到做出好看的封面或画出有艺术性的插图并不代表书籍设计的全部，这里有一个很关键的问题就是要意识到以往装帧观念的局限性，重新界定设计师做书的目的性和责职范畴，认识书籍的装帧设计、编排设计、编辑设计三位一体的设计理念的重要性的了解“艺术工学”