

「白色代表我們每一個人，黑色代表為你的每個想法和事情做出犧牲的人。第一張跪着成為椅子的人為你墊背，第二張的人像把傘成為你的保護者，第三張躺着成為階梯的人也作出犧牲。」要知道「我們每一步成功的存在，是別人作出犧牲的情況下，支持了我們的成功。」這案例來自對三位著名設計師的專訪，他們想喚起人內心的觸動，以此指出中國內地、香港、日本設計業現狀是何局面。

文、攝：香港文匯報記者霍蓉

■高橋善丸與李永銓參觀「譚木匠」工廠

■杉崎真之助（左一）、李永銓（中間）、高橋善丸（右一）接受本報記者專訪

三人行必有我師

三位著名設計師 析內地港日設計業現狀

■杉崎真之助、李永銓、高橋善丸與內地青年設計師座談交流

■高橋善丸、杉崎真之助和內地、香港設計師交流

四大現狀細細解讀

現狀一：不知道自己是否真的適合做設計

所有設計師都面臨一個問題，自己是否真的適合做設計？平時很努力，做了很多年設計以及設計相關的事情，作品和經驗都很多，卻發現自己設計能力提高很少，設計水準不高。「不是每一個人都可以做設計師」Tommy覺得現在的年輕設計師，要好好問一問，設計真是自己喜歡的行業嗎？you like or you love？有沒有絕對的愛？不在這個行業裡面10年、30年不行的。

另外，內心個性有問題，相對作品就永遠充滿問題，「喜歡金錢的人拍的電影，永遠是在金錢裡面走，喜歡詩意的人，寫的書充滿詩意，任何東西都是發自內心。」

杉崎真之助提醒設計師們「設計師的作用和能量在於接近合理的判斷，以合理的角度去做思考，另外是從百姓的角度去看。」要知道「加班再多，都是做作業性的工作，思考的時間並沒有增加，這是沒有辦法提高設計能力的。」

「就像我們三人，一直在不斷的思考，找到設計中的問題和答案」高橋善丸希望年輕設計師能明白，設計是非常難的工作。「不管怎麼思考都是沒有結束的狀態，思考停止的時候，就是設計師生涯結束的時候。」

現狀二：設計難以獲得品牌客戶尊重

錢越多的老闆，就越強勢越主動，這是設計人的普遍感受。Tommy在內地做設計10年，覺得內地和香港的客戶有點像，不懂得時間的重要性。此外，內地很多公司在免費比稿，「說明客戶沒錢，第二沒時間，通知設計公司先交個方案，創意先制好，他想想再說多少錢」。對設計師沒有尊重，Tommy是不接受的，但是很多公司為了生存只得接受，所以設計這個行業在慢慢改變。

杉崎真之助也指出，在日本也是一樣的，出錢最多的人發言權最大，隨着錢的流動

李永銓、杉崎真之助、高橋善丸都是熟悉中國的著名設計師。李永銓，香港人，大家叫他Tommy，是香港最早到大陸合作的設計師。杉崎真之助、高橋善丸，日本人，時常在中國辦講座、Workshop，有自己的設計公司，仍在學校任教，影響力從90年代至今。他們三人是同時代的人，見證了設計業的兩個時期，使用電腦之前到使用電腦之後。

杉崎真之助，第一次到香港是香港回歸前的10年，因為香港是東西方文化的交匯點，可以看到漢字和英語一起交匯使用，他很喜歡。那時他沒到過大陸，只用望遠鏡看過深圳，現在每年都會到香港走走，覺得深圳變化真的非常大。

高橋善丸，第一次來大陸是在22年前，日本和中國交流還不頻繁，他給中國雜技團表演做海報，中國雜技團到日本去演出，他是設計師也是攝影師，拍整個劇團的演員。他們穿好衣服、化好妝，借了一個劇場做現場。

「對任何事情都要求嚴格，不是為了工作，是為了設計師的身份。」90年代，Tommy到日本工作，影響他最深的是工作態度，他第一份工作是給一個互聯網做招募新會員的整合VICI，作為第一個客戶，他小心地打了三次樣，日本人說，很好，可是好像差一點點，到他第四次打樣，客戶說好很多了，可是還需要打第六次，這讓他生氣了。後來，客戶告訴他「你是專業我是非專業，如果有一天一個非專業的要求，比你一個專業的人更高，你應該反省一下，是我的問題，還是你的問題？」這句話一棒打過來，讓Tommy深刻反省「所謂的專業人士的要求，

■兩岸四地的青年設計師參觀李永銓作品

■中國學生向高橋善丸請教設計問題

原來比一個非專業人士的還低」。最後他打了8次通過。

三人合作成功改良中國品牌

杉崎真之助與Tommy合作「紅蘋果」家居，Tommy作為導演給出主題和關鍵詞，杉崎真之助扮演藝術家，把它們形成圖案紋樣，像版畫印刷一樣印在床墊上，呈現出藝術化的作品。他認為，「設計師要像藝術家一樣大膽的創作，像科學家一樣的精密分析，像廚師一樣細緻的做作品。」

Tommy和高橋善丸負責的是「譚木匠」的升級設計，為旗下的子品牌，有形象和產品的重新規劃。看到廠裡40%的員工都是殘疾人，對社會貢獻很大，讓他印象很深刻。他認為「設計應該讓人的個性在社會中放光，讓人的思考成為社會的機能，讓人的經驗轉變為社會的力量。」

現在，內地、香港、日本，從事藝術設計行業的人愈來愈多，中國大專院校幾乎都開設藝術設計專業，香港設計師往返日本是家常便飯。在日本，高橋善丸指導的研究生都是來自中國大陸，近年來，中國留學生也在日本設計年鑒中拿到學生組大獎。眼看多年，三地設計界變化，人才鼎盛，風起雲湧的年輕人在時髦、新鮮、體面的設計行業打拚，生存現狀並不如想像中美好。

性，到最後掌控錢的這一方，他的聲音是最多的。現在，亞洲客戶還沒有習慣把創意和錢等價交換，看待設計是上下級關係，彼此不平等。

現狀三：謀求利益失卻職業良心

「在10分鐘內，邀請客戶參與到你的思考中，這樣的能力非常重要。」高橋善丸說，「設計師要成為客戶在產品的受教育程度上的指導，其實是非常難」杉崎真之助也說「設計師作為設計費的受理方，他的聲音是最弱的，在這個過程中，他的立場是最弱的。」高橋善丸說「設計師的工作，實際上是拋開這些說辭，找到他們最需要的，做成設計表現出來，讓他知道自己最需要什麼。」借此，一些設計師是欺騙和蒙混客戶，明明知道客戶不需要，他也套在方案裡面，告訴客戶這是他需要的。

現狀四：中國設計師商業影響力不夠

香港和內地、日本商業設計最大的區別，在內地、香港、日本工作過的Tommy看來，他覺得，香港會把商業和藝術盡量放在一起，在設計裡表達他們藝術層面的需求。內地的商業裡很少有文化設計，把商業和藝術分開，工作上客戶要什麼就做什麼。這就是，內地商業設計最大的問題「商業設計在市場裡影響力不夠，設計師的地位還沒有被人們尊重。」

Tommy說到日本的「無印良品」「優衣庫」品牌，日本人會知道是誰造的，設計師地位變得很重要，設計意義呈現出了社會價值。可是在香港和內地，有多少品牌的製造，大眾知道它背後的设计師是誰？「不把設計師最有影響力的東西，放在社會裡發光發熱，設計師的社會影響力和生存價值就只能在一張海報，一個很小眾群體中。」

■李永銓設計的港鐵公司整體形象宣傳

李永銓藝術檔案

英文名Tommy，被稱為「香港未來十年最具影響力的設計師」，國際平面設計師聯盟（AGI）會員，成功客戶包括香港生產力局、恆生銀行、港鐵公司、美心集團、港龍航空、香港新機場、香港地鐵及九鐵、大益普洱茶、譚木匠、紅蘋果傢具、上海牌手錶、滿記甜品、周生生國際集團、牛奶公司集團（首選牌）、Da Dolce、英記茶莊等。獲獎超過500項，含紐約「The One Show」金鉛筆大獎，世界華人協會「世界傑出華人獎」等。

■高橋善丸的平面作品「成功是踩在別人的肩膀上走出來的」

高橋善丸藝術檔案

日本中青代具有代表性的設計師，日本90年代富有盛名的藝術設計家之一。日本大阪藝術大學設計學院院長，kokoku-maru株式會社總監，日本平面設計師協會、日本印刷協會、東京TDC、紐約TDC會員。獲得過代表世界設計界最高水平眾多獎項，如，沙爾茲博格夏季業餘展覽最佳獎，沙爾茲博格藝術協會展最佳獎，國際魯卡具象派藝術展大獎，Slavi Soucek大獎等。

杉崎真之助藝術檔案

國際平面設計師聯盟（AGI）會員、日本著名設計師、大阪藝術大學教授、株式會社真之助設計代表創意總監。廣泛涉獵文化事業活動、企業品牌、資訊設計、空間設計等領域。獲得過ADC紐約藝術指導俱樂部特別獎、TDC紐約字體指導俱樂部優秀獎、日本優良設計獎、德國紅點設計獎、香港設計師協會亞洲設計大獎等。

■杉崎真之助在中國校園做WORKSHOP

■陳文茜在香港光華新聞文化中心舉辦的「Fun Taipei, By My Way」活動。

「多面」陳文茜：每一面都很真

（綜合報導）在台灣，很少有人不知道陳文茜。她與趙少康、李敖並稱「台灣三大名嘴」，涉足領域橫跨台灣政治、商業與媒體界，是頗具影響力的風雲人物。

大眾熟知的陳文茜在電視節目裡口才敏捷，觀點犀利。13日，來重慶宣傳新書的她接受中新社記者獨家專訪。

記者面前的陳文茜，聲音輕柔溫和，很難把她與一個詞鋒銳利、咄咄逼人的女人聯繫起來。

與年近花甲的陳文茜聊寫作，聊閱讀，聊「一帶一路」和亞投行，不亦樂乎。

在新書《樹，不在了》裡，陳文茜收斂起電視節目中的「霸氣」和罵聲，變得溫和。書的開篇，她寫下《給十八歲以下的你》：「十八歲的你是健康的，而世界的經濟是生病的；十八歲的你是青春的，而台灣的政治是衰老的。」

「電視是要求別人在一件事情上需要態度的東西，但寫文字就像跟人說話，跟你的朋友，孩子，你關懷的人對話。」在陳文茜喜歡用更不拘束的寫作表達觀點，「作家陳文茜更接近真實的自己。」

大陸經濟的新答案

「我在這本書裡不斷要求大家用全球化的角度來思考許多事情。台灣也好，大陸也好，我們不會是全球化永遠的女主角，也不會是永遠的女配角。」作為多檔時政節目主持人，陳文茜一直關注兩岸的經濟發展。

「在全球化過程中，有時候你努力，時間有輪到你，你會當上女配角。有時候你自暴自棄，即使時間可以給你機會，你也不會成為女配角。」陳文茜說，有時機遇跟命運一樣，即使你很努力，也沒有犯錯，但全球化的生產鏈裡機遇不屬於你。

「但是說中國大陸經濟會崩潰，是誇大。說大陸經濟潛力無窮，也絕對不是事實。」陳文茜分析說，現在大陸經濟確實碰到瓶頸和困難，「但是政府很聰明，想出了亞投行和『一帶一路』，希望幫大陸經濟走出一個新的答案。」

「現在政府的政策，沒有掉到單純的『yes or no』裡面，我非常祝福也佩服。希望他們能『摸着石頭過河』，殺出一條血路。」

善良比聰明更重要

李敖曾評價陳文茜是「我所見過最聰明的女人」。聰明人陳文茜卻說，「善良比聰明重要」。

「我常跟別人說，成為一個善良的人比成為一個聰明的人更重要。中國有古語叫『聰明反被聰明誤』，但從來沒聽過『善良反被善良誤』。」陳文茜道出自己的感悟：「一個快樂的人不需要是聰明的人，但一定要是善良的人。」