

無設限－梁桂嘉專訪

梁桂嘉

1990年畢業於國立成功大學工業設計系，經過數年實務工作後，於1995-1999年間重回校園，赴英國深造取得 University of Derby / Design Research Center 之設計碩博士學位。

曾任私立銘傳大學商品設計系系主任，現為國立臺灣師範大學設計研究所教授兼所長與「整合與創新設計實驗室」主持人。

近年實務創作作品包括朱銘美術館小腳丫多功能空間建築改造與室內空間規劃案、新竹上坪農舍建築與室內空間規劃案、宜蘭礁溪溫泉集合住宅整體開發案、朱銘美術館兒童藝術中心建築改造與室內空間規劃案、朱銘美術館戲水區景觀規劃案、朱銘美術館大嘴巴餐廳建築改造與室內空間規劃案、朱銘美術館太極廣場綠方塊咖啡館建築改造與室內空間規劃案等。

學術專長：產品設計實務、空間設計實務、設計思考與認知、設計管理、整合設計策略。

關於「無設限」

對梁桂嘉教授的最初印象來自碩、博士論文網站，對其指導的論文涵蓋產品、房地產、婚嫁業到花茶業等各領域感到非常好奇，究竟是什麼方法讓他能涉獵如此多的產業及學術面向？

對此，梁桂嘉教授表示若用「知識探索」的架構思考，了解設計研究的系統性，每個領域雖有各自的專業，但將系統拆解，就能發現之間的相通性。

設計專業在大學是採分科專業（室內設計、工業設計、視覺傳達、數位媒體等），碩士階段則有不同的探索模式，瞭解美學、工學、商學和人文部分相通之處，架構後則發現所有的設計都能套進一個邏輯系統。

以開闊的眼界探索，融合各種設計專業，或許，「無設限」是梁桂嘉的一個好註解。

學習無設限

設計之路

從小就愛看空間設計書的梁教授，在無人教導的情況下曾畫過一些平面圖，純粹是興趣使然，也可能因為學音樂，從小刺激管控藝術的右腦，大學選填志願時也是以「設計」為主，最後以五分之差沒能考上成大建築系，就去念了成大工業設計系，梁教授開玩笑的說：「想說都是學設計呀！」

所以步上設計之路對梁教授來說，是一個自然的過程，父母也沒有特別栽培，唯一的要求就是：不要走音樂，不要把音樂當成職業，因為梁教授的父親本身是中學音樂教師，但父親認為音樂這條路不好走，所以梁教授雖然有學音樂，會拉小提琴，但最後還是往自己有興趣的設計領域發展。

十字路口

梁桂嘉教授在大學畢業後，先進入職場工作後再回到學界進修。不像一些具高深專門學理的學科，如物理化學，需要一直念上去，而設計是特別的專業，強調實務導向、應用的學科，必須經由實務歷練才能發現一些真正的問題。大學階段訓練學生當一個「設計師」，但若想要成為一個「會思考的設計師」，就必須有一些深化的東西。梁教授工作了兩年後，在實務設計工作中找到一些蠻有趣的經驗與問題，決定要去進修以探索那些設計相關的議題。

由於當時多數人前往美國學設計，梁教授覺得去美國學的人已經很多了，故選擇到英國留學。另外，很多設計的思考是從歐洲發源的，對歐洲自然也較為嚮往，「其實我最早是想要去德國念書啦，但發現學德文太花時間了！」再加上德國的學

制跟台灣有極大的差異，評估過後決定到英國去念書。

對於想出國進修同學，梁教授建議大家「一定要先做好功課！」因為各國學制上的差異，可能會影響進修時間的長短，再加上各校著重的層面可能也不同，況且留學開銷是一筆很大的費用，事先做好充足的資料蒐集是非常必要的。

留學之路

留學過程中，帶給梁教授最多的啟發的是 Prof. Stephen A.R. Scrivener(現為倫敦藝術大學橋西學院，Head of Research)，在他的指導下，引導了對設計思考探索的領域及實務導向研究的方法與態度。此外，就是環境視覺的刺激。「在國外，眼睛看到的東西跟在台灣看到的是不一樣的。」台灣產業的發展跟歐美不一樣，台灣講求快速有效率，建築物的外觀看起來也就「有效率」，而歐洲除了在工業革命時期的建築物是「有效率」外，近代發展已比較朝向生活化、「體驗生活」的架構。「我記得在英國時，曾經從一座山坡上看到建築物屋頂的稜線就像一條龍，那產生的視覺線條，非常令人感動！」走在路上，如果眼睛隨時都能看到「美」，相對來講，美感也因而獲得充分的提升。

亞洲國家普遍較缺乏能直接獲得美感經驗的這一塊，以建築物來說，多數是向上發展，往上蓋比較好控管，一個警衛就能管一棟大樓，但歐美國的住宅都是低層樓且分佈很廣，管理上需要很多的人力。所以，台灣的街道是另外一種生活模式，並非沒有美感，但對一個設計師來說，視覺接收會產生刺激，比如在倫敦某個公園裡就能設計，或到皇家藝術學院去看一些東西，馬上能得到一些刺激，對應到巴黎、米蘭、佛羅倫斯等都能有這一類的視覺刺激，「在英國的時候，做設計的敏感度很高，回台灣之後敏感度就降低了非常多。」

靈感無設限

設計常需要啟發靈感，指著辦公桌前貼滿牆的圖片，梁教授說：「這些就是很好的設計靈感」。「多看」是靈感啟發的不二法門，將眼睛看見的東西內化成腦袋記憶體裡的檔案，將視覺刺激的資訊深化過後，就能存在人的硬碟裡面，也會成為靈感來源的資料庫。

因為經過專業的訓練，設計師對環境較一般人更為敏感，譬如看到一個招牌便開始解構，解構後吸收，這樣經過內化的資訊就會存入到腦中的硬碟；或者看到一張圖後更進階去思考，為什麼這樣設計？比例如何？配色如何？材料的選擇與搭配？假設過去看過的每一張圖都能從中吸收一些養分，它就累積在腦裡的硬碟。所謂養兵千日，用在一時，這些資訊在大腦硬碟隨時可以用到，累積自己大腦硬碟裡的資料量，當案子出現時便能快速地從腦中的記憶體中搜尋，再到電腦真正的硬碟裡面，把那些圖片找出來，很快的就能成為一個新的靈感來源。

梁教授強調：「以使用者為中心（user center）思考問題，而室內設計的案子我會以客戶為導向（client center）去做，探索客戶內心真正需要的是什麼，就給適合他需要的。」這是他在設計上的理念及座右銘，也是現在普遍的觀念，雖然字面上看起來很簡單，但牽涉許多體驗的過程。設計師必須去深刻體驗消費者內心無法傳達的想法，每個人都有許多面向，體驗人的思考，就能找到一個方向與趨勢。設計師再運用自己的專業協助客戶解決問題，就是以顧客為中心的設計。

我們不禁好奇在設計的過程中，梁教授是否曾為「藝術性」與「實用性」兩方面的拉扯而困擾，亦或「藝術性」與「實用性」的平衡又該如何去掌握？對此梁教授指出，設計本身有很多這種盲點，故設計師必須從客戶或消費者身上去尋找靈感，到底是要偏向科技、技術、還是美感？這是設計師的責任，設計師必須具有達成平衡的能力，這也是設計師存在的意義與價值，如果問題這麼簡單就能解決，設計師這個角色也就不需要存在。

設計師的角色就是美學、工學、商學、以及其他學門的綜合，例如工學就是科技或技術的部分，商學牽涉一般的行銷，回到「使用者需求」，消費者現在的趨勢、喜好等等，設計師須具備預測未來的能力，能預測未來就容易掌握美感的處理。梁教授舉了 iPhone 的例子，它的造型用工業設計的角度來看是單純、不複雜的，但從趨勢而論，由於人處於充斥著過多壓力的社會，介面的邏輯也隱藏著許多繁複性，更需要一些簡單的物品去協助事情處理，而不是一個很複雜的造型。換言之，如果生活環境呈現無聊的狀態時，可能就需要一些複雜的美感來平衡。

生活無設限

舒壓小徑

「無法放鬆耶！時時都處在一個緊繃的狀態。」對已有一對龍鳳胎小孩的梁桂嘉教授而言，放鬆成為一種奢望。他提到當年在英國求學時，常於傍晚到學校附近的丘陵地，藉由環境釋放壓力，獲得心靈上的平靜。「我很喜歡看建築，那是一個坐落於丘陵的豪宅區，不太高，但看過去一望無際，牛在吃草，兔子在跳，長時間坐在那裡就可以獲得完全的釋放與再思。」梁教授還分享了當時印象最深刻的一件事，「當時就坐在那看兔子，發現牠們突然全都停下來，整個耳朵都豎起來，才發現有一隻狐狸走走走的出現，牠也停下來，後來不知一個怎麼樣的動靜，“啾”的一聲兔子通通都跑掉，我就看到狐狸追著其中一隻兔子。在台灣根本不可能看到狐狸抓兔子，那是在童話故事才能想像的畫面！」對當時的他而言，那就是一種生活體驗，也是一種釋放的方式。

臺灣缺乏這類直接釋放的生活環境，故梁教授喜歡往山上走，或到郊外踏青，「我喜歡那種環境！」平常待在都市裡，壓力很大，看到的都是人和房子，自然而然會有一個反射，要往山上、往寧靜的地方去，如果到人很多的郊區，他也會覺得

不舒服。或許因為如此，平時聽音樂雖然沒有特別的偏好，但梁教授對於穩定的音樂比較喜愛，因為「比較能讓自己靜下來。」。最近他也跟著全民一起瘋腳踏車，相較於跑步、游泳等比較輕鬆，也能在臺北地區（如永福橋到華江橋河堤一帶）找到片刻的寧靜。

無拘之道

身為一位設計師，梁教授認為生活品味是重要的，雖在裝扮上崇尚自然隨性，強調簡單生活，不過，對家中的擺設卻有所堅持，儘管受限於預算，自己進行多數裝修，可能略為粗糙，但動線及實用性絕對很理想。「我很注意動線及實用性！動線好，人的氣就夠，氣夠也就好做事情！」梁教授開玩笑的說，將自己的設計專業應用在日常生活中是一種缺陷，採購物品時尤其明顯，「常因為設計的不錯就買了，卻忽略功能可能沒這麼好，等買回來才後悔。」儘管為這樣的不理性及盲點所困擾，他還是肯定設計之於生活、表現等品味的提升。

梁教授說強調平時走在路上不是閒閒沒事，那也是一種吸收的方法。想像力對設計師來說是很重要，看到一個什麼樣的世界，進而去聯想，再應用到問題解決的能力。到國外旅遊時他最喜歡拿相機到處拍，「我兒子女兒最愛罵我又要拍照了，一路上都在拍照！」多數人覺得出國玩就是要休息，但對梁教授而言卻是吸收的好時機，透過相機記錄能避免走馬看花。記錄一些視覺符號，能刺激自己在設計的靈感，譬如一些經過設計的廁所標誌，拍攝後去分析材質、造型、比例，從各方面去拆解它，會變成一個自我美感提升的過程。

「有些環境是需要體驗的！」梁教授認為有些地方就算只是坐一個下午，很多靈感都因體驗而進到腦中，不同的環境能帶來不同的刺激，同樣的案子換了一個環境，發展出來的內容就不同。梁教授自豪的說，他已經發展到一個更高階的方式——用鼻子去感受環境。譬如曾在美國的星巴克看書、聽音樂、看雜誌等等，而回到台灣的星巴克，呼吸一口，情境好像能自動拉回美國。這也是人類未來生活中可應用於設計的體驗，不單是眼睛，還包括鼻子，嘴巴等各類感官的體驗，讓人類能聯想到過去，所謂的記憶連結，譬如曾旅行過的地方等等，而這樣的設計概念擁有廣大的商機。

人生無「設」限

必經之路

在經歷了實務、研究後，擔任教職的梁教授仍執行許多實務設計工作，他發現若不接觸實務，教學多少會遇到瓶頸；但他也查覺部分無法透過實務經驗反應的問題，則能透過理論跟學理傳授給學生。經過多年實務設計思考探討的累積，梁教授準備將經驗轉為研究，或者藉由探討設計領域的整合性去發展研究。此外，他也希望能再次自我突破、自我挑戰，譬如之前朱銘美術館的兒童藝術中心，對非

建築專業的梁教授而言，從空間的規畫到建築的規畫，就是一種突破。他期待未來能在能力許可範圍內做更大規模的挑戰。

臺灣城市規劃多數缺乏長遠的願景，因此整體的設計形象無法鮮明。對外國人而言，對台灣的印象常停留在「科技業很強」，但對國家整體的設計形象卻不明確。梁教授指出，唯有以長遠的願景去規劃，才能形塑屬於台灣的風格，否則永遠只是零散的組合。1997年他曾在英國的Derby看到一個令他感動至今的報紙標題，上面指出Derby設定要在2030年要達到全英國第三十大城市。「Derby只是個小城市，卻把目標設定的如此明確！三十名不難，但他只求於務實中不斷的進步，並在那年達到第三十名，因此會詳細規劃未來該如何建構，才能具體達到目標。」以這樣的尺度面對城市規劃，整體架構就容易顯現，老百姓的生活型態能塑造出來，經費也能避免集中於某些層面，非以政治導向的短線為考量，以長遠的遠景去規劃架構才會有競爭力。

未來之路

談到了對台灣設計的期許，梁教授認台灣的設計師常有一個盲點—想像力不足，想像力是設計師很重要的一環，對創作來說尤其重要，也許大家都有足夠的創造力，卻沒有想像力。創造力可以透過一些方法去呈現，但缺乏創造力之前的想像力，缺乏充足的想像空間。以電影關鍵報告，或是小叮嚀的視訊發明為例，這些想法必須充分發揮想像力，而想像力透過一些適當的創造力就能發展出好成品，教育需要更加強想像力的發展。

臺灣目前有個現象是人人瘋設計，這樣的狀況或許可能會發現「原來是一場夢」。設計有其重要性，雖然能應用在生活中，但教育仍必須強調其專業的部分。設計師是個辛苦的行業，基本功的養成、美感的培養，沒有好的底子是非常痛苦的，最終成為好設計師的人少之又少。然而，現在許多人認為設計師是個好職業，父母也不太了解，使得設計的教育體系（系所及班級人數）不斷膨脹，設計的基礎教育生態出現不平衡，教育單位因為經費問題（工業設計及建築所需之投資金額較龐大），故許多學校選擇擴充視覺傳達設計的領域（電腦軟體、媒體資源較容易取得），但除了工業設計，其餘設計專業領域早於五、六年前達到飽和，結果造成業界太容易取得設計資源而造成削價競爭，工作負擔與存在價值不成正比，設計師淘汰率也相對很高。倘若每個人都會設計，設計若昇華到所有人的生活與內涵層面裡面，設計師就必須重新思考存在的價值與專業。梁教授認為設計應該走到一定數量的專業訓練，若所有人都在瘋、玩設計，自然專業的設計就必須提升，「這是一個有趣的現象，也許是一場夢，但應該不會啦！」。

「整合與創新設計」是現在的趨勢，也是梁教授研究的重點。因為了解市場競爭的恐怖，故要朝多面向去拓展進而超越別人。產業的趨勢已開始調整，不能只談單一的设计，像服務設計（design for service industry），以商業週刊報導過的FEDEX為例，原本念起來很拗口的Federal Express，現在整個形象作改變，不僅是品牌

的企業形象，還包括員工制服、經銷店鋪的設計、店鋪空間的規畫等等，這樣的全方位的服務業概念，必須整合不同的設計專業；又譬如說 design for lifestyle，協助形塑生活型態；design for culture，幫文化做一個創意的開導等等，梁教授不斷地在發展學生在專業上的策略，為學生的出路找方向。

條條大路通設計

一般人該如何提升自己的品味？梁教授以義大利人為例，因為那裡不論是每一磚每一瓦、每個線條、每個材質的變化，進而到服裝、汽車、產品等等，都有其美感之處，自然而然環境就能提升品味，甚至有人開玩笑說每個義大利人都是設計師。臺灣過去較少在媒體裡面看到這個部分，所以他認為早期綜藝節目「生活智慧王」的確有其貢獻，由於居家環境是一般人會直接接觸並感受的設計美感源頭，透過媒體的宣傳推廣，介紹一些有設計過的物件，讓人覺得多花一點巧思在家中的布置並不難，藉由這樣的方式，從生活中增加美感經驗。

「眼睛很重要！」梁教授認為提升看出去的生活品味，是最簡單的方法。每個人心底都有一個美感經驗，將這經驗擴大就能提升生活中的品味。假設你到了國外的五星級飯店，不是設計專業又如何？去欣賞飯店的設計，觀察大廳的佈置，房間的擺設，或到一些有經過設計的朋友家，感受住家空間的規畫，自然能提升美感經驗，再從中擴展到日常生活所使用的產品、裝扮等，也就提升了品味。

不斷地提到眼睛重要性的同時，「千萬別忘了眼睛後面還有個腦袋」，梁教授說。藉由眼睛去感受體驗，再透過腦袋的重組與內化，人人都能活出屬於自己的生活品味，展現出獨特的簡單生活。