

六十年

日本设计

1950-2010

60 Years of Japanese Design
Shigeru Uchida 内田繁

日本设计六十年

1950-2010

60 Years of Japanese Design

[日] 内田繁 Shigeo Uchida 著 张钰 译

中信出版集团 · 北京

楚尘

文化

Chu Chen

北京楚尘文化传媒有限公司 出品

越过震后堆积如山的瓦砾

内田 繁

2011年3月11日，我刚刚写完这本书，突然就发生了东日本大地震。这场前所未有的大地震，不仅夺走了上万人的宝贵生命，它所伴随的海啸还把灾区曾有的生活、工业、教育，乃至行政功能统统冲走，引起了人们对核电站的恐惧，并影响到了电力供给、原材料及其他物资供给，甚至给全国的工业生产和日常生活都造成了影响。日本社会通过这场东北部大地震，对人类与生产、流通、基建之间竟有如此紧密的关系，应该是终于有了一次切身的体会。

日本一直以来就是一个天灾不断的国家。它刚好就位于北美板块、太平洋板块、菲律宾海板块、亚欧大陆板块的交界处，地壳非常不稳定，日本境内有多条火山带，也是每年台风的必经之地。地震、海啸、台风、火山爆发，这些自然现象随时都会袭来，当大自然肆虐发威时，人类是束手无策的。虽然人类不断制定多重防御措施，不断研究着如何预测预报，但大自然的千变万化永远超出人类的想象。

日本人一直以来都与大自然共生，享受着丰富的森林资源、淡水资源、美丽的国土及多彩多姿的季节变化，并由此培养出了与大自然

然相关的审美意识、对大自然的信仰乃至感情文化，形成了现在的社会结构。比如说，因听从祖先传下来的地震一来就躲进山里的教导而获救的大有人在。我甚至觉得，所谓的现代化，从某种意义上来说，让我们的社会变得忽视了传统，却只偏听偏信科学。

同样，在撰写本书的过程中，我还对本土文化的缺失有很深的感受。这或许是日本在战后引进美式民主主义的背后，也就是在第二次打开国门建造欧美模式社会的过程中，被侵蚀过多的部分。就像核电站事故报道一样，其实日本从来就不是一个喜欢公开信息的国家。遇到对自己不利的东西，大部分的做法就是保持沉默或隐瞒，谁也不提责任二字。包括最近几年频发的企业违法事件，在貌似已经成为现代化的法治国家里，有一种潜规则，就是执行法律时多少还保留着一些想要愚民的做法。战后的日本在经济上和国防上都需依赖美国，人们对景气和股价忽喜忽忧，在大开发大发展的潮流中不断扩大进口资源，这种做法其实也是某种变相的破坏自然和重新利用，我们一边重复着这些行为，一边试图躲避生存风险。但我感到在这种似乎极有规律性的运转中，却缺少了一点点本土文化来调节和平衡这种生活方式。

走到今天，支撑战后国家发展的日本制造业已经呈现出了停滞的苗头，我认为现在恰恰进入了这样一个时期：回顾日本固有的文化，

重建生活的结构与核心骨架。正像明治维新时期我们曾经做过的那样，需要将全球化与本土化相融合，摸索哪些是只有日本才能采用的方式。而设计，本来就担负着一个重任，就是要把这种方式用实际的形状表现出来。

设计，当然不是生存的必需食粮，但一定是能为生存的快乐做出贡献的精神食粮。设计，不应该成为某种商业工具，它应该是将古老再现于当下，以有形去表现无形的未来的一项工作。今天人们对设计的理解，终于走到了这一步。

在重新回顾战后日本的设计潮流变迁到今天人们对设计的理解时，我一直重视三个观点，这三个观点与其他同类书籍多少有些不同。

一是不包罗万象。在选择日本的设计运动和设计师们创造的作品时，我只选择对后世具有重要意义的事件或作品。因此，通常情况下会涉及的事件或人物，在我的书中可能没有，我在书中对2010年以前的叙述是撰写设计通史的一种新的尝试。

二是尽量囊括更多的领域。虽然各行各业都有自己更加专业的设计史，但我要写的不是每个领域的纵向历史，而是更加注重每个时代中设计在各个领域之间的横向联系。

三是内容基于自身体验。我本人就是设计师，而且很幸运地参与了战后日本与设计相关的众多事件，拥有诸多的切身体验。如果说亲

身体验很稀有很珍贵，那么把我的体验记录在册一定很有意义。

战后的日本人，在一片燃烧殆尽的废墟中站起，环视满目疮痍究竟是什么感受？今年这场大地震中，众多的人看着房屋、办公楼、亲朋好友被海啸冲走，看着这遍地狼藉、瓦砾如山的情景又在想什么？灾后重建究竟意味着什么？人类生存的根源是什么？人与人之间的纽带又是什么？从战后到今天，从战争到地震，这两个大的灾难之间，众人艰难前行，这条道路上充满了荆棘也布满了陷阱，人们付出了数不胜数的努力和尝试，有过失败，也在日积月累的经验中获得过成功。在这段时期里，日本人失去了什么又获得了什么？设计行业都发起过哪些运动，设计师们一直与什么战斗至今？我想，先站在战后烧毁的一片荒原上开始叙述我们的设计史，并邀请大家和我一起走向未来。

2011年9月20日于上海

越过震后堆积如山的瓦砾

1 战后设计之启程

—— 20 世纪 50 年代

- 2 在被占领的废墟下
- 8 进驻军的设计
- 8 美军家属房
- 18 设计运动之黎明期
- 18 日本设计委员会
- 23 优秀设计
- 24 纯色就更胜一筹吗
- 28 平面设计的集团化
- 30 日本宣传美术会
- 35 Graphic 55展
- 50 设计的社会性发展
- 50 G-MARK的启动
- 56 每日工业设计奖
- 59 战后的制造业与设计
- 59 1951年——日本工业设计元年
- 64 工业改变了日本人的生活
- 66 开始出现工业设计师

2 对工业化社会的质疑

—— 20 世纪 60 年代

- 78 高速成长的余波
- 79 战后时代早已结束
- 79 美式生活
- 82 新消费社会之形成
- 86 工业化社会的矛盾
- 87 世界设计大会
- 99 东京奥运会
- 102 梦想的超级特快列车
- 103 国立屋内综合竞技场——丹下健三
- 106 视觉传播与艺术总监
- 110 “PERSONA” 小组展
—— 年轻人刮起的旋风
- 122 “空间到环境展”
- 132 室内设计的独立
- 135 呈现道德秩序的内部空间——岩渊活辉的出现
- 136 波普艺术带来的轻快的空间表现——境泽孝的挑战
- 138 极简主义与价值转换——仓俣史朗的活跃
- 144 典范的转换
- 144 震撼世界之年——1968年
- 145 激进主义——从工业化社会走向信息化社会
- 149 地下话剧与海报
- 155 日宣美解散

3 从工业化社会走向信息化社会

—— 20 世纪 70 年代

- 162 战后终结
- 162 冲绳回归日本本土
- 164 中日恢复邦交正常化
- 165 日本列岛改造论
- 167 石油危机
- 168 政治道德改革

- 172 1970年大阪世博会
- 173 总体规划
- 174 从城市规划到总体规划
- 175 节日广场
- 177 代表未来城市的世博会与景观计划
- 178 冈本太郎与太阳塔，未来空间
- 180 节日广场的自动装置与艺术家的参与

- 181 企业策略与艺术总监
- 181 百货店变身街道——西武百货店的文化策略
- 187 从物质到现象——PARCO的形象策略
- 192 对美的追求——资生堂的设计
- 197 梦幻物语——三得利的广告

- 205 雨后春笋般兴起的室内设计
- 210 藤江纺织物与北原进
- 212 吧尔康与内田繁、三桥育代
- 214 “收音机吧”与杉本贵志
- 217 “艺术收藏家之家”与植木莞尔
- 217 乱步凌房与森豪男

- 220 消失的混沌
- 222 内部研讨会
- 227 东京设计师空间与“ONE DAY ONE SHOW”

- 232 70年代的服装设计动向 —— 高田贤三与三宅一生
- 237 DECOMAS委员会与CI的普及
- 244 走向生活方式与个性化的工业
- 244 70年代的社会与工业的动向
- 247 团块世代的生活方式
- 251 制造商的组织能力与工业的变化
- 254 新游戏的诞生

4 设计多样性

—— 20世纪80年代

- 258 泡沫景气与泡沫时代
- 263 日常性的丧失——泡沫期的设计
- 269 变得更加多样的实验
- 271 错综复杂的平面设计
- 271 数字时代前夜
- 280 田中一光的牵引力
- 284 亚文化与杂志的盛行
- 291 不断挑战的室内设计
- 291 挑战多样性——扩张时代的需求
- 304 Hotel IL Palazzo在设计方面的合作
- 314 “连续的时间”“被分割的时间”——饮食空间与时装店
- 318 与服装设计师的对话
- 三宅一生与仓俣史朗
 - 山本耀司与内田繁
 - *Commes Des Garçons* 与河崎隆雄
 - 高田喜佐与三桥育代
- 328 推动文化的家具设计
- 328 家具东京设计师周1988

- 331 家具设计之于日本人的意义
- 334 走向世界的服装设计
- 340 被创作的流通与工业
- 340 新流通方式的抬头
- 343 无印良品与AXIS
- 349 被组织化的工业

5 在环境时代生存的设计

—— 20 世纪 90 年代—21 世纪 10 年代

- 356 后泡沫期社会的设计
- 358 看向日常的眼光
- 360 三宅一生的周边产品
- 360 褶皱革命
- 362 探求制衣原点诞生的服装
- 365 不断扩大的平面设计师的领域
- 365 数字时代兴盛之中
- 368 商品开发与传媒设计
- 373 地方主义与全球主义之间
- 373 从茶室看到的
- 376 米兰家具展的价值是什么
- 380 环境时代的新工业
- 381 可持续性与通用性
- 388 自由设计师们的建议
- 394 后泡沫期的城市与设计
- 394 不断变化的东京风景
- 398 地区开发与设计总监

401 战后设计贯穿了什么

401 “SO+ZO”展的意义

终章 以人为本的设计

410 何谓设计

410 设计与人类文化学

411 脱离物质至上主义

414 从“物质逻辑”到“关系逻辑”

416 21世纪设计的应有姿态

417 “弱小”感觉的设计

418 变化 · 细微 · 当下

420 今后的设计

人类 · 社会共同体 · 关系

设计 · 信息 · 印象

设计 · 环境 · 技术

结束语 从“无常观”到“无常美观”

452 “美”是一种哲学

454 何谓“侘”之样式

附录

460 图片版权说明

462 中译人名索引

501 参考文献

502 日本年号与公历对照表

1

战后设计之启程

—— 20 世纪 50 年代

在被占领的废墟下

战败后的日本呈现的是一片光明,用一个非常讽刺性的比喻来讲,就像是台风过去迎来晴天。

虽然生活悲惨得很,既没有房子也没有粮食,但由于战争的终结,人们压抑的心情得到了解放,没有比这更加幸福的事情了。我手边有一本林忠彦著名的写真集《糟粕⁰⁰¹时代》[カストリ时代],不知为何,照片中人们的目光里都闪烁着希望。品川车站拍摄的复员兵的脸、非法集市上的人们、上野车站的流浪儿、在废墟上搭建的临时平板房内开设的酒店里工作的女性。无论看哪张照片,给人的印象都并不是苟且偷生,反而是全力以赴地在追求生活。人,在穷尽悲惨的时候,呈现出来的才是最真实的面貌。

这个时代在一片废墟的大街上,从大喇叭里透出的清澈高昂的歌声,就是并木路子的《苹果之歌》[リンゴの唄]。

对历日旷久、身心疲惫的人们来说，这个调子明亮的歌曲不知为人们的心里增添了多少温暖。

让这只红苹果凑近我的双唇
从那片幽静的蓝天开始
苹果缄默不语
但我明白苹果的感受
这可爱的苹果
这可爱的苹果

《苹果之歌》中的红苹果，应该指的是这个国家里所有疲惫不堪的国民吧。即使面对战败后无穷无尽的混乱生活场面，大多数人既