

日式平面美学

善本出版有限公司
編著

和のデザイン

現代日本
グラフィック
デザイン

1960年、世界デザイン会議が東京で開催されたことと、日本のデザインに対する意識は確実なものになった。その後1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万博へと突き進んでゆく。1990年頃、そして日本のグラフィックデザインは頂天を迎える。経済に裏付けされたグラフィックデザインは日本独自に発達し、印刷技術の発達も相まって、世

界的に評価される表現を続々と生み出した。(我々はガラパゴス化と呼んでいる)。サイトウマコト、戸田正寿、井上嗣也などのポスターに代表されるが、説明的な文章やコピーは極力少なく、衝撃的で美しいビジュアル。

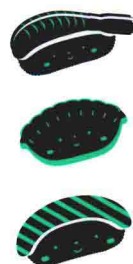
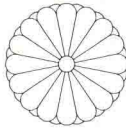

日本文化の
ルネッサンス

日本独自とも言える平面の美意識が芽生え始めるのは、400年ほど前の大航海時代だ。桃山時代の日本は、まさに百花繚乱。

デザイン

多くの価値観が世の中にあふれている中で、むしろ一つの本質を導きだし、つかみ取ることが非常に重要である。つまり、ミナルデザインに貢献する必要な要件は、いかに勇気を持って多くのことを捨てられるか、そして大切なものを自分の審美眼において選び取れるかである。良質なミナルデザイン・アートには、その背景に多くのものを秘めている。必要最低限な表現であるからこそ、見る側の感受性にゆだねる部分が大きくなり、見る側が興行きのある世界を能動的にとらえるようになるのだ。

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

日式平面美学 / 善本出版有限公司 编著. - 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5680-2266-8

I. ①日… II. ①善… III. ①平面设计 - 艺术美学 - 日本 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 237523 号

日式平面美学

Rishi Pingmian Meixue

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健

装帧设计: 陆海欣

责任监印: 林诗健

责任编辑: 熊 纯 罗延美

翻 译: 罗延美

责任校对: 罗延美

印 刷: 佛山市华禹彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 14

字 数: 112 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价: 238.00 元

投稿热线: 13710226636

duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

004
|
007

战后四十年

008
|
023

巅峰十年

024
|
043

21世纪

044
|
221

索引

222
|
223

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

日式平面美学 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5680-2266-8

I. ①日… II. ①善… III. ①平面设计—艺术美学—日本 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 237523 号

日式平面美学

Rishi Pingmian Meixue

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健

装帧设计: 陆海欣

责任监印: 林诗健

责任编辑: 熊 纯 罗延美

翻 译: 罗延美

责任校对: 罗延美

印 刷: 佛山市华禹彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 14

字 数: 112 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价: 238.00 元

投稿热线: 13710226636

duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

004
|
007

战后四十年

008
|
023

巅峰十年

024
|
043

21世纪

044
|
221

索引

222
|
223

日本的平面设计

广村正彰
Masaaki Hiromura
| 设计总监
| Hiromura Design Office

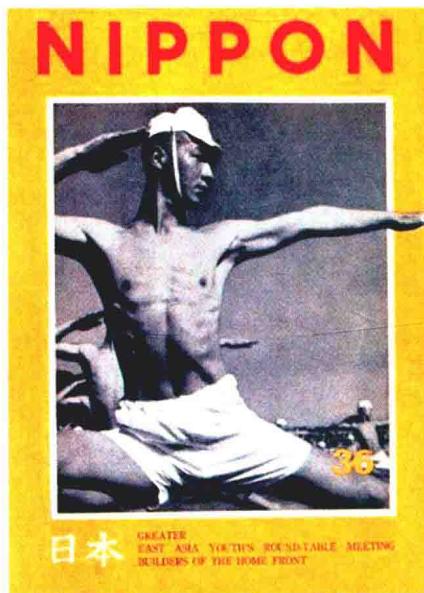
广村正彰生于1954年日本爱知县，1977年入职田中一光工作室，1988年创建了自己的工作室Hiromura Design Office。曾获奖项包括：JAGDA新人奖、第9届纽约ADC国际年度展览银奖、CS设计奖装饰类金奖、SDA钻石奖、第15届CS设计奖标志类金奖、2008年KU/KAN奖和Mainichi设计奖、第44届SDA大奖、2010年JCD大奖和Good Design Award金奖，2012至2014年均荣获SDA大奖。

始于制造的日本设计

日本传统文化中对于纵横线条和简单几何图形的喜爱，是日本二战的平面设计师对欧洲的构成主义有浓厚兴趣的原因。

现在，日本的平面设计正试图从长期的经济低迷造就的低谷中走出来。稍微将话题追溯至1950年代，结合第二次世界大战后经济复兴，日本的平面设计开始了较大的动作。告别此前那种一边做着绘画等副业一边进行设计的时代，以龟仓雄策和早川良雄等当时代表日本的设计师为首，成立了平面设计团体“日本宣传美术会”（简称“日宣美”）。

“日宣美”每年公开招募设计作品，并进行展览。自“日宣美展”开始，日本各地的专业人士和业余爱好者开始以新时代职业“设计师”为目标，竞相展示自己的作品。田中一光、永井一正、横尾忠则等，日后支撑日本当代平面设计的设计师均是从这个“日宣美”中诞生的。1954年，继承了包豪斯设计思想的桑泽洋子于东京成立“桑泽设计研究所”，开始在日本推广欧洲现代设计教育体系。

创建于1933年的“日本工房”，几十年期间曾发行36册的NIPPON杂志，其前卫的平面设计内容和精致的印刷效果在海外皆备受瞩目。

当时，日本所学习的设计主要为欧美风格。例如德国包豪斯、俄罗斯构成主义等。

虽然后来与美国的商业设计进行了融合，但也不可忽略在第二次世界大战期间产生的日本现代设计。那就是龟仓雄策、河野鹰思、名取洋之助、土门拳等人参加的“日本工房”。“日本工房”在全球发行彰显日本国威的杂志“NIPPON”，其由优质的照片以及大胆的布局所构成。直接影响了日后日本平面设计的发展方向——简单又不失丰富性的明快设计。与武士道精神相通的设计思想犹如地下水脉一样继承至现代。

如果进一步追溯日本的设计，可以联系到从江户时代初期起就一脉相连的“琳派”。本阿弥光悦和俵屋宗达等人联合创造出众多优秀的工艺品，之后的尾形光琳、酒井抱一等人紧接其后。虽说是工艺品，但却极具设计性。这些人可以说在当时就已经承担着现代所谓的艺术总监的职责。

《燕子花图》，作者：尾形光琳（Korin Ogata）

“简洁而不简单”是日本设计的特点。兼收并蓄多种知识、吸收各种力量以促使自身的表现是重要的手段。

日本作为一个海岛型国家，80%的国土为山林所覆盖，为应对长期内战和饥饿而孕育的手艺和智慧被创作者所继承，进而与设计理念相结合，一直延续至今。

现代日本平面设计

1960年，世界设计大会于东京举行，这使日本的设计意识成为确实实存的存在。之后又分别在1964年举办东京奥运会、1970年举办大阪万博会。

1990年，日本的平面设计迎来巅峰。

第二次世界大战结束后，日本在一片废墟中重新开始建设，并在20世纪60年代实现经济的高速发展，一直持续到80年代初期。在这期间日本平面设计依托经济的强劲获得了极大的发展，加上印刷技术的不断进步和应用，在设计的表现手法上也有多样化的呈现（在日本这种百花齐放的现象被称为“加拉帕戈斯”现象），其中更是以斋藤诚、户田正寿、井上嗣也等的海报设计为代表，极力避免繁复的说明性文字和多余的重复，展现了极具冲击性的视觉。

日本作为一个相对单一民族的国家，在语言、文化上都有高度的统一性。在这种环境之下，长期以来日本都透出互相理解的国民性，甚至诞生出众多诸如“不说为妙”“眉目传情”等词语。毋庸深入说明也可明白，即意味着更为观念性的表现是可能的，这也是日式极简设计特点的文化基础之一。

在进入90年代之后，日本经济进入大萧条时期，但在这之后因为成熟的市场环境和意识，平面设计也一直在艰难中不断发展壮大，并越来越被国际社会所认可。

2003年，世界平面设计大会于名古屋举行，整个会议主要是由原研哉、佐藤卓、福岛治和我等人作为中心组织推进，并确定这一届会议主题为“信息的美——VISUALOG”。

这个主题的确定是考虑了并非将平面设计作为单纯的表面设计，而是通过呈现信息的“本质”，从而可以体会事物的本性部分这一点。日本的平面设计现正处于蓄势待发的状态，长期艰苦而又迷茫的道路绝非是无用的，那是为面向新时代绽放所作的准备。并非1990年“加拉帕戈斯式”设计，而是始终从温和而轻柔的表现当中诞生出形象清晰的新型平面设计。从欧洲传来的现代设计思维方式在日本已经产生了变化，融入了日本的传统文化精神，从而呈现出强烈的日式平面设计风格。日本的设计师终于可以满怀自信地说，起源在于日本。

日式设计的平面美学

日本的平面设计当中，简约、平面的构成居多，立体感少，具有纯净感和新鲜感。在本书众多的平面设计之中，你是否也感觉到了那种共通的审美意识呢？

太刀川 瑛弼
Eisuke Tachikawa
| 设计总监
| NOSIGNER

作为一个设计战略师，太刀川瑛弼在学生时期便创建了NOSIGNER，并且不断从多种学科中汲取知识和方法应用到设计中去。如今他带领着NOSIGNER，致力于通过设计活动不断地推动社会的创新。他设计的作品涵盖科技、教育、当地产业等，并且荣获世界性的设计奖项，包括DFA设计奖、iF设计奖、Pentawards铂金奖、SDA大奖等。在2014年，他更是被日本政府任命为“酷日本运动”推广委员会的概念总监。除了设计师的身份，他还是热心的教育者。通过以“设计的语法”为主题的工作坊，他启发学生的设计天赋，给予学生建议，鼓励他们创新。目前他在庆应大学的系统设计与管理研究院和法政大学任教。另外，他还被庆应大学科学与技术学院授予博士学位证书。

现代日本的平面设计，于20世纪60年代受到欧洲活版印刷的影响，在这半个世纪中渐渐发展了起来。当下日本的平面设计，在受到欧美影响的同时，拥有世界上独一无二的、具有自身风格和柔和感的独立审美意识。而这种特别之处是从何而来的呢？这种独特的平面审美意识，发端于“设计”这个词诞生之前的文化。为了描述其根源，下面稍微提及一下日本的艺术和文化史。

日本是和中国相邻的岛国，自公元前2世纪起就受到大陆文化的影响而发展。而中国和日本之间隔着海，我认为这个海才是确立日本审美意识的决定性因素。

曾经，人们为了渡海而花费大量的时间与金钱。以1200年前的遣唐使节为代表，发出船只是非常困难的，无论是从日本派送物品，还是从中国接受物品，都是国家的一大事件。鉴于此，从中国送往日本的物品都是经过严格挑选的。中国送往奈良正仓院的宝物都如此精良，充分表明了，出于高运费的考虑，国家之间交往的赠品都经过严格的挑选，因此途经丝绸之路而传到中国的物品和中国制造的物品当中，只有最好的东西才可能传到日本。

也就是说，海作为提高文化传播质量的过滤器发挥着重要作用，日本如此幸运，即使数量很少，终究学习到了古代中国最好的艺术。看着这些美丽之物，日本憧憬着遥远的中国，学习王羲之的书法，将中国佛教和日本古代的自然信仰和神道互相融合，再进行重新解释进而发展文化。

从日本派出的遣唐使在不同时期的航路

日本独有的平面审美意识萌芽于大约400年前的大航海时代。

在此之前一直在学习中国表现手法的日本艺术在各国相对化的背景下，开始追求有日本特色的独立表现形式，从原来的像中国水墨画的层次表现向以琳派和大和绘（日本的绘画）为代表的没有立体感的平坦式表现手法转变。在同一时期，日本还深受佛教思想的影响，在茶道·花道·战国武将的饰品等的呈现上都追求简朴时，高度抽象性的表现手法发展了起来。在当时，日本从草书中延伸出平假名，并开始使用汉字、片假名和平假名这3种字体。现在我们印象中的“美丽日本”，基本上都是发端于那个时期。而到了大约300年前的江户时代，由于闭关锁国，海外传递进来的信息受到限制，因此大和绘式的平面审美意识得到极大的普及，这样一来，浮世绘和碎花等的表现手法，最终在日本的平面审美中确立了其决定性地位。

如果细看拥有这种平面审美意识的现代日本平面设计，仍可从中发现与日本美术共通的平面性。以少层次、构成明确、高度抽象性、简洁的表现为好。另外，为了调和复杂地混合在一起的字体而诞生了众多独立的字体，尤为独特的一点是，日本的设计使用字体来表达感情。

如果简单地下个定义，可以说日本的平面设计是在“简洁的直率”“平面的构成美”“抽象的造形”和“感情化的字体”之下发展起来的。这种日本平面美的特点，存活在日本平面设计当中。在今后亚洲设计和日本设计深入结合时，这种审美意识到底拥有怎样的扩展性呢？如果您能在本书当中感受到其中的一鳞半爪，我将感到非常荣幸。

桃山时代的日本，正是百花齐放，即将迎来日本文化的文艺复兴。

安土桃山时代的日本大名分布图。作者：Zakuragi

遣唐使

南蛮贸易时代，日本绘画笔下的葡萄牙人。

战后四十年

008
I
023

“我认为视觉传达设计是全人类共同的语言，而且必定是这样才对。”

“日本的平面设计要先达到世界基础水平，在此之上，才会产生出流着日本人血液的视觉表现。传统不单单是图样或者技术，它应该被提升至精神层面。”

龟仓雄策（1915–1997年）——日本现代设计之父

第二次世界大战结束后，龟仓雄策全力以赴地推动日本的设计事业，凭借着强大的设计功底和号召力，他逐渐成长为日本现代设计的奠基人。

在他的促进下，日本设计界首先转变了认为平面设计必须借助手工绘画形式的陈旧观念，其次，认为平面设计与其他设计只属于低下的手工艺职业的社会观念也开始历经革新，设计行业终于树立了特有的社会地位，日本设计的国际地位也得到稳步提高。

战后四十年

20 世纪 50 年代 - 80 年代

第二次世界大战结束之后,日本设计随着经济复苏迅速崛起,平面设计领域作为其中的一部分更是成绩斐然。

日本现代平面设计

20 世纪 50 年代至今

关键词: 西方现代艺术, 构成主义

日本是一个具有悠久历史的东方国家,其设计与西方设计无论从传统角度还是从民族的审美立场来说,都具有很大的区别。日本为了赢得国际市场,不得不大力发展其国际主义的、非日本化的设计,与此同时,日本的设计界也非常注意设计发展时如何保护传统、民族性的部分,使国家的民族的、传统的精华不至于因为经济活动、国际贸易竞争而受到破坏和损失。

日本的平面设计因此自然形成了针对海外和针对国内的两大范畴:

凡是针对国外市场的设计,往往采用国际能够认同的国际形象和国际平面设计方式,以争取广泛的了解;

而针对国内的平面设计,则依据传统的方式,包括传统的图案、传统的布局,特别是采用汉字作为设计的构思依据。

——节选自《世界平面设计史》第 16 章,王受之著

第二次世界大战结束后,因为经济的发展以及社会意识形态的靠近,日本与欧美国家开始有更多的接触与联系。同时日本设计界也对欧美现代主义设计有了更加全面的审视和了解。

其中构成主义对几何结构的探索和处理,特别是对纵横结构的分析和运用,对日本设计界的影响非常的深远。这主要源自于日本自身传统美学体系中的理性和简朴的基因与构成主义有显著的相通之处。而在日本的设计中构成主义的呈现更多的是对称的布局,而不是欧美构成主义的非对称形式,这样的差异也体现了东西方文化内在的差异性。

中轴对称 是日本传统设计的 组成部分之一

日本设计根据自身的原则和喜好,在吸收欧洲的构成主义设计理念的同时,进行了一些调整,囊括了一些简化的象征性图案,比如花草、动物、植物纹样等,这些内容日渐形成了日式的构成主义设计内涵。

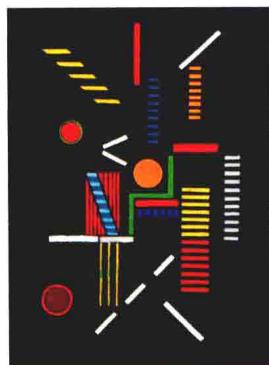

2012, SIZUYAPAN, 设计: VATEAU Studio

日本传统文化中对于纵横线条和简单几何图形的偏好,使得日本平面设计师对欧洲的构成主义有着浓厚的兴趣和更深刻的理解。

构成主义 (Constructivism):

是一种起源于俄国的艺术和建筑流派,是对自主性艺术 (Autonomous Art) 的反对,强调艺术是可以构建的。其影响对现代艺术是深远而普遍,尤其是包豪斯和风格派运动。

1934,
Composition,
设计:
Henryk Berlewi

战后四十年

20 世纪 50 年代 - 80 年代

日本平面设计第一代

龟仓雄策

组织创立

关键词：国际化，民族性

龟仓雄策的设计有着明显的民族色彩，他强调日本设计应该在具有国际性视觉元素的同时，表现出日本民族的象征性和文化性。被誉为是现代化和民族化结合的典范，其中最具代表性的作品是1964年东京奥运会的系列视觉系统。

日宣美（JAAC）

于1951年创立，全称为日本宣传美术会（Japan Advertising Artists Club），自创建伊始便致力于全面促进日本的平面和工业设计，加强与国际的交流，从而逐渐成为日本设计界的核心组织。1970年，文革浪潮和学生运动如火如荼地开展，日宣美成为批判目标，这个开创了日本平面设计史上黄金年代的组织被迫解散。

早川良雄

组织创立

关键词：水粉，阴柔美

早川良雄擅长运用水彩、色粉等材料来创作海报，创作手法既清透又柔和，带有一股如梦如幻的韵味，各种隐喻的图像间透露出淡淡的忧郁和诗意，仿佛处处暗含着日本女性的阴柔美。

增田正

创办设计学院

关键词：摄影元素

增田正作为日本现代平面设计的重要奠基人之一，对后来的日本平面设计发展起到非常重要的主导作用。在设计上，强调借助色彩、形式的对比关系突出主题，是战后日本平面设计界最早广泛采用摄影作为设计形式和主题的代表人物。

Masuda Tadashi Design
Institute

战后日本的现代设计是有组织地发展起来的。

可以划分为个人和行业自发组织和政府资助组织两个方向。

第二代 日本平面设计师

永井一正

关键词：纵横线条，传统装饰

永井一正擅长在简单的纵横线条之中找到合理的因素，辅之以摄影、插图，创作出有声有色的新平面作品。他的设计充满了国际主义的气息，而这种设计手法的运用实际上来源于日本民间传统装饰元素。

田中一光

关键词：面与面的空间，传统元素

田中一光的设计核心是面和空间的关系，运用网格系统使画面展现高度次序性和工整性充分展现出其深厚的国际主义风格设计特点。同时他偏好使用颜色相近而明亮的几何图形，以及取材自日式传统风景、戏剧场面、面谱、书法、浮世绘等日本传统元素。

五十岚威畅

关键词：建筑体字母

五十岚威畅是日本致力于结合东西方设计的重要人物，也是字体设计最早得到国际认可的日本平面设计师。他的代表性字体设计采用立体而纵向的排布方式，每个字母就犹如三维立体的建筑物一样，因此被称为“建筑体字母”。

国际主义风格
(International Typographic Style):

国际主义平面设计风格的简称。20世纪50年代期间，形成于西德和瑞士，由于这种风格简单明确，功能性强，因而很快传遍全世界，成为当时国际最流行的设计风格。其特点是通过简单的网络结构和近乎标准化的版面，达到设计上的统一性。这种风格往往采用方格网作为设计基础，字体、插画、照片、标志等，采用非对称式排布的方式，规范地设置在这个框架之中，呈现出明显的纵横结构。字体基本采用简单明确的无饰线体，因而整体的平面效果显得非常公式化和标准化。