

Yuko A.

YUKO ARA

主审主编、设计 花花世界

荒木优子的平面设计

海报、包装、书籍、插图设计实例

CHINA YOUTH PRE

Lyuko A.

序 今年十月，我应邀去宁波参加'99服饰与文化国际海报展。令我感到意外的是，来参观的学生中有超过半数女孩子。这与以前我读书的年代确实不同了，那时学设计的学生绝大多数是男孩子。如今的设计界已是一个姿彩万千的世界了。

这不由使我联想到我正编的一本书，我给这本书起的书名叫“花花世界”，是介绍一位来自日本的年轻女设计师——荒木优子。

荒木优子是日本大阪百分百设计公司的艺术指导、平面设计师，松井桂三该公司创作总监。

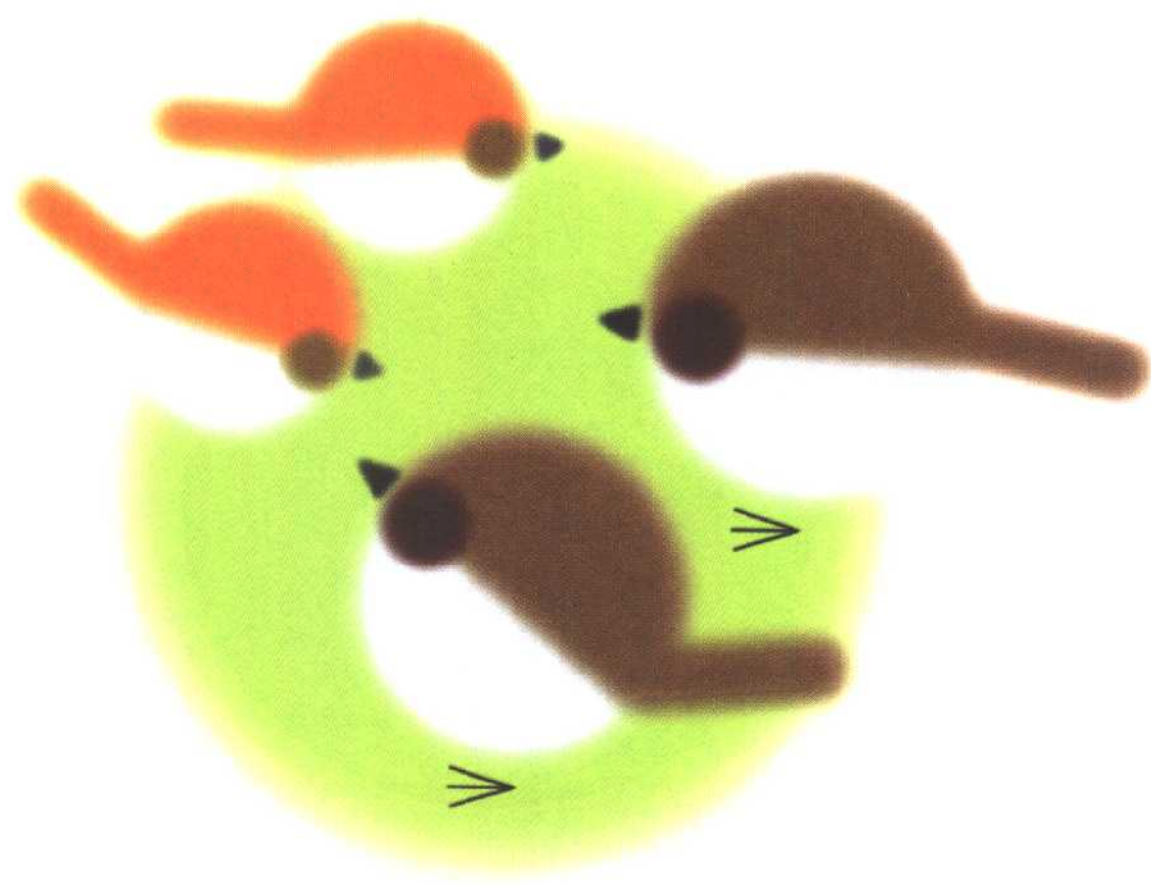
我认识荒木优子是1995年，在此之前我已在《传递艺术》杂志看过她的作品，其中一张作品是以立体做的年历，非常特别，以至多年后我仍然印象深刻。1994年她获得了日本平面设计师协会新人奖，同年获纽约艺术指导俱乐部银奖。

荒木优子的作品有花有草、有山有水，自然界的景物经过设计与处理，形成了荒木优子独特的个人风格，也绘出了一个别具一格的花花世界。

王序

上
 や
 雀
 戸の
 米

北京資料
 館

Ac 473 108

主编、设计：王序

责任编辑：王寒柏

制作：王序设计有限公司

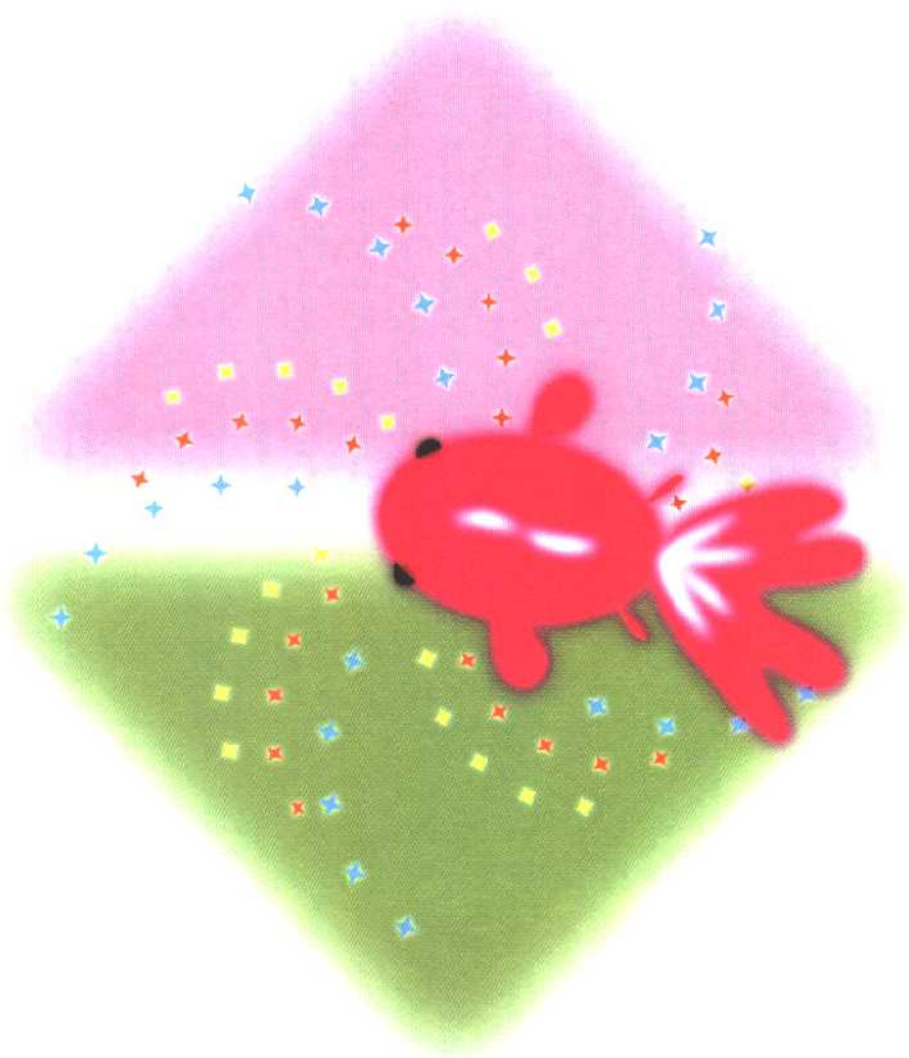
目 录

序言	2
自述	6
导言	8
我的设计观	10
作品介绍	22

P3/P5/P9/P11 日本房屋援助之宣传海报插图，1996

P7 荒木优子

しさを
我が宿にして
寝るなり

自述 我出生于1965年2月1日的上午8点03分，是东京奥林匹克运动会的第二年。著名的运动会海报成为了平面设计的里程碑，该海报是已去世的世界著名设计师龟仓雄策（Yusaku Kamekura）设计。

我是个安静的小孩，喜欢自己玩耍。记得那时就对画画及玩具很感兴趣，我有许多幻想中的朋友，包括电视人物如Obaq与Keroyon。我画Snoopy画得相当不错。在小学毕业本上，我写道长大后想当一名时装设计师，其中一个原因是时装设计师高田贤三（Takada Kenzo）当时很受欢迎。

我继续做当设计师的梦，去了一间大学附中并参加艺术学校的入学考试，尽管其他人不赞成我这么做。不幸的是我没获录取。

那时所经历的困难反而使自己对生活有新的看法，有些事情我当时不曾看到的后来变得清楚了，尽管这么说有点不敬，我宁愿通过在失败中反复磨炼获取设计经验而成为一名平面设计师。在广告制作公司作为一名实习生让我有机会吸收任何东西，那个时期就是学习。尽管我进入平面设计的世界是出于偶然的机会，然而现在我仍然以无限的热情探索其深度与潜力。

荒木优子

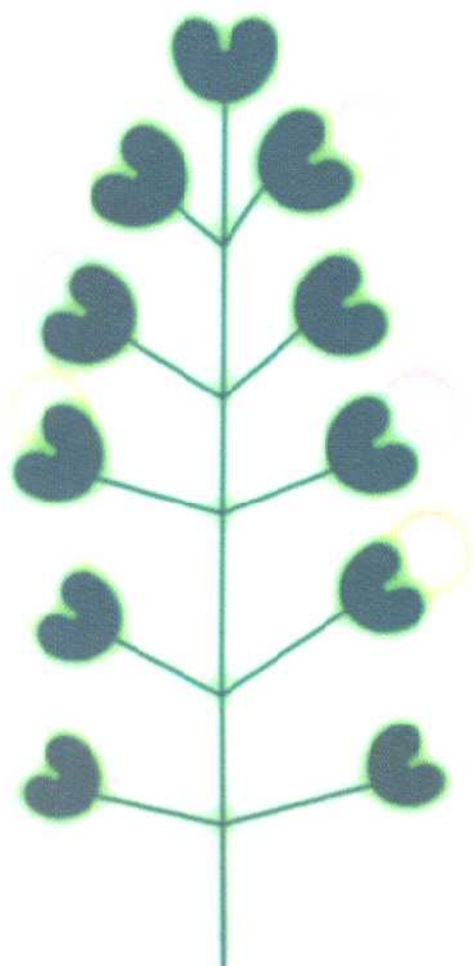
导言 当今世界，有很多设计作品、有不同的设计方式。一些设计的目的是完美、具国际美感，而其它的设计则认为完美不是那么有趣，这样就故意留下一些不完整的東西。我不晓得设计师陈述个人的观点是好还是不好，但不可避免的是在设计中个人的观点会体现出来。设计师的作品是将她或他的想法与感觉放于面向社会的表达形式中。

设计也依赖观者即第三者的观点。因此，设计师的另一个重要作用是对那些没有任何设计水准的人进行逻辑性地解释所呈递的方案。自然地，人的美感由其生长的环境与个人的品味各异而不同。如果设计师迎合社会简单与自然的潮流，那么设计就变得乏味。结果，设计是两种主观性的不断冲突，一种是寻求潮流的成年人娱乐，一种来自设计师的专业感。

荒木优子

見

垣根

我的设计观 我是谁？从哪来？将去何方？当我感觉处于开阔状态，脑子就会有这类哲学问题。设计为设计师创造了一种与社会的关系，寻求创造新的东西，设计师通过深入调查创作的本质而更好地理解自我。

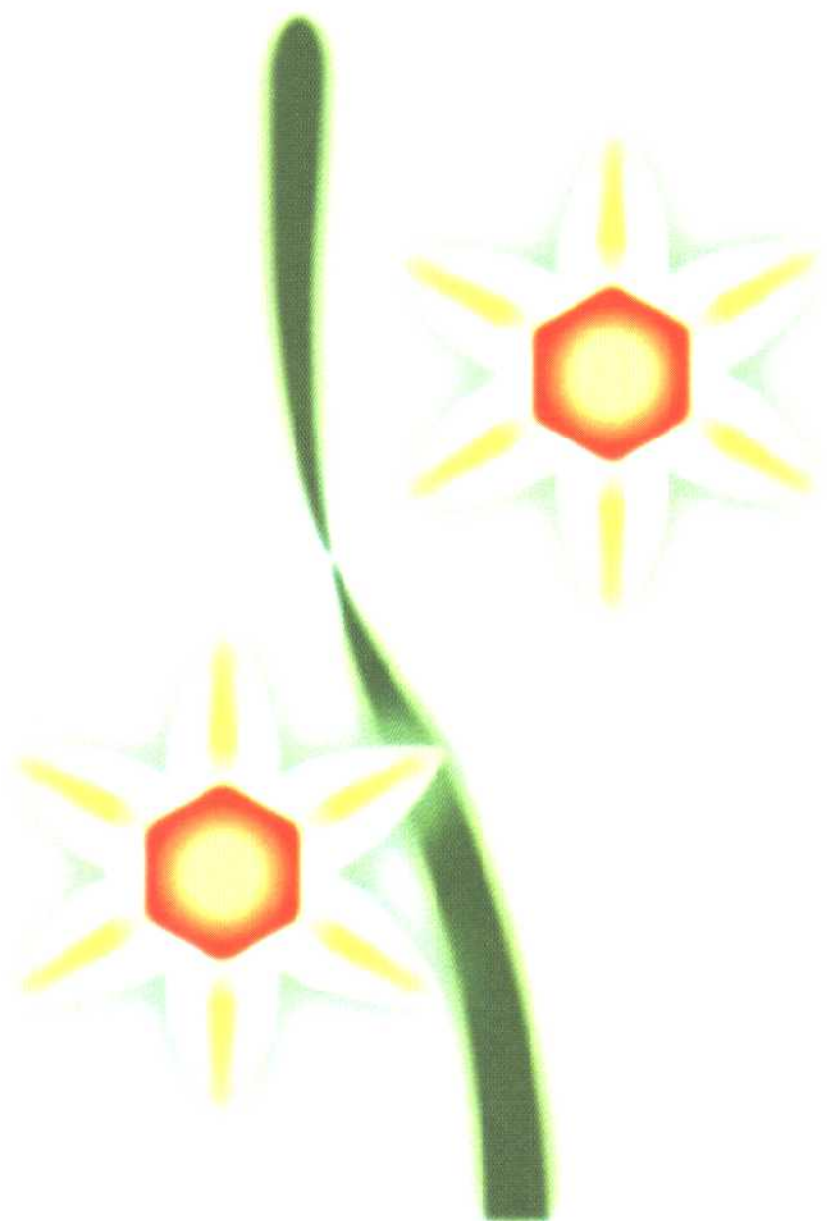
日本人通常把自己的根追溯到两种史前人，绳纹人（日本新石器时代人）与弥生人（约自公元前 200 年至公元 200 年）。我想我是弥生人的后代，因为绳纹人的文化宽宏大量，有些大陆性情，向外散发能量，我没有这种过分自信来使自己不受周围环境的影响。我所欣赏的美丽东西是它们拥有一种庄重沉默的本质，但又持有一种内在能量。可能我是典型的日本人，又或者我是女性。

特有的日本沟通方式是基于抽象的感觉世界，它是一种感觉画中缺少某种东西的美。空即是无，是禅宗概念的“空”与“无”。人的周围会存在某种气息，精神形象由此产生。精神是变动的，并根据个人的感知而变化，但它又确实可以捕捉的，就好像一些东西的形状由于时间长而变得模糊，如再确定其轮廓又会变得清晰了。

一幅大尺寸海报，间隔的概念十分重要。如果一幅海报创造一种即时的影响，此后徘徊于脑海并重现，那么这幅海报的心灵沟通可看成是成功的。

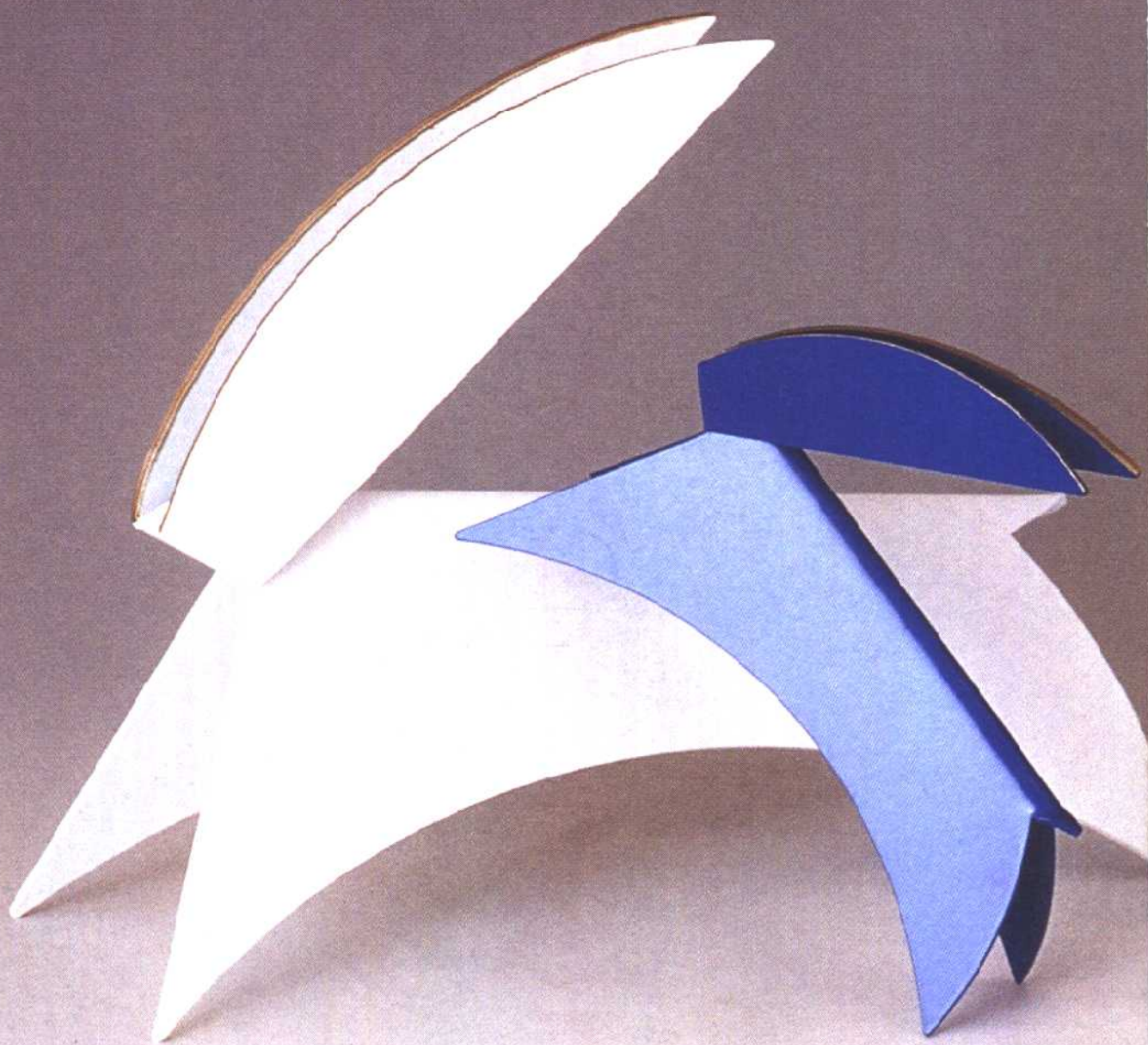
俳句（日本诗体）集采用不同质量的纸张与印刷排版技术在狭窄的空间创造宽广的效果。在俳句诗中，采用最少的 5-7-5 音节形式创造整个宇宙，反映了美感的精华，从视觉上安排这些词给我提供了进一步探索的机会。

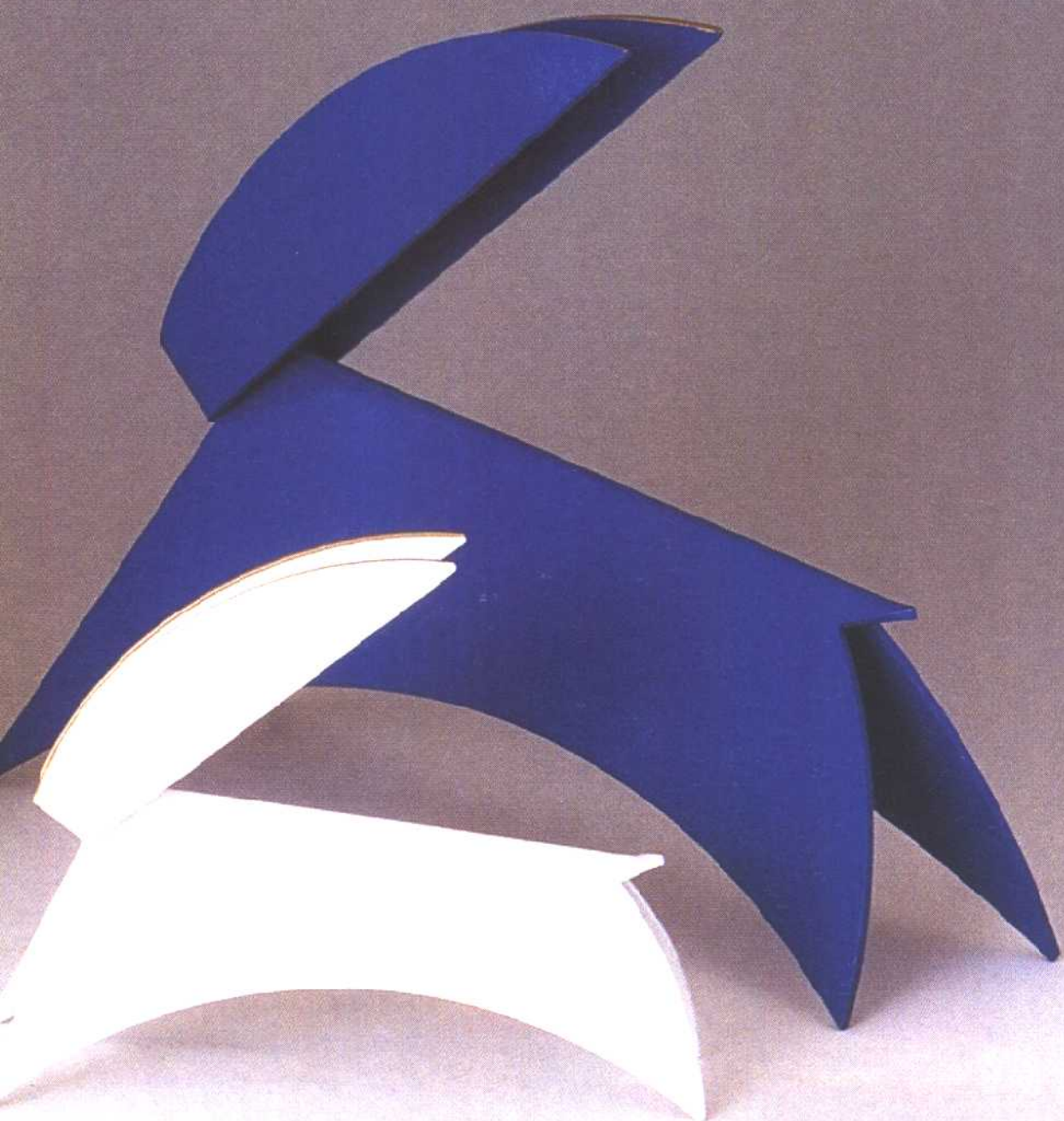
荒木优子

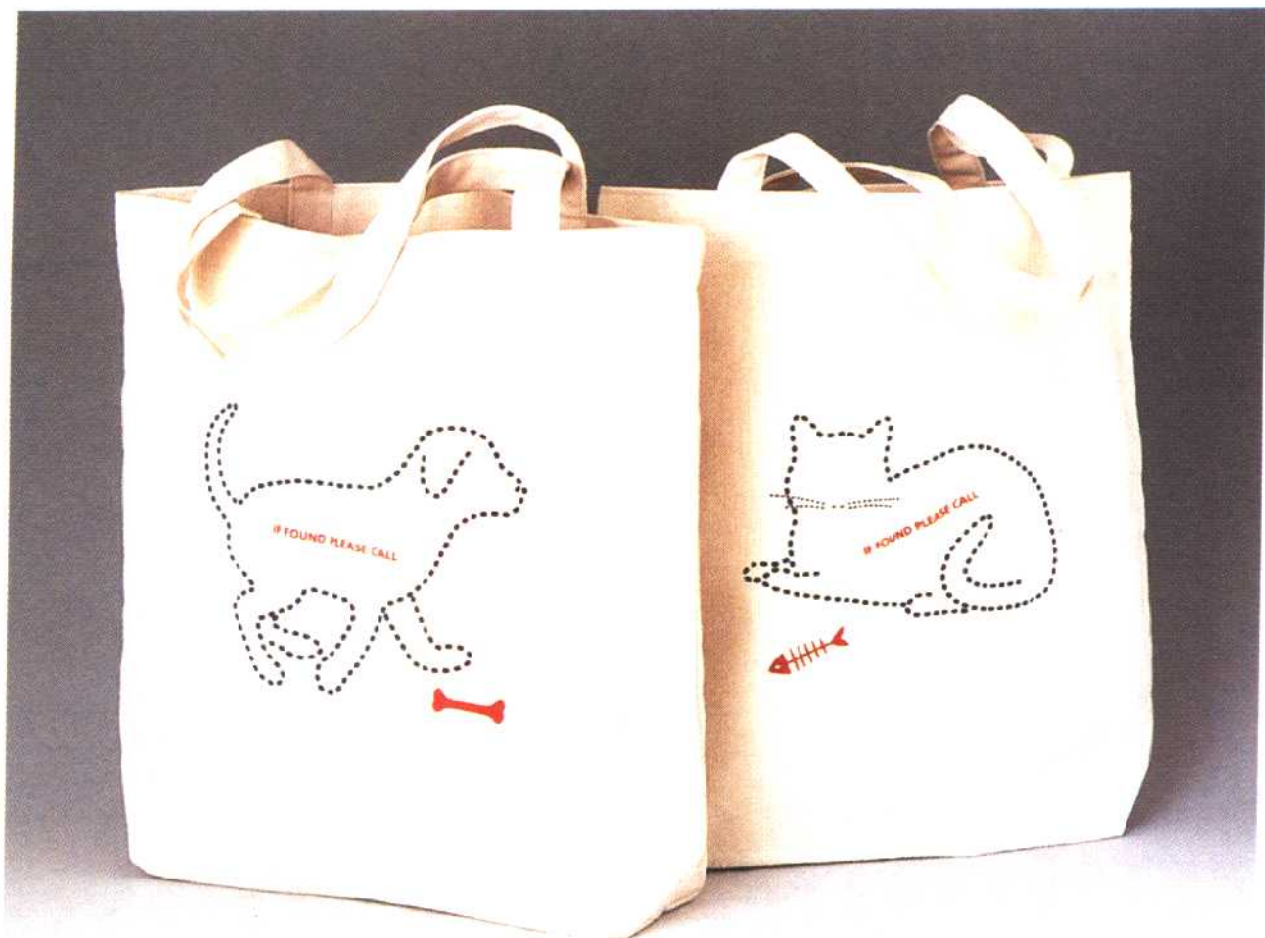

水仙
障子

も
移り

P12-13 兔年年物，1998

P14 为 W-clock 设计艺廊设计的袋子，1998

P15 为创意艺廊 G8 设计的表，1994

P16 W-clock 设计艺廊 '98 与 '99 "Fun Fan" 扇子展
扇子设计, 1998, 1999

P17 W-clock 设计艺廊 '98 "Fun Fan" 扇子展目录,
1998