

R Y O H E I

Visual Message

Studying Kojima Ryohei
小島良平的设计技法

K O J I M A

视觉语言丛书·著名平面设计家·小島良平(作品/技法)

书 名: 小島良平的设计技法

策 划: 郑晓颖 姚震西

主 编: 朱 鐸

设计制作: 朱鐸设计事务所

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: 16

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: 80.00 元

Visual Message

Studying Kojima Ryohei

小岛良平的设计技法

著者
监修
小岛良平
Kojima Ryohei

主编
Editor
朱锔
Zhu E

策划
Producer
朱锔
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
朱锔设计事务所
ZHU E design studio
Edite
大坪辉夫
渡边工
Graphic Design
陶山由纪

目录 Index

5 视觉语言丛书·序

7 我的设计思路与技巧

小岛良平

9 图版

118 作品一览

120 略年谱

125 后记

朱锴

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镠先生主编、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,应该是朱镠先生耗费近 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。

从20年代起我作为一名设计师应征参加了各种各样的展览会，其中规模最大和知名度最高、具有很大影响力的就是日本宣传美术协会。该会组织的选择展每年集中日本优秀设计师进行一次选择展，入选作品和该会会员的作品放在日本桥高岛屋百货公司里盛大显赫地进行展出，这对每个年轻的设计师都极有诱惑力，这个日宣美协会就是以设计新人的登龙门而名闻天下的。每年全国选送来应征的作品约4000件，审查会要开4天之久，最后选出大约120件作品入选，入选作品再在其中选出特选鼓励奖。要成为日宣美协会的会员，第一个条件就是要作品入选三次以上。当时，我为了能成为该会会员，从1961年起每年都去应征却连续落选了三年，在1964年好不容易第一次入选了，激动得我头下脚上地倒立了好几个小时还不觉累。1965年，我与朋友高桥稔合作的作品“身体的科学”在美术部门中获得了特等奖，1966年我单独创作的“患病的都市·东京”一对以环境问题为主题的视觉报告进行设计，获得鼓励奖。那年在几位前辈的推举下，我总算如愿以偿成了日宣美的会员。但遗憾的是日宣美在1969年，由于各种各样问题解散了，20年的评选历史就此打上了句号。但我由此得到了一个经验：送作品去展览会参加应征，对于领会靠自己一个人去探索主题的计划性、掌握用颜料绘画不容许有失误的手绘的技术能力等等方面是个良好的测试机会。总而言之，因为有了日宣美协会、因为目标就在那里，我才能攀登上高峰。我从25岁到30岁这段时间，回想起来是在六十年代那股设计热潮中跌打滚爬中渡过的，不过后来以此为基点展开的设计经历对我产生了很大的影响倒也使我受益匪浅，这也是事实。1965年的“身体的科学”。在日宣美展上荣获特选奖，这是从月刊杂志《身体的科学》中，浓缩集中主题，组成“高血压”、“癌症”、“肝炎”的特集，表现的图像全部是用海报颜料手工绘成的。用鸭嘴笔，加工血管的细小地方的工序和平面的大红十字等等，用平笔涂平底还要匀，不发生斑驳，真辛苦极了。因为是手工制版，没有随意更改的余地，文章用写植敲打出，用照片拍下来再晒印在薄薄的纸上。最初就决定版面设计，完成色彩之后再吧文章放上去，全部计算要在一开始时不能精确无误的话，最后就有文章合不上去的危险，所以不得不慎重。

“患病的都市·东京”1966年荣获日宣美协会鼓励奖，以视觉语言来传达东京的老大难问题，把几个环境公害问题作主题来加以表

现：1.人口增加的问题。2.地势下沉。3.绿化和公园。4.疾病和健康。5.空气污染。6.交通堵塞等等。沿用以前制作的“身体的科学”的方法，单从技术上讲并无多大变化，但是当决定色彩时就较麻烦，要把相当多数量的色彩样本用广告颜料涂在绘画用纸上，做好使用的色彩样本，并把样本保管在箱子中，另外把杂志上的彩色全部收集下来，届时进行必要的色面组合，调出新的色彩。虽然当时也有色样本，但样本上的色彩毕竟有限，所以自己喜欢的色调，无论如何还得靠自己的力量来创造。这张“患病的都市·东京”海报发表之后，出版社(讲谈社)就来委托我设计成系列，那就是以后“家庭的医学—人体的结构和作用”，这个计划的重点就是让一般的家庭主妇都能通俗易懂那些迄今为止医学书上的专业知识，故此形式就比较唯美。

这是在比原尺寸大1.5倍的纸面上用广告画颜料通过手绘来进行设计的。最初先抓住整体像。归纳版面设计的基本设想，计算字数，然后再确定图像。这次图像制作上所耗费的时间比预先想的要多，因为在素描图差不多接近完成时要把设计好的东西，送给担任主编辑的清信州大学的教授监修审核，因此几乎一周一次去长野县，多次搭乘开往松本的列车。虽然仅仅只是医学百科全书上25页的内容量，作为一个实践的场所，使当时的我在进行工作的方法、技术的练习等等各方面学到了很多東西。

我是通过实践逐步接触到各种各样的设计的，可是在某一部分上，在信息的传达和社会以及设计的相互关系中求得坐标轴。1960年在东京举办设计会议时。我还是一名在武藏美术短大专门研究设计的学生，所以会议的内容如何，我并没有明确的记忆。当时从美国平面设计大师哈巴特·巴伊约先生来到日本，可我是直到一年后，才有机会看到了他设计的有名的“世界地图”，这是由以美术指导的身份指挥迁到日本来的CCA社100周年纪念活动的书刊，看那本书时，我深受感动，突然明白到原来作为交流的手段，设计竟具有这么更到的内容。因此，上面所谈到的日宣美的作品早在30年代初期就有作为志愿者的活动积极地提出方案并想付之实施的“地下铁道线路图”，后来还有“AJOC”的启蒙海报系列，“日本野鸟会”的海报、动物园、博物馆、美术馆的视觉交流设计等等，如何有效地让设计和社会接轨这个问题一直占据了我设计制作工作中的很大一部分。

RYOHEI
KOJIMA
DESIGN
OFFICE

1999 Calendar

Ryohei Kojima Design Office 4-19-26 Shiohara-cho, Minato-ku, Tokyo 108-0071, Japan Tel: 03-34471476 Fax: 03-34472474

8

sunday

monday

tuesday

wednesday

thursday

friday

saturday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

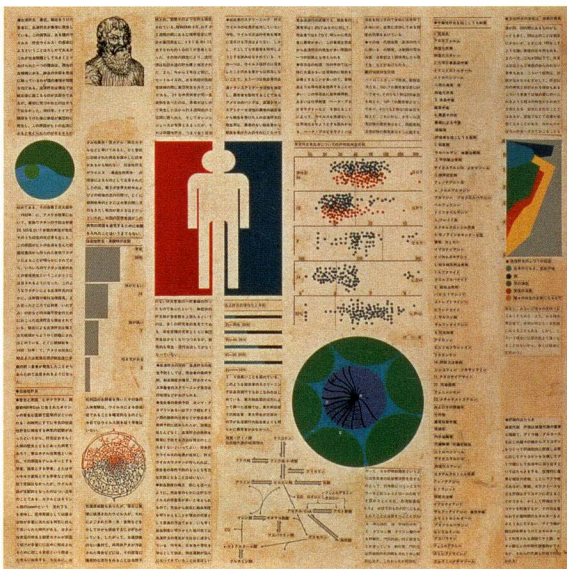
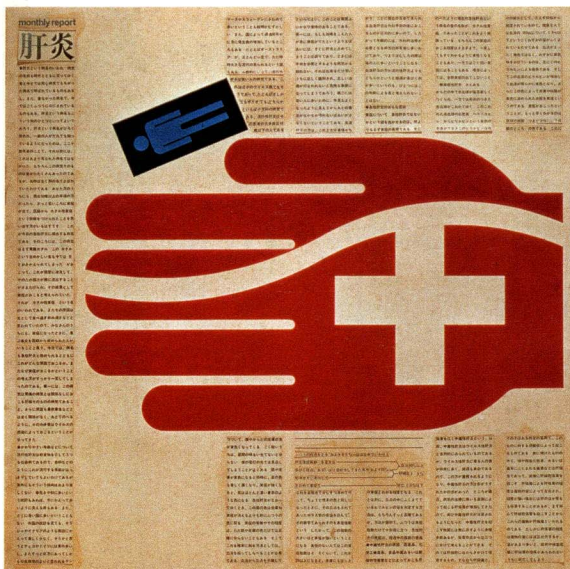
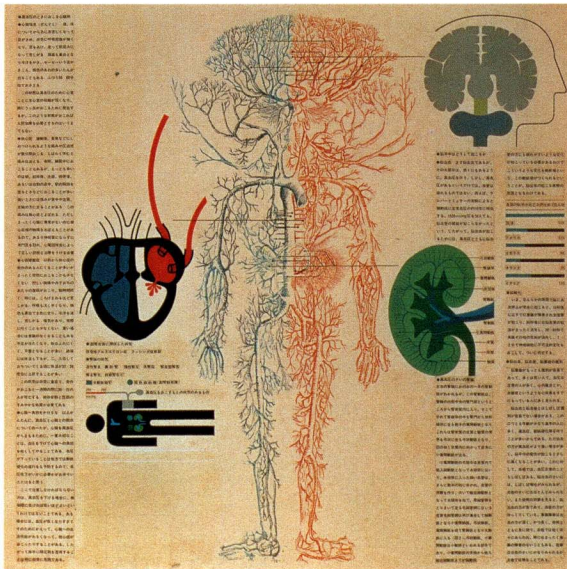
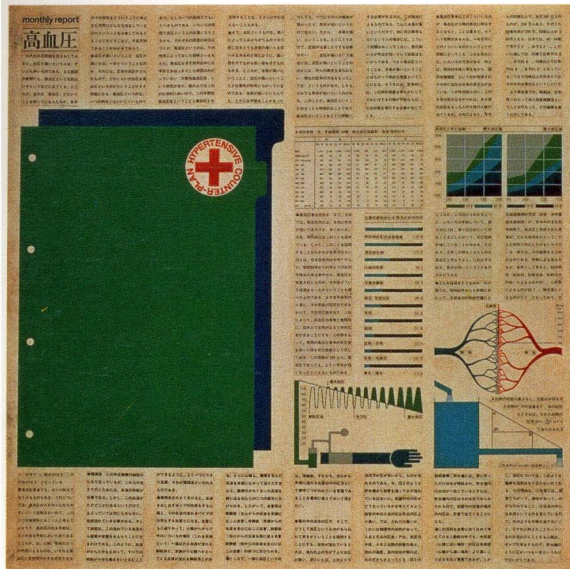
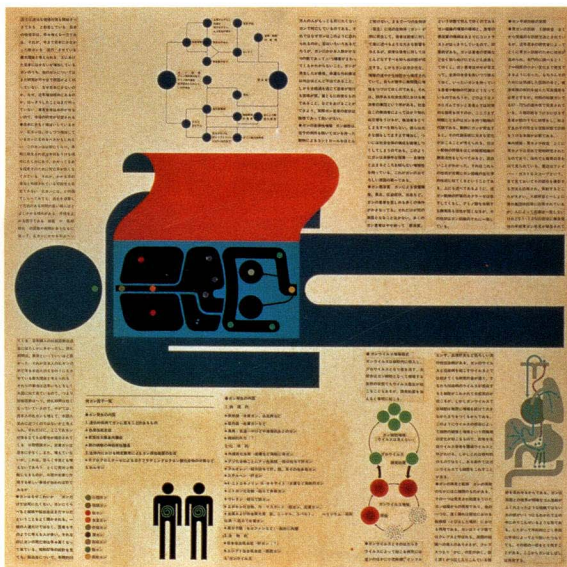
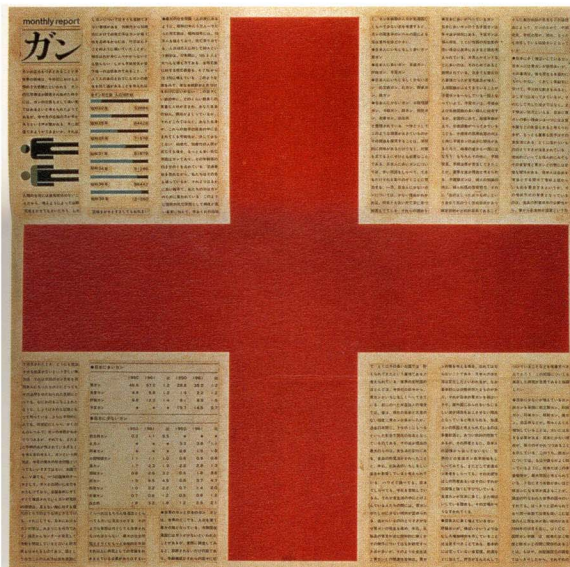
28

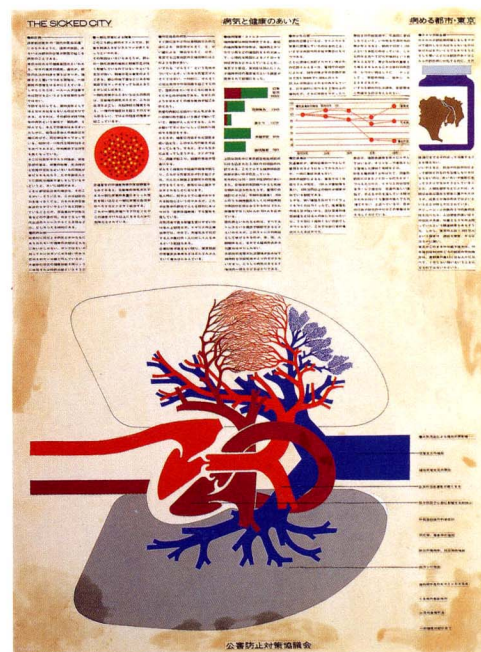
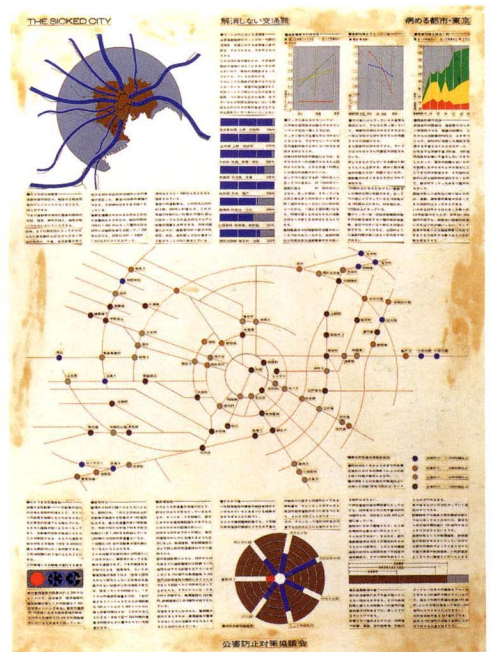
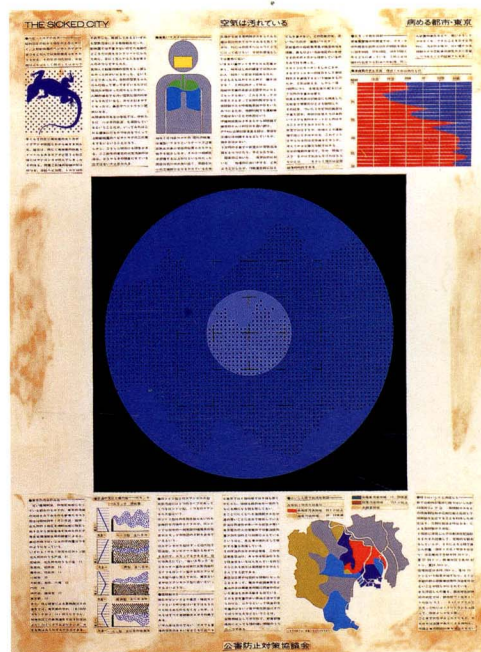
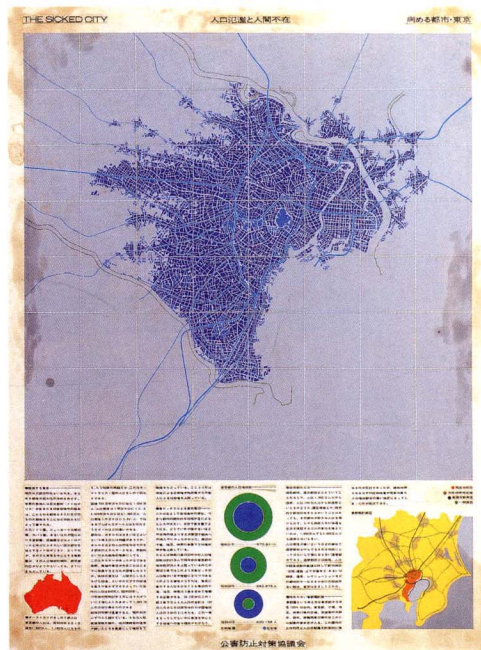
29

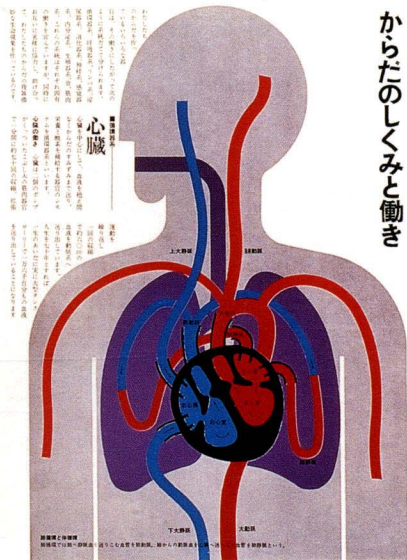
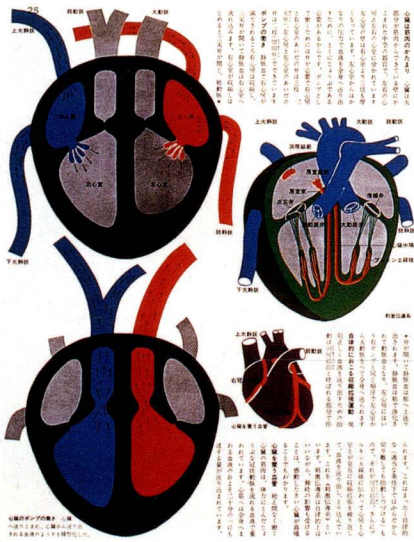
30

31

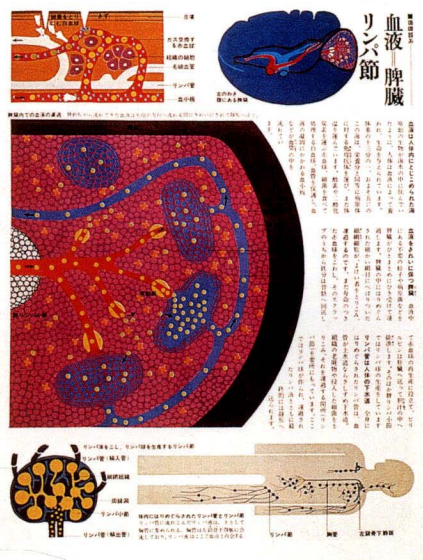
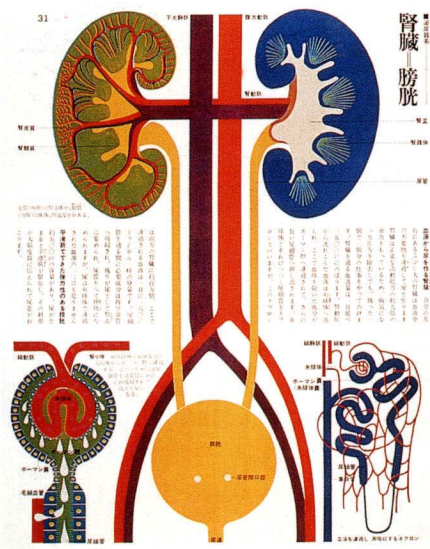
DESIGNED BY RYOHEI KOJIMA, ALL RIGHTS RESERVED

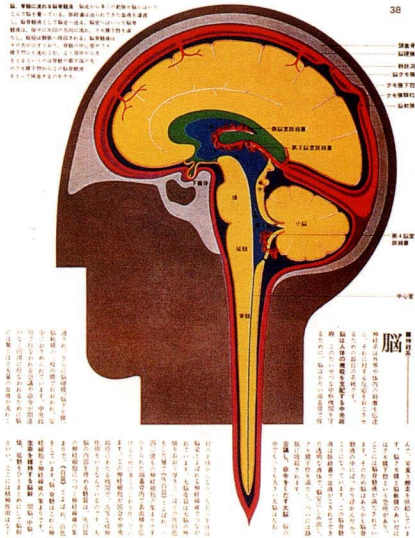
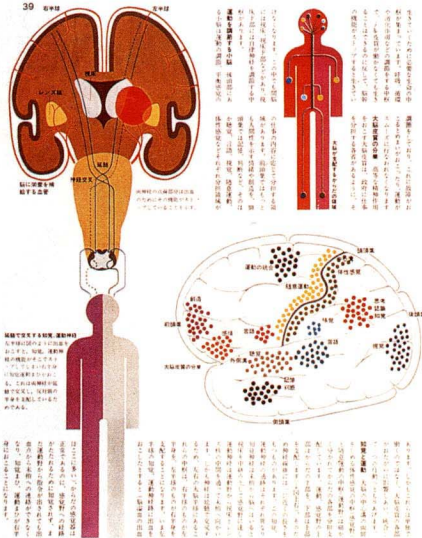

001

002

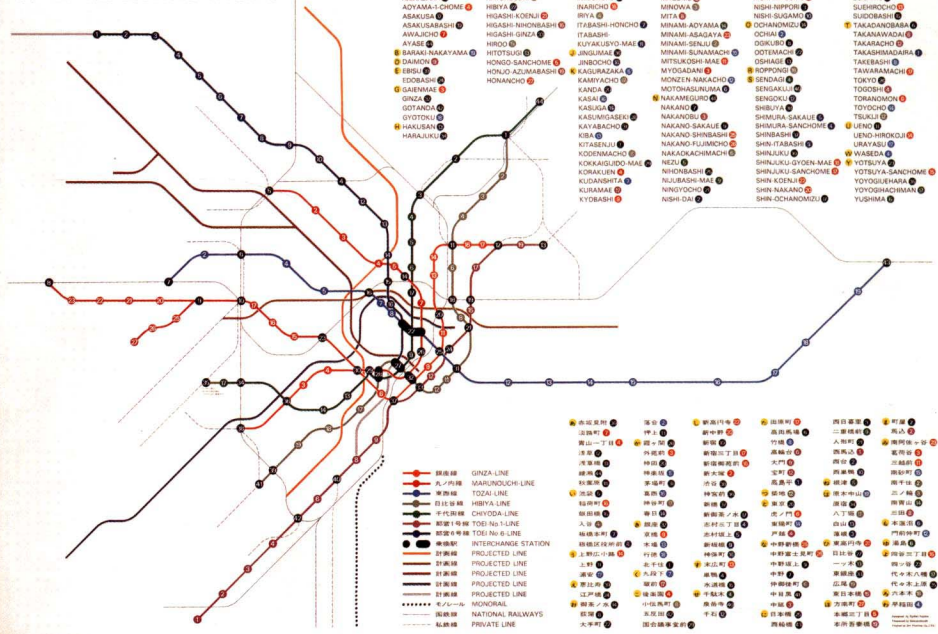
003

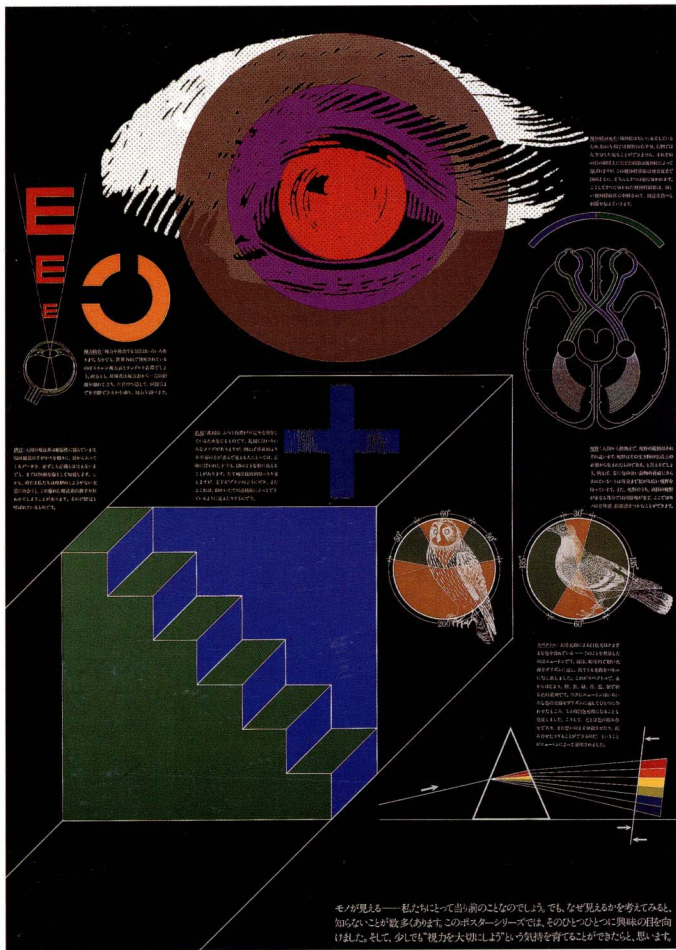
MAJOR BUILDINGS

- SHINJUKU STATION NATIONAL RAILWAY
- ODAYSU DEPARTMENT STORE
- KEIO DEPARTMENT STORE
- SHINJUKU STATION BUILDING
- YAMADA YAMADA
- YASUDA SEIJOI BUILDING
- DAICHI TAISEI BUILDING
- SUBARU BUILDING
- SEIWA BUILDING
- ODAYSU METENGAJI
- ODAYSU DEPARTMENT STORE ANNEX
- SANKEI BUILDING
- ENOMOTO BUILDING
- YAMAMITA BUILDING
- KOKUSAI BUILDING
- NISHIGUCHI KAIKAN
- SATAMA BANK
- KOKU BUILDING
- JYUWATOMO BANK
- FUJI BANK
- WASHINGTON SHOE STORE
- MARUI DEPARTMENT STORE
- KENKINOKIYU BOOK STORE
- KAWASE BUILDING
- SHOCKU MOVIE THEATER
- ISETAN KAIKAN
- ISETAN PARKING BUILDING
- ISETAN DEPARTMENT STORE
- ISETAN DEPARTMENT STORE
- ISETAN BANK
- MARUI DEPARTMENT STORE
- BUNKA MOVIE THEATER
- DAEI MOVIE THEATER
- TOHO MOVIE THEATER
- SHWA BANK
- DAICHI BANK
- TOEI MOVIE THEATER
- KEO MOVIE THEATER
- IETARO BUILDING
- MITSUBISHI BANK
- NIKKATSU MOVIE THEATER
- MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE
- KAKAMIJURA BUILDING
- TAKANO BUILDING
- JURAKU BUILDING
- MUSAASHINOKAN
- HIKARI KAIKAN
- KOKUSAI MOVIE THEATER
- SHOWKAN MOVIE THEATER
- PARKINGLOT

SUBWAY EXITS

-

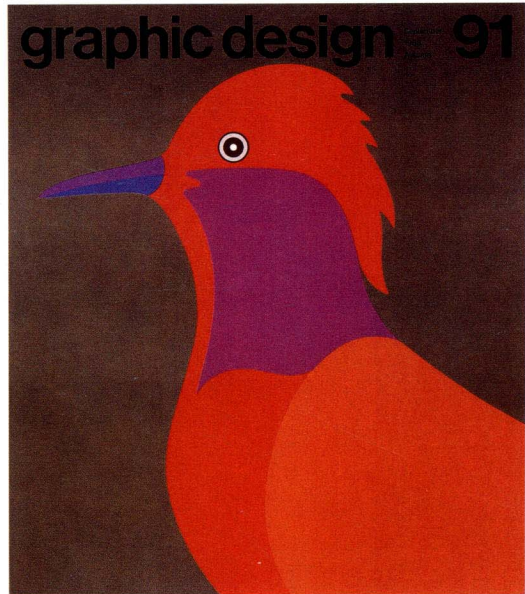

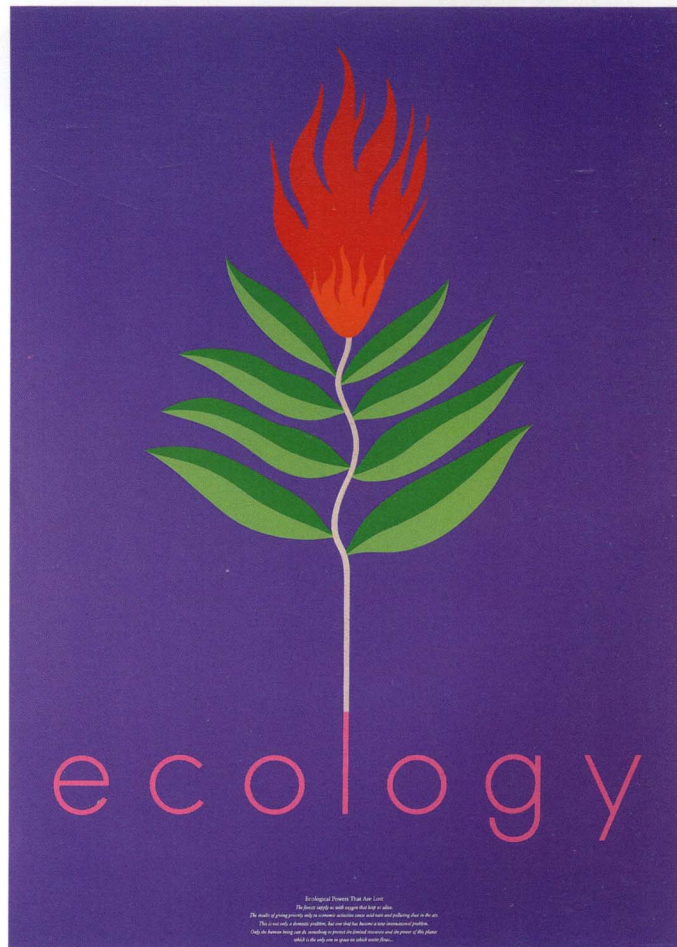
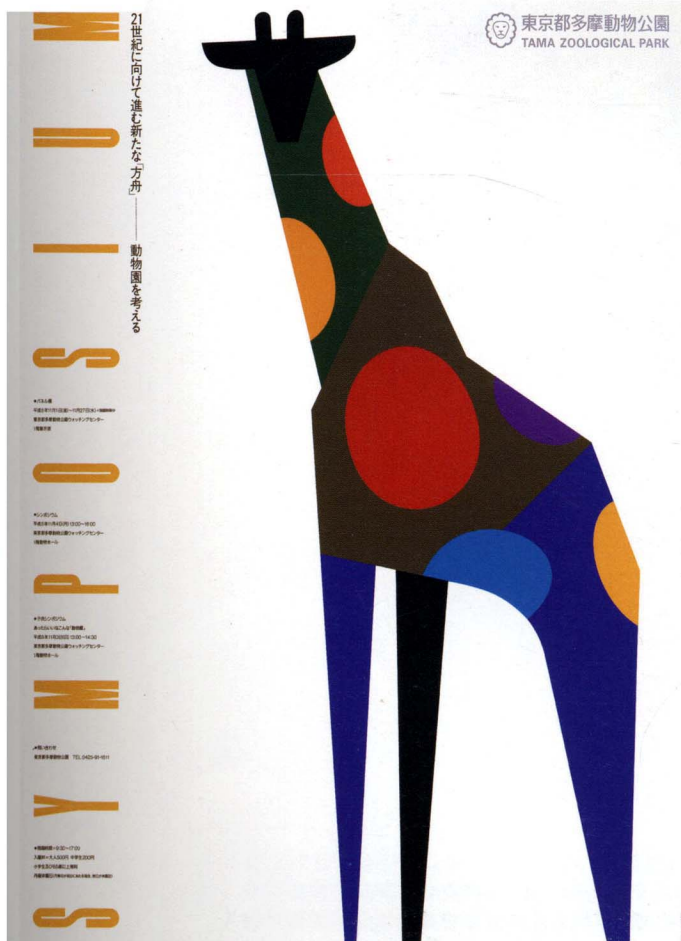
006

007

008

009 巴黎建筑地图(模型板 1988年) 010 多摩动物园(1996年) 011 ecology (东京 ADC40 周年纪念 1993年)