

INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGN, ART & ILLUSTRATION

Creation

Editor: YUSAKU KAMEKURA

Publisher: RECRUIT CO., LTD.

Production: RECRUIT CREATIVE CENTER

Printing: TOPPAN PRINTING CO., LTD.

Distributors: RIKUYO-SHA PUBLISHING, INC.
WILLIAM E. YAMAGUCHI ASSOCIATES INC.
RECRUIT EUROPE LTD.

編集長 ————— 亀倉雄策

編集アシスタント ————— 菊池雅美
小関妙子

アートディレクター ————— 亀倉雄策

デザイナー ————— 水上 寛

アシスタントデザイナー ——— 加藤正巳
廣田由紀子

ブリテンティングディレクター — 小嶋茂子

英訳 ————— ロバート・ミンツァー

発行 ————— 1991年6月1日

定価 ————— 3,200円 (本体3,107円)

発行所 ————— 株式会社 リクルート
〒104 東京都中央区銀座8-4-17
TEL.03-3575-7074 (編集室)

発行人 ————— 位田尚隆

制作 ————— リクルートクリエイティブセンター

印刷 ————— 凸版印刷株式会社

用紙 ————— 特濃NKダルアート 日本加工製紙株式会社

発売 ————— 株式会社六耀社
〒160 東京都新宿区新宿2-19-12 静岡銀行ビル
TEL.03-3354-4020 FAX.03-3352-3106

© 1991 by Recruit Co., Ltd. 禁無断転載

世界のグラフィックデザイン、アート & イラストレーション

クリエイション

編集——亀倉雄策

発行——株式会社リクルート
制作——リクルートクリエイティブセンター

印刷——凸版印刷株式会社
発売——株式会社六耀社

Editor ————— Yusaku Kamekura

Editorial assistants ——— Masami Kikuchi
Taeko Koseki

Art director ————— Yusaku Kamekura

Designer ————— Yutaka Mizukami

Assistant designers ——— Masami Kato
Yukiko Hirota

Printing director ——— Shigeko Kojima

Translator ————— Robert A. Mintzer

CREATION No.9 1991

Publisher ————— Recruit Co., Ltd.
8-4-17 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan
TEL. 03-3575-7074 FAX. 03-3575-7077 (Editor's Office)

Production ————— Recruit Creative Center

Printing ————— Toppan Printing Co., Ltd.

Distributors ————— Rikuyo-sha Publishing, Inc.
Shizuoka Bank Bldg., 2-19-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japan
TEL. 03-3354-4020 FAX. 03-3352-3106

William E. Yamaguchi Associates Inc.
225 East 57th Street, New York, N.Y. 10022 USA
TEL. 212-753-1224 FAX. 212-753-1255

Recruit Europe Ltd.
2/3 Bedford Street, London, U.K., WC2E 9HD

© 1991 by Recruit Co., Ltd.

Printed in Japan

CONTENTS——目次

PAUL DAVIS ポール・デイヴィス	Tadanori Yokoo 横尾忠則	8
TOSHIHIRO KATAYAMA 片山利弘	Masataka Ogawa 小川正隆	40
FABRIZIO CLERICI ファブリツィオ・クレリッチ	Suehiro Tanemura 種村季弘	58
HERBERT LEUPIN ヘルベルト・ロイピン	Catherine Bürer キャセリーヌ・ビューラー	78
ANDRZEJ DUDZIŃSKI アンジェイ・ドゥジンスキ	Yukio Kudo 上藤 幸雄	122
MITSUO KATSUI 勝井 三雄	Hiroshi Kashiwagi 柏木 博	142
ARTISTS' PROFILES 作家略歴		166

Cover: **FABRIZIO CLERICI**

表紙: ファブリツィオ・クレリッチ

THE 21st CENTURY 21世紀

Yusaku Kamekura 亀倉雄策

A few years ago an event known as the "Conference On Japanese Cultural Design" took place in one of the nation's outlying urban centers. The theme of the conference, which attracted considerable attention for its unusual and varied agenda, was the so-called "fusion" of culture and design.

My own role in this event was as participant in a panel discussion on the topic of "architecture and the environment." Among the other panelists was a professor of architecture at an American university, and I remember quite vividly the impact his remarks at the conference had on me. Their gist was somewhat like this:

"Since my arrival in Japan, I've been astonished to discover so much serious and widespread discussion about the 21st century: how everyone in Japan should be preparing for it, wondering how things will change in it, how Japan will cope with its demands, and so on. In the United States, one hears almost nothing about the 21st century. It's not that Americans have no interest in the next century, but more that they are concerned most with the present. This is especially true in the corporate world. Instead of looking ahead into the future, American businesses always seem to focus attention on how to make profits this year, or perhaps next. The Japanese, by contrast, are fired up with hope, and even dreams, for the coming century... a fact that has truly come as a shock."

Even more shocked, I imagine, were the Japanese who heard this American's remarks. Somehow it seemed inconceivable that the United States could have almost no concern for the 21st century, as this speaker suggested.

In the early part of 1991, Japanese TV broadcast a special one-hour interview with Henry Kissinger. Kissinger was asked his views and projections on a wide range of topics, from global affairs to Japan's role in the 21st century. I particularly recall his response to a question about the prospects of war in the Persian Gulf. At the time of the interview, Saddam Hussein was continuing to ignore President Bush's denunciations of his invasion of Kuwait, and despite ongoing discussions staunchly refused demands to withdraw his troops from the emirate. Noting the deadlock between the two sides, the interviewer asked Kissinger for his assessment of the situation (paraphrased here).

"If Saddam were to give in to American pressure and withdraw from Kuwait," Kissinger responded, "naturally the whole world would applaud President Bush on his achievement. But, a year or two from now, the likelihood of a war of global proportions, involving Israel and the entire Arab world, would be great. This is because, if Saddam did withdraw from Kuwait, he would then unquestionably proceed to continue building up his military strength until Iraq became the foremost military power in the Arab world—at which point he would begin applying military pressure to U.S. allies during the Kuwait incident: Saudi Arabia, Egypt, Israel. For ultimately, Saddam has his eye on taking over the entire Arab world.

"If such events were to come about, of course, then the U.S. and members of the EC would inevitably take action—thereby drawing the whole world into a major war of global scale. In this

ほんの数年前のことだったが、ある地方都市で「日本文化デザイン会議」が開催された。この会議は文化とデザインの融合といった思想を基本にして、しかも変化に富んだイベントを展開するので有名である。私は、その会議にパネリストのひとりとして参加した。そのイベントで「建築と環境」をテーマにしたパネルディスカッションがあったが、そのパネリストであるアメリカのある大学の建築科の教授の発言が衝撃的だった。その衝撃的発言を要約すれば大体、次のようなものだった。

「私は日本に来て、日本人がみんな21世紀に向かってとか、21世紀はどう変化するかとか、21世紀という時代に日本はどう対処すべきかといったテーマを真剣に論じているのにショックを受けました。アメリカでは、全くといっていいほど、21世紀の話題はないのです。21世紀に無関心というよりも、むしろ今が問題なのです。特に企業はずっと先を見ろということをしません。今年か来年の利益のためだけに努力をしているという感じです。それに引きかえ、日本人は21世紀に対して熱っぽく期待し、夢さえ持っています。それには愕然としました」

このスピーチに愕然としたのは、むしろ日本人の方だったと思う。まさかアメリカが、新しい世紀に対して全く無関心だなどとは、どうしても考えられないことだったからだ。

1991年、NHKは新年の特別番組としてアメリカのヘンリー・キッシンジャー博士へのインタビューを1時間放映した。キッシンジャー博士は世界の情勢、湾岸戦争、21世紀と日本といった質問に、明快に鋭い観察と推測で答えておられた。その中で私が今でもはっきり憶えているのは、湾岸戦争に対する予言だった。サダム・フセインはクウェートに侵攻し、それに対するアメリカのブッシュ大統領の激しい非難に一向に耳を貸さなかった。あらゆる話し合いが行なわれたにもかかわらず、フセインは軍隊を引き揚げることを頑固に拒否し続けた。ついに暗礁に乗り上げ始めた時期を捕らえたかのように、テレビキャスターが博士に湾岸戦争の感想を聞いた。

「もし、フセインがブッシュ大統領の圧力に屈してクウェートから軍隊を引き揚げたとする。当然世界中がブッシュ大統領に絶大な拍手を送るだろう。しかし、これではやがて1年後ないし2年後に全アラブ、イスラエルを巻き込んだ世界的な大戦争になる恐れがある。なぜなら、フセインは軍備を更に強化し、アラブ第一の軍事大国になるからだ。そしてクウェート事件の時アメリカに協力したサウジアラビア、エジプト、そしてイスラエルに軍事圧力をかけ始めることは目に見えている。フセインはアラブ全域を手中におさめたがっているからだ。当然アメリカやEC諸国の反撃を食らう。そこで世界規模の大戦争になることは必至だ。だから、その意味ではフセインが頑固にクウェートを占領しているほうがいいのだ。平和交渉が失敗すれば、もちろんアメリカ軍は徹底的な空爆を行なうだろう。完全に制空権を奪った後、多国籍軍は地上戦を開始する。私の予想では短くて1か月、長くとも2か月で多国籍軍の圧勝で終止符を打つ。フセインの軍隊を壊滅させればアラブは安泰だし、したがって世界経済も安定する」

sense, it would actually be better if Saddam were to continue his staunch occupation of Kuwait. Then, if peace talks fail, U.S. troops would conduct all-out air raids on Iraq until total air command is achieved. Next, the coalition forces would begin a ground offensive. As I see it, such an offensive would score resounding victory in anywhere from one to two months. Once Saddam's troops were destroyed, the Arab world would then be able to recover peace and stability, which in turn would enable the global economy to stabilize as well."

The war in the Gulf ended in 43 days, precisely as Kissinger predicted. Moreover, the ground war, anticipated to be so difficult, came to a victorious conclusion in just 100 hours. It was by all accounts an almost "perfect" example of modern warfare won through high-tech superiority, and the whole world was astonished by the successful execution of U.S. strategies involving such sophisticated electronics technology. As a result, the U.S. re-established itself as the strongest nation in the world.

I may seem to have veered far from my original topic, but I assure you this is not the case. What I wish to consider here is the link between the aforementioned views of the American professor at the Conference On Japanese Cultural Design and the accuracy of Kissinger's projections about the Gulf War. In my view, judging from America's strategic skills and ability to fight a war to computerized precision, it would hardly seem that the U.S. lacks concern for the 21st century. In fact, the Gulf War demonstrated just how deep-rooted America's power really is. By comparison, Japan's strength is only paper-thin.

From this one recognizes that the U.S. is indeed making preparations for the 21st century after all. However, the next century will be an age of numerous uncertainties and difficulties. Will it be possible to maintain peace on worldwide scale? Will the global economy tip in one country's favor? And what changes lie ahead for culture and the arts? Even in the narrow context of graphic design, no one can predict what directions the field will take in the 21st century. Without doubt, computer graphics will continue to develop and mechanical means will overtake human skills. And yet, this is progress only of a technical sort. At the same time it is also possible that the human mind will create new forms of culture and art to supersede those of today.

At this point let me return to specifics. On the very day that Saddam Hussein fled in defeat from Kuwait, leaving behind a city reduced to rubble and oil fields set ablaze, the French Embassy, in a remarkable feat of swiftness, reopened for business. Moreover, on that same day France also sent in a contingent of construction engineers. As a result, French construction companies were first in winning contracts with the reinstated Kuwaiti government. Perhaps this was a witty French way of demonstrating that "strength isn't everything." If so, then perhaps we can expect entirely different forms of political rivalry in the 21st century.

It is for this reason that I find it inconceivable that the 21st century will be a rosy time for Japan—a country so notably lacking in an international political vision.

このキッシンジャー博士の予想通り、湾岸戦争は43日で終止した。しかも困難といわれた地上戦も僅か100時間で勝負がついてしまった。アメリカの水際立ったハイテクの現代戦争の見本のような戦いだった。しかも、これだけ高度な電子技術を駆使した戦略と実行力に世界中は打ちのめされたようなショックを受けたに違いない。これでアメリカは世界最強国となってしまった。

さて話は意外な方向に進んだと思われるだろうが、私が聞きたいのは最初に述べた「日本文化デザイン会議」の「アメリカは21世紀など無関心だ」という教授の発言と、キッシンジャー博士の湾岸戦争の予言の的中をどういう接点で結べるのかということである。あのコンピュータで計算され尽くした戦略技術と物量作戦では、とうていアメリカが21世紀に向かって無関心だなどとは考えられないからである。アメリカの力の根の深さを見た思いである。日本は現在GNP第1位とか、2位とかいわれているが、とんでもない力の層から見れば紙のように薄い。だからアメリカという国の21世紀に対する対応というのは簡単ではなく、極めて複雑だということがわかる。もちろん日本人だって21世紀はバラ色の世界だ、などと呑気に夢見ているわけじゃない。むしろ21世紀には複雑な苦難の時代が待ち受けているのではないかとさえ思えるのだ。平和が全世界的な規模で守れるのか、また経済が世界のどこかに偏り過ぎて、平均的な配分が出来ないのではないかという疑懼がある。そして文化や芸術がどう変化して行くのか、その道程さえ探り出すことは出来ない。狭い分野だが、例えばグラフィックデザインについてもその進路は全く分からない。将来コンピュータグラフィックスがますます発達し、機械的な手法で人間の手の技術を上回ることは当然だが、それは単なる技術の開拓でしかない。むしろ逆に人間の手と心はもっと別な文化や芸術を創り出すかも知れない。

20世紀の後半は人類誕生以来、類のない程新しい科学技術を発見した。その発見は新しい物質であつたり、信じられない程の細密な技術であつたりした。そして、それが人間の生活に強大な影響を与えているのである。これはまさに科学文化の革命であり、生活文化の革命でもあった。こう考えると、21世紀は20世紀後半の発展の速度をそのまま受け継いでゆくのだろうか。

このところで話をもう一度、現実に戻してみたい。フセインが敗退し、瓦礫の市街と油井の火炎を残してクウェートからイラクに逃れたその日、フランスは直ちに大使館の扉を開いて業務を開始した。実にすばやい対応だったという。それだけではない。その日のうちに建設技師の集団を送り込んだ。しかもフランスの建設会社はクウェート政府といちはやく契約を結んだ。ミッテラン大統領の迅速な政治的決断力に世界は舌を巻いたという。「強いだけが能じゃない」というフランス流のウイットに富んだデモンストレーションかもしれない。それを考えると、21世紀は政治力の競合で、全く別な状況が生れてくるかも知れない。

だから、特に政治に国際的視野の乏しい日本から見ると、21世紀はバラ色の夢の世界だなどと、とうてい思えないのだ。

PAUL DAVIS ポール・デイヴィス

Tadanori Yokoo 横尾忠則

So profound are my admiration and respect for Paul Davis and his works that no amount of contact with them could ever prove too excessive.

My first contact with his illustrations was in 1959, just after I began working for a design company in Osaka. Thumbing through a foreign magazine one day, I recall being totally transfixed by a portrait by Davis of a man, a target drawn on his forehead, sundered by a sharp blade-like instrument.

It was eight years later, in 1967, that I met Davis in person for the first time, in New York. Already he ranked among America's foremost illustrators, on a par with the likes of Milton Glaser and Seymour Chwast, and his works appeared regularly in numerous well-known magazines.

His illustrations of those days appealed to me not so much on an intellectual or artistic level as on a subliminal level that hit deep within my soul. Inexplicably, they filled me with a powerful sense of nostalgia, almost as though I myself had passed a previous lifetime as an American. No other illustrations had ever touched me so deeply or so directly—their impact so direct that it displaced all conscious analysis of the meanings, symbols and codes that underlay his works' invention.

The majority of Davis's illustrations are landscapes depicting grand natural beauty, akin to the philosophical idealism of Emerson and his lot; or works containing elements of traditional American portraiture; or forms inspired by naive painting. Applying these many styles Davis produces artistic images of surprising diversity. And yet, each is the product of his unique social perceptions and the intellectual acuity by which he analyzes them.

Davis's strange illustrations invariably stir my powers of imagination. From the depths of his landscapes, so suggestive of stage scenery (both take on an existence all their own), on one occasion there may appear a man, a ghastly smile on his face, set amid a modern city; on another, a familiar face from the remote pages of history.

Another feature of Davis's illustrations that I, and many others as well, find so attractive is their brooding darkness. His grinning portraits—even his depictions of clear blue sky—betray a deep inner somberness. Through his illustrations are resurrected the animistic demons that lurk in our landscapes... and the unforgettable tragic fragments of history that lie permanently engraved in the deep recesses of our human souls.

In his more recent works Davis appears to have gradually abandoned this brooding aspect for a more cheerful approach. Yet this newfound brightness is in reality but the flip side of that earlier darkness: they are in fact one and the same. For just as the entire universe is made up of myriad sets of two opposing elements, Paul Davis's illustrations always suggest the dual nature that inherently lies within everything.

Most recently, Davis is shifting even further to include elements drawn from Dadaism, the Russian Avant-garde and New Expressionism. Yet even so, the basic substance of his works remains unchanged and uniquely his. With subjects and forms of striking brilliance and dynamic freshness, he continues to speak to me with impact beyond my defenses.

ポール・デイヴィスの人と作品に触れようとしたら紙数が何枚あっても足りないほど、ぼくは彼の人と作品を愛している。彼の作品に最初に触れたのは、1959年、ぼくが大阪のデザイン会社に入った時だった。オデコに標的をつけた男の肖像が鋭利な刃物のようなもので引っ掻かれたような絵が外国のデザイン誌に載っていたのである。

その8年後の1967年に、ぼくはその作家にニューヨークで会った。彼はミルトン・グレーサー、シーモア・クワストと並んで、すでに押しも押されもしないアメリカのトップ・イラストレーターとして多くの雑誌にイラストレーションを発表し続けていた。

ポール・デイヴィスのイラストレーションは、まるでぼくがかつて前世でアメリカ人であったのではないかと思わせるほど、ぼくをノスタルジックな世界に導いてくれた。それほど彼の作品はぼくの観念ではなく魂に呼び掛けてきたのである。かつてこれほど感情を呼び起こすイラストレーションがあっただろうか。画面に描かれたイラストレーションの意味や象徴や記号を分析し、解説するのを待たずに、直接感情に語りかけてきたのである。

彼の作品の多くはエマーソンなどの光明思想につながる大自然を描いた風景画や、アメリカの伝説的な肖像画をミックスしたもの、さらにナイーブ派の様式が加わり、彼独自の社会感情とそれを分析する知性によって驚くほど多様なイメージを発信し続けていた。

芝居の書き割りを想像させるような風景画(すでに自律している)の中に恐ろしいような笑顔を浮かべた人物が、都会のど真ん中から、または歴史の彼方の時間からタイムスリップしてやってきたような、何とも奇妙なイラストレーションにぼくは想像力をかきたてられたのである。

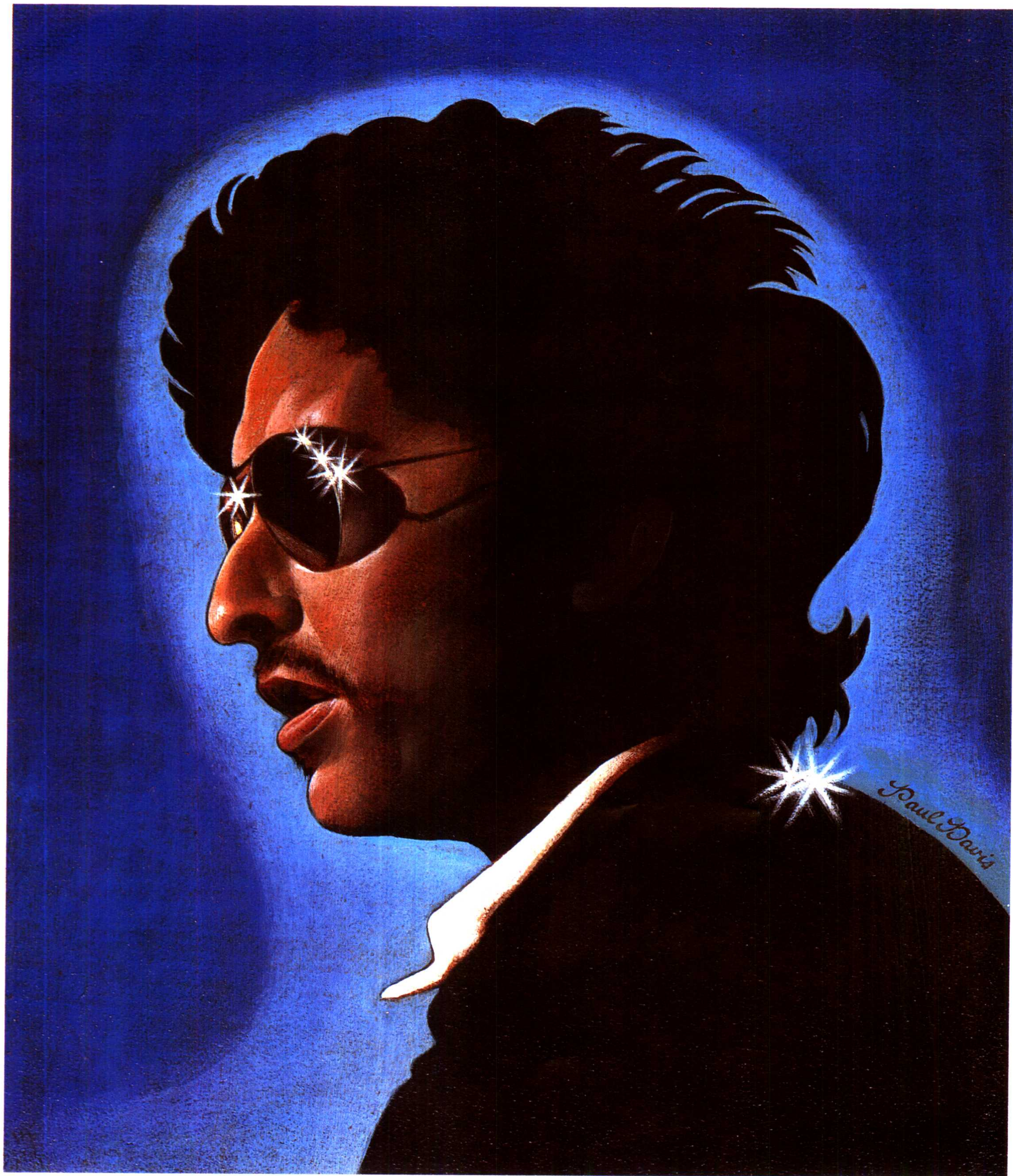
また彼の絵のもうひとつの魅力はあの「暗さ」である。ニタツと歯を剥き出した笑顔でさえ暗い。晴れた青空でさえ暗い。この「暗さ」に人は惹かれるのである。風景の中に潜むアニミズム的^{デーモン}な魔と、魂の記憶の深奥に記載された忘れ難い歴史の悲劇的断片が彼のイラストレーションを触媒にして蘇ってくるのである。

ポール・デイヴィスのイラストレーションはこのような初期の「暗さ」から徐々に「明るさ」を取り戻してきたかのように見えるが、この新しい「明るさ」は当然「暗さ」と表裏一体のものとして、両義的な意味を持っている。宇宙を構成するすべての要素は対立する2つの概念からなるように、彼の作品も常にこのことを暗示しているように思う。

彼の最近作はダダやロシア・アバンギャルド、そして新表現主義^{ニュー・エクスプレッショニズム}的な絵画の歴史の文脈からの様式を受け入れようとする表現に変化してきている。しかしポール・デイヴィスの本質はあの鮮烈な主題と様式が全てを語っているように思う。この言葉はまたぼく自身に投げかけている言葉でもある。

1 "Christopher Plummer in Drinks Before Dinner" 「ディナーの前に一杯のクリストファー・プラマー」 1978

2 “Bob Dylan” “サブ・タイトル”, 1974

3 “Me, Myrna and Matthew” 「私とマーナとマシュー」 1969

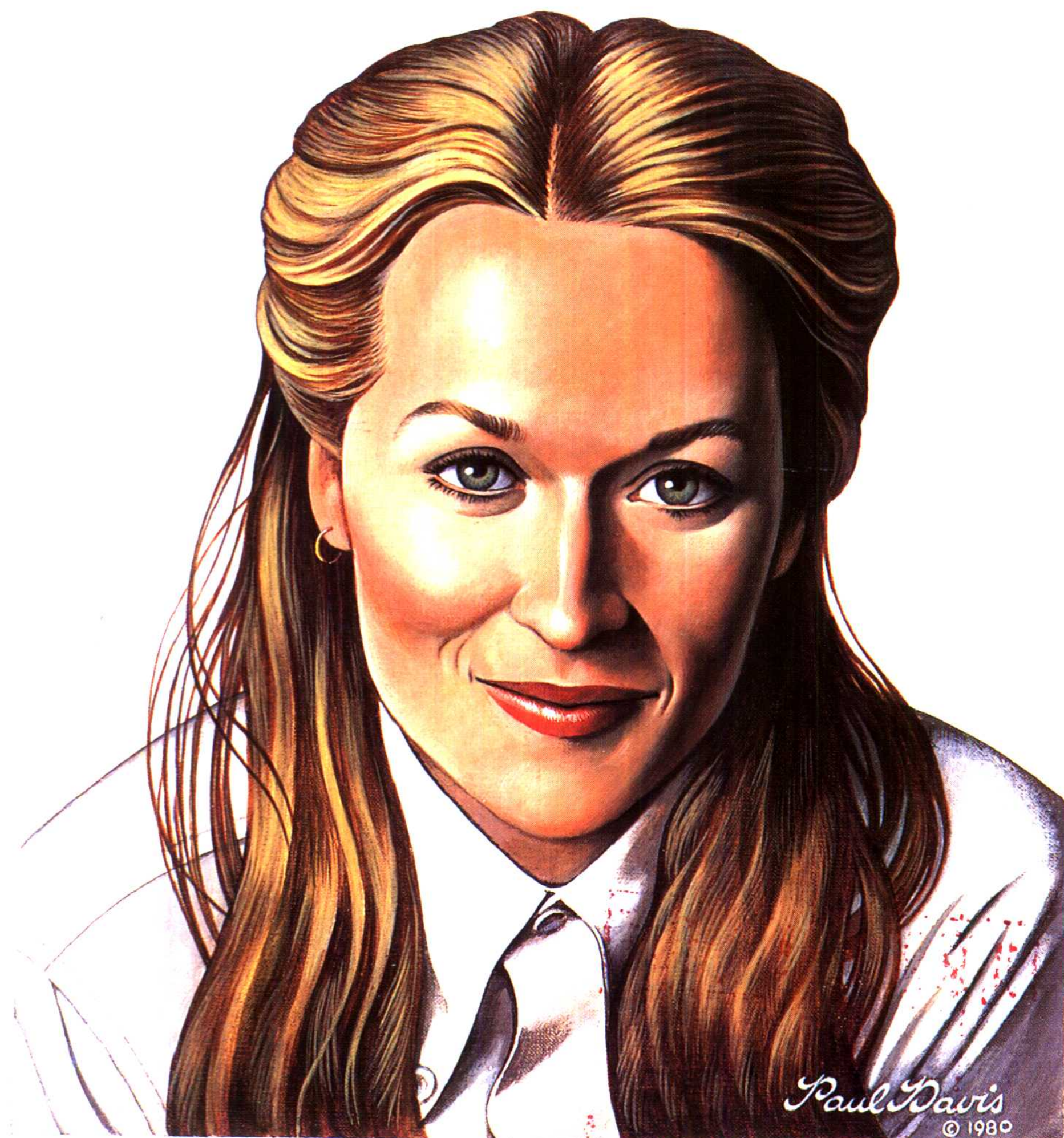

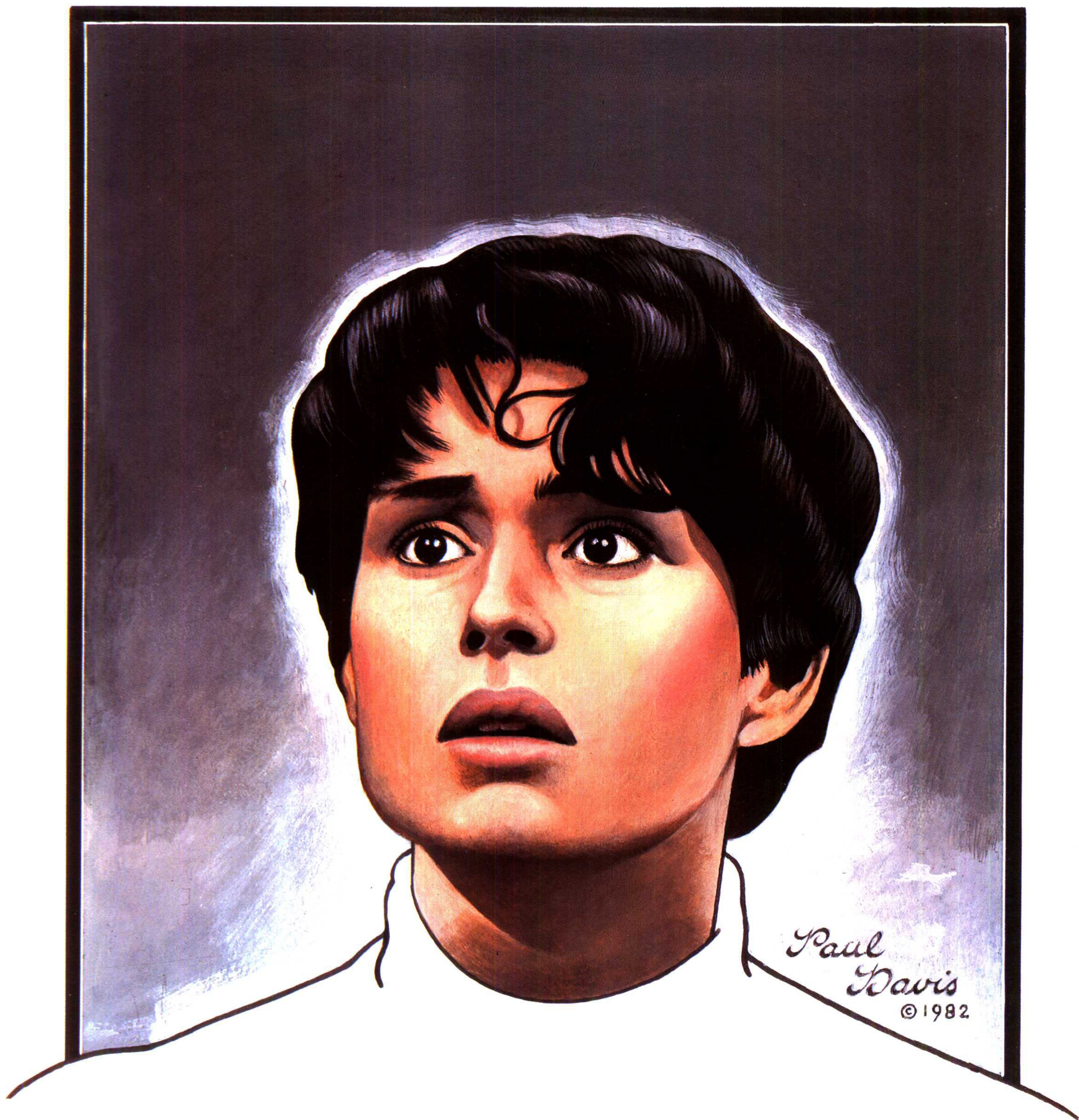
5 "John Lindsay and Mets' Victory" 「ジョン・リンセイとメッツの勝利」 1969

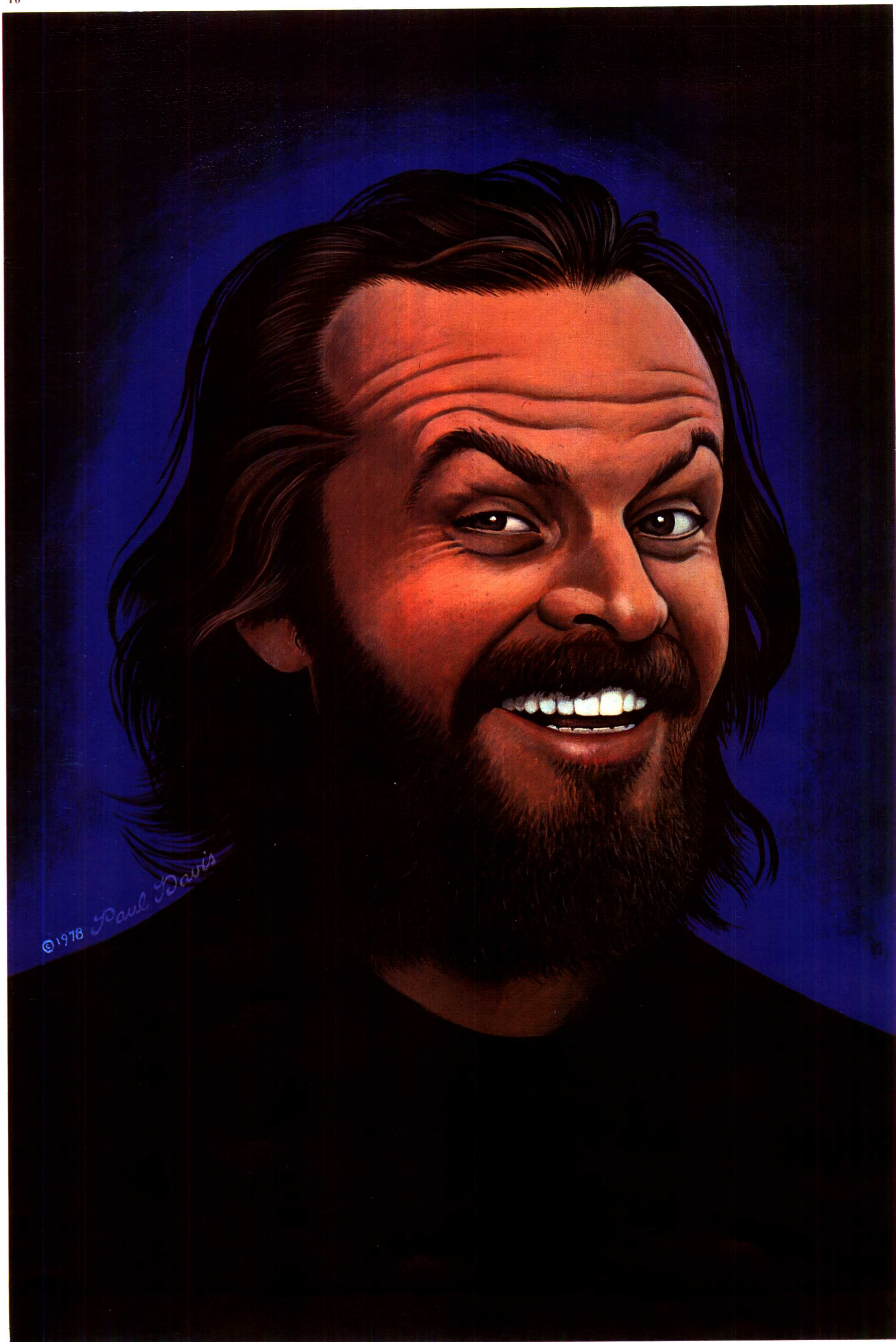
6 "Joan Baez" ジョーン・バエス, 1977

7 "Meryl Streep in Alice in Concert" 「コンサートのアリスのメрил・ストリープ」 1980

8 "Diane Venora as Hamlet" 「ダイアン・ベノーラのハムレット」 1982

10 "Laurence Olivier as King Lear" 「ローレンス・オリビエのリア王」 1984