

Interactive Design

Motion Graphics

The 14th Yusaku Kamekura Design Award

Book & Editorial Design

Combined Design

JAGDA New Designer Awards 2012

JAGDA Awards 2012

Newspaper & Magazine Advertising

Package Design

General Graphics

CI,VI,Symbols,Logotypes & Typefaces

Ambient Design & Spatial Graphics

Posters

J534-54

W1:2012

GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2012

発行:2012年6月25日

発行者:勝井三雄

発行所:社団法人日本グラフィックデザイナー協会[JAGDA]

〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F

Tel.03-5770-7509 Fax.03-3479-7509

jagda@jagda.org http://www.jagda.org

郵便振替 00140-9-74159

制作:JAGDA2012年鑑編集チーム

編集長:澁谷克彦

ブックデザイン:丸橋 桂

本文デザイン:丸橋 桂、柿沼尚久

図版撮影:

菊地勝美[凸版印刷株式会社] / 数永精一[スークスタジオ]

英文翻訳:室生寺 玲 / 林 千根

編集・制作協力:JAGDA事務局

プリンティングディレクター:仲山 道、石川容子[凸版印刷株式会社]

プリンティングコーディネーター:

木村 聡、立花大次郎[凸版印刷株式会社]

製版:凸版印刷株式会社

プリンティングコーディネーション・印刷・製本:凸版印刷株式会社

発売所:株式会社六耀社

〒160-0022 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

books@rikuyosha.co.jp

本文:OKトッポコートマットN 菊判Y目76.5kg

表紙:ミセスB スーパーホワイト 菊判T目76.5kg

見返し:OKトッポコートマットN 菊判Y目93.5kg

ハードウェア:Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon

オペレーションシステム:Mac OS X Lion 10.7.3

使用ソフト:Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop CS5

©2012 Japan Graphic Designers Association Inc.

禁無断転載 Printed in Japan

ISBN:978-4-89737-710-0 C3072

Publisher:Mitsuo Katsui

Japan Graphic Designers Association Inc. [JAGDA]

Midtown Tower 5F, 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

107-6205, Japan

Tel.+81-3-5770-7509 Fax.+81-3-3479-7509

jagda@jagda.org http://www.jagda.org

Production:Editorial Team of "Graphic Design in Japan 2012"

Editor-in-Chief:Katsuhiko Shibuya

Book Design:Katsura Marubashi

Main Body Design:Katsura Marubashi, Naohisa Kakinuma

Katsumi Kikuchi [Toppan Printing Co.,Ltd.]/

Seiichi Kazunaga [Sook Studio]

Translators:Rei Muroji/Chine Hayashi

Editorial Assistance:JAGDA Secretariat

Printing Director:

Jun Nakayama, Yoko Ishikawa [Toppan Printing Co.,Ltd.]

Printing Coordinator:

Satoshi Kimura, Daijiro Tachibana [Toppan Printing Co.,Ltd.]

Plate Production:Toppan Printing Co.,Ltd.

Printing Coordination, Printing & Bookbinding:

Toppan Printing Co.,Ltd.

Distributor:Rikuyosha Co.,Ltd.

Shizuoka Bank Bldg., 2-19-12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

160-0022, Japan

Tel.+81-3-3354-4020 Fax.+81-3-3352-3106

books@rikuyosha.co.jp

©2012 Japan Graphic Designers Association Inc.

All rights reserved.

No reproduction without the permission of the publisher.

Printed in Japan

ISBN:978-4-89737-710-0 C3072

目次
Contents

- 004 復興元年を迎えて／勝井三雄
One Year After the Great East Japan Earthquake
– Rehabilitation Activities on the Move/Mitsuo Katsui
- 005 日本の、新しい源泉／澁谷克彦
Japanese Designers, A New Source/Katsuhiko Shibuya
- 006 Graphic Design in Japan 2012 ドキュメント
About This Yearbook
- 012 掲載会員一覧
Index of Featured Members
- 017 亀倉雄策賞
The 14th Yusaku Kamekura Design Award
- 027 JAGDA 賞
JAGDA Awards 2012
- 049 新人賞
JAGDA New Designer Awards 2012
- 073 ポスター
Posters
- 167 ジェネラルグラフィック
General Graphics
- 215 CI・VI・シンボル・ロゴ・タイプフェイス
CI, VI, Symbols, Logotypes & Typefaces
- 241 ブック・エディトリアル
Book & Editorial Design
- 281 パッケージ
Package Design
- 303 新聞広告・雑誌広告
Newspaper & Magazine Advertising
- 315 インタラクティブデザイン
Interactive Design
- 323 映像作品
Motion Graphics
- 335 環境・空間
Ambient Design & Spatial Graphics
- 349 複合
Combined Design
- 373 作品クレジット
List of Credits, by Work
- 388 担当別インデックス
List of Credits, by Contributor
- 393 追悼：青葉益輝
In Memoriam: Masuteru Aoba
- 403 JAGDA 会員名簿
JAGDA Directory
- 467 広告
Advertisements

J534-54

W1:2012

GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2012

目次
Contents

- 004 復興元年を迎えて／勝井三雄
One Year After the Great East Japan Earthquake
– Rehabilitation Activities on the Move/Mitsuo Katsui
- 005 日本の、新しい源泉／澁谷克彦
Japanese Designers, A New Source/Katsuhiko Shibuya
- 006 Graphic Design in Japan 2012 ドキュメント
About This Yearbook
- 012 掲載会員一覧
Index of Featured Members
- 017 亀倉雄策賞
The 14th Yusaku Kamekura Design Award
- 027 JAGDA 賞
JAGDA Awards 2012
- 049 新人賞
JAGDA New Designer Awards 2012
- 073 ポスター
Posters
- 167 ジェネラルグラフィック
General Graphics
- 215 CI・VI・シンボル・ロゴ・タイプフェイス
CI, VI, Symbols, Logotypes & Typefaces
- 241 ブック・エディトリアル
Book & Editorial Design
- 281 パッケージ
Package Design
- 303 新聞広告・雑誌広告
Newspaper & Magazine Advertising
- 315 インタラクティブデザイン
Interactive Design
- 323 映像作品
Motion Graphics
- 335 環境・空間
Ambient Design & Spatial Graphics
- 349 複合
Combined Design
- 373 作品クレジット
List of Credits, by Work
- 388 担当別インデックス
List of Credits, by Contributor
- 393 追悼：青葉益輝
In Memoriam: Masuteru Aoba
- 403 JAGDA 会員名簿
JAGDA Directory
- 467 広告
Advertisements

復興元年を迎えて

One Year After the Great East Japan Earthquake – Rehabilitation Activities on the Move

勝井三雄 [日本グラフィックデザイナー協会 会長]

Mitsuo Katsui [President, Japan Graphic Designers Association Inc.]

ミッドタウン移転から5年目を迎え、確実に激動の深化をとげたJAGDAは、2009年に「グラフィックデザインの力を通してコミュニケーション環境の質の向上に寄与する」というあらたに明快なビジョンを立ち上げ、全国会員の総意としての活動をしつつあります。

昨年3・11に東日本大震災が起きて以来、被災地域に対する援助活動は、東北3県の会員デザイナーが編集した「東日本大震災記録集」として纏まり、直ぐに立ち上がったチャリティー企画「やさしいハンカチ展」は予想を上回る580余の会員の参加を実現して、今年3月には結実した成果を出したところです。

会員個々の活動は旺盛で、新しいグラフィックデザインの姿が徐々にではありますが、現れつつある時期を迎えております。そうした災害が経済、社会に与えた影響は、本年の年鑑の出品点数が例年より400点程減少したことや、復興支援活動の関連作品が増加したことからもみられます。そしてグラフィックデザインの多様な拡張を捉え、今回から「複合カテゴリー」が新設されました。満を持して140点の作品が応募され、JAGDAのデザイナーがこれからを測る意味で大切なエリアであることを物語っています。今年は初年度のためボーダーラインは12票/入選36点と、他のカテゴリーの10票に比べて特に厳しい審査が行われました。まさに複合メディアの多面的集会で、サイン、空間、環境、映像、パッケージと多くの関わりの中で成立する分野で、JAGDAのデザインの核となる魅力を暗示するものです。全体では「東日本大震災臨時TVCF」「震災復興への展覧会場構成ツール」などの作品が入選を見たことが「今」を物語っています。今年も新人賞3名とJAGDA賞が7作品、また、澁谷克彦さんが唐草紋様を斬新な切り口で一新しいヴィジュアルによって、資生堂のグラフィックデザインにインハウスデザイナーとして本格派の本領を示し亀倉賞を受賞しました。

なお、JAGDAが創設した1978年以来理事を務め、2002年からは福田前会長を、そして2009年からは私をも、副会長として永らく死力を尽くしてJAGDAの為に補佐してくれた好漢、青葉益輝さんが、平和ポスターという大樹を残しながら、不幸にして昨年の7月9日食道癌のために71歳で安らかに永眠されました。最後までグラフィックデザインのこと、JAGDAの行く末を心配していた、彼の心意気は決して忘れてはならない。合掌。

It is the 5th year since JAGDA moved its secretariat to the Tokyo Midtown complex in Roppongi. During this period, JAGDA has certainly deepened its activities. In 2009, its new vision “to contribute to the quality enhancement of communication scenes through graphic designs” was determined, and the members across the country are making concerted efforts under this motto. Our relief activities in the affected area of the March 11 earthquake were compiled in the book “Record of the Great East Japan Earthquake” written and edited by member designers in the three affected prefectures in the Tohoku region. In the charity exhibition “Handkerchiefs for Tohoku Children,” nearly 600 members contributed their handkerchief designs and the campaign was concluded in March 2012.

The impact of the disaster of the earthquake to the economy and society was obvious in that the number of entries to the Year Book decreased by nearly 400, and entries relating to support activities for rehabilitation increased. A new “Combined Design” category was instituted this year to respond to the diversification of media to which graphic designs are applied. The works entered in this category covered a wide range of design genres. The Combined Design category has an appeal suggestive of becoming the core of designs for JAGDA members. The works that illustrate the situation of “today” were selected, such as the “Great East Japan Earthquake Temporary TVCF,” and “Tools to Construct Exhibition Halls to Help Rehabilitation”. As in the previous year, three JAGDA New Designer Award and seven JAGDA Award winners were selected for 2012, and the Yusaku Kamekura Design Award was granted to Katsuhiko Shibuya who hit his stride in genuine graphic design as an in-house designer for Shiseido with his novel visual design that refreshed the company’s arabesque pattern.

Finally, it is with a heavy heart that I must report that the very likable fellow Masuteru Aoba passed away peacefully on July 9, 2011 because of esophageal cancer at the age of 71. He has worked tirelessly and enthusiastically for JAGDA as a board member from the inception of JAGDA in 1978, and as vice-president under former president Shigeo Fukuda from 2002, and under me since 2009. He was concerned about graphic designs and the future of JAGDA until his last moment. We must not forget his spirit. With heartfelt wishes for his peaceful repose.

澁谷克彦 [『Graphic Design in Japan 2012』編集長]
Katsuhiko Shibuya [Editor-in-Chief, *Graphic Design in Japan 2012*]

この1年間で、特に日本人のマインドは、リセットすることを余儀なくされたように思う。社会という大きな概念、いつも外部として存在し緩やかにしか動かないもの、それがいま、急に生き物のように動き出していることを、誰もが感じずにはいられないからである。多くのデザイナーたちも、デザインというスキルを生業とする自分たちに何ができて何ができないのか、この一年の体験を通して考えたはずである。もちろん今回の出品者も選考委員も同じだったことだろう。

昨年12月の選考会で選ばれた作品群は「Graphic Design in Japan 2012」という集合体になった。一人ひとりに新しい意識が芽生えているとするなら、一冊の本にまとめたときにはじめて像を結び、見えてくるものがあるはずである。

編集にあたってはいま湧き出てきた新しい源泉、それを浮かび上がらせたいと思った。

今までのデザイナーの仕事は、どちらかといえばバトンリレーの最後、川に例えると下流域あたりが多くの仕事の場だったかも知れない。デザイナーの手元まで流れ着いた問題に対して答えを出す作業である。しかし変革とそのスピードが求められる今、解決すべき問題を抽出することと、それを解決するデザインとが同時に進行しなければいけない時代になっているように感じる。今するべきことが見えないときに、デザイナーはそれを具体的なもので見せる力をもっている。

今こそデザインは、源流で何ができるかを問われていると思う。デザインの力を持って流れだしたその川は、流域の生活を変えながら確実に未来という海に注がれていくのだ。

今回の年鑑選考から複合カテゴリーという部門が新設された。もちろん今はまだ下流域での複数のメディアにおける仕事が多いのかも知れないが、やがて、源流から河口まで、すべての地点でのデザイナーの関わりを評価できる機会になればと思う。

The past year seems to have forced the Japanese people to change their mindset. The change has come about because everyone has inevitably come to feel that the vast concept of "society," which had always existed externally and moved at a slow pace, is now suddenly beginning to move like a living creature. Many designers too must surely have wondered, based on their experiences of this past year, what they, as people who use their design skills to make their livelihood, can and cannot do. Needless to say, this holds true of this year's entrants and the judges as well.

The works selected at the judging sessions last December have been assembled into a compendium titled *Graphic Design in Japan 2012*. If a new awareness has truly come to blossom within each individual, then it is only when they are all compiled into one book that the images become linked – and something else becomes visible. In editing this volume, what I sought to do was to bring into high relief the new sources that began gushing forth this past year.

Until now, the work of the designer, or the place where much of the work has been done, can perhaps be compared to the last leg of a relay race, or the downstream end of a river. The designer's task has been to respond to a problem that has come drifting along and into his hands. Today, however, in the face of demands for change and speed, it seems that extraction of the problem needing to be resolved and creation of a design to resolve that problem must be undertaken simultaneously. Now, when it is unclear what needs to be done, the designer has the ability to demonstrate this with something specific.

Now more than ever, I think design is being asked what it can do as a source. Through the power of design, the river that it sets to flowing can change the lives along its banks as it makes its eventual way to the ocean known as the future.

This year we created a new category: Combined Design. Granted, today much of the work in multiple media may still be performed at the downstream end. My hope, however, is that before long we will be given the opportunity to judge a designer's involvement at all points between the river's source and its estuary.

『Graphic Design in Japan』とは

優れたグラフィックデザインの成果を選出・共有し、社会に提示する書籍として、1981年に創刊。以後毎年、JAGDA会員の作品を募集・選考し、過去1年間の優れた仕事を掲載しています。本書の制作管理および編集は、JAGDA年鑑編集チームで行っています。

対象作品

- ・今年度は2010年10月から2011年10月の間にJAGDA会員により制作または発表されたものを対象としています。
- ・会員1名につき、出品できる作品数は15作品まで、1カテゴリーにつき10作品までとしています。これは、より多くの会員の幅広い分野の作品が掲載されることを目指して、設定しています。
- ・出品会員による作品の説明を1行(18文字以内)ずつ、各作品に添えています。何のために制作されたものであるかを明確にすることにより、選考する際の作品への理解を深めること、さらに年鑑誌上にも作品と共に記載し、読者の理解を深めることを目的としています。

作品の選考方法

- ・選考委員は、全JAGDA会員の中から投票により選出された28名があたっています(辞退者がいる場合は順次繰り上げ)。また、インタラクティブデザイン、映像作品カテゴリーについては、同様の方法で別途選出された5名があたっています。
- ・選考は「チップ投票」という形式で、カテゴリー毎に実施しました。委員1人の投票できる作品数は無制限ですが、1作品(または1シリーズ)への投票は1人1票に限られています。選考の公平を期するため、各作品には前述の作品説明文と整理番号のみを添付し、出品会員の氏名は明示していません。
- ・例年同様、見学希望の出品会員に向けて一般グラフィックの選考会を公開しました。
- ・全カテゴリーの投票が終了した時点で、全体の掲載作品数を調整する必要から、カテゴリー毎に得票ボーダーラインを決定しました。(別表参照)
- ・入選作品の決定後、亀倉雄策賞のノミネート、JAGDA賞およびJAGDA新人賞の選出を一般グラフィック選考委員全員で行いました。
- ・選考会終了後、JAGDA事務局にて得票数の確認を行った上で、全出品会員へメールにて結果通知を発送しました。

掲載方法

- ・カテゴリー毎に、原則的に出品会員(各ページ見出しに明記)の氏名50音順に掲載しています(複数会員で出品している場合は、代表出品者のページに掲載)。
- ・共同制作者やクライアントなどについては、374ページより掲載番号順にまとめて収録しています。
- ・図版サイズについては、得票数を基準としています。
- ・作品毎に、出品者の提出した文章をもとにJAGDA事務局により再編集した説明文を添付しています。

亀倉雄策賞

全出品作品の中から、「最も優れたグラフィックデザイン」作品とその制作者に授与。1999年創設。(18-25ページ参照)

JAGDA賞

全出品作品の中から、「特に優れたグラフィックデザイン」作品に授与。2008年創設。(28-47ページ参照)

JAGDA新人賞

39歳以下の出品会員(10月末日現在)の中から、今後の活躍が期待される有望なグラフィックデザイナーに授与。1983年創設。(50-71ページ参照)

This One!

各選考委員が、全出品作品の中から最も興味を持った作品に自由にコメントを寄せるシステムです。

Graphic Design in Japan was launched in 1981 to serve as an annual record of the year's outstanding works in Japanese graphic design, to be shared and appreciated by people worldwide. The works featured have been selected from among entries submitted by JAGDA members. Production supervision and editing were performed by the JAGDA Yearbook Editorial Team.

Entries

- The works featured in this volume were created or first shown by JAGDA members between October 2010 and October 2011.
- Each member was permitted to enter no more than 15 works spanning all categories, with no more than 10 works in any given category. This rule is set down in order for the yearbook to feature a diversity of works by large number of members.
- For each entry submitted, the member was required to append a brief caption describing the background to the work's creation. The captions serve to give the judges a deeper understanding of each work during the screening process, and are included in these pages along with the featured works to aid the understanding of the reader.

Selection Method

- The Selection Committee for *Graphic Design in Japan 2012* was comprised of 28 members chosen by a vote of all JAGDA members. (If a designer selected for the Committee was unable to participate, the individual garnering the next number of votes was chosen.) A separate Selection Committee of 5 members was chosen by the same process for the category of Interactive Design and Motion Graphics.
- Judging was carried out separately for each category, applying a "chip-placement" voting system. No limit was placed on the number of works each member could vote for, but the voting was limited to 1 chip per work (or series). To ensure fairness, each work was identified only by its serial number and accompanying explanation; the name of the designer was not revealed.
- As in previous year, the Standard Graphics judging sessions were open to JAGDA members entered in the competition who wished to attend.
- After the voting was completed for each category, a cutoff line was established for each category in order to make adjustments as needed to accommodate the total number of works to be featured in the yearbook. (see chart)
- Following the selection of all works for inclusion, the members of the Standard Graphics Selection Committee put forward nominations for the Yusaku Kamekura Design Award and made selections for both the JAGDA Awards and JAGDA New Designer Awards.
- After all judging sessions had been completed, the JAGDA Secretariat confirmed the numbers of votes and then notified the results by e-mail to all its members who had entered their works for consideration.

Order of Presentation, Etc.

- In principle, works are arranged by category and presented according to the order of the designer's surname within the Japanese syllabary (alphabet), as indicated on each page. (In cases where a work was submitted by multiple members, it is presented on the page of the representative designer.)
- The names of collaborating parties, clients, etc. are listed at the back of the yearbook, according to the numbered order of presentation (see page 374).
- The relative size of each reproduction reflects the number of votes received from the judging panel.
- Each work is appended by a brief explanation submitted by the designer (and edited by the JAGDA Secretariat).

Yusaku Kamekura Design Award

The Yusaku Kamekura Design Award, introduced in 1999, was presented to the designer of the work judged to be the most outstanding example of graphic design among all entries. (See pages 18-25.)

JAGDA Awards

The JAGDA Awards, launched in 2008, were presented to works deemed to be particularly outstanding example of graphic design. (See pages 28-47.)

JAGDA New Designer Awards

The JAGDA New Designer Awards were established in 1983, were presented to especially promising graphic designer under the age of 40 as of October 31, 2011. (See pages 50-71.)

This One!

"This One!" is a system whereby all judges comment freely on the one work among the year's entries that particularly attracted their interest.

選考委員会
Selection Committee

一般グラフィック選考会：2011年12月8日(木) 東京都立産業貿易センター浜松町館
(「インタラクティブデザイン・モーショングラフィック」カテゴリについては、2011年12月8日までに各選考委員オフィスにて実施)
賞選考会：2011年12月14日(水) 東京都立産業貿易センター浜松町館

Standard Graphics Selection Sessions: 2011.12.8. Tokyo Metropolitan Industrial trade center Hamamatsucho-kan
(For "Interactive Design", "Motion Graphics" selections were held at the offices of respective selection committee members by December 8, 2011.)

Award Winner Selection Session: 2011.12.14. Tokyo Metropolitan Industrial trade center Hamamatsucho-kan

◎ 一般グラフィック
Standard Graphics

青木克憲 Katsunori Aoki
浅葉克己 Katsumi Asaba
植原亮輔 Ryosuke Uehara
柿木原政広 Masahiro Kakinokihara
葛西 薫 Kaoru Kasai
勝井三雄 Mitsuo Katsui
菊地敦己 Atsuki Kikuchi
工藤青石 Aoshi Kudo
左合ひとみ Hitomi Sago
佐藤晃一 Koichi Sato
佐藤 卓 Taku Satoh
佐野研二郎 Kenjiro Sano
澁谷克彦 Katsuhiko Shibuya
新村則人 Norito Shinmura
永井一史 Kazufumi Nagai
永井一正 Kazumasa Nagai
永井裕明 Hiroaki Nagai
仲條正義 Masayoshi Nakajo
長友啓典 Keisuke Nagatomo
服部一成 Kazunari Hattori
原 研哉 Kenya Hara

平野敬子 Keiko Hirano
平林奈緒美 Naomi Hirabayashi
廣村正彰 Masaaki Hiromura
松下 計 Kei Matsushita
松永 真 Shin Matsunaga
三木 健 Ken Miki
渡邊良重 Yoshie Watanabe

◎ インタラクティブデザイン
Interactive Design

佐藤可士和 Kashiwa Sato
佐藤 卓 Taku Satoh
佐野研二郎 Kenjiro Sano
中村至男 Norio Nakamura
原 研哉 Kenya Hara

◎ 映像作品
Motion Graphics

青木克憲 Katsunori Aoki
佐藤可士和 Kashiwa Sato
佐藤 卓 Taku Satoh
佐野研二郎 Kenjiro Sano
永井一史 Kazufumi Nagai

◎ 年鑑編集チーム
Yearbook Editorial Team

編集長 澁谷克彦
Editor-in-Chief Katsuhiko Shibuya
ブックデザイン 丸橋 桂
Book Design Katsura Marubashi

	応募総数 Total Entries	入選に必要な得票 Votes Needed for Selection	入選数 Selected Works
ポスター Posters	859	10 票	218
ジェネラルグラフィック General Graphics	470	10 票	103
CI・VI・シンボル・ロゴ・タイプフェイス CI, VI, Symbols, Logotypes & Typefaces	494	10 票	58
ブック・エディトリアル Book & Editorial Design	234	10 票	74
パッケージ Package Design	129	10 票	40
新聞広告・雑誌広告 Newspaper & Magazine Advertising	65	10 票	18
インタラクティブデザイン Interactive Design	10	2 票	4
映像作品 Motion Graphics	29	2 票	14
環境・空間 Ambient Design & Spatial Graphics	54	10 票	17
複合 Combined Design	140	12 票	36
総数 Total	2,484		582

総評

Judges' Comments: Overview

松永 真

Shin Matsunaga

年鑑「Graphic Design in Japan 2012」の一般作品選考会は、2011年の12月8日(木)、選挙で選ばれた28名の選考委員によって行われた。応募総数は2,484点、応募会員数は418人である。2,800名もの会員を擁するという意味では、多い応募数とはいえない。チップ無制限投票と、テーブル上に置かれた作品に対してはペーパーへの○印表記を併用しての審査であった。これは、昨年の10名という少数制の審査に対する反省もあって、従来の多人数による投票に戻った。私には取り組み易い感じであったが、あまりの審査の時間短縮が体に少々こたえた人もいたようだ。

本年、最も議論紛糾したのは可否のボーダーラインをどのように決めるか、ということであった。数年来、各ジャンルに収録される作品数を、前年と極端に変わらぬよう、ジャンル毎にボーダーラインを微調整して可否を決めてきた。しかし、この配慮に批判が集まった。チップが無制限に与えられている以上、ジャンルで作品数が片寄ったとしても得票数に対しての評価は平等であるべき、というクールな意見が支持され、全て10票以上得票の作品が入選となったのである。

選考会は議論百出で、何度決を取っても、また異論が再燃する理不尽が続いて閉口もした。いずれにしても、28人もの多くの選考委員の見解を民主的にまとめることはとても難しい。2012年度年鑑の入選結果は、181会員(昨年比42名減)の582作品(昨年比101作品減)となった。ここまでが大まかな審査の経緯である。我々デザイナーが本来果たすべき基本的な役割の中に、公共的な美しいデザイン機能というものがある。これについては異口同音に行政が実施する現状に対する不満がそれぞれにあると思う。しかしこれまでの年鑑では、なかなかそれが見えにくい。公共デザインの実施例とか、改良提案というような新たなくくりが、部門として設定出来ないものだろうか。“日常生活の最も平凡なところに居直っている、見すばらしく、貧弱で、汚いデザインを美しく解決した公共的な仕事、又は提案”というような部門だ。意味不明な自主制作ポスター作りのエネルギーが少しでもそこに転じてくれば、JAGDAビジョンを実施する年鑑として異彩を放ち、全国の市町村に対するプレゼンテーションとなって、デザインの手引きのようなものにもなるのではないが。他の年鑑に存在しない、JAGDA 独自の年鑑の意義も生まれよう。

先般、東京都のデザイン関係の方に会った時、彼はJAGDA年鑑の存在はおろかJAGDAの存在すら知らなかった。彼らに販売部数が伸び悩んでいる年鑑を積極的に見て貰うことは一石二鳥の有意義なことである。一步家を出て、勤め先なりに向う毎日の道程の中に、どれほど我々は我慢出来ないデザイン風景と出合うことだろう。お隣りに渡す回覧板、ゴミ回収日の告知表示、飛び乗るバスの車両デザインから車中にぶら下がる各種のメッセージ、小さな公園の中にある動物の型をした遊具や公衆トイレの壁画、駐輪場の注意書きやそのレイアウト、駅前にある各種の案内板などなど、目的地に着くまでに出来る限りあらゆるグラフィックが、どれほど貧弱であることか。生活の息吹きとして、たまにはハメをはずした驚きのシンボルやユーモアがあってもよいと思うが、少なくとも汚らしくブーアな環境から逃れたいと思う。

一昨年の総評でも触れさせて頂いたが、私はエッチの効いたデザインにも、不思議なデザインにも、誰にも負けず興味をそそられるけれど、不思議発見のその前に、不況を叫ぶその前に、最も日常生活シーンの足もとに、我々デザイナーが力を発揮出来る、発揮しなければならない多くの仕事がある。そんなことに、全国区ならではJAGDA年鑑がうまくかわり、全国の市町村に公共デザインの美しき手引きとして採用されたり、利用されれば素晴らしいと思うのだが。

Selection of Standard Graphics for inclusion in *Graphic Design in Japan 2012* took place on December 8 (Thu), 2011, carried out by the 28 committee members chosen, by vote, to perform this duty. In all 2,484 entries had been submitted by 418 JAGDA members. Given that JAGDA embraces as many as 2,800 members, the number of entrants is by no means great. The judging process combined voting by chips, with no limit to their number, and marking circles on papers for works displayed on tables. It marked a return to the judging method involving many people used earlier, partly to rectify shortcomings recognized in last year's judging system, which involved only 10 judges. I thought that the new approach was quite viable, but some judges felt that the time allocated for judging was too brief, which took a toll on them physically.

This year the most heated debate concerned how to determine the borderlines between acceptance and rejection. For the past several years borderlines had been decided for each genre in such a way that the number of works included in the yearbook in each genre would not change drastically from the previous year. This arrangement had invited criticism, however. A more detached view won support – the view that since chips were being given in unlimited numbers, the judging should be equal even if the number of votes acquired resulted in a lopsided representation of genres. As a result, all works winning more than 10 votes were selected for inclusion in the yearbook.

The judging sessions were the scene of endless clashes of opinion, and no sooner was a decision reached than objections flared up again, and this farcical situation went on and on. If any conclusion can be drawn from all this, it is that it is extremely difficult to get a collection of 28 judges to reach conclusions by democratic means. In the end, 582 works (101 less than last year) by 181 members (42 less) were selected.

One of the fundamental roles that we should fulfill as designers is the function of creating beauty in public design. I think everyone is dissatisfied with the way administrative powers are performing at present. But in the yearbooks until now, this has not been readily visible. Wouldn't it be possible to create a new category that would include examples of public design or proposals for improvements? A category of public works or proposals to resolve, with beauty, the seedy, flimsy, ugly designs that pervade throughout the most common places within our daily lives. If even a little of the energy put into creating meaningless noncommissioned posters were shifted in that direction, the yearbook would shine as a conveyor of JAGDA's vision; it could be used to make presentations to cities, towns and villages all around the country; and it could serve as a guideline of good design. Such an orientation would also give the JAGDA yearbook a significance all its own, unshared by any other annual.

I recently had occasion to meet with people involved in design work for the city of Tokyo. They had never heard of JAGDA, no less its yearbook. If we took the initiative to have them look at the yearbook – a publication suffering from sluggish sales – we could kill two birds with one stone in a most significant way.

The moment we leave our homes, whether to go to our office or wherever, along the way we encounter innumerable design scenes beyond toleration: announcements posting the garbage collection schedule, buses of hideous design filled with hanging messages of every description, animal-shaped playground equipment and wall paintings on public toilets in small public parks, poorly laid-out rules and regulations on proper bicycle parking, ugly billboards in front of train stations, and on and on and on. How very jejune are all the graphics we encounter before reaching our destination. I see nothing wrong in an occasional symbol of lighthearted surprise or a touch of humor to light up our lives, but at the very least I would like to be rid of shabby, ugly surroundings.

As I mentioned in my overview last year, I am no less aroused than anyone else by designs with a sharp edge or strangely unusual designs; but before we seek after such strange discoveries – and before we clamor about how bad the economy is – there is a great deal of work right beneath our noses, in the most plebeian scenes of our lives, where we designers can apply – and must apply – our strengths. How wonderful it would be if only the JAGDA yearbook would get involved and be adopted and used as a guide to beauty in public design for all the cities, towns and villages nationwide.

原 研哉

Kenya Hara

新しい空気を繊細に感じあおうとする感覚を研ぎ澄ましていくと、秩序や完成度をめざす構築的な方向よりも、むしろそうした価値を解体し、混沌の方向に緩やかに転換させていこうという意識の動きが生まれてくるようだ。当たりがやわらかく、未完成さや不安定さ、個の揺らぎをそのまま定着させたような独特のグラフィックスが、ひとつの旋律としてはっきりと系をなしてきた。新人賞の候補作が並んだ会場はこの傾向の作品で埋め尽くされた。結果として審査員の間で議論が生まれた。微弱ながら明らかにある傾向に収斂しようとする一連のグラフィックスをめぐる是非論である。

僕はこれを思わず「うすらグラフィックス」と呼んだ。「うすら」というのは「うすら明かり」とか「うすら寒い」というときに用いる接頭語である。特徴や色合いが弱々しく、なんとなくそう感じる、というようなニュアンスを言う。しかしこの「うすらグラフィックス」は、確かに人の気持ちを引き込む不思議な吸引力を持つ。空気を読み合うように敏感で、主張のとげはないが、よく観察するとそれぞれに毒はある。抑制された表現の中に、幾重にも個の嗜好が積層されて意外と奥が深い。タイポグラフィは、シンプルにまとめ上げようとする構築的な造形性を巧みに回避する、つまり完成度を上げようという野心から巧妙かつ徹底的に逃れつつ、むしろ稚拙さの中に自分の個性を絶妙に織り込んでグラフィック空間に浮遊させる。無風の空間にふわりと浮かんだように、重さをぬぐい取られた不思議な文字が浮かんでいる。そんな風情である。だからそういう文脈に、かたちの洗練や単純な造形精度を高めていくようなアカデミックな作風のグラフィックが現れると、今日的な空気がまるで読めていない野暮な作品に見えてしまうのである。

情報も生命も運動している。構築的で秩序を志向する Generative (生成的) な方向もあれば、カオスの方向へと価値や体系を解体していく Degenerative (退行的) な方向もある。生成と退行を交互に繰り返しながら、生命も情報も運動していくわけであるから、この現象も日本のグラフィックデザインが生きて流転している証拠なのである。しかしこれは、互いをよく知りすぎて煮詰まりきった日本のムラのデザイン世界における現象でもあり、ムラ社会のみに流通する閉じたトレンドであることも自覚すべきだろう。これらの魅力を認めつつ、仮に野暮に見えても、デザインは構築的な意志を捨ててはいかない。おそらくは既にどこかで、新たな構築性をはらんだ生成的なグラフィックスが生まれ始めているはずである。その萌芽をも見逃してはならない。

When one sharpens the senses seeking to more acutely take in a new atmosphere, rather than moving in an architectural direction targeting order and perfection, instead there seems to emerge a conscious move toward dismantling such values and gradually shifting them in the direction of chaos. Unique graphics – graphics that are readily approachable, imperfect, unstable, and seem to have set in place an individual wavering – have clearly come to form a thread, a melody. The venue where the works nominated for the New Designer Awards were all set out was filled with works in this vein, and as a result debate arose among the judges. It was a debate concerning the pros and cons of the many graphics that are moving to converge, if feebly, in one clear direction.

The trend is what I found myself referring to as “faint graphics.” “Faint” as in a faint dimness of light or a faint chill to the air; “faint” to convey a nuance of weakness in terms of distinguishing traits or color, a nuance of feeling some way for reasons that defy clear definition. Beyond argument, however, is the wondrous ability of “faint graphics” to elicit emotions in the viewer. We are sensitive to them in the way of an unspoken mutual understanding, and though they make no thorny statements, on close inspection they each do have an element of poison. Within their restrained visual expressions, they betray a laminated accumulation of individual preferences that makes them unexpectedly profound. That is their charm; and this is why when graphics with an academic orientation, graphics that seek to elevate sophistication of form or simple precision of form, appear within this context, they look like vulgar works altogether incapable of understanding the drift of our times.

Information and life are in motion. In part they move in a generative direction oriented toward structure and order; but simultaneously in part they move in a degenerative direction toward chaos and the dismantling of values and systems. This phenomenon is proof that Japanese graphic design is alive and in flux. However, one should also be aware that this is a phenomenon within Japan’s “village-mentality” design world, a completely condensed world in which everyone knows each other all too well, making it a “closed” trend that circulates only within that village society. While admitting these attractions, design does not cast aside an architectural ambition, even though it may appear vulgar. More likely, already, somewhere, generative graphics pregnant with a new architectural sense is now being born. Its buds should not be overlooked.

相澤千晶 Chiaki Aizawa
038 462

赤木泰隆 Yasutaka Akagi
241

秋田 寛 Kan Akita
390

浅葉克己 Katsumi Asaba
039 040 041 042 242 243 244 245
337 461 549 550

天野幾雄 Ikuo Amano
045

荒井康豪 Yasuhide Arai
043 044 246 338 391

池上直樹 Naoki Ikegami
046 047 339 340

池澤 樹 Tatsuki Ikezawa
029 030 031 032 033 034 035 036
037

石川竜太 Ryuta Ishikawa
463 464

インザキミチヒロ Michihiro Ishizaki
048 392

石崎悠子 Yuko Ishizaki
049 050 393

石田清志 Kiyoshi Ishida
465 467

伊藤尚彦 Naohiko Ito
051

井上庸子 Yoko Inoue
052 247 248 249 341 396 466 498

居山浩二 Koji Iyama
395 551

色部義昭 Yoshiaki Irobe
250 394 520 552

上田 亮 Ryo Ueda
309 468

植原亮輔 Ryosuke Uehara
053 252 253 254 255 553 554

上平稔人 Minoru Uehira
054

後 智仁 Tomohito Ushiro
256 257 342 555

内田喜基 Yoshiki Uchida
055 258

えぐちりか Rika Eguchi
397 398 399

遠藤 享 Susumu Endo
056

おおうちおさむ Osamu Ouchi
400

大原健一郎 Kenichiro Ohara
259 343

岡田善敬 Yoshinori Okada
251 344 401

岡本 健 Ken Okamoto
345

小熊千佳子 Chikako Oguma
402

奥村靱正 Yukimasa Okumura
057

小栗卓巳 Takumi Oguri
058

小野勇介 Yusuke Ono
019 020 021 022 023 024 025 026
027 028

カイトモヤ Tomoya Kaishi
059 060 061 062 260

柿木原政広 Masahiro Kakinokihara
063 064 261 263 519

葛西 薫 Kaoru Kasai
006 065 066 067 264 265 346 403
404 499 521

勝井三雄 Mitsuo Katsui
262 266

軍司匡寛 Tadahiro Gunji
086 520 552

澤田泰廣 Yasuhiro Sawada
110 112 504

金坂義之 Yoshiyuki Kanesaka
068

小磯裕司 Yuji Koiso
087 088

柴田ユウスケ Yusuke Shibata
113

鎌田順也 Junya Kamada
069

小杉幸一 Koichi Kosugi
092 093 094 351 502

澁谷克彦 Katsuhiko Shibuya
001 002

上條喬久 Takahisa Kamiijo
269

小林弘和 Hirokazu Kobayashi
090 276

白井剛暁 Takeaki Shirai
278 361 421

川上恵莉子 Eriko Kawakami
270

近藤一弥 Kazuya Kondo
089 091 277 413 414 415 533

白井陽平 Yohei Shirai
114 115 282 283 475 505 506

菊地敦己 Atuski Kikuchi
005 071 267 347 405 406 407 408
409 470 556

サイトラヒデユキ Hideyuki Saito
416 417

白澤真生 Masao Shirasawa
116 117 118 422

菊地和広 Kazuhiro Kikuchi
070 268

酒井田成之 Shigeyuki Sakaida
418

新保慶太 Keita Shimbo
284 362

木住野彰悟 Shogo Kishino
557 558

榮 良太 Ryota Sakae
095 096 098 274 275 352

新保美沙子 Misaco Shimbo
284 362

喜多昭夫 Akio Kita
072 073 271 348 349 559 560

左合ひとみ Hitomi Sago
471 472

新村則人 Norito Shinmura
119 120 121 360 507 508

木村高典 Takanori Kimura
074 075 076 469

佐古田英一 Eiichi Sakota
097 353 354 473

杉崎真之助 Shinnoske Sugisaki
122

草谷隆文 Takafumi Kusagaya
077

佐々木大輔 Daisuke Sasaki
100 356

杉山陽平 Yohei Sugiyama
123

工藤青石 Aoshi Kudo
008 078 272 273 410

佐藤可士和 Kashiwa Sato
357 358

鈴木文士 Ayato Suzuki
562

工藤強勝 Tsuyokatsu Kudo
411

佐藤晃一 Koichi Sato
099 101 102 103 104 105 419

鈴木克彦 Katsuhiko Suzuki
423

工藤“ワビ”良平 Ryohei “wabi” Kudo
004 079

佐藤浩二 Koji Sato
355

関 翔吾 Shogo Seki
124 125

窪田 新 Arata Kubota
080 081 082 350 412 500

佐藤 卓 Taku Satoh
106 107 108 281 359 474 515 534
535 561

関 宙明 Hiroaki Seki
424

窪田義人 Yoshito Kubota
083 501

佐野研二郎 Kenjiro Sano
111 279 280 420 503 516 523

関浦通友 Michitomo Sekiura
129 425 563

栗林和夫 Kazuo Kuribayashi
084 085

佐野之美 Yukimi Sano
109

染野 智 Satoshi Someno
522