

工业设计—平面设计—建筑设计
时装设计—灯光设计—舞台设计
插画设计—动画设计—艺术创作

学设计， 非去不可

Design, just have to go!

究竟要不要出国？
为什么非去不可？

分享台湾 **13** 位创意人
开启设计的心与眼界的经验

三采文化 编著

中信出版社·CHINACITICPRESS

学设计， 非去不可

Design, just have to go!

分享台湾13位创意人

开启设计的心与眼界的经验

三采文化
编者

中信出版社 · CHINACITICPRESS

图书在版编目(CIP)数据

学设计, 非去不可 / 三采文化编著.

—北京: 中信出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5086-2158-6

I. 学… II. 三… III. ①留学生教育—世界—通俗读物②艺术—设计—作品集—台湾省—现代
IV. G649.1 J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第106980号

版权所有©三采文化

本书版权经由三采文化出版事业有限公司授权中信出版社出版简体中文版权

委任安伯文化事业有限公司代理授权

非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

本书仅限于中国大陆发行销售。

学设计, 非去不可

XUESHEJI, FEIQU BUKE

编 著: 三采文化

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区和平街十三区35号煤炭大厦 邮编 100013)
(CITIC Publishing Group)

承印者: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 14 字 数: 150千字

版 次: 2010年7月第1版 印 次: 2010年7月第1次印刷

京权图字: 01-2009-7032

书 号: ISBN 978-7-5086-2158-6/G·460

定 价: 42.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换

<http://www.publish.citic.com>

E-mail: sales@citicpub.com author@citicpub.com

服务热线: 010-84264000

服务传真: 010-84264377

留学改变人生，设计改变世界

文：李祝捷

中央工艺美术学院工艺美术学系

明尼阿波利斯艺术设计学院视觉艺术硕士

Minneapolis College of Art and Design, MN. USA. MFA in Visual Studies

全球最大手机研发中心赛龙通信MBO创始人之一

赛龙通信资深产品设计总监，服务飞利浦、西门子、摩托罗拉等知名消费类电子品牌，以及Orange, AT&T, Claro, Telefonica等著名全球电信运营商品牌

中央美术学院设计学院兼任讲师

北京第一家私立儿童美术馆彩翼儿童美术馆创始人之一

新浪财经名博

受中信出版社编辑、大学同窗刘立小姐的邀约为《学设计，非去不可》作序，有幸提前翻阅这本刚出炉还热乎乎的书稿的时候，我的思绪一下子回到了留学时代。在北美游学工作的那四年时光对我个人而言感同再造，对个人设计的认知、设计思维的成熟，甚至整个人生观的形成，冲击都是巨大的。

作为在太平洋的两岸都接受过高等教育的我，深感美国的教育体制确实是更能培养学生的实战能力，更能激发学生潜能乃至培养天才的。在北美的校园里，首先任何专业都不会拒绝喜欢学习的学生，基本上不分种族、年龄、性别，因此学生拥有尝试他们梦想的绝对权利和机会，直到他们发现未必适合或更适合的为止。

其次，他们中的绝大多数既不是为了应试教育或者一纸证书（最牛的人比如比尔·盖茨、麦克·戴尔、拉瑞·埃里森这类的都退学开公司改变世界当世界首富去了），也不仅仅是为了能赚更多的钱而学习，他们中的绝大多数都是出于对所专业的热爱——无论什么专业——这种热爱甚至如宗教般虔诚！这种虔诚，我在麦积山尘封千年的石窟里面对那些无法复制的伟大雕塑艺术品时深有体会，当年的无名工匠们在为佛祖塑像时无条件地付出了整个灵魂，只有那种精神的力量才足以穿透千年而震慑人心！

再次，北美的校园集中了全世界最优秀的学生，随之而来的竞争也是最激烈最残酷的，大学的校园生活更像是艰苦的炼狱。从这些地方毕业的学长学弟们大概都知道，越是常春藤的名校，毕业就越难。在求学期间，睡眠几乎是一件奢侈而充满了罪恶感的事情，学生们为了追求至善至美经常是通宵达旦。惭愧地讲，当年在国内读大学期间当然也偶尔有过通宵达旦，但那都是为了看电影或是玩红警之类的游戏。而我在北美读研究生的两年中，平均每天的睡眠时间在3~4个小时之间，一周7日天天如此，除去吃饭睡觉，绝大部分时间都在电脑前为了设计的理想而奋斗。在付出比常人更艰辛的学习和实践之后，你不难理解目前为何北美的校园是如此盛产著名学者、世界级科学家、企业家，和诺贝尔奖的获得者。

在2002年前后回国之后，我有幸进入了当时世界上最大的手机研发中心赛龙国际负责产品外观设计工作，早期数年主要服务于飞利浦、西门子、阿尔卡特、诺基亚这样的国际性客户。在全球化的产业链整合过程中，手机产品研发的工作逐渐转到中国，而产品外观设计在当时大部分还是由国外设计团队和设计公司把持着的。原因很简单，当时在中国很难找到具有国际视野和水准的产品设计师，不得不承认当年的中国产品设计师对品牌、对设计的认知还相当的初级。早年得益于海外的文化背景，沟通交流上的零障碍，并得益于与世界一流设计公司的合作，加上在北美校园所学到的对设计本身的国际化认知，在这个平台上我逐渐完善了自我。近十年中我带领我的设计团队完成数百款国际性品牌手机的外观设计项目，并获得国际品牌客户们的肯定和认可。如今公司研发的产品在全球几个主要电信运营商品牌中都获得认可，每年销售超过1000万部，可以自豪地说，作为我们呕心沥血的中国设计，同样可以成功地走向世界，为世界人民所喜爱！

当年由于艺术设计这样的专业在国外很少有奖学金，中国早期的留学生到国外留学基本上还是以理化、计算机、金融等实用学科为主。去北美自费学艺术，学设计，在当时还确实是珍稀动物。当我在1999年来到美国明尼阿波利斯艺术设计学院学习设计的时候，我居然还是这个学校100多年历史上第一个来自中国大陆的留学生；当我2001年毕业获得MFA学位的时候，也成为学校历史上最年轻的Master。我和我美国的导师简考特（Jan Jancourt）玩笑中说这并不偶然，因为整个中国和她的儿女们，都是如此的年轻和朝气蓬勃，对真知求之若渴。“红日初升，其道大光”，这正是梁启超当年所期盼的少年中国啊！

//////V

现在随着中国经济的发展以及整个社会对设计重要性的认知逐渐深入，到国外去学习艺术设计已蔚然成风，异地游学也成为很多人人生经历中不可或缺的一部分。如今在世界各地学习设计的大陆留学生已经不再鲜见，同时在学成后回国寻求发展，来实现自己中国梦的设计类毕业生的浪潮，也已经滚滚而来。全球化时代，设计竞争也同样是全球化的，作为学长的我们期待和下一代的艺术设计留学生同人们共勉，一起去直面未来的挑战！我们坚信，设计也一样可以振兴中华！

我们生活在一个飞速发展日新月异的年代。虽然我们的父辈还成长于工业基础很差、物质相当匮乏、完全不需要艺术设计的年代，但30年来整个国度各阶层的锐意进取和发展变革，已使我们几乎在瞬间启动工业化的历程，平面设计、产品设计、建筑设计、环境设计这些新兴的艺术设计行业，已经成为我们生活和经济不可或缺的部分。

我们还没有彻底完成工业化的全部进程，却已然需要面对全球化、信息化、互联网的新时代。从上世纪90年代起，以亚洲—欧洲—美洲为轴心的全球化浪潮，就已经开始席卷设计界。几乎所有的企业都开始认识到设计在营销上的重要性，而设计很快成为产品差异化的唯一要素。

作为较早一代的设计师，我们的成长必然伴随着中国的发展和制造的兴起。如今在北美的超市里，想要找到不是“Made in China”的产品都很难，中国制造开始横扫世界。产品日益开始传递信息，而不仅仅是满足实际的功能需求；企业销售产品时，非物质的品质所占的比率远远胜过物质品质。在这样一个消费时代，与其说我们消费的是产品，还不如说我们在消费设计，设计已经和企业品牌的核心价值一样，成为产品创新价值的主要增长因素。

但长久以来，当跨国企业依靠强势品牌及先进理念和日趋完美的产品设计，冲击着我们的视觉神经乃至灵魂，占领中国高端市场并席卷全球的同时，在国际上“中国制造”不过是低价、低端、低附加值的代名词。从某种意义上讲，我们作为中国这一代的设计师是任重道远的，同时又是幸运的，因为我们有这样的机会去为“中国制造”向“中国创造”的转变而努力！当代设计师们肩负着提升中国制造形象和品牌价值，向世界传递中国产品风貌甚至时代精神的历史重任。中国需要、呼唤，也必将产生具有全球视野的优秀中国设计师！

《学设计，非去不可》这本书收录了13位台湾设计师的留学访谈，内容生动翔实，读之有如身临其境。本书介绍的不仅是海峡对岸13位优秀设计师在海外求学和成长的故事，更是他们在游学中深刻体验的东西方思维方式的碰撞，是他们对异域生活、文化、艺术、教育等方方面面的感受与心得，同时也有他们成为优秀设计师背后的人生感悟。感谢中信出版社将这本书带给大家，它对有志于出国留学去学习设计的国内学生将是一个非常好的参考与帮助。

让欧风美雨来得再猛烈一些

文：徐小平

新东方教育科技集团董事，新东方创始人之一。

1983年毕业于中央音乐学院，任教于北京大学；

1987年赴美留学，1995年参与创建新东方。

著有《美国签证哲学》、《美国留学天问》等书，

主持并编纂了流传甚广的《新东方精神》。

“徐老师，我是中国美术学院大二陶瓷设计与工艺美术系的陶琦。我这个系出来很难找工作。我很想出国读研究生，那些设计类专业，外国人比我们中国人好很多。我们只不过是模仿他们的理念。但是我又很犹豫到底要不要出去，老师你能不能帮我分析一下。”

徐老师的答案是肯定的：出国，如果能够出国留学，就出国。如果去不了欧美，就去……哪怕是韩国！

看陶琦留言的时候，我正好在韩国首尔。在首尔观光局的纪念品中心，我看到大量韩国设计制造的精美陶瓷工艺品，标价都是几十万到上百万巨款一件——不要害怕，这是韩元，几千元人民币而已！

这些瓷器，它们的造型设计确实很优美，做工确实很精良，如果不是旅行不便，我肯定会买一些回家摆着，我喜欢这些可爱的工艺品。

说韩国陶瓷的艺术设计和工艺制造比中国好，估计会引起争议，但说韩国的文化产业比中国先行一步，这是没有人骂我的。

联想到两个月前，一位朋友去景德镇考察，临行前我特别关照他帮我买点好玩

的东西回来，他在景德镇大小瓷器商店搜寻考察了三四天，最后只给我买了一套茶具，说还是一位从台湾搬来景德镇的人设计制造的。他的意思是，整个景德镇就没有什么值得购买的好东西。

朋友的话也许有点激进。但他是一位真正的专业人士，名叫祝捷。他毕业于中央工艺美院美术学系，专攻中国艺术史。毕业后，在我的鼓励下，他放弃了国内的“考研”，去了美国留学，在美国著名设计学院明尼阿波利斯艺术设计学院获得硕士学位，2002年学成之后在美国工作了一年，2003年回国创业，从事的就是工业设计，设计过大批尖端和热门的手机产品。几年来他抓住了中国的机会，贡献了自己的聪明才智，同时也变成了千万富翁。他出国寻求人生突破的故事，我在《图穷对话录》里写过，名字叫《洛杉矶的留学选择》——他是我这本反对“留学无意识”、提倡理性留学的著作里，少数被我激烈鼓动出国的案例之一。

他去景德镇，可不是一般的旅游和采购，而是想为他们的一套大型雕塑计划物色一家可以承接制作任务的陶瓷机构。他和另外一位工艺美院的艺术家一同考察了几天之后，对景德镇陶瓷产品的状况非常失望。这种失望，可能反映了当前中国陶瓷设计和制造水平的不尽人意吧。

去北京那些高级商场，最昂贵的陶瓷，不是中国人制造，而是英国、德国、法国、西班牙、日本、韩国人……这真有点邪门，china、china，世界就是通过china知道了中国，但中国的陶瓷制作，如同中国的熊猫艺术一样，并没有为世界贡献出最好的产品来！

西班牙的陶瓷产品“雅致”，是一个顶级品牌。它的产品里，针对中国市场的元素越来越多。我估计，不久的将来，它会像好莱坞在电影上通过《功夫熊猫》把中国元素用到极致那样，在陶瓷摆件的设计上，占领中国高端摆件市场——它已经占领了这个市场了！

撇开陶瓷说水晶——去年我在北京一家施华洛世奇水晶店里，看到了一组三件的熊猫，当场就移不开步子，他们实在是太可爱啦！上帝给了中华民族可爱的动物大熊猫，为什么与这个奇妙动物相关的最好的艺术和工艺制品都来自国外？

说到水晶熊猫，不能不提《功夫熊猫》了。《功夫熊猫》让世界感到了中国文

化的巨大魅力，但具有讽刺意义、对中国人来说也非常悲伤的是，这个“弘扬”了中国文化的艺术精品，并非中国人创造。我的一位电影界朋友说：制作团队中没有看到一个来自中国大陆的人，事实上，整个团队连海外华人也用得很少。几乎是清一色的“老外”，推出了这个绝对“内行”的杰作。

这让我感到另外一种危机：中国文化还没有走出去，中国文化已经打回来了！好莱坞的梦工厂，已经把中国文化传播到了全世界，打入了中国市场！

历史将会记住，2008年，靠中国国宝大熊猫影响过最多的人、赚取过最多钱、引起过最多称赞、迷倒过最多孩子的作品，不是中国人创造的，而是美国人奉献的！

说什么“一架飞机值中国一亿件衬衫”，《功夫熊猫》的票房收入就令我战栗：它在美国的票房达到215 434 591美元，在美国之外是416 474 360美元，全球总收入为631 908 951美元！将近六亿三千二百万美元！

一部好莱坞电影，值多少中国衬衫？一部《功夫熊猫》，消耗的资源、污染的环境，比起等值的中国衬衫、鞋袜来，几乎可以忽略不计！

创造啊，创造！这就是创造的力量！这就是创造的价值！这也是创造的金额！

我反复拿《功夫熊猫》说事儿，是因为功夫、熊猫，都是最经典的中国文化元素，但用它从世界人民口袋里赚钱、在世界人民心灵中赚吆喝的，不是中国人，而是美国人！

中国人，你的创造力去哪里了？！

中国已经有了世界上最好的机场、最好的高速公路、最高的大楼、最大的工厂。中国制造业已经征服了世界，但中国在艺术创造、艺术创新方面，确实还有太多太长的路要走啊——当然，从中国机场和高速公路的发展速度来看，我还真相信我们能够迅速赶上和超越世界一流水平！

但是，赶上和超越世界一流水平的秘密是什么——是青年一代向世界一流水平学习的意愿和能力。陶瓷设计、乃至任何一门设计，最重要的突破口，就在于学习世界上先进的、不同的经验。是否出国，只是一个物理上的动作，但从精神和文化

的层面，我们的学生，要努力发现、寻找、学习、研究、掌握和拿来这些最先进的东西。

所以，对于远在杭州中国美术学院陶瓷设计系的陶琦同学，我希望看到你通过向西方学习（留学，但不限于留学），拥有与众不同的经验和思路，那个时候，求教的人就不是你，而是徐老师我老人家了！

一百多年前，中国知识分子在国运衰败、国破家亡的现实面前，痛感向发达国家学习的必要性，提出了“欧风美雨、西学东渐”这个概念，掀起了出国留学的历史浪潮。留学生在风雨飘摇的旧中国，怀着救国救民之志，学成之后回到中国，参与改变了中国的命运。今天，党和政府通过改革开放，释放了中国人民的创造性活力，拥抱了世界各国的先进经验，我们已经成为世界经济奇迹的象征。中国人面对西方大国，已经少了几分惭愧与羞怯，多了几分自信与骄傲。

是的，中国在制造业方面已经取得了重大进步，但我们在创造业方面，在文化业方面，依然有很多的路要走。我们还需要更多的“欧风美雨”，需要更强劲的“西学东渐”——我估计，只要政策足够开放，只要我们的态度足够谦虚，只要我们有更多的青年学生走出国门，中国在创造业和文化业方面像中国制造那样称雄世界，也并非不可想象的。

写到这里，脑子里又浮现出了韩国首尔观光中心那些可爱的瓷器。韩国这样一个人口才五千多万、民族相对单一、山河相对窄小、历史相对短暂的国家，能够在经济起飞之后，也在电影、电视、音乐、舞蹈、设计、时装等各方面产生世界性影响，中国怎么可以做不到呢？这与我们世界文明古国的身份、世界第三经济大国的地位，是多么的不相称啊！

但要做到这一切的关键在于进一步的开放和向世界各国学习，因为比起人家，我们在创造性产业以及文化产业方面，还非常落后。

认识到这一点，我不禁想像历史上那些先贤志士那样振臂高呼：让“欧风美雨、西学东渐”来得再猛烈一些吧！

IV //序一 //李祝捷

留学改变人生，设计改变世界

VIII //序二 //徐小平

让欧风美雨来得再猛烈一些

002 //王千睿

BenQ/佳世达科技创意设计中心设计长

德国 /// 工业设计

016 //胡佑宗

唐草设计创意总监

德国 /// 工业设计

034 //周育如

水越设计负责人

法国 /// 平面设计

046 // // // // 施令红

台湾师范大学美术系专任教授

美国 /// 平面设计

062 // // // // 甘泰来

齐物设计总监

美国 /// 建筑设计

078 // // // // 高弘树

空间制作所主持人

法国 /// 建筑设计

094 // // // // 陆希杰

陆希杰设计事业有限公司负责人

英国 /// 建筑设计

110 // // // // 赖雨农

十瀚设计总监

美国 /// 灯光设计

124 // // // // 黄怡儒
光助大房负责人
英国 /// 舞台设计

140 // // // // 林国基

GOJI LIN 服装设计总监
英国 /// 时装设计

156 // // // // 林怡芬
知名插画家
日本 /// 插画艺术

172 // // // // 史明辉

红色外星人动画工作室负责人
美国 /// 电脑动画

188 // // // // 庞铤
台湾艺术大学讲师
美国 /// 艺术创作

分享台湾13位创意人开启设计的心与眼界的经验

王千睿

BENQ / 佳世达科技创意设计中心设计长

学历：德国斯图加特国立造型艺术学院工业设计硕士、国家设计师证照

经历：曾任德国保时捷汽车车体设计师

1994年台湾工研院电通所概念性产品研发计划主持人

1995年宏碁集团旗下连碁科技设计总监

1998年宏碁电脑品牌营运事业工业设计处处长

2002年BenQ明基（后更名为“明基”）电通数字时尚设计中心总监

2006年BenQ明基电通设计长

2007年开始兼任佳世达科技设计长

作品：曾多次带领团队荣获超过200项德国red dot与德国iF大奖、美国IDEA与日本G-mark等国际设计四大奖项。

传统退位 创意领军

对拿超过200项四大国际设计大奖的王千睿来说，得奖不是长大后才有的光芒。从小便多才多艺，但也因为才艺出众而吃到苦头，不过乐观开朗的他，面对社会传统的价值观，总是选择抛开，然后按照着自己的步伐朝前走。

从很小的时候就知道，自己需要什么，然后去学，最后就真的可以做到。

“从小就知道自己要什么。”这句话或许说得有些太过笃定，不过对王千睿来说，总是比别人快一步去计划自己想做的事情，然后去实践它。热爱音乐，那就学乐器；喜欢绘画，那就尽情地画；想学产品设计，那就去德国吧！

决定不跟别人比，要读自己想要的

很多人或许都对惨绿的少年时代有过深刻记忆，不过从小就有音乐陪伴的王千睿，学琴让他很快乐；上了初中，在升学班和乐队之间拉扯，反倒让他差点成为欧亚板块挤压下的叛逆少年。

“每天上学，我就开始想：升旗没去演奏，训导处要记过；去了，班主任要处罚。”自己是乐队成员，同时也是升学班学生，两边都讨好不下，这个时期的他有些郁郁寡欢。高中联考失常，更让他自主的早熟性格显现出来，因为对家族来说，他的升学决定就是叛逆的表现。“刚放榜时，我把自己关在房间里，反正就是生自己的闷气。”家族的价值观一直是念大学才有出息，填志愿也是依照当时的联招排