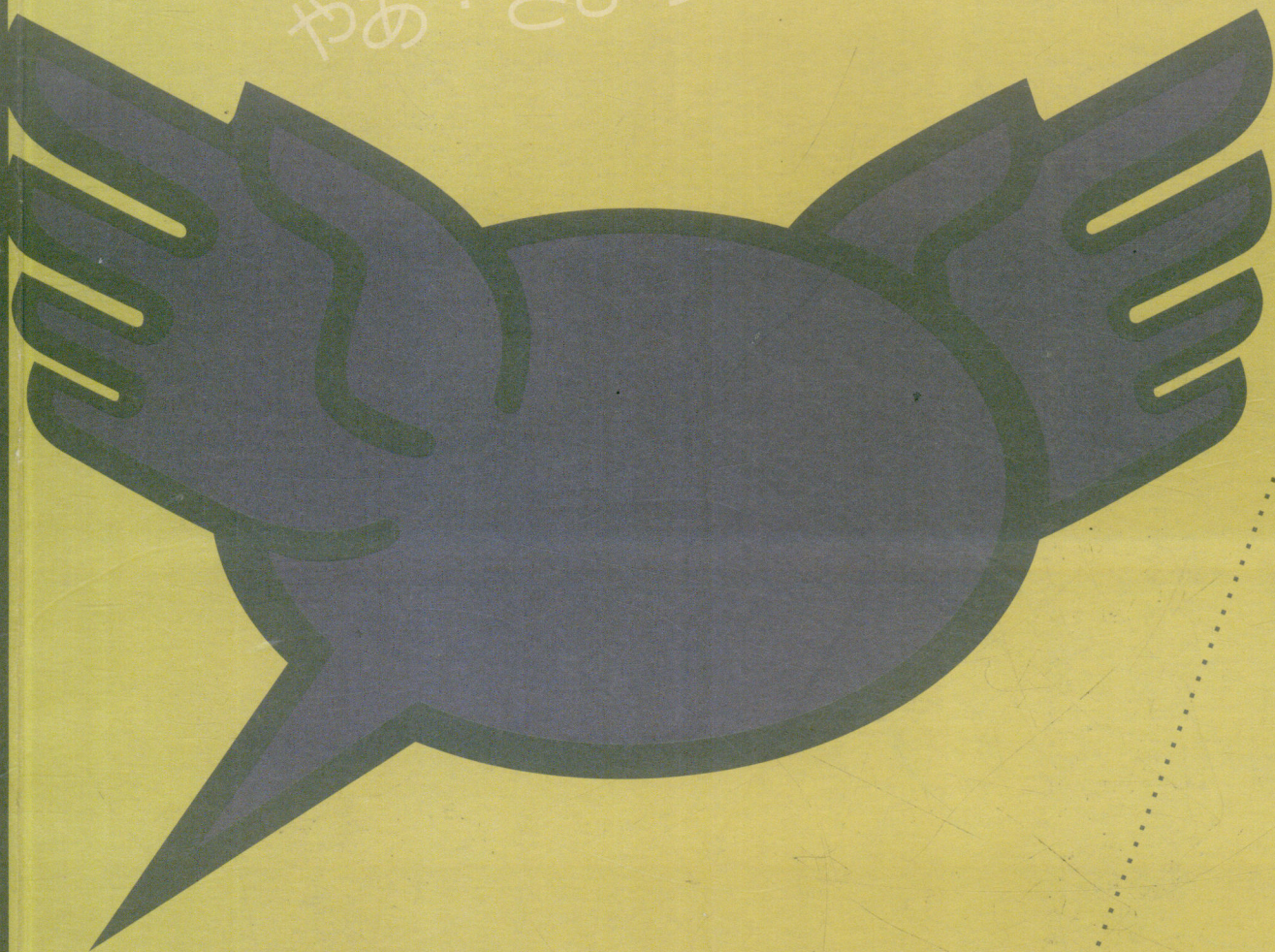

やあ・さようならやあ・

你好·再见

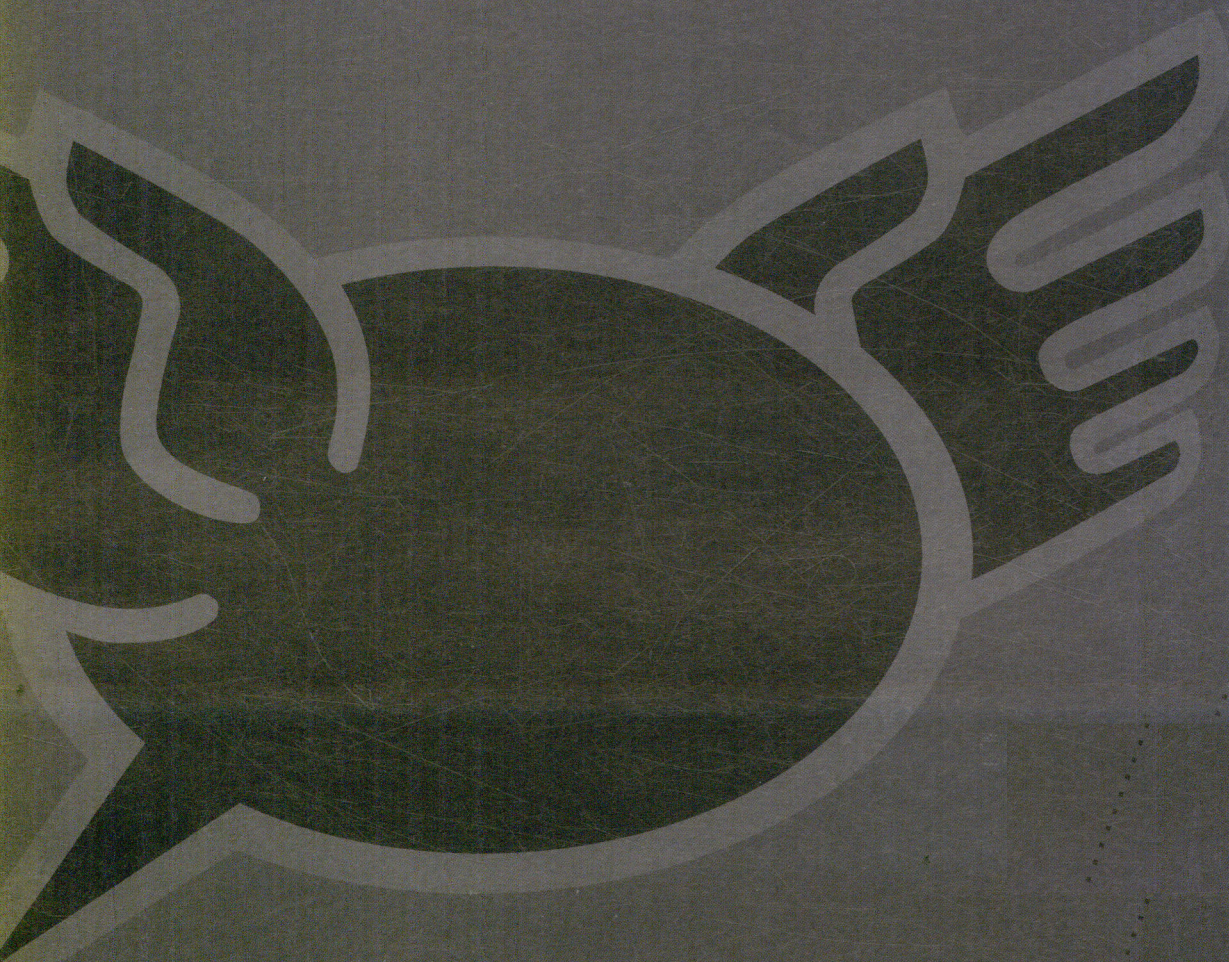
福田繁雄 广州美术学院讲学实录
广州美术学院设计分院 编著

岭南美术出版社

你好·再见

福田繁雄广州美术学院讲学实录
广州美术学院设计分院 编著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

你好·再见: 福田繁雄广州美院讲学实录 / 广州美术学院设计分院编. —广州: 岭南美术出版社, 2002. 11

ISBN 7-5362-2667-5

I. 你... II. 广... III. ①平面设计—日本—现代—图集②平面设计—中国—现代—图集 IV. J5

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第089601号

你好·再见: 福田繁雄广州美院讲学实录

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广东邮电南方彩色印务有限公司
版 次: 2002年11月第一版

2002年11月第一次印刷

开 本: 787×1092 mm 1/12 印张: 10
印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-2667-5

定价: 80.00元

昨天 今天 明天

广州美院设计分院简介

昨天

1958 广州美术学院创办工艺美术系。

1980 借中国改革开放的春风及毗邻港澳之优势，最早接受海外传入的现代设计思想，从基础着手进行由传统工艺美术教育转向现代设计教育的改造。成为当时国内少数几所大刀阔斧进行教育改革的勇于创新的院校之一。

1984 在设计实践中探索适合国情和地域特色的办学模式。成立了产、学、研实践基地“广东省集美设计工程公司”和“白马广告公司”。这两个实体在近20年中已成长为国内同行中具知名度的设计团体。

今天

1996 设计分院成立。
经40余年的变革发展，广州美院设计分院已成长为国内最有影响力的设计艺术院校之一。

拥有装潢艺术设计、工业设计、环境艺术设计、服装艺术设计、新媒介艺术设计、装饰艺术设计、设计艺术学及基础部等10个基础教学单位，拥有设计艺术学研究室和民间工艺美术研究室等科研机构。

拥有模型工作室、服装工作室、摄影工作室、电脑辅助设计工作室、新媒介工作室、金属工艺工作室、漆艺工作室、染织工作室、陶瓷及陶艺工作室（晓港窑）等10个基层教辅单位。

现有任职教师83人。其中教授17人，副教授19人，讲师40人，助教5人，教辅人员9人，行政管理人员3人（教师中的在读博士7人）。

现有在校本科生1010人，硕士研究生58人。

明天

2002 总面积3万平方米的设计综合大楼兴建；配合新教学环境的建设，设计分院各项教学改革与测试正逐渐推进。

2004 全面实施工作室制教学。
起 将建立导师工作室20个，教辅工作室40个。
将建立“设计师再培训中心”。
将在校内为国内乃至国外的有关企业设置“研发工作站”群。

2004 全面实施学分制。
教师人数将达到120人。

2005 在校本科生2500人，硕士研究生280人。

GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS
COLLEGE OF DESIGN
广州美术学院
设计分院

福田所带给我们的……

应广州美术学院设计分院的邀请，福田繁雄先生于2002年5月8日至15日期间，到广州美术学院设计分院讲学。福田先生是广州美术学院迄今为止邀请来校讲学的学者中学术地位最高、国际影响最大的设计学科专家。这次讲学活动，是一次重大的国际学术交流盛事。

这次学术活动由广州美术学院设计分院主办，分院平面设计专业二、三（2000级、1999级）年级的108名学生和22名研究生接受了福田先生的指导。与此同时，全国数十所高校约50名专业教师，也前来广州美术学院设计分院参与了此次学术活动。

福田繁雄先生此行的活动主要为四个内容：一、举办两个展览，分别是福田作品展，福田指导下的学生方案展及作品展；二、为上述130名学生和广州美术学院设计分院专业教师授课；三、为由全国数十所高校约50名教师组成的“高级研修班”授课；四、为广州美术学院设计分院及有关院校师生和广东设计界作学术讲座。整个讲学活动安排充实紧凑，在广度和深度上亦作了相当的兼顾，成果圆满！

本书所包含的内容，基本上记录了本次福田讲学活动的主要面貌。

关于福田繁雄先生的学术成就，我想主要可作以下四个方面的概括：

广州美术学院

GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ART

一、视觉图形的国际化。作为

东方人，福田先生所创造的图形以及所选用的形象元素，均不限于地域、种族或某一种价值类别，具国际化，能“全球共识”。

二、理性的形式，感性的效果。福田的作品，几乎都采用单纯的、

硬边的、平面的甚至近乎剪纸和单色版画般的形式，而反映出的视觉震撼力及艺术效果，却往往是极具人性幽默、出人意料、哲理甚至游戏性的。

三、以创意图形为原点，对应广泛的设计门类。福田先生的设计艺术，基本上起始于图形。以图形的方式生成独特的创意，然后以此为坚实基础，再与某一特定的设计载体（门类）相连接（例如招贴、装置、雕塑、展示及环境艺术等）。在其连接过程中，关注空间的、环境的、材料的……制作工艺等诸方面特性，以及经济的、市场的等诸多关连限定，从而将最初的纯视觉化“创意”，物化至具体的设计载体（门类）来实现，来开花结果。

四、视知觉科学的柔软应用。以版画为载体，向科学界、艺术界及世人展现了独特视觉形象的埃塞尔，对福田产生了重大影响。福田先生从其作品中感受和领略了视觉与知觉间丰富而奇妙的形而上，并以此为基础，糅入了自己的机智、精妙，结合了自己对设计应用的理解，软性地探索着更加大众化和国际化的图形科学之形而下，并长此以往身体力行。不仅游刃有余地创造着富于哲理的感性图形和满含机智的单纯形象，且炉火纯青地制造怪诞的视觉转换和迷藏化的多重矛盾空间。在三维设计方面，福田先生将不可或缺的物质载体，亦转换得极其“精神”和柔软（这些，从福田的立体作品中皆能看到）。

本书编载的65幅福田先生的作品，均为先生带到广州来的“个展作品”，其中有一部分是过去从未发表过的。我们谨代表福田先生将这些作品呈现给读者，供大家分享。

本书还编载了81幅福田先生指导下的设计分院学生作品。关于这部分内容，我谨作以下的简要描述：

这批作品，反映了我院平面设计专业学生在福田先生指导下为期三天的作业面貌。在此我强调“三天”，是因这个“时间”给了我的同事、学生以及我本人以启示：过去，我们习惯于静观默察、凝神细想、烂熟于心然后一挥而就的“创作”方式，尤其是夸大和“享受”惯了“凝神细想”所赋予我们的“时间”，成果多的是细节却少了纯粹，多的是“技术”却少了差异，总之，时间保证的只是周到，只是完整，而很难“保证”出苗头和直觉。图形，尤其是作为招贴等媒介上的元素，它本身的属性和价值就体现为“短期注目度”。正因如此，形成“短时注意”的诸元素例如偶然、差异、非程式、即成等，都只能在“短时压力”下才能迸发出来，并生成合乎此逻辑的“当然形象”，而“非短时压力”下生成的结果，定会有大量与上述描述无关甚至有害的“寄生物”出现，它们是程式、经验、“经营”以及形式法则甚至“流行”等。

这批作业，只有八幅是被福田先生评定为“最优”的。如果是其他人来评定，我想不一定与福田先生“所见略同”。在此我强调“所见不同”，是因为这个“不同”给了我的同事、学生以及我本人以启示：过去，我们的深度教育模式，赋予了图形太多的“内涵”。我们殷切地要求图形形式与内容高度统一，既要有现代感，还应有传统文脉；既要灿烂夺目的表象，还要有深沉曲折的内涵；既要有商用的传达性，还要有文化艺术层面上的档次……福田先生面对不少似乎已达到上述既……又……的作品时反问：“这些作品的公众语汇何在？”人们如梦初醒，图形不是故事，它的诉求功能主要是“视知觉”。它们是其他文字与图像内容的“代号”而非“总结”，故它们应具备的是“辨别性”而非“明确和丰满”。确实，尽管这些作品的评判已是好几个月前的事，但至今仍会蓦地浮现在我们眼前的，真的只有被福田先生评优的那几件，而其余的只是模糊地依稀留下了“丰富、多样、充实”等怎么说都行的印象（而且似乎在它们身上再加上一点或减一点也都无所谓），而它们具体是怎么回事，真很难记得起来。

在此我强调“欢乐”，是因这个欢乐给了我的同事、学生以及我本人以启示：教学离不开艺术性，同时也离不开科学的方法。

单纯的技术教育和单纯的强化教育，其直接的表现就是“负责任的”老师紧绷着脸，把艺术化的内容“规范”为残酷刻板的“科学”，严格的要求钝化为思维启发过程的僵硬，具体化为“通过草稿”和“按时交作业”，那么直接“受害”的当然是作品面貌本身了；另外，不具任何情绪色彩和教学可行性的命题，客观上也容易把学生推到被动“完成作业”的境地。有的题，看起来已与实践相结合，与市场接轨，可完全不具训练意义。其结果往往是“无需自做”，故资料室的画集为作业提供着相当程度上的“蓝本”。作品苦着面孔，因这是由与之全然无关的另一头脑组合或再造出来的。老师们感慨：“如果我们都像福田那样，只上几天课，也许作业就会新鲜一些了……”这话不错，长时间的教学时段，授受双方的兴奋与抑制周期拉长，作业当然会“苦着脸”。那么，为何不可以在命题上作如此这般的“教改”呢？例如增加命题的自助成分，具体说来，由学生生产并建立题库，师生共同选题；例如，把本应四周的作业缩短为两周，把本应两周的变为一周等等。总之，给机器（电脑）输入的时间少些再少些，给情感（人脑）留的时间多点再多点……这样，看起来不够“严格”了，不够“与市场接轨”了，但如果，将“严格”与“接轨”作为另一概念的教学来加以分离，例如设立专门的“制作教学课”又会怎么样？那也许真是新的出路了。

这批作品，比过去同学们所做的看起来欢乐多了。福田先生的授课，可谓绘声绘色；福田先生的评卷，亦口中念念有词……课堂上，教与学可谓举重若轻，由此换来的，自然是跃然于纸面（卷面）的欢乐。

“苦着脸”的卷面之产生，往往还来自以下的原因，那就是：做设计的时候“老看书”，而不做设计的时候“不看书”。“老看书”的状态下所做的设计，客观上是在“组合”与“构成”资料，这样的被动设计仍然体现为情绪的不贯通，客观反映在纸面上的，往往就是由“组合”与“构成”中的多重分裂导致的“不欢乐”效果。

这批作品，福田先生都非常详尽地审视过。除上述的“八件最优”外，福田先生还挑选了一部分认为“比较好”的，他觉得这批“比较好的”好就好在有相当的“余地”与具体的各设计载体相连接。在此我强调“余地”，是因“余地”给了我的同事、学生以及我本人以启示。

广州美术学院
GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ART

昌岗东路

过去，我们自觉不自觉地在提升着“图形”教学的“专业地位”，似乎将它圈定于类似“标志”这样的范畴，与此同时，我们也在思考着平面设计（乃至其他设计）的基础课是什么。现存的设计基础课中，有的看来很“平面味”，很“印刷”，可更多的是秩序和制作方面的含义，欠缺设计基础与生俱来应有的“创造”；有些看来很“设计”，很“周密”，内容也可谓感性与理性兼而有之，可又失之繁杂，偶然、兼容性差，欠缺设计基础课与生俱来应有的逻辑训练和与多种载体对接的柔软性。福田面对“图形”卷面的前述“余地”之说，可谓一语点明了“图形”于平面设计乃至各门类设计的“专业基础”属性。它是丰厚的，能多方兼容“基础”之课题与内涵的。纵观福田先生本人的设计成就，我们清晰地看到先生的作品类别绝非仅止于图形，从他的环境雕塑、室内装置艺术、器皿、产品、建筑景观、公共环境艺术以及海报、交通识别设计等大量作品中，都暗含着其图形的强有力的支持，是福田先生的图形基础成就着他其他方面的设计成就。

综上所述，图形作为基础，不仅属于平面设计，更属于设计教育诸学科。

本书刊载的学生作品，并非全是经我们挑选的最好作品，本书的编写目的也不在于刊载学生作品，而是力求反映福田先生的讲学面貌。因此，如果说“挑选”的话，我们是力求挑选“能说明问题”的学生作业，以反映福田先生讲学的客观性。

伴随着珍贵、短暂且紧张的讲学活动，是欢乐、有趣的教学氛围，是轻松、互动的教学环节。这次活动让我的同事、学生以及我本人积极地思考：什么是互动教学，什么是能量转换，什么是教师的职责，什么是对学生的严格……这些，实际上都有一个“与时俱进”的问题。

我们还会由福田的讲学得到若干“参照”。什么是教学的完成度？人材如何再定义？教师的价值如何动态地掂量？学生的地位也未必仍与过去相同……

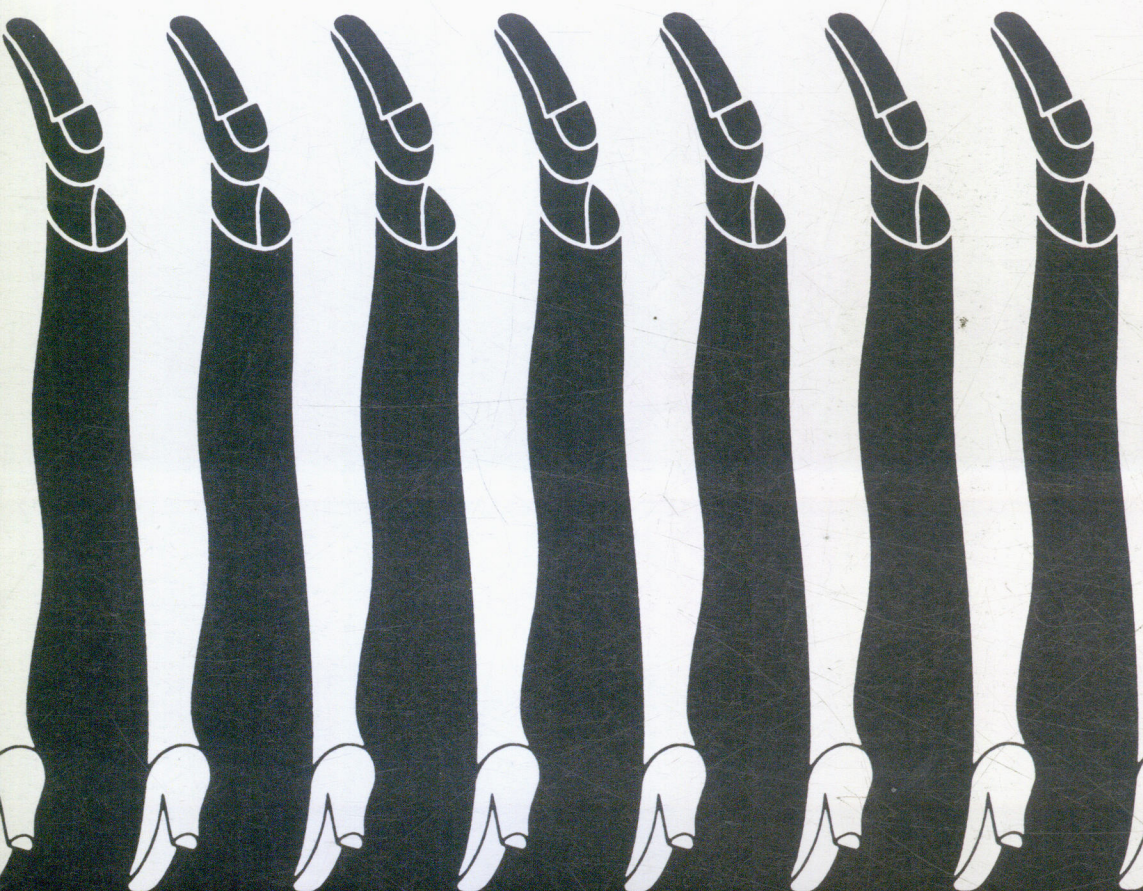
借福田先生的作品以及他所指导的学生作品为载体，谨向各位亲爱的读者呈现此次“福田讲学”的面貌，但愿各位能从中各取所需。谢谢！

广州美术学院设计分院校长 赵健

豐田的游戏

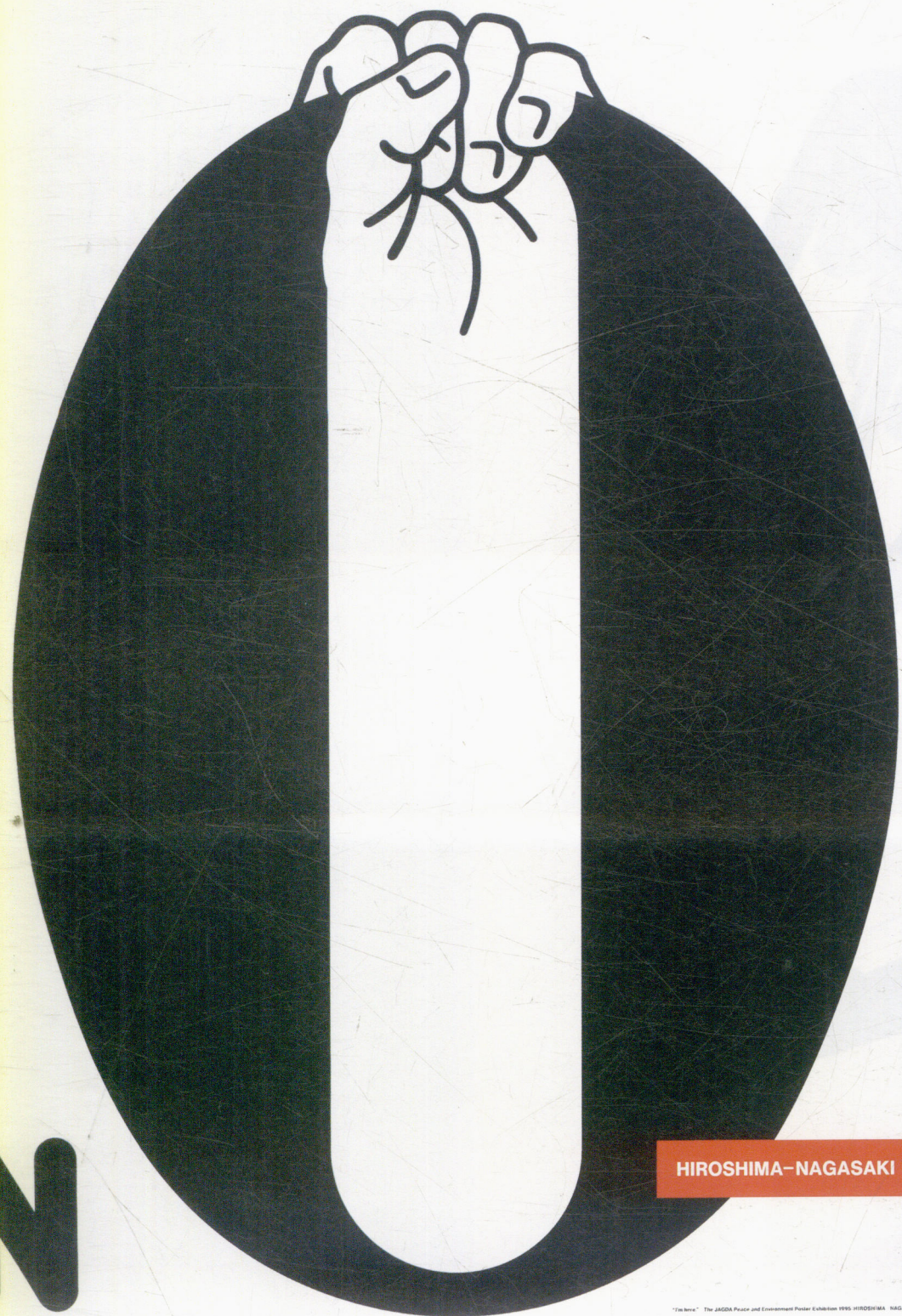
福田繁雄先生个人作品展

SHIGEO FUKUDA : May 23 to 28, 1975 京王百貨店5F ART GALLERY, TOKYO

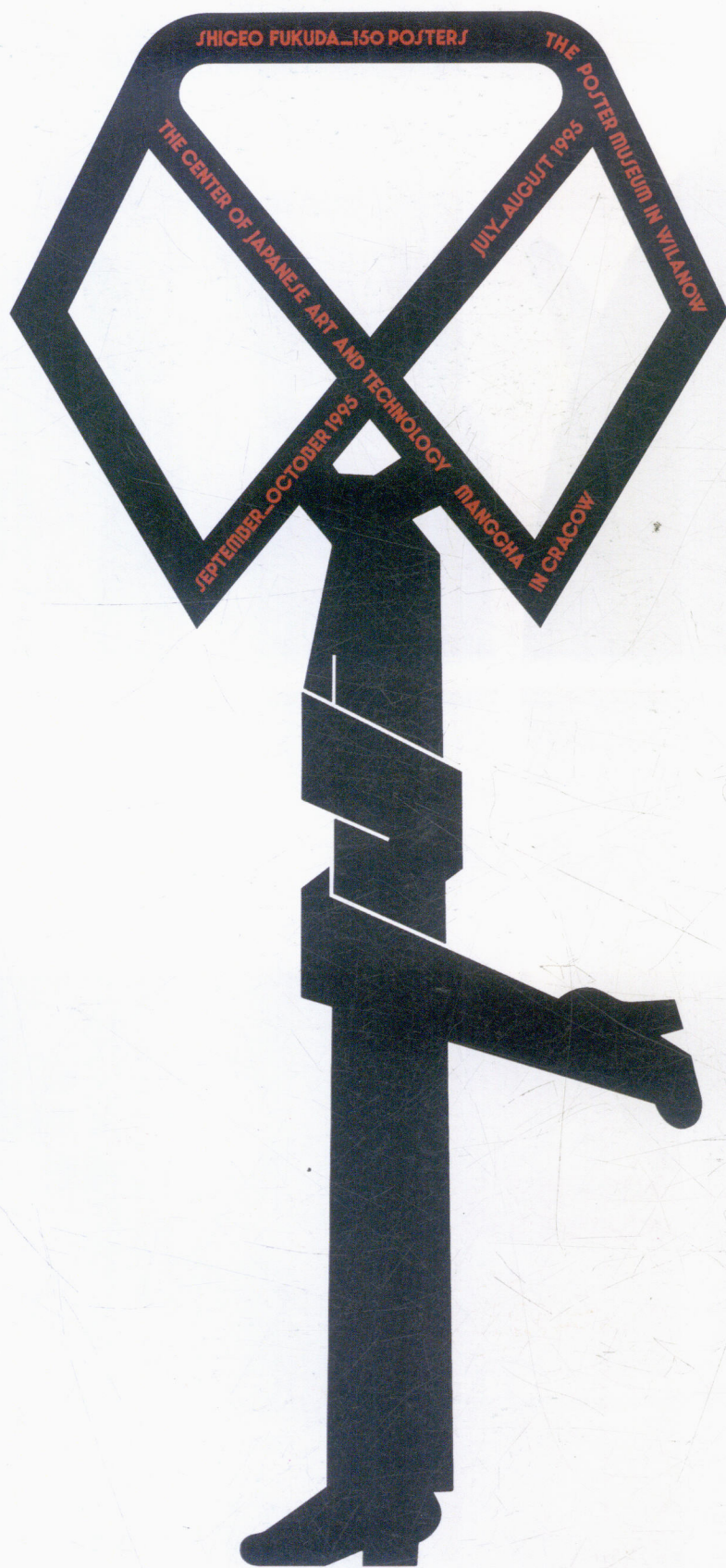
此作作于1975年，是福田先生为自己在东京京王百货店举办的“个展”所作的海报，其手法为“正倒位图形反转”。这幅作品中的形象，成为福田造型的代表形象。福田先生的“签名”亦是如此——正倒位男女形象的反转与名字的连接。

HIROSHIMA-NAGASAKI 50

"The Bomb" The JAGODA Poster and Environment Poster Exhibition 1995 HIROSHIMA NAGASAKI 50

这是为广岛、长崎原子弹爆炸灾难50周年祭祀而作的作品。图中两个无声的信息，强烈地反映着“反战”的心声，其一为“NO”，其二为“高举的拳头”。与此同时，“拳头”又似乎尽最大努力“撑”开喉咙，发出反战的最强音。“O”的中空部分向上伸延，连接为“拳”——以转换成“形”，这是福田作品中常见的“图地连续反转”手法。

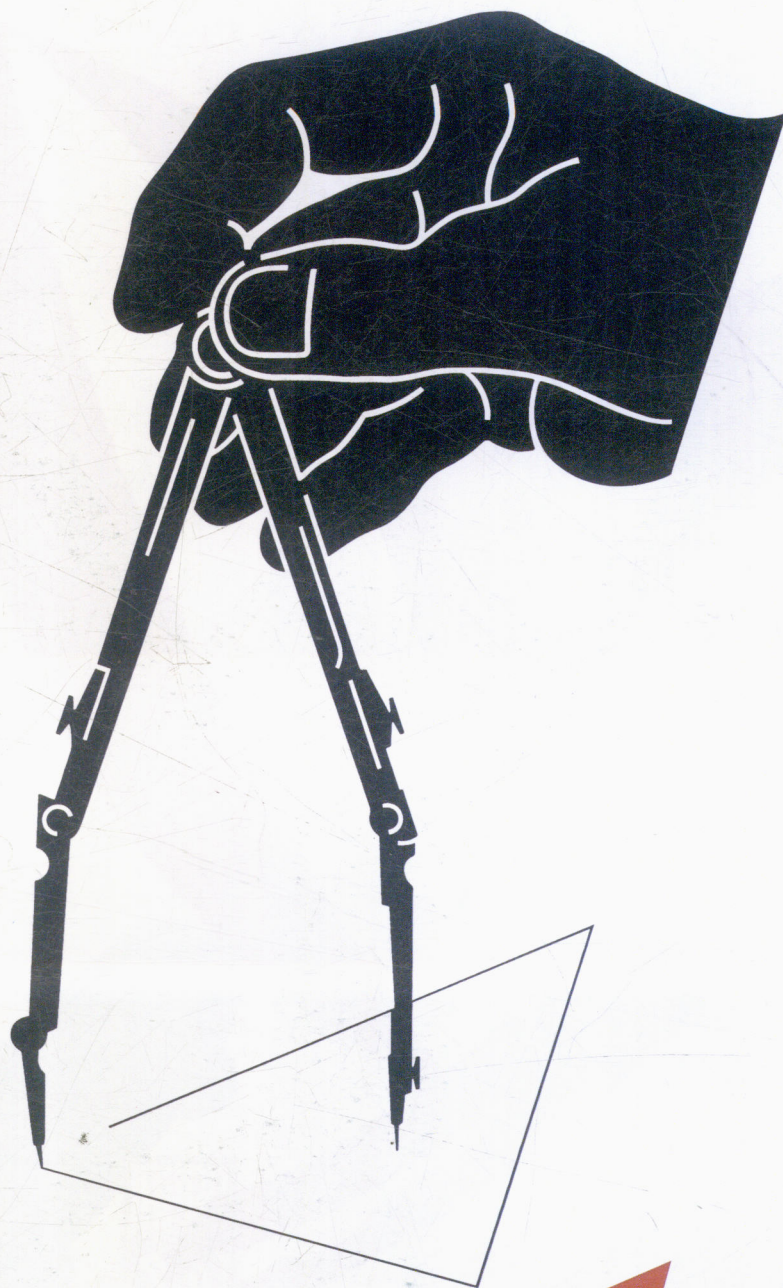

SHIGEO
FUKUDA
IN
POLAND
1995

DESIGN: SHIGEO FUKUDA 1995

这是一幅充满福田式个性的作品。系领带过程的单调在此荡然无存，取而代之的是欢快和兴奋。

我们会注意到，福田的形式符号往往经千锤百炼而形成（本幅中的“男女脚”与第19至22图中的“印刷网点人”均是），然后，在不同的场合，按不同的要求加入其他组合元素。“符号”的所指立即柔软起来，变化万千，然而又万变不离其宗——福田不会因变化而被变化的数量淹没，相反，变化赋予福田以更丰满和独特的图像。

图中出现多个形象，我们由上至下逐一观看，依次是：人手——“福田式的人手”，平色、阴线，柔软且稍显繁复的线描；圆规、三角线形、三角色块……与之相适应的文字外廓……一切都那么正常！蓦地我们发现了福田先生的新花样——圆规画三角形（而非圆形），并且有意无意地将观者的视线拉散：注意，右下角的纸边，居然被截去一角！

福田繁雄講演会
(エープリルフール・夏草の時代の新しい発想法)
愛知芸術文化センター

アトスベーズA
1994年4月1日 金
午後2時30分～4時

入場料 2,000円 (学生 1,000円)
入場者数 300人

主催 愛知国際デザインセンター
主会場 愛知国際デザインセンター
TEL 052-202-1100 FAX 052-201-0009
申し込み方法 愛知国際デザインセンターへFAXでお申し込みください。入場料は当日受付で申し受けます。
また、セントラル資料/T00/スペースアリスまでチケットを郵送していただきます。
●受講者の方に福田繁雄デザインのポスターを郵送します。

第13回全国都市緑化とやまフェア 彩りとやま緑化祭'96

富山県建設省 主催 富山県・富山市・砺波市・新城市・富山県緑化委員会
評定第13回全国都市緑化とやまフェア実行委員会

トミイ

まち・ひと・とけ
花ある人を育てる緑

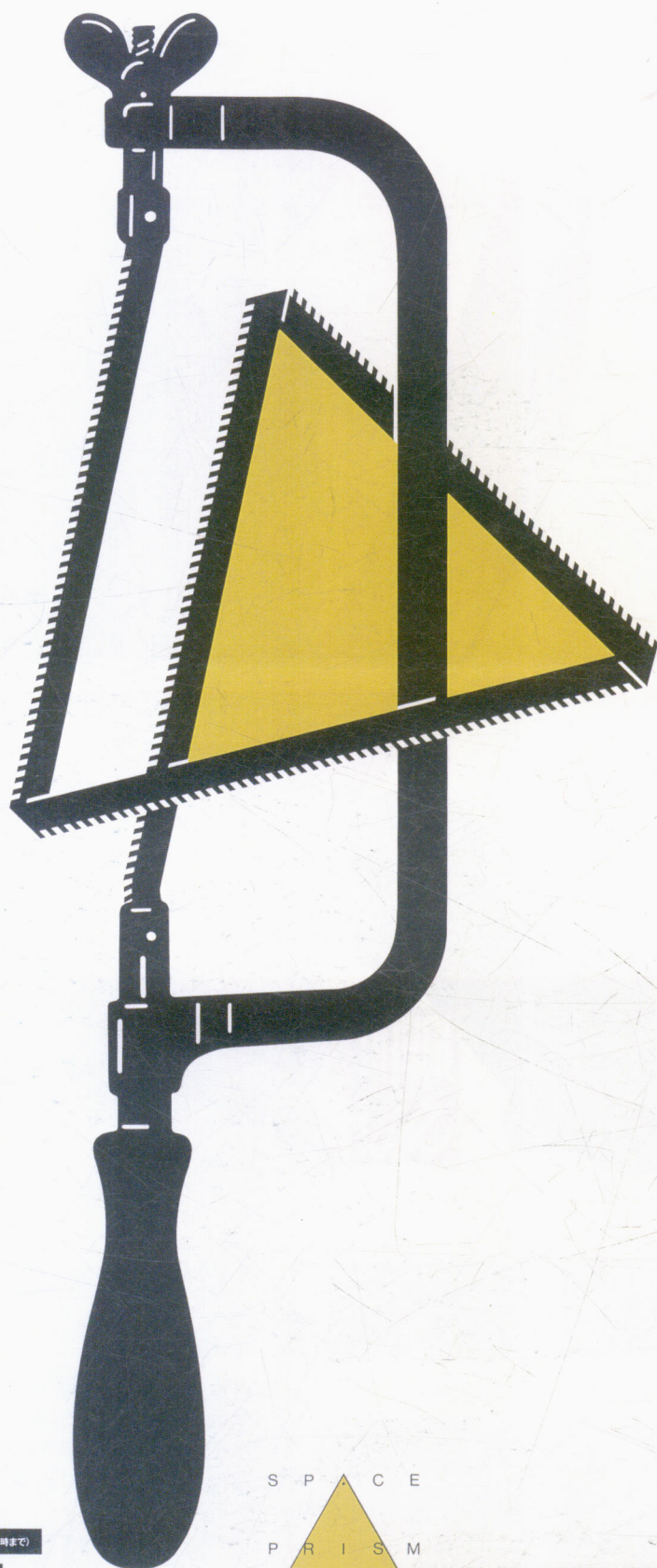
全体会期 ■ 平成8年4月20日(土)～9月1日(日)135日間
メイン会場 ■ 富山県立公園 / 富山県立公園 平成8年7月12日(金)～9月1日(日)
テーマ会場 ■ 富山県立公園 / 富山県立公園 (特) 平成8年4月20日(土)～5月6日(月)
(富) 平成8年8月10日(土)～8月31日(土)
富山県中央植物園 平成8年4月26日(金)～6月14日(金)
富山県立公園 平成8年6月15日(土)～7月11日(木)
富山県立公園 平成8年6月21日(金)～6月30日(日)

这是为1996年富山县绿化节所作的海报。在此，福田先生用了两个双重符号来构成海报的内容。一、“用心绿化和点染”——画面形象的上半部分，完整地包含了这一切；二、“全民合力参与”，画面形象的下半部分，亦充分地表达了这些。除此之外，“福田符号”还适当地渗于其中，也由于此，原本“市民活动”的海报，自然又多了“名人名作”的分量。

© 2001 Japan Pavilion, Osaka Expo '01. Designed by Shigeo Fukuda.

福田心目中2001年期间的日本状态——一个精致的国家，一个经精心修饰和培育的国家，一个郁郁葱葱的国家，然而，经济的十年不景气使之更显动荡，更显危机……摇摇欲坠（注：图中的绿色树形，是日本列岛的形象）。

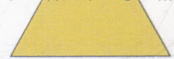
1994年4月1日③APRIL FOOL-12日④午前11時-午後7時(最終日は午後5時まで)

スペースプリズム・オープン6周年記念展 福田繁雄のプリズム

スペースプリズムデザイナーズギャラリー 多摩美術大学1-2-26マツビル3F TEL 052-953-1639

S P C E

P R I S M

DESIGNER'S GALLERY

主催-スペースプリズム
後援-国際デザインセンター/中部クリエイターズクラブ
協賛-株式会社アグニスタジオ/三陽プリンティング株式会社/奥山工業株式会社
セントラル産材株式会社/株式会社プロセスセンター

DESIGN SHIGEO FUKUDA 1994