

creative island II

REFLECTIONS
RENEWAL
SUBVERSION
HUMANISM
TRANSPARENCY
FLUIDITY
PRECISION
TRANSPARENCY
MONUMENTALITY
PROJECTIONS

從設計島 到創意國

英國頂尖設計全解碼

約翰·索瑞爾——著

呂奕欣——譯

鄭重推薦

王怡穎 《創意市集》、《私藏》、《米蘭設計博覽會》作者、Noodie品牌首腦 尹立 高級設計師召集人 中華民國設計師協會理事長
李俊明 設計與生活風格作家／《GQ》雜誌編輯總監 張光民 台灣創意中心執行長 劉維公 東吳大學社會系副教授

雖然我們住在島上，卻絕不封閉 一流的设计，才能打造極致的文創產業

「雖然我們居住在島上，但設計方式絕不封閉。」英國設計大師約翰·索瑞爾以英國的百項設計案，剖析創意人才的靈感來源，探索發想的構思過程。

超過百名設計師，談論他們傳承的源頭、作品的實驗性與幽默感，還有他們最重要的作品，為何大多來自於與客戶密切的合作關係；在老東西、舊建築的概念裡，如何產生新視野。

本書涵括 26 個設計領域，不僅將建築與工程、時尚與珠寶納入其中，還包括新媒體、平面設計、劇院、商店布置……等等，同時帶領讀者一瞥尚未完成，但即將呈現在我們眼前的作品，像是 2012 倫敦奧運的場館設計。打造創意英國的當代頂尖大師，提示了一座島嶼發展文化創意的要素：一流的设计打造極致的文創產業，擁有眼光的设计島打造極致的創意國度。

在超過 26 種不同的設計學門不同設計師的訪談中，我看到了設計的無限可能，透過這本書自然的產生創意概念之間的「跨界」，藉由作者的書寫，我們遊走了英國的當代設計，並穿梭於不同設計師之間，思考並觀察著英國這個島嶼國家創意文化與設計脈動，各種新想法、新概念也不斷對我產生衝擊，在土地規模與環境資源並不十分豐沛的英國，卻能誕生一個又一個多元文化思維的創意設計，是令人十分佩服的。

——尹立高雄設計節召集人 / 中華民國設計師協會理事長

看了本書，我再次想到，談創意、論設計，往往容易落入對於作品的狹隘討論介紹或特定議題關注，而陷於「見樹不見林」的弔詭。幸好這本全新的《從設計島到創意國》，以獨特的議題設定分類，為我們找出看創意、學設計的另外一種綜觀方向。

——李俊明設計與生活風格作家 / 《2535》雜誌編輯總監

設計才是創意產業的火車頭，而設計是實踐創意的的方法與工具，這也是本書的精髓所在。

——張光民台灣創意中心執行長

creative island II

從設計島到創意國

英 國 頂 尖 設 計 全 解 碼

約翰·索瑞爾——著 呂奕欣——譯

致謝

本書是團隊合作的成果，我要在此向共事夥伴致上謝意，感激他們推出的優秀作品。雅德里安娜·佩斯（Adriana Paice）擔任策展人、編輯、統籌的關鍵角色，沒有她，這本書將無法誕生。尼克·史金斯（Nick Skeens）進行了漫長，有時甚至複雜的訪談，並設法編輯成內文資訊。「無題」（Untitled）設計公司的葛蘭·霍華（Glenn Howard）以絕佳的技術與耐心，設計本書。瑪莉珍·吉布森（Mary-Jane Gibson）的圖片調查，為本書找到許多令人讚嘆的照片。我感到非常榮幸，能與這麼好的夥伴、同事以及許多貢獻己力的人合作。

獻給凱薩琳（Katherine）、威爾（Will）
與佛列德（Fred）

CONTENTS

推 薦

09	設計的無限可能與思考	尹 立
10	出其不意的創意之島	李俊明
11	設計是創意產業的火車頭	張光民

序

16	從設計島到創意國	約翰·索瑞爾 John Sorrell
----	----------	---------------------

回 響

REFLECTIONS

20	銀禧檯燈	瑞貝卡·歐菲德 Rebecca Oldfield
22	奧斯頓馬丁 RAPIDE 車款	馬列克·賴克曼 Marek Reichman
24	企鵝偉大思想系列叢書	大衛·皮爾森 David Pearson
26	波坦英式西服	奧茲沃·波坦 Ozwald Boateng
28	斯麥森信件組	賈爾斯·迪肯 Giles Deacon
30	皇家節慶音樂廳	亞利斯與莫里森建築師事務所 Allies and Morrison
32	披頭四郵票	麥克·強森 Michael Johnson
34	平面思維工具工作室展覽	「平面思維工具」設計顧問公司 Graphic Thought Facility
36	伊姆斯高跟鞋	加拉哈德·克拉克 Galahad Clark
38	躺椅之夢	克萊兒·波文 Clare Bowen
40	大使館燭台	科林·梅勒 Corin Mellor
42	BBC One 識別	馬丁·蘭比納恩 Martin Lambie-Nairn

更 新

RENEWAL

46	聖潘克拉斯車站	阿拉斯戴爾·蘭斯理 Alastair Lansley
48	零排碳摩托車	尼克·泰柏 Nick Talbot
50	威斯敏斯特中學	保羅·莫納韓 Paul Monaghan、莫瑞格·梅斯克 Morag Myerscough
52	柏頓滑雪板與滑雪外套	保羅·史密斯 Paul Smith
54	樹	西蒙·海敦斯 Simon Heijdens
56	CU29 銅椅	湯姆·迪克森 Tom Dixon
58	克羅利圖書館	高登·楊 Gordon Young、安迪·亞特曼 Andy Altmann
60	東海濱咖啡館	赫斯維克工作室 HeatherwickStudio
62	衛報新字體	馬克·波特 Mark Potter、保羅·邦恩斯 Paul Barnes
64	圓屋表演中心	JMP 聯合事務所 John McAslan and Partners

顛 覆

S U B V E R S I O N

68	珍珠女王西裝	賽門·沃特福 Simon Waterfal
70	國家藝廊「壯遊」宣傳	「夥伴」設計工作室 The Partners
72	吉夫斯與伍斯特燈具	傑克·菲普斯 Jake Phipps
74	聖凱教會識別	馬克斯丁·亞當森 Marksteen Adamson
76	吉百利牛奶巧克力廣告	費隆廣告公司 Fallon Advertising
78	北方天使玩具	基特·葛羅佛 Kit Grover
80	地鐵帽	史蒂芬·瓊斯 Stephen Jones
82	3i 月曆	麥克·沃爾夫 Michael Wolff
84	倫敦新距離	平面設計工作室 NB: Studio
86	「與女王茶敘」蠟燭	海倫·大衛 Helen David

人 性 思 考

H U M A N I S M

90	殘障動物物語	佛洛伊德傳播公司 Freud Communications、
亞德曼動畫公司 Aardman Animation
92	戴森 AIRBLADE 烘手機	詹姆斯·戴森 James Dyson
94	NET-A-PORTER 購物網站	納塔莉·馬斯奈 Natalie Massenet
96	法茅斯中學	艾利克斯·莫瓦 Alex Mowat
98	愛協能義足	布萊齊福義肢公司 Blatchford
100	生物珠寶	托比·克利奇 Tobie Kerridge
102	泰德現代美術館	麥特·克拉克 Matt Clark
104	美猴王：西遊記	傑米·修列特 Jamie Hewlett
106	旋轉桌	安積朋子 Tomoko Azumi
108	倫敦設計節識別	文斯·佛洛斯特 Vince Frost
110	自然史博物館學習單	帽子戲法設計工作室 Hat-Trick

轉 變

T R A N S F O R M A T I O N

114	派丁頓內港的捲橋	湯瑪斯·赫斯維克 Thomas Heatherwick
116	一百天／一百張椅	馬丁諾·甘柏 Martino Gamper
118	倫敦橋燈光裝置	傑森·布魯吉 Jason Bruges
120	帶輪垃圾桶書桌	WEmake 設計工作室
122	《迪多王的仁慈》舞台設計	艾斯·黛夫琳 Es Devlin
124	威尼斯雙年展英國館	克里斯·歐斐利 Chris Ofili、大衛·埃傑 David Adjaye
126	INAMO 餐廳	黑羊設計公司 Blacksheep
128	活動洋裝系列	胡笙·恰拉揚 Hussein Chalayan
130	第四頻道識別	布雷特·佛瑞克 Brett Foraker

流 暢

F L U I D I T Y

134	「提南」礦泉水瓶	羅斯·樂葛羅夫 Ross Lovegrove
136	奧迪 TT 廣告影片	Universal Everything 工作室
138	互動之花	丹尼爾·布朗 Daniel Brown
140	巴瑞哈斯機場	羅傑斯·斯德克·哈伯爾聯合建築事務所
Rogers Stirk Harbour+ Partners
142	《贖罪》女主角西希莉雅服裝	賈桂琳·杜倫 Jacqueline Durran
144	裘園賽克勒步道	約翰·珀森 John Pawson
146	沃特品牌顧問公司識別	威廉·莫瑞·漢姆公司 William Murray Hamm
148	LONGCHAMP 紐約蘇活區旗艦店	赫斯維克工作室 Heatherwick Studio
150	「均衡」家用天平	賽巴斯汀·康蘭 Sebastian Conran
152	角落周圍	亞曼達·勒維特 Amanda Levete

精 準

P R E C I S I O N

156	麥拉倫一級方程式賽車	道格·馬吉爾南 Doug McKiernan
158	音樂之形	羅旺·莫許 Rowan Mersh
160	米洛大橋	福斯特聯合事務所 Foster + Partners
162	纏綿婚戒	尚恩·里安 Shaun Leane
164	勞斯萊斯傳特 1000 引擎	安迪·吉爾 Andy Geer
166	薄板桌	特倫斯·伍德蓋特 Terence Woodgate、
約翰·巴納德 John Barnard
168	立體摩希根帽	諾爾·史都華 Noel Stewart
170	hm85 椅子	希奇·米留斯設計公司 Hitch Mylius
172	《黃金羅盤》武裝熊	Framestore 電影動畫公司
174	標誌：400 種符號與標準字	Pentagram 設計公司
176	英國奧運代表隊的創新	史考特·卓爾 Scott Drawer

透 明

T R A N S P A R E N C Y

180	威爾斯國民議會	羅傑斯·斯德克·哈伯爾聯合建築事務所
Rogers Stirk Harbour+ Partners
182	反芻之花	茱莉亞·洛曼 Julia Lohmann
184	希奧班·戴維斯練舞室	莎拉·威格斯沃斯 Sarah Wigglesworth
186	寶林傑珠寶展廊	伊娃·吉里克娜 Eva Jiricna
188	《烏托邦之岸》布景設計	包柏·克羅利 Bob Crowley
190	橡樹季節	克里斯多福·皮爾森 Christopher Pearson
192	希斯洛機場第五航站	麥克·戴維斯 Mike Davies
194	扇形邊洋裝	克里斯多佛·凱恩 Christopher Kane
196	辛格先生的邦格拉香腸	夥伴設計工作室 The Partners
198	ATMOS 561 空氣鐘	馬克·紐森 Mark Newson

紀念性

MONUMENTALITY

- 202 倫敦聖瑪麗斧街 30 號 / 瑞士再保險大樓
- 204 溫布利體育館
- 206 「貼身概念」手提包
- 208 現代文學博物館
- 210 黑陶瓶
- 212 伯明罕賽佛瑞吉百貨公司
- 214 薇薇安·魏斯伍德「清白」系列
- 216 斐諾科學中心
- 218 《皇家艾伯特表演廳》書籍設計

福斯特聯合事務所 Foster + Partners
聯合人眾建築事務所 Populous
荷莉·高文 Holly Cowan
亞歷山大·史瓦茲 Alexander Schwarz
馬德蓮·奧登多 Magdalene Odundo
未來系統事務所 Future System
薇薇安·魏斯伍德 Vivienne Westwood
札哈·哈蒂 Zaha Hadid
大衛·霍金斯 David Hawkins
葛蘭·霍華 Glenn Howard

展望

PROJECTIONS

- 222 2010 年上海世博會英國館
- 224 國王十字車站
- 226 布來頓 i360 觀光塔
- 228 2012 年倫敦奧運發電廠
- 230 2012 年倫敦奧運水上運動中心
- 232 2012 年倫敦奧運室內自行車場
- 234 2012 倫敦奧運手球場
- 236 2012 年倫敦奧林匹克運動場

赫斯維克工作室 Heatherwick Studio
JMP 聯合事務所 John McAslan and Partners
馬克思·巴菲爾德建築事務所 Marks Barfield
JMP 聯合事務所 John McAslan and Partners
札哈·哈蒂 Zaha Hadid
霍普金斯事務所 Hopkins Architects
Make 建築師事務所
聯合人眾建築事務所 Populous

推薦

設計的無限可能與思考

尹立——高雄設計節召集人・中華民國設計師協會理事長

每個好的設計作品背後，一定有位可以感應環境律動與提出概念觀點的設計師。

當我可以搶先閱讀到《從設計島到創意國》這本書時，是感到非常興奮的。透過作者書寫與百名設計師的訪談，並讓設計師以第一人稱的方式，娓娓道來他們細膩、獨特而敏銳的感知，又是如何發揮他們的想像與創意，創造出一件又一件風格獨具且充滿實驗性與啟發性的作品，他們的幽默與認真，以及跟客戶的互動關係呈現，也藉以型塑成為設計師鮮明的表現符號與象徵。

在超過二十六種不同的設計學門不同設計師的訪談中，我看到了設計的無限可能，透過這本書自然的產生創意概念之間的「跨界」，藉由作者的書寫，我們遊走了英國的當代設計，並穿梭於不同設計師之間，思考並觀察著英國這個島嶼的國家創意文化與設計脈動，各種新想法、新概念也不斷對我產生衝擊，在土地規模與環境資源並不十分豐沛的英國，卻能誕生一個又一個多元文化思維的創意設計，是令人十分佩服的。這些訪談的設計師都已經是各個層面具有影響力的設計師，在很多機會閱讀到國外的雜誌或是相關書籍中也會片斷的接觸到資訊，但我欣喜這本書關注的是創意人才的靈感來源與發想過程，也就是所謂的設計思考（Design Thinking），將創意大師們的思考與概念集結出版，讓我可以貪婪的不斷向下閱讀，也不斷接受概念激盪與啟發。過去對於造型與功能的討論已然氾濫，但利用這樣的機會從宏觀的出版角度到親切的設計師自我表述，更能聚焦於設計思考，遨遊在創意想像的天際中。

台灣此時也站在美力時代喧騰鼎沸的浪頭上，設計被喊得震天嘎響，我們擁有數量龐大的設計學博士，設計學群林立，每年相關科系畢業生人數驚人，也因此有了

全世界最大的學生創意展，各項設計展演也是不斷出現，國際設計競賽獲得的獎項數量更是數一數二，但我們是否同時也要進一步省思，漂亮的數字背後，我們的設計師有沒有贏得國際上的認同、尊敬與重視？英國對於設計師的尊敬與設計思考的重視，或許可以提供數字指標之外的一種思維。

不可否認的，這是我近年來對於設計類書籍的閱讀，相當美好的一個過程。雖然書寫的呈現上是以設計師主觀的描述，但或許也是從事設計工作的關係，我就不自覺的進入到那個情緒中，在一次一次的觀看中，我發現內在的對話也同時在產生，也想像著當我面臨跟其中的設計師一樣的問題時，我還可以提出什麼樣的設計思考？我也不斷翻閱著一些特別讓我感到驚喜與訝異的靈感與構思，總而言之，真的是一場令人欣喜而豐美的閱讀經驗。

出其不意的創意之島

李俊明——設計與生活風格作家·《2535》雜誌編輯總監

這大概是所有推薦序當中，我花最久時間寫成的一篇，雖然篇幅並不長。

作為《Creative Island》的首集譯者，同時又是生活美學與設計書寫者，讀這本書時似乎有點過份著迷，也投入太多情感；它不但勾起當年深夜伏案與首集譯文奮力搏鬥的回憶，同時也讓我不時對照著這幾年觀察、探訪英國設計的美好經驗。

很佩服負責編撰本書的作者約翰·索瑞爾，能有這樣的行動力完整蒐羅不同層面的英國創意表現，再次以「書」這樣令人可以細細品味的媒介出版。這是一種自信的表現，也是一種帶著優雅的炫耀。看過整本新書的中文版面，我在腦中思索，最適合用來形容當代英國設計或創意表現的，該會是什麼樣的中文字詞？

我決定以放空的心情，再次一遍遍瀏覽本書。說也奇怪，翻到西服設計名家Oswald Boateng那篇時，他提到：「真正的設計能力，在於相信你的直覺，並將直覺融入作品」。這剛好與我的想法產生強烈共鳴，腦海中也自然浮現「出其不意」這四個字。

我的直覺告訴我，這四個字很貼切！令人驚豔的英國創意，往往出現在最不可能想到的地方，這就成為了一種有趣的國家創意特色。

瞧！整本書的企畫與編排概念，就很不同於一般大堆頭的設計書，它簡潔、舒緩、多元，有時甚至也帶了一點幽默。誰看過用大自然地景圖片來做設計書的開門頁與單元分隔呢？多棒的創意！

回響、更新、顛覆、人性思考、轉變、流暢、精準、透明、紀念性……等單元命題，除了延續首集風格，也點出了更為宏觀，更以人為本的發想思維。

至於書中取材，那就更不用說了；大至火車站、奧運競技場、藝文表演空間以及電視台企業識別改造，小至信封、郵票、

書封、燭台、躺椅布面、字體字型……每一件都讓人驚呼：「為甚麼英國人可以想到這些令人拍案叫絕的點子！」

可是這樣說也很弔詭，所謂的「英國人」，其實早已不是印象中的盎格魯薩克遜白種人；今日的英國，匯聚了來自全球的靈活腦袋，在開放多元的環境中，激盪出燦爛繁盛的創意之花。

因為新與舊文化的撞擊、傳統與新潮並存的渴望、在地與外來的拉扯，促成了英國創意的這些「出其不意」。你可以試著想像一下，在傳統文化仍然當道的氛圍或心態下，為了求新，其實大致只有兩種結果；要不就是非常巧妙地融合當代生活與傳統，要不就是徹底背離傳統，開創全新格局。

而英國正是以這樣的力道，發展出許多出其不意的創新，給所謂的文化創意，加了很多Twist & Turn。

因此當代英國的創意結晶，不只出現在英國，也早已走向全球；英國文創更因此成為許多國家在發展相關產業時的借鏡。

看了本書，我再次想到，談創意、論設計，往往容易落入對於作品的狹隘討論介紹或特定議題關注，而陷於「見樹不見林」的弔詭。幸好這本全新的《從設計島到創意國》，以獨特的議題設定分類，為我們找出看創意、學設計的另外一種綜觀方向。

我期待，我們可以一直被這樣「出其不意」的創意「驚嚇」，而深深愛上創意與設計。

設計是創意產業的火車頭

張光民——台灣創意設計中心執行長

本書雖為《Creative Island》第二集，但文中所提的設計師、建築師與藝術家等的創意作品都是一時之選，透過這些作品的實例介紹，我們可以瞭解到作品本身的设计意涵，而且本書很多作品都是來於全球市場上暢銷商品，這樣的案例介紹，更可證明這些創意思維是舉世認同的價值。

因此從書中的案例介紹中，我們可得知英國的創意之島之名並非浪得虛名，因為他們的作品不是那種浪漫式的創意構想，而是以實務經驗為核心貫穿整體來創造價值，並且透過環境面的支持，包含學校教育平台等等的建置，並以開放式的觀念，大量收納來自世界各地的創意種子，這些來英國取經的種子，在畢業後有很多是落地生根而發芽茁壯，因此形成源源不絕來自各地的觀點，經過討論激盪而融合，這就是設計最重要的交流泉源。

從本書中我們也不難發現，不同作品的形成過程就是代表一種獨特的創意思維邏輯理論，這些成功的理論可以做為後進莘莘學子的參考，例如文中所提設計西班牙巴瑞哈斯機場（Barajas Airport）的設計師是英國建築師理查·羅傑斯（Richard Rogers），他以赤子之心來闡述旅遊的純然興奮感，從而成為設計的主軸核心，並用色彩來呈現不同的登機區域，這位設計師的知名作品還包括巴黎龐畢度中心、倫敦洛伊德大樓等，展現對自然人文以及周圍環境的感動與關懷，這種設計大師獨有的靈感細膩感知，才是時下年輕設計師所應該學習的態度。

本書特有的主題式編排方式，將書中內文作品分為十個不同主題，從回響到人性思考，最後以展望來帶出未來的預測，以及一些未實現的作品，這種淺顯易懂的方式有助於將創意設計形成過程的黑箱，結合案例以比較明確的思維邏輯讓讀者一窺大師的堂奧。

創意是人人皆有，在文化創意的推波助瀾下，每個國家目前都是希望他們的國民是人人有創意，才能讓世界更美好。但是別忘了設計才是創意產業的火車頭，而設計是實踐創意的的方法與工具，這也是本書的精髓所在。

從設計島到創意國

英 國 頂 尖 設 計 全 解 碼