

設計，不能是一個辛苦的行業。如果感到辛苦，就會漸漸陷入困境而無法自拔；如果被逼迫，那就會鑽牛角尖。所以邊哼邊唱邊做設計是最好的，但在現實中會有忙著趕截稿，卻怎麼也做不出來的狀況，而這就是快要身陷苦惱境界的徵兆。這個時候，就要拿出果斷的勇氣來扭轉此僵局。這種如「火災現場的怪力」會變成是另一種料想不到、讓人感到意外的情況。設計這個工作的有趣之處，**就像在完成拼圖或飛機完美著陸時**，人們對於那種暢快的說服力，總會毫不遲疑地就給予掌聲這一點上。而在設計和題材間的關係方面，進退兩難的選擇和表現的關係總是被期待著！生活是如此地緊迫逼人，那我到底為什麼要從事平面藝術工作呢？答案其實很簡單。總之，就是**想要完成自己**，或許就只是這樣而已……

越觀察越會引發新的興趣，進而擁有比較的能力。因有正確的觀察，所以才能擁有正確的比較能力。
對設計工作來說，「具有比較」無論如何是非常重要的**一件事**，那是為了要改變看法的能源。

與設計向前行

田中一光 著

Tanaka Ikko

Tanaka Ikko

與設計向前行

田中一光

出版發行人：紀健龍

出版發行：磐築創意有限公司（平面設計與出版）Pan Zhu Creative Co., Ltd.

設計部藝術指導：紀健龍・出版編輯部總監：王亞榮

台灣台北市仁愛路三段一二九號五樓 Tel: +886 - 2 - 27314803

讀者意見E-Mail: panzhu.books@gmail.com

書籍總經銷：龍溪國際圖書有限公司

台北市四維路二〇四號一樓 Tel: +886 - 2 - 27066838 Fax: +886 - 2 - 27066109 <http://www.jongsea.com.tw>

印刷：穎慶彩藝有限公司

初版一刷：二〇〇九年四月

平裝版定價：550元・ISBN: 978-986-81292-1-4

限量紀念版定價：600元・ISBN: 978-986-81292-2-1

本書如有裝訂上破損缺頁，請寄回總經銷商或至原販售書店更換新品。

DESIGN TO IKU

by Tanaka Iko

Copyright © 1997 Tanaka Iko Design Shitsu

All rights reserved.

Originally published in Japan by Hakususha Publishers Co., Ltd., Tokyo.

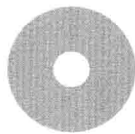
Chinese (in complex character only) translation rights arranged with

Hakususha Publishers Co., Ltd., Japan

through The Sakai Agency and Jia-xi Boos Co., Ltd.

本書所有文字與圖片，均已取得日本作者家屬及日本白水社，正式授權于本公司出版中文繁體版發行權，擁有合法著作權。

凡涉及私人運用及以外之營利行為，請先取得本公司及日方之同意，未經同意任意擷取、剽竊、盜版翻印者，將依法嚴加追究。

Tanaka Ikko

與設計向前行

田中一光

中
文
版

序

DESIGN TO IKU

by Tanaka Ikko

Copyright © 1997 Tanaka Ikko Design Shitsu

All rights reserved.

Originally published in Japan by Hakusuisha Publishers Co., Ltd., Tokyo.
Chinese (in complex character only) translation rights arranged with

Hakusuisha Publishers Co., Ltd., Japan
through The Sakai Agency and Jia-xi Boos Co., Ltd..

被共同擁有的設計

原研哉

田中一光是一位優秀的設計師，同時更是一位擁有想法的設計師。

他是一個將設計這個工作在社會中如何發生作用，亦即設計的職能是什麼當成問題，然後將它以何種方式進行解決這種從設計的起頭開始到結束為止，透過書籍把心中所湧現的糾葛或猶豫，歡喜或感動一同化為言語傳達給我們的設計先驅者。

設計的契機通常在社會這一方，所以設計師面對的問題是超越設計師個人並可和社會上的人們所共有。無論是多麼卓越的設計師，他的意圖是什麼？以及要如何讓工作完成這種情事，只要他擁有想法就可以和任何人所共有。而這就是藝術與設計的不同處！藝術的表現契機是以藝術家的個人動機為基礎，所以可理解藝術真意的人只有他本人，而這是藝術的孤獨之處，反之也是它獨具魅力的地方。

我細讀田中一光的書之後就如同他一般的感覺設計，並且能夠反芻從那裡散發出來的設計物語。就算在今天，我仍持續進行著他留下來的無印良品計畫，且偶爾也會反覆閱讀他的文章。在那裡面，每當發現

到有共同感受的氣概或悲哀的時候，總會有種像是被激勵一般，然後感到寂寞的感覺。

本書能夠在台灣出版是幸福的。因為同樣是亞洲的設計師，對於所抱持的問題與理想，多數應該是共有的。

共有されるデザイン

原研哉

田中一光は優れたデザイナーであつたと同時に、言葉を持ったデザイナーであつた。デザインという営みが社会の中でどう機能してるか、つまりその職能が何を問題にし、それをいかなる方法で解決していったかというデザインの発端から結末までを、胸の中でわき起こる葛藤や逡巡、喜びや感動とともに言葉にし、書籍を通して僕らに届けてくれたデザインの先駆者であつた。

デザインの契機は常に社会の側にある。だからデザイナーが向き合っている問題はデザイナー個人を超えて、社会の人々全員と共有できる。いかに並外れた才能のデザイナーの仕事であらうとも、何を意図し、どのようにそれを完成させていったかということは、デザイナーが言葉を持ちさえすれば誰とでも共有できるのだ。ここがアートとデザインの相違点である。アートにおける表現の契

機は作家本人の個人的な動機にもとづくものである。だからアートのリアルな意味を理解できるのは、作家本人でしかない。そこがアートの孤独なところであり、また魅力の一端でもあるのだが。

僕は田中一光の書籍を読み、田中一光のようにデザインを感じ、そこに広がるデザインの物語を反芻することが出来た。今日でも、氏の残していった無印良品のプロジェクトに携わりつつ、時折氏のテキストを読み返す。そこに、共感できる気概や悲哀を見つけたたびに、励まされるような、そして寂しいような気持ちになるのだ。

本書が、台湾で上梓されることは幸いである。同じアジアのデザイナーとして、抱えている問題、抱えている理想の多くが共有されるはずであるから。

※原研哉先生特別抽空為田中一光此書的台灣中文版寫序・此篇序文也特別以中、日文一起刊出，以表謝意。

憶良友、思同道

靳埭強

月來我奔走於柏林、德紹、北京、南京、廣州、深圳、佛山、台中、汕頭各市，在家的日子不多，今天正值冬假不出門，難得清閒在家看看書。翻開義大利版《田中一光的设计世界》的書扉，看著大師手書「Mr. Kō, 田中一光」那形格獨特的筆跡，一瞬間，頓生無限懷想……

一九九七年，田中一光剛於米蘭舉行過大型的回顧展，就出版了我手上這本專集。當年深秋，田中與我共同在奈良市（田中的故鄉）格子之家出席我們的二人展，共度了我人生中一段難忘的時光。第二天我們又相約在東京共進晚餐，膳後同赴驚神社廟會。他帶我遊覽繽紛熱鬧的日本傳統廟會夜市，我興致勃勃地伴著他齊唱頌，請「開運熊手」，親沐在古慶祥和的民俗和風之中，盡興而回。歸途中我們在麵店小息，店中電視正播著田中米蘭個展的專題，見他欣喜非常。良宵易過，十多年前的往事如在昨天。

二〇〇二年初，突然傳來田中一光去世的消息，這刻回想又似久遠愁懷的遺痕。從頭想起，我認識田中一光的名字是在我初學平面設計的時候……

六〇年代末，我開始閱讀海外的設計雜誌，其中比較喜愛日本出版的《COMP》，它常評介日本的名家，其中田中一光，就是我最欣賞的設計師之一。當時田中一光的海報常以東方文化融入現代設計之中。

一九六二年第三回東京國際版畫雙年展的『寫樂』特展海報，和第五回產經觀世能公演海報，他都應用了高反差的日本臉譜圖像，配以富現代風格的色面，創造出緊貼時代脈搏的日本民俗文化海報。一九六六年人形淨瑠璃『文樂』公演海報，和一九七二年日本冬季奧運會海報，都是純現代幾何構成的設計，但他卻以浮世繪風格的漸變賦彩，令作品煥發著東洋的韻味。在第八回產經觀世能公演海報，和一九七三年寫植（Morisawa）字體設計海報中，他使我驚覺宋體漢字的美感，只要簡易地配上多種色彩，或點或劃，即將它點化成日本現代字體設計的經典之作。田中一光就這樣成為我青年時的學習楷模。

若說田中一光使我在崇洋的迷途中反思，回歸自身文化，並非言過於實。我在七〇年代開始嘗試把民俗文化融入設計，八〇年代又探索水墨元素，加上我長期愛好字體設計，這都是有跡可尋的。田中一光還是個不斷進步，能不斷啟發後輩的長者。一九八一年日本舞伎海報、一九八五年第一回文化祭海報和一九九五年寫樂二百年海報，都是他一再令後輩驚嘆的日本新臉譜；一九八六年承傳琳派祖師依屋宗達的『平家納經』而設計的日本印象海報和一九八八年廣島紀念和平海報，則是能感動世人的至美和風。在一九八五年田中氏為《原弘作品集》的封面所設計的宋體字（日本稱為明朝體）令人讚不絕口，這款宋體字早於一九七三年每日新聞社的《日本的選擇》海報中出現，並在《太陽》和《流行通訊》等刊物中一再活躍。正當後輩還來不及再三研習，關心漢字創作，一九九三年他為《寫研》（Morisawa）創作的「光明體」已成為我（包括很多華人設計師）最欣賞的漢字設計。一九九五年，田中氏完成了《人間和文字》此巨著的構成

設計，並以世界各種文字設計了十多幅文字系列海報。這充分表現了他對文字藝術努力鑽研和熱愛。他的心血更得到同業的肯定，獲得日本字體設計協會評為年度榮譽大獎。

那年我創作的漢字系列海報『文字的感情』在上述的日本字體設計協會年展中被評為「最佳作品」。

我在東京的頒獎禮中喜遇田中氏，與他同場受賞。我們互相祝賀，我比獲獎更感光榮。他還邀請我共進晚餐，度過了一個愉快的晚上。早在八十年代，田中一光由我的偶像變成好友。我曾在《流行通訊》中文版發表過與他的對話錄，也邀請過他與數位設計大師在香港展出作品，他也邀請過我和多位香港及亞洲設計師在東京和大阪舉辦展覽，友情漸深。席間談起他近日愛以墨揮毫，創作了一些作品，希望與我在他的故鄉奈良市舉辦二人聯展。奈良是日本產墨之鄉，我們齊展出水墨海報與畫作，甚有意義。我真的慶幸有這難得的機遇。

田中與我的水墨作品都各具獨特的個人風格。與我偏向中國文人內斂的氣質相比，田中氏的水墨海報具雄健的氣魄，那強勁的筆勢，質樸的飛白，自然的流淌墨痕，在餘白中撫弄充滿張力的空虛。他曾評論我的海報像簡潔的畫幅，雖不奇拔，卻有一種魂縈夢繞，需要倍發投問的依依之感；我看田中氏的海報也覺畫面簡潔，沒有斧鑿的匠氣，只有一種火熱率真的誠懇，使人感動。他又說過，我執拗地追求東方傳統，回歸到中國情懷，絕不簡單。反過來，對始自西方美譽的他，回到東方的國度進行創作，要很有勇氣才能實現。雖然大家取得了共通的國際媒體，但可惜的是種族間不同的歷史、風習和文化特色往往又因此

而逐漸消失。其實，通過自由、開放的交流，應該可以孕育出各種獨特的文化（註）。他的話道出了我的心聲，可說是我的知己良友。

我們同樣有著東方人的苦惱，而且對於未來，我們亦同樣省悟到絕不能失去追求東方美學的意識。田中一光很謙虛地表示，我的設計作品，引起了他對這個問題的強烈反思。其實他終生不斷探索東方美學的承傳創新，更感染著我輩堅持我們的共同理想。我真的慶幸曾與大師生活在同一時空，有過共同的藝術追求。近日喜聞《與設計向前行——田中一光》一書將於台灣出版，想著我的良師益友雖已逝去，他的精神將繼續感染新一代的設計師。田中一光肯定也能成為他們的良師，令他們各自繼往開來，創造各自獨特的文化……。

回想至此，我的歡懷悠然而生，這篇隨想就作為序吧！

註：《新埭強和東方的柔美》田中一光，《物我融情、新埭強海報選集》第六頁，香港，新與劉設計顧問出版，一九九八年。

新埭強

一九六七年开始從事設計工作。一九七九年首位獲選為香港十大傑出青年的設計師，一九八四年唯一獲頒香港市政局設計大獎的設計師。一九九五年名列世界平面设计師名人錄的首位華人，一九九九年獲香港特區頒予銅紫荊星章勳銜。

其設計及藝術作品獲獎無數並經常於世界各地展出。二〇〇二年於香港文化博物館舉辦「生活·心源——新埭強設計與藝術大展」，吸引超過二十萬人次觀賞；二〇〇三年，日本大阪UCC書廊主辦「墨與椅——新埭強+劉小康藝術與設計展」；二〇〇七年，與丹麥皇家哥本哈根瓷器製造廠合作，創作一套名為「華宴」的青花餐具，以紀念香港回歸中國十周年，於香港、北京、多倫多、米蘭、倫敦及紐約作巡迴展覽。任汕頭大學長江藝術與設計學院院長、中央美術學院客座教授、清華大學客座教授、香港設計師協會資深會員、國際平面设计聯盟AIGA會員、康樂及文化事務署藝術顧問及香港藝術館榮譽顧問。熱心藝術及設計的推廣工作。

二〇〇〇・田中一光・包浩斯

何見平

田中一光，我用鉛筆寫下這個僧侶般的名字，思緒即刻回到了八年前。

二〇〇〇年九月二十六日。那是一個暑假的傍晚，下午六點，光線還那樣明亮，提升著視線。天藍得清晰，是標準的柏林夏末好天氣。我踩著單車，從大學教室出來，穿過瀰漫著打擊樂的紀念廣場，穿過夏日晴空下五顏六色悠閒的面孔，穿過Späe河邊摩肩接踵的散步人流……CDU黨部船形大樓的對面，精緻狹小的包豪斯檔案博物館（Bauhaus Archiv Museum）內，田中一光的個展開幕式在安靜中舉行。

同樣安靜的田中一光笑咪咪地站著，身後是他的海報「Mr.B」和「Nihon Bujo」。這個中型的展覽陳列了田中一光近五十年職業生涯的精選作品，分為海報和書籍兩大主題。親歷親為的田中一光為這個展覽親自布展了展場，設計了畫冊和海報。

作為第一個在這個博物館被展出的亞洲設計師，時任柏林博物館長和包豪斯檔案博物館館長的Peter Jung博士，對獲此殊榮的田中一光極為推崇：「田中的多個作品中，流露出茶道般的美感，書法聯接了圖形，令驚喜在他的設計中無法掩飾。」¹從歐洲人的視點，Peter Jung發現了田中一光作品中明顯不同於歐洲設計的視覺元素；但在田中一光的心深處，這個在世界上收藏最多包浩斯文件的博物館的個展，對己明

顯有其他的意義。田中一光對包浩斯的淵源和理解，對他設計作品早有內在影響。他在〈一個人的發想之旅〉一文中曾提及他設計『HANA MORI』企業時的蝴蝶形象：

「剛好在那個時期，我正著手進行康定斯基的海報。那時腦子裡面思考著，如果將康定斯基當成蝴蝶看待的話不知道會怎樣？所以就試著將蝴蝶原本含有的曲線意象以直線來加以描繪。雖然將HANA MORI和康定斯基做連結是沒有什麼理由的，但是我從康定斯基那裡獲得了從沒想過的靈感。」

可見田中一光對包豪斯設計理解已經融合進了他的設計。實際上，在他的作品『Nihon Buyo』、『Print』、『Communication & Print』、『第一回國民文化節』等作品中，除圖形創意外的圖形構造、色彩應用、比例和對點線面的理解，和Herbert Bayer的構成、Jan Tschichold的編排、Oskar Schlemmer的色彩都有些呼應的韻律。『TORU TAKEMITSU, Music Today』和前面提到的『HANA MORI』一樣，有康定斯基線條抽象成直線化的表現。

但是田中一光對包浩斯的理解不同於Bruno Monguzzi，在包浩斯傳統上進行時代化和科技化的創造延續。田中一光在理解包浩斯設計原則外，還嘗試把包浩斯的设计元素，諸如比例、色彩、結構佈局和點線面的經營等，揉合進日本的傳統視覺圖形來進行調和試驗。這個混合大餐，雖然很多人也有想到，但是由於對國際化設計語言的把握、日本本土文化的理解力、對歷史和史論的精通等種種限制，使成功本身高置於苦難巔峰，視力不至。田中一光的這個實驗成就，使他到達一個他的前輩原弘、河野鷹思、龜昌雄策和

早川良雄等沒有到達的空間。一種令日本設計更國際化表露的風格，同時因為他在國際化圖形家族中的日本元素揉合，日本風格更明顯更引人入勝了。八十年代日本商業的國際化市場推廣成功，OSSEY MIYAKE、SHISADO、EXPO等品牌和項目為世人熟知，時代的契機也助了田中一光開闢一個新的專業領域。

「田中一光是個從不重複的人。²」正是這些探索性的實驗精神，保持了田中一光從不重複自我的風格。這也是日本民族應該被尊敬的一面。日本文化對歐美文化的鍾情接受背後，難能可貴的是融入個性和民族化改造。猶如設計界，設計師各自尋找符合自己風格特色的方向，絕對杜絕和同行相似的風格。真正做到了百花齊放。

我把田中一光作品的總體面貌描述為：一種透露日本清新美感的平易近人的國際化設計風格。在他的作品中到處能找到美的閃光，但那是一種不耀人目眩的光芒，就像他的設計創意一樣，它不偏激，不晦澀。它決決大度，處處顯示對設計主題的理解，圖形主動尋找和公眾的溝通。這種平易近人的圖形創造背後，是田中一光對理論和歷史的通徹把握。Chermayeff曾說過：「對歷史的知識和本土圖形的了解，令田中一光有了駕駕平面和空間的感覺，令每個作品為之存在。³」許多田中一光的作品也運用了書法元素，透過揮毫一筆的表面，是田中一光對主題本身的歷史認知，他總是能抓住認知這個原點。深知他的日本東京大學高階秀爾教授評論道：「在日本文化傳統的創意之下，不只是他大師手筆的基礎形體塑造，而是他對歷史遺產的理解。⁴」

試驗性的探索、追求自我的風格和對史論的重視。三個值得推薦給中國設計師的觀念。

二〇〇二年一月十日，田中一光猝逝，令眾多設計師扼腕。冥冥中似乎有天意，三天前他剛於原研哉和深澤直人移交了無印良品的設計事務。當時許多設計師自發創作紀念他的海報，我願以這篇短文的形式來紀念這位設計前輩。

回到冰天雪地的加拿大。紀健龍君，我素未謀面的朋友，聖誕前他從溫哥華來信邀請我為此書作序。在人人習慣讀圖，追求畫面表面感官的喧囂時代，還有他默默耕耘設計文字，這本身就值得令我尊敬。祝願他成就無限。

是為序

何見平 二〇〇九年一月十日漫天大雪柏林

1. Peter Hahn, 《Foreword》 of 《Ikko Tanaka Graphic Design aus Japan》, P1, Bauhaus-Archiv/Museum fuer Gestaltung, 2000.

2. 3. Ivan Chernavetski, 《Ikko Tanaka Graphic Master》, P9, Phaidon Press, 1997.

4. Shuji Tashima, 《Ikko Tanaka and Ideals in Japanese Culture》 of 《Ikko Tanaka Graphic Design aus Japan》, P14, Bauhaus-Archiv/Museum fuer Gestaltung, 2000

何見平

一九七三年出生中國，現居德國柏林。平面設計師、大學教授和自由出版人。

曾就讀中國美術學院、柏林藝術大學和柏林自由大學。任教柏林藝術大學，受聘香港理工大學客座教授，中國美術學院教授、研究生導師。曾擔任巴黎GPI設計學院碩士專業考核委員會成員。設計作品曾獲紐約AOC銀獎，華沙海報雙年展銀獎，芬蘭AOC海報雙年展第一名，香港海報三年展銀獎和紐約TDC優秀獎等獎項。曾擔任德語百佳海報、波蘭國際戲劇海報雙年展、波蘭華沙海報雙年展和寧波海報雙年展等活動國際評委工作。

文化溝通的設計巨匠

王行恭

「幾何學是人類共通的語言形式……。

『韻律』和視覺存在明顯的關聯性，它讓物件顯而易見……。

校準線用來建立秩序、辨識幾何學上的平衡，使作品的構圖純化、精鍊而簡潔。」

—— Le Corbusier

視覺設計做為溝通的主要工具是戰後才蓬勃發展開來的；在都會中可以看到做為時尚流行標地的海報隨處張貼。裝幀精美令人愛不釋手的出版品，也充斥在書架上，吸引著消費者的注意力。明確的都會文化，透過視覺的感染力，像疾病一樣傳染開來，視覺設計在上個世紀戰後這五十多年間，活力澎湃，處處突顯它的優勢。

視覺設計的生命在哪裡？

設計如何才不致於看起來讓人疲備厭倦？

如何精確地掌握主題？

這些功能上及概念表達上的問題，相信困擾著每一位從事視覺工作的創作者。

西方以科學理性所建立的邏輯思考，客觀分析問題的所在，而找出做為語言表現形式的可能性。台灣由於島國體質，對於設計這類新生事務的學習，多著力於技術加工層面的移植，而且不曾深化具體，在教育的主題性不夠週詳而全面化。設計業界傳統上透過閱讀與近鄰的日本交流，是提昇自我認知的主要通路。近三、四十年來，這種交流自學的經驗，並未因資訊的媒介化而減緩，充分地表現出島國居民潛在的被邊緣化的焦慮感。

日本之與台灣具有多樣化的同質性，因此在交流借鏡上有其方便性，台灣的視覺設計以日本為師，自有其內在需求及外在時空距離之優勢而行之有年。日本設計界難以登門一晤如：杉浦康平、福田繁雄、田中一光等，七〇年代崛起的大師們，與台灣的交流頻繁而緊密。因此福田繁雄一生千餘件精華作品，全數留在高雄東方技術學院的紀念館中；杉浦康平的設計論述，也全數以中文版在台發行；如今田中一光的設計相關論述《與設計向前行——田中一光》在相同的因緣下，將在台付梓發行，為台灣重技法而輕原創的設計，注入一些清新的概念。

田中一光設計語言的表達形式，在一九七〇年代即已成熟，從他作品的系譜觀察，不難看出隱藏在作品背後的DNA：源自包浩斯的理性系統，在版面構成的細節上，他從不踰越The International Typographic Style的標準規範。但在造形與色彩的運用表達上，卻巧妙地表現出源自京都「琳派」繪畫的大和真髓。洗煉簡樸如茶室的風情，搭配絢爛優美如東照宮的豔麗，精確地反映出日本人的大和美感經驗。如果以田中