

美感經濟時代——掌握未來的創意DNA

新台灣創意力

4 大創意領域

品味設計 質感滿分的設計名家
生活風尚 跳出框架的五感體驗
影視美學 散發光芒的耀眼新星
藝術新生 美感至上的藝術靈魂

3 個新世代的創意特質

勇於走出舒適圈
不擔心與眾不同
追夢比賺錢重要

100 種創意論述

嚴選陳劭彥、詹朴、楊貽茜、江振誠等人，
看他們如何用創意為台灣打造國際級競爭力

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

新台灣創意力 100：美感經濟時代 掌舵未來的創意
DNA/ La Vie 編輯部作．-- 初版．-- 臺北市：麥
浩斯出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2012.12 面
；19x23.5 公分

ISBN 978-986-5932-62-6(平裝)

1. 設計 2. 創意

960 101025913

作者 **La Vie 編輯部**
責任編輯 林芳如
封面設計 潘冠穎
美術設計 劉宗翰

發行人 何飛鵬
事業群發行人 許彩雪
社長 李國榮
副總編輯 陳偉倫
出版 城邦文化事業股份有限公司 麥浩斯出版
E-mail **cs@myhomelife.com.tw**
地址 **104 台北市中山區民生東路二段 141 號 6 樓**
電話 **02-2500-7578**

發行 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
地址 **104 台北市中山區民生東路二段 141 號 2 樓**
讀者服務專線 **0800-020-299 (09:30 ~ 12:00; 13:30 ~ 17:00)**
讀者服務傳真 **02-2517-0999**
讀者服務信箱 **Email : service@cite.com.tw**
劃撥帳號 **1983-3516**
劃撥戶名 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 香港發行

地址 香港灣仔駱克道 193 號東超商業中心 1 樓
電話 **852-2508-6231**
傳真 **852-2578-9337**

馬新發行 城邦（馬新）出版集團 Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U)
地址 **11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.**
電話 **603-90563833**
傳真 **603-90562833**

總經銷 高見文化行銷股份有限公司
電 話 **02-26689005**
傳 真 **02-26686220**

製版 藝樺製版・科樂印刷
定價 新台幣 380 元／港幣 127 元

Ch1 披荊斬棘的創意先驅 / 創意 talk show

- 008 蔡慧貞 設計其實是一種味道
- 010 龔書章 劇場，生活的觸媒
- 012 張裕能×許芳宜 活在當代！當建築遇上了舞蹈

Ch2 質感滿分的設計名家 / 品味設計

- 022 鄭司維 剛剛好，就是經典
- 024 陳劭彥 堅持與創新＝創意真諦
- 028 范赫鏐 這是個需要典範轉移的時代
- 032 吳東治 無用方有大用
- 034 吳孝儒 Remix It！文化混音世代
- 036 何文×謝孟吟 台灣設計新寶號
- 038 黃怡儒 敘事空間的編劇者
- 040 謝易成 99%的庶民設計運動
- 042 GALENE 珊瑚的美學再詮釋
- 044 兩個八月 讓熱情正向循環
- 046 席時斌 跨工藝的線性神話
- 050 聶永真 只會一招的設計很可憐
- 052 蔡依珊 不管傳統或現代，記憶是共同的
- 054 盧南君 飾品的立體象限
- 055 林純升 服裝是我溝通的語言
- 056 李倍 介於實穿與實驗性之間的清新
- 058 李育昇 劇服的華麗訂製學
- 062 孫瑜鴻 優雅的織品獨立宣言
- 064 詹朴 讓創意變得合理，才是最有趣的挑戰
- 068 尖蚪咖啡 不只是食堂
- 070 都蘭新東糖廠 自由發揮的原生基地
- 072 貓窩 絕對獨立精神
- 073 Chapter 1 Café 閱讀想像的空間

目次

CONTENTS

Ch3 跳出框架的五感體驗 / 生活風尚

- 076 Sense 30 一起優雅騎單車
- 080 江振誠 顛覆，讓食材站上主舞台
- 082 李新惠 把簡單做到最好
- 083 程薇穎 醜陋表皮下的深度美學思考
- 084 Pinkoi 擁抱好創意的台灣粉角色
- 086 CACHE-CACHE 刮出百分百新鮮好創意
- 088 嘖嘖 臨門一腳的夢想實踐地
- 090 里埕設計 老房子裡的新靈魂
- 091 賀廣安 回歸創意初衷「純理髮」
- 092 吳金黛 台灣，我把你裝進了錄音帶
- 094 古都基金會 喚醒城市的好感覺
- 096 白色小屋 讓創意自然生長
- 097 Au · Dot 台灣設計前哨站
- 098 蘑菇 「有限」的幸福生活觀
- 100 府都建築文化館 生活從建築美學出發
- 102 柑仔店 尋回土親人親的生活關係
- 104 生活旅人工作室 把花蓮生活變成一場好設計
- 107 BLESS 體會手感魅力
- 108 B.B. ART 老洋行的時尚新靈魂
- 109 忠信市場 傳統市場不思議
- 110 花蓮好事集 有機小農發聲平台
- 112 鐵花村 鼓勵在地出聲的音樂聚落
- 114 不老部落 從山林間學會生活
- 117 棉麻屋 為原民藝術開拓更大的舞台
- 118 Forro 呼嚕咖啡 治癒都市焦慮的心靈驛站

Ch4 散發光芒的耀眼新星 / 影視美學

- 122 羅景壬 在廣告裡探索人生
- 124 謝駿毅 人生不短
- 126 楊雅喆 用電影看見你我及遺忘的角落
- 128 楊貽茜 清新電影小步曲
- 130 林世勇 記錄一個屬於我們的時代
- 132 莊綯淳 動畫世界裡的新造夢者
- 134 黃立綱 走一條布袋戲的現代之路
- 136 兔將創意影業 獨家 3D 轉換技術，好萊塢也說讚
- 140 數位敘事工場 開啟華人戲劇的黃金年代
- 142 王嘉明 反詮釋的「野」性本事
- 144 魚蹦興業 為了讓你笑，我們是認真的
- 147 以莉·高露 大自然教我們的事
- 148 蘇文琪 舞蹈是精神性的追求
- 150 周書毅 誠實面對生活的片段
- 152 蔡柏璋 舞台表演無界限
- 154 MATZKA 樂團 用母語唱歌是非常酷的事
- 156 實心裡 生活什物店 開放 Q&A 的設計生活現場
- 157 國王。蝴蝶。秘密基地 鄉野中的躁動之音
- 158 山歸來 生活。茶旅行 品味現代茶生活
- 159 小陽。春日子 歲月與空間的相處對話
- 160 a-zone 花蓮文化創意園區 東岸首座文創園區
- 162 INDIEVOX 找回聽音樂的自由
- 163 Street Voice 見證音樂新世代
- 164 The WALL 賣捌所 與音樂交會的那間客廳

Ch5 美感至上的藝術靈魂 / 藝術新生

- 168 張雍 用生命與時間熟成攝影
- 170 連美恩 用攝影發現瘋狂世界
- 172 林品君 來自生活的動人瞬間
- 174 顏良安 攝影是一種使命
- 176 吳達坤 爬梳文化密碼的解構藝術家
- 178 葉怡利 顛覆藝術家角色的幼稚趣味
- 180 王仲堃 我對聲音是貪心的！
- 182 印花樂用印花詮釋台灣記憶
- 184 三色井 奇幻旅程中的真實書寫
- 185 王建揚 在宅世界中乘風破浪
- 186 霧室 走向閱讀的風景
- 188 River 風格絕對
- 190 王希文 有機配樂學
- 191 簡志明 愛的築行動
- 192 姚仲涵 聽見聲音的形狀
- 193 豪華朗機工 科技混入人性的藝術新物種
- 194 楓川秀雅建築室內研究室 找出台灣設計的自明性
- 196 ALLO 讓我們向藝術設計 Say Hi ！
- 198 大東文化藝術中心 高雄藝文新樞紐
- 199 草埕文化藝術工作室 以藝術閱讀台南
- 200 九如鐵道藝廠 合法塗鴉衝撞街頭
- 201 S' day 藝術招待所 留一宿交換藝術體驗
- 202 佔空間 Art Q Pie 常民藝術聚落
- 203 噪咖 發現聲音的遊樂場
- 204 朵特咖啡藝廊 堅持好咖啡與好展覽並存

美感經濟時代——掌握未來的創意

新台灣創意力

100

Ch1 披荊斬棘的創意先驅 / 創意 talk show

- 008 蔡慧貞 設計其實是一種味道
- 010 龔書章 劇場，生活的觸媒
- 012 張裕能×許芳宜 活在當代！當建築遇上了舞蹈

Ch2 質感滿分的設計名家 / 品味設計

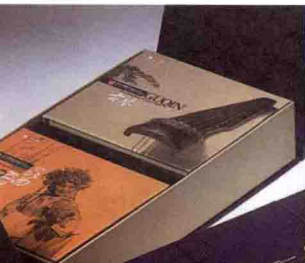
- 022 鄭司維 剛剛好，就是經典
- 024 陳劭彥 堅持與創新＝創意真諦
- 028 范赫鏐 這是個需要典範轉移的時代
- 032 吳東治 無用方有大用
- 034 吳孝儒 Remix It！文化混音世代
- 036 何文×謝孟吟 台灣設計新寶號
- 038 黃怡儒 敘事空間的編劇者
- 040 謝易成 99%的庶民設計運動
- 042 GALENE 珊瑚的美學再詮釋
- 044 兩個八月 讓熱情正向循環
- 046 席時斌 跨工藝的線性神話
- 050 聶永真 只會一招的設計很可憐
- 052 蔡依珊 不管傳統或現代，記憶是共同的
- 054 盧南君 飾品的立體象限
- 055 林純升 服裝是我溝通的語言
- 056 李倍 介於實穿與實驗性之間的清新
- 058 李育昇 劇服的華麗訂製學
- 062 孫瑜鴻 優雅的織品獨立宣言
- 064 詹朴 讓創意變得合理，才是最有趣的挑戰
- 068 尖蚪咖啡 不只是食堂
- 070 都蘭新東糖廠 自由發揮的原生基地
- 072 貓窩 絕對獨立精神
- 073 Chapter 1 Café 閱讀想像的空間

目次

CONTENTS

Ch3 跳出框架的五感體驗 / 生活風尚

- 076 Sense 30 一起優雅騎單車
- 080 江振誠 顛覆，讓食材站上主舞台
- 082 李新惠 把簡單做到最好
- 083 程薇穎 醜陋表皮下的深度美學思考
- 084 Pinkoi 擁抱好創意的台灣粉角色
- 086 CACHE-CACHE 刮出百分百新鮮好創意
- 088 嘖嘖 臨門一腳的夢想實踐地
- 090 里埕設計 老房子裡的新靈魂
- 091 賀廣安 回歸創意初衷「純理髮」
- 092 吳金黛 台灣，我把你裝進了錄音帶
- 094 古都基金會 喚醒城市的好感覺
- 096 白色小屋 讓創意自然生長
- 097 Au · Dot 台灣設計前哨站
- 098 蘑菇 「有限」的幸福生活觀
- 100 府都建築文化館 生活從建築美學出發
- 102 柑仔店 尋回土親人親的生活關係
- 104 生活旅人工作室 把花蓮生活變成一場好設計
- 107 BLESS 體會手感魅力
- 108 B.B. ART 老洋行的時尚新靈魂
- 109 忠信市場 傳統市場不思議
- 110 花蓮好事集 有機小農發聲平台
- 112 鐵花村 鼓勵在地出聲的音樂聚落
- 114 不老部落 從山林間學會生活
- 117 棉麻屋 為原民藝術開拓更大的舞台
- 118 Forro 呼嚕咖啡 治癒都市焦慮的心靈驛站

Ch4 散發光芒的耀眼新星 / 影視美學

- 122 羅景壬 在廣告裡探索人生
- 124 謝駿毅 人生不短
- 126 楊雅喆 用電影看見你我及遺忘的角落
- 128 楊貽茜 清新電影小步曲
- 130 林世勇 記錄一個屬於我們的時代
- 132 莊綯淳 動畫世界裡的新造夢者
- 134 黃立綱 走一條布袋戲的現代之路
- 136 兔將創意影業 獨家 3D 轉換技術，好萊塢也說讚
- 140 數位敘事工場 開啟華人戲劇的黃金年代
- 142 王嘉明 反詮釋的「野」性本事
- 144 魚蹦興業 為了讓你笑，我們是認真的
- 147 以莉·高露 大自然教我們的事
- 148 蘇文琪 舞蹈是精神性的追求
- 150 周書毅 誠實面對生活的片段
- 152 蔡柏璋 舞台表演無界限
- 154 MATZKA 樂團 用母語唱歌是非常酷的事
- 156 實心裡 生活什物店 開放 Q&A 的設計生活現場
- 157 國王。蝴蝶。秘密基地 鄉野中的躁動之音
- 158 山歸來 生活。茶旅行 品味現代茶生活
- 159 小陽。春日子 歲月與空間的相處對話
- 160 a-zone 花蓮文化創意園區 東岸首座文創園區
- 162 iNDIEVOX 找回聽音樂的自由
- 163 Street Voice 見證音樂新世代
- 164 The WALL 賣捌所 與音樂交會的那間客廳

Ch5 美感至上的藝術靈魂 / 藝術新生

- 168 張雍 用生命與時間熟成攝影
- 170 連美恩 用攝影發現瘋狂世界
- 172 林品君 來自生活的動人瞬間
- 174 顏良安 攝影是一種使命
- 176 吳達坤 爬梳文化密碼的解構藝術家
- 178 葉怡利 顛覆藝術家角色的幼稚趣味
- 180 王仲堃 我對聲音是貪心的！
- 182 印花樂用印花詮釋台灣記憶
- 184 三色井 奇幻旅程中的真實書寫
- 185 王建揚 在宅世界中乘風破浪
- 186 霧室 走向閱讀的風景
- 188 River 風格絕對
- 190 王希文 有機配樂學
- 191 簡志明 愛的築行動
- 192 姚仲涵 聽見聲音的形狀
- 193 豪華朗機工 科技混入人性的藝術新物種
- 194 楓川秀雅建築室內研究室 找出台灣設計的自明性
- 196 ALLO 讓我們向藝術設計 Say Hi ！
- 198 大東文化藝術中心 高雄藝文新樞紐
- 199 草埕文化藝術工作室 以藝術閱讀台南
- 200 九如鐵道藝廠 合法塗鴉衝撞街頭
- 201 S' day 藝術招待所 留一宿交換藝術體驗
- 202 佔空間 Art Q Pie 常民藝術聚落
- 203 噪咖 發現聲音的遊樂場
- 204 朵特咖啡藝廊 堅持好咖啡與好展覽並存

1 CHAPTER

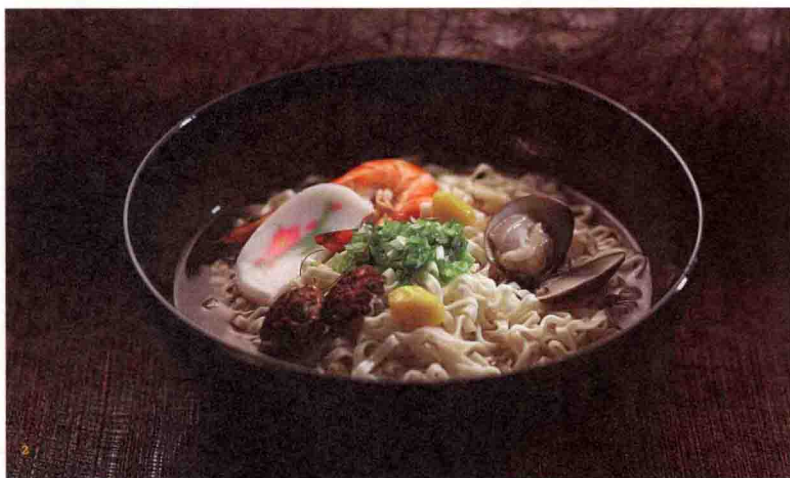
我希望透過設計，去挖掘出每個品牌裡隱含的美學DNA。
——知本形象廣告有限公司總經理 蔡慧貞

我希望透過設計，去挖掘出每個品牌裡隱含的美麗DNA，以來自於東方精神層面的元素，突顯產品的豐富內涵與底蘊。

蔡慧貞

品牌其實是一種味道

文／張素雯 攝影／王漢順 圖片提供／知本設計、商周出版

「歷來台灣在德國可獲獎最多的設計師，蔡慧貞的設計感動人心。」

「新設計的五木拉麵『五行禮盒』，以細長的麵條為形，將五種色澤、口味的麵做成小量體包裝，表現出品牌混合日系血統的精緻形象。」

拜

訪位於陽明山腳下的知本形象設計公司，圍牆內擁抱著

一片小花園，樹木與花草在此享受著充足的陽光，建築也以大片的落地玻璃將自然天光引入室內。這個由蔡慧貞設計的空間裡，幾乎沒有人工色彩，只有原木的顏色與室外的綠意，讓辦公空間充滿陽光通透的自然感受。

在這樣單純的襯托下，展示櫃上琳琅滿目的各樣產品彷彿是自她的腦海中衍生出來的多彩境界，引人注目。用設計說生活的道理飛白的書法墨色、詩意的文句、豔麗的飽和色彩與典雅的素材質感，在蔡慧貞的設計裡面，常常可以感受到一股獨特而濃厚的東方氣韻，也因此，在國際舞台上更顯突出而獲得評審青睞，但這並非是刻意塑造出的異國情調，而是自然而然地取擷自生活的種種細節。「我認為設計是

講生活的，我在台灣出生長大，定義我、養成我的是這裡的環境。豐富強大的中國文化的影響肯定是很大的，而台灣海納百川的包容力與原生的樸實美感，也都是生活中累積的底蘊。因此我希望透過設計，去挖掘出每個品牌裡隱含的美麗DNA，以來自於東方精神層面的元素，突顯產品的豐富內涵與底蘊。」

例如連續六年以台灣食物做為主題的食研所月曆，以中國五行概念搭配食物渾然天成的自然色相：南瓜的紅、茄子的黑、瓠瓜的青與麵線的白，透過簡單的視覺安排，讓這些生活中再普通不過的食材顯現出旺盛生命力與多層次美感；或是以傳統器物搭配食物，烏龜圖案的糕餅印模象徵「慢食」、石墨與湯圓代表「合食」、秤鐸與豆腐代表「輕食」，將飲食的概念與圖像意涵巧妙結合，互為說明。

她也以唐詩與食物結合，將麻糬、麵線、豆腐與水蜜桃的特性，賦予感性的詩意與境界；也以歷史名人為發想，以文字的諧音像是「滷肉沙門魯智深」、「杜甫

素炒豆腐渣」、「仁貴平貴啥碗粿」，插科打諢地以幽默的方式建立起人與食物的關係，而這些就是蔡慧貞取自於生活、引自東方文化裡的豐富底蘊，而能呈現出不同於西方視覺美感的設計。

蔡慧貞

現任知本形象廣告有限公司總經理，以平面、產品與空間設計知名。多年來獲得國內外多項重要設計獎項肯定，包括台灣設計獎金獎、德國 iF 設計獎、reddot 紅點設計獎、Pentaward 金獎等，並獲總統肯定為台灣之光。

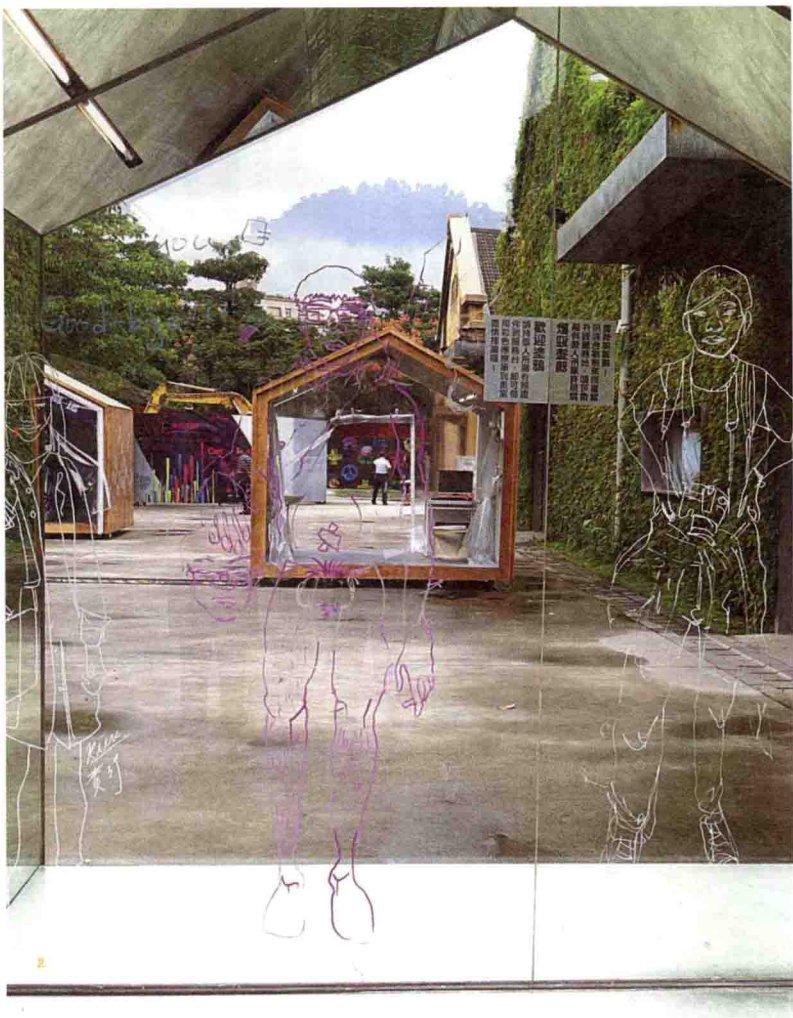

2012年10月，《La Vie》專訪連續三年擔任華山藝術生活節空間設計的建築設計師龔書章，一同來挖掘這座移動式生活劇場及華山藝術大街中的美好景象。

龔書章

劇場，生活的觸媒

文 | 廖淑鳳 攝影 | 王漢順 圖片提供 | 表演藝術聯盟

1. 交大建築研究所所長龔書章，於四四南村所攝。

2. 除了精彩好戲外，藝術大街更讓人們在欣賞好戲之餘，可供駐足、欣賞與互動遊戲。

3. 所有表演藝術團隊的系列商品都能在藝術大街的劇場盒子中購買與欣賞。
4. 2011年藝術生活節形象招牌就立於華山入口前，白天夜晚各自引領對表藝充滿熱情與好奇的人們。

台灣獨特、多元與豐富文化，涵養了台灣在地文化與創意的浪漫。近年來，城市發展隨著文化創意的累積逐漸發展出一圈圈的創意聚落，華山文創園區就是重要的啟動點，亦發展出眾多代表性的展覽活動。以表演藝術為主題的《華山藝術生活節》，也選擇在此打造出定時、定點、為期一個月的表演嘉年華，延續過往兩年備受好評的形式，第三屆的《華山藝術生活節》再度邀請建築師龔書章擔任空間設計，也令人期待藝術熱點如何再現不同意涵。

開拓劇場的多元樣貌

參與眾多跨界設計案的龔書章，總是嘗試著各種想像與可能性，因此回應時代精神、城市氛圍、人與環境的互動與對話是其操作設計時的重要因素。回應華山文創園區型態，龔書章認為，作為以表演藝術