

2012設計種子助學計劃

布瓦布榭暑期設計工作坊

成果專輯

SUMMER WORKSHOPS AT

BOISBUCHET

2012

主辦單位 學學文化創意基金會
XUE XUE FOUNDATION

贊助單位 華新扶輪社

Domaine de
Boisbuchet Vitra Design Museum **Vitra.** Centre
Pompidou

SEEDS OF DESIGN SCHOLARSHIP PROGRAM
SUMMER WORKSHOPS AT
BOISBUCHET
2012

04 前言 Preface

07 王威峻 Zero Waste
零浪費：食物設計工作坊

13 王盈穎 Future Primitive
大地遊戲工作坊

19 施翔文 Future Primitive
大地遊戲工作坊

25 陳思妙 (Trans-)Formed Nature
天工設計工作坊

31 黃湘婷

(Trans-)Formed Nature
天工設計工作坊

37 萬芙君

(Trans-)Formed Nature
天工設計工作坊

43 趙南開

Liquid Fusion
液態融合工作坊

49 鄭文良

Design And Performance
設計和表演工作坊

55 蕭辰羽

Survival-Fundamental, Fundamental,
Primordial Behaviour
自然造物工作坊

前言

PREFACE

學學文化創意基金會成立於2007年，以推動台灣文化創意產業發展為宗旨，致力於台灣美感及設計教育的撒種耕耘，藉由「彩繪感動生肖系列」公益助學活動，及長期與各縣市社會局、文化基金會及民間社福機構、國內外博物館、研究與教育中心合作，共同推動「美感種子」、「創意種子」、「設計種子」與「色彩種子」等助學計劃，長期紮根台灣多元美感、創意及設計教育。

為積極推動國際創意設計交流，學學文化創意基金會與學學文創志業於2007年首度引進「布瓦布榭暑期設計工作坊」，並由學學文化創意基金會長期推動「設計種子」助學計劃，每年藉由與德國威察設計博物館（Vitra Design Museum）、巴黎龐畢度中心（Centre Georges Pompidou）及法國文化與農業國際研究教育中心（C.I.R.E.C.A.）合作舉辦「布瓦布榭暑期設計工作坊」，鼓勵台灣18歲以上優秀專業人士及在學學生參加工作坊，在國際設計大師的帶領下，激發創意思維並體驗設計的本質。

「布瓦布榭暑期設計工作坊」是全球聞名的國際設計工作坊，自1996年開辦以來，今年邁入第17年，每年暑假有超過三百位學員，從世界各地來到法國西南部充滿田園風味的布瓦布榭莊園（Domaine de Boisbuchet），與國際級設計大師共同創作與生活。這個工作坊課程的核心價值為「激發創意思維」，其目標不在生產完美的產品，而是要讓學員遠離原本熟悉的環境，尋找創意來源，進而了解設計的過程及其中所需克服的挑戰，有的主題非常具體，有的問題則刻意留白，將帶領學員在理性思考中發揮想像力，並運用創意完成創作。

布瓦布榭莊園擁有百年歷史，是法國官方認證之國際文化研究和教育中心，定期舉辦國際工作坊、展覽等活動，並長期推動設計、文化與教育等國際專案計劃。布瓦布榭莊園的占地十分遼闊，有一座優雅的古堡與各種充滿古味建築，以及許多具實驗特色的建物，由來自世界各地的知名設計師、建築師和藝術家、歷年工作坊學員共同打造而成，讓創新永續的材料、工法，及大自然、農業和建築之間的和諧相互作用在此實踐。

「布瓦布榭暑期設計工作坊」每年邀請來自世界各地的國際級知名設計師及得獎之創意團體擔任講師，並接受來自全球，為從事設計、創意之相關人士報名參加；如設計科系師生、各創意產業設計師、建築師、藝術家、藝術教育家、攝影師、工藝家以及從事創意產業相關公司，如行銷、產品企劃及產品開發等工作人員。由於「布瓦布榭暑期設計工作坊」能累積跨文化、跨學科的國際交流經驗，因此近年韓國等亞洲國家均以大規模、計劃性專案支持國內優秀人才參與工作坊，期藉由國際級跨領域創意設計課程，提昇該國文化創意產業競爭力。

在「布瓦布榭暑期設計工作坊」中講師與學員討論觸及表現形式的意義，有隱晦不清或詳盡清楚的措詞、方法論、創作解釋、企圖心和概念表述；參與學員藉由不同且多變的媒材詮釋其創意或想法，從表現形式和組織結構去探究藝術和設計之間的概念。在這裡，學習目的是打破一切，透過遊戲、個人性格特質、社會化創意活動、誠實表述、有建設性的討論和評論去辨識作品裡的垃圾和鑽石，讓創意人看清自己正在做甚麼，以及如何再超越自己。

與一般學校課程最不同之處，「布瓦布榭暑期設計工作坊」是在布瓦布榭莊園大自然環抱中，透過持續專心的試驗，經歷一個被支控不穩定和重建的狀況，深入挖掘一個人內心深處的直覺想法，這是一段精疲力竭卻極度滿足的過程。在布瓦布榭的學習是：突破性作品、哭泣、歡笑、觀察、發現、重整，參與者都驚奇於彼此的進展如同自身的轉變一樣，「布瓦布榭暑期設計工作坊」目的性是個人的，然而過程卻是集體共通。

2012年「布瓦布榭暑期設計工作坊」共有29個工作坊，課程主題範圍涵蓋建築設計、產品設計、燈光設計、綠色設計、表演藝術、工藝設計等。今年受邀講師皆為國際級設計師，包括：時尚品牌愛馬仕(Hermès)首席設計師Gabriele Pezzini、Wallpaper評選為全球最具創意十大設計師Jaime Hayon、2010 Wallpaper年度最佳家具設計師BIG GAME、荷蘭食物設計先鋒Katja Gruijters、2005-2007獲「Architectural Revue Awards」日本建築師藤本壯介等頂尖講師陣容。今年由華新扶輪社補助學員共9位，已於2012年6至9月間陸續完成工作坊課程研習，並於11月舉辦成果發表會。

「發現自我」是設計人的永恆任務，一趟法國布瓦布榭之行，讓許多台灣文化創意產業專業人士重新思考「認識自我」的重要性。為將此次華新扶輪社補助學員之學習經驗分享各方，學學文化創意基金會將學員研習成果心得集結成冊，一方面鼓勵受補助學員有機會於回國後省思所學，一方面藉由成果專輯出版，讓「布瓦布榭暑期設計工作坊」的文化創意交流之旅在台灣掀起更大的漣漪和迴響，推動台灣文創人才累積具國際視野的文化創意交流經驗。

王威峻

零浪費：食物設計工作坊
Zero Waste

從零到有、由陌生到共患難的完成設計，
前所未有的無國界設計體驗。

MY INSTRUCHOR

Katja Gruijters是開創荷蘭「食物設計」的先鋒，食物設計不只是時尚感的外型，以及變換食物原型的創新，而是為了找尋人們在平日習慣中，一直忘了去感受的味覺與感動。她所做的設計不僅僅在於設計食物的本身，更是透過食物當做媒介，藉由食物設計將節能永續的觀念傳達給所有人。工作營一開始，Katja Gruijters並沒有告訴我們工作營到底要做什麼，而是親切的和學員們閒聊不同飲食文化下的食物與偏好。藉由對學生的瞭解，開始運用一些議題讓我們去思考食物與永續之間的關係是什麼。並且讓我們親手體驗走入布瓦榭莊園中，親自感受大自然賜予我們食物的感動。透過了這些深刻體驗，轉化為我們的設計，讓更多人可以透過我們的食物設計去瞭解我們想要傳達的零浪費食物設計概念。

WORKSHOP INTRO

「Beautiful by Nature」是 Katja Gruijters 一開始就傳達給學員的觀念，她拿了一顆長相畸形的桃子放在桌上。她說：一般人在超市看到這樣的桃子通常都會挑掉不買，但是你們覺得這個桃子會比正常的桃子還難吃嗎？工業化發達的社會，很多蔬果在到達超市前都被機器挑選過了。畸形的、尺寸不達標準的都會被淘汰，而這些不必要的挑選造成了地球資源嚴重的浪費與分配不均。同時也討論不同飲食文化下，要如何減少食物浪費與保持自然環境的永續。

工作坊除了零浪費食物設計為主軸外，也另外專注在「Zero waste Take always restaurant」。藉由從 Zero waste Take always restaurant 的討論，從採集食材開始到最後餐廳要如何發表、食材要怎麼呈現、到食物的食器都涵蓋在食物設計的範圍之中，我們最後在布瓦布樹莊園的湖中蓋了一間真正的 Zero waste Take always restaurant。

WORKSHOP EXPERIENCE

在布瓦布樹莊園中，幾乎每一刻都是特殊的體驗。我本身已經在德國交換學生一陣子，對於週遭都是外國面孔其實一點也不陌生。但是每一位來參與工作營的學員們都是如此的不同如此、充滿特色。有念設計的學生、也有對設計有興趣的社會人士。大家都想要在這樣一個自然、充滿活力的地方一起設計創作。

印象很深的是上課期間，其實我們遭遇很多挫折。來自不同國家的學員都會有不同的處理方式，當你學到彼此如何的團隊合作與溝通，並且成功地解決問題後，那種一起追求成功的成就感是難以形容的。短短的一個星期之內，從一開始彼此猜對方是哪一國來的，到後來圍著營火喝酒狂歡慶祝發表成功。工作坊的最後一天沒有一個人想要搭上回程的巴士，每個人都想要繼續留在在布瓦布樹莊園，哪怕只是多一天都好。

MY WORKS

歡迎來到我們的 Zero waste Take always restaurant，在這個餐廳中展現了一套關於零浪費食物的哲學。Zero waste Take always restaurant 呈現出什麼是永續的食物與如何和自然和諧共處。Zero waste Take always restaurant 想要讓大家可以重新愛上你的食物，因為我們相信如果你熱愛你的食物，那麼你就根本不會想要去浪費它。

我們認為的永續是「To take care of the cycle of life」在 Zero waste Take always restaurant 的所有食材，都來自於布瓦布榭莊園的大自然與當地農夫耕作的天然蔬果。為了讓來餐廳的人可以更加親近體驗自然，Zero waste Take always restaurant 就設計建造在湖面上。大家可以一邊欣賞湖景與大自然、一邊看我們準備食材的過程與方法。我們希望來這個餐廳的人可以因此對永續這個概念有所啟發、思考並且享受我們準備的食物。

MY FRIENDS

我的組員是Andi Steiner，他是一個來自瑞士Basel 的一個主廚。當我知道他是主廚的時候，我就打從心底的覺得一定可以從他身上學到不少，結果甚至比我預期的還要多更多。在布瓦布榭莊園的樹林中，Andi 就像是到了遊樂場的小孩一樣。很興奮的到處找尋可以吃的食材，對於在都市叢林長大的我，從來不覺得眼前這些綠油油的東西可以吃。但一個友善的微笑和手中的一把雜草，我們就這樣在森林裡面吃了起來。儘管每次我都是看他吃了沒事才敢吃，但是對於這樣的經驗真的難以忘懷。最厲害的是，我們還在森林中找到了昂貴的食材松露。因為這樣的一個尋找食材經驗，我們這組幫布瓦布榭莊園做了一張食材地圖。以後的學員可以看著地圖尋找食材，不過松露的正確地點只有我和Andi知道。

王盈穎

大地遊戲工作坊
Future Primitive

靈感不是憑空捏造，
我驚訝發現自然裡不同色彩形狀、材質、觸感。
然後我感受到觀察與聯想對設計的重要。

MY INSTRUCHOR

Big-Game 由3位來自不同國家的工業設計師，瑞士的 Jeanmonod、比利時的 Elric Petit 與法國的 Augustin Scott de Martinville所組成。畢業於 EcoleCantonaled'Art de Lausanne，設計作品風格簡約，概念自基本元素例如材質開始發想，作品多帶有趣味及幽默。獲獎包括2010年Wallpaper FurnitureDesigner of the year,Swiss Federal Design Awards 2010.

設計師給我們1天觀察周圍環境、找材質，然後與設計師討論概念。我拿著一塊喜歡的木頭並講著自己的感覺還沒有具體的作品方向。設計師聽著，觀察木頭，並告訴我他們聯想到的設計作品以及可能可以進行的方向，討論是雙向而開放的。作品進行的過程中，設計師會不斷的巡視，與我們討論作品進行的方向與想法，邊做邊改，邊進行邊觀察可能性。他們把

玩材質，發想具趣味性的東西，試圖在平凡的素材裡看見一些樂趣。他們的設計概念是簡約而美的東西，留住材質本身的美是重要的，因此確保作品簡單是突顯材質本身的方法之一，簡單而精緻是我從他們身上嗅到的原則。

WORKSHOP INTRO

我參加的布瓦布榭暑期工作坊-Future Primitive內容主要是以大自然材質製作有功能性的東西。一天的時間觀察莊園環境，找尋自己作品的自然材質和靈感。一開始都是很放鬆的感受莊園裡的每件事，感受地上的果實、草叢枯枝還有湖水溫度。有人觀察到枝幹裡美麗的色澤紋路，發現果實接觸皮膚所帶來的壓力與觸感，落地的羽毛，枯枝間的苔蘚等等。隔天帶著自己找到的素材與sketch與設計師討論想做什麼。設計師會觀察所自己找到的素材，根據我們所提的想法提出疑問或給建議。並在製做過程中，反覆討論與修改自己的作品。

此次工作坊提供我一個絕佳的機會觀察與感受身處的莊園自然環境，不僅是外觀有時候是感受是聯想。試圖將人工與自然融合，發覺每個材質材料異於本身的功能性。主題十分符合eco-friendly的趨

勢。融合不同材質，凸顯本身的特色，如何使之相互和諧而不突兀。

WORKSHOP EXPERIENCE

布瓦布榭暑期設計工作坊使我開始思考2件事，首先是靈感的來源，再者是設計的量產。關於靈感的來源，深深感受到靈感不是憑空出現的，是透過敏感的觀察力以及感受力加上聯想力結合而成。而我們身處的自然即是具有意想不到的色彩以及造型，透過對自然的觀察，聯想與日常生活相關的事物，即是靈感源頭。

再者，是設計量產。當我找到一塊滿意的木頭而它似乎是獨一無二的，設計師說如果是一件設計作品，必須能夠量產。這句話也讓我不斷想著藝術品與設計品的異與同。與來自不同國家、不同背景與年齡卻共同熱衷於設計的學員相處是個非常難得的經驗，儘管背景文化相異，接受不同種的教育，但設計是牽著彼此的共同點。因此，在對設計教育以及業界甚至在思考創作過程中有許多不同觀點的碰撞與交流。印象很深

刻的是來自西班牙的Sandra在第一天分享他從莊園找來各種不同的素材，並從感受每種素材開始，像從百寶箱拿出珍寶的發想過程，與我思考模式大不相同，我得到很大的啟發。另外，這群對設計有極大熱情的學員們也常讓我很感動並時時刻刻問自己是否有如此熱情在設計領域。

MY WORKS

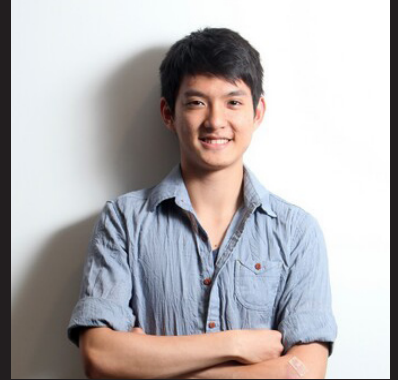
我的作品是個燭台，起源自我在林裡發現一塊美麗的木頭，呈現完美的交叉狀，交叉處有別緻的兩條紋路。看到它的當下即決定要以它發想作品。一開始因為它特殊的形狀，我想將它做成一個功能很複雜的書架，可以放眼鏡、插筆拉哩拉啞的。我拿著草稿與木頭與設計師討論，他們告訴我如果選了這塊木頭是因為他的紋路與形狀，那就不該用太多的東西擋住它原本的特色。說著有理，我本是一直被功能性所困住的，燭台保持了原型亦是具功能的。我順著紋路將另一支幹的樹皮削去，留下內部淺色的樹皮與另一頭完整的支幹對比。蠟燭燃盡後流下的固體蠟如冬天掛在枝頭的霜，亦希望他看似積雪。製作過程不斷的在簡約與單調之間掙扎，也經歷撞牆與不知所措的時刻。不過在布瓦布榭莊園輕鬆與have fun的精神與氛圍再再拯救枯竭的腦袋，然後才有源源不絕的勇氣繼續完成。

MY FRIENDS

我可以說我在這裡真正感受到對設計的熱情，起源於Ernie，一位滿頭白髮的美國先生。一開始有對老夫婦坐在餐桌前，看來不苟言笑讓人懷疑他們是學員還是老師或者是莊園主人的好友。有天，正巧坐在Ernie夫婦對面吃早餐。Ernie說起Vitra的椅子，眼睛裡閃耀著光，細細數著每一張椅子出自於哪位設計師。話到激動處馬上到藏書室裡借了本Vitra的椅子目錄。Ernie不出身於設計學院，也不專門從事設計業，但他熱愛設計，太太說他真的愛椅子。很難形容所感受到的那種力量，像電流一樣穿過身體。對於此刻游移不定自己是否喜愛設計的我來說實在震驚，我可以像他一樣如此著迷嗎？像是寶貝一樣細數每個物件，有說不盡的故事以熱情層層包覆著。此後，我們都很愛坐在他們身邊，我總感覺到兩個年輕的靈魂帶給我源源不絕的熱情，對生活的熱情或者對自己真的很喜歡的一件事的熱情。

施翔文

大地遊戲工作坊
Future Primitive

大地遊戲工作坊開啓了我對設計的另一種見解。

MY INSTRUCHOR

設計師要懂得如何包裝自己，懂得在競爭激烈的市場中斬露頭角，而Big-Game就是如此可以學習的對象，曾經被選為年度最佳設計師的他們，總是細心處理作品的每個細節。這次工作坊除了他門團隊3人外，也帶了他們的攝影好友搭擋，這位攝影師曾替wallpapper拍攝專題照片，擅長捕捉建築的光影、輪廓的商業攝影風格，是一位很專業的攝影師。

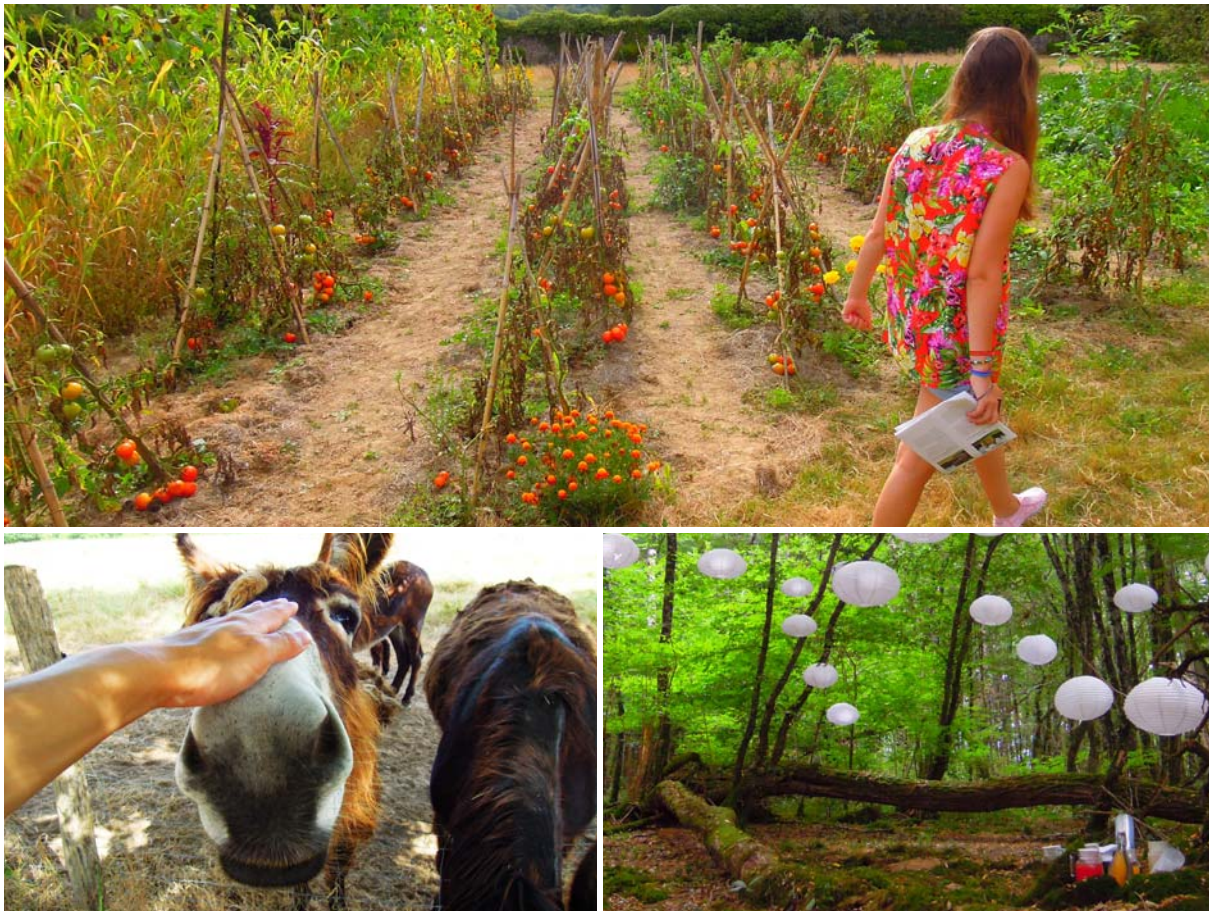
他們是這樣解釋的，當設計師，需要與客戶做良好的溝通，而最好的溝通媒介就是圖片，因此他們非常重視作品拍攝的品質，的確，作品集呈現的色彩、構圖都看得出被精心調製過，但也因此呈現出專業的態度。

WORKSHOP INTRO

我們知道工業設計的目的在於解決問題，從滿足基本生活需求的機能性產品，到解決環境、社會問題，或著，用來提高產品附加價值，刺激消費，解決市場飽和的問題，這些都是工業設計的一環，講的是process跟know how。雖然在出發前就聽說過歐洲設計著重在美學，不在解決問題，但直到課堂中的提案被老師回絕後，才開始領悟他們所謂的設計是什麼。

WORKSHOP EXPERIENCE

期待以久的課程終於在第2天的下午開始，我拿著筆記本到了集合地點準備洗耳恭聽，但老師只解釋了他們希望的作品方向，並給我們看了幾張圖，對於習慣動則幾10頁ppt課程內容的我來說，這些講解簡直是輕描淡寫，大概就是課前就可以猜到會講甚麼的程度，接著就放我們一整個下午去找素材，什麼！？就這樣！？我連個筆記都沒做到就結束了！？驚訝跟失望之餘，我還是乖乖的開始動作，就怕隔天沒東西討論，只是我望著這片美景，卻想不出來要做甚麼，也苦惱了許久……

隔天，好不容易擠出了一個想法，在不確定是否合老師口味的情況下，我的第一個提案是，因為發現莊園夜晚的燈光不夠充足，可能造成安全上的顧慮，所以將一根有類似握把曲線的樹枝，改製成可以在夜晚隨身攜帶的手持燈具。老師看了看，皺著

眉頭，我心想不妙，接著他說：你好像很喜歡有電的裝置…我不解其意的說：是阿，老師沒回甚麼，然後給了我其他的想法，總歸那些想法，我想他希望我能更了解這根樹枝本身的特色與美感，並賦予功能，可能是很原始的功能，像一個玩具車的輪子，或蠟燭台都可以，但是遵循素材本身的材質、顏色、特性來創造才是重點。

MY WORKS

在法國，design是外來字，而我們現在說的design在法國有另一個歷史悠久的單字，叫工藝，不管是服裝、藝術或造型設計都是工藝的範疇，它有其傳統與內涵，與美國那一派所謂的工業設計相當不同。當我切身體驗過這樣的經歷，我才明白設計師也像是一個攝影師，要不斷發掘素材本身的美感，並用自己的觀點拍下它、創造它，讓它像是個藝術品般姿態的存在。

在了解這一點後，我第2個提案是，在不改變功能的狀況下，利用素材室裡的廢棄水管與漏斗，漏斗外壁非常薄且有可透光的特性，於是將燈設計成可直立與手持兩種操作方式，當手持時，它是一個手電筒，而當直立時，它變成一展小桌燈，雖然老師對我使用非自然的素材與堅持用有電裝置的想法有微詞，但仍然對這件作品的美感與機能性表示讚揚，最後發表時也贏得眾人的掌聲，為這次設計營畫下可圈可點的句點。

MY FRIENDS

Big Game與旁邊做cork的學員，還有工讀生加起來一共6個台灣人，互相照應就像個小家庭一樣溫暖。直到最工作坊結束，我仍然清晰地記得那天化妝舞會後，我們拿著飲料，到人潮稀少的草地，躺在那裡看著星星聊天，好像時間凝結了一樣，那樣的與世無爭與美好，而當天也剛好是我23歲的生日，雖然沒有刻意地與大家提及和慶祝，但我想，這樣美好的星空下，還要多期望甚麼嗎。謝謝布瓦布樹與學學提供這樣的空間，讓我認識這些朋友與一同學習，最後工作坊能夠圓滿，感恩。

陳思妙

天工設計工作坊
(Trans-)Formed Nature

如果沒有勇敢去嘗試，
你永遠不會知道自己也有創造驚奇的可能。

MY INSTRUCHOR

前往布瓦布榭莊園的接駁車上，Katharina與Thomas這兩位默契極好的組合就坐在我的座位旁邊；和所有學員們在一起時，你很難一眼就看出他們不是學員，而是instructors。

今年才30歲的Katharina與31歲的Thomas以年輕設計師之姿，從Design Academy Eindhoven獲得碩士學位之後，於2009年成立工作室開始，便以對物件材料的平衡運用、與對環境的深入思考進行創作，不斷獲得國際間設計獎項的肯定。

因為善於思考與理解事物背後的意義，在工作坊期間，Katharina與Thomas透過不斷的觀察、與頻繁和學員的互動討論，除了引導你賦予每一個事件更多面向的思考可能性之外，同時，藉由觀察他們兩人之間的對話、默契與溝通，也深深的啟發了身為旁觀者的我，很多意外且精彩的想法和省思。

WORKSHOP INTRO

天工設計，顧名思義即是人與大自然的合作設計；之所以選擇參加這個工作坊，主要是希望透過融入不同的場域，練習去反思與體會和我們密不可分的生活環境種種，透過開放所有感官與記憶的陌生環境，重新去觀察、瞭解並進一步發現生活創造力、以及來自大自然中的更多元可能性。

因此，課堂一開始老師先讓我們自行到莊園四處活動，了解環境並從其中找出5樣你所感興趣的元素，其中只要包含動物相關(Animal-related)、和看不見摸不到但是存在的2樣要件即可。然後，透過討論分享—當然，是以非常放鬆自在的方式，在大自然環境中分享彼此的探索經驗的。接著，就是從找到的元素發展ideas的階段了。在這個階段，會經歷很多次反覆地收斂與擴散、try and error、還有瓶頸與突破；整個作品從發想到完成的過程中，這是最

漫長、痛苦卻最有趣的階段；也是我認為參加這個工作坊，最有價值的所在。

WORKSHOP EXPERIENCE

看到圖片你一定會想，不是去參加工作坊嗎？怎麼是張充滿愜意悠閒的划船照片呢？

沒錯，套句Katharina與Thomas總會鼓勵陷在瓶頸中煎熬萬分的我們的話：“Just go anywhere in Boisbuchet as you want! Go swimming, go boating, or whatever... BUT THINK at the same time!” 在布瓦布榭的學習過程中，我們有大半的時間都是自由的，但在自由的同時我們持續思考、持續創作。

這與我們所知道的，總是關在小小工作室內絞盡腦汁的設計過程截然不同；我們因為創作過程的不順利而沮喪而緊張，也同時因為能夠盡情去抒發與體會而開心和滿足。

此外，來到這裡的每一個人都非常樂意分享、也都很願意傾聽，在交換想法與腦力激盪的過程裡，你會驚訝地發現，每個人－包括你自己－都有意想不到的創意潛力。

MY WORKS

我的作品－Berry Lamp：如果沒有來到布瓦布榭，沒有經歷這麼特別的創作體驗，跨出實作設計的第一步就不會如此充滿樂趣、如此令人大開眼界。

這件作品的靈感來自於小紅莓(berry)，取其緊密連結(tightly connected)的意象來進行創作嘗試。而為什麼選擇以「燈具」的形式表現創作，因為我喜歡光，對發光體的柔和與溫度情有獨鍾，認為除了實用功能－照明－之外，「燈」是可以帶來溫暖的物件之一。

一開始，我拿燈泡與粘土進行實驗，同時也發展了不同表現光線的形式：透過樹葉與花果投影產生光影效果、也利用挖空厚紙板造型的方式進行外加燈罩創作的可能性；這些中間的副產物雖然最後都沒能產出成果，但卻變成了我的創作資產，也是很寶貴的經驗。在與老師討論材料的挑選後，便決定以熱熔膠及矽利

康填縫膠完成燈泡之間的連結，並且保留每一顆燈泡被連接發亮的可行性，以增加作品光影變化的表現。

此外，包含底座和支架的選擇，也讓我對材料的認識取捨，有了更深刻的體會。

MY FRIENDS

Lemmon是一名導演，而且是我在布瓦布樹認識、分享了最多想法的一位來自香港的朋友。

導演的生活相較於一般人有著更多的不確定性，常常要隨著劇組世界各地去跑；但是同時也為他們帶來了生命的廣度。Lemmon說這已經是她這個暑假在布瓦布樹的第三個工作坊了！現在是她的假期，她來這邊度假兼學習。

工作坊結束的那天，我在返回POITIERS火車站的接駁車上和她彼此分享了很多收穫，其中她提到最大的收穫是，透過各領域背景的人在這邊的激盪與交錯，幫助她看到了自己思維的盲點：「阿！原來還可以這樣想阿！」這樣的驚呼聲常常在心底出現。

回想起工作坊的日子以來，我們都很滿足地帶著喜悅與收穫，回到了家鄉亞洲。

黃湘婷

天工設計工作坊
(Trans-)Formed Nature

布瓦布榭暑期設計工坊是設計人一生中，
一定要參加的設計派對！

MY INSTRUCHOR

Katherina和Tomas是奧地利設計師，2008年在奧地利維也納開設工作室”mischer'traxler”。

他們兩位的授課風格都是以朋友的方式與我們討論，有時是分組討論、有時是個別討論。他們不斷的鼓勵學員們透過聽覺、嗅覺、觸覺、視覺甚至是味覺去體會大自然，對於任何天馬行空的想法，他們都會給予支持並且盡可能協助我們完成作品。課後也會與大家分享他們平常做設計的寶貴經驗，遇到問題時該如何解決？如何保持豐富的想像力？完全不吝於分享。

WORKSHOP INTRO

此工作坊的特色就是利用大自然做為作品的素材，非常適合在布瓦布榭莊園內尋找自己所想要的素材，可以是看得見、摸得到的東西，例如：花、草、水、石頭.....等，反之，例如：風、鳥叫聲，之後經過多次實驗後，再選出自己最滿意的呈現方式，做出作品。

剛開始，Katherina和Tomas要我們在布瓦布榭莊園找出自己最喜歡的5樣大自然的產物，與大家分享過後再挑出兩樣作為延伸發展的素材。呈現方式不受限制，可以是影片、聲音、繪畫、產品.....等，最重要的就是用自己的五感體會大自然、用自己的雙手完成作品。我認為參加此工作坊，能讓大家更快速的體會到布瓦布榭莊園的美，在尋找素材的過程當中，往往會有意想不到的小驚喜，是我們平常容易忽略的。

WORKSHOP EXPERIENCE

禮拜三的晚上有一個扮裝party，我們這禮拜的主題是摔角選手。大家是party前的2個小時才開始趕工做出各種道具，每個人都戲稱做道具的認真程度遠勝於工作坊的作品。我們一群朋友，決定要抽籤幫對方做戲服以及道具，過程十分有趣，有些人幾乎是以陷害別人為出發點，想當然大家的成果充滿了笑果。雖然只有短短一個禮拜的相處時間，學員之間利用課餘時間，分享許多趣事，認識了來自不同國家的朋友，也體會到歐洲人的處事態度、生活方式。

我們這個禮拜的2個工作坊，總計有10位台灣人，彼此之間的親切感更是培養出革命情感，台灣人之間的話題內容，則是偏向於在台灣的設計環境、工作以及每個人到不同國家旅遊後的心得分享，也是一種成長。

MY WORKS

我選擇草做為我的素材，利用草當主要材料設計出放在室外的盆栽。剛開始我將草剪碎，與石膏白膠混合在一起，捏出造型。與Katherina和Tomas討論時，偶然的把盆栽放在草地上，發現可以利用枯草與嫩草的對比色、漸層色，模擬草從鮮綠到乾枯的過程，讓盆栽能夠材質、造型和顏色都完全融入大自然。

還記得最後一天發表時，有些學員們經過了我的作品卻沒發現，仔細尋找過後，帶給大家許多驚喜，在草叢中竟然藏了一個作品！這是我做過最開心的作品之一，與學校的作業不同，在布瓦布榭暑期設計工作坊我完完全全可以大膽的設計，激發出許多創意。

MY FRIENDS

Yoonjeong Choi, 韓國人。剛開始完全看不出來Choi 是一位工程師，了解她的背景之後，更是佩服她來到這個與自己的專業南轅北轍的設計營。讀大學之後，接觸到的大多是設計背景的朋友，聊天的話題也局限在某一範圍，與Choi則是交換了許多不同領域的體驗、生活、觀念。

萬芙君

天工設計工作坊
(Trans-)Formed nature

大自然是最好的靈感來源，
只要存有設計的開放心態，
無論在哪裡都是設計的溫床。

MY INSTRUCHOR

工作坊講師是Katharina Mischer(1982)和Thomas Traxler(1981)，2人開設了在維也納的工作室「mischer' traxler」，主要從事產品、家具、裝置的開發和設計，強調實驗、脈絡及概念思維。2人透過工藝品與科技之間的平衡，讓作品的製程凸顯當代主題，同時反映永續的理念與自然元素。作品常使用意想不到的材料，並從周遭環境取得靈感，如天氣、人際互動等。2011年 mischer'traxler 獲得了 W Hotels Designers of the Future Award Winners (未來設計師大獎)。

講師的授課風格採取引導式且態度多元開放的教學，先給我們設計元素，經過多次的討論後演化成作品，在從一開始的啟發到後期的作品完成都全程給予很多的協助，在引導我們的過程中，當我們不知道該如何決定時，會適當的給予學員他們的想法並都有解釋清楚原因。他們認為這次的工作坊重點除了最終的完成作品外，最可貴的是在此次探索過程中所引發的各種靈感交流，這勢必會對於各學員未來的設計累積豐富且多元的創造能量。

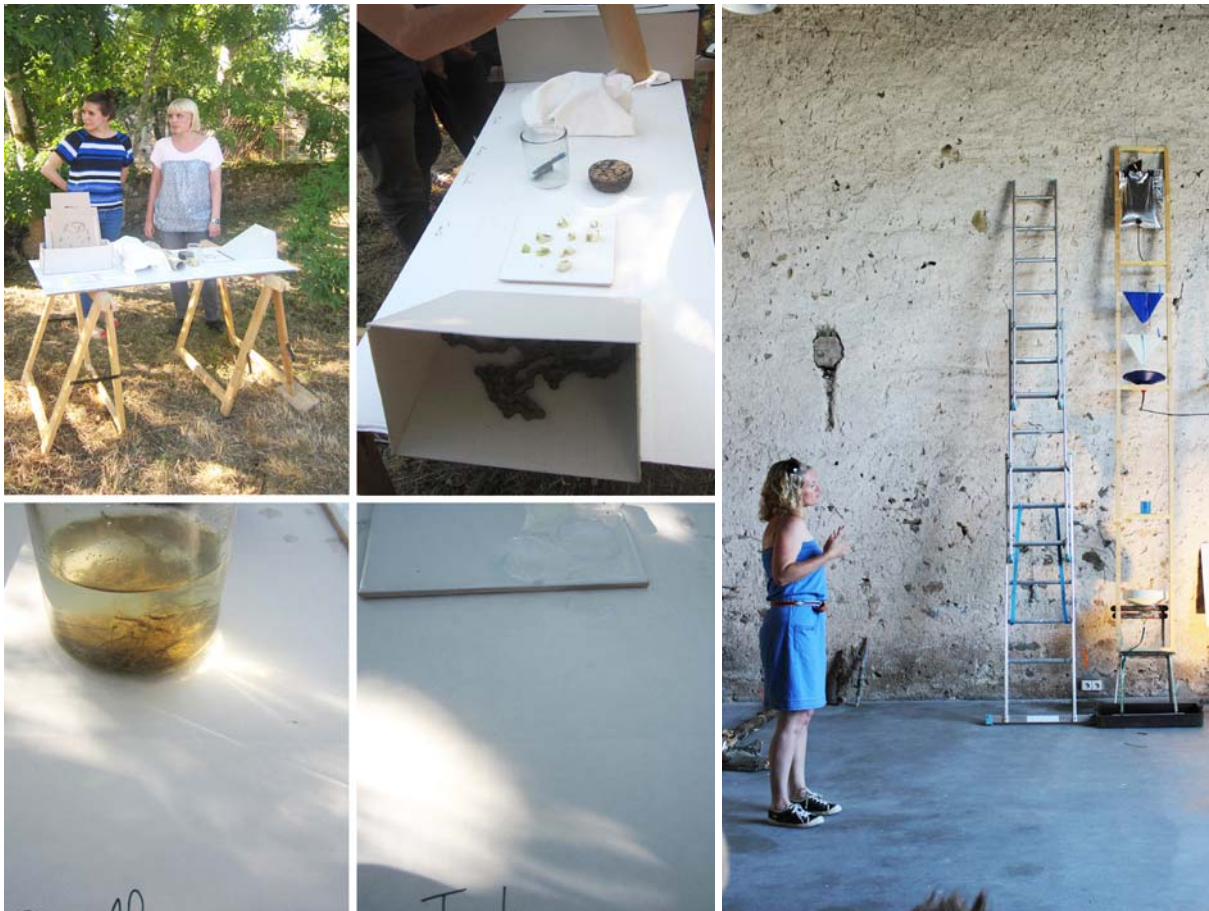

WORKSHOP INTRO

此工作坊是運用布瓦布榭當地的自然素材來作為設計材料來源與靈感啟發，在第一天時先讓我們去探索布瓦布榭的莊園，而我們在此過程需要收集3種性質的東西，至少5樣，第一是來自於自然的東西(object related to nature)，第二是有關於動物相關的東西(object related to animals)，第三是不可觸碰，沒有形體的東西(object being intangible)。

在我們蒐集完並和其他學員互相了解彼此蒐集的東西後，決定出自己有興趣的3種東西，接著要我們這3樣東西放進表格中，並開始初步的腦力激盪，接著請我們選出最有趣的幾格組合，去做接下來的設計發展。而我是選擇了wind & color的組合來做發展，由此作為初步概念發展下列幾種嘗試，第一種嘗試是我將草做成的筆刷沾上3種顏色的壓克力顏料，藉由自然的風吹來作為畫筆的動力。第二種是我將草

捲成一坨草球，將沾了這種顏料的草球懸掛起來，將紙環包住大鐵罐，而從各種方向而來的風成為了畫筆的動力。

WORKSHOP EXPERIENCE

其實這樣的教學方法跟我在台灣受的設計教育差不多，而這樣的設計方法我們稱之為矩陣法，但重點在於人看的角度與態度。Thomas與Catherine並不會限制我們一定要做出某種產品或實體的物件，而是可以根據學員本身的背景，像是有人是來自平面、藝術、攝影、動畫、產品等，你可以嘗試創造出體驗(experience)、事件(event)、創造過程(procedure)或是一種解讀方式(a way to see things)等。

我們是在一種完全開放式的氛圍去做創作，而不只是老師給予我們的引導，跟工作坊的各位學員的討論更能激發出各種想法，而與來自世界各國不同背景的人交流所產生的創意火花非常的驚人，例如由冰島人Gudrun Theodora Alfredsdottir和法國人Emilie Desnoyer所一起創作出來的作品，是藉由向遊戲的方式，用自然物的各種型態與性質去形容某種工業產

物，讓我們由觸感、嗅覺、聽覺、味覺等暗示去拼湊藏在盒子中的物體。這是這次工作坊所帶給我最印象深刻的第二點。

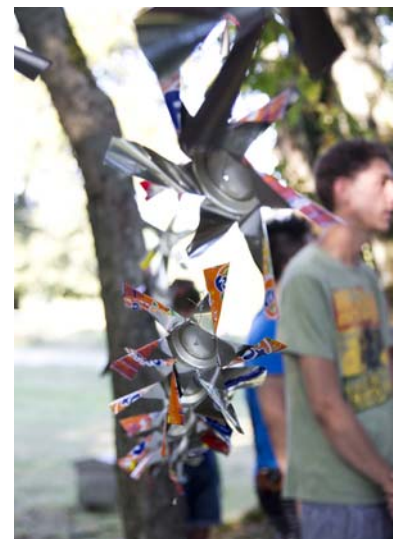
目前定居在瑞士的環境維護專業人士Jessica Powers，她的作品是藉由水流過各種物體而產生不同的聲音與形態。而我也和同樣來自雲科的學妹黃湘婷一起激盪出了"Nest Light"這件作品。

MY WORKS

我是運用wind & color的元素來做概念發展。由此作為初步概念發展下列幾種嘗試，像是草畫筆和草球碰撞等，我的設計概念是想要描述出風的形狀，如何藉由有形的東西描繪出無形的東西。從這些過程中有幾個很有趣的問題產生，像是每個人對於風的形狀都有不同的想法，Katharina認為風是波浪的形狀，而我認為風是螺旋狀的，我跟她講說或許是因為我來自颱風很多的台灣，而她來自風和日麗的維也納。

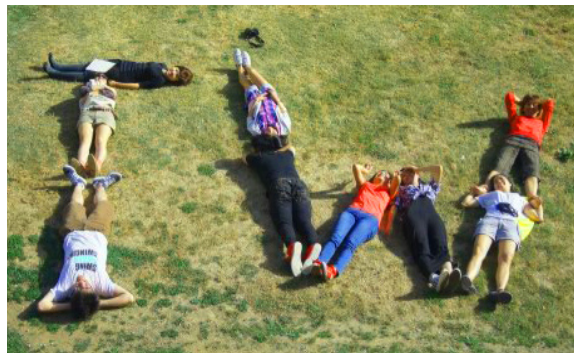
而我最終的概念是想要描繪出風從各方向湧入的特性，我利用了布瓦布樹很多的鋁罐，來製成很多風車條，來放置在布瓦布樹中風很大的地方，將風車條綁在樹上面，而我在中央放置了很大的白布，將壓克力顏料擠入風車葉片中，藉由風的驅動來將顏料灑在白布上面。這實驗性的作品啟發了我很多關於風與色彩的概念。

MY FRIENDS

在此工作坊中我最想介紹的有3位學員，分別是來自台灣的Amber，目前正在米蘭念工業設計碩士，來自台灣正在大同大學工業設計系就讀的大四學生Timose，和來自德國的Katherine。由於我和Amber一開始所選擇的元素很類似，所以我和她便一同發想，並且互相幫忙，而Timose常常會來找我們討論，所以我們3個人就很常聚在一起討論發想設計概念。Katherine則是一個非常甜美的德國人，原本是大學念法律，但是由於喜愛設計便踏進設計領域，我們幾個常常湊在一起聊天和偷空跑去游泳划船。身在同個領域，一起討論自己喜愛的设计是一件非常開心的事情，而與對方共同激發想法和互相幫忙完成設計，也是一個很有趣的過程。

趙南開

液態融合工作坊
Liquid Fusion

從玻璃吹製的創意發想，到製作完成草圖成品原型。

MY INSTRUCHOR

週日夜間抵達布瓦布榭暑期設計工作坊後液態融合講師Paul Haigh便集合班上學員開始解說課前課，玻璃材質的特性及上課衣著等安全規定，並訂定飲用器皿的設計為初始的創意發想。每日九點講師便開始一天的課程，討論所有學員前一天所製作完成的成品原型。

接下來的課程時間便反覆的與講師討論草圖想法並繪製三視圖，再由助教(Lewis Olson, Marc Barreda & Chris Rochelle)協助製作成品原型。

WORKSHOP INTRO

雖然早在課前便已熟讀講師所提供的課前資料，但踏進教室還是在第一時間被硬體設備的完善與機動性所震撼。Glass Lab是Corning Museum of Glass在1981年的構想，目的是將所有的吹製機具規格化的設計，並且裝入一貨櫃箱內，方便運輸到世界任何一個角落推廣玻璃教學吹製技術。

WORKSHOP EXPERIENCE

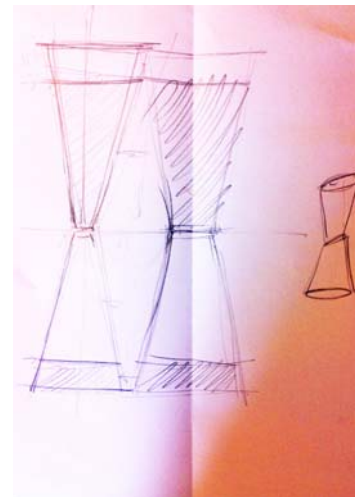
短暫5天的創作營時間密集上課，技術上的學習是有限的，我最大的體認是吹製表演魅力及專業領域尊重。Paul本身是工程師背景，2010年構想完成Glass Lab，每日晨間Paul討論學員的作品時，Lewis等3人總是靜靜的站在外圍不與批評，實作時間Paul也完全認同Lewis等3人的專業技術不與加入討論。讓我了解到CMoG團隊的默契與尊重。

MY WORKS

接駁車駛入營區時我便莫名的興奮，或許是一天觀光行程使的身心又餓又累期待等會歡迎酒會及晚餐。當站在宿舍前的葡萄藤旁拿著酒杯喝著餐前酒，才發現自己是被布瓦布樹的自然樸實的景色所感動。當下決定將出發前所有的構想拋開，我告訴自己我要做讓自己的眼睛看到回憶。因此畫了一系列與布瓦布樹湖面景色相關發想的草稿。

MY FRIENDS

2個非常有設計感的瑞士人Thierry & Damien，兩人目前都是助教服務於母校系所，幾乎形影不離即使草圖發想也共同完成。兩人的設計如同瑞士鐘錶般的簡約現代，最讓我欣賞的作品是兩人所設計的茴香酒杯，簡約的直口杯外型及大膽表現透明玻璃杯的通透感與茴香酒的乳白色液體本身對比的美觀，作品的設計結合南法飲酒文化與瑞士人的堅持。

鄭文良

設計和表演工作坊
Design And Performance

擺脫理性思考的束縛，
不斷的嘗試，體驗，再嘗試，再體驗。

MY INSTRUCHOR

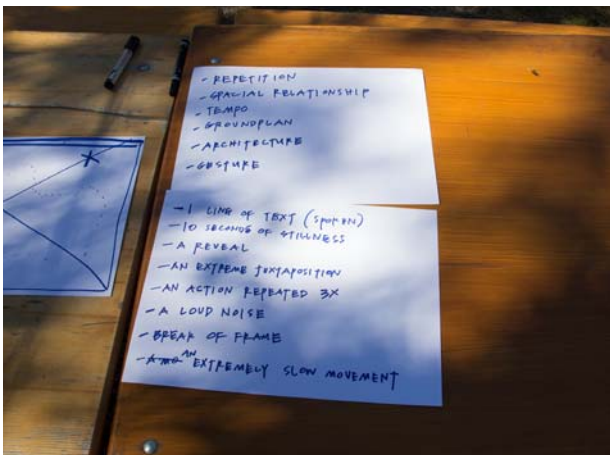
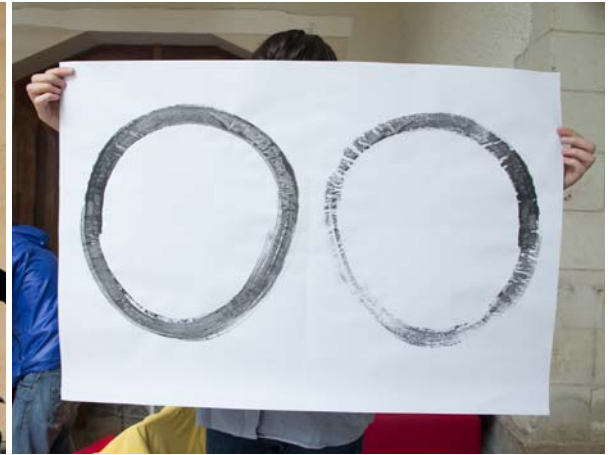
Andrew Ondrejack來自美國，為一位跨領域的設計師與藝術家。

Andrew在學校時出身于建築相關背景，工作後作品以舞台，設計，表演為主。他身兼多職，跨舞台設計，時裝秀表演設計，劇場導演，編劇等。

不同於歐洲設計師比較隨性的授課方式，Andrew的課程規劃十分嚴謹，每天都有不同的內容，詳細且充實，為各種創作方式的練習與體驗。Andrew上課進度很快，可能一個早上就要完成一個Project，或是兩小時內完成一段小演出。

Andrew人十分幽默有趣，很會激發學員的思考想法，他與學員互動熱烈，在我們做作品時會掌握進度，並且給予回饋，修改，最後變成一個有趣的表演作品。

WORKSHOP INTRO

第一天，Andrew先即興創作一些畫面，加上一些動作，變成一段小演出。下午，我們分成四組，主題是以木板和一些共同元素(速度，重複，反轉，口白)，在布瓦布樹找空間去發展一段表演。

第二天，這天是課程最飽滿的一天，老師給我們許多不同的練習，包括：

- 1、用筆心裡默算七分鐘寫完自己的名字。
- 2、畫場景概念圖(sketch)。
- 3、將場景概念圖轉換成圖像，用炭筆或黑色顏料畫在全開的白紙上。
- 4、將圖像抽取出一個概念(concept)，以裝置作品展現。
- 5、裝置作品小發表，互相觀看，發表各自想法和回餽。

第三天，主題是以肢體在某格空間發展一段小演出，中午時彼此分享觀摩作品，下午加上服裝重新調整演出，最後以錄像呈現。

第四天，討論工作坊發表的內容，最後選擇以日本房子周圍一帶為主，發展一系列的演出，節目長度約為一小時。我和兩位台灣女生和另一位杜拜設計師，選擇日本房子為表演空間，在空間設計表演。

第五天，成果發表和呈現。

WORKSHOP EXPERIENCE

這裡沒有答案，只有體驗的過程。

Andrew的工作坊，一直企圖讓我們擺脫理性思考的束縛，他要我們不斷的嘗試，體驗，再嘗試，再體驗。他最常說的是："Don't think! Drew it!" 答案並不是在思考中獲得，而是在動手做的過程中體驗到。

異國文化：想法思維的差異。

在我與Andrew，或是其他世界各國的學員互動中，我發現最大的差異是我們思維方式的不同。台灣人我們容易想好概念，再發表想法。但外國人他們則是先提出想法，大家一起討論，讓想法在討論中變動，發展，轉化，延展成另一個東西。於是，在團體合作的過程，當一個人丟出某個想法時，另一人馬上會延續發展下去，讓想法的雪球越滾越大，越滾越具體，最後變成作品。在合作過程中，我們最常說的一句話是："Ok, let's do it!"

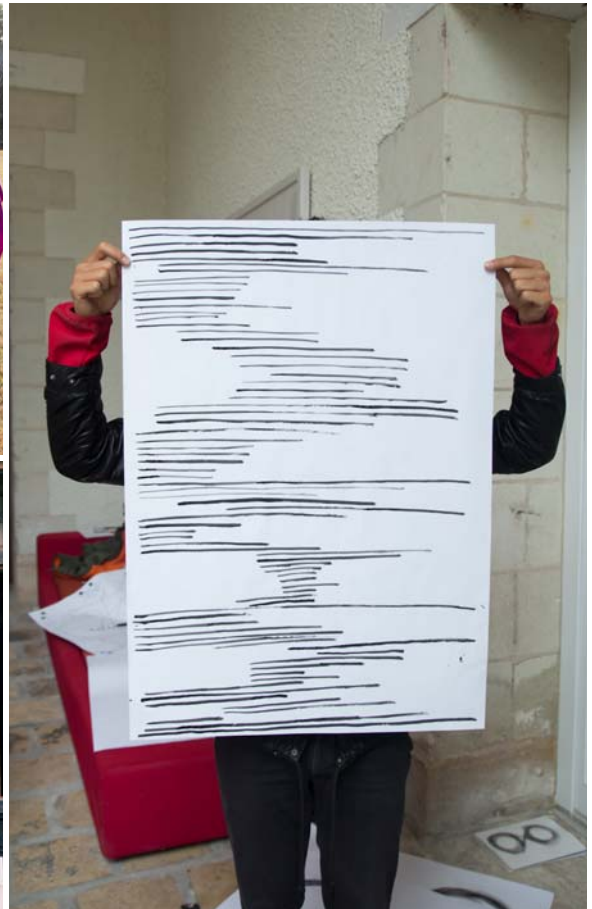

作品2

作品3

MY WORKS

作品1，為個人裝置作品，選擇概念為數碼，看似像一個人，近看則是一排按鈕，為超現實的呈現，好似人性和機器的結合。

作品2，為團體演出，利用空間場景的肢體表演。我們在布瓦布榭的大草地上，5個人穿上不同顏色的布，然後當人走過時，每個人會念一段自己的母語，有法文，西班牙文，中文，閩南語，英文。當最後1人念完她的母語獨白時，全部的人開始轉動，每個人化身成為一塊布，一種顏色。整個畫面就像是在草地上無數的布，旋轉，發亮。這作品，我們選擇以顏色來象徵了不同的語言與文化的交匯，當每段母語被念出後，不同顏色的布轉動交錯著，就像不同文化的碰撞與交集。

作品3，為發表呈現，在日本房子作一種意象呈現。我和2位台灣女生和1位杜拜設計師一起工作。我們4人，利用日本房子，結合西方和東方不同的美學，將現代表演帶入傳統建物，最後獲得一致好評。

MY FRIENDS

這次參加工作坊的成員來自世界各國，包含英國、義大利、西班牙、美國、杜拜、當然還有台灣。大家原本專精的領域也各不相同，除了幾位劇場人士，還有建築師，服裝設計師，燈光師，工業設計師等，十分多元。

Nikia，來自美國的黑人女生，大學主修燈光設計。雷尼雅她利用燈光于表演的作品中，最後的發表，她有一段個人的solo，她以裸身以白色顏料塗滿身體，將自己關在某個裝置中，讓別人觀看。她的這段演出，最早的概念從某種非洲部族的顏料出發，以自己的方式，傳達出對種族與性別議題的挑戰與玩耍。

孟娜，其父母為德國人與杜拜人，她是一位來自杜拜的服裝設計師。我們一起合作發表演出的作品，她有許多美妙的點子，我們利用日本拉門的特性，弄成一個一個表演的空間，在每個空間有不同故事發生，許多片段變成一段意象的表演。大家合作無間，不斷嘗試與實驗，孟娜的個性鮮明，表現在她的服裝上，大膽驚奇的視覺搭配，讓我看到另一種文化的美學展現。

註：照片來源

Copyright: C.I.R.E.C.A. Domaine de Boisbuchet;

Photographer: Mauricio Freyre

Year : 2012

蕭辰羽

自然造物工作坊
Survival-Fundamental, Fundamental, Primordial Behaviour

如果哪天我不小心困在在叢林裡，
我想我知道要怎麼生活了。

MY INSTRUCHOR

我的講師Max Lamb對自然、戶外活動和創意充滿熱情。他熱中於試驗並重新定義傳統與非傳統素材，檢視它們的特質、重新思考物品的功能。他想要設計出有趣、別具巧思又能引發觀眾靈感的產品，也希望透過產品和使用者建立正面的互動、進而建立產品的意義。有了意義，產品的壽命就得以延續。曾獲2008年Design Miami/Basel 未來設計師獎項。

Max的風格其實就是放手讓我們去做，我們工作坊的形式比較像是你提出想法、去找材料（這兩個順序也可以顛倒過來）、你去做，然後遇到問題的時候就可以問他，像是這樣的模式，然後在最後一天就會有一個課後展演，向其他工作坊的同學們展示我們的成果。Max是個非常開朗、幽默而風趣的老師，我非常喜歡他，而且我們工作坊班上的同學個個都

非常有趣，來自西班牙、義大利、希臘、冰島、俄羅斯、菲律賓.....都有，我非常愛他們！

WORKSHOP INTRO

工作坊的課內容很簡單，我們就是Survival(生存)工作坊，要做的事情就是利用大自然(或是我們眼見可及的廢棄材料)裡的素材，做出我們心裡想要的物品。一開始Max會和大家簡單介紹這次我們要怎麼做，我們完全沒有規範，也因為這樣我們的時間非常自由、創造力也完全不會被規範住，這是非常難能可貴的。在這裡其實就是好好生活、然後好好做作品，沒有人會嚴格規定你要幾點起床到哪裡開始工作，你可以仔細規劃自己的一天要做什麼，如我：起床、早餐、去河邊採集、午餐、去湖裡游泳、下午茶、到樹林裡去撿拾需要的木材、晚餐、去划船、洗澡、睡覺。不知道別的工作坊是否也是這樣運作的，不過我很喜歡這種上課模式。

WORKSHOP EXPERIENCE

雖然很想玩陶土（陶土是我最喜愛的創作材質之一），不過也在工作人員的推薦下選了Max的工作坊，因為對野外求生也有一些興趣（小時候看著海角一樂園這部小說，總會想說：啊，如果有一天我留落到荒島，要怎麼把生活照顧好呢？），便進了Max的工作坊班上。我非常喜歡我們工作坊的老師和同學，同學，我們整班感情都很好，偶爾晚上還會一起在樓下喝東西聊天、說笑，氣氛非常愉快。

MY WORKS

我的工作坊作品是一支傘。

當初的想法是：如果我今天流落到叢林或雨林，感覺一定是常常下雨又有大太陽，這樣多變的氣候差距一定會讓初來乍到的自己重感冒，在島上重感冒又沒吃藥可能就這樣死掉了。（我們每個人創作作品的背後故事都很龐大的，考驗自己設身處地的感知能力和想像力）於是我決定做一支傘，大熱天可以遮擋太陽、下雨天可以至少讓自己的頭部不要濕掉，減少生病的機率。

我使用的是河邊和湖邊的長葉子編織成傘面（又為了鞏固結構，織了三層，非常紮實）、在廢器木材那找到的竹竿（這樣就不用特地去砍竹子了，又傷害一條生命）、加上第三層長葉織成的傘面和流蘇（方便在叢林裡隱藏自己），最後加上葡萄葉漢莞

菱花作為裝飾（求生之於也要顧到美麗），這就是我的作品，同學們、工作人員和Max都非常喜歡，拿著我的傘走來走去、合照，非常感謝他們的鼓勵。

我的好友Joe說：「天哪！這支傘真的太可愛了！我一定要親吻你了！」然後在我的臉頰輕輕一吻。工作坊的女孩們則抱著傘稱讚著，抱完傘就來擁抱我，能認識他們很開心。

MY FRIENDS

這次工作坊回來其實和喜歡的同學、甚至Max和Max的爸爸都還一直保持著網路和書信連絡，Max和Richard會關心我現在旅行到哪裡了、回台灣一切都還順利嗎、最近的創作計畫是什麼、什麼時候有作品一定要讓他們知道、他們非常期待。

我工作坊最好的幾個朋友（工作人員除外）分別是德國女生Joe和義大利男生Lorenzo、Christiano，我們總是嘻嘻鬧鬧，他們的年紀都比我大，但是相處起來非常輕鬆、自在，他們總能讓妳感受到那份關心中真誠與真心，每次的聊天都是真心的稱讚彼此、一切的互動都很自然快樂，他們也會清楚的讓妳知道：「Starri sweet heart I love you!」這樣的感受，這是為什麼我喜歡與他們相處的原因，回到台灣後我們依舊有skype連絡、聊近況。如Joe在我隻身在法旅行一個月的時候總會傳簡訊關心我現在在

哪裡、一切還好嗎。我非常喜歡他們！

SUMMER WORKSHOPS AT
BOISBUCHET
2012

We don't receive wisdom;
we must discover it for ourselves
after a journey that no one can
take for us or spare us.

Marcel Proust, French novelist
[1871 - 1922]