

Illustration Studies

Illustration Project, Tama Art University

イラストレーション学の確立

秋山 孝 多摩美術大学助教授 多摩美術大学共同研究イラストレーションプロジェクト代表

多摩美術大学における共同研究 (イラストレーションプロジェクト) は、「ビジュアルコミュニケーション表現の可能性」をキーワードに、「イラストレーション学の確立」をタイトルとし、20世紀の証言を世界の表現者から収集した。今回は、1998年6月の第16回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレで出会った13名のデザイナー、イラストレーターから「イラストレーションとはなにか?」などを質問し、各自の哲学的な考え、思想を語ってもらい取材を試みた。

20世紀は、確かに印刷メディアを中心にビジュアルコミュニケーションの発達は、目まぐるしく輝かしい勢いを見せた。その中のひとつとしてポスターのメディアは、国際化しビエンナーレとして花開いた。しかも、美術の一分野として高く評価されている。そこに登場するポスター作品は、豊かな表現とオリジナリティを持ったイラストレーションを駆使し、魅力的なものになっている。イラストレーションというよりもデッサンまたはドローイングといったほうがいいかもしれない。

ポスターデザインには、さまざまなデザイン要素はあるが、イラストレーションの持つ力と能力は、誰もが一致する意見として認識するものである。そのような中でイラストレーションにスポットをあてた表現者の20世紀の証言は、それなりの価値があり未来の指針となりうるものになると確信している。また、今後のイラストレーション学には欠かせない貴重な知的財産になることは間違いない。

このイラストレーションの証言の取材は、取材コメントシート、ビデオ撮影から行いその中から重要と思われる言葉を拾い起こし、取材現場と作品をまとめた小冊子、ビデオ、CD-ROM、インターネットへと広げ研究の幅を拡大化したいと願っている。

次回は、既に1998年10月に行われたメキシコ国際ポスタービエンナーレにおいて15名ほどのビデオ取材を完了している。ビエンナーレは、取材における情報が集まる大切な場所で、国際的な交流の特別な環境を持っている。その意味で、快く取材に応じてくれた方々とビエンナーレの主催者に心から感謝したい次第である。

Interviewer / Takashi Akivama

Tapani Aartomaa

Kari Piippo

Finn Nygaard

Alain Le Quernec

Niklaus Troxler

Melchior Imboden

Franciszek Starowieyski

Establishment of Illustration Studies

Takashi Akiyama Associate Professor, Tama Art University A Representative of Tama Art University Illustration Project

With the key word of "potentiality of the expression by visual communication" and with the title of "establishment of illustration studies", the Illustration Project—our group study at the Tama Art University has collected the testimonies of the illustrators of the 20th century around the world. This time, we attempted to make a research with questions such as "What is illustration?" and have gathered the philosophical ideas and thoughts of the 13 designers and illustrators whom we met at the 16th Warsaw International Poster Biennale.

This 20th century has certainly witnessed the fast—moving but glorious power of the development of visual communication, printing media as the core. The poster for example has become in bloom at international biennal exhibitions. And it has won high recognition as a field of visual art. The works of poster presented there are fascinating with full application of illustration having rich expression and originality. It might be more appropriate to call them designs or drawings rather than illustrations.

There are various elements in poster designs, but among them illustration has dominant power and the capability. Everyone recognizes that by common consent. Along with the research, we are convinced that the testimonies of the 20th century's illustrators focused on illustration do have significance and will be guidelines for the future. And they will certainly be the precious intellectual property that is requisite for the illustration studies from now on.

We have started this research of testimonies on illustration by making interviews, collecting comment sheets and taking video tapes. We have selected words which we thought significant and edited this booklet. We would like to continue this and make more booklets, videos, CD-ROMs and web pages in order to further broaden our study.

Next will follow our already completed video interview report with 15 illustrators we met at the Mexico International Poster Biennale which was held in October, 1998. Biennale is an ideal place for gathering information for the research and has an excellent atmosphere for international communications. In this respect, I sincerely thank those who have kindly responded to our research and to the host of the biennales.

Waldemar Swierzy

Lech Majewski

Wieslaw Rosocha

Franco Balan

Lanny Sommese

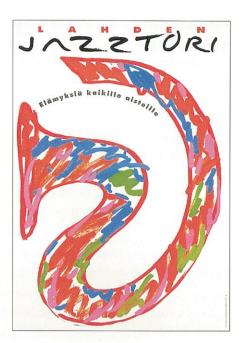
LLG

Tapani Aartomaa タパニ・アルトマ Finland

1934年フィンランドのカルナで生まれる。ヘルシンキの産業美術大学で教授を勤めた。ラハティ国際ポスタービエンナーレの「父」と呼ばれている。受賞:75年ラハティ国際ポスタービエンナーレ第1位、89年ニューヨークADC佳作、89年ブルノ批評家賞、89年ライブチヒIBA銅賞など

Born in 1934 in Karuna, Finland. He had been a professor at the University of Industrial Arts Helsinki. He is called the father of the Lahti International Poster Biennale. Major Awards / First prize at Lahti International Poster Biennale in1975, Distinctive Merit at the New York ADC in 1989, Critics award at Brno Biennale of Graphic Design 1989, Bronze medal at IBA Leipzig in1989.

イラストレーションとは何か?

イラストレーションは思想の小川のようなものだ。それはやがて 海になる。

あなたの生きた時代のイラストレーションとは?

いろいろとスタイルは変化してきたものの、イラストレーションは私にとってずっと大切なものだった。それはとてもヒューマンなものだから。

それはどんな役割を果たしたか?

これまでずっとイラストレーションは大切なものだった。新しい 技術が開発されたりしても、いつも私はイラストレーションに戻っ てきた。

イラストレーションの持つ魅力とは?

新しい技術、メディアによって、皆のスタイルが一緒になってきた。 だからこそイラストレーションは大切だ。自分のスタイルというも のを持つために。

イラストレーションとデザインの関係とは?

最初の質問の答に戻るが、イラストレーションやドローイングは川 のようなものだ、そしてデザインが海である。

What is illustration?

Illustration is like a stream of thoughts. It eventually becomes the ocean.

What is illustration in your day?

Although changing in style, illustration has always been an important thing for me, as it is something very human.

What kind of role has it been playing?

Until now illustration has been of great value. Even when a new technology was developed, I always came back to illustration.

What is attractive about illustration?

Due to new technologies and media, artists' styles have become much the same. Therefore, illustration is important to keep one's own style.

What is the relationship between illustration and design?

Repeating my answer to the first question, illustration and drawing are like a stream and design is the ocean.

Kari Piippo カリ・ピッポ Finland

1945年フィンランドに生まれる。ヘルシンキ産業美術大学でグラフィックデザインを学ぶ。87年にスタジオを設立。ヘルシンキ国際ポスタービエンナーレ'95の議長を務めるほか、数多くの国際コンペの審査委員を務める。受賞:71年ユネスコポスターコンペ第1位、90年イコグラダ優秀賞、90年メキシコ国際ポスタービエンナーレ第1位、94年ブルノ国際グラフィックデザインビエンナーレ委員長賞など。

Born in 1945 in Finland. Studied at the Department of Graphic Design, School of Industrial Arts, Helsinki. Founded his own graphic design studio in 1987. He has been a jury member at many graphic design competitions and the chairman of the Helsinki International Poster Biennale 1995. Major Award / First prize in the UNESCO Poster Competition 1971. First prize at the Mexico International Poster Biennale 1990. The President of the Brno Biennale of Graphic Design 1994 Award.

イラストレーションとは何か?

イラストレーションは多くの表情をもちうる。また過去のものか ら未来のものまで自由に描くことができる。

あなたが生きた時代のイラストレーションとは、またその役割は、イラストレーションの魅力は?

20年ぐらいイラストレーターをやってきたが、この間私は伝統的な (絵画) テクニックを使ってきた。この技術は今でも通用する。 (一方) コンピュータはアーティストの思考や表現に新しい可能性を与えている。これは新しい状況だが、私たちがこれまで培ってきたものは、決して忘れられるものではない。私たちには伝統的なルーツがある。私たち自身のそういった文化を受け入れなければならない。

私たちのテクニックはシンプルだ。アイデアによって自分を、自 分の方法で表現するだけだ。

イラストレーションとデザインの関係とは?

イラストレーションはそれ自体、独立した存在である。しかしデザインの中では、イラストレーションはその特権(優位性)を失い、画面構成の中の重要なパーツのひとつになってしまう。

What is illustration?

Illustration can have many expressions. Things of the past to the things of the future can be drawn.

What is the illustration in your day? What kind of role has it been playing? What is attractive about illustration?

I have been doing an illustrator for about 20 years, but throughout these years, I have been using the conventional drawing technique. This method is still valid. On the other hand, computer gives artists new possibilities of thoughts and expressions. It is a new situation but what we have achieved in the past shall never be forgotten. We have conventional roots. We have to accept our own cultures. Our technique is quite simple. With our ideas, we simply express ourselves in our own styles.

What is the relationship between illustration and design?

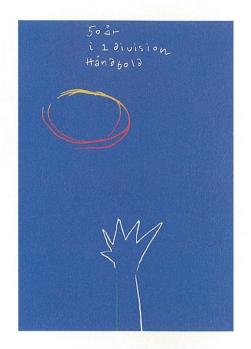
Illustration itself is an independent existence. But in a design, illustration loses its priority and becomes one of the important parts of the composition of the picture.

Finn Nygaard フィン・ニュゴー Denmark

1955年デンマークに生まれる。デンマークデザイン協会会員 (MDD)。デンマーク・ポスター美術館栄誉会員。 AGI会員。 受賞: 1987年ニューヨークADCメリット賞。 1990年デンマークポスターフェスティバル 第1位。 国際ジャズフェスティバル 89 (デンマーク) 第1位など。

Born in 1955 in Denmark. Member of Denmark Design Association(MDD). Denmark Poster Museum Honorable member. AGI member. Major Awards / Merit award at the New York ADC in 1987. First prize at the Denmark Poster Festival in 1990, First prize at the International Jazz Festival 1989.

イラストレーションとデザインの関係は?

イラストレーションとグラフィックデザインの関係についてイラストレーターとして長い間仕事をしてきたのは、とてもラッキーでした。今、グラフィックデザイナー、イラストレーター、アーティストとして仕事をしていますが、それはすべて一体となっています。そうやって15年間やってきました。アーティストとしての経験を、グラフィック作品としてのポスターに生かしているんです。絵を描くことで学んだことを、グラフィック作品のなかに取り入れる。だから、私のなかでイラストレーションとグラフィックデザインは、いい関係にあるんです。お互い非常に近いところにあり、私にとっては両者のあいだには違いなどありません。

イラストレーションとは?

イラストレーションはすべてだ。写真にもなればタイポグラフィーにもなる。イラストって何かを説明するのは難しい。それをどう使うかということによるから。

あなたが生きた時代のイラストレーションとは?

私は今43歳。イラストを始めた頃は、まだ古いスタイルで描くことが中心だった。しかし今、コンピュータの時代といわれる。初め、コンピュータはすべてを破壊するかのように思えたが、コンピュータはあくまでも道具。イラストレーションと結びつけることができるはず。将来美しい絵をコンピュータで作り出すことも可能だろうが。私はそのまっただ中に生きていると思う。

What is the relationship between illustration and design?

I am very lucky as an illustrator to have worked for a long period of time in the field of illustration and graphic design. Now, I work as a graphic designer, an illustrator and an artist, but they are all connected. I have been working in this way for 15 years. I make good use of my experience as an artist in creating graphical posters. The things that I have learned in drawing, I bring into my graphical work. Therefore, within myself, illustration and graphic design are in good relation. They are very close to one another and for me there is no difference between them.

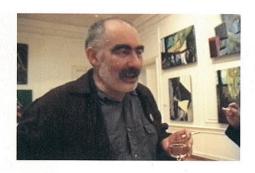
What is illustration?

Illustration is everything. It can be a photography as well as a typography. It is difficult to explain what illustration is, as it depends on the way it is used.

What is illustration in your day?

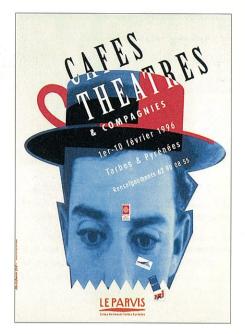
I am now forty-three years old. When I started illustration, the old style of drawing was still common. But now, it is called the computer age. At the beginning I thought that computer would destroy everything, however, computer is utmost a tool. It can be applied to illustration. In the future, a beautiful picture will be created using computer. I believe that I am living in the middle of the time of this change.

Alain Le Quernec アラン・ル・ケルネ France

1944年フランスのブリュターニュに生まれる。1965年から独学でポスターデザイナーになる。1972年ワルシャワでヘンリク・トマシェフスキのスタジオで学ぶ。現在もブリュターニュで制作を続けている。AGI 会員。受賞:1993年メキシコ国際ポスタービエンナーレ第1位など。

Born in 1944 in Brittany, France. A self-taught poster designer since 1962. Studied at the studio of Henryk Tomaszewski in Warsaw in 1972. Since 1972 has lived and worked in Brittany. AGI member. Major Award / First prize at the Mexico International Poster Biennale in 1993.

イラストレーションとは何か?

ポスターはイラストレーションとは違う。

ポスターはメッセージだ。

イラストレート (なにかを説明的に描くこと) とは違うんだ。イラストレートは文章に付随するものだ。

私はクリエイターだから、何か異なるもの、期待を裏切るようなものを作りたい。実際そんなものが作れているかどうかわからないが、そう心がけている。広告はイラストレーションだ。

広告のシステムは、あなたはこれをしなさい、私はこれをしますというシステム。でも私はクリエイター。 こうしてくれといわれれば、違うことをする。

あなたのメッセージはどんなメッセージ?

文化的なこと、社会的なこと、政治的なことなどだ。だけど私のポスターは、すべて通りに貼られているものばかり。(展覧会のためのポスターなどとは違う)本当のポスターだ。

イラストレーションという言葉についていうが、それは解釈による だろうが、私はイラストレートしているんじゃない。何か別な物を、 何か期待を裏切るようなものを作り出しているんだ。

What is illustration?

Poster is different from illustration.

Poster is a message.

To illustrate (to draw trying to explain something) is another thing. Illustration goes with sentences.

I am a creator. I want to make something different, something that betrays expectation. I am not sure if I could make such a thing, but I always intend to do so. Advertisement is illustration. "You do this, I do that" is the system of advertisement. However, I am a creator. When I am asked to do something, I do something else.

What kind of message do you have?

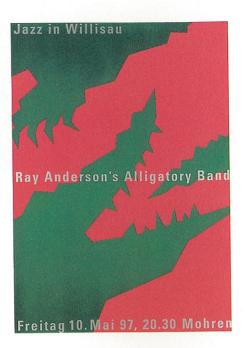
It's cultural, social, political and so on. My posters are all to be put up on the streets (different from those for poster exhibitions). They are the real posters. One notion about the word, "Illustration". Although it depends on how you interpret it, I don't illustrate something. But I create something different, something that betrays people's expectation.

Niklaus Troxler ニクラウス・トロクスラー Switzerland

1947年スイスのルツェルン州、ヴァリザウに生まれる。1967~71年ルツェルン造形学校でグラフィックデザインを学ぶ。 受賞:90年ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ特別賞、ブルノ国際グラフィックデザインビエンナーレ 銀賞、92年イコグラダ優秀賞、ショーモンポスターコンペ第1位など。 AGI会員

Born in 1947 in Wilisau, Switzerland. After studying typesetting and graphic design at the Lucerne Art School. Major Awards / Special prize at Warsaw International Poster Biennale in 1990, Silver medal at the Brno Biennale of Graphic Design in 1990, ICOGRADA excellence award in 1992, First prize, Chaumont Poster Competition in 1992. AGI member.

イラストレーションとは何か?

イラストレーションは、作り手のアイデアや視点のパーソナルな表現である。(イラストレーターには) 知性と心と技術が要求される。

あなたが生きた時代のイラストレーションとは?

私は日々、広告やポスター、グラフィックデザイン、建築のための デザインなどのためにイラストレーションを描いている。

それはどういう役割を果たしてきたのか?

自分のスタイルを持つ、発見するために、また見た物をかきとめる ためにイラストレーションはいつも私にとって大切なものだった。 イラストレーションではオリジナルなスタイルが要求される。

イラストレーションの持つ魅力とは?

自分のアイデアが表現できる。写真や純粋なタイポグラフィではで きないアイデアの表現が可能であること。

イラストレーションとデザインの関係とは?

この2つは私の中ではほとんど一緒といってもいい。私のデザイン のアイデア探しは、イラストレーションから始まる。時には抽象的 なアイデアから始まる場合もあるし、イラストレーションだけということもある。

What is illustration?

Illustration is a personal expression of the idea and the viewpoint of its creator. It requires intelligence, heart and technique (of an illustrator).

What is illustration in your day?

Everyday, I draw illustrations for advertisement, posters, graphic design and architectural design.

What kind of role has it been playing?

Illustration has been very important thing for me, to find and keep my own style as well as to depict what I see. The original style is required for illustration.

What is attractive about illustration?

It enables me to express my idea. It has the ability to express the ideas which neither photography nor typography have.

What is the relationship between illustration and design?

For me, the two are almost the same. I start with illustration to search for the ideas of my design. Sometimes, I start with an abstract idea but other times I may come up with an illustration only.

Melchior Imboden メルク・インボーデン Switzerland

1956年にスイスに生まれる。受賞:第16回ブルノ国際グラフィックデザインビエンナーレ金賞。1996年 IBCC賞、モスクワ国際ビエンナーレ「ゴールデン・ビー」。

Born in 1956 in Switzerland. Major Awards / 1944 Gold medal at 16th Brno Biennale of Graphic Design . 1996 IBCC award at "Golden Bee" International Biennale Graphic Design Moscow.

あなたの作品・イラストレーション・ポスターについて語って ください。

私の作品はイラストレーションというよりも、タイポグラフィックな作品。ただあまり多くはないが、イラストレーションを使ったポスターも作る。そういう作品は、タイポグラフィックな作品とは完全に異なるものだ。なぜなら、私のクライアントというのは、小さい会社、小さいギャラリーなので、それほど予算がなく、通常タイポグラフィーを使うのは1、2色での表現が生きるから。もちろんイラストもすきだが、スイスはマーケットが小さく、多色使いができるようなクライアントはそういない。

あなたの作品の魅力は?

雑誌(日本の?)でコンピュータグラフィックスの特集があって、そこに紹介された。私のポスターは手作りなのに、コンピュータみたいに見えたようだ。本当は(カラーの)イラストを使ってみたいけど…今は、コンピュータが中心で、イラストレーションを使う仕事は少ない。コンピュータでイラストレーションのようなものができるからだろうね。

デザインとイラストレーションの関係は?

日本の作家はイラストレーションを使った仕事がうまい。たとえば あなた (秋山さん) のように、政治的な物にも 「スマイル」がある。 自分の仕事は、写真展のポスターようなもので、他者や自分の写真 を使うことが多い。

この研究についてのコメントは?

デザインはコンピュータによって近年変化している。デザイナーによる違いというものが、失われつつあるから、個性をどうやって出せるようになるかが問題だ。他人とは違う方法、個性を探し出すことがおもしろい。日本の作家は個性的だと思う。

Tell us about your works, illustrations and posters.

My works are typographical rather than illustrations. But I do make some posters using illustrations. Such works are completely different from typographical ones. Since my clients are small companies and small galleries with small budget, I use typography to make a lively expression with one or two colours. I surely do like illustration, but the market in Switzerland is very small and there are few clients who would let us use many colours.

What is the attraction of your work?

There was an article featuring computer graphics in a (Japanese?) magazine, and my work was introduced there. Although my poster is hand made, it must have looked like a computer graphic. In fact, I want to use (coloured) illustration but now computer is used so much that there is not many work that requires illustration. It is probably because, by using computer we can produce something similar to illustration.

What is the relationship between design and illustration?

Artists in Japan are good at working with Illustration. If you use illustration as you (Akiyama)do, even a political work could have a "smile" on it. My work is like a poster for an exhibition of photography and I often use photographs of myself and others'.

Any comment on this research?

Design has been changing in recent years due to the computer. Designers are losing their distinctions, and the thing is to discover the way to appeal one's personality. It is interesting to find out a distinctive method and personality. I think that artists in Japan already have them.

Franciszek Starowieyski フランチェスク・スタロヴェイスキ Poland

1930年ポーランドのクラクフで生まれる。クラクフとワルシャワの美術アカデミーで学ぶ。受賞:74年ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ銀賞、79年シカゴ国際映画祭金賞、86年ジャクソン・ボロック賞(ニューヨーク) など。

Born in 1930 in Cracow, Poland. Studied at the Fine Arts Academies of Cracow and Warsaw. Major Awards / 1974 Silver Medal at the 5th International Poster Biennale in Warsaw. 1974 Gold plaque at the International Film Festival in Chicago. 1986 Jackson Pollock Award, New York.

イラストレーションとは何か?

大学を卒業して絵を描いたが、それでは生活ができなかったので、 ポスターを作った。ポスターは生活の糧だ。

ポスターを作る作家たちを、AGIやICOGRADAを通じて知って、 彼らが好きだけれど、グラフィックデザインやビジュアルコミュ ニケーションの考え方は、私とは異なる。それらは「芸者」のよう なものだ。

あなたの作品の魅力は?

日常生活で嘘をつくのは好きだが、作品では嘘をつかないからじゃないか。

あなたが作品に込めるメッセージは?

非常に大きな、大事なことをいいたいけれど、女の人の身体の部分を描くような簡単な表現を....

What is illustration?

I started painting after graduation from college, but I could not make a living out of it, so I made posters. I earn my living by making posters.

Through AGI and ICOGRADA, I have met artists who make posters and I like them, but their ideas of graphic design and visual communication differs from mine. They are similar to that of Geisha's.

What is attraction of your work?

I like telling lies in my daily life, but I never tell a lie in my work.

What kind of message do you have?

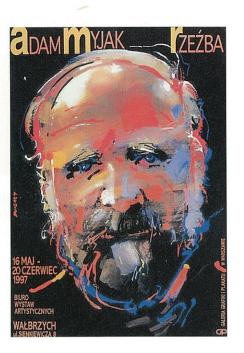
I'd like to express big and important thoughts, but with light expression such as the one that you draw a part of female body with.

Waldemar Swierzy ヴァルデマル・シュヴェイジ Poland

1931年ポーランド、カトヴィツェに生まれる。1952年カトヴィツェのクラクフ美術アカデミーを卒業。 1965年よりポズナ二美術大学教授を務める。受賞:59年ロートレック賞、72年ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ銀賞。76年金賞。77年ラハティ国際ポスタービエンナーレ第1位など。

Born in 1931 in Katowice, Poland. Graduated from the Academy of Fine Art in Katowice in 1952. Since 1965, serving as professor at the Poznan Higher School of Fine Arts. Major Awards / Toulouse-Lautrec Award in 1959, Silver medal at the Warsaw International Poster Biennale in 1972, Gold medal in 1976. First prize at Lahti International Poster Biennale in 1977.

あなたの作品について語ってください。

自分の作品を語るのは難しい。

いつも作品を作るとき、「これを誰かがみて欲しいと思うようなものを作りたい」と思っている。他人にとって魅力的であることはうれしい。だからといって、このスタイルだったら気に入られるだろうと思って作るのではなく、自分のスタイルで作って、それで他人に気に入られたいと思っている。

あなたが生きた時代のイラストレーションとは?

私の時代のイラストレーションは、言葉を尽くしてもいえないこと を代弁するようなものだった。

本のイラストレーションの場合、いつもストーリーを表すものだが、 イラストだけで表現されることもあった。

またいろいろな文章の意味を分かりやすくした。

イラストレーションとデザインの関係は?

むずかしい質問。2つは同じ。互いに交差し合うもの。

何かコメントを

イラストレーションは大好きで、ポスターにいつもイラストを描い ている。トロクスラー展のポスターでは、トロクスラーについて説 明をしたかった。彼の顔だけじゃなく、作風やなにかも。でも同時 にこれは自分のスタイルでもあった。

Tell us about your work.

It is difficult to describe my own work. When I do my work, I always think, "I want to make something someone wishes to see". I will be pleased if my work is enchanting to others. However, I do not work with the intention to attract people. I work on my own style and I hope that it will attract people after all.

What is the illustration in your day?

The illustration in my day was a way of describing something which can not be described in words. In the case of illustrations in books, they normally help to visualize the story, but in some cases there were books with only illustrations alone. Illustrations also assisted readers in understanding various sentences.

What is the relationship between illustration and design?

It's a difficult question. They are the same. They intersect one another.

Any comment?

I like illustration very much and I always draw illustrations for my posters. In the poster for Troxler's exhibition, I wanted to explain Troxler. Not only his face but also his style and everything. But at the same time it has also my own style.

Lech Majewski レフ・マエフスキ Poland

1947年ポーランド、オルシチンに生まれる。ワルシャワ美術アカデミーで学ぶ。受賞: 1984年ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ特別賞。1986年ワルシャワのベストポスターコンペ第1位など。1994年よりワルシャワ国際ポスタービエンナーレの運営委員長を務めている。

Born in 1947 in Olsztyn, Poland. Graduated from the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Major Awards / The special prize at the Warsaw International Poster Biennale in 1984. First prize in the Warsaw's Best Poster Competition in 1986. President of the Organizing Committee of the Warsaw International Poster Biennale since 1994.

自分の作品をどう思うか?

私はアイデアがあって、それから物をつくる。アイデアが形になるという意味で、イラストレーションとポスターの間にはボーダーラインがない。自分の作品について答えるのは難しい。たぶんグラフィックデザイナーはみんなそう思っているだろうが、過去の作品は嫌い。作品はいったん生んでしまえば、自分の手を離れて他の人の思い出や意見として残るもの。一方、未来の作品は、自分の頭の中にある、誰も知らない自分だけのものだから好きだ。

20世紀のポスターとは?

ポスターの歴史は150年ぐらい。それは人間の歴史そのものだった。社会は変化し、以前あった店や劇場はなくなっても、ポスターは残っている。ポスターの中で人間の歴史は残った。

ビジュアルコミュニケーションの可能性について?

5年前には予測できなかったほどコンピュータが使われている。急速に世の中は変化している。私自身はコンピュータがどういう物かわからないし、これからビジュアルコミュニケーションがどんな方向にいくかわからない。世界中でコミュニケーションの方法は変化しているが、これから先はよりパーソナルなコミュニケーションになるだろう。

日本の学生へのメッセージ

一番大事なのは、自分自身の心を見ながら作品をつくること。今の時代、コミュニケーションはどこでもできる。沢山のグラフィックデザイナーがいて、みんなほとんど同じ様なことをするだけに、自分の伝統や自分の心に立ち戻って考えることが大事だろう。

How do you think about your work?

I have an idea and then I create my work. In the sense that an idea creates a form, there is no borderline between illustration and poster. It is difficult to comment on my own work. Perhaps all graphic designers feel the same, but I do not like my past works. Once a work is created, it isolates me and remains in memory and opinion of the others. On the other hand, I like a future work, because it is within my head and known to nobody but myself.

What kind of role have posters played in the 20th century?

The history of poster is about 150 years. It is the history of man itself. Our society changes and the markets and the theaters that once existed disappear, but posters remain. Within posters, the history of man remains.

Tell us about the future of visual communication.

The computer is in wide use, much wider that expected five years ago. The world is changing dramatically. I personally do not know what the computer is, and cannot tell which direction the visual communication will develop to. Means of communication is changing around the world but I suppose communication will become more personal in the future.

Do you have any message to Japanese students?

The most important thing is that you look into your own heart to create your work. Nowadays, communication can be done anywhere. There are many graphic designers and they all do very similar things, therefore it is important that you think, stepping back at your own custom and heart.

Wieslaw Rosocha ヴィエスワフ・ロソハ Poland

1945年ポーランド、ソコルフボドラスキに生まれる。69年から74年までワルシャワ美術学校・グラフィック学科で学ぶ。受賞:85年ラハティ国際ボスタービエンナーレ金賞、91年世界トリエンナーレトヤマ銅賞、92年ニューヨークADC国際部門金賞など。

Born in 1945 in Sokolow Podlaski, Poland. 1969 - 74 Studied graphic design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Major Awards / Gold medal at the Lahti International Poster Biennale in 1985, Bronze medal at the International Poster Trienniale in Toyama in 1991, Gold medal at the International Exhibition of the New York ADC in 1992.

自分の作品をどう思うか?

自分の作品、アートは作るが、それについて語るのは無理だ。 私の作品のなかで、私はつねにあるひとりの人に語りかけたいと思っている。2人だと多すぎる。

社会的なグループのためにイラストレーションを描くことはできない。集団の注文に応えることはむずかしい。

個人的なもの、プライベートなものとして、作品づくりをしている。 グループのためにというと、政治のようなものになってしまう。政 治家が集団を自分の考え方で上から押さえつけるように。 私は作品を作り、その場でじっと待つ。

そんなひとりの人との出会い...

私の作品を探して、それを面白い、きれいだと思ってくれる人との 出会い。そしてまたひとり、またひとりと多くの人に伝わっていけ ばいい。

How do you like your work?

I create my art work, but my works I cannot explain.

Through my work, I always desire talking to one person.

Two are too many.

I cannot draw an illustration for a social group. It is difficult to respond to the demand of a group. I intend to create my work for something personal and private. If I were to work for a group, I would end up with something similar to politics. Like a politician forcing his opinion on a group of people.

I create a piece of work, and wait for. Encountering a person...
A person who seeks for my work, finds it interesting and feels it's beautiful. One person after another, and it would be great to see my work become known to many people.

Franco Balan フランコ・バラン Italy

1934年イタリア、アオスタに生まれる。1954年ワルシャワでトマシェフスキ、マエフスキ、グラボウスキに師事。 受賞: 1978年UNO(ジェノバ)年間最優秀グラフィックデザイン賞など。展覧会: ニューヨークMOMA、ワルシャワ・ナラドブ美術館、フィンランド・ラハティ美術館、クリエイションギャラリーG8(1991年)など。現在もアオスタのアトリエで制作を続けている。

Born in 1934 in Aosta, Italy. Studied under Tomaszewski, Majewski and Grabowski in Warsaw in 1954. first Prize for the graphic design of the year, UNO in Geneva in1978. Major exhibitions in New York Museum of Modern Art, Warsaw Naradove Museum, Lahti Museum in Finland and Tokyo Ginza Creation Gallery G8 (1991). Living and working in Aosta where he owns a studio.

イラストレーションとは何か?

イラストレーションは、文章のようなもの。それは言葉ではないけれど視覚化した言葉だ。コミュニケーションの道具である。

あなたの生きた時代のイラストレーションとは?

私はコンピュータではなく、自分の手で描いている。パーソナルなタッチが大事だから。

イラストレーションの持つ魅力とは?

自分の筆あとがのこること。コンピュータでは出来ないことだが、 手の温もりが伝わる。私たちの世代は若い人と違ってコンピュータ を使わず、自分の手で描く。

イラストレーションとデザインの関係とは?

密接な関係を持っている。小さいイラストでも描いてみると、大き なポスターと同じくらい力を持っていることがある。

自分の作品について

自分の作品に対しては批判的な目を持っているが、それはより良い ものを作るための刺激になっている。年代的に上の方に属している 私は、世の中や若い世代の人たちがもっと前進してくれればと思っ ている。

What is illustration?

Illustration is something like writing. It is not a written language but a visualized language. It is a tool for communication.

What is illustration in your day?

I draw by my hand, not by computer. Personal touch is important

What is attractive about illustration?

There remains the print of my own brush. I can feel the warmth of my hand which I can not expect in using computer. The people in our generation, unlike young people, draw by our own hands instead of using computer.

What is the relationship between illustration and design?

They are closely related. Even a small illustration, once it is drawn, can have as much power as a large poster.

Tell us about your work.

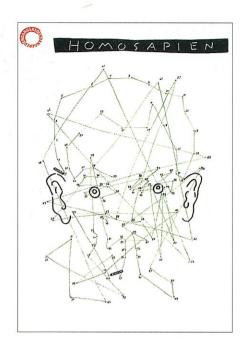
I am critical on my own works but being so, I get stimulated to produce better works. As I belong to the older generation, I expect the world and the young people to make further progress.

Lanny Sommese ラニー・ソマーズ U.S.A.

1943年アメリカ、イリノイ州に生まれる。70年イリノイ州アーバナ校美術学部グラフィックデザイン科、修士号。ベンシルベニア 州立大学ビジュアル・アーツ大学院グラフィックデザイン担当主任教授。 出品:ブルノ国際グラフィックデザインビエンナーレ、ワルシャワ国際ボスタービ エンナーレ、コロラド国際ボスタービエンナーレ、メキシコ国際ボスタービエンナーレ、ラハティ国際ボスタービエンナーレ、92年モスクワ国際ボスター展、ニューヨークADCなど。

Born in 1943 in Illinois, U.S.A.. MFA in Graphic design from the University of Illinois at Urbana in 1970. He is presently professor and head at the graphic design department, School of Visual Arts, Penn State University. Major exhibition and biennale were in Brno, Warsaw, Colorado, Mexico City, Lahti, Moscow, New York ADC Exhibition.

イラストレーションとは何か?

イラストレーションは、アイデアの視覚化であり、アイデアの純粋化であり、スタイルであり。

あなたが生きた時代のイラストレーションとは?

イラストレーションは、問題解決の方法。アメリカでは、イラストレータはスタイルで採用される。アートディレクターがこれをこのスタイルで描いてくれという指示のもと、イラストレータが描く。

イラストレーションの魅力は?

お金だ。ぼくはアメリカ人だからね。スタイルがあれば、すぐ金になる。これは冗談で、本当は、自分のスタイルでイメージを作り出すというところにある。

イラストレーションとデザインの関係は?

違いはない。私の作品をみればそれが分かるだろう。デザインはアイデアであり、イラストレーションはビジュアルな形であるが、それを違う人が分担して作ることもあるけれど、私の場合は一緒だ。

What is illustration?

Illustration is visualization of an idea, the purification of an idea, and the style.

What is illustration in your day?

Illustration is a means of problem solving. In America, illustrators are hired by their styles. An illustrator draws under the directions and with the style indicated by an art director.

What is the attraction of an illustration?

It's money. I am an American. If you have style, you make money straight away. Just kidding! It is in the process of producing an image in your own style.

What is the relationship between illustration and design?

There is no difference. If you look at my work, you will see what I mean. Design is an idea and illustration is a visual form. Sometimes they are assigned to different people, but in my case, I do both.

U.G.Sato U.G.サトー Japan

1935年東京に生まれる。桑沢デザイン研究所卒業。72年「私の進化論」 個展以来、国内外で盛んに個展活動を行う。75年(有) デザイン・ファーム設立。 受賞: 78年ブルノ国際グラフィックデザインビエンナーレ金賞、79年ラハティ国際ボスタービエンナーレ金賞、96年ワルシャワ国際ボスタービエンナーレ金賞など。

Born in 1935 in Tokyo, Japan. Graduated from the Kuwasawa Design Academy. Held his first one-man show titled "My Theory of Evolution" in 1972 and then held many one-man shows both at home and abroad. Founded Graphic Farm Inc. in 1975. Major Awards / Gold medal at the Brno Biennale Graphic Design. Gold medal at the Lahti International Poster Biennale in 1979. Gold medal at the Warsaw International Poster Biennale in 1996.

イラストレーションとは?

イラストレーションを通じて、社会に対して自分自身の気持ちを述べる。イラストレーションというのは、わかりやすいコミュニケーションの手段。ことばをできるだけ使わない「武器としての」イラストレーション。

フランス反核実験でプラカードを持って行進されましたね?

イラストレーションを運動のために使うというつもりはなかった。 でもたまたま私のイラストレーションが、ことばが分からなくても、 多くの人々に伝わるということを確信した。

しかも昔から深く関心を持っていたエコロジーの問題に関わり、また被爆国日本のひとりとして戦争の被害を防ごうという気持ちをもっていた。

アーティストは全く自分の感性で表現するので、なかなか一般の人 を説得できない。でもデザイナーはコミュニケーションが第一の目 的。イラストレーションを洗練させることで、ことばがなくても分か るようにしたい。

デザインとイラストレーションの関係についてお話しください。

イラストレーションが即ちデザインになればいい。一発の絵がその ままデザインになればいい。でも、どうしても補足的、付属的に文 字をいれなきゃならない。そこでいわゆるデザインになる。

だから、イラストレーションをデザイン的に描いている部分がある。 筆で一気に描いても、画面にどうやって定着させるか、どうやった ら迫力が出るか。レイアウトも自分でしちゃうという気持ちがある。 そこが他のイラストレーターと違うところ。

What is illustration?

Through illustration, I express my own feeling to the society. Illustration is a communication method which is easy to understand. Illustration works as a weapon that minimizes the use of words.

You joined in the demonstration against the French nuclear testing with a placard in your hands.

I had no intention of using illustration for the demonstration. But it happened to be convinced of the fact that my illustrations are understandable to those who do not understand a certain language. I was involved in ecology problems which I had long been interested in, and also being a Japanese, the only people who were hit by atomic bombs, I had strong sentiment to prevent the terrible damage of war. Since artists express their thoughts totally in their own feeling, they can hardly persuade the general public. As for designers, communication is the main objective. By refining on illustration, I want to make it understandable without words.

What is the relationship between illustration and design?

I hope that illustration turns out to be a design itself. I hope that a drawing by itself turns out to be a design. But some complementary, supplementary words have to be inserted by all means. There it becomes what is called design. So there is a part where illustration is drawn similar to design. Even in drawing with a single touch of the brush, I try to figure out the way to fit in the picture and the way to create verve. I even feel like doing the layout for myself. That is how I am different from other illustrators.

日本のイラストレーションについて(多摩美術大学特別講義抜粋)

大迫 修三 クリエイションギャラリーG8/ディレクター

●イラストレーションの普及

1950年初頭、日本のデザイン界では様々なものが生まれ初めました。そのひとつが、1951年に日本宣伝美術協会が戦後復興の中で日本の宣伝美術の発展をめざして設立され、1952年には東京アド・アートディレクターズ・クラブが結成されました。また「アイディア」誌が1954年に創刊されるなど、戦後、貧しい時代の中で日本のデザインは誕生し、成長していったのです。そして、1964年にアジアで初めての東京オリンピックが開催され、日本のグラフィックデザイン界も、これを機に大きく花開きました。1966年になると東京イラストレーターズクラブが誕生しています。もともと、この時代まで、ヨーロッパにおいても、アメリカにおいても、絵を描くことは、まさにデザイナーの仕事そのものでした。その中で東京イラストレーターズクラブは、絵を描くことを大切にしているデザイナーから生まれました。イラストレーションという言葉を確立させようという運動によって東京イラストレーターズクラブが始まったのです。「話の特集」や「平凡パンチ」など、若者文化を象徴する新しいメディアが登場し、その中でイラストレーションという言葉が普及していきました。いままであった「挿し絵画家」と一線を画す、新しい職業として確立した時代といえるでしょう。これが日本のイラストレーションの大きな流れのひとつです。

大迫修三 多摩美術大学にて Nobumitsu Oseko (Tama Art University)

●日本グラフィック展の登場

そして、もうひとつの大きな流れに1980年開催されたパルコ主催の「日本グラフィック展」があげられます。この後からも続々とコンペが開催され、多くの作家を誕生させるステージとなりました。「イラストレーター」という言葉にとらわれない「アーティスト」という言葉の誕生もこの流れの特徴です。

一方、現在開催されている公募展の「JACA展」は以前は「日本イラストレーション展」という名称でした。また、「日本グラフィック展」も「アーバナート」という名称に変わりました。これら名称の変更にも現われていますが、イラストレーションという言葉の概念が確立されずに、変容していることがわかります。イラストレーションという言葉ではくくることの出来ない表現が、現れてきたのです。以前であれば、注文された絵を仕事として描くイラストレーターが、現在ではイラストレーターの作家性が重視される、という状況に大きく変わってきました。

●新しいイラストレーターのあり方

また最近では、美術大学などで絵や表現の基礎をしっかり学んだ人でなくても感性だけで、誰もが自由にイラストレーターになってしまう、という現象が出てきました。このような新しいイラストレーターのあり方については、おそらく、大きく二分化していくのではないでしょうか。 ひとつは職業として成り立つ、依頼に対して的確に答えを出せるイラストレーター。そしてもうひとつは自分の才能を活かして生きていくアーティスト的なイラストレーターです。

最近では、デザインがまったくできないというイラストレーターも出てきています。現在のビジネス社会では、組織の中にイラストレーターという職業は存在できません。極度に専門職化したイラストレーターという職業はフリーか、仲間同志で事務所を持つなどの形にならざるえないのが現在です。

イラストレーションとは何か

松浦 昴 金沢大学教授

イラストレーションの定義づけは難しい。J.ヒリス.ミラーは「イラストレーションその言葉の意味は、さながら探検家が洞窟を照らしだし、また中世の写本が彩色されるように何かを明るみにだすことである。」と述べている。つまり、眼に見えない世界、論理を越えた世界を絵や図で示すことでもある。しかし、イラストレーションという用語は、主として書物の挿絵から出発している。だから、イラストレーションとはテキストの内容を視覚化して、説明や描写をこころみ、美的な趣きをそえる役割として、一般的に受けとられてきた。グーデンベルクが活版印刷術を発明して以来、書物が一般的に普及し、挿絵の需要が拡大していくが、挿絵の歴史は書物の歴史と同じ古さをもっているといえる。しかし、挿絵の本質を自覚的に考えるようになったのは19世紀で、ウィリアム・モリスは、挿絵は本文の内容を語る機能と書物を飾る機能の両方を果たすべきものである、と考えていた。

松浦 昴 Noboru Matsuura

ボスターにおけるイラストレーションの本格的な登場は、1870年代、つまり近代ボスターの誕生からといえる。それにはジュール・シェレの功績が大きい。近代ボスターの父・ジュール・シェレは、1866年彩色石版によるボスターの制作を始め、1880年代、90年代にデンマーク人の女優シャルロット・ヴィーエをモデルに、人気を博す少女像の典型を創りだし、イラストレーションがもつ表象の力を証明してみせた。シェレにつづく、ロートレック、スタンラン、ボナール、グラッセ、ミュシャ、ビアズリー、ベガースタッフ兄弟、ハーディーらによって、1890年から1900年にかけてイラストレーションの力によって、近代ボスターの黄金期が形成された。20世紀に入り、ボスターは造形芸術運動の影響を受けながら、表現主義、写実主義、シュールレアリズム等のスタイルを取り入れ発展していくが、イラストレーションがもつ表象の力を認めて、それを意識してイラストレーション運動に結びつくのは、戦後である。

1954年にミルトン・グレーサー、シーモア・クワストらがニューヨークに創設したプッシュピン・スタジオは、当時モダン・デザインが切り捨ててきた表現を再び取り戻し、デザインの世界をイラストレーションで活性化することを考えていた。プッシュピン・スタジオのイラストレーション運動は世界中に影響を与え、現在はプッシュピン・グループとして、シーモア・クワストを中心に出版をはじめ多方面で活躍している。

1998年6月6日、第16回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレのオープニングセレモニーに、シーモア・クワストをはじめ多くの欧米や日本のデザイナー、研究者が参加した。このビエンナーレの展示作品や参加したデザイナーの聞き取り調査から、現代のポスターにおけるイラストレーションについて考察することにする。

イラストレーションは、アイデアの視覚化であり、視覚言語となってコミュニケーションの有効な道具となっている。フランスのアラン・ル・ケルネのようにイラストレーションを伝統的な捉え方をしているデザイナーもいるが、イラストレーションには、いろいろな主題に対し語るべき内容をまとめた上で、最も簡潔な描写表現が求められる事ではどのデザイナーも一致した考えである。ボーランドのデザイナー、アーティストたちは、イラストレーションを自己表現のひとつと考え、表現主義、象徴主義、写実主義、シュールレアリスム等を取り入れながら、それを隠喩法等によって、独自のスタイルを確立した。シーモア・クワストは、一貫としたユーモアとウィットに富んだ表現で、見る人々を魅了してきた。このように現代のイラストレーションは、造形芸術運動の影響を受けながら、隠喩法やユーモア、ウィット等独自なスタイルを確立してきたといえる。

イラストレーション学の確立

秋山 孝 多摩美術大学助教授

●イラストレーション学の始まり

多摩美術大学は、日本の中で特にイラストレーションにすぐれた表現者が数多く輩出してい る実績がある。それには創設者杉浦非水をはじめ、山名文夫らの卓越したイラストレーターの 指導が大きな要因になっていることは間違いない。図案科からグラフィックデザイン学科へ とつながる学科の歴史からも必然といえよう。そこにおいて、以外とイラストレーションに 対して、これといった確固たる概念や理念を見い出すことが学門としてできなかった。それで、 ぼくのテーマである「ビジュアルコミュニケーション表現の可能性」を基にイラストレーシ ョン学の確立を目指すこととなった。多摩美術大学の共同研究としては、けっして早すぎては いないように思われる。そこで20世紀も終わろうとしている現在、イラストレーターの証言 を通してイラストレーションを検証するのにうってつけの時期でもあると確信した。さらに、 多摩美術大学グラフィックデザイン学科にイラストレーションと写真を中心とした表現デザ インコースもスタートしたことによって、イラストレーション学としての確固たる考えを組み 立て上げる必要をさらに感じたからである。また、グラフィックデザイン学原論という講座の 中でイラストレーション表現の講義をするためにも、この研究は価値のあるものになると信じ ている。まず、はじめの試みとして国際的に活躍するポスターを通したイラストレーション 表現に注目し、そこからイラストレーションに対する表現者の思想や信念を引き出し、証言と して次世代へ受け継がれるものを残すことが大切だと考えたのである。そのためには優秀な 表現者が集うビエンナーレの日程に合わせ、第一回目はワルシャワ国際ポスタービエンナー レでの取材を試みた。第二回目はメキシコで行われた、国際ポスタービエンナーレでの取材を 試みたのである。この小冊子の証言は第一回目に行われたワルシャワのものだけを収録した。

秋山孝 Takashi Akiyama

●イラストレーション学研究のプロセス

グラフィックデザインの中におけるイラストレーションは、かなりの歴史をもっている。ゆえに、イラストレーターもしくはグラフィックデザイナーと呼ばれる表現者は世界中に散在している。国際的にイラストレーションとは何かということを客観的に語るためには世界中にイラストレーションを描く表現者から証言を収集しなければならない。日本だけの概念では、あまりにも狭い領域になるので、国際的な視点に立ったものにしたかった。そこには、いくつかの障害があった。一つは世界中を回らなければいけない。二つめは、それにかかるコストが莫大なものになる。三つめは、十数カ国にまたがる言語に対する克服をしなければならない。など、越えなければいけない問題点が生まれた。それを解決するために、英文と和文の質問シートをあらかじめ用意した。また、デジタルビデオを使うことによって、軽量化、その後の簡潔な作業のマルチ化を取り入れた。ビデオ撮影は、ワルシャワとメキシコにおいては東京工芸大学助手の甲賀正彦と忍耐強く取材を試みた。それをもとに、共同研究メンバーによってビデオ編集から印刷、CD-ROM、インターネット電子メディアの作成へと展開を試みている。このシステムを繰り返し、表現者自身から直接本人の言葉によって語られたビジュアルな報告研究へと導いていきたいと考えている。

●表現することに思想がある

表現をすることから導かれた表現者の「イラストレーションとはなにか」を取材する。そして、現場でその人の生の声からの証言には価値があるという仮説に基づいて行なった。もちろん、取材拒否の方もいたが、おおかた非常に快く協力してくれた。そこには表現者の嘘、偽りのない真実の言葉の連続であった。ほんのわずかな取材時間に見事に考え貫かた言葉がきちんと用意されていた。つまり、深い思想に裏打ちされたものであるということを実感せざるを得なかった。ひとりひとりの証言を聞くだけで、どんな長文の論文よりもストレートで的を得た自分なりの言葉で伝てくれた。その中でも特にフィンランドのデザインナーのタパニ・アルトマ氏はイラストレーションとは何か、という質問に「イラストレーションは思想の小川のようなものだ。それはやがて海になる。」と答えた。それは、いかにもフィンランドのポス

質問シート question sheet

ターの父と呼ばれるだけあって、ビジュアル表現の力に対する自信と確信のある実態をともなった証言のように思われた。イラストレーションには、やはり深いその人の考え貫かれたものがなければ、ビジュアルコミュニケーション表現をすることが出来ない。ということをよく読み取ることが出来る。さらに、イラストレーションをメディアの中でデザインすることで、それを新たに、より熟成した表現にするという例えをよく理解出来た。

●イラストレーションの可能性

ワルシャワの取材を通して、イラストレーションという言葉の解釈の違いがあることを知った。そこには従来の本のメディアの説明的挿し絵をイラストレーションと位置付けているデザイナーが一般的だ。それとは違って新しいメディアに対応したビジュアルコミュニケーションの能力を持った、絵としてのイラストレーションと理解しているデザイナーがいることが分かった。さらに、おしなべて従来の説明画的なイラストレーションではなく、さらに一歩前進したコミュニケーションの表現を模索していることが言葉から読み取れた。また、従来の絵におけるコミュニケーションの概念を越えるためには、そこにどのような思想を持たなければいけないかと葛藤を繰り返す表現者を見た。では、従来のイラストレーションというと、アラン・ル・ケルネは「イラストレートは文章に付随するものだ。」フランチェスク・スタロヴェイスキは「それらは芸者のようなものだ。」ラニー・ソマーズは「アメリカではイラストレーターはスタイルで採用される。」と、語っている。つまり、イラストレーションはあくまでも説明的従属の域を脱していないということがそれらの言葉から分かる。

ところが、ニクラウス・トロクスラーは「写真や純粋のタイポグラフィーでは出来ないアイディアの表現が可能である。」タパニ・アルトマは「新しい技術、メディアによって皆のスタイルが一緒になってきた。だからこそ、イラストレーションは大切だ。」カリ・ピッポは「イラストレーションは多くの表情を持ちうる。また、過去のものか未来のものまで、自由に描く事が出来る。」レフ・マエフスキは「未来の作品は自分の頭の中にある。」U.G.サトーは「言葉を出来るだけ使わない、武器としてのイラストレーション。」フィン・ニュゴーは「私の中でイラストレーションとグラフィックデザインはいい関係にあるんです。」アラン・ル・ケルネは「私はイラストレートしているんじゃない。何か別なものを、何か期待を裏切るようなものを作り出しているんだ。」と、ある。これらの言葉から分かるように、取材した表現者達は従来のイラストレーションの意味とは異なって、イラストレーションの持っている能力をさらに魅惑的に現代において理解している。つまり、イラストレーションのビジュアルコミュニケーション表現の今後の可能性をここから導きだすことができるだろう。

●イラストレーション表現の個人のスタイル

なぜ、自分のスタイルをこれほどに必要性を皆が主張するのだろうか。タパニ・アルトマは 「自分のスタイルをもつために。」ニクラウス・トロクスラーは「イラストレーションではオ リジナルなスタイルが要求される。」メルク・インボーデンは「個性をどうやって出せるかが 問題だ。」ヴァルデマル・シュヴェイジは「自分のスタイルで作って、それで他人に気に入ら れたいと思っている。」ヴィエスワフ・ロソハは「個人的なものプライベートなものとして作 品づくりをしている。」フランコ・バランは「パーソナルなタッチが大事だから」ラニー・ソ マーズは「イラストレーションの魅力は、自分のスタイルでイメージを作り出すところにあ る。」と、ある。ビジュアルコミュニケーションの魅力はパーソナルなオリジナルな感性を含 んだ表現が人の心を強くつかむからであろう。U.G.サトーは「イラストレーションを洗練さ せることで、言葉がなくても分かるようにしたい。」と、語っている。それは、オリジルな表 現で人の心をつかみ、さらにイラストレーションのもっている機能を果たしたいという他の ジャンルには見当たらない考えが見えてくる。このあたりにイラストレーションの持ってい る必要性がまさに現代において見い出すことが出来る。レフ・マエフスキは「世界中でコミ ュニケーションの方法は変化しているが、これから先は、よりパーソナルなコミュニケーシ ョンになるだろう。」と、予見している。そこには、オリジナルな自分のスタイルがあること で、ビジュアルコミュニケーションの深さを追求し、実現出来ることを目指している。

Establishment of Illustration Studies

Takashi Akiyama Associate Professor, Tama Art University

Origin of Illustration Studies

Tama Art University has produced many excellent illustrators. A large factor in this success has been the teaching and leadership of Hisui Sugiura, the founder of this university, Ayao Yamana and other talented illustrators. It was also natural that Department of Drawing has been connected to Department of Graphic Design, but a firm concept and idea for illustration as a study has not been found. Using my theme "The potentiality of expression by visual communication", we decided to establish the study in illustration. We thought that it was not too early to do that as our group study of Tama Art University. We were convinced that now at the end of the 20th century was the perfect time to verify illustration through the testimonies of illustrators. And having the Illustrative and Media Projects, which included mainly illustration and photography in the graphic design course at the university made us realize the need to establish a firm idea for illustration studies. Also we believe that this study will be useful when lecturing about expression in illustration. As our first trial, we looked at the expression of illustration in posters that took an active part in the world. Then we analyzed the thoughts and beliefs of the illustrators about illustration, and left some of them, which would be the useful testimonies for the next generation. We thought that these actions were important. We undertook our first research at the Warsaw International Poster Biennale, with a number of excellent illustrators were present. Although we also attended Mexico International Poster Biennale for our second research. The material in this booklet was gathered from Warsaw.

interviewers/Takashi Akiyama, Masahiko Koga

Process of the Research of Illustration Studies

Illustration in graphic design already has a history of hundreds years. Therefore there are expressionists who are called illustrators or graphic designers in every country. We had to gather the testimonies of illustrators from many different countries because we wanted to talk objectively about illustration all over the world rather than just having our focus on Japan. However, there were some difficulties with this approach. We had to travel extensively, which was both costly and involved communicating in a number of different languages. To get over the language problem, we made question sheets in English and Japanese. Also, by using a digital video camera, we lightened our load and were able to use the digital data for our works in various fields. In Warsaw and Mexico, we undertook our research with Masahiko Koga, an assistant of The Tokyo Institute of Polytechnics, taking video tapes. The members of our study group have edited the videos we took, and are producing CD-ROM and internet usable electronic media. We would like this to lead to the study of visual reports presented by the illustrators themselves.

We used questions such as "What is illustration?" for our research. The research was on the hypothesis that testimonies by the illustrators themselves were most valuable. Some of them did not participate in our research but most took part willingly. They spoke honestly and openly in their own words, which had been thought out, during our short interviews. Their words made us realize that they had deep thoughts. They were direct in focus. We felt that we learned more from these firsthand testimonies than from reading long essays. For example, when asked "What is illustration?" Tapani Aartomaa, a designer from Finland, answered "Illustration is like a

Illustration Studies (videotape)

stream. It becomes the ocean. "It was no wonder that he was called" Father of posters" in Finland. This explanation showed his confidence and belief in illustration. It also made us feel that he needed this belief to be able to express visual communication, and he could have newer and better expressions by illustrating in media.

Possibilities in Illustration

The research in Warsaw showed us that there were differences in the interpretation of the word "illustration". In Warsaw it was common that illustrators considered explanatory cuts for books as "illustration". However there were also those who understood illustration as a picture that had the ability to make visual communication. Their words in our research showed that illustrators had groped for the advanced expression for communication, not past explanatory illustration. And there were many who had difficulty getting over the older concept of illustration. When we had a guestion about the old concept of illustration, Alain Le Quernec said, "Illustration goes with sentences ". Franciszek Starowieyski commented that " They are like Geisha " and Lanny Sommese said "Illustrations are accepted by their styles in America". Illustration has thus been seen as little more than a subordinate explanatory thing. However, Niklaus Troxler said, "It is possible for illustration to express ideas that can not be expressed by pictures or pure typography ". Also Tapani Aartomaa said, "Styles of expressionists have become similar by new skills and media, therefore illustration is very important". Kari Piippo commented that "Illustration has many expressions. And they can draw freely anything from the past to the future". Lech Majewski said, "My future works are in my head" and U.G. Sato said, "It's illustration as arms to use as few words as possible". Finn Nygaard added "Illustration and graphic design have a good relationship in my mind". And finally Alain Le Quernec said, "I don't illustrate. I produce something else which is contrary to their expectations". These comments of the illustrators we met in Warsaw showed that the new interpretation of illustration was more attractive and becoming more prevalent. And it is possible to express visual communication through illustration.

Individual Style in Illustration

Another of our questions was "Why do illustrators insist on the necessity of their styles of expression so much? " These were comments from some of the illustrators we interviewed. Tapani Aartomaa said, "It is to have my style". Niklaus Troxler commented "Illustration requires the original style". Melchior Imboden said" It is a problem how I show my individuality" and Waldemar Swierzy added "I produce my works with my own style, and I want other people to like them". Wieslaw Rosocha said "I produce my works as my individual and private things". Franco Balan opined "Personal touch is important" and Lanny Sommese commented "The attraction of illustration is producing image with my own style". The attraction of visual communication is therefore that it's original and personal sensitivities catch the human heart. For example, U.G.Sato said, "I want people to understand without any words by polishing up my illustration". His words showed us the idea that he wanted to catch the human heart by his original expressions and to fulfill the function illustration had. And this idea can be hardly seen in other fields. We can see the necessity of illustration in modern times from this idea. As Lech Majewski said, "The way of communication has been changing all over the world. It will be more personal in the future". We could see that he decide to investigate visual communication and to realize it with his original style.

イラストレーションプロジェクト制作チーム 前列/末房志野、菊池雅美・後列/甲賀正彦、近藤憲昭、秋山 孝、小宮 充 Illustration Project staff

front / Shino Suefusa, Masami Kikuchi. back / Koga Msahiko, Noriaki Kondoh. Takashi Akiyama. Mitsuru Komiya

多摩美術大学共同研究'98 イラストレーションプロジェクト

秋山 孝 (代表)

多摩美術大学助教授

澤田 泰廣

多摩美術大学助教授

松浦昴

金沢大学教授

八重樫 美樹雄

早稲田大学演劇博物館嘱託

大迫 修三

クリエイションギャラリーG8

菅沼 比呂志

ガーディアン・ガーデン

甲賀 正彦

東京工芸大学助手

制作

近藤 憲昭

多摩美術大学非常勤講師

小宮 充 末房 志野 グラフィックデザイナー 多摩美術大学大学院

マルチメディア夢工房

翻訳

菊池 雅美

翻訳家

尾崎 俊夫

早稲田大学

二宮 由紀子

翻訳家

Illustration Studies

発行日

1999年3月30日

発行 多摩美術大学共同研究

イラストレーションプロジェクト(代表:秋山 孝)

多摩美術大学

〒192-0394 東京都八王子鑓水2-1723 Tel.0426-79-5623 Fax 0426-79-5646

e-mail akiyama@t3.rim.or.jp

www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

印刷

東銀座印刷出版株式会社

©1999Tama Art University Illustration Project

※無断で複写、複製および使用を禁ず。

Illustration Studies

Date of Issue

30th. March. 1999

Publisher

Tama Art University Illustration Project

Takashi Akiyama (Representative)

Tama Art University

2-1723, Yarimizu, Hachiouji-shi, Tokyo,

192-0394, Japan

Tel.0426-79-5623 / Fax0426-79-5646

e-mail akiyama@t3.rim.or.jp www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

Printing

Higashi-Ginza Insatsu-shuppan Inc.

©1999Tama Art University Illustration Project

All right reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electoronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any information storage and system, without permission in writing from the publisher.

用紙 OKエコプラス ナチュラル

Fax Art Project 1997 by Tama Art University and University of Art and Design Helsinki (展覧会ポスター) (exhibition poster)

Fax Art Project 1997 Kari Piippo,Tapani Aartomaa,Takashi Akiyama

デッサンプロジェクト1998 (リーフレット) Dessin Project 1998 (leaflet)

展覧会風景(ガーディアン・ガーデン) exhibition (Guardian Garden) 1998

コンセブチュアルイラストレーション プロジェクト1998(展覧会ポスター) Conceptual Illustration Project 1998 (exhibition poster)

展覧会風景(王子ペーパーショップ銀座) exhibition (Oji paper shop Ginza)1998

新しいイラストレーション入門 (技法書) A Guide to Illustration (textbook)1999

DICTIONARY.A to Z.CONCEPTUAL ILLUSTRATION PROJECT 1999

