2013MOE Scholarship Program for Overseas Study in Arts and Design

2013→ 2014

賴 彥如

國立交通大學→ Art Center College of Design / 美國

| ACCD: 不是大學的大學 |

在進入這所學校前,就聽說了這裡學生的大量作業,但直到真正體驗後,才了解所謂的超負荷。Art Center 的學制特別,大學部共八個學期一年三個學期,一個學期十四週,也就是在非常短的時間內,訓練學生成為專業的設計師,並能馬上接入業界。一般學生不太會連著修三個學期,通常中間會選擇休學一、二個學期,去實習,或休息充電,再繼續面對下一個緊迫超載的 Art Center 生活。

| 紮實的設計流程:研究與測試 |

Product 5 + Interface Design

Product 5 和 Interface Design 是兩門綁在一起的第五學期設計課,由 Jeff Hikashi 與 Brian Boyle 指導,是我在 Art Center 的第一門設計課,期中前各有一個分組進行的設計案,期中後 Product 5 的時間則用來支援 Interface Design 的設計案,我們被要求設計一個關於「Healthy、Fitness、Wellness」的產品系統,其中必須包含實體產品與虛擬介面,例如手機程式。Product 5 針對實體產品的使用性,Interface Design 則討論整體系統流程與 GUI 的設計。

期中前,Product 5 讓我們練習現有產品的再設計,我和我的組員被分到重新設計錄音帶隨身聽 Walkman,實際執行非常好玩,除了探討產品本身的使用性,我們討論如何賦予 Walkman 新生命,如何使類比音樂在這個數位音樂當道的時代找到市場。這個設計作業我們不需要有完整的造型結果,而是重在如何讓產品更好的回到市場的策略。

在這同時,我們在 Interface Design 的設計則不斷進行前期調查,我們的設計「Face.it」是男性護膚產品,除了研究現有市場與趨勢,我們訪問不同年齡層與職業的男性,了解他們的需求,藉此找到切入點,定義目標族群,我們花了非常長的時間在定義設計目標與設定產品使用情境,一直到期中才真正進入設計。在進入設計後,每個禮拜都必須有新的 Prototype,包括實體草模、整個系統的 flow chart 與手機程式的paper prototype,反覆的調整設計,藉由找符合目標族群條件的人做測試,訪問皮膚科醫生與整形美容醫生進行概念的確認,必要時調整設計目標。

每星期上課前我們佈置各組自己 的發表牆面

訪問皮膚科醫生以確認設計概念

期末發表展示模型、海報、手機介面與影片

I Interaction Design 4: Mobile Design I

在結束 Interface Design 的設計後,由於希望對數位產品有更深認識,在老師的建議下,我修了開在平面設計系下互動組的課,這門課同樣由兩位老師共同指導,Joy Liu 負責 UX/UI 部分,也就是使用者經驗研究與介面設計;Dave Bolluck 則負責程式撰寫與 Prototype 製作的教學,包括 Html、CSS 與jQuery。我在這門課重新設計現有的手機應用程式「Bandsintown」,這是一個推薦與搜尋演唱會的軟體,與前一學期的 Product 5 相似,我必須分析競爭者、訪問使用者、重新設計並安排測試等等,不同之處是這次不再只是一頁一頁的平面模型,而是能放在手機上、有完整的頁面間轉換動畫 (transition)的模型。

在 Art Center 的好處是,當你跟老師或系主任討論 自己感興趣的方向後所獲得的資源和建議,在這兩 門課之後我繼續修習了訓練平面排版的 Typography 2 和視覺化大量資訊的 Information Design,並參加 校外機構在 Santa Monica 主辦的 UX Hackathon 工作 坊,與不同領域的人討論網路購物經驗的可能性。

t了老師給的評論,各組每星期交換 A自的題目 Brainstorming

'論,各組每星期交換 UX Hackathon 討論情

Redesign Bandsintown Marketing Page

Open Innovation 校外參訪 Oakley 眼鏡工廠

参加 LA Textile 商展研究材質趨勢

Design for Sustainability 期末發表 - White Elephant 為一個延長小孩服飾壽命的商業模型

|不只是產品:永續製造與商業模型|

Product 6: Design for Sustainability + Open Innovation 高年級的產品課都有特定的主題,第六學期的是關 於永續設計,這門課必須與關於未來製造的 Open Innovation 一起修。Open Innovation 課程帶我們到 大洛杉磯區域不同的製造廠參訪,包括 Oakley、 American Apparel 與 Robinson Helicopter 等大品牌, 了解不同產品的製造與不同的公司文化。很難想像仍 有這麼多產品仍留在洛杉磯生產,課堂中對於 made in LA 與製造外包也有許多討論,如品質的考量、產 品週期與運輸的考量、甚至公司的社會責任等等。 而這些均與永續設計息息相關, 我們這組的主題為 未來時尚,學期前半段我們找現有產品做 LCA 研究 (Lifecycle Analysis):高端品牌的 LV 皮包和平價時尚 的Zara上衣,從產品的原料取得、製造、運送、販賣、 使用到最後丟棄,整個過程中輸入的資源和輸出的汙 染,我們找出可改進的部分,這個方式量化產品對環 境與社會的影響,永續設計無法只是設計產品本身, 而必須從整個生產系統與外部環境重新調整。在此同 時,我們經由老師的引介,參加了LA. Textile 布料展 與由 Intel 舉辦的 Wearable Tech 研討會,從而了解更 多產業趨勢。

I Product 7: Branding I

第七學期的產品課主題為品牌,學生可選擇 rebranding 一個現有品牌,或發展自己的品牌。 藉由執行 STEEP 分析大環境趨勢、SWOT 分析 競爭品牌、訪談目標族群等等方法,發展商 業計畫 Roadmap,並重新設計主要的各接觸點 (touchpoint)。我選擇一間南加州地區的連鎖中藥 店「德成行 TS Emporium」。這是在 Art Center 的 最後一學期修的課,觀察到洛杉磯族群複雜,不 同的移民社區各自為城,如果膽子夠大且不在乎 眾人目光,幾乎可以吃到世界各地的道地食物, 例如阿美尼亞餐館、阿根廷超市、墨西哥市場等 等。同樣的,中藥雜貨店「德成行」,無論位置、 店內指標和氛圍, 也很容易給不同種族的顧客不 歡迎的印象,選擇中藥店是希望藉由中藥材和華 人飲食密不可分的特性,調整商店型態、佈置、 商品包裝、行銷方式等等,重新定位在市場的位 置,首先年輕化,打入二、三代年輕華裔族群, 目標進入主流市場。在研究過程中,我訪問了住 在洛杉磯不同的移民,包括哥倫比亞家庭、印度 研究員、新加坡華人等等,同時到不同的連鎖超 市進行問卷調查,深入了解當地人上超市的習慣 與對健康飲食的看法。作為這一年最後的設計案, 對我來說更加認識這個地方,這個設計的成果, 也是這一年南加州生活最好的紀念。

| 發表能力與溝通技巧 |

在各個課程中,老師們以業界角度要求我們的發 表方式和對於聽眾問題的應對,大部分的設計課 都必須每個禮拜輸出進度貼在牆面上對大家發 表,必須有完整的邏輯與易懂美觀的版面,回想 在台灣時,這樣的規格大概只會出現在期中和期 末。更不用説期末發表,必須有海報、影片、產 品精模與一定的發表時間。用意在於:海報讓走 過的人被吸引;影片讓觀者快速了解我們系統; 精模則可以落實的表達使用性,老師要看的是產 品呈現而非設計過程。因此,每次的期末,都能 看到學生們忙碌的粉刷牆,釘展櫃,佈置自己的 牆面,幾乎像一個小型商業展而非設計課期末。 回想這個過程全部發生在十四週的兩門課中,覺 得非常不可思議,更不用説這只是一門課,對比 常年費時一年的畢業設計,也許就差不多也是這 個樣子。

| 時間管理與競爭風氣 |

學校裡同學間常提到的就是時間管理,從不同人 口中我也聽到了不同的 Art Center 生存之道:有 人説每堂課作業下來,當天就先做個30%;有人 説一學期五門課的話,就抓個主要的兩三門課, 其他要有所取捨;幾乎所有人在排課時都會把各 科作業的時間排進時間表,包括週末。在這個沒 有假日的學校,似乎所有人都有源源不絕的動力, 在和一些同學聊過後,原因除了昂貴的學費外, 同學間的競爭是最大的動力來源,你會不自覺的 鞭策自己至少在一條平均線上,而為了待在平均 線,你需要的努力遠大於在我曾經待過的任何學 校,更不用説當班上多數人追求的是平均線以上。

生不同超市門口進行問卷研究,以 獲得不同族群的上超市習慣

每週把研究結果貼在牆上,同學間會 重新設計主要各接觸點,包括包裝設計 互相把意見寫在便利貼上

Ⅰ結語Ⅰ

一年來從開始的不斷追趕緊迫的課程進度,到漸 漸找到自己設計步調與課程間的平衡,我想這是 我最大的收穫,一開始的我發現自己對設計的想 法和學校大多數人的不同,加上語言的隔閡,感 到焦慮不安並懼怕表現,但隨著與更多人的接觸, 更多觀念的輸入,漸漸能堅定立場。相較於亞洲 文化的那些中庸隱晦,美國的文化是很直接的, 相較於亞洲文化的那些中庸隱晦,但如果你能清 晰肯定的表達你想保留的文化特性,他們絕對能 理解並支持;因為另一方面,即使在 Art Center 的壓縮式的教育下很容易產出風格如出一轍的設 計師,從每門課的開始,當老師問每個人「為什 麼念設計?」、「你是個怎樣的設計師?」或「想 做什麼樣的設計?」可以看出,學校真正希望的, 是在 Art Center 保證的技術程度上,學生能用經 營品牌的方式包裝自己,確立自己的與眾不同與 不可取代。無比感激這次在 Art Center 進修的機 會,一年的探索,除了補足了很多不足,更重要 的是了解自己的不足,雖然仍不能已經完全肯定 自己要走的路,我想我得到了新起點充足的能量。

動物園、直升機博物館、水族館等等。 每週嘗試以不同形式詮釋這個食物。

手繪課,每週到校外不同地方練習,如 不分系的課,每個人以一種食物為題目, 訓練 3D 建模與使用 3D printer,我用花瓣