

第一位榮獲「國家文藝獎」的美術類設計家—林磐聳專訪

簡歷

學歷：

國立台灣師範大學美術研究所碩士

國立台灣師範大學美術系設計組畢業

現任：

國立臺灣師範大學文化創意產學中心主任

國立臺灣師範大學美術學系教授

國立臺灣師範大學視覺設計系籌備處主任

教育部「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽」主持人

教育部「台灣國際創意設計大賽（學生組）」計畫主持人

榮譽事蹟：

1993 日本【New DECOMAS】選列亞洲十二位 CI 設計名家之一

2002 國際平面設計社團協會成就獎 / International Council of Graphic

Design Associations : ICOGRADA Achievement Award

2003 美國 Phaidon 出版【Area / 100 Graphic Designers】選列為世界百名平

面設計家之一

2004 經濟部頒發第一屆商業創意設計傑出獎

2005 香港設計中心頒發「亞洲最具影響力設計大獎」

2006 中國書畫學會頒發「美術設計金爵獎」

2007 台灣文化藝術基金會頒發第十一屆「國家文藝獎」美術類得主（首位獲得

台灣藝術類最高榮譽的設計家）

2007 捷克布魯諾雙年展協會榮譽會員

著作/企業識別系統：

CIS/企業識別系統（1985 年，台北藝風堂出版社）

色彩計劃（1987 年，台北藝風堂出版社）

現代企業形象戰略/CIS（1994 年，北京經濟出版社）

林磐聳的設計世界（1995 年，屏東縣立文化中心）

CI 識別手冊 (1997 年 · 北京科學出版社)

設計觀點 (1999 年 · 台北登泰文化事業)

台灣印象海報設計全集 (1999 年 · 黑龍江科技出版社)

《屏東縣前輩攝影家傳記/李秀雲.林慶雲.劉安明》三冊 (2001 年 · 屏東縣立文化中心)。

包浩斯/現代設計教育的根源 (王建柱原著 · 林磐聳編 · 2003 年 · 台北藝風堂出版社)

台灣設計發光體/林磐聳 (2005 年 · 台北經濟部商業司)

台灣藝術經典大系/視覺設計卷 (2006 年 · 台北藝術家出版社)

幽默人生、樂在其中的設計大師—林磐聳

台灣設計界的導航者

這個一輩子和師大美術系所結緣甚深，一路從大學就讀、研究所畢業到擔任教職，後來成為師大美術系首位「設計背景」的系主任兼研究所所長，並一手催生台師大文化創藝產學中心，他就是自稱「在師大工作的師大林」的設計大師林磐聳。

2007 年林教授榮獲「國家文藝獎」，正好是他「五十知天命」的年紀，林教授常引用哈佛校訓：「人無法選擇自然的故鄉，但是可以選擇心靈的故鄉。」處處可見林教授常常在思索台灣的地位與主體性，我們藉由這次的訪談可以深知林教授對台灣這塊土地情感的投入有多深厚，而這個國家級獎項不僅肯定了林教授的學術貢獻與成就，對許多平面設計人來說也是感到與有榮焉！

磐石聳天·百年樹人

出生於屏東東港，一百八十三公分高的身材，父親卻很有遠見地幫他取了個「很有氣勢」的名字，而這個讓人過目難忘的名字，似乎也領著他一路長成「一

棵大樹」。林教授表示，父親常說手指長的人做事細心，腳掌大的人個性穩重，於是為他取名「磐聳」，希望他如磐石聳天，做一個頂天立地的人。童年父親對他的影響力至深，2001 年，林磐聳在「視覺·心象·林慶雲」一書提到，「父親為我開啟了藝術的門窗，讓我看到了五彩的春光」，可見父親對他投入設計這個行業的影響之深。幽默風趣的林教授，在長達 28 年的設計生涯裡，他發揮了處女座追求完美的特質成為同儕深刻的印象。

1976 年，受家庭薰陶的文藝青年進入師大美術系，林教授成為王秀雄老師口中的「有想法，很堅持並且清楚自己方向」的班長，同時，王秀雄老師也成為林教授為人處事與堅持學術風骨的典範；1978 年台灣時報找上林教授擔任副刊的特約插畫，一幅插畫稿費 200 元，是當時每月公費的四分之一，可說是非常優渥的收入。在就讀期間，林教授偶然間發現了「日本設計之父」中西元男在 1971 年出版的 < DECOMAS > (經營策略的設計整合)，簡直是如獲至寶一般，書中集結了各國知名企業的 CI 設計案例，就像是為他打開了一扇國際視野的門窗，當然好書也有好價錢，一本書花了三分之一的月薪，林教授咬牙買下之後，笑說「因為實在太貴，所以只好常常看才能回本」。師大美術系畢業那年，林教授同時抱走設計組的平面、立體、空間三個第一名，但是，為了繼續深造的考量，他放棄到教育部所分發的實習學校，反而在學長楊恩生的引薦下前往協和工商實習。之後，林教授果然順利考上第一屆師大美術系研究所，並進入基隆二信中學美工科任教。

1989 年林教授與同學及學生共同成立「登泰設計顧問有限公司」，從隔年起開始往返中國大陸、港、澳演講，被業界譽為「台灣設計界導師」；所完成的設計案，包括中華電信、故宮博物院、海洋大學、民視等案，大陸地區則有頂新集團、長城潤滑油等超過 80 個成功個案；1993 年中西元男出版新書〈NEW DECOMAS〉，蒐錄了 12 位亞洲地區的 CI 設計名家，台灣區的林教授就是其中之一，距離當年對設計心嚮往之的大學生涯也不過十五年之久。

1994 年林教授與中西元男及趙英濟在北京組成「ACIC：亞洲 CI 聯盟」，共同推動 CI 在大陸的發展。除了兩岸的 CIS 規劃，林教授也參與台灣教育部、文建會、經濟部所推動「文化創意產業政策」，近年來，「文化創意產業」這個名詞無時無刻的出現在你我的生活周遭，究竟這樣一個這麼「夯」的詞是怎麼來的呢？它的意義又是什麼呢？有人說文化創意產業是文化創意的產業；又有人說是文化、創意、產業三者的結合。官方的文化創意產業定義為：「源自創意或文化積累，透過智慧財產的形成與運用，具有創造財富與就業機會潛力，並促進整體生活環境提升的行業」。簡單來說文化創意產業就是把文化以創意的方式呈現形成一種產業。「文化創意產業」一詞來自於英國，由於英國的歷史悠久，英國國內具有許多的人類歷史遺產、古蹟等文化資產，透過文化創意的呈現方式。在 2000 年英國的文化創意產業所產生的國民生產毛額占全國的 7.9%，是英國產值大二大的產業。而我國在 2003 年的「挑戰 2008 的十大國家重點發展計畫」中，將文化創意產業列入國家重點發展計畫之列。其產業範疇包括：視覺藝術產業、

音樂與表演藝術產業、文化展演設施產業、工藝產業、電影產業、廣播電視產業、出版產業、廣告產業、設計產業、數位休閒娛樂產業、設計品牌時尚產業、建築設計產業、創意生活產業等共十三項產業。

政府目前在推動該產業的核心上，以「人才培育」、「環境整備」及「文化創意產業扶植」三大主軸為主，那麼台師大的師生在這一波的熱潮中，我們該扮演著什麼角色與該積極準備什麼樣的條件，甚至是該具備什麼態度來面對呢？在訪談林教授的過程中，林教授提出了幾個面向供我們來思考：（一）核心價值的尋找（二）考量未來市場需求（三）兩條腿策略（四）向外拓展（五）人才培育。下面就分別就林教授訪談內容做各面向的整理與說明：

（一）核心價值的尋找

台師大在近年的轉型中一直思考著本身的核心價值。過去台師大除了在教育領域之外，在人文藝術中，包括音樂、美術與體育方面也都是台灣最早的。台師大具有良好的人文領域的基礎且過去從師大培養出來的畢業生們成立了藝專（今藝術大學）或到其他大學從事教育工作，擁有豐厚人脈。在轉型之中尋找屬於自己的核心價值、資源優勢與自有所擁有的特質，這是在文化創意產業中一個最基本的核心。台師大在這裡面基本上有幾個核心的競爭優勢，我把它稱做「三個同心圓」，最內圈是文化，中間是創意，最外圈是產業。現在很多人只看到最外圈的產業部份，然後將它無限擴張；但是最大的問題在於如果你沒有那文化的核心資源，你怎麼去尋找創意，最後你的創意便淪為相互抄襲而無獨特性可言。

那屬於師大的文化資源是什麼？文化所指的不見得只有藝術價值才叫做文化，師大的文學院、藝術學院、音樂學院有著很棒原創的文化資源，例如：歷史地理科系可以去研究台灣獨特的史地；中文、英文科系可以去創作文本；美術、音樂科系可以去進行創作，也許這是台師大的核心價值-豐厚的人文涵養。

（二）未來市場的考量

過去台師大一直被定位成師資培育的機構，培養產業界的人才較少。師大的招生都是依據教育部所估算四年後的需求而制定的，是屬於一種計畫經濟。但在師資培育法修改之後，多元師資培育的政策之下，師大失去了師資培育的獨佔權之後我們更應該從市場的角度去考慮外面的產業它的未來供需問題。2008年政府開始擬定六大新興產業：生物科技、觀光旅遊、醫療和健康照護、精緻農業、文化創意、綠色能源。這六大新興產業其實都需要文化創意產業將它包裝和加值，此時台師大就該去思考我們該如何去集中資源和優勢。

（三）兩條腿策略

台師大或許還有另一個核心價值，也是與一般大學最大的差異，也就是我常開玩笑說的「兩條腿策略」。藝術大學他們具有創意，但可能理工方面就不太行；台清交它們有理工的專業，可在人文藝術方面就沒有那麼強的資源。有好的理學院未必具有好的藝術學院，反之亦然，那台師大就應該去發揮這種最核心的價值，去找到一種所謂的跨領域資源整合。台師大文創中心的成立就是扮演著一個跨領域整合的角色，就以過去文創中心曾經做過的案例來說（如圖 1.2.3）。

圖 1

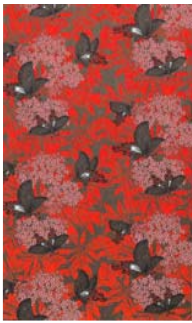

圖 2

圖 3

這些都是台灣特有種生態，理學院可以研究台灣的生命科學、生物等基礎的研究，再交由藝術學院去做一個包裝加值的動作，這東西這麼一來就會變得很有競爭力。跨界的整合可以讓這樣的特有文化更具內涵也更具裝飾，如此才能找到我們的優勢。

(四) 向外拓展

目前台師大已經成立的文創中心，成立之初到現在只是在處理一些文建會或教育所委託的專案，但文創中心的成立目的絕非如此而已。除了推廣之外，更重要的是我們要有屬於原創的東西。過去我們研發處的專利或是產業的授權很少，所以師大在業界裡的印象就是培養教師，因此與產業的結合相當的薄弱。未來應該更積極的業界接觸，向外發展。同樣以這東西為例（圖 1.2.3），這樣的圖樣經過科學的探究，藝術的包裝，它可以作成新式樣的註冊運用在壁紙、窗簾

布、沙發布等等，這樣我們就可以不斷的授權，做最上游的基礎圖形的開發，而不是扮演代下游的代工角色。

除了師大本身要積極的轉型，進行各領域資源的整合之外，鼓勵學生參與文化創意產業的相關事務也是可不容緩的。如此一來關於如何去培育文化產業的人才就變得非常的重要了。教育部有一個藝術設計與創意人才培育計畫，這個計畫有兩個策略，一個是推出去；另一個是拉近來。「推出去」這個策略就是透過各類國際比賽把學生推到全世界，鼓勵學生參加國際競賽；「拉進來」則是藉由推廣國際化的比賽或演講，吸引國外優秀的設計或藝術家來台進行交流或競賽，把先進的觀念拉進來台灣。透過這樣的策略將最優秀的文創人才培養出來，也能吸引更多國外人士重視台灣文創產業發展。

另外，林教授藉由文創產業希望我們意識到關於藝術教育的提昇問題。我們常會聽到有人說日本設計的產品比較好。其實這並不是設計師的問題，而是普遍性的美學問題。威廉默里斯所言：「不要在你家放一個有用但卻是不美的東西」。這就關乎到過去台灣的藝術教育的方向。藝術教育可以分為幾個區塊，一為藝術教育政策、二為學校的藝術教育、三為普遍性的社會藝術教育。藝術教育不該只是在學校裡進行，它應該是廣及全體國民的藝術教育。從美術教育的角度可以分為兩種，一種是培養專家，另一種是培養國民生活美學的美術教育，更重要的是不能把每一個人都當作美術專家來培養，這在過去的許多學校中可以找到諸如此類的美術教育策略。藝術教育應該要能夠提升整體的國民美學涵養，運用

於日常生活之中，甚至可以因地制宜的發展地方性的獨特藝術教育，才能培養出跨領域的專業人才，以順應未來的市場需求。

設計·思考·想法

林教授對設計的定義是，把一個有用的東西跟有趣的東西做最好的整合，或者是在有用和有趣之間做最好的平衡。因為設計是相對的有功能性和目標，滿足委託者和消費者需求，我們在做創作過程又拼命的想要表達自己的情感與獨特性，但在這兩者間該如何平衡？究竟什麼是好的設計？林教授常跟學生說，你們比較可惜，老師做CI已經做了將近一百個，人家都認為我是名家，所以我說這個好他們也都不敢說不好，那當學生的你們沒辦法，你們要接受被拒絕的過程，這個養成的過程需要方法，你要如何把有趣的轉換成有用的，用方法去引導消費者並接受你的作品，學生之所以要讀書、讀研究所是因為我們需要有架構的論述方法深層的去引導、論述我們的作品，所以林教授常會在此之前與對方做溝通，做比較慎重的或週延的調查與分析，有了明確的方向才能夠著手，接下來才能引導它我們應該做什麼樣的方向，這是事前的處理方法，就是整體概念的問題，知與行、道與器的概念，我們需要將龐大的概念濃縮、抓到概念的核心關鍵，才能掌握作品的特色。

印象·設計·台灣

設計有三大領域，設計教育、設計實務 (CI為主)、設計推廣，對我來講，台灣需要的是要讓更多人認識台灣的設計，尊重台灣的設計，設計師才會有相對的地位。林教授提到他們有一群朋友都在做以台灣印象為主題的設計作品，因為這樣大家能夠集中力量，找到自己本土的語言與文化主張，包括大陸都在做關於印象的主題，將一個概念轉為實務面上讓人家認同，尋找自己的語言與想法。在這之中，台灣就是在這過程中找到自己的特色，聯合國教科文組織也提到，一個新的文化創意就是創意城市，文化的多樣性可以讓生活更精彩，但若趨於單一，看不到台灣的核心價值在哪裡，可能會失去文化主體性，所以台灣還是要去找什麼是最核心與主體的價值，選擇上主從關係與優先順序都應納入考量。

樂在其中·慢活生活

一個可以引領我們邁向設計界彼端的设计大師，一路走來，生活品質的優劣，是林教授所能控制的，林教授自己雖提到，我的生活就是「生不如此」、友人開了一間神筆设计公司稱林教授的生活是「死去活來」，韓國首爾大學院長趙英濟則說，林教授的生活可說是「痛中創、愛中創」，這是藝術家從事設計過程裡面大概都會這樣，年輕的设计師他要做出一套被人家可以接受的，他會經過人家的百般刁難，好不容易過了就活來了，最重要的就是，孔夫子所言：「知之者不如好之者；好之者不如樂之者」，如果有這種態度工作就不會有壓力，知道做設計的好處與樂趣，就會覺得很快樂，就好像現在林教授每天早上起來會花一個小

時點台灣印象系列的作品，林教授說，因為我樂在其中啊！同時林教授也要鼓勵年輕想做設計師的青年們，要經得起死去活來，設計是一個提昇我們生活品質最直接的方法，它是非常入世的，跟純藝術不同，但我們要有入世的精神和態度，就得經得起挑戰和批評，若我們做好萬全的準備，對於這些負面的評語就不會有什麼不滿，反而可以將它當成是一種磨練，也不會懼怕自己沒辦法完成，期許自己用樂在其中這個角度去面對自己的人生。

全文完~