

吕中元 主编

日本现代平面设计

RI BEN XIAN DAI PING MIAN SHE JI

世界现代文化艺术传真系列丛书

SHI JIE XIAN DAI WEN HUA YI SHU CHUAN ZHEN XI LIE CONG SHU

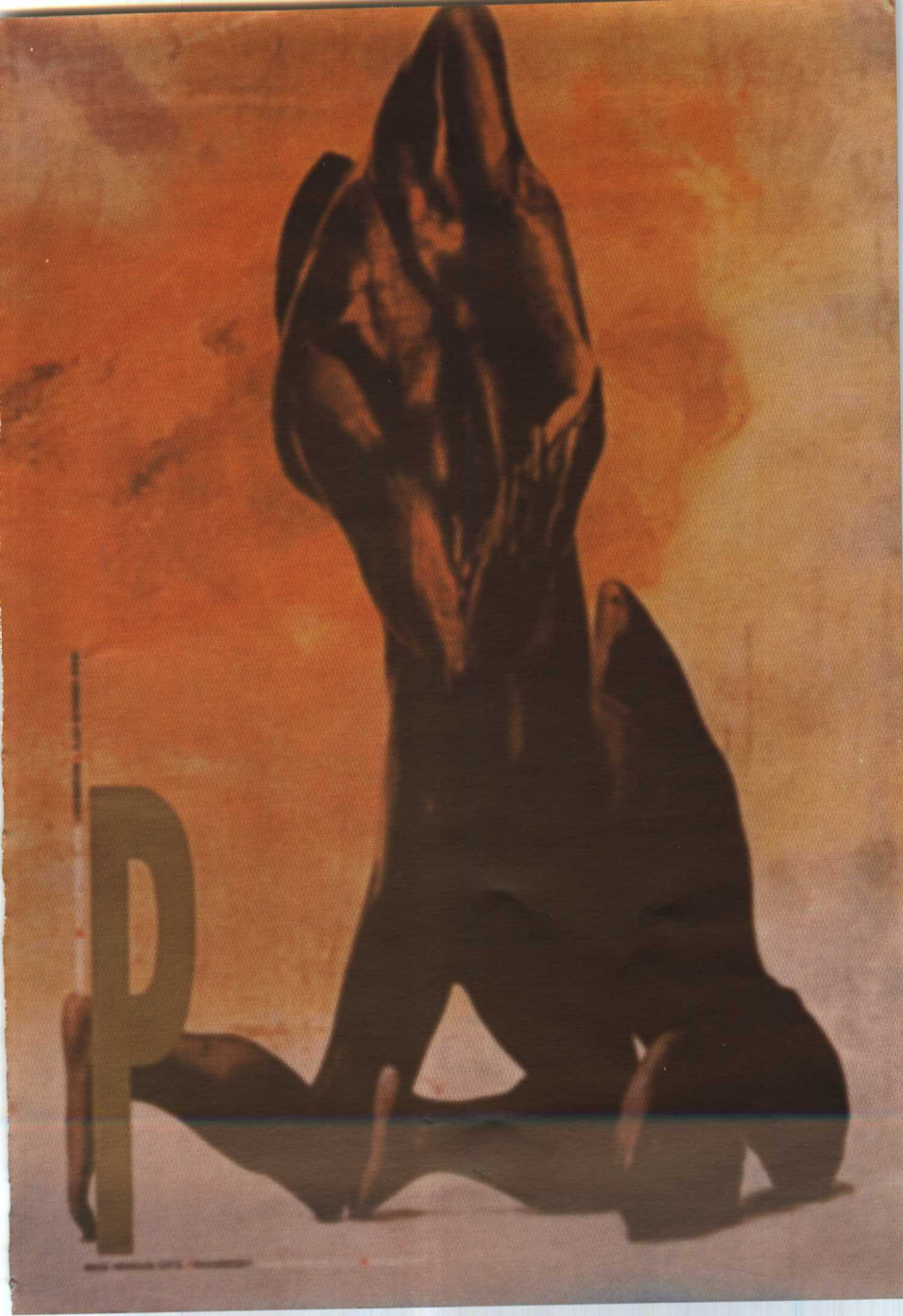

湖北美术出版社

J534.3(3B)
L982

图书在版编目 (CIP) 数据

日本现代平面设计 / 吕中元编

——武汉: 湖北美术出版社 2002.3

(世界现代文化艺术传真)

ISBN 7-5394-1216-X

I. 日...

II. 吕...

III. 平面设计 - 作品集 - 日本 - 现代

IV. J534.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093223 号

日本现代平面设计 吕中元 编

封面设计: 太阳创意 (武汉) 有限公司

责任编辑: 桂美武

文案主笔: 周 容

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌区黄鹤路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

制 版: 太阳创意 (武汉) 有限公司

印 刷: 精一印刷 (深圳) 有限公司

开 本: 787mmx1092mm 1/32

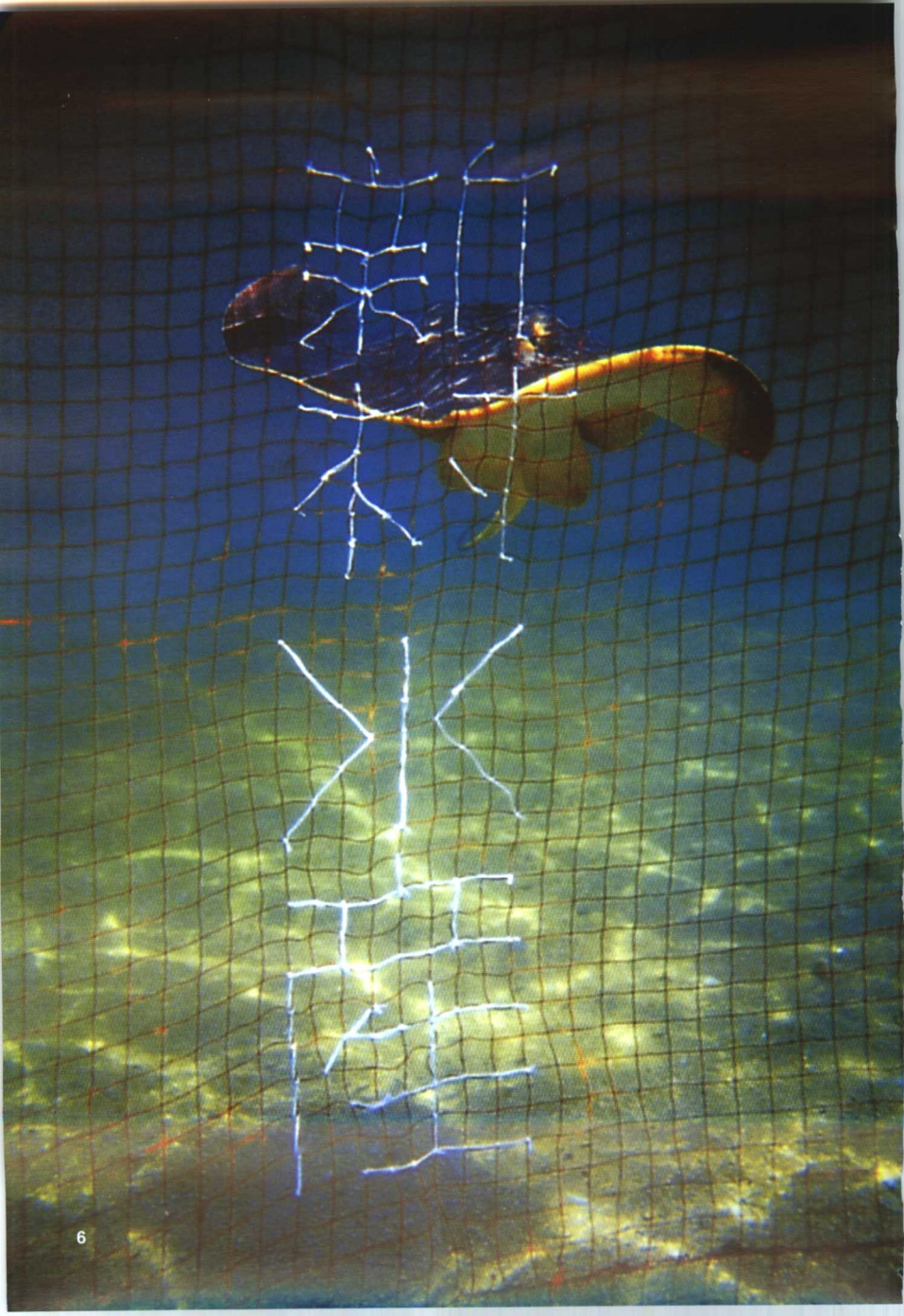
印 张: 3.5 印张

印 数: 3000 册

版 次: 2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1216-X/J · 1095

定 价: 25.00 元/册 150 元/套

序·日本现代广告设计

周 容

旅日时期的朋友吕中元先生近年来收集整理了大量日本各门类的设计作品,希望能为中国的设计教育和中国设计业的振兴尽己之力。最近他主编了日本设计系列丛书,嘱我为《现代平面设计》撰写前言,并对部分作品进行点评或简介。我认为这套丛书的面世会对一批致力于中国现代平面设计的设计人和设计学生有所裨益,因此,我高兴的为这套丛书做一些力所能及的工作。

早在1890年到1910年前后,日本艺术设计风格就曾带给欧美以新鲜的冲击,引发了源起于法国,并对欧美影响面极大的一次装饰运动——“新艺术”运动。其后“新艺术”运动又波及到设计的各个领域,成为设计史上一次非常重要的运动。

今天的日本已成长为一个现代设计大国,无论是建筑设计、工业产品设计、还是平面设计,早在20世纪80年代就已达到世界水准。日本的平面设计享誉世界,堪称国际一流。

把握日本现代平面设计发展脉络,不仅对于展望其发展,具有重要意义,更对发展中的中国设计界多有启迪。

1. 影响日本现代平面设计发展的重要因素和关键事件,是依赖印刷而完成的现代平面设计的序幕阶段,它始于20世纪初。在那一期间,日本印刷与装订技术进行了新旧交替;并且由于新的写真印刷术的导入,摄影被应用于日本的平面设计中;与此同时,商业美术作为一个专业门类而诞生。20世纪20至30年代,日本在经济和文化方面受到了强烈的国际影响,在平面设计方面,产生了村山知义等一批受前卫艺术运动、左翼社会主义思想、新兴艺术及商业主义影响的平面设计家。这一阶段为日后的日本现代平面设计发展奠定了重要的基础。

二战后(1946年),日本设计界开始了积极活动,一方面引进

外国的设计专家。另一方面大量向欧美派遣设计留学生，这些留学生学成回国后活跃在各专业领域中，对日本设计界起到了重要的指导作用。

1951年，日本宣传美术会(JAAC)由板桥义夫、山名文夫、高桥锦吉、原弘等倡议成立，并举办了第一次平面设计展览。此后，“日宣美”作为平面设计界新人的龙门，对于设计新人在社会亮相及确定地位贡献极大。

1952年，以广告为主要工作的设计人，以取自美国的经验作为主要参照，导入了艺术总监体制，成立了“东京艺术总监俱乐部”(ADC)，70年“日宣美”解体后，ADC成为现代日本最主流的设计人团体。

1955年10月，“平面设计‘55’展”在东京日本桥高岛屋百货店举办，美国平面设计家波尔·朗多应邀参展。活跃于此次展览的“日宣美”成员有龟仓雄策、原弘、早川良雄、伊藤宪治等。参展作品充分反映出当时视觉设计家们设计意识的改变，设计从单纯对设计美化功能的注重，转至以信息传达为中心出发点的设计运作，并且开始注意发挥高质量的印刷技术和不同印刷个性在设计中的作用，使之为设计作品增姿添色。‘55展获得了极强烈的反响，由此而确立了日本平面设计的地位。

1960年5月，以东京产经大厦为中心，召开了世界设计会议。此次会议不仅使日本国内企业、也使世界认识了日本设计的存在。这次会议又是世界上设计人的初次横向联系，是视觉、工业、手工艺、室内、建筑及城市计划的设计人的交流会，是一次设计各领域彼此了解、熟悉的契机，同时这次会议成为对1964年“东京奥林匹克”及1970大阪“日本万国博览会”等大型活动进行总体设计的契机。

1965年，“persona展”，日本现代平面第二代设计人福田繁雄、永井一正等济济一堂，每一位参展人都展示了自己独特的与众不同的设计个性，展览获得巨大反响。

60年代末70年代初以来，是日本的经济高速成长期，同时又是一个动荡的年代。包括日本在内世界范围的学生运动、大学纠纷激化；“日宣美”解体；同时，高收入、高消费所带来废弃物

的泛滥：全国各地大气污染，公害成为大问题……此时，设计家们的设计意识也随之发生了变化，出现了表现寻找后现代主义情感的作品。

1976年，日本标准分类中新增设了“设计业”这一行业项目，以原“日宣美”所属的设计家们为中心，面向逐渐多元化发展的企业社会，成立了日本平面设计者协会(JAGDA)。在各企业的参与下，设计越发多样化。

80年代初期以来，为了使世界更深入地了解日本，田中一光等开了以国际造型语言传达日本民族风格的先河，使日本的民族特质和民族的审美意识在现代国际流行的造型语言中得以新生。

近数十年来，已成熟的日本艺术总监体系，在设计制作方面导入了电脑技术；企业个性的建立也逐渐从单纯理念及外部形象的“CI时代”，深入到品牌管理阶段；新媒体的不断出现给设计人设立了无数新课题。总之，新问题层出不穷，设计人的探索永无止境。尽管90年代以来日本经济极不景气，但日本的设计界为日本经济的复苏竭尽全力，他们不断从欧美吸收养分，他们也积极与东方国家交流。今天的日本设计人活跃于全球。

2. 日本现代平面设计特征

二战后崛起的日本现代平面设计对世界设计文化作出了极大的贡献。

使人感受最强烈的设计特征之一是设计中文化的兼容并蓄，即东西融合、传统与现代共处、民族化与国际化并行。90年代初期，我曾和日本多摩美术大学的一位教授探讨关于日本文化，他说，日本文化的60%来自中国、35%取之欧美、日本人对本民族文化的最大贡献是对只占5%的假名（平假名、片假名）文字的创造，假名文字加汉字是将东西方文明引入日本的桥梁。初一听颇感极端，但联系日本文化发展史仔细分析倒也客观。其实世界上许多国家与地区的文明都是在与异地文化的交流中形成的，而日本只是更典型一些，它横跨于东西两大文明区。正因为有此文化渊源，才使日本民族具备迅速消化或融合外来文化的素质。在日本谈论文化问题时，“和魂洋才”或

“和魂汉才”是时而遇到的词汇，我看以它们来描述日本文化结构倒是挺形象。关于日本文化兼容特点的形成，除文化渊源因素外，还有自然环境因素、民族性格因素等。日本的自然环境也是一个矛盾的集合体，日本有着一片美丽的国土，我不止一次看到水泥地的裂缝中生长着一棵非常茂盛的树木或一丛非常美丽的花，我也一次次为之赞叹不已。人们说原因是地热，而地热的原因又是日本在地震带上，美丽的花木和给人以毁灭的地震竟如此奇妙的联系在一起……

日本现代平面设计的又一特征是重视艺术与科技的融合。这是不断产生美好作品的重要硬件保证。以插图为例，多彩的插图要应用多种道具，掌握多种技法。如：要掌握各类色彩（水彩、油彩）、各类笔（毛笔、麦克笔）、各类纸张（宣纸、水彩纸）、各类工具（剪刀、木刻刀）、各类机器（喷笔、电脑）等，种类之多数不胜数。在日本有大量的技法用书，在各类艺术杂志中经常刊载新技法，日本的设计人更是不断向新道具、新技法挑战，以不断创造出新的视觉造型语言……

日本设计中的团队精神是又一重要特征。艺术总监体制的实行在日本已有50年的历史，无论是企业中的设计部门还是专门的设计公司基本以这种方式进行设计运作，每个设计组合中人们各尽其才，精诚合作，只有良性组合才能不断促使优秀作品的产生……

以上种种特征，都是日本平面设计取得今日辉煌的条件和保证。

3. 日本近、现代平面设计家阵容

作为日本现代平面设计的序幕，20世纪初——二战结束，可称为日本近代平面设计阶段。追溯到20世纪初期，历经百年的锤炼，今天，日本的平面设计家阵容已令世人瞩目。

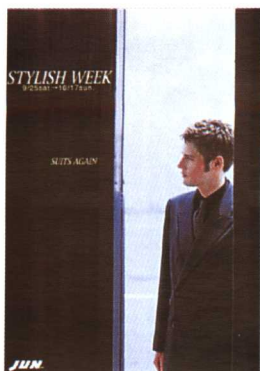
20世纪初期的近代平面代表设计人有：商业美术专业的创始人多田北岛；深受“装饰艺术”运动影响的杉浦非水；以富于个性的现代感描绘带有日本庶民情调的插图及宣传美术家竹久梦二等。稍后的20世纪20至30年代，日本在经济和文化方面受到了强烈的国际影响，产生了倾向各异的代表设计人，他们是村山

知义、柳濑正梦、恩地孝四郎、山名文夫、河野鹰思等。

20世纪50年代始，是日本现代平面设计崛起期，当时作出奠基贡献的第一代日本现代平面设计家有：以几何形式的造型构成和强有力的版面视觉效果为个性特征的“日本现代平面设计之神”龟仓雄策；最早为东京银座和光高级饰物店做星型霓虹灯标志和商店橱窗设计的伊藤宪治；给人带来富于“生命”感的形象和色彩的插图家早川良雄；精致、淡雅、柔和的插图派大桥正；以字体见长，利用照排文字创作了带有诗韵感的绿化运动招贴“森林”的山城隆一；最早广泛的将摄影引入设计的增田正等。

20世纪60年代~70年代，又一代中坚力量诞生并活跃于日本现代平面设计界。这是一批受过完整的设计教育并忠实的固守自己个性的设计人。如：给插图以时代感、给设计带来日本视觉新风的粟津洁；自“唱片封套”设计面世以来，一直活跃于日本和世界，在视知觉的新世界中不断创造体现独自个性形态的“设计作品”的书籍设计人杉浦康平；以超常态、制造视错觉为造型特征的福田繁雄；将摄影和印刷新技术有机结合并较早将电脑引入平面设计的胜井三雄；以纤细的笔触、多变的风格描绘了大量具有个性作品的永井一正；以优美的速度感和清爽的构成为长的细谷、无论何时都带有一股幽默画风的和田诚、利用文字进行大量设计、做国际性造型语言尝试的田中一光、左撇子的宇野亚喜良；以朴素的写实笔法描绘人气名人的横尾忠则；以写真拼贴法表现超现实风景的木村恒久；转入电影界发展的石冈瑛子等。同时期给人留有深刻影响的还有：数十年探寻日本美的化妆品企业资生堂的设计人中村诚；被称为日本包装“第一人”的日本现代包装界的先驱者木村胜等，都以自己独特的个性为日本平面设计界增光添彩。前年9月份和福田繁雄先生一起上课时，他几次和我谈到，与他同期的优秀设计人，人人都尽显自己不同的设计个性，这一直影响着日本平面设计界。

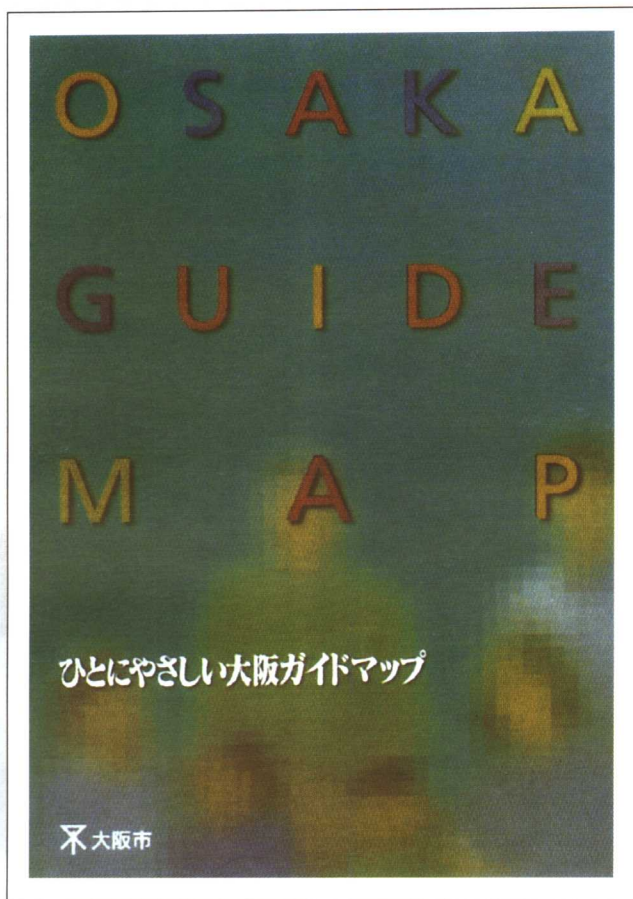

上左: SHINE 和 SHADOW

上右: 服装宣传册

中: 海报

下: ARTE 2000

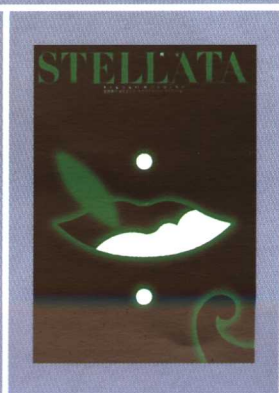
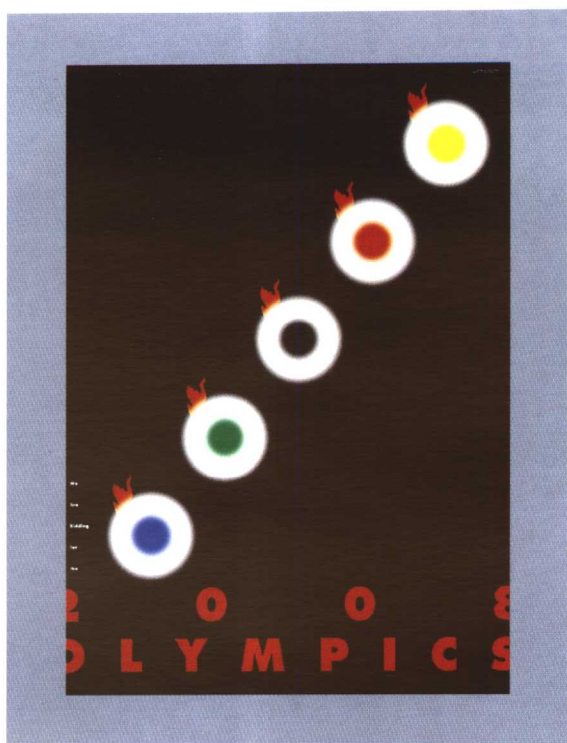

左：大阪指南封面

右上：“我们为了2008奥运会”海报

右下：2000年世界自然会议遗产纪念海报

右下：星野隆子女高音独唱会海报

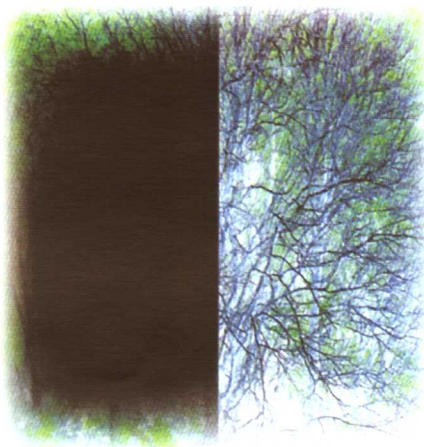

ROUSE MARCH 12 — APRIL 12, 1999
 ROUSE ART GALLERY, BULGARIA
 Collaboration with Helen Dimachova
 (Thessalon, Macedonia)
 GABRIHO APRIL 1 — MAY 30, 1999
 HOUSE OF HUMOUR AND SATIRE, BULGARIA

遠藤 亨

SUSUMU ENDO
 SPACE & SPACE SERIES

SOFA APRIL 6 — APRIL 30, 1999
 SHIPA ART GALLERY, BULGARIA
 TOKYO JULY 1999
 DETAIL ART GALLERY, JAPAN
 SAPPORO OCTOBER 1 — OCTOBER 31, 1999
 GALLERY CORAL, JAPAN

SUSUMU ENDO GRAPHIC EXHIBITION 1999

左: 个人展海报

右: 第14届小泉国际学生照明设计大赛海报