

让喜欢的事情 成为工作

25个最精
彩的日本
小工作室

矢崎顺子 编著

デザインとものづくりのすてきなお仕事
Copyright ©BNN, Inc. ©Junko Yazaki
Originally published in Japan in 2009 by BNN, Inc.
Simplified Chinese translation rights arranged through BNN Inc.

律师声明

北京市邦信律师事务所律师谢青律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由日本BNN新社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统, 读者购书后将封底标签上的涂层刮开, 把密码(16位数字)发送短信至106695881280, 即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准, 接收短信免费。短信反盗版举报: 编辑短信“JB, 图书名称, 出版社, 购买地点”发送至10669588128。客服电话: 010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyp_law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

The original Japanese edition:

Author & Editor: Junko Yazaki

Designer: Masanari Nakayama (2m09cmGRAPHICS, Inc.)

Photographer: Kimiko Kaburaki

Production Manager: Sayaka Ishii

All of the information in this book is based on the interviews in 2009.

版权登记号: 01-2011-2953

图书在版编目(CIP)数据

让喜欢的事情成为工作: 25个最精彩的日本小工作室 / (日) 矢崎顺子 编著;

金仁子, 王艳梅, 李巧丽译. —北京: 中国青年出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5153-0059-7

I. ①让… II. ①矢… ②金… ③王… ④李… III. ①妇女—生平事迹—

日本—现代 IV. ①K833.138.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第128159号

让喜欢的事情成为工作: 25个最精彩的日本小工作室

(日) 矢崎顺子 编著 金仁子、王艳梅、李巧丽 译

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 郭光 赵静 褚凤丽

封面设计: 张宇海

印刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本: 880×1230 1/32

印张: 4.5

版次: 2011年8月北京第1版

印次: 2011年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5153-0059-7

定价: 39.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.21books.com

“北京北方方正电子有限公司” 授权本书使用如下方正字体:
方正兰亭系列字体 方正韵动系列字体

让喜欢的事情 成为工作

25个最精
彩的日本
小工作室

矢崎顺子 _编著 金仁子、王艳梅、李巧丽 _译

中国
青年
出版
社

序言

东京有很多有趣的店铺和商品。
无论走到哪儿，都能找到可爱、美丽、时尚的物品。
这些让人念念不忘的物品究竟是在哪里制作的呢？
为此，我走访了 25 家从事设计和产品制作的作坊。
这些作坊形式多样，从 SOHO 一族工作的工作室模式，
到在公司办公的办公室模式，一应俱全。
虽然形式不同，但其室内装饰和工作工具都相当讲究，
在这些小工作室内，
满是令人兴奋的创意和物品。
小工作室的主人们从事着自己喜欢的工作，
她们对工作充满了热情。
请不要只是埋头于现在的工作，
想象一下1年后、10年后的自己。
让喜欢的事成为工作，请怀着美好的心情，
来感受设计师们奇妙的创作和生活。

目录

序言 p.3

在自家兼工作室实现梦想

- 1 插图画家 (东千夏) p.8
- 2 平面设计师 (天野美保子 / 设计工作室 ZU²) p.14
- 3 胸花制作者 (川端佐代子 / sayoco) p.20
- 4 时装设计师 (大石幸代 / cikolata) p.26
- 5 摄影师 (镝木希实子) p.32

小常识! 推荐给工作室的芳香蜡烛 p.38

在讲究的空间中发挥创意

- 6 照明设计师 (村角千亚希 / spangle) p.40
- 7 花卉装饰师 (岩尾真纪 / MARIQUITA TOKYO) p.46
- 8 传统工艺匠人 (井上英子 / 二叶苑) p.52
- 9 箱包设计师 (稻增悠子 / mars) p.58
- 10 产品设计师 (桥本有纪 / 现代策划中心) p.64
- 11 针织设计师 (土岐知子 / mokely) p.70
- 12 印刷顾问 (野口尚子 / 印刷余白 Lab.) p.76

小常识! 推荐给独立创作者的办公室 p.82

进入梦想的店家或公司一展身手

- 13 女童玩具设计总监 (冲津奈奈 / TOMY COMPANY, LTD) p.84
- 14 生活用品设计师 (长谷川美左 / Afternoon Tea LIVING) p.88
- 15 网站设计师 (石井友纪 / BAYCREW'S Co., Ltd.) p.92
- 16 帽子设计师 (石田欧子 / H.at) p.96
- 17 文具设计师 (川岛礼子 / MARK'S) p.100
- 18 女士内衣设计师 (森田千景 / Gatez-Moi、Capricine) p.104
- 19 手工艺品设计师 (泷川宰子 / HOBBYRA HOBBYRE CORPORATION) p.108
- 20 烹饪编辑 (浜冈佐绪里 / 女子营养大学出版社) p.112
- 21 配饰设计师 (太田阳子 / absoluke Co., Ltd.) p.116
- 22 调香师 (小仓今日子 / joie de vivre) p.120

小常识! 设计师大爱的文具 p.124

以自由的方式创作

- 23 图书代理商 & 媒体公关 (茂市玲子 / UTRECHT/ NOW IDeA) p.126
- 24 童装设计师 & 咖啡厅老板 (皆川真理子 / Mon Trésor & zozoï) p.128
- 25 作坊创作者 & 艺廊主人 (矢崎顺子 / 刺绣咖啡厅 & artist in) p.130

设计和创作工作的清单 p.132

后序 p.135

在自家兼工作室实现梦想

1 → 5

插图画家

平面设计师

胸花制作者

时装设计师

摄影师

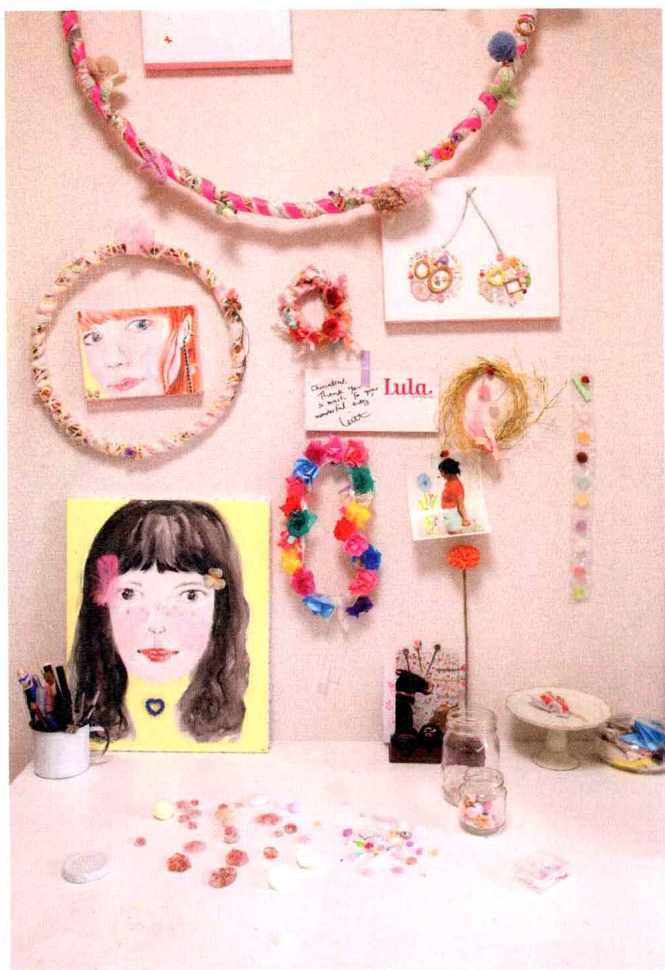
这是由舒心的生活方式孕育出的幸福的制作空间。设计和制作工作需要长时间集中注意力来进行，所以将自己家的一个房间作为工作室好处多多。你可以置身于喜欢的事物之中，在只属于自己的空间里工作。

1

插图画家

东千夏

蝉翼纱制作的窗帘赋予城市街道以柔和的梦幻色彩，东千夏的工作室也被这淡淡的色彩笼罩着。今天和往常一样，她置身于喜欢的事物中作画。

工作时，小东很喜欢用上图中的香薰蜡烛换换心情。下图中的墙上贴满了小东的插画和画稿

“我喜欢能够传达制作者思想的东西，无论是服装还是作品。我用喜欢的作品和有纪念意义的物品装饰我的工作室”

收纳盒中装满了糖果和小饰品

上图中是方便、可爱的彩色胶带。下图是收集来的糖果包装纸

“我不仅对室内进行装饰，为了画画，我还经常在工作室中摆放花朵”

制作女性插图的秘密材料

小东的工作室是她自己公寓的一个房间，一面墙上挂满了图画和作品，使整个房间宛如展会一般。那些主要是小东自己的画作，还有来自朋友和喜欢的创作者的礼物等。它们亲密地靠在一起，装饰着房间。除了电脑和绘画工具等制作插图用的主要道具之外，桌子、架子和墙壁上还点缀着小饰品，营造出可爱而俏皮的氛围。小东把喜欢的东西放在随时能够看到的地方，这样每天作画时就能提笔便将它们纳入画纸。把可能想画的、喜欢的东西摆在自己周围，这可能是插图画家特有的布置方式吧。

除了染料和笔等基本绘画工具外，小东还准备了浅色的毛线、假花和小的装饰品等材料。制作作品需要使用各种材料，很多创意灵感就是从材料中获得的。为了能够找出并马上用喜欢的色彩搭配，小东刻意将绸带像花店那样都吊在架子上。陈列架似的抽屉是滑动式的，能同时看到几层，小东很喜欢这一点。从房间能够一眼望到城市中心的灰色街道，街景被窗上的手制蝉翼纱窗帘赋予了梦幻般的色彩。

小东是一个涉猎广泛的插图画家，她的作品涉及杂志、人气作家的书籍封面、日用品、纺织品等。小东的工作是根据被委托制作的物品和主题，从众多作品中选择最佳插图。例如，为杂志和书籍制作插图，应先从文字编辑和美术编辑处了解是什么样的书籍和页面上需要插图，并结合其内容制作草图。经编辑确认后开始正式制作，并在规定的日期之前提交插图。在理解委托方对插画的要求这个过程中，交流很重要。

从很久以前起，小东就一直被杂志、明信片、CD封套等印刷品所吸引。“将自己的画作印刷，变成某种美妙的物品交给人们”，受这一想法的诱惑，小东开始了解插图画家这个工作。大学毕业后，小东去了一个名叫“调色板俱乐部”的插图学校学习。为了成为插图画家，小东花费了不少时间，并一直作画至今。

“从童年时起，我就特别喜欢画小女孩和公主，这个爱好一直持续至今。我一直希望有一天能画出具有自己特色的女孩。最近，我感觉我终于能够画出拥有自己个性的小女孩了。”

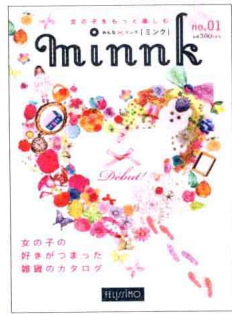
小东说她想描绘的女孩有着平和的眼神，在可爱、柔和、恬静之中又略带忧郁。在这样的画中，用来拼贴的小部件和缎带等是不可或缺的。有时，小东会让玻璃球掉落在画纸上，她觉得通过这样的做法在画纸上呈现出的凹凸质感很有意思。由此她不断收集材料，现在有时也自己制作。在她必备的创作材料中，我发现了糖果、包装纸和带颜色的砂糖。实际上，这些也是制作插图的重要材料。就像《鹅妈妈之歌》中说的那样，女孩子是用砂糖、香料和一些奇妙的东西做成的，小东的女性插图就是用“砂糖”和装饰工作室的“某些奇妙的东西”制作而成的。

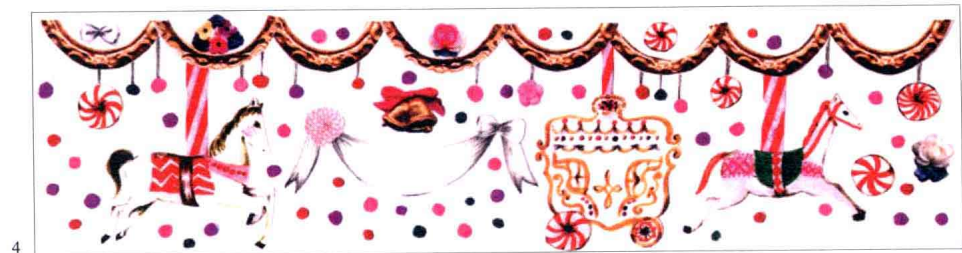
1

2

3

4

1. 《anan》封面/杂志社/2009年反响很大的封面设计
2. 《oz》杂志附刊封面/2009年首个杂志封面设计工作
3. 《minnk》封面/芬理希梦公司出版/2009年为《更加欣赏女孩子》的副本所制作的插图
4. 《Afternoon Tea》/SAZABY品牌/2007年圣诞节的主要视觉形象，被用在点心包装和张贴画中
5. Emily Templecute/2007年与服装结合，是用在服装面料上的图案
6. 《福袋》角田光代/河出书房新社/2008年小说封面上的原画，是在铅笔线稿上拼贴出的作品

5

6

东千夏 (Higashi Chinatsu)

1979年出生于金泽市。毕业于日本大学艺术设计专业。她是一位插图画家，用涂料、图案拼贴等各种方法将其世界观深刻地展现出来。

<http://www.geocities.jp/chinatshuhigashi>

2

平面设计师

天野美保子/设计工作室ZU²

天野美保子翻修了仓库，将其建成住所兼工作室。她非常喜欢和蔬菜、花朵生活在一起。她设计中的绝妙秘密也正在于此。