

高教深耕電子報 第31期

- 01 陶藝創作歷程與記趣
- 02 台南七股鹽田、潟湖生態巡禮
- 03 陶藝的美學旅程：創作、療癒與教育啟發
- 04 專題講座～The Influence of Jazz and Hip-Hop on American Culture and Society
- 05 設計職人系列講座 I ～設計道。哪裡趣
- 06 設計職人系列講座 II ～設計平衡點
- 07 設計職人系列講座 III ～設計師的價值

陶藝創作歷程與記趣

撰文/工設二 李淩洺

我在高職時初次接觸陶藝，卻因高壓的學習經歷對陶藝產生抗拒；但在大學通識陶藝課的課堂上，老師鼓勵我們「開心做就對了」，讓我重新認識陶藝的樂趣與意義。這堂課不僅教會了我陶藝製作的技術，更改變了我對完美的執著，讓我明白創作是一場與作品共同成長的旅程。我從中找到了釋放壓力的方式也愛上了這種與土對話的感覺。

我第一次接觸陶土是在高職時，當時的老師是一位極具才華的手捏陶雕塑師，他的作品大到可以當公共藝術，小到精緻得像件首飾，他會用大量的時間去與陶瓷相處、磨合，盡全力讓每一件作品都完美。但在他的課堂上，我總覺得製作陶藝是一場考驗。他對每一件作品的要求非常高，教學時也特別嚴格，不斷提醒：「不能加太多水！」、「黏合時必須使用泥漿和土條！」、「表面一定要平整，不能有氣泡！」.....

這些嚴格的要求讓我在製作陶藝時壓力極大。即使只是捏個小小的擺飾品，也感到無比艱難。而當作品終於完成時，我甚至不敢將它拿去燒製，因為害怕它會在窯裡炸裂。那時的陶藝，對我來說不僅是困難的代名詞，還是一場「挫敗」的經歷。

多年後，我進入大學選修陶藝通識課，心情既期待又忐忑。這是一堂全新的嘗試，我抱著「再試試看」的心態走進教室。讓我驚喜的是，老師的教學方式與高職時截然不同。他總是說：「別想太多，開心做就對了。」我一開始對這句話難以相信，然而，隨著課堂進行，我漸漸發現陶藝真的可以變得輕鬆而有趣。

記得第一次完成作品素燒時，我緊張地等待結果。當取出作品，發現它沒有在窯裡炸裂時，心中充滿驚喜與成就感。從那一刻起，我開始重新愛上陶藝，也改變了對這門技藝的刻板印象。



每次上課時，看到作品的那一刻，既有期待也有驚喜。每一次製作的過程，從捏製到燒成，每一步都需要用心去完成，而這份專注與努力讓我更珍惜每一件成品。最讓我印象深刻的是，老師從不強求我們做出「完美」的作品。讓我知道陶藝其實不是一味追求平整、對稱或無瑕，而是讓創作者和作品一起成長的過程。每次上課，從捏陶到上釉，再到燒製成品，這種一點一滴的努力都讓我感到滿足。

對我來說，陶藝不僅是一種技藝，更是一種心情的釋放。在捏陶的時候，我可以把生活中的壓力和煩惱全都放下，專注在手中的泥土上。而當一件作品完成，無論它的形狀是否完美，都是我與它共同努力的結果，這種感覺真的特別好。

回想起來，如果大學通識沒有陶藝課，我可能一輩子都不會再碰陶瓷了，在林學志老師的教導下也重新愛上這種與土對話的感覺。



陶藝製作的步驟

1. 練土：反覆練土以去除氣泡，避免燒製時因氣體膨脹炸裂。需檢查土質均勻性，以確保穩定性。
2. 塑形：依設計構想捏出雛形，無論徒手或用工具，需注意力度與濕度，避免結構不穩或表面裂痕。
3. 修整：作品稍乾後修整細節，用工具打磨表面，提升平滑度與質感。
4. 素燒：以低溫燒製使泥土硬化，為後續上釉做準備，是能否順利成形的關鍵。
5. 上釉與釉燒：選擇釉料刷塗或浸泡後，待乾燥再高溫燒製，為作品增添色彩與光澤，呈現獨特風格。



台南七股鹽田、潟湖生態巡禮

撰文/特教二 伍昱鉸

「今人不見古時月，今月曾經照古人」——李白。

產業的興衰必然伴隨著淘汰、創新與存續，永恆不變唯有自然。台南這片土地見證了台灣鹽業曾經的輝煌歷史，但這個產業也在時代更迭中逐漸淡出人們的視野。如今，雖然不是作為經濟的發條，它仍然是一座天然的生態教室，更是串聯自然環境與人文關懷的橋樑。在這裡，歷史的痕跡、自然的奧秘以及人與環境的互動，彼此交織成一幅壯麗的畫卷。

七股鹽田，曾經是台灣鹽業中重要的一部分，這片廣闊的土地孕育了許多村莊與家族的繁盛，走在昔日鹽田的遺址間，抬眼可見幾畝蒼老的鹽滷池，像是歷史的見證者，默默訴說著那段輝煌的過去。然而，隨著產業結構的轉型，機械化取代了傳統手工技術，進口的低廉成本壓垮了本土自製的市場環境。鹽田的風光不再，村莊也隨之沒落，加上低於海平面水位的地勢，大片房屋人去樓空，政府也鼓勵遷村。當地的居民或選擇離鄉謀生，或堅守在這片土地上，延續鹽業文化留存的生命線一一轉型。台灣的鹽業大多如同破繭的蝶，若無尋覓一線生機，便會被自己束縛，拉下存續的帷幕。但若成功轉型融合觀光業，就能突破自我，與鹽田共存，一同見證未來的朝陽。



搬遷後留下的整排空房



被雨水填充，卻依然散發光彩的鹽田

觀光場所的解說者為當地的居民，他們對土地的深厚情感也讓人印象深刻，採用導覽、體驗坊等方式向遊客傳遞鹽田文化，並向我們簡介曾經的鹽田是如何運作，古人是如何巧妙地運用自然的饋贈，透過陽光的蒸發、氯化鈉在水中溶解與沉澱的特色，將鹽巴一步一步從海水中提取出來。而鹽滷技法這項古老的手藝，如今更以「鹽滷豆花」的形式重新登上現代的舞台，這種產業與生活的結合無不透露出鹽田與村莊的緊密聯繫，透露自然與人文的共生關係。滑嫩的豆花帶著鹽滷的微鹹，像是在品嚐幾十年光陰醃漬出鹽田歲月的甘苦。

在解說者的說明下，我們還學到了鹽在七股村落文化中的意義。鹽不僅是一種調味品，更被賦予了「避邪」的象徵意涵。而接下來的手做體驗——彩鹽瓶，便是透過雙手，重新認識鹽的多重面貌。這項活動讓我們將細膩的彩鹽分層裝入透明瓶中，搭配多層次與不規律的堆疊，用心呈現了一個既實用又美觀的鹽田紀念品。五彩繽紛的鹽層彷彿象徵著七股鹽田的多樣性與豐富歷史。這項體驗，不僅僅是手作，更是與鹽文化的深層對談。



近距離欣賞
鸕鷀的身影

接著，我們的腳步繼續前進，踏足七股潟湖區。獨特的地貌孕育了豐富的生態，這裡不僅是台灣重要的濕地之一，也是多種鳥類的棲息地。乘船時會穿越潟湖腹地與養蚵場，而當地的養蚵技術傳承了幾代人，解說者在向我們介紹時總是帶著引以為榮的驕傲。每一顆蚵的成長都需要時間的呵護、培育，佐以人與自然的合作。他們生長的節奏和大自然的潮汐仿佛融為一體，讓我再次體會到自然的不經意，往往讓人深深著迷。

其中最吸引人的，便是偶遇鸕鷀的身影。它們或在水面上的竿子停留，或伺機捕食，一切動作顯得那麼從容。船隻經過時，鸕鷀依舊專注於自己的事情，與人類保持著適度的距離。這種互不打擾的共存，讓我深深感受到生物間的相互尊重的重要性。除此之外，解說者並非一直聚焦於生物種類或養殖技術的介紹，還積極融入濕地保育與環境教育。他們希望通過這些努力，讓七股不僅是旅遊景點，更是一座連結人文與自然的地標。

這趟七股之旅，不僅是對鹽田與潟湖的探索，更是一場與自然、歷史和文化的對話。透過親身體驗與細膩觀察，我們學會了珍惜、尊重與共存，也理解到唯有在轉型與傳承中，地方生命力才能延續，寫下未完的故事。

陶藝的美學旅程：創作、療癒與教育啟發

撰文/教育四劉庭妍

這學期選修陶藝創作課程，不僅讓我掌握陶藝技術，更啟發了我對心靈療癒、創意激發以及教育本質的深層思考。透過手拉坯、自由創作及專業講座，課程內容融合了技術學習與創作實踐，讓我在失敗與挑戰中成長。同時，陶藝創作過程使我感受到專注與創作的美好，進一步重新認識藝術對生活的影響與教育的核心價值。這段經歷成為我未來探索藝術與教育新可能性的基石。

課程起點：初探陶藝創作

初次選修陶藝創作課，我抱著體驗新事物與爭取高分的心態。然而，隨著課程的深入，我逐漸被陶藝的魅力吸引，不僅在於實作過程的樂趣，更在於心靈的平靜與創意的激發。這門課採雙教師授課模式，設計豐富多元，幫助初學者逐步建立信心與技能。

課程內容：技術學習與創意實踐

1. 陶土基礎與工具應用：課程初期，老師教授陶土的特性與使用工具的技巧，例如使用陶板機壓製片狀陶土，或透過擠型器製作多樣化的土條，讓創作變得靈活有趣。此外，老師強調資源的循環利用，將失敗作品重新練製成可用陶土，使我體會到資源永續的重要性。
2. 挑戰手拉坯技術：手拉坯是課程的核心技術，亦是最大的挑戰。在初學時，我經常因力度控制不當導致陶土坍塌，但透過反覆練習與老師耐心指導，我逐漸掌握穩定技巧，成功製作出杯碗等基礎作品。這個過程不僅讓我感受到技術成長的成就感，也學會了如何應對失敗，轉化挑戰為學習的機會。



3. 創意無限的自由創作：課程中的自由創作環節是我最喜愛的部分。我結合童年回憶與自然元素，創作以台灣山脈為靈感的小雕塑，並為其上釉，呈現精緻效果；而欣賞同學的創意作品，也為我的創作帶來更多靈感，讓我感受到藝術創作的多樣性與個人化魅力。
4. 專業講座與文化視野：除了技術與實作，課程還安排了專業講座，邀請陶藝大師分享創作經驗與文化內涵，展示代表性作品。這些講座開闊了我的視野，讓我對陶藝的藝術價值與文化深意產生濃厚興趣，也加深了對這門課程的認同感。



感受與啟發：藝術、生活與教育的交融

- 🕯️ **心靈的療癒與專注**：陶藝創作是一種全神貫注的過程，每次接觸陶土，我都能沉浸當下，忘卻生活壓力，內心逐漸穩定，是難以言喻的療癒經驗。
- 🕯️ **創意的激發與技術成長**：透過自由創作，我發現更多生活細節的藝術可能；技術層面的學習，讓我體會成長的力量，從手忙腳亂到熟練完成作品，每一小步進步都帶來無比滿足感。
- 🕯️ **藝術賦予生活的意義**：陶藝創作讓我感受藝術對生活的溫暖影響，手作的杯碗不只是實用物，更是承載情感的作品，使平凡日常更加豐富有意義。
- 🕯️ **對教育的反思與啟發**：陶藝課的自由與支持性氛圍，讓我重新思考教育的核心價值；未來若成為教育工作者，我希望營造類似環境，幫助學生發現自身價值與興趣。

陶藝課程是一段融合藝術、技術與內在成長的旅程。在學習中，不僅僅是技術精進、創意激發，更體會到藝術對生活與教育的深遠影響。無論是心靈療癒、挑戰中的成長，或藝術賦予日常的力量，這些經驗都將成為我探索未來的基石。透過陶藝，我發現了創造力，也看見生活的新價值。未來，我將帶著這份啟發，把藝術的溫暖與教育的核心價值傳遞給更多人。



專題 The Influence of Jazz and Hip-Hop 講座 on American Culture and Society

撰文/跨藝所 張育寧

文學院於113年9月24日舉辦「The Influence of Jazz and Hip-Hop on American Culture and Society」講座，邀請美國在台協會(AIT)高雄分處文化新聞組組長溫宏國擔任主講，吸引眾多對美國文化與音樂感興趣的師生參與，整場活動氛圍熱烈，學生們的互動積極踴躍，為現場增添了不少討論的熱度與活力。



講座開始，溫宏國組長以深入淺出的方式，帶領聽眾回顧爵士樂與Hip-Hop音樂的歷史演變。從19世紀美國奴隸制度談起，他介紹黑人在音樂創作上的貢獻，指出爵士樂與Hip-Hop作為美國文化的重要元素，在種族融合、社會運動與文化創新中扮演關鍵角色。溫組長強調，這兩者不僅是音樂形式，更是跨文化交流的象徵，蘊含的文化意涵遠超音樂表現，為全球音樂文化發展提供持續的靈感。

接著，他介紹爵士樂的起源與發展。爵士樂源於19世紀末、20世紀初的美國南部，特別是紐奧良、芝加哥、紐約等地，因歷史與文化融合孕育出豐富的音樂土壤。爵士樂作為黑人社區文化的產物，早期以即興演奏為特色，充滿自由與創新。隨著時間推移，爵士樂歷經拉格泰姆、迪克西蘭、搖擺樂、比博普、硬博普、自由爵士等風格，反映美國社會的多元與創新。溫組長介紹切分音、藍調音階、問答式樂句等技法，並透過音樂範例展示爵士樂的獨特魅力，特別強調即興演奏是爵士樂的靈魂，展現演奏者的個人風格與素養。爵士樂影響不僅限於音樂，更擴及文學、藝術等領域，並在推動種族融合與社會平等中發揮重要作用。

之後，溫組長將焦點轉向Hip-Hop音樂，從五大元素談起，介紹其於1970年代紐約街頭誕生的背景。Hip-Hop源自黑人社區，早期用來表達社會不公和生活反思，不僅是娛樂，更折射出當時美國的種族歧視、貧窮、暴力等問題。早期Hip-Hop以簡單節拍、強烈歌詞為主，內容關注城市暴力、毒品與貧困，成為一種社會批評的方式。



Hip-Hop的演變歷史，從1970年代末、1980年代初的草創期逐步成為強大的社會文化現象。1980年代中期以後，Hip-Hop走向商業化，進入主流市場，成為青少年文化的一部分。1990年代是Hip-Hop的黃金時期，Tupac、Biggie等音樂人的出現標誌全面崛起，作品充滿社會意識，引發全球年輕人的共鳴。進入21世紀後，Hip-Hop商業化加速，2000年代內容轉向奢華生活，如豪車、派對、金錢等，引發批評者認為它偏離最初的社會批判功能。然而，近年來隨著新一代音樂人如Kendrick Lamar、J. Cole的出現，Hip-Hop再次回歸本質，探索藝術性與社會批評潛力，以更大技術突破與深層文化議題，重拾批判精神。

講座最後，溫組長強調爵士樂與Hip-Hop在全球的影響。雖然起源於美國，但已成為全球文化的一部分。特別在全球化下，音樂無國界的特質使這些音樂在世界各地廣泛傳播與接受。各國在接納這些風格時，加入本土文化元素，形成地方特色，促進文化交流，為全球音樂市場注入活力與多樣性。



問答環節中，有學生詢問這兩種音樂在其他國家的發展情況。講者肯定表示，爵士樂與Hip-Hop已超越美國邊界，成為全球性文化現象。在歐洲、亞洲、非洲等地，都能看到它們的深遠影響，各地在吸收這些風格的同時，也賦予其新生命與意義，豐富世界音樂文化的多樣性。

最後，英語系教授兼文學院院長李翠玉總結指出，溫宏國組長的講解深入淺出，並以生動範例引導大家了解爵士與Hip-Hop的魅力。兩個多小時的講座內容豐富充實，不僅讓學生們學到音樂史知識，也幫助他們更理解美國社會與文化。李院長強調，這不僅是一場音樂文化饗宴，更是一場跨文化交流，為學生提供認識與思考不同文化的機會，幫助他們從音樂角度理解美國文化。



設計職人系列講座 I：設計道。哪裡趣

撰文/視設三 周靖翔

余宥叡，「叡設計有限公司」的創辦人及總監，同時也名列台灣百大設計師之一。余宥叡的專業領域涵蓋廣泛，從平面設計、品牌識別、到包裝設計，均展現出卓越的創意和設計才華。他從高中時就讀父母建議的電機修護科，後來勇敢轉入設計系，追隨畫畫的熱愛，最終畢業於高雄師範大學視覺設計研究所，職涯中屢獲國內外設計獎項，包括2014年台灣視覺設計獎兩項金獎、2015年中國之星包裝設計比賽金獎與銅獎。



設計與市場的平衡

品牌設計不只視覺元素的堆砌，而是一個精心構思的故事，傳遞品牌的價值觀、情感以及市場定位。設計師必須在市場需求與創意表達之間找到平衡點，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。「設計的價值在於能解決多大的問題。」理性層面包括預算、客戶偏好、行銷策略等，感性則涉及風格、色彩、美感，兩者結合才能打造出具有視覺衝擊力的作品。

在職場中，設計師必須在市場需求與創意之間找到微妙的平衡。設計價值不是設計師自評，而由市場決定。像一瓶水在便利商店和沙漠的價值完全不同，設計亦然，重點是解決的需求。設計應評估能否傳達正確訊息、解決問題，而不僅是「美不美」。例如旺仔小饅頭的包裝或可口可樂因應消費者減少而更新包裝，皆是設計成功解決品牌問題的例子。

年輕設計師初入職場時常堅持理想與美學原則，但隨時間推移，有些人會轉為「客戶要什麼就做什麼」。這通常源於缺乏經驗或溝通技巧，無法有效引導客戶理解設計價值。若設計師能在提案時展現說服力，引導客戶理解設計背後的邏輯與價值，就能在專業與需求間取得平衡，兼顧創意與實務。

余宥叡強調，一個好的設計，就是在展現「真、善、美。」真—正確無誤的內容；善—流暢有效的溝通；美—美感價值的體現。

職場與創業

余宥叡建議剛畢業的設計師優先選擇能累積實戰經驗的公司，而非專接低價任務、壓力沉重的設計公司，才能學習技巧並提升專業。

但當設計師轉為老闆後，所面對的不再只是設計本身，還包括客戶關係、業績壓力、自我行銷以及市場開拓。品牌識別在這過程中扮演了關鍵角色，從品牌定位、視覺導入到品牌維護，都需要保持一致性，才能讓消費者建立對品牌的信任感。成功的品牌不僅要有清晰的定位，還需要持續透過視覺設計和行銷策略來加以強化。

擴展人脈同樣重要，廣泛的人脈能接觸多元客群與挑戰，開闊思維，促進成長。余宥叡回憶起曾與合夥人拆夥的經歷，當時原本計劃趁著過年假期搬離辦公室，並透過群組通知此決定；但後來他選擇邀約對方當面討論並坦率地表達彼此的想法，最後以和平的方式解決問題。雖然拆夥這類情況常常讓人不歡而散，但通過有效的溝通，仍能維持彼此的良好關係，這也展現了職場中處理問題時應有的成熟態度與智慧。

設計師風格與職場實例

每個設計師的風格都有所不同，各大知名設計師的作品方向和特色也不盡相同。例如，聶永真是一位個人風格鮮明且大膽的設計師，其作品極具個性，常常引發廣泛討論。他為臺中綠美園設計的Logo以兩條線為主軸，雖然看似簡單，但卻充滿創意與勇氣，讓人感到既大膽又新穎。再舉例來說，曾國展的設計風格偏向前衛且充滿實驗性。他設計的2020國慶主視覺同樣引發了廣泛關注與討論。

余宥叡也分享了自己的作品，他曾因業主風水考量被要求刪除設計元素；也設計過「慈心淨源茶」的包裝，以手繪方式呈現，將台灣保育動物的圖像融入包裝中，結合了環保理念與文化象徵，讓品牌的核心理念更為鮮明。因此，設計師在職場中需要應對業主需求去做設計上的取捨，才能在各案中創作出最佳效果。

成功設計師的要素

成功的設計師除了擁有設計技能，還必須具備優秀的溝通能力、敏銳的市場洞察力和靈活的應變能力。從業主、客戶、以及設計師的角度去做不同面向的思考，三者缺一不可。



設計職人系列講座 II：設計平衡點

撰文/視設三 周靖翔

易子齊，創立「一思設計有限公司」，專注品牌規劃、網頁設計、平面與包裝設計。他大學主修美術，畢業後實習於國中但未能考取美術教師，服完兵役後轉向設計，加入數位生產力協會學習工具，進入網頁設計公司快速成長。後至高師研究所進修，與陳立恩、余宥歡共同創立「參冶創意有限公司」，2020年三人各自創業。成立「一思設計」後，他參加多項比賽並屢獲殊榮，包括2022年台灣金印獎、台灣金星設計獎和2023年時報金像獎。

創立公司及經營

無論是合夥還是獨自創業，最困難的挑戰在於如何穩定客源並保持長久經營。

創業前須具備專業能力、積極態度與好奇心，保持對客戶需求及設計的熱情。換位思考和溝通能力亦至關重要，站在客戶的角度考慮問題，也較能贏得客戶的信任，提升合作的順暢度。此外，品牌規劃涉及範圍廣泛，如Logo設計、品牌故事及產品定位等，需要跟其他人合作，因此，企劃與業務能力缺一不可。

創立公司前需要考慮公司型態——企業社或有限公司，企業社不需開發票會計費用較低，但若是想要做較大的案子，就必須是有限公司。公司的型態和資本額影響到初期經營，易子齊選擇維持一人公司，透過合作方式減少經營壓力，也能更靈活地運作。這些選擇都需根據個人的能耐和長遠規劃來做出決定。

創業初期須制定合理收費標準，經營社群網站也至關重要。在項目執行時，重要案子要投入心力，並由其他設計師協助審視，確保品質。獨立經營也需熟悉報價、請款、打樣等行政事務，有時甚至要親送成品。

永續經營方面，試著與跨領域的專業人士合作。例如，若負責網站設計，前端的原始碼和後端系統通常需要專業工程師來協助完成。專業分工不僅提高效率，也避免自己承擔不熟悉的工作。整理出合作人員的資料簿，確保有多位可合作的專業人士，以防邀約合作的對象沒有空。此外，要制定清晰的工作時間和制度，並了解設計趨勢持續學習，在AI蓬勃發展的時代，配合AI輔助，讓自己的工作更有效率。

比賽案例分享

易子齊分享了在研究所以插畫為主的論文創作「FORMOSA ANIMALS」系列，他以保育動物為主題，運用影像重製、浮世繪風格、數位著色，增添創意。最初因缺乏自信未參賽，後來將其商品化參加比賽，榮獲2022年台灣金星設計獎鈦金獎。他指出，即使是個人創作，獲獎也能為設計資歷加分。

另一案例是為藝術家設計的「鸚鵡人」畫冊，講述未來末日後鸚鵡模仿人類的故事。畫冊以黑色為主、去除多餘設計，封面設有洞口，營造窺探感。因預算充足，他採用六色廣色域印刷、選用浮光紙，完美還原鮮豔色彩。由於印刷要求高，他遍尋高雄印刷廠後改找台南廠商合作，並與印刷廠聯手參賽，榮獲多項獎項。為達最佳效果，他親赴現場監工一週，檢查細節、確保顏色正確。

設計平衡點

設計即生活，生活即設計。

在艱難的設計路途中，找到能夠療癒自己的事物十分重要。對於易子齊而言，用鋼筆書寫是他的放鬆方式之一，這過程讓他紓解壓力，並透過社群媒體分享他的字與生活。此外，他最近也迷上了黑膠唱片，專注聆聽音樂也是一種療癒方式。他認為，不能只埋頭於設計工作，在設計跟生活做取舍、找到一個平衡點，才能夠持續前進、永續發展。

比賽設計提醒

比賽獲獎是否重要？對內來說，獲獎能在創業後提升自信與成就感，甚至吸引客戶主動上門；對外，則是公司履歷的重要加分項，特別在投標政府專案時，這些資歷能大大提高競爭力。然而，做設計時不應以比賽為優先，而是要站在客戶的角度思考。當遇到適合參賽的作品時，再考慮參賽便可。

設計的首要是以「人」為中心—符合受眾需求。設計師應反思自己的作品是否足以吸引消費者，並努力發想出客戶未曾想到的創新做法，這樣不僅能提升作品的附加價值，還能做到無法輕易被模仿的高度，讓設計更具獨特性與稀缺性。



設計職人系列講座III：設計師的價值

撰文/視設三 周靖翔



李憲榮，資深設計師，從事設計工作25年，2005年在高雄創立艾得彼創意設計，專注於品牌形象和包裝設計。他出生於高雄美濃客家家庭，注重設計中的在地文化表現，並在福州成立御成文化創意有限公司，拓展中國業務。本次演講分享他多年來的挑戰與現實。



【創立公司及發展】

創業初期（1-5年），公司資源有限，為了累積資金而接下任何業務，包括婚宴氣球拱門、賓士DM和名片設計等。第二階段（5-10年），逐漸建立合作關係，有廠商開始推薦參與社團，社團內提供了更多資源支持。此時，公司接手了一些政府社區營造與輔導的案子，拓展了設計服務。進入第三階段（10年-迄今），業務聚焦包裝設計，以凸顯品牌形象建立品牌輔導服務，逐步摸索出市場定位。

這些年來，由於參加社團與設計比賽，贏得了不少國內外的設計獎項，包括「亞洲最具影響力設計獎」，並被評為台灣百大設計師之一。近年因疫情的影響，他為餐廳如錦霞樓、海濱海產提供品牌輔導，特別注重融入在地文化元素，結合特殊的包裝結構，如為安平良食草堂設計的西方版畫風包裝，即運用了荷蘭時期的文化特色以呼應安平的歷史觀光背景。

【設計這行業】

從設計系畢業後，許多人可能會憧憬自己成為像聶永真或葉忠宜這樣的年輕台灣著名設計師，擁有充滿設計感的辦公室，與團隊討論案子、贏得獎項，成為光鮮亮麗的知名設計師。然而，現實往往和想像有很大的差距。

實際上，辦公室堆滿各種設計樣品、資料，記帳專用的電腦。大多數時候，設計師都是獨自熬夜趕案子，尤其在南部的小型設計公司通常只僅五人，設計師可能只有三人，各自負責不同的案子。除了幾十萬的大案子之外，小型的包裝設計案通少有機會團隊討論。

此外，設計過程中常會遭遇客戶或老闆的指點，即使心中不服，也常聽到「不爽就不要做」的回應，為了生計仍得繼續。即便如此，當看到自己設計的包裝被丟棄成垃圾時，內心仍難免失落。李憲榮提醒，設計師要學會在理想與現實中找到平衡，維持創作初衷。

【設計的價值】

在業界，有些設計案低至五千元，競爭激烈。學生處理這類案件或許能累積經驗，但對專業設計師與公司而言並無長期價值。設計師應專注於創造能提高客戶銷售與利潤的高價值作品，而非低價接案，才能真正體現設計價值。當客戶賺更多錢，設計師報酬才有提升空間。設計公司成本高，不是公司不願意加薪，而是要靠創造價值來突破。

他以唐惠中為例，其替統一瑞穗鮮乳創造出7億銷售額，成為公司銷售下滑時的首選設計師，這正是設計價值的體現。

【設計師要思考的問題】

設計師要思考：你是否是公司價值鏈中不可或缺的一環？關鍵不僅在於薪資或獲獎，而在於設計能否為客戶帶來實質效益。即便獲獎，也未必意味客戶會提高設計費，他們看重的是實際影響。你的設計是否會增加成本或作業的複雜度？比如，設計了一個結構精美的盒子，若生產線員工需花費大量時間摺盒，這樣的設計到底是好是壞？

因此，設計之前不要急著畫草圖或設計製作，而是要先了解業者的需求，包括品牌核心、產品優勢、競爭對手和行銷策略。有些客戶不擅清晰表達，設計師要善於引導，也可親自走訪商場或門市，了解產線流程、倉儲空間及市場通路。前期功課必須要做好，因為設計不同於藝術，設計是解決問題的方法，不僅僅是追求美感。

美感與技術是設計師的基本功，但設計的真正價值在於解決問題。它應該能夠降低成本、增加利潤並提升商品價值，最終成為企業銷售和獲利的重要一環。

