

R Y O H E I

Visual Message

Kojima Ryohei
小島良平的设计世界

K O J I M A

Visual Message

Kojima Ryohei
小島良平的设计世界

视觉语言丛书·著名平面设计师·小島良平(作品/技法)

书 名: 小島良平的设计世界

策 划: 郑晓颖 姚震西

主 编: 朱 铿

设计制作: 朱铿设计事务所

日本国神奈川県横浜市戸塚区矢部町941

ARUBERUBIBUI 101

FAX: 0081-45-862-4755

责任编辑: 姚震西 白 桦

出 版: 广西美术出版社

发 行: 广西美术出版社

社 址: 广西南宁市望园路9号(530022)

经 销: 全国新华书店

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 24

版 次: 2000年1月第1版

印 次: 2000年1月第1次印刷

书 号: ISBN 7-80625-670-9/J·542

定 价: 110.00元

著者
監修
小島良平
Kojima Ryohei

主編
Editor
朱鐸
Zhu E

策劃
Producer
朱鐸
Zhu E
鄭曉穎
Zheng Xiaoying

責任編輯
Editor-in-Charge
姚震西
Yao Zhenxi
白桦
Bai Hua

制作設計
Composition
朱鐸設計事務所
ZHU E design studio
Edite
大坪輝夫
渡辺工
Graphic Design
陶山由紀

目录 Index

- 9 视觉语言丛书·序
- 11 小島良平·几何形的美学 朱 鐸
- 13 小島良平·优美的精密和功能的协调性 羽原 肃郎
- 17 图版
- 176 作品·览
- 182 略年谱

Visual Message

Kojima Ryohei
小島良平的设计世界

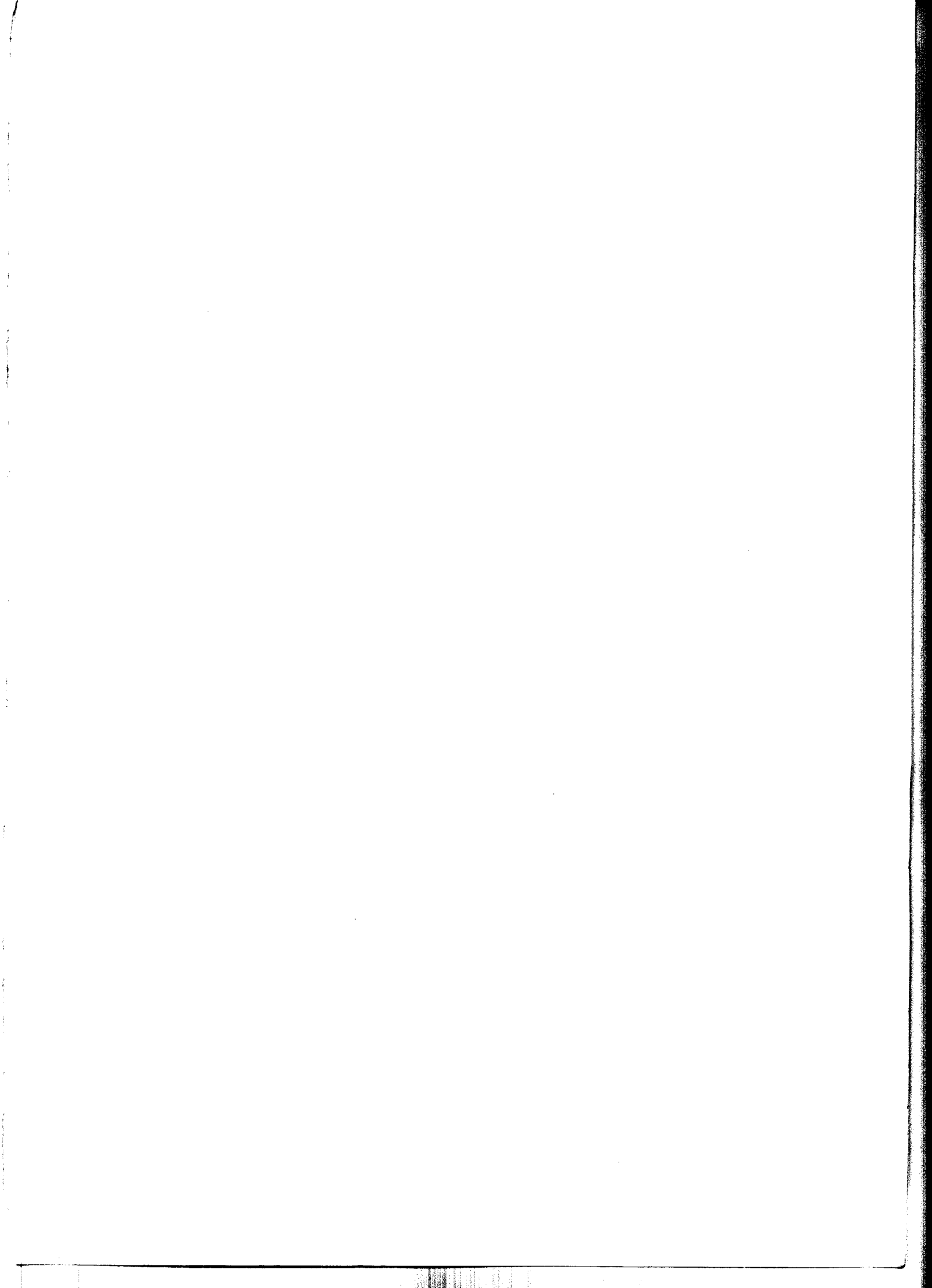
著者
監修
小島良平
Kojima Ryohei

主編
Editor
朱鐸
Zhu E

策劃
Producer
朱鐸
Zhu E
鄭曉穎
Zheng Xiaoying

責任編輯
Editor-in-Charge
姚震西
Yao Zhenxi
白桦
Bai Hua

制作設計
Composition
朱鐸設計事務所
ZHU E design studio
Edite
大坪輝夫
渡辺工
Graphic Design
陶山由紀

向为这套丛书提供详细资料并接受采访的各位设计师和现场采访过程给予协助的全体人员致以深深的谢意。

——朱锴

目录 Index

- 9 视觉语言丛书·序
- 11 小島良平·几何形的美学 朱 鐸
- 13 小島良平·优美的精密和功能的协调性 羽原 肃郎
- 17 图版
- 176 作品一览
- 182 略年谱

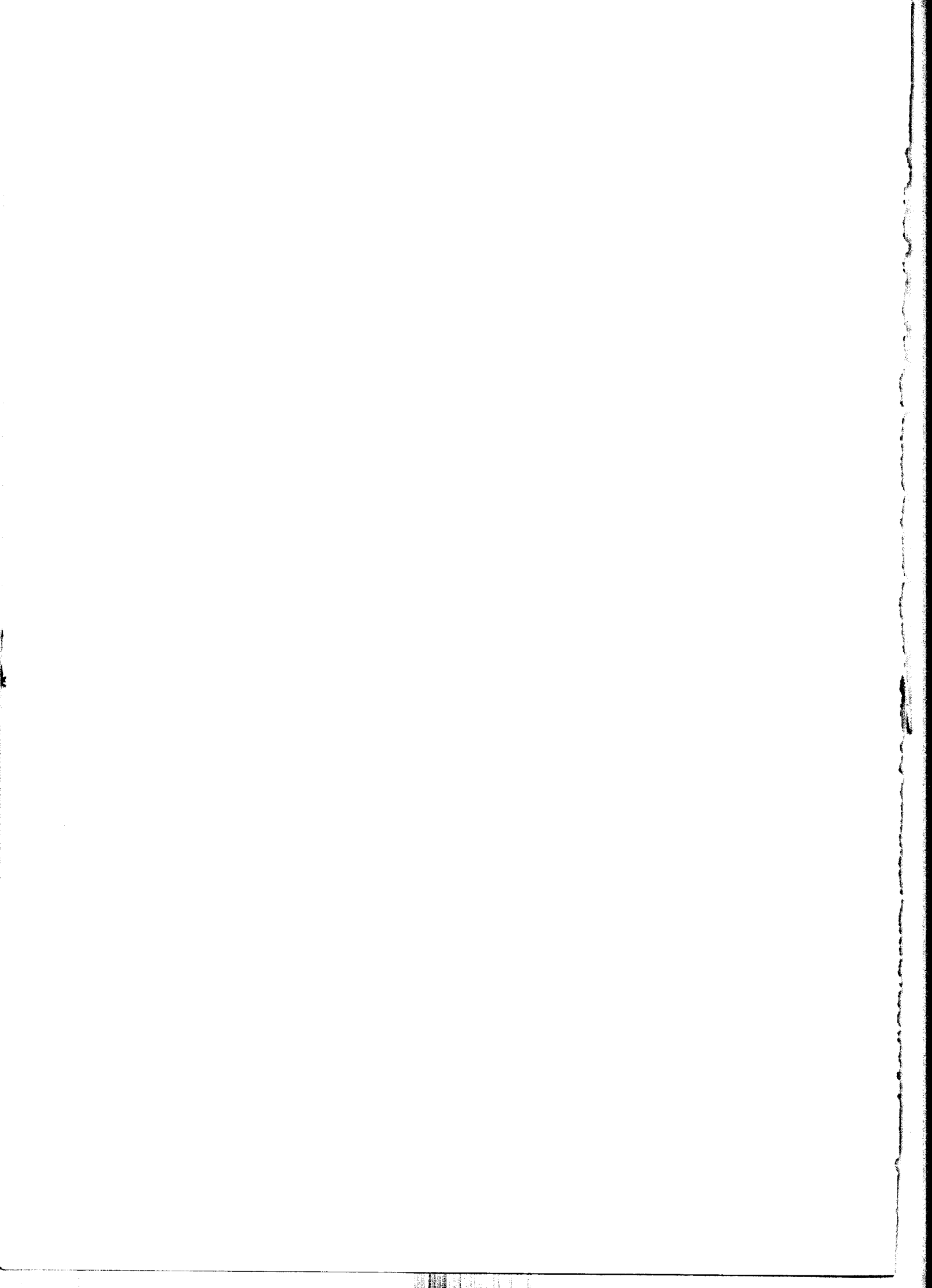
视觉语言丛书·序

Visual Message Books (视觉语言丛书)是由旅日平面设计家和出版人朱锴先生主编、设计并撰文,全面性、系统化介绍日本设计师和设计动向的丛书。令人赞叹的是他花费了几年的时间,亲自走访了几乎每一个设计师,和他们交谈,对他们进行采访,与他们一起整理资料。本丛书几乎包括了战后日本设计史上老、中、青几代设计师中的主要杰出人物,更难能可贵的是每一册作品集中,还收入了这些设计师各自独特的思维、创造过程和制作过程,使丛书具有很高的学术研究价值。

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几代设计精英完整地、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,应该是朱锴先生耗费近7年时光来构思和筹划这套丛书的基本出发点和意图。

本丛书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,各自用自己的作品阐述着各自的设计思想。在一套丛书中如此集中、系统地分析、介绍一个设计大国的设计动向,在世界设计图书出版界里也并不多见。书中详尽的作品点评和制作过程剖析以及图片资料形象地阐明了平面设计的主要原理,相信本丛书定能给大家带来许多启示。

本丛书点评的每一位设计家的作品集均由作品部分和制作过程剖析两部分构成,并都配有设计特点评介。本丛书面对中文读者,但为了专业人员查询资料之需,一部分附有英文对照。

小岛良平·几何形的美学

朱锴

第一次和小岛良平说起我来出版他作品集的事，是1997年底参加先生田中一光在日本富山近代美术馆的个展的开幕式后，那时我则刚忙完后来由北京中国青年出版社出版了中文版，田中一光个人作品集的编辑设计工作。稍后，在为田中一光举办的贺宴上，我们一边喝着葡萄酒一边找了个稍稍安静些的角落，聊开了，聊天、聊地。后来回想起来，聊得最多的大概还是他的作品。

小岛良平的创作题材以花草树木、鸟兽虫鱼等自然物居多，他善于把题材进行象征化、图形化、单纯化处理，极尽圆方的几何形式变化。在他的表现里，始终流露着一种健康的庶民的美意识。小岛良平的造型最成功的地方是用最低限度的有机造型表现要素构成了他的造型世界，那其实是个黑白的世界，在那个世界色彩并不是主要的，色彩只是在展开过程中的辅助说明，小岛把他最想说的那一部分已经在几何形明快的造型对比中认真地叙述了，但最后还给大家留了可掬的笑脸，使得皆大欢喜。首先，改变看对象的观点是他常用的手法，利用从后面看到的对象背后，横过看到的对象的侧面，利用受光和背光的阴阳光关系，利用重叠、对搭、分离、错位、乱视、折、结、纽等变化手法；其次是图案化，把对象在圆、方、三角形中进行造型处理，而且将它们隐藏到表

象的有机形体下面。还有一个特点就是变形，将几种几何形组合到一起。小岛良平变化复杂的造型组合，像电脑的编辑系统一般，无论什么样的对象，他都能游刃有余地对应。包罗万象的造型处理手法，如果用加法的方式来推算的话，即使是不用电脑，也可以做出庞大数量的图形，那样一想，就会很意外地发现，初一看，自由、大胆的造型，有着一套完整系统的造型组合理念和方法论，否则，要创造出这么庞大数量的千差万别的形态来，我想不太可能的。

小岛良平的色彩在用得极艳的同时又拼命控制着色彩的明度，有一种憋着气、憋着气、而后一泻而出的痛快淋漓，犹如大写水墨画，是成是败，都在毛笔着纸的那一霎那间，没有一点余地。面对他的画面颜色，我们只能用“活的”、“死的”、“很涩”这些平时用形容心情的形容词来表述，因为它是平面的、直觉的、感情的。在他的造型里，在他的色彩里，我们看不到阴影的存在，与其说是一种表现，不如说是一种心情，是一种情绪。

小岛的造型，怎么看，它都可以感受到流着江户庶民的美意识，优雅、闲情。它的美是一种好像银色的盆里积满了白色雪花时的美，不躁不火，无声而让人肃然。

