R Y O H E I

Visual Message

Kojima Ryohei

小岛良平的设计世界

K O J I M A

视觉语言丛书 · 著名平面设计家 · 小岛良平(作品／技法)
书　名:　小岛良平的设计世界
策　划:　郑晓颖　姚震西
主　编:　朱　锷
设计制作:　朱锷设计事务所
日本国神奈川县横滨市户塚区矢部町 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

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。

——朱锷

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Visual Message

Kojima Ryohei
小岛良平的设计世界

著者
监修
小岛良平
Kojima Ryohei

主编
Editor
朱锷
Zhu E

策划
Producer
朱锷
Zhu E
郑晓颖
Zheng Xiaoying

责任编辑
Editor-in-Charge
姚震西
Yao Zhenxi
白桦
Bai Hua

制作设计
Composition
朱锷设计事务所
ZHU E design studio
Edite
大坪辉夫
渡边工
Graphic Design
陶山由纪

目录 Index

9 视觉语言丛书 · 序

11 小岛良平 · 几何形的美学 朱 锷

13 小岛良平 · 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锷先生主编、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，应该是朱锷先生耗费近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。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

小岛良平·几何形的美学

朱锷

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，改变看对象的视点是他常用的手法，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，犹如大写意水墨画，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。

小岛良平·优美的精密和功能的协调性

羽原 肃郎

日本多摩美术大学教授
建设杂志《SD》总艺术指导

当我们看到一件东西，感到美丽，觉得“真好啊”的时候，究竟是在哪一点上，让人感到美或者说美到什么程度呢？那种美感应该是因人而异的。当我们看到一位女人的时候，我们首先会根据她外表皮肤光滑程度、姿态和体形，还有整体流露出来一举一动的姿势和表情来判断她是不是美人的吧！在看以海报为首的设计作品的时候也是同样的，一眼看来觉得挺美，于是美的意识就慢慢地进入作品的细部。美人是从眼睛、口、唇、鼻、头、头发的形状开始，再通过胸、脚达到整体平衡均称，在设计作品上同样也分布着与这些人体部位相对应的要素。

就拿书体(文体)来举例吧，其中之一的要素，就是大小尺寸的选择，文字的选择，色彩的选择，版面设计的决定等等，即使我不一一列举，想必本书的读者自己也会明白。虽然我也说不好，但是当你感悟到极漂亮的、充满温情柔意的眼球在转动和炯炯发光的眼神时，这证明眼球后面肌肉的构造，还有清澈流动的血液和血管、心脏的功能都是良好的。当今，大批量、多品种生产的人造的东西，包括担任交流任务的美术设计在内……来势凶猛的作品群当中，那些仅仅表面像做过整容手术似的，充满着效仿别人，毫无个性的作品何其多呀。

这次在这里由旅居日本的中国平面设计家和出版人朱锷介绍的小岛良平是一位在当今日本设计界，屈指可数的平面设计家。连续不断创造着极富人情味的作品，画如其人，小岛良平的作品群的构成等于他的素质和个性，如果你不透过表面所表现的形态和彩色的皮肤，去有意识地品味的话，他的作品就看不明白的。作品的底下循环的血液在流动的是一些稀有的设计意识，并贯穿始终。

这就如同“优良的机械，不仅功能和性能要好，还一定要好看”一样，“优秀杰出的平面设计作品不仅仅要好看，而且要像机械一样，造型结构必须严密精致”。

在平面设计的作品中，如同所谓印象派那样，色彩的浓淡区分并不明确，色度和亮度适中，再配上说明图和贴切的标题文字的名作也很多，无须讲任何道理充满感性和朴素的感情令人不得不感动。例如，莱蒙特·沙皮尼阿克海利克·托马修斯基、哈吧特·伦宾的作品，这些作品当中或许还有直到今天我还会去分析的，经过严格计算的版面和结构……

但是，小岛良平的表现手法，或者说表达的方法，与上述的那些方法可以说是完全相反的表现方法。他很少靠徒手画造型的，是全部经过计划、计算的，以整齐和精致为出发点的设计。小岛良平选择的是几何学美和音乐美的造型。小岛创作的所有海报、包装用品、社论、地图、标识语、商标等作品中，会让人很快就发现下面这些景色和事实与现象：那就是不计其数的自然的大树的树木、树叶和叶脉。我们发觉其形态是上天创造的，是作为几何学图像而成立的，还发现有一股从树干开始，通过树枝流向叶脉的树液，我们大概会被其中体现的生命感而感动。美丽的树叶的形态，在风吹雨打中摇动，叶、叶脉和树液在千姿百态地变着各种美丽形态，同时还像音乐那样奏鸣，显示出事物本身的几何学上的姿态。确实是看到了树木的轮回流转的、美丽幸福的、清澈纯洁的成型，那是小岛良平的叶脉。

小岛良平从事着平面设计所有领域的工作，而且作品几乎全是优秀的作品，其取得的效果比广告主所期望的更好，是值得信赖的，委托小岛工作有安全感在日本广告界已是早有定论。因此，那些广告主们只要时间方面、经济方面许可，都会源源不断地委托小岛做设计，由小岛构思设计的海报影响和领导现代社会的和艺术的侧面，其中包括不太显眼的广告类作品，还有编集设计和挂历之类的工作。在此特别要提及一下他设计的挂历。小岛良平设计创作的挂历里有一股清澈晴朗的、端端正正的空气感。或者说像正午的太阳光线那样的东西。清爽的空气和午间的太阳光线在地球上是一种不注意的话就感觉不到的物体，但是它们对我们人类的生命、地球上所有的生物来说没有的话是万万不能的绝对需要的东西，那是一种能量。从小岛设计的挂历中也一眼就能看到，在其设计中追求的正是一类东西，这也是小岛长年积累的视知觉美意识和艺术上的美学感觉综合所形成的结晶体。很多人用了一次这挂历，会第二年、第三年一直连续不断想用下去。他们发现，每天司空见惯的没有什么了不起的东西，在小岛良平手里竟变得异乎寻常的美丽，对他们这些人来说小岛的挂历是产生新艺术的元素，是一面镜子。

1939年(昭和14年)小岛良平生于岩手县的釜石市。那是一个注重渔业和制铁的小镇。他父亲是一个拥有3条渔船的商人。少年时期

他就意识到来釜山港的外国船的形状与日本船的不同，外国渔船上有的印着打棒球的运动员的图案，还认识了鱼箱上所用的羊皮纸（绿色的油纸）。在学校里，与算术相比，他比较擅长的还是图画手工课，例如像制作“收邮件时用的门铃装置”，等等。初中时常打乒乓球，从高中起爱踢足球，一直踢到42岁。图画手工课既擅长又喜欢的少年为什么没有投考美术部呢？少年时小岛对“美术”的印象并不好，在釜山港见过的外国船和外国人的小岛那时的梦想是当一名外交官，可最后到底还是上了美术学校。后来母亲住进了东京的圣路加医院，院方告知母亲或许再也不能回家。为了使妻子能早日康复，忙里忙外，在她神奇地康复了的同时，他父亲去世了。父亲的去世使尚在求学中的小岛的经济来源发生了困难，他是靠勤工俭学和奖学金继续求学，同时受到朋友的照顾，才能得以毕业。之后进了“三爱”公司工作，这家公司位于东京银座的中心，作为一家领导时尚新潮流的女性时装店正处兴隆鼎盛时期。

公司里的前辈仓俣史郎，曾给“美术印刷设计”杂志91号投了一篇充满机智与诚意的稿子，对小岛当时冲破竞争非常激烈的难关考进公司时的潇洒英姿，以及后来在公司工作时的情况作了介绍。仓俣在文章末尾是用下面一段话来做结束语的：“认真负责，勤学努力，擅长整理，构思巧妙，不急不躁，扎扎实实，计划性强，是勤奋的实干家，规规矩矩，忠厚老实……”把文章中的词汇总起来的话，他的人品也可得到如实地表示。我想，这些素质构成了他的设计的背景。另外，这些素质加上细致周密和观察事物的好眼力，使以交流工作为中心的小岛良平的表现更加突出。

小岛良平转到设计制作公司的广告部门后，更进一步掌握了工作技巧、创作技巧。后来仓俣史郎和小岛良平都各自创办了独立的事务所。仓俣以室内装潢设计为中心，而小岛以平面设计为主轴……。这二位随着时间的推移关系越来越深化和深入，相互协作，还相互研究交换各自不同的感觉。与仓俣的奇想天外的主意、妙语连珠的个性相反，小岛良平是稳扎稳打、委婉对付、见机行事，小岛这种处世方式一直维持到今天，是一棵从日本岩手县的严正的风土和严格的家庭环境中培育出来的，国际通用的新品种的纯粹的大树。

Posters

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com