

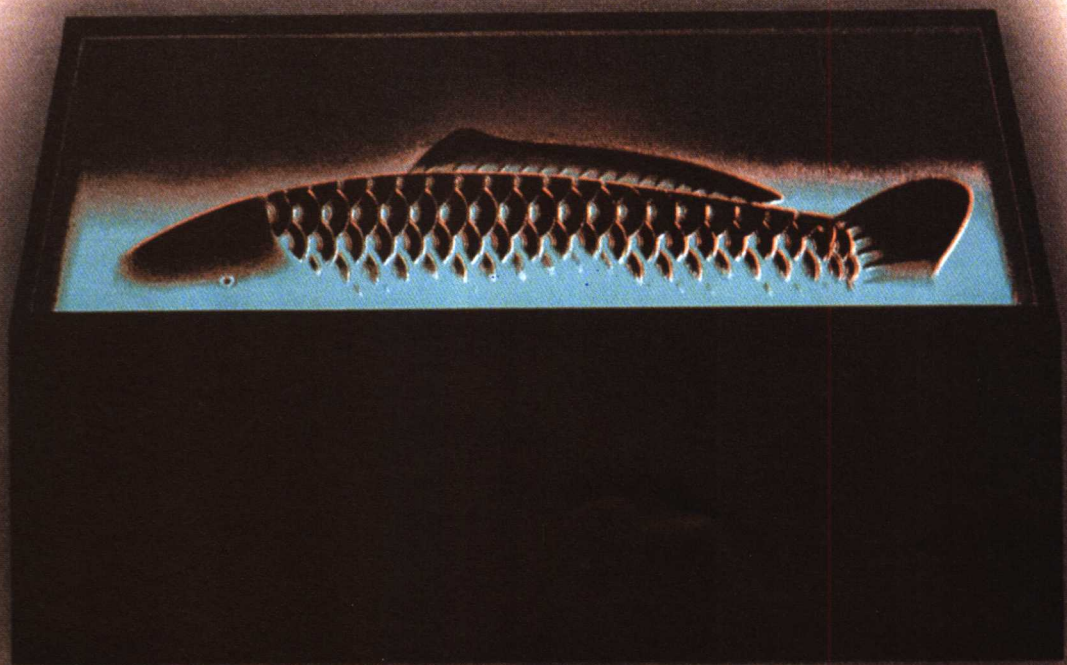

佐藤晃一

Koichi
Sato

平面设计师 之 设计历程
GRAPHIC DESIGNER'S DESIGN LIFE

佐藤 晃 一

Koichi
sato

平面设计师 之 设计历程
GRAPHIC DESIGNER'S DESIGN LIFE

主编、设计：王序

责任编辑：王寒柏 吕敬人

制作：王序设计有限公司

掌印的延续 → 时隔不到两个月，又见到了松井 (Keizo Matsui)，那是去年12月初，松井桂三先生应邀来深圳以评判团代表身份出席“平面设计在中国’96”的颁奖典礼，陪同来的还有DDD艺廊负责人矢野公一 (Koichi Yano) 先生。→ 我为松井带来了刚印起的四本《平面设计师之设计历程》，他满脸堆笑，天真烂漫，边翻书边说：“啊，王序，这么快，我喜欢！”，看着他在掌印那一页比划着自己的小手，我朗声大笑。→ 次日早上，我与松井、矢野公一先生等在香格里拉酒店共进早餐，我将我想延续掌印故事的想法告诉了松井，并请他推荐一些设计师。他很赞成，有关日本设计师的人选，他说回日本后会给我传真，接着推荐了美国设计师麦翠丝 (Margo Chase)、马万高 (Michael Mabry) 及西班牙设计师帕雷特 (Peret)。→ 很快我收到了松井的传真，所推荐的日本设计师是斋藤诚 (Makoto Saito)、奥村鞆正 (Yukimasa

Okumura)。→ 今年三月，我应邀前往大阪参加DDD艺廊举办的“中国平面设计展暨大陆、香港顶尖设计师展”，与松井再次会面。临别的晚上，他和设计师荒木优子 (Yuko Araki) 小姐请我共进晚餐，席间，他们向我推荐了日本第三位设计师——佐藤晃一 (Koichi Sato)。→ 这样，我有了六位人选。中国人喜欢整数数字，张开双手，我何不凑够十！于是我先后向荷兰的登贝设计 (Studio Dumbar)、美国的薛博兰 (Paula Scher)、大卫卡逊 (David Carson) 及好友詹士维多 (James Victore) 等发出了邀请，很快便有了答复。→ 这十本书的封面设计与前四本不同，我采用了设计师的生活照，正如他们各自的作品，多姿多彩，各具特色。他们的作品与他们的生活态度、生活阅历无不有着丝丝关联。掌印的背后都有一个故事，记下设计师走过的路……

王序

目录 → 6 掌印的延续 → 10 结晶 → 28
《佐藤晃一的研究》 → 122 《HQ》(极品) 杂
志评论文章 → 134 设计观点 → 136 佐藤
晃一的设计历程

The 200th anniversary of SHARAKU 1794-1994

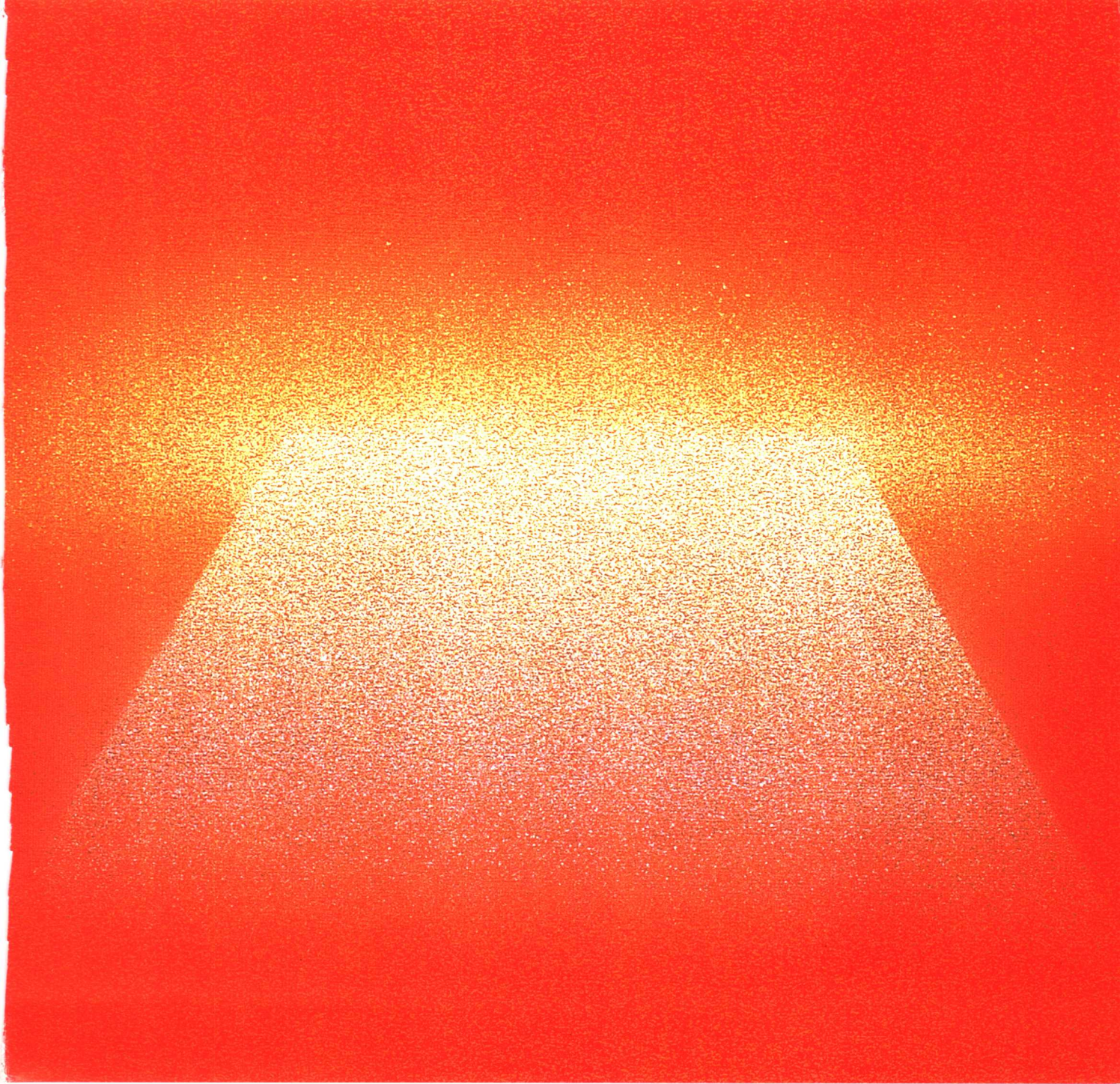
结晶 → 一件散发出迷人薄雾的物体，被朦胧柔和的光包围着，是黎明？还是迷茫的黄昏暮色？ → 在这个春天令人倦怠的晚上，我感到似乎有股寒气掠过我的身体。 → 每当我看到佐藤晃一的作品便有这种感觉。他一定是那种少有的将诗融入设计的艺术家。

→ 我第一次看佐藤的作品是一张在黑盒中的黑鲤鱼绘画。黑鲤鱼纹丝不动，一束隐约蓝光照在它的背上，也许这是晚秋之夜。

→ 他的作品从一系列黑盒子开始，然后是模糊光空间的绘画，最后它们形成富士山美景，日本的象征图案。 → 他的富士山有各式各样的创作：尖形隆起的、优雅弧线形的，光与暗、月和雨。

→ 长期以来，我一直寻找佐藤艺术的原创思想，却找不到。它不是来自中国的传统绘画，它们的人物与宋朝或元朝的传统宫廷绘画是很不相同的，也有异于室町的绘画。我曾认为是源于宁巴（光琳学校），故我查看了一下大正和昭和时代的日本绘画，可还是徒劳无用。我没有一丝在某些地方见过类似东西的印象，不过又不能肯定。 → 写着这篇文章，我眺望前方银白富士山下闪

□ “新年”，富士山系列海报（局部），1988

耀的湖面，今年的此时此刻，富士山仍被厚雪复盖着，极不寻常。强风把湖面吹得起伏不平，已经是五月了，只有落叶松和山毛榉刚开始发芽。树发出声响应是冬季的景象。豆大的雨点突然落下，但白皑皑的富士山却依然故我。→ 看着这梦幻山景风色，我想起了些东西，我想我知道了佐藤作品的原创思想。→ 去年，日本平面设计师协会举办“日本展”，协会请我为其设计海报，我当即想起佐藤应参与。我的想法是请他画富士山，询问他在日本有多少以“富士”命名的山，我想请他在了一幅画中绘很多山。→ 佐藤与我就这个概念进行了讨论，至于他的表达能力范围，他请我相信他好了。当然他是对的。他画了許多次，甚至过了截止期，当我们开始担心印刷日程时，他完成了。→ 这是一张很大的富士山插图，在银色的月光下，山的轮廓柔和地展现出来，作品除了其抒情的表达方式，还含有很强的涵延。→ 一看到那作品，某种东西掠过我的脑海，虽然我不能确切地说出那是什么。现在我知道那是什么了，我的感觉与下雨有关。真是出乎意料，那是

□ “春”，富士山系列海报，1988

木村雨山（Uzan Kimura）的世界。（Uzan中文意为雨山）。木村雨山是一位现代加贺友禅大师，他不是很出名，很少人能欣赏他的精彩。他是友禅大师，换句话说，是工艺绘画师，与所说的“艺术绘画”世界相差甚远。然而，雨山作品的高贵及诗的质素赢得了极高的声誉。在他死后，我发现他的作品变得相当昂贵。→ 将木村雨山与佐藤晃一联在一起是我自己的想法。佐藤也许不知道雨山，我自己就出乎意料地在他们的风格上找到了相似。在佐藤绘画暗淡隐约的光线中，我觉得一些与雨山世界相同的东西。→ 在加贺友禅的作品中，有些很豪华，但其它就很温和与高贵。曾几何时，我对雨山的风格极感兴趣，试图了解他的整个世界。但这是不可能的，因为它们在和服上，而和服是最终成为个人的作品，因此我对木村雨山的那些想法逐渐消失。→ 然而，由于佐藤使我再想到雨山，我知道佐藤听到这会很不好意思。这里，我想说清楚，不管佐藤在他的作品中寻求绘画的表达有多深，内在的基本精神不变，这就是设计。对于雨山也一样，他的实质必

□ “夏”，富士山系列海报，1988

鬼百合の茎ゆりぬえたる大著

丹一

K

须在设计中，尽管他可能寻求艺术技巧。→佐藤是位平面设计师，虽然他的风格与日本绘画相似，但他的技巧是喷笔及电脑平面，他的表达是基于合理的计算。不过，在他的作品中，没有机械严密或现代高科技冷漠的痕迹，它们甚至给我们一种人手接触般的亲切感觉，这便是我所喜欢的。将雨山与佐藤联系在一起是我的直觉，现在我意识到我需要较具体的原因及更好的解释。让我改变一下我的方向，当然我对宁巴有极大的兴趣，我认为我对佐藤的兴趣也同样大。在现代日本画家中，我也喜欢速水御舟、村上华岳与小林古径，尤其御舟的精致而又强劲的书法。御舟的表意文字与佐藤的手写字看来很相似，我不知道这是否仅仅是一种巧合还是故意的。→我觉得绘画中的黑鲤鱼看来与福田平八郎画的黑鲤鱼有些相似，平八郎是试图把宁巴现代化的先驱之一，自然，他的黑鲤鱼不是写实的，但却是有风格的。→以这种类推，我可以说明日本美感中有一种很强的影响，因此对日本绘画与平面艺术家来说，他们如何消化宁巴及以现代感将之融入自己的

图 “秋”，富士山系列海报，1988