

S A T O

佐藤晃一的设计世界

K O I C H I

ISBN

图书在版编目(CIP)数据

佐藤晃一的设计世界 / (日)佐藤晃一 著

——武汉: 湖北美术出版社, 1999.7

(新世代平面设计家 / 朱镔主编)

ISBN 7-5394-0820-0

I、佐…

II、佐…

III、平面—造型设计—日本—图集

IV、J 506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 17296 号

新世代平面设计家

——佐藤晃一的设计世界

出版: 湖北美术出版社

发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市黄鹄路 75 号

电话: (027) 86787105 邮编: 430077

经销: 新华书店

制作: 朱镔设计事务所

日本国神奈川県横浜市戸塚区矢部町941 ARUBERUBIBUI 101

FAX: 0081-45-862-4755

印制: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版次: 1999年7月第1版 1999年7月第1次印刷

开本: 210mm × 285mm

印张: 10

印数: 1-3,000册

ISBN 7-5394-0820-0/J·761

定价: 98元

新世代平面设计家 **佐藤晃一**的设计世界

主编
Editor
朱愕
Zhu E

策划
Producer
朱愕
Zhu E
郑晓颖
Zheng Xiaoying

终审
Consultant
余澜
Yu Lan

责任编辑
Editor-in-Charge
桂美武
Gui Meiwu

装帧设计
Graphic Design
制作
Composition
朱愕设计事务所
ZHU E design studio

目录 Index

- 11 编者
- 13 边序边说
- 15 余白处的魅力 朱 锷

- 17 图版

- 150 作品一览
- 156 略年谱

著者

©

佐藤 晃一

SOTO KOICHI

監修

Creative Director

朱鐸

Zhu E

Visual Message Books

New Generation Graphic Designer **SOTO KOICHI**

视觉语言丛书

Visual Message Books (视觉语言丛书)是由旅日平面设计家朱锴主编、设计、湖北美术出版社付梓印行,全面介绍日本新世代设计师和设计动向的丛书。

在后现代消解一切的时代里,在消解经典、消解权威的同时,更需要的是冷静的研究、理性的阐释。在这样的时代氛围中把日本新世代设计精英完整地、如实地摆到中国的设计师面前,为走向21世纪的设计艺术和设计审美文化的发展提供合理化借鉴,是编辑这套丛书的基本出发点和意图。

本丛书所介绍的设计师都有着彼此不同的理论模式,持有各不相同的见解,各自用作品阐述着各自的设计思想。用这样大的规模、集中地、完整且系统地介绍一个设计大国的设计动向,在中国还属首次。

这些新世代设计师们以个人作品集的形式来发表自己的作品,大多数是第一次,所以相信丛书的出版发行,必将对中日文化交流,中日两国平面设计的发展起到推动作用。

编者

边序边说

朱锴

从一名设计师的角度看，感兴趣的不是一个时代变化的最终结果，而是在不断变化的时间和空间中的人的状态和变化，所以设计师应该清楚真正要给人看的是什么，必须特别明白自己从对象上发现了什么，而后给人提示的是一个什么样的视点，即画面怎么处理、怎么构成，画面要引导观者看什么，对设计师来说，这几乎就是一切，设计师是要带着第三只眼睛看世界的。

设计的“眼”在于如何处理和体现商业行为与艺术行为的关系，艺术行为是要面对藏在自己内心深处的全部情感，避开喧哗。而商业行为很真实，在现实面前，所有的情感都会变得严肃起来，矛盾冲突非常大，设计的所有文章都是在这种关系上做的。

艺术行为要求设计师的是艺术理想，而商业行为要求设计师的则是具有普遍性的生活理想，艺术理想同生活理想之间是冲突的，冲突最终要在设计师手里得到统一。设计师给人提供的不是思想、不是情节、不是故事，提供的是一种人的关系，设计的所有内涵都是从人的关系里升出来的，还要尽量使形象趋于视觉化，如果做不到视觉化和易于沟通的话，设计就没有意义了。设计根本就是一个独特的世界。在这个世界中，人所使用的语言和我们日常生活中的语言有极其密切的关系，但完全不是同一种语言。在纯艺术里，无论是现实生活影响到作品还是作品反映了现实生活，都是以不那么直接的方式进行的。而设计则直接被生活局限，它的本质是应时的，所以着重考虑的不是被具体的环境和具体的事物局限的个人精神状态，而是在被具体的环境和具体的事物局限中反映出来的普遍状态。设计师要诉说的不是对事物的精神态度，而是他的选择。

设计创作像盖楼，开始只是有一些想法，一张作品的产生是一个不断具体化的过程，先有一点想法再建立起一个结构，然后一点点地感觉它，不断添砖加瓦，设计行为实际上是一种替人做证明的行为，只有在业主对自己的产品还没有安全感时才会去做的行为，这有点像替被告打官司的律师。

设计艺术发展到今天，已经没有什么闻所未闻的技巧可言，没有什么技巧、手法没有被使用过。同样的技巧、同样的手法，会有很多人在用，关键在于用的方法如何，怎么样去用那些技巧、手法，倒是很重要的。

今天，单纯的画面意象已经无法支撑起一张作品的全部生命，都市中的古玩不一定代表传统特色，都市中的摇滚也不一定代表现代精神，都市文化已呈现出一种多元化的局面，每个人熟悉的都只是都市的一部分，都市里的人越来越走向个性化，都市里的人也越来越多元化，在每个人心中的都市文化都不一样，各人表现着各自所感受到的那一部分都市。尤其在一个被人文主义包裹着的社会里，当时代当环境发生变化时，明确地知道自己是谁是一件必须做的事，所谓知道自己是谁，其实就是获得自觉，然后以人的能动性精神力量去控制自己的创作走向。日本新生代平面设计师都很注重这种能动性，所以才会看到当今日本设计最先端的一些设计师的活跃场面。这些人真正让我心动的不是他们的作品，而是他们自觉地偏离经典，偏离权威，从既定价值体系中心离去的行为。当整个社会都对一种权威的、经典的潮流膜拜或服从的时候，当所有的人都说“是”的时候，有一些人勇敢地在说“不”，这就是这些新生代设计师的全部。

佐藤晃一——余白处的魅力

朱锴

佐藤晃一足双脚踏在日本传统文化的延长线上，继田中一光等老一代平面设计师之后走上设计舞台的新一代平面设计师。

70年代的日本，工业化高速发展，使得大批的、各具特性的新素材诞生，素材的特性对艺术造型来说在任何时候都具有意义，素材的特征又使得相应的技术和技巧得以产生。印刷技术从活版开始转向胶版，使微妙色阶调的渐变表现成为可能，佐藤晃一的成名作《新音乐媒体》即产生于此时。在色彩、形体与光三者关系中寻求平衡，既不完全归入西方古典的光线照射法，也不归入东方传统的几乎抛尽光源、只求色彩与体积的表现法，而是把装饰色彩、变形形体和折中了古典派和印象派的光表现在色渐变手法中融为一体。在色渐变的隐隐约约依然清晰肯定的形体、弱化了了的明暗和相对强化了了的色彩，构成了佐藤晃一作品的基本特征，三者融为一体，自然和谐，开出了一块融合东西方的新天地。威廉·荷加斯在《美的分析》中说过：“最好的色彩美有赖于多样性的、正确而且巧妙的统一。”佐藤晃一作品的色彩可以说大都具有这一品质，造成分离感和张力，具有戏剧性。未来派画家曾在有名的《未来派宣言》中，特别提出过“补色主义”的口号。佐藤晃一用补色对比，却往往不用它作基调或主调，而且作为和声中的一组高音，作为大统调中的一个局部统调出现的。因此，他总是把补色对比和灰调统一起来，形成色渐变，造成既有冲突的因素、又有过渡与统调，既有分离的张力，亦有色彩的组合排列与细微刻画。色彩的最高表现是它成为一种传递心灵信息的语言，在这一点上，佐藤晃一可以说在日本70年代崛起的革新派中独领风骚，不论在什么情况下面对他的作品，都能感受到一种情绪、情调和意境的感染，中间头一个因素就是色彩。

在精神上，是以日本传统的空灵虚无思想为根底，带有日本自古以来的清愁冷艳的色调，追求其中浮现的优美和冷艳的感性世界，创作风格是写生的同时又是抽象的，一方面继承着日本的王朝文学的美意识，同时伴着冷澈的感触。面对佐藤晃一的作品，我会感到好像雪花静静的飘落。没有同时代西洋设计作

品中的那种暴力感，没有冲突与高潮，没有草野气，多是细致的、平静的抒情，以冷澈的笔触、平和的神情，冷淡中描绘了一个梦与现实分不开的世界。

佐藤晃一作品的设计表现有很多跳跃的地方，像日本的一种短诗——俳句，语法、字句、节奏凝炼而跳跃的含蓄，在没有着笔的空白处，会感到非常的魅力。那是纯日本、纯感性的世界，这种超越理智的艺术世界无疑是直接继承了王朝文学的精神。设计师使用的语言的语法与节奏和设计师在作品中所体现的章法节奏，应该是一致的，佐藤晃一也不例外，他的作品是用纯净的日本语法节奏构成的，没有那种努力而不通脱的翻译文体的腔调，西洋设计语法底子深藏不露。如同看翻译小说，好的翻译本人们会接受，像傅雷翻的巴尔扎克、汝龙翻的契可夫、李健吾翻的福楼拜。而过分有翻译腔读的人就会受不了。钱钟书写写的《围城》，他英文节奏在，魅力当然就在了。日本文化早年直接受到中国的影响，俳句亦可以说是中国古诗词中词的另一演变形式。诗词表现首先重韵律，有平声或仄声之分，平声长仄声短，相辅相成，形成节奏，使语言有精神，节奏具有直接的感染力与说服力，倘若整句全是平声或全是仄声，节奏就乱了。在中国京剧表演中打单皮的若打错了节奏，台上翻跳的武生甚至会跌死，设计表现中其实也有如此的险境。

后现代的声光色彩里，一切该消解的都已消解，一切该发生的都已发生，面对的未来世界是可预见的窄小，古典传统与流行时尚的经验合二为一，又不断地分裂为似真似梦的片断映像，佐藤晃一无疑是掌握这其间二律违反关系的，这乃使他的视野超越了顾影自怜的局限。对形式的极致讲究，反映了要表达的所谓的内容，强化内容的形式，正是最终要讲述的内容。形式的日益翻新，并不一定表现活泼的新思想与新精神，设计师没有能力去创造他们所在的环境，他们只能创造贴身的梦境，各人就住在各人的梦里，作品里的梦境才是他们真正的故乡。佐藤晃一的古典，是一种姿态，是一个美丽的手势，他用新鲜的嘴唇噤语着一种老去的声音，抑扬而顿挫。