

Be true to your work
and your work will
be true to you

設計

你 怎 麼 對 待 作 品
作 品 怎 麼 對 待 你

獎道理

設計

獎道理

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

設計獎道理 / 陳彥廷作. -- 初版. -- 臺北市 :

桑格文化, 2011. 10

面 ; 公分

ISBN 978-986-7214-16-4 (平裝)

1.設計 2.文集

960.7

100020673

設計獎道理

作者 / 陳彥廷

文字 / 林品青

網址 / www.yantingchen.com / www.陳彥廷.tw

E-mail / tony14752000@gmail.com

臉書 / www.facebook.com/benson0916

出版社 / 桑格文化有限公司

發行人 / 施萬培

地址 / 台北市復興北路15號14樓之4 (1417室)

電話 / 886-2-2777-3020

傳真 / 886-2-2781-5642

E-mail / sg2204@ms51.hinet.net

網址 / www.sungoodbooks.com

輸出製版 / 華剛輸出製版公司 02-2776-4086

印刷電話 / 華顏印刷 02-8811-1158

紙張提供 / 永豐紙業股份有限公司 02-2321-6661

出版日期 / 2011年11月初版

郵政劃撥 / 19317931

帳戶 / 桑格文化有限公司

定價 / 新台幣680元整

ISBN / 978-986-7214-16-4

目

CONTENTS

錄

何卓飛 司長 序
教育部高教司

張光民 執行長 序
臺灣創意設計中心

林磐聳 教授 序
國立臺灣師範大學視覺設計系
教育部「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」主持人

王韋堯 博士 序
國立臺灣科技大學工商設計系系主任

自序
01 - 09

第一章
啟動得獎關鍵思考
12 - 49

第二章
發現創意思考工具〈考具〉
50 - 137

第三章
掌握作品背後的故事
138 - 205

第四章
了解各領域的設計奧斯卡獎
206 - 257

第五章
認識設計資源
258 - 271

第六章
洞悉比賽費用與時程
授權設計師名單
272 - 279

設計

獎道理

推薦序

何卓飛 司長

教育部高教司

教育部為落實我國「大學校院藝術與設計領域人才培育」之目標，加強藝術與設計領域人才培育國際化，規劃國內藝術與設計教育與國際競賽接軌，自2005年起推動「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計劃」，鼓勵學生能踴躍參加國際比賽，擴展國際視野以提昇專業人力素質。計劃執行六年來，已發出超過3,200萬獎學金，累積獲獎學生逾360人，其中不乏囊括世界知名國際競賽金、銀、銅獎得主；而因計劃相關展演、講座、巡迴研討會等活動受惠的學生，更超過12,000人次，培養出許多年輕傑出的設計藝術人才，陳彥廷同學便是其中一位。

難能可貴的是，陳彥廷不吝與同學們分享成功祕訣，不但將自己兩年得獲得一百多項國內外設計獎的經驗整理歸納出創意系統，更邀其他曾獲計劃獎學金的26位年輕設計師共襄盛舉，將62件共獲逾160項大獎的作品收錄成冊，進行經驗傳承與推廣。書中甚至分享他獲得教育部海外菁英計畫留學獎學金時，前往紐約唸書的種種觀察與學習心得，如此坦率而不藏私的態度，積極將從教育部取得的資源回饋給更多同學，令人深感欣慰。

期待未來有更多臺灣同學在國際舞台發光，並且將專業才能回饋社會，以設計的文化軟實力提昇國家競爭力。我國高等藝術設計人才教育，也將以此為目標，繼續培養更多優秀的年輕設計師。

推薦序

張光民 執行長

臺灣創意設計中心

設計是國家經濟發展及提升人民生活品質重要的軟實力，近年來臺灣在產、官、學、研各界通力推廣合作下，無論專業設計師、公司團體或年輕學生在國際各大獎項評選屢獲佳績，累積iF、Red Dot、IDEA、GMark等四大國際設計獎項總量已突破千件，短短幾年間開啟臺灣設計在國際之能見度，邁開從「臺灣製造」到「臺灣設計」的關鍵步伐。尤其今2011年更是值得臺灣設計界驕傲的一年，國際設計聯盟(IDA)首次世界設計大會將在臺北市舉行，屆時全球工業設計、平面設計、空間設計等領域之菁英集聚臺北，全球首次跨領域設計展亦同時展開，政府更核定今年為「台灣設計年」，再再展現高度重視我國設計產業之發展及提昇人民對生活美學之認知。

走出製造、走向設計；跨出本土，邁向國際。臺灣設計發展水到渠成，並不是一個讓人終於可以鬆懈的結果，而是一個更須投入心力的嶄新開始。設計發展需要突破更多限制，激發出更新的思維，但同時也需要美感經驗的承傳和推廣。彥廷兄便是這樣一位樂於分享所知的優秀設計師，毫不藏私地，將自己兩年內獲得一百多項國際大

獎的參賽經驗與創意思考整理成書，書中所談跨平面、產品、動畫各領域，除了精彩的創意思考工具論述，還分析了大量國際獲獎作品，如此年輕有為，思維開放，瀟灑提筆讓人驚喜，著實為臺灣設計注入一股清新活力。

尤其令人欣慰的是，這樣一位才華洋溢的年輕人，追求創新的同時也熱愛傳統工藝設計，師承國寶剪紙大師李煥章習得一手剪紙的好技藝，將西方美學的時代潮流結合東方工藝的嚴謹細膩，創作一系列獲得iF、SIGGRAPH等多項大獎肯定的<Letter Cutting>動畫及海報作品，證明臺灣新生代設計師除了擁有坦率、創新的年輕魅力，步伐看似輕快活潑，卻一樣可以走出文化深度。

這本書不僅是彥廷兄多年觀察國際競賽的心得整理，也是一本探索設計思考的私人筆記，如今毫不藏私的公開出版，我由衷為臺灣設計年輕一代的坦率與活力致上敬佩之意，創意或許難以捉摸，但設計發展卻有邏輯可循，若臺灣年輕人皆如此積極探索設計之道，並且毫不藏私以求共同進步，臺灣設計的未來無疑讓人滿懷信心。

設計獎，講道理

林磐聳 教授

國立臺灣師範大學視覺設計系

教育部「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」主持人

由ICSID國際工業設計社團協會、ICOGRADA國際平面設計社團協會、IFI國際室內與建築設計社團協會三大國際設計組織所組成的「IDA國際設計聯盟」，2011年IDA世界設計大會在臺北舉行；由於這個全球首度聯合舉行的國際設計盛會，臺灣政府也將2011年命名為：「臺灣設計年」並且配合建國一百年，在臺灣各地展開系列活動，「設計」儼然成為政府部會、公民營企業、學校機構、大眾媒體以及全民社會的熱門話題。相對而言，臺灣面臨經濟轉型、產業升級、社會發展以及生活素質的提升都需要創新加值，以及透過藝術與設計以提升其市場的競爭力，因此設計的重要性已經成為全民的共識。

回顧多年來臺灣能在全球產業分工扮演重要的角色，並且在不同階段取得各項傲人的成果，其中最為關鍵的地方在於全民擁有高素質的教育水平以及符合全球發展趨勢所需要的專業人才；因此

歷年來臺灣政策對於推動優質人才的培育成為至關重要的因素。多年來臺灣設計教育人力素質與總體能量成功與否，可以透過外在的檢驗如參加國際設計競賽成為客觀檢視的標準。自2005年起教育部在「文化創意產業人才養成計畫」之下，開始著手研擬「鼓勵藝術與設計類學生參加藝術與設計類國際競賽」（以下簡稱「設計戰國策」），本人很榮幸的從這個計劃開始即參與策略規劃與執行計畫的擬定，籌組專家學者成立諮詢團隊，邀請各相關院校系所參與篩選國際藝術與設計競賽標地，並且持續多年擔任計畫主持人執行相關活動，本計畫另以「設計戰國策」言簡意賅地闡述本項計劃的目的與意義，從2005年至今臺灣學生已經超過360人次榮獲國際設計獎項，具體呈現臺灣設計教育的豐碩成果。而這樣的執行策略與實施結果讓日本、韓國、新加坡以及中國大陸、香港、澳門等地也都有心仿效。

本書作者陳彥廷先生與林品青小姐兩位都與教育部「設計戰國策」計畫息息相關，並且都是參與國際設計競賽獲獎的學生，因此對於國際設計競賽規則與準備理解甚深；陳彥廷先生在國立臺灣科技大學工商設計研究所就學期間獲得教育部「藝術與設計類海外菁英培訓」，在甄選出國接受海外名校專業養成的菁英培訓期間，參與國際設計競賽榮獲甚多獎項，是為臺灣設計界年輕世代的佼佼者；林品青小姐在國立臺灣師範大學美術研究所藝術指導組就讀期間即擔任「設計戰國策」專案助理，畢業之後繼續留在臺師大文創中心擔任「設計戰國策」專案經理，負責引介國際設計資源進入臺灣，建構國內藝術設計院校推廣的平臺，並且執行獎補助計畫的行政作業；兩人擔綱《設計獎道理》本書的撰寫自然駕輕就熟，書中除了引用豐富的國際設計競賽資料之外，並且以自己親身參與設計競賽的實務經驗來現身說法，具體分享提供臺灣設計院校師生國際設計競

賽之參考，看著兩位年輕世代的設計人樂於分享的精神實在令人敬佩。

這本《設計獎道理》取「設計獎」與「講道理」雙重複合意義，除了費心整理國際設計競賽資料以外，最重要的是將不同類別設計競賽從事前準備、報名資料、創作理念、獲獎心得……等寶貴的經驗一五一十地具體分享；書中蒐羅國際設計競賽資料依照產品設計類、視覺設計類、數位動畫類、工藝設計類等共計48項，並且邀請獲得教育部「設計戰國策」計畫的26位獲獎學生，提供62件在國際160個設計競賽獎項的作品，成為臺灣學生參與國際設計競賽的葵花寶典。期待藉由本書的發行與流通，讓臺灣的設計學生找到更具體有效的方法，繼續在國際設計的舞臺發光發熱。

推薦序

王韋堯 博士

國立臺灣科技大學工商設計系系主任

不同於一場場邀約演講，可以隨心所欲的發表高論，激情一時，
出書可是對自己創作經驗觀點，
為年輕不留白的經歷存留證據，
這份純真勇氣與熱情，
值得身為學生時期指導教授的我，
也熱情推薦這本書給想要一窺得獎王祕笈之學子！

書的內容最值得年輕學子分享閱讀的三部曲：

一是國際得獎創作祕笈分享，
二是海外留學經驗窺探，
三是世界重量級比賽資訊介紹，
誠摯的文字與掏心分享，
讀者與有心人應該不難看出，
被肯定的創意設計不是只有天分，
還有狂野熱情的堅持與有脈絡的思考研究！

本書企劃內容也是鮮意十足：工具書＋知識書＋散文傳記，
比賽資訊如工具書形式的整理，
讓讀者總「不小心」一再有機會咀嚼作者設計經歷與理念，
一本書的翻閱率與使用率如果預期很高，
聰明的買家應該..action!

自序

近兩年，臺灣設計師在世界幾個重要的設計競賽表現傑出，媒體頻傳捷報的同時，也引來一些難免的爭議，臺灣的獲獎率等於設計力嗎？得大獎的設計師能適應真實業界嗎？我想各方專家各有值得參考的觀點，但不可否認的，獲得大獎是好事，被廣泛討論也是好事。

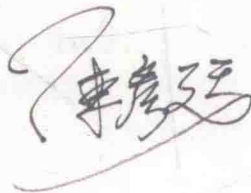
臺灣設計從戰後代工幾十年，隨著經濟發展一路走來，我們終於從「設計是啥？畫招牌的嗎？」走到設計大熱門的時代，各式各樣與設計相關的報導、展覽、刊物、活動每天推陳出新，像顆有力的心臟，蓬勃跳動著臺灣從製造國走向設計國的活力。這並不單是幾個年輕人一股熱血衝往國外比賽所能成就，是許多設計前輩默默耕耘多年，建立起適合設計成長的環境，而我們有幸生逢其時，可以毫無顧忌對理想的追求。

當然，得獎不是一個設計師所應追求的全部，但它確實會是您職涯發展裡一道頗具魅力的加分題。我很幸運的，在近年的參賽過程中整理出適合自己的邏輯，這些經驗不一定完全適合每一位設計師，但我希望它仍有相當的參考價值，幫助您更有效的發揮實力，將作品推上國際舞台。

常言是「創意不可教」，設計沒有標準的執行手法，也因此它充滿不可限的魅力，提筆寫這本書需要勇氣，如何將我所體會的創意思考客觀化、理性化，具體的整理介紹給讀者，同時又不使它標準化、變成畫地自限的束縛？經過幾番檢討，我想「創意」確實是難以捕捉傳授的，但「思考」卻有邏輯性，它可以透過思考工具（考具）的輔助，產生源源不絕的創意，跨越平面、產品、動畫等各種設計領域。這本書主要的內容，便是將這些考具介紹給各位。

此外，書中也將分享我近兩年的參賽經驗，為各位整理全年度的參賽時程表、報名訣竅、競賽資訊、郵遞須知、設計資源…以及我在紐約留學觀察等，希望能提供各位全方位的參賽參考。當然，很感謝這本書的撰文者林品青小姐，除了忠實將我的想法寫成流暢的文章，並在討論成書的過程中，提供許多國際競賽企劃宣傳的寶貴經驗，充實本書內容。

我也由衷感謝同意本書收錄作品的設計師們，謝謝你們的優秀作品使本書更添實用與光彩。此外，感謝臺創張光民執行長、教育部何卓飛司長、設計名家林磐聳教授、臺科大王韋堯教授等幾位前輩指導鼓勵，並撥空為本書作序。最後，僅將本書獻給始終支持我的父母和朋友們，並誠盼各方先進不吝指正疏漏。

【 好的創意是揉出來的 】

目

CONTENTS

錄

何卓飛 司長 序
教育部高教司

張光民 執行長 序
臺灣創意設計中心

林磐聳 教授 序
國立臺灣師範大學視覺設計系
教育部「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」主持人

王韋堯 博士 序
國立臺灣科技大學工商設計系系主任

自序
01 - 09

第一章
啟動得獎關鍵思考
12 - 49

第二章
發現創意思考工具〈考具〉
50 - 137

第三章
掌握作品背後的故事
138 - 205

第四章
了解各領域的設計奧斯卡獎
206 - 257

第五章
認識設計資源
258 - 271

第六章
洞悉比賽費用與時程
授權設計師名單
272 - 279

7

個獲獎關鍵態度

3

項時程規劃要點

7

個得獎秘訣

4

個獲獎觀念

11

條平面思考工具

7

條產品思考工具

5

條動畫思考工具

6

件平面作品解析

4

件產品作品解析

3

件動畫作品解析

48

個英翻中國際競賽
資訊與分析

3

大類國內設計獎學金

2

年紐約留學觀察

1

整年競賽費用與時程表

第一章

啟動得獎關鍵思考

12 - 49

4

個獲獎觀念

44 - 49

7

30 - 42

個得獎秘訣

7

12 - 23

個獲獎關鍵態度

3

24 - 29

項時程規劃要點