

三度

update

感设计

看见生命与感动

— 卢轸云 庄瑞豪 — 著

广西美术出版社

感设计

看见生命与感动

两个八月
卢珍云 庄瑞豪 著

图书在版编目(CIP)数据

感设计:看见生命与感动/卢衫云、庄瑞豪著. — 南宁:
广西美术出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5494-1484-0

I. ①感… II. ①两… III. ①产品设计 IV.

①TB472

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第273471号

感设计——看见生命与感动

GANSHEJI — KANJIAN SHENGMING YU GANDONG

著 者	卢衫云 庄瑞豪(两个八月 biaugust.com)
策 划	牛光辉 李欣茹
出 版 人	蓝小星
终 审	姚震西
策划编辑	黄玲
责任编辑	谭宇
装帧设计	卢衫云 庄瑞豪(两个八月 biaugust.com)
内文制作	卢衫云 庄瑞豪(两个八月 biaugust.com)
出 版	广西美术出版社 广西南宁市望园路9号
发 行	广州三度图书有限公司
发行电话	020-84344460
发行邮箱	sales@sandupublishing.com
经 销	全国新华书店
印刷装订	恒美印务(广州)有限公司
版次印次	2016年3月第1版第1次印刷
开 本	787 mm x 1092 mm 1/16
字 数	173千字
印 张	13
书 号	ISBN 978-7-5494-1484-0/TB·15
定 价	69.00元

版权所有 侵权必究

如发现印装质量问题,影响阅读,由发行公司负责调换。

目录

前	前言 两个八月加一个七月 你将来想做什么 一双筷子 好好生活就是积累设计能量	
一	以气球说故事 妙法自然——董阳孜×亚洲海报设计	22
	“听说” 城市印象	30
二	世界一点都不大 HORAGE	36
三	料理设计哲学 桂冠窝厨房	54
四	属于嗅觉的美好记忆 SENSITUDE	64
五	本质善良的梦想 津川良制	82
六	以时间为礼 TIME IS A GIFT	96
	设计与公益 心路基金会	104

七	设计的角色扮演 LOVE & PEACE	110
八	美好的一天 大好吉日	122
九	柳暗花明又一村 TALES	132
十	工匠精神 HERMÈS	142
十一	环保的多重意义 好心球人 Good Heart Man	154
十二	废品重生之旅 美丽转世 Reincarnation	166
十三	自始至终的坚持 The Nonlife Zoo	180
采	采访 Tzuyu Huang 余智磊 聂永真	
后	后记	

感设计

看见生命与感动

两个八月
卢珍云 庄瑞豪 著

前言

两个八月加一个七月

第二届设计师周举办时，由于受邀担任设计师周视觉形象设计的工作，我对参展设计师及其作品都特别关注，而“两个八月”也是我当时的关注对象之一。第一眼看到他们的作品，以为他们是工业设计师，后来有机会碰面才知道他们两个分别毕业于日本设计名校——武藏野美术大学和多摩美术大学的视觉传达设计系，顿时略感惊讶。但细想这也并非没有道理，20世纪80年代末，个人计算机开始介入平面设计与视觉传达等设计领域，改变了整个平面设计生态，这个改变也使得设计教育的内容不再局限于印刷和纸张上。在日本以及一些西方国家，计算机的介入让整个平面设计行业的门槛变低，甚至在90年代，欧美日国家部分平面设计公司开始开发自主产品。正是因为设计工具的改变，新世代设计师的设计方向也显得更多元。在2000年后才赴日学习设计的两位“两个八月”主创设计师，自然而然地接收到当时设计教育中多元创作的可能，这些养分也是造就日后他们在创作上跨界多元的主因之一。

•

1992年的“平面设计在中国”展是自两岸隔绝五十年后设计群体的第一次大规模交流。继这一次展览之后，两岸间的交流多是零星的，以个人式的交流居多。2007年

我与三位分别来自杭州、成都和广州的策展人一起讨论了策划台湾年轻世代设计人展的可能性。在经过两年的磨合商讨之后，我们决定先挑选台湾的参展者，为了呈现台湾创作的多元方向，我们挑选了“两个八月”作为十五组参展者之一。在2010年成都展出后，我受邀到香港接受香港设计师毛灼然主持的电台节目radio dada的专访。在电台受访中谈及选择这十五组设计师的理由，我说之所以选择“两个八月”作为代表台湾年轻世代的设计师，不只是欣赏他们的创作能量，更是因为两个人的创作生涯是有趣的。两个人从日本念完书后选择回台湾进行设计工作，而两人在念书期间也积极进行创作，作品从商业品牌合作到自主艺术创作，当他们的概念性产品设计在设计师周展出时，便展现了年轻世代设计师的多元可能，这就是我选择“两个八月”推介给中国大陆设计师们认识的主要原因。

•

2014年我开始担任国立台湾科技大学工商业设计系商设组的毕业制作总召，按照惯例，总召是由系上专任教师担任，必须去寻找业界设计师配合分组指导学生，“两个八月”是我脑海中浮现的第一人选，除了有丰富的实务经验，两个人的创作力惊人，平面设计、产品设计、艺术创作等皆有涉猎。担任大学毕业制作指导老师，个人认为并非只是具有业界实务经验而已，更重要的是必须具备创作能量。同时具有丰富实务经验和创作能量的设计师其实并不多见，能够横跨不同设计领域的设计师更稀少，而“两个八月”正是其中的佼佼者。

•

一开始和所有共同指导的老师就有很清楚的默契，希望学生透过自己个人经验寻找感兴趣的题目，在要先能感动自己才能感动别人的前提下，学生所呈现的成果是丰硕的。除了同学有满满的收获，外界也给予了高度评价，其中，《你要去哪里》和《树蜡笔》这两组作品就是由“两个八月”指导的，《你要去哪里》已经通过出版社得以出版，这书记录了两个有着相同背景的学生，父母都是从事开摊车贩卖物品

的工作，在经过几近一年的对台湾各地摊车的调查后，学生们搜集了各种关于摊车的故事，创作了丰富多样的摊车造型与贩卖用具，在毕业展期间引起参观者的高度关注，而毕业后得到出版社青睐，得以再整理成书正式出版。《树蜡笔》创作者邓今婷毕业后经过多方探寻整理，近日更通过募资平台向大众募资，上架第二天就达到100%募资标准，现在已经募集到超过300%的资金，这些都有赖于“两个八月”在毕业展期间的指导。

•

多年前认识时，好奇问及“两个八月”命名的由来，原因是两个人都是八月出生，且是多年认识的好友，当开始要成立工作室时这个名字就成了两个人共同选择的不二名称。当时我与他们两个都有不错的默契，曾开玩笑说，如果我加入就要改成“两个八月加一个七月了”（笑）。

你将来想做什么

卢
衫
云

• 美术——少年心气的决定

虽说童年时的梦想大多简单幼稚，但它总是跟内心某种真正的渴望有着必然的联系。从小就对美术有着由衷热情的我，即便是在小学时期写的作文《我的志愿》里，也总是毫不掩饰内心对成为一名美术老师的向往。

从有记忆以来，对于画画的喜爱从不曾变薄，一天到晚天马行空画个不停，照着垫板、漫画书或贴纸上的图案画，甚至连墙上瓷砖的风景画也跟着临摹。上高中时，在没告知家人的情况下，偷偷地报名了美术班的推荐征试，直到顺利考上中华艺术学校后，才鼓起勇气告诉家人自己对美术的志向。

当初报名甄选时，我还是个不知天高地厚的少年。我在顺利通过第一阶段面试之后，就一头雾水地去参加了术科测验，当时对于考试中所涉及的静物素描也感到不知所措，只能是紧张地环顾周围，看着别人画，然后现学现卖自己画，最后才得以完成了考试。幸运的是，我最终获得了入学资格，并向家里人告知了这个好消息。生长在劳工家庭的我，从小被教育的就只有一条，就是正正当当做人，除此之外，在学业和事业的选择上，家里人给了我相当充分的自由，民主的家庭环境让我总是

能够坚定地完成自己想做的事情，也给了我开始设计之路的勇气。

• 与水墨的情谊

高中时期我是学习水墨专业的。之所选择水墨，是被它的那种意境与纯粹所吸引。在水与墨交融的同时，配合运笔的力道，呈现的画面可以宁静优美，可以狂放不羁，可以极致细微，亦可抽象意会。还有那种不容许丝毫的失败与错误的专注，一勾一勒每一笔都是那么地慎重与必要，这些在水墨画中所学的道理跟设计其实都有着相同之处。

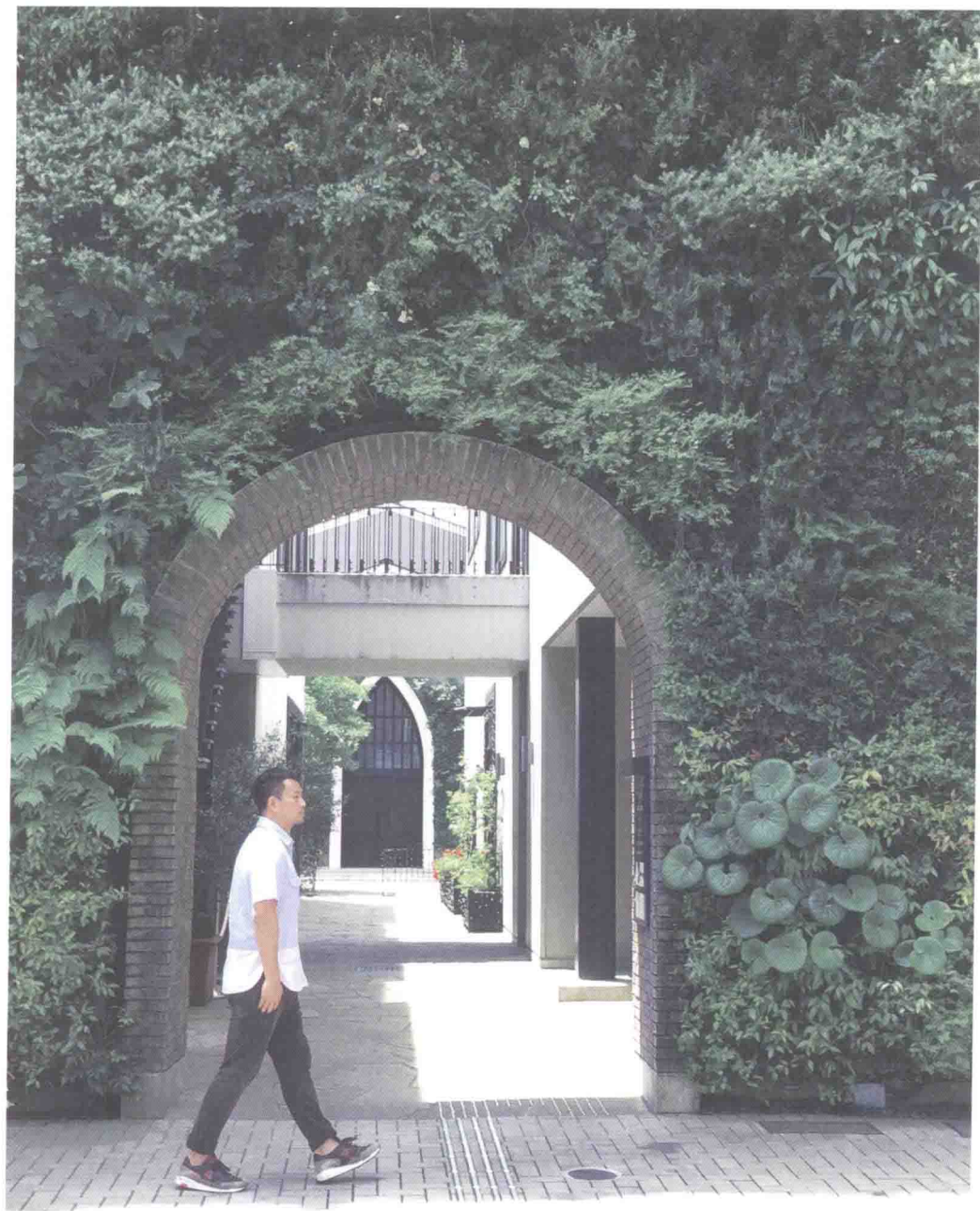
虽然学习水墨只有短短的日子，但是水墨中意境的留白、画面空间的配置，以及非正常透视的视觉表现，切切实实地影响了我在设计方面的思维。后来在进行设计工作的时候，因设计需求有时候也会将水墨带入，这时就必须卷起袖子，自己下笔绘制，感觉好似又回到了高中时期的水墨课时光。

• 毅然在日本行——设计理念的洗礼

当我下定了决心要在设计这条路上走得更远时，随之而来的困难与责任也成了我的负担，这些负担给了我不小的压力，但也让我对自己的选择更加坚定。

决定到日本进修，首先遇到最大的困难是资金的问题。由于当时家里没有能力供我出国读书，因此我是工作了一年多之后，有了点积蓄才决定去日本深造。即便如此，我当时所有的积蓄只能够负担一年日语学校的学费与生活费，紧张的经济情况让我更加下定决心：如果没有考上第一志愿就打道回台湾！值得庆幸的是，我顺利地考上多摩美术大学，而学费方面只能先向亲戚借用款项，待毕业工作后再慢慢偿还。

虽然在留学资金上有点困难，但是我并不想因为如此而打工赚钱，最大的原因是不希望为此无法专注于课业，而丧失了到日本进修的目的，因此拿奖学金便成了我的

目标。奖学金除了能促使我专心努力读书，还能在很大程度上补助我的生活开销，而很幸运的是，不管是在日本语学校还是在多摩美术大学期间，我都获得了奖学金，解决了生活开销的问题。除此之外，留学前认识的一些客户会在寒暑假期间提供一些设计案的合作机会给我，让我在回台湾的时候有些收入，可以补贴台湾日本往返的交通费用。

语言也是我在日本深造的另一个障碍。由于当时整个平面设计学系一年级只有我一个华人，因此不管面对同学或老师都只能用日文，课程中有很多是专业用语，不是听不懂就是说不出来。在日本生活了一段时间后，虽然日语水平慢慢提升，但是在需要讲解自己作品的设计概念时，还是会有词不达意的状况出现，这种让我沮丧的情况一直到大学三年级才慢慢消失。

由于是在工作了一段时间后再次进入校园，因此问题总是在不断产生。我总是在注意作品的完整度与视觉稳定度，而不知该如何踏出原有的框架。大学初期，我所做的作品总是有别于同学的作品，虽说完整度与稳定度都获得不错的肯定，但是却欠缺天马行空的创意与故事，不仅是老师向我反映了这个问题，我自己也很强烈地感受到。这种状况再一次让我陷入了压力与沮丧中，但是却依然不得其门而出，突破不了自己的局限。

直到大学三年级的时候，我选修了泽田泰广教授的课程，就是这位教授给了我设计的新启发，让我开始了解——“设计，不是从旁人的立场客观的创作，而是必须从自身的经验与角度出发，由内而外借由任何的媒介与可能性表达呈现”，“一个可以与别人沟通获得共鸣的作品，不需要多余的文字语言说明，看的人自然可以感受到作者的真诚与作品的态度”，就是这样的想法让我体会到作品的生命在于本质与内涵，而非虚有其表的绚丽。这些全新的理念让我对设计迸发了新的灵感，也终于突破了自己的框架，在设计作品上取得了进展，从而让自己的设计更加有创意，更加完善。

你将来想做什么

庄瑞豪

• 年少艺术梦

“又画满了一张图画纸”——这是我每天中最满足的时刻。但在端详数分钟后，我又换了一张新纸继续画，并飞快地涂鸦。小时候总是习惯将彩色笔的后盖打开，然后倒出笔芯涂鸦，尽管色墨水量过多晕染着纸纤，线条也是分岔不均且断断续续的，但这种不均匀的美感却是童稚时期的最大乐趣。“我是画家，我要当画家”，小小的内心装载着无限的自信。而这股对画画强烈的愿望也被父母轻易察觉了，于是他们便帮我报了国语日报的绘画班，同时也找了国画老师当我的家教。

这样一来，我与画画相处的时间变多了，但画画却因此变成了我的功课。课堂上就是要求线条比例要漂亮、墨色要兼顾焦浓淡清，这些束缚的条框让我对画画的爱一点一滴地减少，且一对一的教学也让我备感压力，首堂课所教授的“顺毛笔、磨墨、坐姿、盘腿”等国画基础内容枯燥无味，与我想象的实在相差太大。直到有一天，老师突然安排了户外写生，当我将眼前的一花一草转化在画纸上，内心对画画的情感再一次迸发了。其实，心里那种纯粹的热爱和对成为画家的向往一直没有消失，而这一堂写生课也让我找回了对艺术的初衷，一切还是充满了热情与生机。

• 设计？！

中学时代对读书的兴趣确实不高，相比于学习优秀的哥哥满墙的奖状，我在绘画比赛上面取得的奖状并没有让墙壁饱满起来，但这时候却让我觉得，墙壁上适度的留白或许才是最有美感的存在。那时候虽然还做着画家的梦，但随着国中时期将尽，我也必须认真地去考虑，有什么样的兴趣是可以长久发展下去的。而我的画家梦却宛如飞在空中的气泡薄膜一般，带着七彩的炫光飞行，过程是灿烂美丽的，但随着时间流逝气泡越来越薄，终究还是破了。

国中毕业后考进了职业学校的商业设计科，设计开始成为我生活的一部分。当时我粗浅地认为“设计=画画”，因为做这两件事时，我都是将眼睛以及心里观察到的画面，用我自己的方式表现出来。但开始接受设计教育之后，打从心里觉得这是两个有着天壤之别的领域。画画者从空白的画面开始，将自己的感觉、观点或所见画在画面之上，分享给观者并让他们借由画面得到一些启发；而设计通常在初期已经有一个很明确的方向目标，可能是一个图像或想法，将这些有效组织起来后，精确地传达出讯息，让观者很确切地收到，达成其目的。我想这就是画画与设计最不同的地方。

• 日本深造之行

服完兵役之后，来年进入到了梦想已久的武藏野美术大学深造。第一次踏进校门，樱花盛开，呼吸着的空气里都似乎有一种“美”的气味存在，感觉这里的一切都能激发设计的灵感，而我也满心期待开始自己的设计深造之旅。

但现实总是跟想象有一定的差距。在日本求学初期，语言成了我最大的困难，我没法用日语去完整地表达自己的创作概念，跟别人交流设计时也造成了一定的困扰。在学校的第一年课程，看着周遭同学设计作品，除了极富创意，更能感受到每个人的独特风格，此时惊觉自己是多么地平凡。这时候遇强则强的个性便爆发出来了，

为了让自己的作品体现出更多的思想和深度，我开始仔细观察周遭的人、事、物等任何的细节，体验生活并用心感受设计，将所需的讯息加以重组，渐渐摸索出自己的设计方法论。

而在日语方面，除了语文能力待加强，总觉得该用什么方法来越过那一堵墙。当时即决定不如让作品本身来说话吧，做出不用语言即可沟通的作品，一看就明了，这样既能突破语言所带给我的障碍，又可以在设计上更上一层楼。

我最初是在台湾接受了艺术与设计教育，确信台湾是让我设计萌芽的地方，本地文化根深蒂固无法抹去。而五年的日本求学过程，不管是设计教育、生活历练，还是社会环境，都对我产生重要的影响，也让我在设计上有了独特的想法与思维，这远比在台湾时受到外来文化的影响更为深刻。在追求设计的实用性、创新性与趣味性的同时，了解它并且赋予作品本身背后的意义是我所无法忽视的。创造出一个有存在价值的设计，可以感动人或被感动对我来说是每个作品最重要的课题。除此之外，对于我们来说，如何在创造作品时顾及社会环境、自然资源及其效益发展等环保问题也是我所在乎的！