

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2013.02.014

# 日本平面设计家小島良平作品探析

周 鑫<sup>1</sup>, 吴 卫<sup>2</sup>

(1. 湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007; 2. 湖南工业大学 研究生处, 湖南 株洲 412007)

**摘 要:** 小島良平作为日本新一代的平面设计师, 选材钟情自然, 造型手法简约, 其创作题材多以花草树木、鸟兽虫鱼为主, 表现手段多变; 设计精益求精, 构思严密精致, 以赏心悦目的画面准确传达设计理念; 色彩对比强烈, 意蕴丰富多样, 多选用纯度较高的色彩, 同时极力控制色彩的明度, 不妖艳不夸张, 使其作品显得优雅闲逸。小島良平在对日本传统文化吸收、借鉴和继承的基础上不断加以创新, 赋予传统文化以现代活力, 极大地推动了日本平面设计的发展。

**关键词:** 小島良平; 平面设计; 自然元素; 造型; 构思; 色彩

**中图分类号:** J05

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1674-7100(2013)02-0066-05

## Research on Works of Ryohei Kojima Reputed as the Graphic Designer of New Generation in Japan

Zhou Xin<sup>1</sup>, Wu Wei<sup>2</sup>

(1. School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China;

2. Graduate Student Office, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

**Abstract:** Reputed as the graphic designer of new generation in Japan, Ryohei Kojima is talented in the art of nature with parsimony manipulation and modeling. His creative themes are focused on plants, birds, beasts, insects and fishes by variable means of manifestation. He strives for perfection in design with strict and delicate concepts, accurately expressing his idea through pleasing frames, simultaneously applying contrasting colours and meaningful implication. Ryohei Kojima prefers pure colours and extremely suppresses the brightness of colours, which consequently bears elegance and freedom of his works. His innovation is based on assimilating the traditional Japanese culture, and greatly propels the development of graphic design in Japan.

**Key words:** Ryohei Kojima; graphic designer; natural element; composition; idea; color

日本自二战以后, 在现代设计发展的过程中始终坚持双轨制, 既没有对西方现代设计亦步亦趋, 也没有拘泥于过去的传统而裹足不前, 而是将外来文化与大和文化完美融合, 从而成就了独具魅力的日

本现代设计。20世纪60年代日本的平面设计开始获得了国际赞誉, 1960年日本成为首次“世界设计大会”的东道主, 而这次在东京召开的世界设计会议在很大程度上推动了日本平面设计的发展, “视觉传

收稿日期: 2012-10-29

作者简介: 周 鑫 (1986-), 女, 山东济宁人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计,

E-mail: 519070263@qq.com

通信作者: 吴 卫 (1967-), 男, 湖南常德人, 湖南工业大学教授, 博士, 硕士生导师, 主要从事传统艺术符号和高等艺术教育方面的教学与研究, E-mail: wuwei\_1111@sina.com

达设计”这个词就是在这个时期开始在日本流行起来的。日本现代设计的发展培养了龟仓雄策(1915—1997)、田中一光(1930—2002)、福田繁雄(1932—2009)等一批国际顶尖的平面设计大师。这之后,以小岛良平为代表的新一代平面设计师,继续坚持把日本民族文化元素与现代设计理念相结合,创作出了许多优秀的平面设计作品。

## 1 小岛良平简介

小岛良平(Ryohei Kojima, 1939—)(如图1所示,本文所有图片均来源于<http://www.docin.com/p-323467105.html>)生于日本岩手县釜石市。釜石是一个以钢铁业和渔业为主的小镇,小岛从少年时期就注意到釜石港停泊的外国渔船和日本渔船的不同,这些外国渔船的造型让他感到十分好奇。少年时的小岛比较擅长日本画和手工制作,但那时他并不看好学习美术的前途。见多了外国渔船和外国人的小岛梦想着当



图1 小岛良平

一名外交官,不过由于与生俱来的美术天赋,他最后还是就读了东京阿佐谷美术专门学校,毕业后又考取了武藏野美术大学,并选择了商业设计专业方向。1961年,小岛从武藏野美术大学毕业之后,便进入“银座三爱”公司工作,当时作为一所领导时尚潮流的女性时装店,三爱公司正处于鼎盛时期,三爱公司的工作竞争激烈,小岛凭着超群的设计能力赢得公司上下的好评。公司的前辈仓俣史郎(1934—1991)对他的评价是“认真负责,勤学努力,擅长整理,构思巧妙,扎扎实实,是位勤奋的实干家”<sup>[1]</sup>。这些个人良好的素质为他今后的设计创作打下了基础。后来仓俣史郎和小岛良平都各自创办了自己的事务所,仓俣以室内设计为中心,而小岛以平面设计为主轴。与仓俣异想天开的个性和妙语连珠的口才相反,小岛良平凭着稳扎稳打、勤勉努力的工作态度一直持续到今天,这与日本岩手县釜石市淳朴的风土人情和小岛家严格的家庭教育是密不可分的。

1965年,小岛良平与朋友高桥捻合作的作品“身体的科学”在“日本宣传美术协会”(Japan Advertising Artist Club,以下简称“日宣美”)美术部门中获得了特等奖,该奖项使得小岛良平在日本设计界展露头角,也坚定了小岛走平面设计的道路,从此他逐步

形成了自己的设计思想和独特的设计风格。小岛别具一格的设计语言既蕴含着浓厚的日本民族风格又有很强的国际主义特点,因而得到了日本和国外设计界的认可,成为日本久负盛名的设计大家。

小岛良平与生俱来的艺术秉性和对艺术的不断探索与追求,使他成为日本设计界获奖颇丰的艺术家之一。自1975年小岛良平成立自己的设计事务所以来,1978年和1981年分别获得日本广告设计银奖和金奖,1980年获得日本每日广告设计最优秀奖,1988年获得日本新闻协会新闻广告奖,1991年获得纽约国际艺术指导协会优秀奖等。小岛良平还成为了东京艺术总监俱乐部会员、日本平面设计师协会会员和纽约国际艺术指导协会会员<sup>[2]</sup>。

## 2 小岛良平作品的特点

小岛良平的设计作品以平面设计为主,其优秀作品中不管是精致细腻的画面,还是理性严谨的构图,处处都反映着他与众不同的设计风格,流露着他细腻温情、热爱自然的设计情怀。

### 2.1 选材钟情自然 造型手法简约

小岛良平的创作题材以花草树木、鸟兽虫鱼等自然元素居多,造型手法简约而直白。在他的设计作品里,始终流露着一种健康的平民审美意识,不为浮华的装饰所拖累<sup>[3]</sup>。这与日本文化中敬畏自然、尊重自然,崇尚天人合一的自然观是分不开的。在对自然题材的处理上,小岛良平没有一味地照搬自然原形,而是进行几何化的图形处理,以最低限度的造型元素构筑他的平面世界。

首先,他常用的手法是将不同视点的画面统一化,即改变观察对象的视点,将同一事物不同角度的形象同置于一幅画面中。如绕过去看对象的背后,横过去看对象的侧面,感受物体受光和背光的光线转换关系,利用覆盖、透叠、差叠、减缺、分离等基本形群组形式来重构画面等<sup>[4][5]</sup>。例如,小岛良平在1997年为大成建设住宅事业总部设计的挂历(如图2所示),挂历选用的题材都是自然界中最常见的水果和树叶。上面的

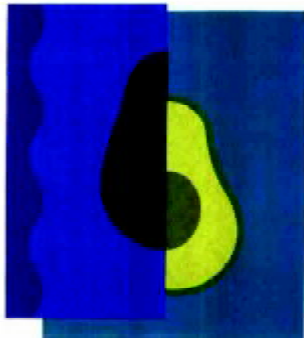


图2 1997年大成建设公司挂历  
Fig. 2 Taisei Construction Company calendar in 1997

深蓝矩形面覆盖了下面的湖蓝矩形面, 梨子好似被切割后错位而成, 背光面和受光面同时出现在一个画面上, 打破日常的观察视角, 显得活泼生动, 让人感受到静中有动、动中有静。小岛良平通过简单朴素的作品为人们展现这样一种生活情绪: 生活是平凡的但不是乏味的, 只要乐于观察体验生活, 最平凡的事物都是美好而有活力的。

其次是单纯几何形体图案化。小岛简化形式的手法与他的前辈田中一光有些相近, 大多使用单纯的几何元素, 把对象简化为圆形、方形和三角形。图3系



图3 《设计新信息》封面设计

Fig. 3 The cover design of The New Information

小岛为 *Design News* 杂志设计的封面, 小岛良平为这本期刊做了长达20多年的封面设计。*Design News* 面向国际设计界, 而不只是局限于日本的本土设计界。面对国际受众, 小岛良平根据国际化视野的需求, 封面完全以几何形体构成, 中间

的梭形用红色、紫色和品红色来填充, 有一种向外扩张的弹性感, 而由中心放射出去的相对对称的圆锥形, 象征的是信息的回转性与互通性。

小岛良平还喜欢在抽象的几何形态中穿插和保留主要表达对象的有机形态。如图4所示, 这是1993年小岛良平在东京银座GGG画廊展示的一幅作品。主题对象保留了自然中生动的有机形态, 与底层的几何形进行透叠处理, 形成了“具象的图”与“抽象的底”的图底关系, “抽象的底”采用红、绿、黄

3种抒情色, 而“具象的图”则采用理性的蓝色调, 具有很强的装饰效果。“小岛的造型, 怎么看, 它都可以感受到流着江户庶民的审美意识, 幽雅、闲情, 它的美是一种好像银色的盆里积满了白色雪花时的美, 不躁不火, 无声而让人肃然。”<sup>[5]11</sup>



图4 1993年个人展作品

Fig. 4 Solo exhibition in 1993

## 2.2 设计精益求精 构思严密精致

日本资源匮乏, 生存空间狭小, 没有中国这种大陆国家壮观的自然景象, 只能接触到小规模景观; 加之日本人口较为密集, 这就使得“精益求精”的造物观在日本很容易萌生并扎根, 长久以来便养成了日本特有的严谨细密的民族性, 这种性格也体现在平面设计领域。福田繁雄先生曾经指出: “设计中不能有多余。”<sup>[6]</sup>所以, 设计上的精益求精是日本设计师共有的一大特点。

小岛良平认为“优秀杰出的平面设计作品不仅仅要好看, 而且要像机械一样, 造型结构必须严密精致”<sup>[1]</sup>。在小岛良平的作品中, 不论是海报、包装还是企业视觉形象识别系统 (corporate identity system, CI) 设计, 都贯穿着他的这种几何美学理念<sup>[1]</sup>。小岛的平面设计以整齐和精致为设计的出发点, 很少单纯依靠徒手绘制, 讲究视觉造型的严谨, 其版面结构都是经过严格计算而来的。在有限的版面布局内, 每一个视觉元素他都做到了精益求精, 文字的字体、字号、间距、色彩, 甚至对空白面的大小、形状都要进行认真思量和实际测试与比较, 直到使其版式设计达到最完美的效果。

图5是小岛良平在1965年为进入“日宣美”协会而设计的一组参赛作品《身体的科学》, 作品主要对该杂志一年中的几个主题进行了浓缩, 组成以“高血压”“癌症”“肝炎”为主要内容的特集。

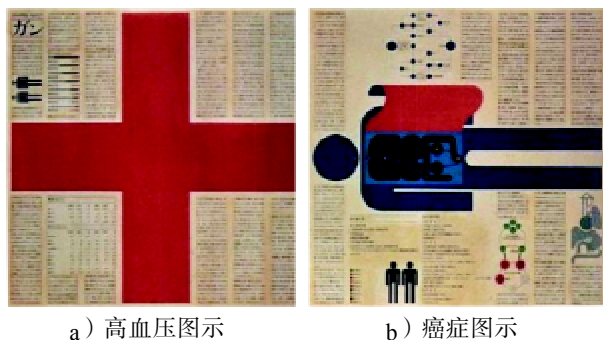


图5 《身体的科学》部分作品

Fig. 5 The works of Science Around Us

作品表现的图像全部是用海报颜料手工绘成的, 主要是以鸭嘴笔加工血管等细小地方, 再用板刷笔涂平大红十字, 为了涂得均匀而不出现任何斑驳, 他十分辛苦<sup>[5]7</sup>。由于作品采用手工制版, 不能随意进行更改, 而且图文设计是分开进行的, 所以最后只能把排好的文字放到晾干的照片纸张上面, 图与文字的排版必须十分精确, 要求在一开始时就所有的因素都考虑进去, 最后才可以达到完美的契合效果, 这组作品在“日宣美”展上荣获特选奖。从此,



初出茅庐的小岛良平在日本设计界展露头角。

图6是小岛良平在1997年为参加日本平面设计师协会组织的年展而设计的海报,年展的主题是“世界遗产”(The World Heritage)。全日本平面设计师协会的会员中有259名设计师参加了本次海报设计,所有设计师按照要求制作了B0大小(1 000 mm × 1 414 mm)的海报<sup>[5][16]</sup>。小岛的这幅作品以面构成

图6 世界遗产参展海报  
Fig. 6 The poster for World Heritage Exhibition

象征赤道热带沙漠气候的红色正方形面、象征神秘金字塔的三角形面和紫色的不确定五边形面。3个面相互重叠,造型几何化且单纯朴素。该作品的设计题材选用了两个世界级的文明遗产:古埃及金字塔和玛雅古金字塔。埃及金字塔简化成三角形的深紫色面,玛雅金字塔的剪影形象保留了阶梯状和顶端的方形塔台,两个金字塔重合面进行透叠,在透叠面进行颜色的改变,提高了明度而减低了纯度,成为了作品的视觉焦点。海报的基调被定为红色,渲染了南美大陆典型的热带沙漠气候,表现出强劲的视觉冲击力。在排版时,画面上的英文使用了较大的字号且字距经过精心的排布,使得文字看上去更加优美耐看,更好地传达出海报的信息。

### 2.3 色彩对比强烈 意蕴丰富多样

小岛良平在色彩运用上不仅喜欢将对对比强烈的色彩并置,产生同时对比的效果,而且喜欢将色块精确地划分,时而透叠、时而分离。在小岛的色彩里,不存在阴影,他常常利用类似色来呈现画面的和谐。小岛还喜用纯度较高的色彩,同时极力控制色彩的明度,不妖艳不夸张,使其作品显得优雅闲逸。因此,小岛作品的色彩画面,与其说是一种画面的表现,不如说是一种心情与情绪的自然流露。

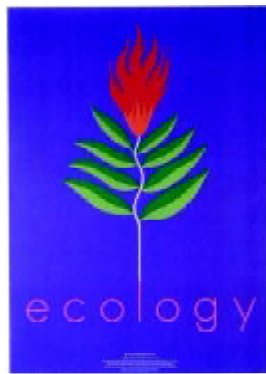


图7 东京艺术总监俱乐部成立40周年纪念海报  
Fig. 7 The poster for 40th anniversary of Tokyo Art Director Club

如图7所示,这是一幅以生态保护为主题的海报作品。该海报的造型表现了其一贯的设计风格,那

就是以植物为题材,单纯而简约。这幅作品最大的特点就是大胆地运用了对比色彩,画面以蓝紫色为底色,叶子由ecology(生物)的字母“l”延伸生长出来,把叶子顶端置换为一束红色的火苗,类似平面构成中移花接木的手法<sup>[4][153]</sup>,火苗与叶子形成补色对比,由于视觉残像原理,又形成同时对比,放大了色彩的对比度,使其自然成为整个画面的视觉中心,这种有趣而讲究的色彩配置让人回味无穷。

图8是小岛为大成建设公司设计的挂历作品之一。这幅作品有很鲜明的小岛色彩特点。色彩纯度较高,色相中橙色与蓝紫色、红色与绿色构成两对补色对比关系,同时利用面积大小和几何分割对色相对比进行分割调和。整幅画面色彩的明度色阶色差对比应归为低长调<sup>[7]</sup>,既不过分刺激,又不过分暧昧,较好地协调了色彩的对比与调和的关系。

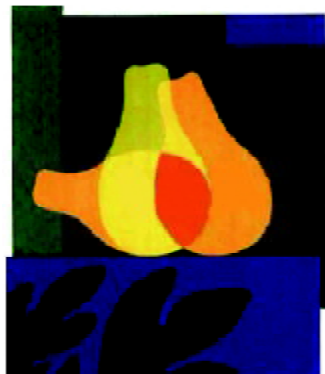


图8 大成建设公司挂历作品  
Fig. 8 Calendar works for Taisei Construction Company

图9是1985年小岛为日本野鸟会设计的海报,该海报的主题是拯救世界上的鸟类<sup>[8]</sup>。在这幅海报中,他根据鸟的轮廓,用色块勾勒鸟身体上的结构变化,特别是野鸭身体内的轮廓,运用红、橙、黄3种类似色,给人一种非常和谐的色彩调和感受。同时,他将底色刷成灰色,在鸭嘴和鸟翅上用了黄色和蓝紫色的补色对比,但面积不大,使得整幅画面既有对比,又能呈现总体的调和趋势,从而唤起人们对鸟类的关心和怜爱之情。



图9 日本野鸟会海报  
Fig. 9 Poster of Japan's Wild Birds

## 3 结语

日本举办首次“世界设计大会”后,随着时代的

发展,日本设计师们对色彩、造型和表现方法等方面的理解和追求在不断地变化,而小岛良平的作品在纷繁芜杂的日本平面设计中无疑是独树一帜的。

小岛作品简约的几何造型意识表现出其作品中明显的日本民族特色,而且简约造型以自然元素为题材,有机形成分相对增多,让人印象深刻的是他作品中的一片叶、一枚果、一只鸟的构图形式,这种禅宗影响下“一既是多”<sup>[9]</sup>的简约审美观念和西方“少既是多”<sup>[10]</sup>的设计极少主义理念殊途同归。小岛的版式设计布局严谨,方寸之间透露其严格的排版态度。除了图形的单纯化外,对字体的选用及图文的布置,都要经过小岛认真推敲和审视后才能送去制版印刷。日本人可以把任何东西都学得很彻底,这与他们认真、严肃、细致的工作态度是分不开的。小岛的设计作品在色彩的运用上,让观者不仅可以看到一种空灵的东方文化意境,还可以强烈地感受到一种扑面而来的西方现代气息。小岛良平在对日本传统文化吸收、借鉴和继承的基础上不断地加以创新,赋予传统文化以现代活力,不仅得到了日本平面设计同行的好评,而且也得到了国际设计界的认同。小岛良平的设计理念及其实践,极大地推动了日本平面设计的发展。

#### 参考文献:

- [1] 孙盈盈.大师的原子构成:解析日本设计家小岛良平[J].美与时代,2003(10):66-67.  
Sun Yingying. Master of Atoms: Japanese Designer Ryohei Kojima[J]. Beauty and Times, 2003(10): 66-67.
- [2] 陈殿国. 小岛良平[EB/OL]. [2012-09-28]. <http://www.333cn.com/graphic/sjr/82563.html>.  
Chen Dianguo. Ryohei Kojima[EB/OL]. [2012-09-28]. <http://www.333cn.com/graphic/sjr/82563.html>.
- [3] 张春蓉. 小岛良平的设计与日本文化[J]. 郑州轻工业学院学报: 社会科学版, 2010(4): 66-68.  
Zhang Chunrong. Ryohei Kojima's Design and Japanese Culture[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry: Social Science, 2010(4): 66-68.
- [4] 吴卫. 平面构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010.  
Wu Wei. Planar Formation: Caption[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2010.
- [5] 朱 镔. 小岛良平的设计世界[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2000.  
Zhu E. Ryohei Kojima's Design World[M]. Nanning: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2000.
- [6] 刘 彬. 日本现代平面设计的传统性研究[J]. 装饰, 2006(9): 47.  
Liu Bin. The Japanese Tradition of Modern Plane Design Research[J]. Art & Design, 2006(9): 47.
- [7] 吴 卫. 色彩构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2006: 83.  
Wu Wei. Colour: Caption[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2006: 83.
- [8] 朱 懿. 中、日现代民族风格平面设计: 审美风格和形式语言的差异比较[D]. 上海: 东华大学, 2005: 67.  
Zhu Yi. Chinese, Japanese Style of Graphic Design: Difference in Style and Form[D]. Shanghai: Donghua University, 2005: 67.
- [9] 郑筱莹. 论民族审美在日本平面设计中的体现之道[J]. 美与时代, 2003(12): 60.  
Zheng Xiaoying. Theory of the Path to the Reflection of National Aesthetic Graphic Design in Japan[J]. Beauty and Times, 2003(12): 60.
- [10] 周 锐, 黄 凯. 现代徽州兽面辅首图形设计[J]. 包装学报, 2012, 4(4): 61-65.  
Zhou Rui, Huang Kai. Design of Modern Animal-Shaped Knocker Graphic in Huizhou[J]. Packaging Journal, 2012, 4(4): 61-65.

(责任编辑: 蔡燕飞)