BOISBUCHET 2015

04 前言 Preface

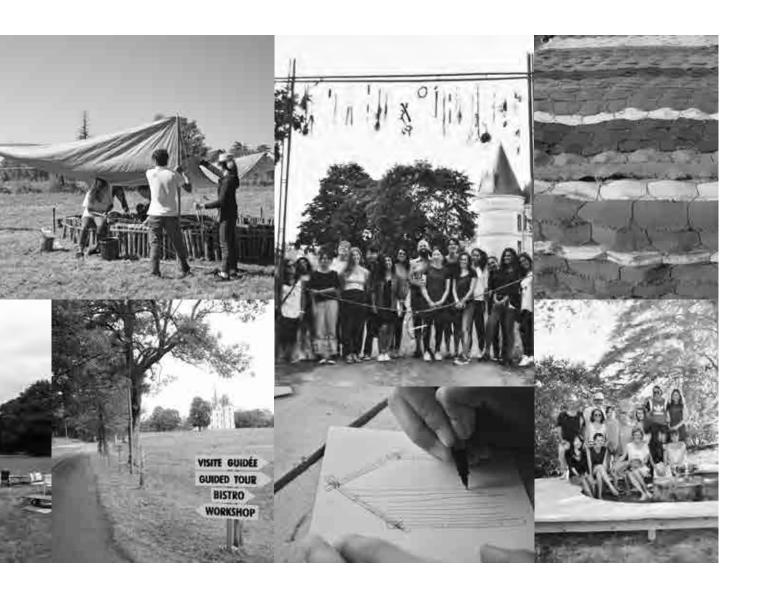
07 The Man and the Tree 自然之歌: 創意設計工作坊 學員 趙欣怡 (p.9) 楊宗翰 (p.17)

25 Between Spaces 界線内外: 創意設計工作坊 學員 王妤瑄 (p.27) 鍾育君 (p.35)

43 Table, Food & Wood 食在好玩:食物設計工作坊 學員 陳依君 (p.45) Vernacular Design and Modern Invention 新舊交榮:產品設計工作坊 學員 陳俊源 (p.55)

63 Design Essentials 全面啓動: 創意設計工作坊 學員 魏妤庭 (p.65) 黃美婷 (p.73) 江肴綾 (p.81) 張惠萱 (p.89) 葉晴恩 (p.97)

105 The Social Life of Signs 莊園行旅:空間設計工作坊 學員 林佳蓉 (p.107)

115 Micro Architecture in Nature 自然微建築:建築設計工作坊 學員 吳威霖 (p.117)

125 Tap-Dori-Our Patchwork Pagoda 布分彼此:工藝設計工作坊 學員

吳歆雅 (p.127)

135 Human Fur, Textiles, Design and Film 星際物種:創意設計工作坊 學員

邱娉匀 (p.137) 黃宣庭 (p.145) 陳玥姍 (p.153) 黃芃嘉 (p.161) 169 Interact with Architecture 與建築共舞:空間設計工作坊 學員 鍾政平 (p.171)

179 Cooking, Eating & Designing 食尚玩家:食物設計工作坊 學員 張瑀庭 (p.181)

前言 PREFACE

學學文化創意基金會成立於 2007 年,以推動臺灣文化創意產業發展為宗旨,透過推動「弱勢助學專案」、「文化色彩研究」、「藝術師資培訓」、「美感教育展覽」「感動生肖展覽」與「國際交流專案」等,長期深耕臺灣多元美感教育。藉由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,九年來已幫助全臺逾二萬名弱勢學子免費參與美感體驗,使美感教育得以更快速普及至全臺灣各個角落。

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.)合作推廣「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,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者。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共同概念。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。

感謝文化部在過去九年來,每年專案補助台灣各縣市之優秀人才台法來回機票,藉由推動國際跨界文創人才培育,提高台灣創意產業競爭力,截至2015年台灣已有154位台灣優秀人才在文化部的補助下,得以參加「布瓦布榭暑期設計工作坊」,讓台灣優秀人才有機會與來自全球之創意人士互動與交流,累積跨領域、跨國界的學習經驗,並讓台灣文創能量與世界文創領域接軌與發聲。

2015年工作坊課程主題範圍涵蓋產品設計、創意設計、建築設計、空間設計、食物設計、表演設計、玻璃設計等領域,受邀講師包括:1992年普立茲克獎得主葡萄牙建築大師Alvaro Siza、西班牙設計鬼才Jaime Hayon、冰島設計師Sigga Heimis、日本設計師Shin Azumi安積伸與建築師Go Hasegawa長谷川豪等來自英國、荷蘭、法國、西班牙、美國、丹麥、日本等17個國家之知名設計師或得獎設計團隊。今年由文化部補助學員共20位,已於2015年6至

9月間陸續完成工作坊課程研習,並於10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,為將此次文化部補助學員之 學習經驗分享各方,文化部委由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。 The Man and the Tree

自然之歌:創意設計工作坊

人與自然的關係相互影響,由自然形塑文化,而 文化亦趨向自然。本工作坊帶領學員發現人與自 然的關係,發揮想像力與創造力、尋找多樣材 料,設計出能呼應人與自然共生主題的作品。

關於講師

挪威設計師

Andreas Engesvik

畢業於挪威卑爾根大學與愛爾蘭國立藝術設計學院,成立Norway Says設計公司與個人工作室ANDREAS ENGESVIK,OSLO,現任斯德哥爾摩藝術工藝設計學院(Konstfack)客座教授。設計項目從傢俱、餐桌擺飾到工業設計等,重要客戶包括littala、Muuto、FontanaArte、Ligne Roset及Asplund。曾獲2004年《Wallpaper》設計獎、2007年Torsten & Wanja Søderberg Prize設計獎、2010年iF產品設計獎、2012及2014年Red Dot設計大獎、紐約國際當代傢俱獎(ICFF Editors Award)等。

www. and reasenges vik. no

趙欣怡

從自然找到設計的思考能量; 從樹上找到人類的生命意義。

MY INSTRUCTOR

Andreas Engesvik是國際上頗具知名的產品設計師,於挪威奧斯陸成立個人工作,作品設計概念源於自然本質的思考,以及產品原始材質探索,包含織品、燈飾、傢俱、裝飾品等多元產品類型,強調產品設計的簡化與單純,並經常在作品中呈現植物與動物的形象與符號。

他生於挪威,是一個尊重自然環境的國家,講師強調設計必須從自然需求為主的角度思考發展方向,除了要擴大人文思考廣度與創意發想,同時兼顧使用者的角度去修正產品設計的細節,包含產品的尺寸、材質、重量與質感等層面。

在短短五天的工作坊,從第一天的引導開始,我帶著 先入為主的觀念參與討論,以人作為主體的角度思考 設計方向,透過Andreas的深入淺出的介紹與示範,才 開始體悟到跟多年前以藝術創作思考方法的差異,不 再是以創作者思考與互動的發想,而是作為設計者必 須回到需求者的觀點,以樹的生長過程所面臨的各種 生態問題為思考基礎,進一步發想各種對樹有益處的 工具設計。

產品設計過程中,初期的發想方向過於拘泥於複雜性工具的思考,而講師不斷強調簡化與細緻的觀念,讓我重新思考自己的思考角度如何能更加單一而深入,而非在極短時間內欲想完成一個複合功能且具有各種裝置設計的產品。

WORKSHOP INTRO

工作坊強調以樹為主的使用者角度,如何將樹作為客戶,提供樹木一支有益處的工具,並且有約1.5至2公尺的長柄棍讓可以觸及樹木,讓工具充分發揮功能,從與樹木的互動過程帶來對樹更多益處。

第一天上午是莊園的巡禮與介紹。下午講師帶領學員來到一棵大樹下,開啓人與樹的對話,以蘋果樹為例,如何透過工具將果實取下,讓樹枝避冤過重而斷裂,讓大家開始思考如何從對樹有益的角度發展產品設計觀點。第二天延續第一天的工具思考才發覺自己對樹或自然的有多不熟悉,除了在莊園內觀察各種樹木,也跟學員交流,但是每次跟講師討論時便會陷入思考太過複雜的狀態,因此,講師除了示範工具如何以最簡單的方式也能達到對樹有益的效果,也提醒實際創作時間很短,在開始前還須嘗試不少Prototype,因此,更需要簡化設計,再深入去修正。這樣的啓發

對我而言是重要的過程,也讓我開始著手嘗試各種媒 材的可能形式。

到第三、四天,為了趕上進度,從木作工作坊裡的現有素材開始操作,從最簡易的網籃開始編織,遇到不少不同材質材料間的接合,所幸自己嘗試了許多prototype後,木作專業人員也協助解決問題。因此,從第一個工具發想到實踐的過程中,又思考了第二個工具發展的可能性,也在進度範圍內逐漸完成作品。

歐洲設計師的思考方式會以廣而簡化的觀點開始切入,接著再慢慢深入各種產品設計的細節,在過程中講師可能會否定學員最初複雜的想法以鼓勵更多元的思考,更不會直接給予答案,不斷鼓勵學員多思考與嘗試,在錯誤嘗試中逐漸找到合適的方法,也讓思考更加明確而深化。

WORKSHOP EXPERIENCE

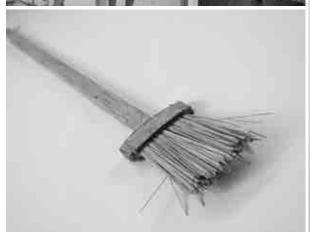
本次工作坊對我影響最大的部分是如何從日常生活中最不起眼的產品思考人類與自然關係的啓發。一支掃把也能發現許多設計上問題,一個籃子也數不完的發展形式與材質,更讓我重新看待自己的藝術創作觀點,以及設計教學上的方法。

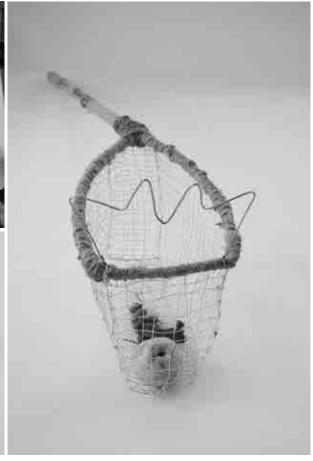
首先,莊園養了許多馬,由於製作工具須要摘取果實,因此也有機會將摘取的果實拿來餵馬,在都市工作難得有機會能這樣近距離餵食大型動物,算是很特別的經驗。其次,工作坊中每週三晚上的party是莊園志工們最期待的時刻,由大家提供意見與票選來決定party裝扮主題,而這次的主題是Sci Fi Geshia & Sameura Runamin兩選一,讓大家在趕設計作品過程中有放鬆時刻,短短兩小時製作符合主題的服裝。而我結合了這兩個主題,設計了中西式風格製成的大刀,以及充滿科技感的銀髮與眼鏡,還有日本帝皇與科技

武士的服裝,裝扮起來雖然相當不自在,還得維持裝 扮擺動身體、盡情跳舞,但也博得不少其他學員歡樂 笑聲與讚賞,算是工作坊中非常有趣又難得的經驗。

這次共有23人一同參加Andreas的設計工作坊,雖然剛開始都不熟悉,但在人數取勝的狀況下,許多學員經常以中文討論課程或想法,因此大家也很快熱絡起來。同時,相同的工作方,學員之間也會彼此互相幫忙,我就幫了不少學員嘗試工具使用上的狀況,因此認識不少來自其他國家的學員,交流彼此在設計領域上創作或教學的經驗,彼此也留下聯絡方式,期許未來有機會繼續交流互動。

MY WORKS

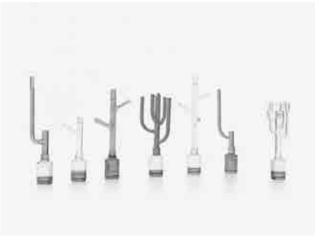
我的作品有兩件:第一件是用來裝取樹上果實的工具:Fruit Capturer,為了不讓果實過多導致樹枝斷裂而設計此次產品;第二件是用來清除樹皮表面的青苔:Moss Remover,為了清除樹皮過多的青苔,讓樹皮可以吸收更多的陽光與空氣。

這兩件作品都是隨著想法的簡化而出現,一開始想製作複合式功能的工具,兼具複雜的裝置設計,從翻土器到樹枝剪,都是難以在五天內完成的作品。因此,改從單一功能發想似乎就容易發展許多,然而一旦產品功能確定時,許多材質、尺寸、組合等的問題就接踵而來,必須符合講師的設計規範:不得使用非天然素材如塑膠,且工具可以隨時攜帶與重複使用,同時有一支長柄握把縮短人與樹接觸的距離。因此,即使是簡易功能的工具也是需要許多深入的思考與修正,都是在國內學習經驗中較少的體驗。

我很感謝有機會能參加這樣的課程,讓我重新思考自己看待自然與設計的觀點。當我們重視生活中那些習以為常的物件時,我們可能才會連續思考到這一個小小的工具所代表的意義,能夠深入到人類對自然的陌生與破壞,因為漠視而造成人類無止盡消耗自然,而逐漸反過頭來消耗人類自身的生存環境。很感謝Andreas在每一次的互動中總是真誠又鼓勵的態度回應著學員,讓我從困惑、混亂、沈澱到逐漸清晰、明朗與自信,也在互動中認識學習,讓大家從緊張、害怕到最後開心與自在,讓我更加領悟到維持一個輕鬆的氛圍對學習狀態中是很重要的元素。

MY FRIENDS

本次工作坊有許多來自台灣的學員,但加上另一個工作坊的外國學員,有許多來自不同國家的設計工作者,包含專職設計服裝、快艇、傢俱、室内裝潢等各種設計領域的專業工作者。工作坊期間,雖然是製作個人的產品,或者參加同的工作坊課程,但仍有許多機會與其他學員彼此交流。無論是每天的早中晚餐時間,或是下午4點半午茶時間,都是可以彼此分享想法和交流的時光,尤其是最後一晚作品發表完在餐廳的台灣泡麵Party,我帶了8碗泡麵,加上其他學員帶來的,一共煮了十幾碗泡麵讓大家一起享用,在半夜吸引了其他國家學員一同參與,認識台灣文化特色,留下彼此聯絡方式,期待未來能有再一次交流與合作的機會。

第一位要介紹認識的學員來自參加同一個工作坊的韓國設計師Jeonghwa Seo,在荷蘭取得碩士學位後,

回到首爾成立Studio Jeonghwa Seo個人產品設計工作室。設計作品類型以生活用品容器與傢俱為主,運用多元媒材相互組合搭配製造出以自然元素為主的系列作品。 個人設計網站http://www.jeonghwaseo.com/

而Jeonghwa這次參與工作坊的作品則透過不斷的思考 與圓形練習,同時維持個人設計作品特色,結合異質 素材達到產品滿足使用者的操作需求,設計出刮除樹 木藤蔓的工具。

第二位要介紹認識的學員是參加另一個工作坊來自荷蘭的設計師Irene van Ophoven ,在荷蘭鹿特丹成立Autre Choix個人室内裝潢工作室,同時年也著手設計許多家飾品。個人設計網站http://www.autrechoix.nl/。

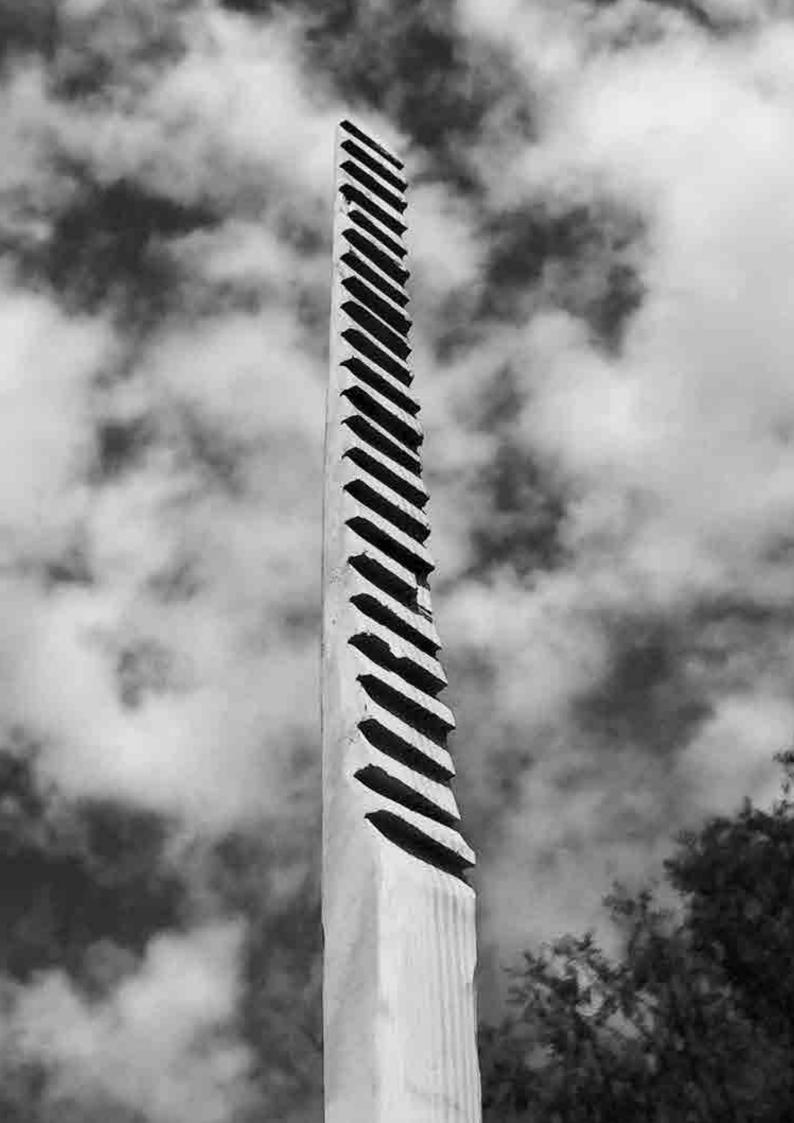

MY PROFESSION

身為視覺藝術產業教職人員,本次工作坊的參與過程 對我而言是重新思考自己作為學習者角色將面臨的問題,以及觀察如何轉化教學者引導觀點與方法、如何 帶領學生從廣泛的設計議題中找到單一目標,進而深 入探究與分析,透過重複的原型嘗試找到合適的設計 方法,以鼓勵而正面的思考觀點讓學生從過程中找到 自己的設計方法,進行不斷修正與思考,同時維持一 個輕鬆而嚴謹的教學氛圍,帶領學生從困惑到自信, 這樣教學與學習將對彼此都很有助益。

其次,在國內的產品設計課程中,的確很少讓學生以 自然為主題的課程,尤其近年文化創意產業的興盛, 許多關注在藝術品圖像化的趨勢不斷發生,或是既有 人文歷史發展所衍生的傳統產業轉型,又或強調在地 文化的商業發展形式等,都是國內對於自然議題較為 疏離的現象。因此,我期許自己未來在藝術設計課程 中能增加自然議題融入比例,讓深受科技產品刺激的 學生們能重新認識周遭環境所需要被關注的重要議 題,尤其是近年自然環境災害頻繁的現狀,更需要下 一代重科技中抽離面對那陌生的大自然。

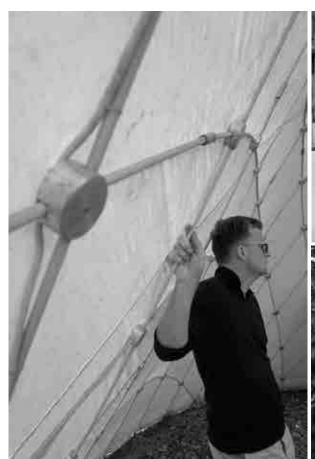
國內的自然環境條件可能不如莊園來的得天獨厚,但不乏藝術或設計領域的專業講師,包含視覺藝術、工藝設計、視覺傳達、建築空間、戲劇舞蹈等領域都有傑出的人才,進而邀請其他國家的優秀設計師,建議可以結合花東地區脫離都市喧囂的自然環境,逐年充實各項專業領域軟硬體設備,辦理時間約七至十天的創作設計工作坊,初期可吸引國內的設計領域學員,接著吸引亞洲其他國家的學員參加,或許是可以參考與發展的新興產業形式。

楊宗翰

自然與工業的平衡, Make it Simple、Strong and Beautiful.

MY INSTRUCTOR

抵達布瓦布榭的隔天一早,進行歷年莊園導覽,那也是第一次近距離接觸到Andreas Engesvic。他帶著一位助理Fredrik Wærnes,兩人連同學員們一起參觀歷屆建造於布瓦布榭的有趣設計。外表嚴肅的他在導覽過程中,對於每一項建築或產品總是充滿好奇心,會提出許多問題,其中他對於產品的堅固性尤其重視,每每導覽到一個新建築或產品,總是默默在一旁測試牢固性,可能扯一扯,拉一拉或是轉一轉。我想除了了解其牢固性之外,可能也在探索這些材質的運用與特性,從他的舉手投足當中,讓人感覺是一位嚴格且不苟言笑的嚴師,也加深我對這堂課的期許。

導覽結束後,隨即很快進入工作坊主題,這是繼美術班之後,第二次體會戶外上課的感覺,五天不長的日子裡,逐漸發現Andreas的另一面,在工作坊裡Andreas與Fredrik也一同進行創作,當中他們會一邊

哼歌一邊製作,非常樂在創作的過程。這是在壓抑的亞洲社會當中較難見到的景象。若是在工作中一邊哼歌一邊做事,老早就被老闆或主管認為工作太輕鬆,馬上再賦予更多的工作。除此之外,他們會適時地提供方向與建議,並強調在有限的時間內,仔細評估能夠完成的項目,也提醒我們,make it Simple、Strong and Beautiful,這三個重要的因素體現在他的創作之中,這也正是我們在這資訊暴漲的時代下,更需要冷靜面對的一個問題。

他的鼓勵、活潑與幽默不僅增進了學員們之間的鬥志,也促進了學員與老師們彼此之間的情感。從他們身上學習到的不僅是產品設計的技巧,更是學習到北歐人的生活與工作態度。

WORKSHOP INTRO

過去工作經驗,客戶有過人、狗、貓、馬等,而這次工作坊主題,出人意料,我們所需滿足的客戶是"一棵樹"。講師強調這是促進人與自然間的互動。每一個人在莊園裡找到屬於自己的樹,這棵樹可以是一般的樹,也可以想像成是果樹,並構思你與它之間的故事,進而設計出一款能夠拉近人與樹之間的距離,且對樹有益的工具,但工具必須以棍子作為出發點,當人們喜歡上了樹,就不會隨意砍伐。

在這樣的條件之下,所有學員們面露疑狐,我也不例外。在社會氛圍充滿著工業產品的大量需求下,向來都只針對產品進行快速的設計與生產,什麼時候會去構思產品背後的故事與互動,但這正是這堂課,帶給我最大的啓發。

大家開始尋找自己的樹,傍晚時分Andreas在樹下集

結大家,詢問是否有任何想法,可隨時與他討論。多數學員們似乎仍充滿著問號,因此他便舉了一個非常簡單的例子,他隨手拿起地上的兩根木頭,稍微用手比劃一下,將兩隻木頭結合在一起,即成為了一個能夠勾住樹枝,搖晃樹枝的工具。Andreas也帶我們到果樹下,更明確提供方向地說,你可以想像你是一位果農,怎麼樣的工具才能對這棵果樹更好,也對果農更好,他強調,不傷害樹木,而能夠跟樹木互動,就是對樹最好的幫助。這個看似簡潔明瞭的主題,卻帶給大家無限的創作空間。大家也就在這樣似乎有聽沒有懂的狀況下,又繼續構思自己的創作,但他的說明加深了我心中構思好的產品的製作決心。

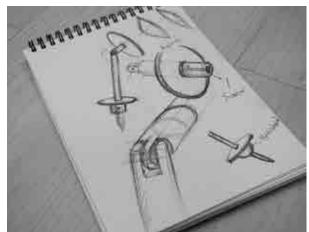

WORKSHOP EXPERIENCE

如何在短短的時間内構思並且自己動手完成一個產品,是充滿緊迫性的。起初會擔心自己是否能在五天内完成,並不斷地壓縮構思的時間,當思緒達打結的情況時,Andreas提供一個很好的方法,若在毫無頭緒的情況下,先去動手做看看,有時候,在做的過程中,就會發現一些意想不到的好組合。

每一位學員需要完成自己的一項產品,在團體討論上較其他課程來說少了一些。學員們多數的討論時間都集中在休息時間,其他時間則是和老師、助教與現場協助我們加工程序的技師們有最多的討論。但在製作過程中,依然發展出彼此互相協助幫忙的情況,這是相當有趣且溫馨的。在互助的過程中,大家會討論彼此的設計理念,交換心得,也給同伴們提供適度的意見與協助,也能透過創作的過程中,看到不同國家、不同領域的夥伴們有著各自不同的創意。

運用與結合不同的材料是相當重要的一件事,每一種材料都有自己的特性,從過程中,老師也不時示範不同材料能夠運用出哪些效果,例如:竹棍可以捲曲成彈簧造型,木棍透過一截一截地切削也能做出像中國神話中龍的身體造型。老師也特別強調異材質的結合,要如何不著痕跡的銜接起來,也是在製作過程中極需克服的一件事。現場的材料有木頭、金屬、石材、塑膠等等,Andreas特別要求這次的產品完全不能有任何非天然材質的運用,首當就是塑膠,這對於在業界的我們來說,簡直是晴天霹靂,以往的習慣就是3D圖畫好,發包做RP或CNC,而現在卻要捨棄最慣用的材料,也是這次工作坊中最大的挑戰。

MY WORKS

我希望製作能一種讓蘋果平均受光照的工具,以便讓 果實均衡熟成,於是我以反射鏡為基礎,並嘗試增加 不同功能,如像扇子般可開合。在與老師討論過後, 他認為過於複雜,並提到若想做一面鏡子,就專心做 好一面鏡子,不需要有太複雜的功能。這是影響我相 當深遠的一個觀念。老師希望我能更單純地設計一面 反射鏡,就在邊做邊討論過程中,逐漸調整產品的細 節,最後讓這面鏡子擁有兩個方向的旋轉角度,可以 更彈性運用這面鏡子來做折射。

在作品快完成之際,老師與助教一針見血地問到這產品是要如何使用?就是人一直拿著去補光?我說希望是可以掛在樹枝上,或是插在地上,可以固定在那邊讓日照反射,可以讓果農們更省時,話才一說到這,助教便提供了一個很好的方向,他建議我將棍子的底端削成尖的,才好插入土裡,另外,可做一個腳踏

墊,讓產品插入土裡時,使用者可再運用腳踩的力量讓產品在土裡更加穩固。這真是個好點子,也是像我這種鮮少參加大自然活動的人所想像不到的功能,於是便開始製作腳踏墊。腳踏墊的製作並不如想像中的容易。這時老師看到了之後,將他製作的產品拿給我看,說道有時候同樣材質的結合更能達到堅固與穩定的效果。因此我毅然決然拆除原本的腳踏墊。在晚上就要發表作品這樣的時間壓力下,激發出我的潛能,我重新尋找材料、加工,並構思作品的造型,最後以在時間內完成以西洋劍柄為造型概念的產品,老師也予以肯定。

MY FRIENDS

參與的學員們來自世界各地,也來自不同領域,當然也有著各式各樣的創意。製作過程中,看到不同文化對於與自然互動的詮釋,是一件相當有趣的事。雖然討論的時間不多,學員們因為工作的場地,彼此建立起互助的情感,手做最有趣的地方就是人只有兩隻手,但加工與組裝的過程中,卻時常希望自己能再多出兩隻手,彼此間的互助互信也就於此萌芽。

五天内完成作品的壓力固然很大,但體會布瓦布榭的 莊園生活也不能少。大家生活在一起,是在一起體驗 生活,在一起認真工作。工作坊期間,下工後,大家 會散步到湖邊,也有人划著小船,漂流在湖面享受兩 人小世界,也有人游泳,在湖中間做日光浴,一邊觀 賞風景,一邊述說自己的生活背景,大家都不吝嗇地 分享自己的生活經驗,這也正是身為海島國家的我們 很欠缺的生活經驗,透過這些經驗分享,讓我們彷彿 置身在異地,也跟著講者一起到了他的世界,是一種很有趣且充實的體會。

對我來說,工作坊最大的插曲則是週間的化妝舞會, 因未曾聽課程說明會的我,並不曉得穿插著這樣的一 個驚喜。化裝舞會的主題也是採取很民主的方式,由 每一位學員寫下想要的主題,最後進行投票,當公布 了化裝舞會主題時,另一個課題又來了,因為化裝舞 會的所有裝飾都要自己手工製作,這無非是雪上加 霜,但正也因為有化裝舞會,大家互相幫忙的氣氛更 加濃厚,畢竟,做不出服裝,就沒有晚飯可以吃了。

MY PROFESSION

在大量工業產品快速需求的工作氛圍下,似乎已經忘 記設計的初衷,消費者與業界不斷地一昧追求速成、 改變外觀的膚淺需求,已經拋棄了設計是一種改善人 類生活,喚起記憶,並提供更美好生活的一種職業。 在每一個設計的背後,都應該要保有那一份初衷的熱 忱,有著那一動人的背景故事,才是真正解決使用者 需求的好產品。藉由這次參與工作坊,正好能給我目 前正在從事的寵物用品設計一個好方向,過去未曾注 意人與自然間的互動與天然的材質是多麼的重要,動 物就是大自然裡的一環,我們要如何與他們互動,要 如何創造出能夠有助於動物,也同時可以讓使用者節 省時間,並且材質天然無害,對環境不會造成負擔。 在未來的工作中,材料的挑選將會成為我的首選之 要。過去認為自己辦不到的事,在五天内能夠完成, 更何況是在工作環境中有衆多資源的情形下,相信運 用天然材質能夠創造出更多的好產品。

真正動人不朽的設計,往往背後都有一個親身經歷,刻骨銘心的體會。透過這次的課程,更能夠體會許多 珍貴事物,親身經歷更甚於紙上談兵。未來在面對不 同的客戶需求時,讓自己親身體會使用者需求,吸取 不同的生活經驗,是難能可貴的,也因為這樣才能夠 真正設計出符合不同領域所期待的產品,未來在面對 新進同仁的狀況下,也期望將這樣的觀念延續下去。 坐在電腦前設計思考,不如多去生活中擷取靈感,也 期許自己能夠在未來繼續保持這樣的觀念,勇敢的前 進,保持一份永遠設計初衷的赤子之心。

Between Spaces

界線内外:創意設計工作坊

行動裝置與通訊科技改變人們的溝通方式,模糊了公與私領域的分界。螢幕、牆壁、圍籬、鴻溝等將空間切割成你、我、內、外,也賦予相對的意義及不同的身分特色。本工作坊帶領學員由生理、心理、聽覺、視覺或數位實境等面向,探索周遭環境,找出個別與集體的需求,並發明創新的解決方法,創造全新生活體驗。

關於講師

荷蘭設計工作室

BCXSY

以色列設計師BoazCohen及日本設計師SayakaYamamoto 於2007年成立BCXSY跨領域設 計工作室,以獨特的敘 事法,透過概念傳達、身份塑造、商品創作、圖案繪 製、室内設計及氛圍營造等方式,呈現美感、純粹、 慧黠、情緒、個人經驗及互動設計。

www.bcxsy.com

王妤瑄

打開心胸、把握當下、 勇於表現、享受工作。

MY INSTRUCTOR

講師是荷蘭阿姆斯特丹的BCXSY工作室的以色列籍Boaz Cohen和日籍Sayaka Yamamoto。工作室在2007年初組成,設計項目廣泛,活躍於國際,並且與許多非營利組織進行工藝與設計合作,參與許多國際設計活動。他們的設計作品具有藝術品般精緻、純粹特質,並帶有高度社會關懷。

講師Boaz濃密的大鬍子裡藏著出其不意的幽默感且親切的態度:Sayaka則是有著日本人細膩的看法與有序組織力,這樣的組合,有著說不出的平衡感。

兩位講師對學員們的任何想法採取開放的態度,認真 傾聽並鼓勵我們發言,縱使只是一閃而過的念頭,都 勉勵我們不要快速放棄,而是嘗試各種可能。在上完 課的最後一天休息時間,他們甚至跟我們分享從荷蘭 帶來的特產,完全沒有師生之間的距離感,而像朋友 般,帶領我們進行設計發想、解決溝通和製作上的問題。在學員遇到問題,無法前進之時,他們總是能適時地出現給予不同見解,讓我們不至於將想法侷限在 一個點上。

互相尊重與絕妙的平衡是我對兩位講師的評語,對彼此、對學員、對自然環境的尊重,與他們相處都讓人感到很快樂、自在。我跟Sayaka討論到自己在台南的工作,她也提到對台南的傳統工藝很有興趣。他們對世界各地方的工藝與設計有很多不一樣的專案進行,希望之後能繼續保持聯繫。

WORKSHOP INTRO

在參加課程之前,講師希望同學能先思考互動/連結與非互動/非連結兩者,並準備任何能描述你的想法的物件或圖像跟大家分享,讓大家能夠藉由這樣的討論,開始探討發想我們的主題,並在工作坊期間,找出跟主題相關的需求,提出解決方式,創造新體驗。

工作人員在課前安排莊園的導覽行程,讓我們對布瓦 布榭的環境有初步的認識。在討論與許多次訪查後, 訂定出本次工作坊的主題方向,並向莊園主人提案與 溝通,最後完成作品。從觀察、討論、再觀察、與業 主溝通、提案、決定、製作,這樣一個完整的過程, 很難想像我們竟然可以在短短不到5天,與來自世界各 地初次見面的團隊一同完成作品,實在是非常難得的 經驗。

講師在課程中增加許多的團體討論的時間,讓我深感

創作時間不足,但也因課程安排緊湊,體會到何謂「團隊力量大」,夥伴們的分工合作作品得以順利呈現。在這之中,收穫更大的並非來自完成作品的成就感,而是過程中大家的腦力激盪,以及如何完整闡述自己的想法,讓自己的想法被理解,同時了解其他的想法與概念。

我來自科學領域,並未具備設計專業背景,工作坊的 授課方式對我來說顯得非常開放,師生與同儕的相處 模式,多採取鼓勵與讚美的方式,沒有絕對的對錯或 制式的設計方式與思考模式。

WORKSHOP EXPERIENCE

設計沒有一定的方法、規則,而且要打開心胸,接納任何種可能性,並且仔細的觀察周遭環境,完全不需要急著下定論。另一方面,設計不完全是在於東西的優劣,有時在於與客戶的提案環節,如作品的完整性、故事是否能夠打動人等,重要的如何在客戶與自己的理念之間達到一個平衡點。沒有一定的對錯或規則,也是設計最令人著迷的地方。

除了平日的工作坊外,有三個晚上安排了講座,由三個工作坊的講師分享他們的作品與設計思維。儘管白天的工作坊已消耗不少體力與腦力,但能聽到世界知名的設計師分享自己的作品,機會難得。另一個有趣的事情是每周三的傳統變裝舞會。在午餐過後,會讓大家填寫主題意見,並在中間休息時間公布晚上的變裝主題,主題通常都非常無厘頭,讓人不知如何準備,但其實只要發揮創意,善用工坊裡的道具,總有

意外驚喜。舞會辦在歷史悠久的莊園古堡裡,小小的 一個舞會,讓人體悟到打開心胸接納任何事物,就會 出現許多的歡笑聲與可能性。

工作坊以英文作為溝通語言,我們工作坊裡多數為黎 巴嫩的同學,有時候他們突然轉換頻道變成阿拉伯語溝通,這種時候,我會主動打斷他們,請他們說英文。一周下來,充斥著世界各地不同口音的英文。從 有點受挫到能順利溝通,也是工作坊有趣的地方。未來期許自己在語言能力部分能夠更熟練,想必能細微地了解來自世界各處更多想法。

MY WORKS

我們的作品源自布瓦布榭的迷途經驗,因為莊園的指標不是很明確,因此我們企圖利用設計來改善這樣的問題,同時希望適度保有莊園的隱密性。我們選用布瓦布榭當地的竹子,希望讓作品能夠融入當地自然環境,材質又具有榫接元素,讓這樣一個巨大的作品在沒有任何釘子與螺絲下,依然能堅固佇立著。

竹結構上方吊掛的是每個同學的創意表現。在參觀者通過路徑前,上方的裝飾品就像是與觀者打呼一般,歡迎參觀者的到訪。這樣的一個作品,除呼應了本工作坊主題,探討界線內外亦,也扣緊本屆「Design and the Community」的主題。我的小作品則是希望能與布瓦布榭的環境元素相關,所以以「水」為元素,又因吊掛在高處呼應初到莊園時的天氣狀況,希望能利用切割且排列過後的竹材表現出雨水漸落的感覺,保有材料的線條美感,雨水的想法希望能讓參觀者在進入

莊園後,心靈被洗滌淨,享受莊園裡的一切。

在創作過程中,我們考量過許多因素,包含作品安置的位置、材料、參觀者的感知官、後續維修、系統性、公衆道路使用權、農場拖車的道路使用、甚至氣候因素等。在有了初步的提案後,與講師作討論如何與莊園主人,也就是我們的客戶作完整的提案,並且與客戶作溝通,達到一個共識後,才開始進行製作。因為這樣前期的討論、模型製作與測試任何可能性等階段,讓我們在實際製作上能更有目標,可確實與迅速地完成作品。

MY FRIENDS

因為與另外一個工作坊的學員-五位日本人:Haruka, Yasuyo, Himeno, Miku, Manami同寢室,也因共同擁有東方文化背景,很快就熟稔了起來,其中Yasuyo跟 Himeno非常活潑,雖然她們對英文有點障礙,但卻很努力的用簡單的英文跟大家交流,而且不論對誰,都 笑口常開且非常有禮貌,著實令人喜歡。

Kim是在德國念書及工作的韓國男生,總是會突然面無表情的問個奇特的問題,面無表情地說了個笑話,標準的冷面笑匠,不知道在想什麼的外表下,對人其實很親切。Judith是一位德國人,跟我是同一個工作坊,我們兩總是最準時到上課地點的,她對工作有極大的熱忱與責任心,也曾經徒步旅行了好一段日子,聽她說她的旅行經驗,都讓人好佩服,她因為住在法國很長一段時間,所以精通法文,在工作坊結束後,我火車票的問題也靠她協助才順利解決。Daniel是個英國

人,在許多小地方(例如排隊領餐、拿椅子等等)表現得很神士,工作坊期間剛好遇到他的19歲生日,希望我們不要太張揚,想要低調的過生日,喜歡的音樂品味剛好跟我很接近,很有趣的一個小男孩。

參加完工作坊後,在這期間認識的朋友,因為網路世界和通訊軟體的便利,也能持續地保持聯繫,讓我們的距離不會因為離開了工作坊後,就變得遙不可及。

工作坊中我很喜歡的是Door Open其中一個團隊的作品, 團隊成員是來自德國的韓國人Kim、阿根廷Loisa以及來 自紐約的台灣人Susana,他們的作品由兩個門及一個迴 圈組成,兩個門分別借景莊園的城堡及湖邊,地面上的 迴圈則是讓人無限的進出,每個時刻是進入也是出去, 空間轉換與心態轉換成為一個可被探討的問題,在發表 時邀請大家進出迴圈裡,頓時也成為一個特別的展演。

MY PROFESSION

目前從事的工作為家具設計,因產業的其考量與需求,在材料的使用或風格的設定上有其侷限。參加這次工作坊,希望自己能嘗試各方面的設計或製作,不要因為長期的工作習慣下,讓自己對設計的想法變成一種慣性的思考。並且與其他不同文化的學生或設計師有交流,了解不同的文化差異對設計的見解。

在工作坊用餐的交流期間,曾向Shin Azumi請教過他身為一個東方人在西方社會中,針對東西方的設計會有什麼樣的不同,客戶會不會因為他是東方人而期待他能有東方的設計。他給我的回答讓我有如當頭棒喝一樣,他說當他在作設計時,不會去想東西方文化的不同,而是去思考東西方文化的相同處在哪,這樣的設計,才會是能感動每個人的,當然有些客戶會期待他能有所謂的東方設計,但過分地去強調這樣的差異,會造成作品僅能感動部分人,不是一個能跟所有文化

溝通的設計。風格是一種表現的方法,重點是你想傳遞什麼給使用者,你想替使用者解決什麼樣的問題。 簡單的一席話,給我很大的啓發,讓我在工作上或欣 賞其他作品時,除了在視覺的第一刺激後,開始去思 考設計師後面的想法。

我也曾向Sayaka請教過如何排解當設計遇到瓶頸的 難題,她提到盡可能地與業主溝通,了解其想法與需 求,甚至做更深度的分析或觀察,而非執著於無法通 過的道路,有時以為多繞了幾圈,其實就是最核心的 正確道路。真的很開心能有這樣的機會可以跟活躍於 國際舞台的設計師請教。對於存在心中的問題,更要 把握機會,勇敢跟其他人交流,收獲是無法預期的。

鍾育君

- 跨領域的合作成果,
- 引領人們從各種不同的視角欣賞布瓦布榭的豐富。

MY INSTRUCTOR

我參加的工作坊是由來自以色列的Boaz Cohen以及來自日本的Sayaka Yamamoto所共同帶領的界線內外: 創意設計工作坊 (Between Spaces)。兩位講師於2007年在荷蘭成立了BCXSY工作室。

Boaz和Sayaka帶領工作坊的方式是讓每位成員發表自己的意見、主動學習、透過實驗來找出最好的解決方法。雖然這次的工作坊剛好有Lebanese American University的老師帶著許多主修 Interior Architecture 的學生來參加,並且將他們在工作坊的表現作為一項成績,不過Boaz在工作坊一開始時就提到:來到這邊你們就是參與者 (participants),而不是來這上課的學生(students)。Boaz和Sayaka過程中聽取每個人的意見,大家在工作坊中是將自己過往的文化薰陶、專門訓練貢獻出來,一起激盪出跨界的火花。

講師們重視工作坊中的每一個人,即使工作坊中有些人並非設計背景出身(例如:我就是組內唯一一位心理學背景,服務於資訊產業)。講師也先行了解我們的先備知識、學習和適應狀況。對於我們所提出的想法,Boaz和Sayaka不會馬上表示贊同或反對,他們鼓勵學員多多嘗試、實驗自己腦中的想法,讓我們從實驗結果來得知自己的想法是否可行。

在工作坊中和兩位講師的互動讓我覺得Boaz和Sayaka 是很好的講師。他們能夠引導大家腦力激盪,又能適 時地收斂整個工作坊的進行方向,讓成員們練習與不 熟識的成員合作,並且又能兼顧每一位成員的學習狀 況。這樣面面俱到,實在是難能可貴。

WORKSHOP INTRO

本次工作坊希望能對各種空間分隔物(如:屏幕、牆、柵欄等)有更進一步的探討。雖然這些空間分隔物常被視為是兩種空間的分界,但它們同時也創造並定義出這兩個空間。我們在工作坊中會探討它們的這種雙重功能,無論是物理上的、心理的、聽覺的、視覺的,甚至是虛擬的。

除了實地勘察環境、訪問我們的業主、熱烈討論及製作模型驗證可行性外,Boaz也常提醒我們要注意到模型與在實際的環境中實踐的落差,才不會發生製作了漂亮模型,但卻無法落實。透過反覆討論、試驗、修改、實作,使原先腦中的想法在落實為最後的成品時可以有最完美的呈現。

在台灣,提到「上課」這個詞,大家很容易就能形塑出一位老師在坐滿學生的在台前講課的印象。學生們

常常是被動地接收講師所說的一切。等到考試時,學 生再將所記下的一切原封不動地背誦出來,即使是需 要動手操作的課程,評量的方式也是透過紙筆,所以 學生不會做也沒關係,只要會背就可以拿高分了。來 到布瓦布榭,這樣的印象就被打翻了。布瓦布榭暑期 設計工作坊重視的是參與、主動學習與實踐。無論是 什麼樣專業背景的人,都可以提出自己的看法:即使 從來沒有使用過鐵鎚、電鑽,也可以在技術人員的指 導下拿起這些工具將腦中的想法實際做出來。

在布瓦布榭暑期設計工作坊有很多珍貴的第一次,因 為講師的鼓勵,雖然身為設計領域的門外漢,仍然能 夠在一群設計師面前發表自己的想法。也因為這樣, 獲得了他們的回饋。

WORKSHOP EXPERIENCE

布瓦布榭暑期設計工作坊以它所提供多元豐富的環境 而著名,透過這一整週的參與讓我親身體驗到了。來 自世界各國的學員齊聚一堂,所有人帶著自己的文化 背景來到這邊和其他文化背景的人打成一片,齊心協 力共同完成屬於他們的作品。離開工作坊時,每個人 都受到了一點其他文化的影響,但用了不同於以往的 角度來看待自己原先的生活。

除了工作坊的作品外,另一個最能讓大家展現創意的活動就是週三晚上的Porky's,我們最後票選出的裝扮主題是一性感的墨西哥計程車司機。這樣的題目實在讓人摸不著頭緒:墨西哥司機的穿著打扮就像我們一般人一樣啊!這樣要怎麼裝扮?然而,成員們的創意是沒有侷限的。除了司機本身的衣著外,還可以加上輸胎、方向盤等關於職業的元素進去。再往外擴大,墨西哥的特產辣椒,或是墨西哥著名女畫家Frida Kahlo

自畫像裡的一字眉也可以成為裝扮的元素。不設限、 擴大思考的範圍,就會發現創意不需要撓破頭!

來參與工作坊的成員,大多都是抱持著開放的心態來 這裡和其他人交流學習。過程中當然會將自己最好的 一面表現出來,將自己不擅長的一面隱藏起來。在工 作坊中,經由老師的引導,讓我也能在一群設計專業 背景的學員面前說出自己的想法,並且得到他們的回 饋。這些回饋有時是認同,有時是疑惑、提出疑慮、 甚至是不同意,但無論是哪種回饋都可以讓我了解到 他們是如何思考,練習用設計專業更能了解的語言來 再做說明,交流的渠道於是打開。

MY WORKS

我們在通往布瓦布榭城堡的路上用竹子建造了一座大門,兼具歡迎及屏蔽兩種互相矛盾的意思。原因是由Lessac進入莊園的途中,並沒有這樣明顯的標示及歡迎之物得以讓訪客轉換心情:我已經來到布瓦布榭莊園了。同時,也因為通往城堡的路旁,樹木的年齡已高,它們的根已經深入地底,若是車輛經過會有壓傷樹根之虞。所以這座大門也有車輛禁止進入的標示,用以保護這些老樹。

透過實地勘察布瓦布榭的環境與討論數種可能的做法,訪問、了解業主布瓦布榭Director Mathias Schwartz-Clauss的意見、需求、喜好以及目前提出的各種解法實行上的限制。下一步,我們研究什麼樣的材質可以和諧地融入布瓦布榭的自然環境之中,最後從布瓦布榭的竹林就地取材,並且在建造的過程沒有使用到任何的釘子或螺絲,完全利用竹子本身製作成

卡榫來讓不同的竹子彼此連結。在原先熟悉的空間,加上了一座竹製的大門,形成了一個提供各種不同角度觀看布瓦布榭的框架:往門裡看、門外看、門的上方看。這座大門除了歡迎與屏蔽之意,也引領人們仰起頭,看看大門上方的竹製吊飾,同時也看看天空,因此注意到一個新的、以往較少被人注意到的觀看布瓦布榭的美麗視角。原來只是加入了一點點不一樣的元素,就讓人們開始以新的視角來觀看布瓦布榭。這座大門將布瓦布榭劃出了界線內外和上方不同的視角,成為這個空間之間不同觀點的轉換媒介。

大門的結構體是由大家共同打造出來的,門上的吊飾 又是由每位成員獨立創作的。許多人原先以為單單用 竹子可能大家製作出來的吊飾會大同小異,沒想到從 門上的吊飾中看到了來自各方的創意。

MY FRIENDS

一整週的工作坊在週三的晚上有一個能夠讓大家輕鬆交流的活動一Porky's,在這樣輕鬆的場合和其他學員互動常可以發現對方在工作和休閒時不同的模樣,來自韓國的Kim和來自英國的Daniel平時都是話少而文靜的人。在Porky's這樣集合了音樂、雞尾酒和現場氣氛的催化之下Kim跳起了騎馬舞,而Daniel則是示範起了瑪格蓮娜的舞步帶領大家一起跳。透過Porky's這樣的場合,我們和其他成員有了工作以外交流的機會。我們不僅認識了對方工作時的樣子,也看到對方工作以外輕鬆休閒的一面。在工作坊中,我們不僅和其他成員共事,更是盡量地去認識對方這個人,以人作為一個整體去和他們做朋友,不單只是因為任務而結合的團體。

吊飾這樣的東西在我的認知裡,大都是以一根繩子為 主體,串起竹子、貝殼等小而輕的裝飾品所構成,這 樣吊飾就能夠隨風飄搖,裝飾品也因此互相碰觸而發出聲音。不過,在我們為布瓦布榭大門製作吊飾時,其他學員的作品打破了我對吊飾的刻板印象。有學員做了一個體積像掃把一樣大的吊飾;有人用竹枝取代繩子作為吊飾的主體,來連結其他的裝飾品(不過這樣吊飾本身就不容易隨風搖擺了);除了切成長長短短的竹子外,竹葉也可以是裝飾品;飾品彼此連結的方式不一定要用繩子串起,也可以用熱融膠(但是就不像繩子串起的吊飾,形狀能夠自由彎曲)。原來跳脫窠臼以後,有這麼多的可能性,而我們更要從這些可能性中去細細評估哪一種作法的優缺點最符合我們的作品想呈現出來的樣子。

MY PROFESSION

設計是一種解決問題的方法。在講師們的帶領之下, 我從實作中學習,歸納出以下四個步驟:首先,想要 解決問題不能急著跳進解決方案中埋頭苦幹,得要先 從盡可能地了解問題的全貌開始。再者,透過在工作 坊中和其他成員一同合作,我發現要激發創意得先將 腦中對某事物的刻板印象丢掉,不設限發想主題的 圍,甚至將發想範圍擴大到該主題的相關主題,就 童發現原來在盒子內遍尋不著的創意,打開盒子它後, 還要細細評估這些點子的優缺點:這些點子對我們想 解決的問題的適切性,以及這些解決方案是否能夠融 入原先的系統中。最後,則是藉由不斷的測試和根據 測試的結果修正我們的作法,最後將想法實踐出來。

我曾和另一個工作坊的講師Shin Azumi請教過他設計方法。Shin來自日本,他提到自己的成長文化中缺乏

對椅子、沙發的使用經驗,因此剛開始他在設計家具時,總是缺乏信心來設計椅子,直到過了好多年、累積了對椅子的經驗以後才能開始設計椅子。即使Shin現在已是世界知名的設計師了,他的設計方法仍是將自己變成該種用品的使用者,例如:當他要設計某種鍋子時,他們在工作室中就會不停地用該種鍋子煮東西吃。

透過工作坊從做中學這樣的解決問題步驟,了解到設計師們在執行這些步驟時的到位程度讓我獲益良多,無論是應用在產品開發流程或是自己的人生規劃,都可以用同一套做法來成為一個實踐家。

Table, Food & Wood

食在好玩:食物設計工作坊

一個令人心曠神怡的用餐環境有時候跟食物本身一樣重要。本工作坊帶領學員顚覆傳統的飲食方式,在布瓦布榭的美景中營造出一個舒適空間,並提供獨特的用餐體驗,讓當地居民得以在此輕鬆聚會與用餐,成為布瓦布榭地圖上的新地標。

關於講師

波蘭設計工作室

Studio Rygalik

Tomek Rygalik 與 Gosia Rygalik 成立 Studio Rygalik 工作室、領域包括:品牌改造、產品設 計與開發、裝置藝術、飲食裝置。作品展現兼顧實用功能和設計美感,及不花俏、去蕪存菁的設計思維。曾與 Absolut、Comforty、Dupont/Corian、Heal's、Heineken、Ideal Standard、ProfiM、西門子和 EU Presidency 等知名品牌合作。

www.studiorygalik.com

陳依君

An amazing experience of learning and exploring possibilities that you'll never forget

MY INSTRUCTOR

本次工作坊的兩位講師 - Tomek Rygalik及Gosia Rygalik皆來自波蘭,現於華沙共同經營Studio Rygalik,主要提供傢俱設計、產品開發及空間規劃等服務。兩位講師皆擁有設計背景,Tomek專精建築與工業設計,Gosia主攻食物設計:也因此,本次工作坊的主題:Table, Food and Wood,恰好為兩位講師的專業背景及布瓦布榭莊園自然環境的結合。

兩位講師都非常平易隨和,有清楚的邏輯及表達能力,以及輕鬆卻不失嚴謹的態度。在課堂上,每位學員有充分的機會發表意見,並可進行開放討論,講師也會適時在討論的過程中加以分析各種不同的觀點,讓學員們有更多思考的空間。我們這個工作坊總共有10位學員,分別來自法國、墨西哥、韓國與台灣。在討論作品的過程中,講師也會鼓勵學員納入自己國家的文化與思考背景,以增加想法的多元性。

課程的第二天,Tomek帶著我們這組的學員一起在莊園內走了一小圈,帶領大家仔細觀察莊園內的各種桌、椅,並說明其設計與實際陳設的優缺點。關於「好的設計」,Tomek的觀念著重簡約(Simple)、耐用(經得起時間的考驗),而他所講的其中一句話也讓我印象特別深刻:"You don't even realize that you are using it. (「你甚至沒有發現自己正在使用它」,意即好的設計物本身不僅融入環境之中,更已考量且切合人們的實際使用需求,以致於使用物品的過程會自然產生,甚至不須經大腦思考。)"對於沒有受過設計訓練的我來說,這個學習辨認設計好壞的過程,是相當重要與受用的。

WORKSHOP INTRO

本次工作坊的目標是以創新的餐飲型態與布瓦布榭莊園自然又夢幻般的環境為發想,探索獨特的飲食體驗,並期望在遼闊的莊園中,創造一個舒適且自在的空間,讓人們可以輕鬆愜意地聚會與享用餐點。

Tomek及Gosia在課程開始前,即選定了戶外用餐區旁一小塊稍高的草地,作為學員們規劃空間的地點。而我們在為期5天的課程中必須完成將這塊草地變成讓人想要前來休憩與聚會的場地,並設計出創新的料理方式,在星期五下午的成果發表會中,邀請工作坊所有的工作人員及其他工作坊的成員,前來我們改造完成的場地,一起享用我們開發與烹調的創新料理。

我們課程最大的特色,就是開放、民主且充滿合作精神。從一起決定以草地中心的矮樹樁做為桌子,設計出一個環繞著樹樁的環形大椅,到以"Fusion (融合)"

為主題,融合全體學員及講師的國家飲食特色,設計出專屬我們這個團隊的菜單,這所有的過程,都是大家踴躍地你一言我一語,集合所有成員的意見,共同做出的決定。我想也是因為這個原因,讓我們這僅有10人,且全都是女孩子的團隊,凝聚出相當驚人的向心力與執行力。

兩位講師在這所有的過程中扮演引導的角色,但他們的方式並並非直接引導學員往他們心中既定的方向去,而是帶領學員們探索與開發更多可行的思考模式,並讓我們自己從思考與討論的過程中去做出決定。

WORKSHOP EXPERIENCE

這次的工作坊,讓我體驗了很多人生中新奇的第一次。從小到大,在所有的工具種類中只認識螺絲起子的我,從來沒有想過,我的人生中會有在工作間拿著鋸子(而且是手鋸,不是電鋸喔!)吃力鋸著木板,但這件事確實就在布瓦布榭發生了。雖然這件事因為我的手太沒力,鋸了半天鋸不出任何成果,導致我的組員看不下去,在1分鐘後就要求換手,但對我來說,現短短的1分鐘還是人生中很特殊的體驗。除此之外,我還第一次參與了實地尺寸丈量,以及繪製設計圖的過程:而也是因為有實際參與的經驗,我才知道這兩項看似不難的工作,在整個完成作品的過程中,佔了多麼重要的地位。即使是尺寸計算上的些微誤差,都極可能對作品的完整呈現造成極大的影響。

我們的團隊成員擁有許多不同的背景,包括建築、設計、藝術、餐飲、廣電,甚至是服裝設計,雖然每個

人的專長領域截然不同,但卻都有兩個共通點,就是開放的心、積極主動、使命必達的態度。即使我們在成果發表的前一晚,在工作間內熬夜趕工到凌晨,大家都累得頻頻打呵欠,卻也沒有任何人離開,只是一心想把進度完成。

學員們似乎有一種不需要花時間培養就存在的好默 契。只要討論完成,知道接下來的工作步驟是什麼, 大家就會一起把該做的事情完成。而不論是在語言或 文化上的溝通,也都沒有問題。

MY WORKS

兩位講師在課程一開始決定讓全部的學員共同完成一個作品。但嚴格說來,其實我們總共完成了兩個作品,一個是空間的創作,另外一個則是食物的創作。

在空間的部分,Tomek帶大家到預選的地點,說明原因,以及從環境設計的觀點來解說這塊地點的特色與優缺點(即潛力與限制)。這塊三面被樹叢環繞的長方形草地並不算大,特別的是正中央還有一截約莫40公分高的原生樹樁。Tomek要我們大家觀察與感受這個地點,再思考如何規劃這個空間。

我們認為位於草地中央的原生樹樁就是這個地點最大的自然特色,因此不對它作任何改變,而是以它的形狀為發想,在它的周遭建造一個環形大椅,環繞著它,就像是對它致敬一樣。除了大椅製作之外,還要顧及食物的部分,包含設計出我們的Fusion菜單,以及

在成果發表之前把每一道菜做出50人的份量來,而這一切都必須在3天之內完成!我想,這應該是我人生中覺得自己最接近「不可能的任務」的時刻了,但神奇的是,我們不只完成了,成果還相當令人滿意!

在每個工作坊結束後都會於莊園中呈現出許多精采的作品,但並非每件作品都會被永久保留。莊園創辦人Alexander von Vegesack除了參與每個工作坊的成果發表之外,也就是那位能夠決定是否保留作品的關鍵人物。而就在我們的成果發表之後,Tomek告訴我們,Alexander決定將我們的環形大椅保留成為莊園的永久作品!聽到這個消息我們全部都開心得無法形容,這幾天再累再辛苦都值得了!

MY FRIENDS

在我們10位學員中,有1位來自墨西哥、2位來自法國、2位來自韓國,以及包含我共5位來自台灣的女生,再加上2位波蘭講師及他們3歲的女兒,是一個總共13人的團隊,每個人都擁有獨特特色。

來自墨西哥的Aranza是建築系的學生,母語為西班牙語,但因在法國住過一年,因此講了一口流利的法語:來自法國的Ninon現在於比利時工作,學生時期曾到西班牙當交換學生,所以也精通西班牙語:每次看Aranza與Ninon的交談總是流暢地切換西班牙語及法語,而跟我交談時又能立刻切換至英語模式,我就好羨慕。

來自法國東南邊的Maud是即將畢業的學生,她擁有絕佳的手繪能力,細膩且精確,所有需要手繪示意圖的工作,都由她包辦。來自韓國的Yeol Mae 目前在德國

攻讀藝術與設計,由於她具有種讓人信賴的特質,我們都尊稱她「歐逆(韓文「姐姐」之意)」。Yeol Mae不只擁有讓人讚嘆的神力(她鋸木頭的爆發力可是我們全組第一名,沒人比的上),連我們在成果發表給大家吃的泡菜都是她親手醃製的,因此也被講師們尊稱為"Kimchi Master"(泡菜大師):另外一位韓國女孩是Eunhae,曾在西班牙攻讀設計,現回到韓國經營自己的西班牙餐廳。

Yiling、Olivia、Amber及Elaine都同樣來自台灣。Yiling 雖然身材纖細,雙手卻擁有驚人的力量,各種需要力 氣的工作都難不倒她:Olivia認真開朗,又有花藝的天 份,我們成果發表上讓大家驚豔不已的桌花,就出自 她的手;Amber活潑大方,和各國的朋友都能立刻打成 一片:Elaine隨和熱心,各個工作的階段都有她忙碌的 身影。

MY PROFESSION

這次工作坊給我最大的收穫,除了Tomek與Gosia兩位 講師引導式的指導方法外,學員們在討論與合作的過程中所產生的各種文化與跨領域交流的火花,也讓我 深受啓發。

我在這次的工作坊裡體驗到一種全然開放且平等的討論方式,這是一種每個人都可以自在且真實表達意見的氛圍,而且經由這樣的溝通模式也讓我們在面對每個需要做決定的時刻,都可以很順利地取得每個人的共識,並且有效率地進行到下一個階段。我想,這樣的溝通方式不只適用於工作坊,在每個不同工作領域與人際交流之間,不論是教學工作或公司會議,也都是會同樣地受用。

自我從研究所畢業至今,已在職場上工作了7年,因 此這次參加布瓦布榭工作坊,有很大一部分的原因, 是希望能讓自己再次體驗學生的角色,在一個全新的環境探索一個全新的領域,為自己充電,及再度燃起吸收新知的動力。而我必須說,在完成這一個星期的工作坊之後,我真的得到了許多收穫,而且是比我原先預期的多更多。不只是結交到許多世界各地的好朋友、和同伴一起完成了從未嘗試過的大型木工作品,還有讓自己在工作了7年之後,讓自己的心境在布瓦布榭莊園美麗又遼闊的自然環境中放空歸零,重新感受純粹的學習與探索的能量,這種精神與心靈上的養分對我來說,是最珍貴的。這次的工作坊雖然只有短短一個星期,但我相信它所帶給我的美好回憶與能量,會跟著我很久,很久。

Vernacular Design and Modern Invention 新舊交榮:產品設計工作坊

設計可以是就地取材、運用傳統手工藝、在地設計等,與創新及新連結衝撞之後的產物。本工作坊帶領學員由布瓦布榭的天空、水、土地等為靈感,透過就地取材,實踐設計理念。學員運用不同的創作技巧及工藝技術,發展兼具傳統與創新的新平台,發展出具有包容性的設計網絡。

關於講師

英國設計工作室

Studio Swine

Azusa Murakami畢業於巴特萊特建築學院(Bartlett School of Architecture),Alexander Groves畢業於牛津大學藝術學院(Ruskin School of Drawing & Fine Art),擁有英國皇家藝術學院(Royal College of Art)產品設計學位,兩人共同成立Studio Swine工作室,透過材料創新與創造永續的新系統,探索設計的可能性,作品包括設計、時尚和建築等,曾與Droog、Veuve Clicquot等知名品牌合作。作品曾受邀在倫敦巴比肯藝術中心(Barbican)、V& A美術館、21_21設計博物館、紐約和倫敦時裝週等展出作品。曾獲《Wallpaper》設計獎,倫敦設計博物館2013年度設計師提名、Public Interest Design環球優勝。

www.studioswine.com

陳俊源

很多平凡的事情都變得好不平凡, 認真地活在這片充滿生機的大地之中。

MY INSTRUCTOR

我之所以會選擇這個工作坊的最主要原因,就是被他們在2014年的作品Hair Highway這個作品深深的吸引住。該作品本身具著美感外,看似個眼鏡所使用的賽璐璐材質是那麼的漂亮,深究之後,才發現原來它的材質也是那麼的特別,在中國有個"富春人發皮毛專業市場",裡面販售著人類的頭髮,而Hair Highway這個作品就是用頭髮與類似樹酯的材質作為基礎,排列組合出許多深具美感與藝術性的作品。

講師授課風格式較為開放自由的型態,他們會引導你思考與創作,有問題或想法時可以找他們討論,他們會提出他們的想法與製作方法。在作品製作過程中他們也會在工坊附近關心各個學員。還記得當我的作品評選完成要拿到戶外安裝時,他們見狀立刻上前協助我拿著長梯爬到樹上,同時與我討論關於作品位置的問題,相當的親切和善。

WORKSHOP INTRO

講師以一段啓發性的引導式討論開啓課程後,便公佈這次工作坊作品的主題air pavilion,其中有兩個作品方向:第一是sculpture for tree ,第二是house for bird,而必須符合.功能性、設計感與環境契合度等三個原則。在簡單討論後,我們就各自出發尋找自己的想法了,隨後回到上課地點,進行分享討論,最後導師們也一組一組的跟大家詢問與討論,其他人可以聽聽別人的想法或者繼續思考自己的作品。

隔天大家也隨著第一天的討論去修改與發掘自己的作品。有人出發繼續尋找自己的材料、位置、靈感。不知道為甚麼後來全部的人都選擇做bird house。

接著幾天,大家就在布瓦布榭工作室裡敲敲打打, 用雙手激發出屬於自己的作品,工作室是新落成的 建築,裡面有各式各樣的材料、機器、手工具,還 有技師可提供協助。第四天,大家的作品都已成型,Alexander Groves分享國際上各具特色的bird house,以及他們常用的設計報導網站,也告訴我們成果發表的重點:於如何快速去抓住大家的目光、好的標題、副標、以及故事性。到了最後一天,我們到每個人設置bird house的地點,欣賞與聆聽其他人的作品。

工作坊過程相當自由,沒有所謂的限制,除了吃飯, 其他時間都是屬於自己掌握。我們時常被告知什麼時 間點需要做什麼事,而我想當你努力想要去完成一個 目標時,太多的時間限制反而是種侷限。最好的方式 就是動手去做,發現問題並解決問題,努力的朝向目 標奔跑。

WORKSHOP EXPERIENCE

在布瓦布榭的一週裡,周邊都是新事物,我想你不會想要待在原地,你可以跑去找講師,或其他人討論,你可以著手解決自己作品的問題,可以跑去幫別人的忙,或者你想要看著風景思考著甚麼。沒有太多的外在因素干擾。

在這裡,我們可專注在自己的創作上,沉靜自我。過程中,我們還遇到暴風雨,不過那次沒有太大的雨,卻有很多的閃電,我們便跑到房子旁,觀看著眼前遼闊與伴隨著閃電的景色。每次吃飯時間,大家總是在長桌上聊了起來,分享著自己的一切,而只要有撥放著重節拍音樂,大家就會聚一起跳舞,一有空閒,大夥就跑去湖邊游泳划船,晚上生起火大家就圍繞在營火邊聊天。

來到這裡,很多平凡的事情都變得好不平凡。我們現

代人擁有太多,大家在這裡好像歸零般,很少將眼睛 侷限在虛擬世界,而是很認真地活著,活在這片充滿 生機的大地之中。

大家來自世界各地,共通的語言是英文,但充斥著各國口音。不同的文化背景之下,不可諱言的是有一些溝通障礙,不過保持著開放的態度,勇敢的去講去溝通,不懂可以請教他們,相信這個障礙不是阻擋你前進的原因。每個人不同的生活背景也是有趣的話題。有一次吃飯時,我們還玩起以各國語言講同一句話,讓大家票選哪個比較好聽的遊戲呢!

MY WORKS

我的作品結合布瓦布榭與bird house,在一個充滿青苔的樹上,將鳥巢外觀撲滿青苔,使它融入環境。作品的造型為一個大蛋型,因為鳥兒都是從蛋裡出生的,所以我想鳥兒經過時,便會發現這就是它的家。

一開始得知我們要做的作品主題後,我便行走在整個 莊園,尋找著屬於自己的靈感與材料,這時候很需要 的就是把我們的感官放大,去發現每個小小的細節。 我找到一些創作上的素材,樹皮一層層脫落造成類似 迷彩的顏色、日本屋舍泥土與稻草混合的牆,樹枝上 有各種不同顏色的青苔。

最後,我使用樹枝上的青苔這個主題去發揮,而造型 上就是一個很大的蛋型上有一個給鳥兒進出的圓孔。 講師們也相當的喜歡這個出發點。然而最大的挑戰或 許是如何做出完美的蛋型,並結合帶有青苔的樹枝。 作品造型的部分有嘗試過石膏、水泥、紙張,但石膏的黏著度與強度不夠,水泥太重。我也試過運用紙張貼附在氣球外圍,最後把氣球弄破。最終後選擇的是先運用鐵絲製作骨架,接著鋪上金屬網,外觀原本想要用泥土或石膏黏上附有青苔的樹枝,但會造成本體太重的問題,所以直接採集青苔,一片片的運用麻繩綁在作品主體上,最後順利的完成。創作過程中,講師們也提到可以運用優格塗在作品表面,讓它自然長出青苔,我覺得這是一個很棒的想法,可惜因為這次作品的製作方式與時間因素,未能運用這個做法。不過未來我也會嘗試。

MY FRIENDS

作品發表完後與朋友聊天中談到,居住在城市的我們,很多事物總是圍繞在我們的身邊,是我們從來都沒有想過與注意到的。我們設計過了很多東西,創造出許多的作品,但我們從來沒有想到作品與自然環境結合,更別說這次講師們提出的主題house for bird。

大家不同的背景與想法,加上各自選擇不同的材料,創作出各式各樣的bird house。我最喜歡的Eny、Nahoko,以及俊成與Alexandre共同合作的作品。在美國是家具設計師的Eny,他的作品掛在樹上就像個平衡掛飾,主體是用整塊木頭去塑型,外觀以木頭原色為基礎在以內部與洞口邊運用藍色畫龍點睛,顏色拿捏得恰到好處也相當的有趣。日本籍平面設計師Nahoko的作品是一個可以折疊且可輕易放上樹枝分支處的birdhouse,重複性的美感讓我想起鸚鵡螺的完美比例,是一個符合機能性與美麗的作品。

俊成與Alexandre共同合作的作品是將一段鋸下來的樹木變身成為一個在湖上的bird house,簡單的外表下其實涵蓋了相當多的工程,從一節樹木將內部掏空留下外部的一個圓孔,最後底下綁泡棉材料讓它飄在湖上,時間因素讓他們的作品完成的難度相當的高。最後一天發表前,好多學員們都去幫忙他們,在他們身上不只是看到一個作品,而是那種為了完成目標凝聚大家團隊合作的精神。

MY PROFESSION

這次的旅程為自己開了一扇從未打開的門。第一次獨自一人背起行囊到了法國,並且到了一個那麼棒的工作營,在那裡大家都很真實的活著。從睜開眼開始,面對著是人與自然,努力為自己工作、聊天與玩樂,享受著生活,工作營結束大家紛紛擁抱道別,有的人繼續旅行,有的人返回自己國家,是一趟多麼難忘的旅程。出發前,我還遲疑著是否值得,想著是否只是換個環境上一樣的課程?但一切都在結束的時候,有了一個完美的答案:走出舒適圈的不舒適,會讓你睜開眼、打開視野。

這次工作營帶領我們的Studio Swine創作出許多偏向藝術性的工業設計作品,作品存在的目的不再是解決人類生活上的問題,而是創造出美好的體驗想像。在台灣的業界,這或許是比較辛苦的。近幾年,看到好多設計師努力拼搏,台灣有許多具有深厚製造技術的產

業,這個基礎將成為設計師與世界打仗的利器。一張 椅子賣幾百塊,有的椅子卻可以賣個幾萬塊,其中的 know-how是需要去學習的。設計師不是一個偉大的職 業,但我想可以做出一些的改變,「與其抱怨,不如 成為心中那個改變」。

Design Essentials

全面啓動:創意設計工作坊

如何用設計思考翻轉家庭、學校、社區甚至國家? 本工作坊帶領學員透過實際創作,體驗集體發現的過程,學習包容與接納不同的價值觀,發展新的創作方式,促進社群的再造。

關於講師

巴西設計師

Marcelo Rosenbaum

巴西最多產的設計師之一,從事設計超過20年,以獨特生動的空間設計鼓吹社會運動,作品深受巴西文化價值的薰陶,其中「甜蜜的家庭(Lar Doce Lar)」完全取材自PET寶特瓶,在建築物的一側種滿各種花草,儼然是一座直立式花園(ECO Green Vertical Garden)。Marcelo Rosenbaum持續地推動弱勢社區的改造計畫,並使用回收建材,實踐綠建築理念。

www.rosenbaum.com.br

魏妤庭

在這裡,設計不是一種技巧, 而是表達與傳遞感受的方法。

MY INSTRUCTOR

Marcelo Rosenbaum為巴西知名設計師,橫跨多種設計領域包括建築、居家用品、傢俱等,同時主持設計議題的廣播、電視節目。他的作品有著強烈的巴西在地文化風格,許多創作皆融入在地元素。但是對他來說,設計不只是創造產品而已,更應該是一種創造連結與互動關係的方式,透過設計的過程,讓人與人產生關係,互相學習。從2010年開始,他嘗試以往末曾接觸的領域:深入貧窮區域,為他們解決問題。Marcelo的計劃產生了強烈的社會關懷意識,希望透過設計,解決巴西當前嚴重貧富差距的問題。他發起「A Gente Transforma」計畫,至今已在2個地區「Parque Santo Antonio」與「Várzea Queimada」協助地區居民解決不同類型的問題。

Marcelo對設計過程的要求大於結果,強調讓材料說話,也因此不預設任何必須達成的結果,而是透過對

議題的摸索,以及資源釐清的過程,一步步發現有效的解決辦法。他最常說的一句話就是:「Ok, let's do it!」永遠以開放的態度看待每一項建議,並且強調:「如果你無法完整的說出這個步驟的結果,那就嘗試吧!」跟著他學習的那週,與其說是向他學習設計技巧,倒不如說是跟他一起探索設計的無限可能。

這一位深具巴西特色的設計師,文化是他設計作品的 身本,從他身上我看見文化對於設計風格形成的影響,從理念、過程、形式、成品,都有他與巴西緊密 連結的身影存在。文化之於設計深度的重要性,可見 一斑。

WORKSHOP INTRO

Marcelo把這次工作坊命名為「Design Essential」,就是希望參與學員回頭思考:設計的本質何在。這個問題的答案可以非常直覺,也能極端複雜。對Marcelo來說,設計就是溝通與建立互動關係的方式。課程說明未透露太多細節,也讓我不帶任何預設心態參與,反而更能敞開心胸體會他所講的「向環境學習設計」的概念。

課程第1天,別組課程馬上進入作木工廠製作作品, Marcelo反而把我們帶到布瓦布榭莊園的一角,分享彼 此對於小時候最難忘回憶的分享,再從彼此的故事找 到共通點:人與人相聚或分離。每個人的回憶可能不 盡相同,但是在各自的故事情節中或多或少透露出許 多人聚在一起創造回憶的力量。

經過這段分享,大家決定以所有都會相聚的晚餐時間

為設計的題材,從空間、形式、用具上做調整,創造不一樣的晚餐體驗。以此為目標,走訪莊園一圈,我們決定將最後一天的晚餐搬移到戶外,並且以莊園内有的材料重新打造八張八至十人坐的桌子,讓包括工作人員的所有人都可以入座一起用餐。

在布瓦布榭莊園中,所有發生的課程與我過去在台灣經歷過的課程最大的不同在於「自由」。從講師到工作人員,都以不同的方式幫助你自由的創作與設計。從講師的口中只會聽到:「我覺得這樣不錯,你的想法如何?」以拋意見刺激思考的方式取代一口令一步驟的標準操作。這工作人員也以支持的態度,讓每一件事情成真,他們未曾說過「不可以」,而是先詢問你的目的是什麼,再跟你一起想解決辦法,這往往能想出更有效率的做事方式,也創造十一個人在四天半的時間內完成八張不同材料桌子的成果。

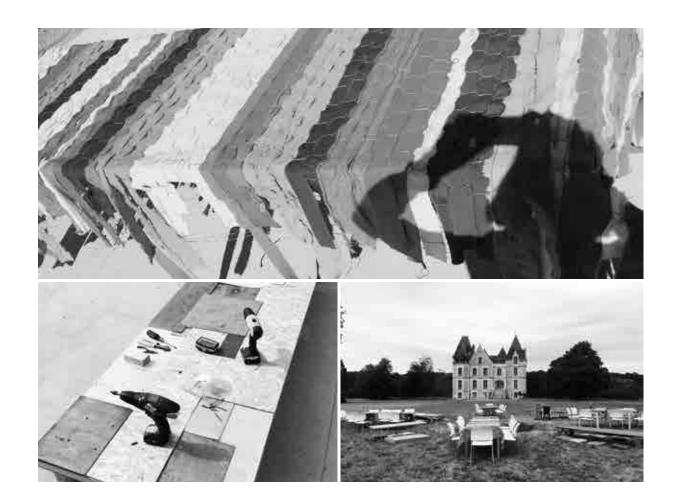
WORKSHOP EXPERIENCE

在工作坊中,講師只有一個要求,大家一起做決定。無論是從一開始選擇討論地點、決定團隊合作還是獨立作業、到中間是否繼續桌子計畫,他都尊重每一個成員的要求。這個過程,其實就像他的「A Gente Transforma」計畫中,為社區做設計的必經的過程。在這個設計案中有三個角色:外來的設計師、參與設計的當地居民、以及住在這裡但未參與的一群人,這是社群的雛形。身為學員的我們,就是扮演「參與設計的當地居民」一角,動手設計適合在地社群的成品。

選擇讓我們扮演這個角色,有一個重要原因,現在的設計師在做設計時,往往難以把自己放到使用情境中設計,尤其是近年強調參與式設計的社區造案,結果還是設計師主導居多,最後的成果不一定適用,居民的意見還是停留在使用者調查的階段,而非真正融入

設計本身。Marcelo的做法讓每一位學員直接以居民的角色進行,也會經歷居民在設計上會碰到的難處,以及成就感。自己做過的切身感受,會影響設計師未來進行的方法與習慣,讓真正的使用者意見一起放到解決問題的過程中。

他的設計風格深受巴西在地文化影響,原住民更是他極為關心的一群人,這個族群的文化也深深地影響他。他的設計哲學除了讓在地人參與,與土地的關係也很密切,他希望設計不只是考量到「人」,而是以更宏觀的角度看待,向土地學習設計。原住民就是向土地學習的箇中翹楚,他們干百年來累積與土地共處、學習的智慧,是許多現代設計難以參透的領域。Marcelo教了我們一段感恩大地的頌歌,每一次要開工之前都來一段,要你好好聆聽大地的聲音。

MY WORKS

這次跟著Marcelo在與其他十一位夥伴一同創造了跳脫日常的晚餐。從一開始的經驗交流,我們發現每個人印象最深刻的經驗都發生在「與其他人相聚/相離」的過程,發現對人來說,與人好好相處佔據我們記憶體很大一部分。

於是大家就開始討論:「布瓦布榭莊園的每日生活,哪一個時段最具有相聚意味?」吃飯就是答案,尤其是晚餐,所有人都從各自的工作崗位離開,到了餐廳,在完成一日工作的輕鬆心情下,開懷的聊天與大笑。「一頓讓人永生難忘的晚餐」成為我們的目標,走了布瓦布榭莊園一圈,所有人一致決定要將晚餐辦在城堡前,並在中間升起一座營火,讓人與人連結,也讓人與大地連結。

為了這場餐會,我們協力做了八張不同材料製成的長

桌,每一張桌子都不同,從竹子、鐵片、木塊、樹枝、油紙、鐵網、布片等各式各樣的材料,讓材料的可塑性決定桌子的形狀。製作的時間非常緊迫,從星期二早上開始蒐集材料到星期五下午要完成8張桌子,大家心中都閃過可能做不完的問題,但沒人想要一開始就否定任何可能性。所有人專注在眼前自己能做的事情上,把問題解決、把事情完成。看到什麼就搶著做完,沒有合作過的11人,居然在莫名的默契下,完成作品,並且成功邀請所有人(包括工作人員)在城堡前,伴著營火與其他所有人共進晚餐!

Marcelo說他以為我們會做不完,但沒想到所有人在其實並非人人流利溝通的狀況下,完成整個作品。這次的設計成品,讓人有段難忘的晚餐回憶。很多其他工作坊的朋友,紛紛談論起一張桌子可以帶給人之間的溫暖。

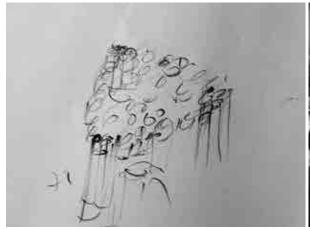
MY FRIENDS

因為是共同創作的工作坊,與團隊花了很多時間相處。每一個人帶著習慣的工作模式,來與完全不同背景的夥伴合作,但「協同創作」又是整個工作坊的關鍵,我們在高速節奏下找到彼此的步調,帶著「我相信你會完成手上工作」的想法,每個人都抓起自己能做的部分,沒有管理與指令,只有討論與動手。

這跟在台灣的工作經驗很不一樣,在台灣往往是謀定而後動,大家總習慣討論到很精確之後才動手,也因此常碰到資訊不足無法做判斷的情況,要前進就必須冒險,不然就只能原地踏步。歸咎原因是我們生活在對失敗或繞遠路嚴苛批評的環境,讓人不敢「嘗試」。但這次與其他人一起合作的經驗,讓我理解到如果不試,才是個損失,因為你將錯失許多精彩的可能。實驗最糟糕的結果不過就是換下一個。

來自各個不同國家的學員,創作上也展現他們獨特的生活特色。西班牙的夥伴在我們的桌子上想到用不同紅、黃、藍等顏色的布料,與桌面的竹子搭配,變成既像彩繪,又像桌布的設計,甚至想到用鐵絲網與布結合,以鐵絲網為骨架,用布編織成堅固又美麗的桌面。這樣的顏色使用是在台灣生活的我們有點難想到的,相較於西班牙,我們生活中的顏色較為單一,多以黑、白、木頭色、深藍、深綠為主。在傢俱設計上較少使用鮮豔的顏色。

MY PROFESSION

Marcelo所談的社會設計與參與式設計,乍看跟我現在所待的媒體產業沒有直接關聯性,但其實兩者有非常多的共通點。只要有人的地方就需要溝通,設計,是透過物件、行為、環境傳達人生活的訊息,而媒體則是透過訊息的傳達,試圖影響人的生活,兩者皆是以「人」為中心創造。

在資訊滿天飛的時代,與現在的閱聽大衆溝通,不能 只提供訊息,更要考量到閱聽環境、讀者情緒、所屬 社群等面向,創造讓讀者在乎、想閱讀的内容。過往 單向的資訊傳遞,從大衆媒體向一般民衆遞送,在資 訊獲取管道缺乏的時代可以,但現在,必須資訊想辦 法博得注意。資訊傳遞的設計,不能只停留在以媒體 為中心的單向、雙向或多向,要重新以社群的角度思 考,每一個存在其中的讀者都是不一樣的影響個體。 因此,「社群參與」成為我在Marcelo Rosenbaum的工作坊中學到最寶貴的一課。這個概念可以解決當前媒體閱讀淺碟化與碎片化的問題,將群衆參與融入,共同創造內容。如何設計、如何創造有效互動,在工作坊中,我們體會到作為一個計畫執行的中介者,能夠做的、會遭遇的狀況,也從他的計畫分享中,看到加入社群參與的設計,都產出驚人的成果,更成為凝聚社群以及開拓新路的契機。加入社群,設計可以變的不只是單一物品或空間,而是存在其中的人與人、人與物之間的關係。資訊設計也是如此,將群衆視為共同創作者,而非單純的閱聽大衆,他們會更在乎自己周遭發生的事,更能促成新聞溝通的效果。

黃美婷

- 學習溝通、團隊合作,
- 強化世界及文化觀、看清自身擁有的藝術特質!
  - 創作不懈。

MY INSTRUCTOR

Marcelo帶領群衆深入了解貧民窟,從中觀察巴西貧民窟所缺乏與需要的,給予需要的美化和協助,後續並帶領當地婦女將廢棄物變成可以販售、維生的藝術品!這是我從網頁及座談所得到的訊息。而我親身參與活動後,感覺到講師比較近似於社會運動者,在夜晚的講座中,不論是紀錄片的拍攝手法,以及網頁上的呈現,與課程中與學員的交流溝通,再再讓我感受到,其與藝術創作的精神和思想有頗大的落差存在!

他喜歡透過"聊天"互動告訴我們感受力的重要,不斷告訴我們同樣的一個句子,且以相同的形式「你看,那風、水、土地包容萬物……」在三次群體討論達成共識後,再行用他自己心中的方法完成作品。

我覺得他真的是位設計師,所以對於實體的"功能性 "非常注重、堅持!在與學員的溝通上,他並不會採 取極力說服的方式,而是以開放與傾聽的方法。

WORKSHOP INTRO

大夥兒在期限内完成的當下,大家排好桌面圍繞在火堆邊的佈局,它有點像是一幅畫作,有著高低起伏。 牽起手一起詠嘆這個合作的過程,其實我有些内疚的 部分是,我們組的三人沒有參與到太多合作的部分, 除了一開始瘋狂鋸竹子行動。雖然老師及同學都讓我 們放手去做我們這張極度藝術的桌子!

這或許也是自己想要反省的地方,我太不按牌理出牌,一直思考著,為什麼不能有不平整的桌子呢?為什麼不能有柔軟的桌子呢?是否能帶給它更多的藝術性及當地莊園的生命力,和我們這段時間感受到的布瓦布榭?我想,這是想像的起點和火花的碰撞,我認為可以在這段時間實驗、玩各種不同自己過去的創作手段,這就是一項成就感,也是真正的學習和過程。

WORKSHOP EXPERIENCE

這次工作坊當中帶給我最多省思的部分大概就是個人與 群體生活、創作與設計之間的衝擊,以及本國語和多元 文化語彙間的溝通融合,這是很值得做剖析探討的。另 一部份是個人心靈沈澱,以及時間上的分配安排。早晨 七點半左右出去,享受個人與自然間的獨處時光,大概 是我最享受的!

第一天下午五點,除了在波瓦堤車站準時報到,到達莊園喝喝果汁聊天、認識彼此,便正式開啓「社交模式」的每一天!連用餐時間也要不停把握機會講話!這是我很強烈的感受。因為,從事藝術獨立工作已經一段時間,對於不停地需要迅速地表現自己,還是不太能喜歡與適應!我比較喜歡透過緩慢相處,看見彼此的興趣和創作特質、詳談!到最後2天,我覺得大家可能在於工作完成度較高,心理較為放鬆而互動越來越融洽,而且,我們欣賞著彼此的優點,我也反省著自己的匱乏之

處。

同學漸漸看到我們製作這張天然、有些狂野的桌面,究竟是什麼樣子。不同研習營的人過來一窺究竟,我們因此有較多交流的可能性!而其餘八張桌子由於其他營隊夥伴時間掌握度極佳,我們因此如期完工。不論其精美與否,我相當佩服他們的時程安排以及目標性,他(設計師)們在我眼中看來,他們可以沒有自我,目標專注一致。還有值得讚賞的是西方學生,他們對於木工器材操作的熟稔度相當高,歸咎於他們都教育體制和家庭傳承吧!這也是台灣的教育成長背景值得學習的地方。

MY WORKS

以莊園現有資源及廢棄物做應用,與時間上限制,我畫的設計圖很簡單,希望以五角形,一方面增加使用人數,一方面打破規則的束縛。我想即便操作的是我們,都期待學員間抛出問題或給予我們一些質疑和見解。

第三天上午我在工具間角落發現的三張壞掉的椅子,成為主體架構,一來它便解決竹子不足,但又擔心其架構穩定性的問題,它們去掉原先被創造出來的價值,而被賦予上新意。其高度恰好又能符合我的期待,坐在地板上吃飯,用餐合宜的位置!因此當初和老師討論,他也迅速答應。

我發現太過投入,以至於忘情其中,我們三人也結合 彼此專長合作平面的部份我們以糊紙(樹葉)、樹 枝、麻繩藤蔓、軟木塞材質布料,做出其強度及連貫 的概念性呈現。 但我不願意妥協的是桌面的平整度!我希望它是一張 具有思考的桌子,或許在非餐敘的時間它還可以是件 藝術品。另一位夥伴專長在於陶塑,因此在桌面上妝 點著樸實房屋的燭台,受限於無法燒陶,也希望保留 其色彩的純粹性,它原汁原味的佇立在桌面中央。 張桌腳,我們決定以滑稽的人臉,來呈現有爸爸、媽 媽和小女孩三個角色。原先,我希望有一位是批著 媽和小女孩三個角色。原先,我希望有一位是批著 衫的幽靈,我覺得她將十足充滿現代人獨自用餐的一 種意境,且一塊不對襯的粗布,可以帶給人們更多的 想像。但組員較無法接受和理解,因而改以較溫和討 喜的方式表現家庭的溫暖,讓它們更貼近了莊園大家 一塊兒群聚用餐的意義吧!

MY FRIENDS

認識彼此專長領域及作品的時間較短,得以澄澈思考、感受有限。和相同語系的同儕很不自覺就聚在一塊兒。

有兩位我特別喜歡的朋友,一位就是來自韓國的女孩, 另一位是來自西班牙玩具設計營,該位老師小朋友們的 保母,喜歡她們的為人處事,以及對自我的要求、私底 下沒有人時,如何對待孩子或是任何較為渺小的人。她 們都熱愛著學習,在不同生活領域中,例如那位保母, 她很喜歡中文、中華文化,所以她用各種學習,這是我 深受感動的。她對於孩子充滿了無比的耐心與愛,她並 不時把工作當成一件工作罷了,令我尊敬!

觀察其他學員的作品,以桌面來說,他們以較多生硬的媒材來詮釋,比較直接去看到媒材是什麼?而不是花時間去想它背後的底蘊為何?實用性與整體的時程的部分,是我需要多學習之處。

MY PROFESSION

這次的經驗讓我更確切知道,自己是怎麼樣性格的創作者、我的堅持和看事情的角度。我適合走在藝術的道路上,而非實用設計!也期待著自己將來可以更深入探索台灣的文化內涵,在期間一些反覆的製作過程中,我思考它對我的意義,也向自己求證,這樣的溫度確實是我的特質,可以藉此帶給他人不同的想法和感官路發的!

所以,未來我會更積極朝手作、廢棄物的再生與藝術化思考和教學規畫,我也想花時間學習人際互動、運籌帷幄。我發現這一趟69天的學習旅程,我得到許多啓發和思想的碰撞,每一步都踏踏實實地走,慢慢構築出屬於自己、對社會有益處的藝術藍圖,才是我生命中的重要期許!

江肴綾

善用自然素材與廢棄物, 體驗與來自各國的人合作。

MY INSTRUCTOR

講師是來自巴西的Marcelo Rosenbaum,作品深受巴西文化的影響,用色大膽卻又不突兀,擅長利用自然素材或寶特瓶等廢棄品做為設計的材料。Marcelo不僅僅是做設計,更是利用設計作為媒介,協助地方弱勢團體。在2010年發起AGT(A Gente Transforma)運動,目的是在國際市場上展示巴西的手工藝,促進當地的經濟和社會發展,也因此幫助許多地方社區挖掘了他們潛在的價值,創造了更多就業機會。

講師授課方式皆是抛出一個想法或題目後,讓學員各自回答後,再以共同討論的方式進行,當討論遇到停滯時會適時的引導、給予方向,以讓學員藉由互相討論、學習團隊合作為主。每當決定主題、材質、形式……等,他都是讓拋出一個想法,讓我們以談天般的方式進行討論再共同決定。

在與講師Marcelo互動時,最令我印象深的是討論接下來桌子構想時,他聽完後雙手一擺,笑著說那就開始執行吧!當下感到十分驚訝,他沒有果決地說應該如何做,或是要求將構想修改到完美。而是詢問我的想法是什麼,叫我放手去執行,對於學員的想法給予十分尊重。若執行遇到問題時,他則是會建議幾種解決方式讓學員做為參考。

Marcelo開朗、樂觀並且極具包容力,尊重每個人的想法,並且鼓勵學員不斷嘗試。十分親切,喜歡與學員聊天。

WORKSHOP INTRO

全面啓動:創意設計工作坊(Design Essentials),特色在於著重概念發想與學習團隊合作。學員來自各國,經由講師了引導,學習溝通、尊重每個人的想法來共同完成一件事,從中學習團隊的生活與運作。

最初,講師Marcelo讓我們每個人講一個記憶中最早感受到"關係"的印象,多數人皆是舉例與家人相處的事情。他將學員分成二組,每組想一個故事,這個故事需要加入所有學員所提的印象在裡面。當主題確定為做足以容納所有人的桌子時,他讓我們每個人在紙上畫出草圖、輸流介紹各自的構想,當時卻無法從中找到每個所喜愛的設計。他將我們帶到草地上,圍著一個圓形大窟窿坐下,思考場地與桌子之間的關係、討論每個學員對於桌子的印象,逐步引導學員達成對於桌子的共識後,帶著學員到工作室,告訴我們所有看見的工具皆能夠使用,然後就讓我們動手執行。

此次工作坊與台灣授課方式最大的不同在於,不是由講師直接告訴你問題的答案或是教導完成作品的步驟。在這次的工作坊當中,講師所問的問題解答都是開放性的答案,沒有對與錯之分。問題的解決方式皆是經由討論達成共識後而定,或是自行思考解決問題的方法。台灣授課傾向於教室內上課,而工作坊卻是將課程搬到戶外,草皮上、乒乓教室、庭院、餐廳……等都是學員與講師互相討論、或是講師授課的地點。

工作坊的環境氛圍讓人覺得放鬆,場地的設備齊全。 此次參與的工作坊在講師的帶領下,讓學員體驗一個 想法從無到成品的過程,同時也逐步引導我們學習團 隊合作。

WORKSHOP EXPERIENCE

課程中最特別的體驗我想是拿著鋸子到竹林裡砍竹子,看似簡單實際作才發現是個十分費力的工作,我想之後應該很難再有相同機會吧。此外,工作室裡的器材設備豐富,因為製作桌子的需要而有機會操作一些木工機器,如:裁切機、鑽孔機、釘槍等。沒有鐘聲,每日行程僅是寫在一塊放置在門口的黑板上,在時間的前後,組員就會自動自發的開始工作、走到餐廳用餐,所有作息皆需要靠自律而成。工作坊的前三天是同期的三位講師輪流演講,用餐過後的餐廳與可投影的白牆就成了教室,感覺更像是餐後分享會一般,在輕鬆愉快的氛圍下進行。

工作坊所舉辦的化妝晚會令我印想深刻,每個人在下午就開始十分用心地製作晚會所需的道具,對於活動十分的重視與用心,幾乎所有人都十分用心的製作與構思。 而會場也都是經由工作人員裝飾過,在會場裡跳舞、小

酌,可以看到大家都是十分放開的去玩,呈現與白日相 處的不同面貌。莊園裡有一座湖,有木舟提供使用,也 在這裡我第一次體驗划木舟,十分有趣。

用餐時刻採隨機入座的方式,是認識其他人的最佳機會。在語言溝通方面,礙於自己本身的英文口說能力不足,無法十分順暢的對答如流,感到有點遺憾。不過在聊天的過程中知道他們來自哪裡,知道一些關於他們國家的事情也十分有趣。

MY WORKS

與組員討論的結果是,希望跳脫出大衆對於桌子就聯想到長方形的既定印象,利用椅子與竹子做為支架,將桌面排列成不規則形狀。桌子設定為自然風格,因此在媒材的使用上皆以自然素材或是大地色的材料為主,並且在桌子增加一些陶製房屋、稻草人等裝飾。桌子是人與人相處、增進情感的地方,期望這張桌子能夠給看到的人多一份溫暖感覺。

在創作的過程中,我們這組都是與組員決定了一大方向後就開始著手進行,十足地邊做邊想。桌面左半部是有組員想嘗試融入東方元素、以紙紮為概念,將紙張塗滿漿水後,不斷重疊而成。右半部則是我在工作室找尋到擁有軟木塞紋路的布,十分喜愛。因此將布裁呈長條狀,用木條增強桌面強度,加上初麻繩,用編織的手法而成。桌面中間則是運用最初就已經討論出的樹枝作為支架、下面加一塊布增添桌子的色彩。

在製作時,除了固定人員外,其他人在擁有空檔時都 會一同幫忙。

在製作桌子的過程中這幾天,十分愉快,因為很少有機會能夠這麼多天單純的投入創作過程,可以不斷嘗試,無關失敗與否。與組員也因為想法相近,而沒有過多的爭執,僅是思考、討論、執行。

在成果發表的用餐時刻,我和Marcelo分享,我覺得這 張桌子偏向創作性質,實用性較低,但他卻告訴我, 這是創作盡情發揮想像力,他覺得很好,不用過分執 著在這個點上面。

MY FRIENDS

在合作的過程中,最令我印象深刻的是他們對於細節的重視。有一次,有張桌子底部的繩子需要打結,多數人都僅是打個死結即可。然而,卻有位法國學員在打結之前會先穿過一片圓形擋片,打完結後還在繩子的末端黏上一圈膠帶,避冤繩子散開,並沒有因為看不到的地方而隨興處理。

很幸運的,我覺得這次所遇到的人都十分友善。我們 小組製作桌子的進度比較緩慢,沒有太多的時間去幫 其他組別製作。當我對很多人說覺得進度太慢沒有協 助他們製作時,他們都用著彷彿是在談論天氣般的語 氣對我說那沒什麼,最後有完成所有桌子就好了。他 們不會過於計較誰付出的較多或是較少,覺得將事情 完成才是最重要的。

其他國家學員的作品較為簡約大方,喜歡用素材的本

質來呈現桌子的樣貌,沒有過多的塗漆、彩繪等加工。例如:有一張桌子是利用不同的顏色深淺與大小的木板拼湊出桌面,讓桌子看起來擁有層次感卻又不單調,令我十分喜愛。也有用三塊木板,由線穿越縫製而成的桌面,像似棒球上的縫紋,簡潔有趣。

然而,也有些作品則是呈現異國風格,例如:除了利用竹子綁製而成、擁有東方意象的桌子之外,有張桌子將鐵絲網做為桌面,卻又穿插許多色彩較為艷麗的 布條,給我宛如看到西藏彩旗一般的感覺,有濃厚的 異國風情。

MY PROFESSION

在這次的工作坊當中,我覺得能夠有機會與其他國家的人一起相處,甚至共同合作都是十分難得的體驗。藉此看到其他國家的人面對事情的不同態度與習慣,同時也學習面對團作合作的溝通與表達能力。也在此認識許多來自台灣不同行業的學員,與他們交流不同產業的狀況。其中,也有獨立創作工作者,藉由談天了解他們的歷程與如何在創作與生活中取得平衡。他們的經驗對於我而言,都是很好的依據與參考,未來若遇到相同的問題也多了一些可以討論的對象。

此次工作坊對於我而言最大的收穫在於,學習對於設計想法的包容與開拓設計的想像。過去,會被設計所需呈現的商業價值束縛,總是思考著該如符合"人"的需求,侷限於如:卡片、紙膠帶等實質的商品設計上,同時也十分依賴電腦。然而,講師Marcelo則在授課時說過,他認為風、河流、鳥鳴等任何存在於自然

界的東西皆是設計,因此他的設計是由"自然"為出發點,將自然融入在他的設計之中,他的觀點開拓了 我對設計的視野。

此次的工作坊體驗,跳脫過去電腦繪圖、排版的平面 設計,體驗利用現有素材、實際動手創作,完全沒有 使用電腦。而課程所學也讓我思考在將一些自然元素 融入在之後的創作當中,試著多方嘗試不同的材質或 手法,不要只是一直使用慣用的手法與模式設計。

歪惠

在大自然包圍裡集體創思, 重新思考設計本身。

MY INSTRUCTOR

我的講師Marcelo Rosenbaum是來自巴西聖保羅的設計師。他在巴西推動社區改造計畫,喜歡使用回收材料作為設計靈感來源,也分享了他自己在巴西的We Transform計畫,介紹如何用色彩建造、改變社區生活空間,並協助在地的人將傳統文化與工藝結合,重新創造新價值之外,還讓社區取得經濟來源。

這一週的上課方式,Marcelo一直讓我們自己去共同決定方向,上課地點、題材、設計選材都是。大家都同意了,彼此溝通,才會進行下一步驟。老師讓我們自由發揮,鼓勵大家都發言討論,希望來自不同背景的我們,有特別的火花。

第一天,為了先了解彼此背景與文化觀點,老師出了一個主題Community與Memory。讓我們分組去思考後,再回到團體裡,圍坐一圈討輸。每個人提出自己

的記憶中,第一次有Community的概念形成,是什麼時候?如何發生的?關聯是什麼?這天討論的結果,我們創造了一個Community的故事,並決定製作八張桌子給所有工作坊的學員,在成果展當日晚餐使用。

之後四天的設計創作,產品的每個部分,都是學員共同討論決定,大家覺得好,就以這樣的方式進行。在創作過程中,若是遇到問題,老師隨時在身邊給予建議,說明還可以怎麼做。看到我們有趣的設計,也會立即給予熱情鼓勵。想做什麼樣的設計非常自由,Marcelo也帶了他一對兒女一起參與,當遇到有趣的製作,還會動手一起加入。

WORKSHOP INTRO

第一天我們就開始吸收布瓦布榭莊園給予的養分,加上老師的Community討論引導,讓我們觀察莊園裡現有的大自然場地與材料。於是,想要創造一個family的氛圍。共同決定在餘下四天內,目標要完成給約八十人用餐的八張桌子。地點選在古堡前,場勘還發現有一處土洞坑,可以生火,桌子圍成一圈,讓來的人可以拿著食物與餐具,選擇喜歡的桌子坐下聊天,形成一個個小family。這完全符合我們一開始想像的故事:「很久很久以前,有一個可以生火的地方,每一個人必須要到這裡才能取得溫暖,但得從自己家裡拿出一塊木材,讓火更溫暖大家,然後隨意坐下來,聊自己來自哪裡、自己的生活。漸漸有了朋友、加入一個大家庭。」

接下來,真正動手做,是難得的經驗。大家分頭去找製作桌子的材料。在台灣,很少動手丈量尺寸後,直

接自己裁切、釘槍、磨木。在這裡,從想法到完成,都是自己雙手做出來,不會做的工就是找工作室專業人員討教。我與同學魏妤庭、Izack Tedrow,光用釘槍、粗麻繩,綁完一個桌子的腳,測試它夠穩固後,就已經讓人覺得非常有成就感了。

原本以為我們會來不及達成目標,但工作坊創作的過程有點像Group creativity(群體創造),我們來自不同文化與工作背景,分工合作,反而提前達陣。也因為看事物的角度、方式不同,才會創造出8張獨一無二的桌子。

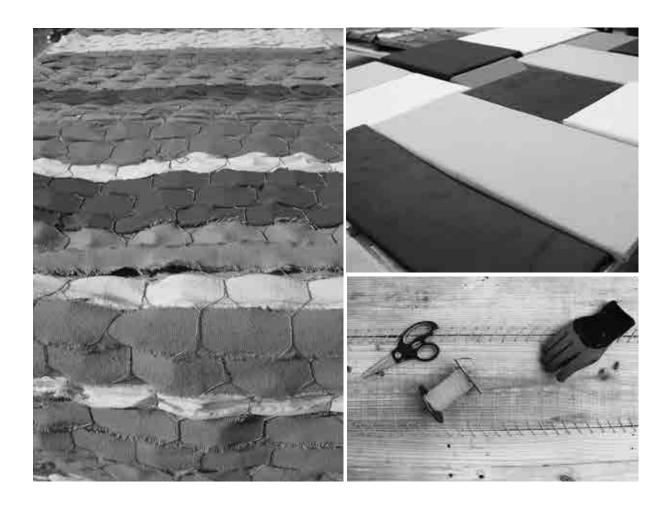
WORKSHOP EXPERIENCE

工作坊比較像是學員之間的交互學習,老師是一位引導者。從來自巴西、西班牙同學身上,我看到鮮明色彩的運用。配色方面,有他們喜歡的pattern順序,對配色的執著,是我要學習的地方。法國同學Ronan Bardonneau邊做邊抽著煙,看似少一根筋,但他用材料室裡剩下的布料包木板,做成不同大小方塊,設計了彩色布桌。來自紐約的Izack Tedrow因為從事服裝設計,對於竹桌的形體,能快速發想。後來為了時間關係,分頭進行各張桌子,也會輪流到彼此工作的地方幫忙、提供意見,全部的作品以想要為大家創造一個Community的概念去進行。

Marcelo說: everything is design。我們因為包容與接納來自不同文化背景的價值觀,所產生的思考,我覺得都可以稱為設計。對彼此文化的尊重與交流,是真正的open mind,用開放的態度去為周遭的環境設想。外

國同學會詢問台灣的語言、宗教信仰、生活習慣等,可以感覺出來,他們是真的想要了解,而不是隨口問問。因為語言的關係,通常台灣同學會先劃地自限,不太開口表達自己,不過相處久了,也都會自然提出或直接畫出來,共同討論設計。

「累了就要休息。」是我從老師和同學那學來的。台灣人的工作習慣就是一直做,忘了要停下來思考。但外國同學做到一個段落或是午餐、下午茶時間到了,就停下來,讓腦袋休息。有的還會搬小沙發或拿飲料,坐在樹下發呆,享受微風。最後一天,8張桌子做好要搬到場地,因為很重,又有一段路,幾個人搬1張桌子,一趟回來,就乾脆坐在下一張桌子上看手機、講講話,過了半小時,再次啓動搬運過程,彼此就想有一個休息默契一樣。

MY WORKS

總共十二個學員,不含第一天的討論,其實我們只在四天內,就做了八張桌子。主要探討community的形成與我們自己memory的關係。有人提對小時候對保母的記憶,有人提學生時代跟好朋友的感覺,最多人提family,許多生活想法,都是在餐桌上與朋友或家人一起交流的。在莊園導覽時,我們發現有很多張桌子,聯想到「圍著桌子吃飯」是我們共同的記憶,是分享彼此故事的起點,也是社群形成非常重要的地方。所以我們決定創造一個許多family的感覺,大家一起圍著火吃晚餐,把討論的元素放入整個展品。

前兩天的進度比較慢,因為還在摸索跟尋找。像第一 張綠竹桌,就花了很多時間,需要分頭去遠處採集夠 用的綠竹,並計算尺寸裁切。固定桌腳的方式,也嘗 試許久,有用麻繩、釘槍,並測試綠竹排列穩固度。 Marcelo只有在開始做第一張時,建議我們用綠竹, 因為他喜歡那自然的顏色,然後我們就一路自由發揮了。最後的成品,用了綠竹、木頭、鐵絲、鐵架、鐵片,作為桌子主體。用剩布、麻繩、廢紙、陶等材料做佈置或穩固,皆是從莊園裡找到的回收廢材料。

老師在我們進行中,不斷強調together is power(一起就是力量),共同激發創意,更何況我們來自相當不同的文化背景,想法更是不一樣,他相信只要一起想辦法,就會完成不可能的任務。整個展品的細節,都是我們每個人提供想法創造出來的。譬如,竹子切割回來,用什麼綑綁?桌腳怎麼承受沈重的竹桌?碎步顏色的搭配?使用者的感受?坐起來舒服嗎……等。成果展示的週五,八張桌子都給予使用者不同的體驗感受,符合我們想創造的結果。

MY FRIENDS

工作坊有來自巴西、美國、法國、西班牙、台灣等,同學都非常友善,互相協助,完成一個桌子的時候,我們就會擊掌或鼓掌,彼此加油打氣。同一週,共有三個工作坊,吃飯、休息時間,會彼此交流設計過程與生活背景,互相觀察作品,討論想法是非常有趣的。

8張桌子裡,有一張我很喜歡。桌面用3塊長方木頭組成,桌腳是鐵架,主要是我跟同學Juanjo Tormo Vidal一起做。過程中討論了用粉紅色棉線以交叉方式連結3個木塊,細節像是兩端的寬度,都會徵詢彼此意見。我喜歡這張桌子簡單的線條,後來成果展選擇成為這張桌子的使用者,是另外一個玩具工作坊的老師與他的家人。

團隊裡的同學們,包含台灣同學,都各有專才與特色

個性,非常有趣。來自美國紐約的Izack Tedrow,有 神似班·艾佛列克的髮型,讀時尚設計,第二張竹桌 的不規則形體桌面,是他根據現有的綠竹,在草圖上 先畫出來的,他喜歡觀察,會思考後再作業。來自巴 西聖保羅的Juliana Chohfi,是我第一天在莊園導覽 遇到的好夥伴,很善良,熱於助人,喜歡建築與傢俱 設計,還推薦我去巴黎看建築景點,過去已經參加過 Marcelo的課程,還選擇再次參加,她與另外一位法國 同學Ronan一起設計了木頭布桌。Ronan就住在布瓦 布榭附近,習慣捲起自己的一頭長髮,愛參加各國音 樂季,會展示他手上的紀念手環們,看起來大辣辣, 但重視細節,會提醒桌腳需要磨,以冤使用者摸到受 傷。Maria Navarro Diego是西班牙人,即使英文不是非 常流利,但努力用畫圖直接表達想法,有2張鐵板桌與 布條鐵線桌,顏色排列主要出自她的設計,各帶給人 不同感受。

MY PROFESSION

我覺得學到最多的,反而是設計之外的能力,溝通、了解、包容與整合,也是種能力。其實,應用到工作也一樣,設計只有一個人玩,就無趣了,結合大家的創造,最刺激。討論的過程,就是一種自我學可成長的過程,永遠有不一樣的想法等著我去發現。回來後,一直告訴自己,要以更開放的態度,去迎接工作上的挑戰與合作的對象。多徵詢不同背景的同事,創造更多可能性。就像思考雜誌版面,不一定就是找同質性的國外雜誌尋靈感,甚至可以從生活環境去觀察。從工作坊,我也學到設計與生活密切相關,從生活記憶裡尋找靈感。產品設計完成,也要實際找人試驗,會更符合市場的需要。

工作坊期間有三天的晚上,老師們演講分享他們實務上的經驗。其中玩具工作坊的老師說:不要設限自己,才能玩出不一樣的東西。讓我印象深刻。在做這

個設計時,其實他已經也想著下次的設計,想著未來。設計的世界,充滿想像力,結合不同的材質,會有不同的創意。例如他在設計手機殼時,發現使用手機的人,最常用的功能,就是時鐘,他乾脆把手機殼加上看時間的孔。

帶著熱情,做就對了!我問Marcelo,台灣的社區改造,有的沒有原創元素,但依然吸引大量觀光客。那到底怎樣的設計方向才是對的?才能幫助到地方?他告訴我,用心去聽、真的去看、去了解。想著如何更好(Make it better),帶著所有熱情去做,就會找到方向。

享受自己所正在做的一切,就能永遠快樂。

葉晴恩

大自然給予的靈感, 是屬於世界,屬於大家的。

MY INSTRUCTOR

講師是巴西籍的設計師,是一個非常有生命熱情的講師,他告訴我巴西原住民的能量非常豐富,非常強烈。他在過程中常告訴我們要順著整個環境的流動走,感受大自然及周遭給予的力量,所以在他的觀念之中,你所得到的一切想法及靈感,都是屬於這個世界屬於大家的。

以多數人的意見為意見,他也非常明確的表達他所喜歡的事物,也將他個人的經驗及觀念做很深的詮釋。 討論的時間很多,尤其在課程的前面,當所有工作坊 已經開始進行時,他讓大家花了一些時間彼此了解, 聽彼此的故事,說自己的故事。

在波瓦提接駁車上,講師剛好坐在我旁邊,於是我們 有很多的時間可以聊天,對彼此比較多的認識是在那 時候,所以他的許多觀念即是在那時說明的。他也詢 問我是不是藝術家,我非常謙虛地說明我的日常生活和作品理念,他告訴我也許我可以在工作坊中有所表現。之後在每個進行的部分,如果有需要溝通的部份及想法,我也會如實的說明。雖然我想因為在時間的關係下,在進行中大家難冤會有小小的比較激烈的討論,但是這正是真實的地方。很多不一樣初次見面的人,一起完成一件大家都沒有做過的事,這正是最值得去體會的地方。

Marcelo是個有溫度溫暖的人,尊重大家,並且體貼東 方同學,比較安靜照顧每個人的講師。

WORKSHOP INTRO

此次的主題是桌子,他把大家圍起來,討論了幾回,最後決定要一起做桌子,讓七十二個人在最後一天吃飯,於是早上醒來我們開始畫草圖。當我看到大家很認真地思考並且畫了起來,我有點傻了,因為我腦袋空空,加上對桌子沒有想像。我一個人站著看他們畫,還有空拍照。跟旁邊同學討論他畫的是什麼,看完大家畫的我竟然還沒有想法,東張西望的同時,看見落地窗外有棵很大、很挺的樹,枝枒向上,陽光灑在它身上,於是我畫了一棵樹,因為桌面要放食物,所以我加粗枝枒,加了弧度。老師看我畫完,過來詢問,我告訴他這是樹的影子,它可以找一棵樹,連接垂直的真實樹,桌子就當成他的水平影子。

他聽完走開,發表時又cue我第一個講,我說完之後, 他告訴大家他很喜歡這棵樹,像發現什麼似的眼神都 發亮,其實那時我超害羞,好想躲起來,但因為很難 執行,所以大家決定做了一張張獨立的桌子,圍著火 堆像是團圓的溫暖,單張單張桌子的分組方式及想法 就出現了。

在純粹東方的氛圍中,很多的時候是老師在說話,而 我們從兒時受教育的經驗,不容許我們習慣表達自 己的意見。當我們在討論時,我看見西方同學非常大 方表達自己的看法,當我要發言時,我也許會考慮大 家的感受,氣氛是不是和諧,我在西方同學身上看不 見這一些,即使他們所想的東西並不一定很好,很特 別,或很創見,但是他們不在乎,這是我親眼看見, 且身在其中的衝擊。

WORKSHOP EXPERIENCE

東方同學很有哲思,例如我們台灣同學美婷,就把大家的決定提出了心靈之眼的內涵提供給大家,但是也許語言,也許文化差異,我認為這個想法很美,但是西方同學不知道是不是體會不到,反應上就平淡許多。我想差異無處不在,但是我也看見東西方共通的美好人性。

我和婷划著船,把我從台灣帶去的鉛字陶板,沉到湖底。也許有一天湖乾涸,有人拾起了它。那塊陶板上用鉛字壓印的文字是:如果,我手中有一塊土,一定,塑成你的樣子。這是我研究所的論文計畫之一。任何我所去過的地方,我從那個地方帶回完成的陶作,或是泥土,我也將我的作品安置在那塊土地上,算是一個土地交換計畫吧!

講師幫我要來了一包土,所以我們討論做一些陶來裝

節吧!於是陶的工作桌架起來了。其實我很慚愧,我們這組的工作大部分是手很巧的婷和綾完成的,而西方同學的桌子我也沒有幫到忙,但是輪到我需要幫忙時,他卻主動頻頻問我什麼時候開始,其實我也看出大家為了做這些桌子,到了晚上已經很疲憊,所以我也跟他們表達我都沒幫到忙的內疚,內心卻對於這樣都熱心及支持感到很感動,相對地看到了包容。

剛開始我需要花一點力氣去聽懂大家在說些什麼,因 為大家來自不一樣的地方,所以大家的口音都很不一 樣,加上我的聽力是比我說的能力還要弱的,所以花了 一點時間適應。到了第六天,我們溝通的情形已經和第 一天的時候相差很多了,大部分已經可以聽懂了。

在工作坊中,我和一個瑞典女孩最投緣,這也讓我感受到,契合的人是可以打破語言及國界,只要願意溝通。

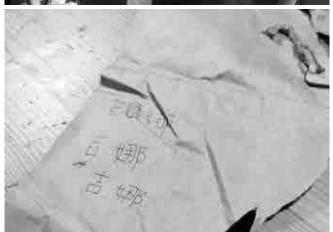
MY WORKS

我們這組的編織高手美婷和肴綾幾乎承擔了所有工作。而我除了陶,也第一次嘗試用不同材質來裝飾椅子,用草編了小鳥及鳥巢,像是一個遊戲,很好玩,然後因為編得很不像,所以大家猛問那是什麼。我們也砍了莊園裡的竹子,一前一後的扛回來,最後一天晚上,圍著營火,全部的人就圍著營火吃晚餐,這個想像的畫面,實現了。

雖然一剛開始,講師就問我要不要用窯燒,但因為時間的關係,我們用最傳統的方式來玩一下就好,當時工作人員沒有反對,於是我們都以為可以挖個坑來燒,結果後來講師斡旋的結果,是莊園不能起火,我倒也沒有失望,挺隨遇而安。大概是我的體力因多日的睡不好,也精神不佳,所以在最後一天晚上,升起營火的時候,我把東西都放進營火裡,沒有人知道我做了這件事,營火升起之後,我才告訴大家。

隔天一早,我挖開灰燼,找尋燒出來的東西,當然意料之中,幾乎碎了,壞了,最完整的,留下來的,就是講師的小男孩捏的小小人。在放進大家捏的東西之前,我有在心裡猜了哪些東西會留下來,會燒成功,果然,最微小的,可以在一堆沉重的柴火燃燒壓迫之中,完整保留下來,最微小的,可以藏身小小的空間及縫隙之中,得以保全。我把小小人當成禮物送給了小男孩,也請他送給我一個作紀念,很可愛很可愛的小人兒。外國的月亮有沒有比較圓,我不知道,但是法國的陶土,QQ的!

MY FRIENDS

東方和西方,的確是很不一樣的呀!但是一起完成一件事,小小的衝突就已經把我嚇得我半死,但事後問起很多人,大家都不覺得這是衝突……

當我告訴西方同學izaak,我不喜歡任何衝突及戰爭時,態度始終淡然的他,眼神堅定地告訴我,你可以不要加入任何一場戰爭。這就是為何我總看到他遠遠的站著的原因,當然對於他不喜歡做的事,他也總是大方拒絕不會感到任何難為情。我想起我自己,總有許多的不好意思。總有許多自認為的體貼,無形中也累積變成了自己的壓力。整個工作坊過程,我都在進行這樣的感受詰問及恍然大悟,一直看著不同的人,當常站得遠遠的,發現脆弱的自己,曾經的自己,還有別人身上隱藏起來的他們的自己。

其他國家的作品比較工藝極簡風,在有限的時間下,

其實已經充分運用了工作坊所提供的媒材來創作,實用性也極高,整體上來說也有一致性,雖然每一張都有其風格,但也有一系列的協和感。其中一張用彩色布條編製了整張桌面,雖然已經看不到竹子的材質,但是我覺得有強烈的民俗風。另一張用了鐵焊接,以及軟木及木頭各種不一樣的材質,也極具特色。

MY PROFESSION

這是我第一次跟這這麼多國家的人面對面溝通及合作,我深感東西方不同教育養成的人格特質所衝擊。 很多時候我像是一個旁觀者,靜靜看著這發生的一切,思考為什麼我們東方人的表現及內在,和西方人的會有如此迥然不同的結果,以此再反過來反思,觀看我自己投射,到我自己在面對生活及創作時的態度,是否自在。

我的創作媒材是陶,過去一直著眼在國内的比賽,我 想這一次的衝擊會開啓我未來參加國際獎項或選擇國 外駐村的方向,藝術如果能夠透過接觸更多的人,看 見更多的人性,深度就會隨著廣度的加寬而加深。

看見不一樣的媒材及材質的運用,或許也可以運用不一樣的材質來表達我所想說的話,尤其當陶這個媒材,時常因為重量及硬度、空間有所侷限的時候,就

必須勇敢的利用其他媒材創作。在不一樣的環境及地域不一樣的氣候及人文下,所接收到的訊息也不一樣,若能夠適當的轉化成當下創作的素材,也是一個方向。

另外,語言也是非常需要再加強的部分,即使有再多的內涵,但是當語言無法精確精準且快速的表達時,就失去了與其他人交換意見激發點子或交流的機會。 我不想很矯情的說,沒有種族隔閡或歧視的事實存在,但是我想我們能做的是把自己的專業及自信建立起來,自己的姿態也不要降得或過於自卑,這便是最積極的做法,最正面的態度。

The Social Life of Signs

莊園行旅:空間設計工作坊

布瓦布榭莊園幅員遼闊,讓人靈感源源不絕,也 常讓人迷失方向。本工作坊帶領學員探索當地空 間與地景的獨特性,重新思考界線、方向等「通 行」的概念,發展出另類的用路語言,包括命 名、地圖繪製與路標等,透過發展地圖背後的故 事,重新定義人與地及人與人之間的關係。

關於講師

美國設計師、德國設計師

Prem Krishnamurthy + Emily Smith

兩人長期專注探討個人身份、展覽設計、概念故事,並以博物館參訪經驗及影響為主題,分別與國際藝術機構合作,作品結合平面設計、策展與視覺人類學,共同參與包括博物館島(Museumsinsel Berlin)商標及路標競圖,及威瑪包浩斯博物館(Bauhaus Museum Weimar)展場總體設計的競圖。

林佳蓉

- 跟全世界最有才華的朋友一起訪問莊園故事,
  - 畫出布瓦布榭新地圖。

MY INSTRUCTOR

兩位講師Prem Krishnamurthy和Emily Smith既合作又互補,兩人曾經共同參與過柏林博物館島等各國博物館的設計規畫。工作坊學員來自台灣、比利時、荷蘭、法國、義大利,專長包羅萬象,有平面設計、建築、工程。課程中,講師跟大家互相激發靈感,也根據每個人的不同專長給予指導,讓我在這次的工作坊當中,被激發潛能,也突破自己原有的盲點。

Prem是個帥氣的男性,擁有外向進取的氣質,設計與 講課時的表現風格也是直率而且直接了當,Prem在紐 約開設自己的設計工作室,也是個策展人,企畫展覽 空間,號為「Project Projects」。Prem在指導大家製 作地圖、寫故事、講故事時,也對於文字與口語表達 型式提供了很實在的建議。

我在工作坊中寫了一個故事。在工作坊最後的發表會

上,我們製作了一個導覽行程,帶大家走過整個布瓦 布榭莊園,用故事介紹地圖上的景點時,我在儲藏室 前面把故事朗讀出來。Prem給我一個建議,我覺得非 常受用,對今後的簡報方式也獲益良多。Prem是這麼 說的:「當你對著所有人講話時,要看得見離自己最 遠的人,這樣才能確保所有人都聽到你講的話。」

Emily是個纖細的美女,感受性非常豐富,對於每個人的感受和反應很敏銳,表現方式也是干變萬化。她規劃過許多國家的博物館和藝術空間展出,也曾在德國長期參與社區田野調查,訪談城鎮博物館的地方長老,關懷地方青少年的騎機車活動,並在周三晚上的講師簡報時間分享當時的紀錄片。Emily指導時很貼近每個人的特質與專長,又能指出盲點,提出我們不曾想過的題材、表現方式和材質的使用。

WORKSHOP INTRO

旅行時,我們需要地圖,才不會迷路。在布瓦布榭莊園裡面,就像是在莊園主人Alexander von Vegesac的家裡,要畫出一個自己家裡面的地圖,貌似是一個不可能的任務。在Prem與Emily的帶領之下,我們走進布瓦布榭莊園,在這個莊園裡,有16世紀以來的歷史建築,也有正在設計興建中的新建築。

地圖的目的是讓大家不會迷路。在布瓦布榭擔任 Director的Mathias Schwartz-Clauss分享了布瓦布榭 的古地圖給我們看,並且講了布瓦布榭的由來給我們 聽,令人確實感受到布瓦布榭莊園數百年來的歷史。

我們工作坊的成員專長不同,有平面設計、網站設計、建築、工程,工作坊中,講師要大家分別找出一個布瓦布榭的新的故事,把故事寫下來講給大家聽,一起繪製一個大的地圖,而後選定三個主題,分別製

作三張不同主題的地圖。最後的發表會上,大家要一 起再走一次布瓦布榭莊園,輪流說這個莊園的故事。

本次工作坊主要課題,首先要講述一個新的布瓦布榭的故事,再根據討論出來的主題,選出三個主題,製作三張地圖,最後完成一個故事、一個地圖、合作導覽行程,在最終發表中展出與表演。

我們在繪置和解讀地圖,或是接觸到建築物時,常感覺地圖和房子是冰冷而理性的,但透過工作坊的共同合作,我們認識到了莊園內的人,植物與動物,自然地景,也了解到新舊建築物背後的故事。

WORKSHOP EXPERIENCE

第一天下午,在布瓦布榭導遊Kimberley Cosmilla的帶領下,大家走過布瓦布榭一周,還記不清楚誰是誰,哪裡是哪裡,我們就被賦予一個任務:「今天晚上要寫出一個布瓦布榭的故事,第二天早上講故事」。

講完了故事,我們進入下一個階段:在沒有任何地圖和工具輔助之下,一起畫一張大的地圖,然後想出地圖的主題,分別製作三張地圖,媒材自由。討論地圖主題時,一群人想了幾十個主題,包括星星、音樂、花、咖啡、加油站、Wi-Fi、食物、水…選好了主題之後,就開始製作完稿了,設計師們都非常認真,有人晚上在工作室裡面趕工,我則是第二天早上早點起來,把前一天的草稿完成。白天努力工作,晚上的布瓦布榭也沒閒著,善用莊園的空間,有大家同樂的營火晚會、舞會、講師簡報等時間。

在我們講了許多莊園的故事,製作了莊園的地圖之後,這次由我們自己來當導遊,製作整個導覽行程。 講師Prem和Emily給了我們許多建議,包括如何說故事,如何面對觀衆,如何表現景點的特色。

在工作人員宿舍旁的花園,喝著新鮮薄荷的冰涼飲料,聽Alexander和Prem在對談中講述他的烏托邦理念:最後來到儲藏室,工作人員首度拿出鑰匙開門讓我們進去探險。在儲藏室前,我把代表「幸福、悲傷、富足、貧窮、美麗、醜陋」的小石頭裝在透明玻璃的碗裡,一邊對著全部的人講故事,一邊跟大家交換小石頭,拜託台灣同學宏宜幫我發小石頭給大家,作為工作坊的結尾。

MY WORKS

創作布瓦布榭故事時,我們所能訪問的對象就是學員、工作人員和莊園的訪客,所幸在工作坊之中,從世界的四面八方來到布瓦布榭的每個人都有故事,而且也都是說故事的能手,只要有人在這兒,故事每一天都在發生,而且也透過人與人之間的對話與互動,繼續進展下去。

我的故事中的角色是個中性的角色。「他」可能是 Jenny Lin本人,Jenny是第一次來到布瓦布榭,遠從 太平洋上的台灣搭了一整天的飛機,再從巴黎搭高鐵 轉接駁車來到這裡,才剛認識布瓦布榭的規則沒有多 久,每天遵守老師和工作人員的指示,後來認識到紙 本的歷史地圖和工作守則,人生地不熟的「他」用幸 福交換醜陋,給出手中所有的幸福,也了解到醜陋是 什麼。 「他」可能是幾十年前來到布瓦布榭,決定開始經營 布瓦布榭設計工作坊的Alexander,由於「他」讓來自 世界各地的工作人員能夠在這邊居住工作,設計師能 在這邊交流學習,並留下展覽和建築作品。「他」願 意給出他的富足,於是把醜陋給帶走了。

「他」也可能是莊園的設計師與訪客,甚至是工作人員。布瓦布榭有許多師資、學員、訪客會再度來訪,在莊園內留下一夏美好的回憶,增加了資歷與作品,下一次來到這裡,「他」又在新的工作坊課程和活動中激盪出新的火花。

我故事最後,「他」帶走了富足。我也期許每一個「他」,都能夠得到生命裡的富足。

MY FRIENDS

有兩位來自台灣的同學。陳厚安在瑞典讀書,主修工程,活潑開朗,英文非常流利,也對國外的生活很適應,參加完莊園行旅場次之後,還會待在布瓦布榭,加入工作人員團隊。製作地圖時,我們一起探索「Wi-Fi」的主題,繞了整個布瓦布榭,在馬群的草地圍欄,河邊的石頭上,城堡前面的一大片空地,以及主人和工作人員的住處前面的蘋果樹下,用手機偵測不同定點的Wi-Fi訊號強弱。厚安的作品不是平面也不是立體的地圖,而是做了許多個不一樣的路標,每一個路標都是指向人,而且標示不一樣的距離。

駱宏宜在台灣念建築,氣質優雅,對生活和作品都有獨特的品味與要求,到深夜還留在工作室完成Wi-Fi地圖,軟木塞跟鐵絲非常精細,有建築系做模型和評圖的氣魄。我們聊到電影和小說,「色戒」、「花漾年華」、「傾城之戀」的故事,討論到演員梁朝偉在不

同作品中抑鬱或外放的演出,作者張愛玲作品中角色 的情感激盪。

Magretta是我的室友,我們跟厚安、宏宜住一間四人房,共用浴室洗手間。Magretta來自義大利,是對美非常執著的設計師,聽了我的故事,很好奇地問我「美麗與醜陋」的中文怎麼發音,我念了好幾次她才記住。製作莊園的導覽行程時,Magretta負責繪製公告黑板,她領了Mathias給我們看的莊園舊地圖當作模版,在用餐的大廳繪製黑板,我則在旁邊一邊把自己的故事從英文翻譯成中文,陪她一直畫到深夜兩點多,她才覺得完成了一幅滿意的作品。

MY PROFESSION

我為何會對「莊園行旅:空間設計工作坊」有興趣,要從旅遊書和APP說起。我是一個旅遊書作者,也是智慧型手機APP製作者。在空間設計的領域中,我所關切的是如何把景點介紹給讀者,不管他們手上拿的是書還是手機,我希望我們作出來的地圖能幫助讀者在陌生的地方找到路,順利抵達目的地。

故事寫著寫著,地圖畫著畫著,穿過藤蔓和樹叢搭起的 圍牆與門,走在工作室經過圖書館往大廳的途中,我跟 Prem和Emily聊到,我在確認布瓦布榭莊園每個點時, 令我想起我參與遊樂園企畫工作的經驗,開始企畫時, 我手上沒有樂園的實體地圖,主要是根據遊樂設施或活 動的主題,跟同事夥伴發想企畫,經過一番腦力激盪, 並且實際動手去做後,遊樂設施和活動就這麼誕生了, 但其實我們還是沒有地圖,遊客走進來就可以玩,而且 也知道怎麼玩。這也是一種動畫規畫的方式。 不管是書或APP,當我們在介紹實體空間時,剛開始需要確認每個點的地理位置,然後用文字,用網路GPS定位,用路線圖,去介紹給讀者。

在布瓦布榭設計工作坊,我認識了來自四面八方的朋友,了解世界頂尖的設計師是如何做設計上的發想,運用素材,著手設計,也認識到每個設計師都有突出的創意發想,並且發現到不同國家和不同專業領域竟是如此不同,有了非常大的收穫。

Micro Architecture in Nature

自然微建築:建築設計工作坊

人造的建築如何以不破壞環境的方式與大自然共生?工作坊帶領學員共同發想並創作完成一個座落在布瓦布榭莊園的微型建築,不但是個地景裝置藝術,也是可觀察與體驗布瓦布榭之美的好地方。

關於講師

日本建築師

Go Hasegawa 長谷川豪

畢業於東京工業大學研究所,2005年創立長谷川豪建築設計事務所。曾擔任東京工業大學、瑞士門德里西奧建築學院(Academy of Architecture)及挪威奥斯陸建築與設計學院(Oslo School of Architecture and Design)客座教授。曾獲2008年新建築賞及2014年AR Design Vanguard。2015年將出版建築書籍《長谷川豪:與歐洲建築師的對話》(Go Hasegawa: Conversations with European Architects)。

ghaa.co.jp

吳威霖

- 不同文化、不同理念、不同地區,
  - 以奇特想法連結在一起,
    - 這就是布瓦布榭。

MY INSTRUCTOR

Go Hasegawa在日本是位知名的建築師,曾獲2008年新建築賞及2014年AR Design Vanguard。再加上布瓦布榭的工作同仁借我觀看他的作品集後,我喜歡上他的設計風格。在閱讀的過程中發現,Hasegawa其實很懂得如何從人性的角度去思考,但又跳脫正常設計概念。常常可以在他以往不同的設計案件發現,一般人不會想到去使用到的空間,他卻可以使用得理所當然,讓我感覺到使用這些手法真的恰到好處,自然又不刻意做作。

在跟Hasegawa共事的這幾天裡,他常常給我們最大的設限就是 *不設限 * ,非常符合我個人的風格,讓每個人都可以自由發揮去設計自己喜歡的微型建築:然而Hasegawa又常常問我們what、where、why、how等等的問題,讓我們去思考這個建築存在的核心價值,也讓我們彼此去理解、融合所有的想法,最後順利地

去設計製作出屬於我們特有的自然微建築。

Hasegawa算是我見過的設計師中最沒架子,也很有耐心的其中一位,不管每個人的想法在如何奇怪,他都會專心的聽完每個人所說的每一個字,接著很認真的跟你討論。此外,他也不自己下結論,總是跟大家討論中讓大家發現其中的衝突點,再由學員自己訂下了結論,而他的工作只有引導跟總結所有人的意見。

最讓我欣賞的是Hasegawa喜歡破壞常規的作法是從事他的設計,但又符合我們最一開始的目標,這也與我的"事情沒有唯一的答案"理念相符合,很感謝有這機會與他共事。

WORKSHOP INTRO

Micro Architecture in Nature顧名思義就是存在於自然界中的一個微型建築,如何在大自然裡創造出合理存在,又不跟大自然衝突便是這次工作訪的特色之一。

此次工作坊大致可以分成四個階段:定義、提案、設計、實作。一開始Hasegawa便花一個上午與所有人一同定義什麼是Micro Architecture?什麼是Architecture?這階段很重要,也奠定之後我們的設計方向。接著由於人數衆多,一開始分成7人一組,共4小組,每組皆須討論並各自提出一個合理的案子。這過程當中各組也花了將近一天的時間去討論各自的提案。當提案漸漸成形後,我們開始尋找符合提案的合適建設地點,然後向各組介紹自己組別的提案(包含解釋這地點為何合適、為何與我們的提案相呼應),接這開始把自己設計的提案作成樣品,到此也花了將近4天時間。最後我們進入實作階段,當中所有的材料都取自於大自然,

設置的地點也來自大自然,以符合in Nature的原則。

當中可以體會到與台灣授課最大差別在於,此工作坊可以讓每個人去定義、去思考、去設計屬於自己的設計。相較於台灣大多處於被定義、強迫式填充、去設計屬於別人的設計,此工作坊更能讓每個人享受在其中,也更能讓每個人保持興趣與熱誠去完成自己的物品。

此工作坊最吸引我的地方在於Nature。當在於擁擠、 壓迫的便捷生活環境,人終將回歸自然,在這裡我充 分了解到如何讓人回歸到最原始又不失去存在目的的 生活空間。

WORKSHOP EXPERIENCE

在此工作坊,最讓人感受到的就是熱誠。我們當中有來 自台灣、英國、法國等不同國家的人,但是每個來到這 裡的人都是對設計抱有很大的熱誠,如何把一個團隊的 熱誠提升到最大將是決定一件事情完成品質的關鍵。

雖說之前我曾去Canada生活一段時間,在這我有時仍然不太敢享受下午茶,有時感覺中餐才過多久馬上就接下午茶,再過一會,緊接著又是晚餐,真覺得時間不夠用。或許台灣的工作環境使人汲汲營營,但我想當我們做到哪天可以開始安穩享受下午茶時,我們就真的進步了。

我們在這一個禮拜裡,彼此很常在交換意見,我是個敢攀談也很敢給意見的人,曾經還被誤認為韓國人呢(或許韓國人比較外向吧!)!除了聊天之餘,我最常做的事就是觀察每個人,常常可以看到有些人一講話就

停不下來,有些人則是很安靜聆聽,這也是個融入周 遭最快的方法。

我曾聽一位台灣組員分享說,之前他聽說其他工作坊的學員英文能力都不是很好,結果來這完全不是這回事。我聽完哈哈大笑,但這就是國際。我來這得一周,感覺自己回到Canada一樣,大家口說非常流利,用詞多元。儘管我的字彙量不多,但仍勇於表達,對方不懂,多解釋幾次就懂了。反觀很多台灣人在這工作坊,倒是安靜許多,常害羞不敢表達。如果無恥可以分享的話,我不介意多分享給台灣同仁。

對於不同文化,可以看出每個人的生活習慣跟價值觀都不一樣,台灣人很同意妥協,外國有些人很常爭論一個點,我想這就是民族性的關係吧,或許下次大家可以再外放點,會有意想不到的收穫。

MY WORKS

我們的創作理念在於如何營造一個讓自然界的生物都會想要一探究竟、享受當下的平台空間。又因為布瓦布榭有相當多的美景,我們希望每個人、每個生物進到這空間,都能停下來享受大環境,甚至舒服到想要躺下來停留很長一段時間。我們更希望營造一個本來就是屬於大自然的氛圍,讓所有生物進來就覺得這裡是理所當然本來就該存在的地方,而這個平台就像是一個斷掉的大樹幹,這也是我們創作理念的起始點。

創作過程共分成3組,一組專門去收集採集大量的樹幹 樹枝,一組專門做清理與切割樹幹樹枝為一段一段,最 後一組則是負責建造。在建造前,我們先清理建造範圍 內的雜草,接著我們利用支解後的樹幹與樹枝,並藉由 鐵鎚敲打進入土壤的方式去製造一個圓形平台,當中我 們也有留下一些鋪了沙子的空間當作斷掉樹幹被侵蝕且 被封殺填滿的孔洞,最後完成一個非常舒適的平台。 在這過程當中,我們一度認為我們無法如期完成,畢竟這是個大工程,然而在我跟某幾位同仁晚上加班的努力下,我們終於成功完成!這種感動是很難解釋的,在這過程中,雖然有人努力有人懶,有認真有人玩,但當大家看到完成的那個當下,我相信一切辛苦都是值得的。

最後很多人踩上平台或是躺上平台時,都覺得異常舒服。每個人都說當他們在踩的時候,旁邊的木頭會浮起來,踩到別個位置時,也會有這樣情形產生,甚至躺下的人也有這樣感覺。而且在享受的過程中,不會因為木頭浮起而倒塌,異常好玩。

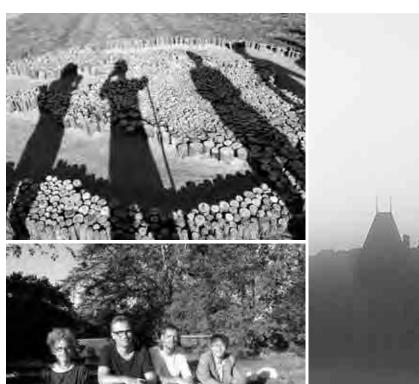

MY FRIENDS

在這裡我想特別介紹兩位同仁Gabriele和Yves。Gabriele Oropallo來自Norway的Oslo,他算是一個蠻有想法的人,也是我們這次創作的起源者,最令我映象深刻的是他很隨和的人,或許跟他曾經在英國念書以及待過不同國家也有關吧,總是耐心理解所有問題,思考過後再提出他的想法,重點是他從不堅持他想的才是對的,相對很多人來說,他的文化包容性很強,值得每個人學習。

Yves來自於Italty,他本身也是一名建築師,我們因為背景很像,也因此很有得聊,時常我們會交換一些設計方法。更令我感到特別的是,他曾經待過日本及中國大陸幾年的時間,算是一個很多元化的人,而他也有自己的工作室,我也看過他的成品及設計圖,非常厲害的一個人。

此外,同時間還有另外一個工作坊Table, Food & Wood,他們結合了不同文化喜好於傳統食品,並賦予新的定義。例如亞洲的餃子,裡頭餡料吃起來同時有鹹也有甜,突破傳統定義吃起來只有鹹的味道;海鹽調酒飲料喝起來多了辛辣口感,有別正常調酒飲料的順口。雖然在口感形成衝突,但又不失好味道,再加上利用竹子當作擺盤,配合創作一張環狀式木製長形板凳,環繞被當作桌子的天然斷口大樹幹,儼然進入自然界露營,且又兼具設計美感,讓人一看到就想走入其中去享受、體驗。

MY PROFESSION

由於我本身在台灣從事鋼鐵工程,加上我本科為光電工程,專門研究3D立體全像,此外曾在Canada的建築公司任職過,因此非常喜歡有設計感的物品。在幾年前我的觀察下,傳統鋼鐵業變化性不大,我希望可以導入鋼鐵更多的設計元素,這也促成我參與這次設計課程的主因。藉由不同文化的交流與學習,讓我在鋼鐵設計、室內設計,甚至到建築相關領域,能夠有融入不同文化的特點。而進這幾年來,設計風潮又開始轉向金屬風,更是需要吸收不同經驗才能有更多面的設計風貌。

在跟每個參與工作坊的學員相處下,可以感受到不同 文化的設計靈感,當中可以把一個既有映像的物品賦 予新的面貌,同時有保有原使用功能。這也讓我在看 待一個固有物件不再只用固有方式去看待,我將運用 突破式思維去重新創造與設計更多鋼鐵相關案件,讓 金屬不再是冰冷,而是一件具有設計感的物件。相信 未來大家可以在市場上看到我的各類不同設計物件, 如果讓各位眼睛為之一亮,我想這趟法國設計之旅就 值得了。

Tap-Dori-Our Patchwork Pagoda 布分彼此:工藝設計工作坊

全球化趨勢拉近了不同族群間的信仰及歷史。本工作坊引領學員以全球與地方脈絡為起點,運用象徵神聖山戀的宗教寶塔作為創作主軸,參考韓國傳統拼布創作,利用現有的材料,設計出平面及立體作品,每塊拼布不但保有各自的文化,更可以共同拼接成一另類寶塔,體現兼容並蓄的設計精神。

關於講師

韓國設計師

Chang Eung Bok

藉由對布料及光線的掌握,及對紡織品特性、功能、表面及觸感的實驗,發展出對空間的獨特處理方式,自創設計品牌Mono Collection,作品領域跨足建築、室内設計、造型、布料裝飾等,擅長設計老少咸宜的布織品及拼布空間,並從收藏韓國古董傢俱為靈感,發展設計美觀與功能兼備的傢俱及家飾。

www.monocollection.com

吳歆雅

文化的底蘊,在柔軟的織品中, 進行著解構與結構的對話,是如此玄妙!

MY INSTRUCTOR

Chang Eung Bok是韓國設計師,從事織品布料的設計,也將織品廣泛運用於空間設計與造型結構的搭配中。她有自己的品牌公司Mono Collection,對布料的材質與圖騰情有獨鍾,皆來自於亞州以及韓國文化帶給她的靈感,水墨畫的留白灰黑,傳統器物造型等,皆是她對花色的設計巧思。

她的設計觸覺,來自於自然,也帶有幾分浪漫。凡事 與學員經過詳細的討論,構思細節與造型需克服的問題,反覆思索,筆記詳實的記錄與大家分享的構圖總 是鉅細靡遺,看著她的筆記本,豐富的內容裡透露出 她的善於紀錄與蒐集分類素材。

在開始構想創作前,講師希望學員們透過對自身文化 的了解來進行創作,一起來完成她構想的韓國寶塔 特色的立體作品。於是,在分組當中與夥伴的創作激 盪,運用她提供的布匹,重新構成另一種作品組合, 她以聆聽理解的方式給予稱讚與建議。我們一起學習 染布的過程裡,能感受到她對技術的執著與細心,對 色彩的美感體驗有著踏實的體貼。

整理自己的靈感思緒過程中,希望以台灣的文化或是地理特色來呈現作品,能夠多運用屬於自己創作的元素是再好不過的事情。於是,我將繪畫與字體造型圖騰結合,透過筆觸附加的形式,能獲得她的肯定與支持,的確是件很開心的事,在互動的過程中,交流了許多屬於亞洲、也存在於台灣的文化。

WORKSHOP INTRO

工作坊課程以韓國文化中象徵宗教自然精神的寶塔造型為藍本,寶塔原意旨供奉神明身上的結晶精華,置放於塔內保存,祈求生命平安與延續的祈福象徵。學員們透過對寶塔文化的理解,運用個別的創作內涵,將分層的寶塔逐一裝飾成包容各國文化的形式。

於是,寶塔的造型元素就相當重要。首先,必須要界定外形的規模,設計與丈量尺寸,這個部分是講師帶領大家討論最詳細的結構概念,包含學員的想法,或是針對素材所作的討論。建構完粗略的草圖,大家倆倆一組,配合寶塔造型,共有五層架構,一組負責一層的創作,最後將每組作品分層裱裝於塔架上,最外層以白色宣紙覆蓋,將燈泡配裝於內,打上光線後,布料的色彩透光投影在白色宣紙上,形成視覺的雙重效果。由外向內觀看,層層的布料組合花色,以及外層的透光顯像,有著不同的氛圍。

組員協助與分工的過程中,實踐工作坊的主要精神内涵:社群(community)這個概念,每個小組除了獨立完成部分作品外,且需要與他人合作一起解決問題也一起組合共同造型結構的歷程。相較於傳統授課方式不同,以及從自然植物尋找素材,動手學習染布的經驗裡,取之於天然的方式更貼近生活的關懷。從尋找橡樹到熬煮的步驟、時間的掌控、學習主動分工與合作完成布料的浸染操作;或是寶塔的分層設計與最後外形的組合,成員裡的每一個人皆是完整個體,也是作品的一部份:於是,合作協同與創作素材的運用有別於只獨立達成操作的單向目的性。

WORKSHOP EXPERIENCE

Chang Eung Bok試圖帶領成員完成創作之後,運用實 塔造型呈現布料花色的視覺效果。過程中,與學員切 磋布料染色的技巧,或是自己如何與同組的夥伴溝通 創作理念,不同文化背景下的合作夥伴找尋方向達成 共識,為了創作而努力,是一個迷人的體驗。

在布瓦布榭莊園的學習,是一個藝術即生活的氛圍。除了每天例行的創作課程,還有許多的聚會活動以及戶外踏青野趣增進學員們的交流。跟著音樂,你可以隨興搖擺,也能腳踏顏彩在畫紙上恣意塗鴉:週三的Porky's晚會,每個人打扮成共同商討的主題,科技藝妓與河馬武士,發揮創意即興裝扮,逗趣的外型妝點了可口的晚餐!而稍後的舞會氣氛相當活潑熱鬧,令人回味無窮。

除了自己參與的小組,在每天的用餐時刻,或是閒暇

午茶,都能與各國學員互動,從剛開始的交談,到每天創作心得的抒發,或是在自己工作領域的心得,都在不經意的時間裡獲得交流。你可以在這一段期間裡認識許多不同領域的朋友,世界偌大的距離卻在這裡縮小,就僅僅一杯飲料相隔!

與不同國家的學員相處之後,很佩服同時擁有德語、 西班牙語或法語,以及英語能力的朋友,或許是國家 地理條件的特殊性,許多鄰國的語言都能學習!反觀 台灣的環境裡,要同時擁有多國語言能力的確相當不 易,有的時候會覺得只有母語、英語的學習還不夠, 語言真是個揭開文化面紗的好工具。

MY WORKS

實塔的造型隨著高度遞減體積,一共有5層,每層由兩名學員負責,所以我們每個人都有一位夥伴共同製作。主要素材為Chang Eung Bok所設計的布匹,運用這些布料來創作屬於自己塔層的作品。

講師隨意將學員們分組,也就是相當大的機會與其他國家的夥伴同組。這樣的機緣似乎蠻好的,讓我能學習與不同文化背景的朋友相處。她是瑞士人,我是台灣人,於是創作理念很快就有個雛形,從環境思考,就是山與海的相會!這個想法也讓我們合作愉快,她的外婆教她的縫紉技巧,可以使用在主題的拼接技法上,我喜歡彩繪,於是我挑選完布料的色彩後,就是揮灑的部分了。她是山,我是海!

雖然是共同創作,但是我希望在作品的呈現上,能有 更多屬於台灣與我的東西。於是,我挑選了屬於海洋 的藍色素面布,我能在這塊布料上面盡可能的創作,屬於我的圖騰,是最好不過的事!繪畫與書法的結合是主要的表現方式,當我寫著隸書的水、魚兩字,結構取法篆書,筆觸流動的方向性就像水流,這是在海中的魚,在海面的潮流。另一個布面的海,使用行書與草書的筆法,結構成不同於隸書筆觸的水流,在同一個空間裡,我使用極細的沾水毛筆,寫上楊牧的詩篇:星星是唯一的嚮導。這首詩有台灣的四季,有我在布瓦布榭莊園的心情,晚上看著閃閃發光的星星還有無意間消失眼前的流星,是讓我提筆的動機。

作品發表的當下,解釋著台灣海島與我的繪畫書法創作,Chang Eung Bok以及她的助理對我大大的肯定與 勉勵,他們說,從我的內容裡還有作品中,可以讓觀 衆多了解文化和台灣,真的很好!

MY FRIENDS

這段期間所認識的外國朋友,有來自比利時、荷蘭、西班牙、瑞士、奧地利等國家,特別是在用餐的時刻裡或是參與的活動中,可以有較多機會接觸。我喜歡他們直白表達自己,幽默的肢體語言,善於表達與思考多元。可以是非常天馬行空的想像,也不怕他人家構想,相當有趣。聊天的話題從國家間的認識,自己的旅遊計畫、工作內容、抒發心情,琳瑯滿目,你能察覺到個性特徵的迥異,也更能體貼他人,這是與他們相處後,自己會不斷的思考理解因為環境差異有不同的人格特色,也會發現與你志同道合的朋友,跨越時間空間,也有共同喜歡的事物。

來自比利時目前定居在西班牙馬德里的Matthieu,他是服裝設計師,所以在小組創作過程中,時常有縫級技術問題都能請教他。他是負責寶塔第1層裝飾的組員,有溫和耐性的工作態度,是我最欣賞他的一點,作品

面積雖大,但是他很願意協助其他組員一起完成寶塔的結構與裱貼,他選擇以素面中間色調的布料拼接, 簡潔的線條與色塊是對他作品的印象。

來自荷蘭鹿特丹的Irene,她是布料花色的設計師, 有獨特的美感見解,與她交換創作心得非常有趣。令 我難忘的是,她告訴我以前曾經接觸過一些移民的孩 子,由衷的希望帶領他們製作關於文化的作品,身為 美術老師的我真是點頭如搗蒜!擁有屬於自己的故鄉 特色需要媒介去傳達表現,而我們的角色不也是穿針 引線?

MY PROFESSION

歸納這段期間的學習,有幾個面向還可以讓自己琢磨 成長,尤其是身處在教學環境中,反省自己能做到什 麼?能教學生什麼?

別將結果看的太重,請享受過程。有些時候遇到挑戰,或是負擔起任務,難免心中會存在著斟酌好壞的得失心,深怕自己不夠好,不夠問延,看重結果。其實,無形中我們的一言一行也會影響著學生,間接影響孩子對事情的處理態度,是不是過於保守與在意,卻難以伸展,失去平常心?在布瓦布榭莊園的生活裡,我看見了專注與享受,每分每秒都是,沒有評量作品的優劣,只有思維的交流與問題的解決。創作時,投入思考,認真執行:休閒時,身心的放逐,精神的盡歡。如何去收、放,也是一種管理自身的哲學。

期許自己與學生多關照文化的議題,廣納學習。從不同國家的學員交談中,他們對台灣的了解真的很有限,一方面是小的海島,一方面在國際的影響力有相當的侷限性。外國人不了解台灣,但是身為台灣人,還是需要繼續耕耘,認識的越多也才越有機會能深入思考,有位外國學員告訴我,他發現台灣人好喜歡講話,似乎嘴巴都沒有合起來;心裡一則以喜一則以憂,喜的是,勇於表達善於發表意見;憂的是,想法快速但也欠缺深入。似乎窺見了生活中孩子的縮影或是成人世界解決問題的盲點。在用餐時刻彼此熱絡的交談,但是在創作思考交流時卻很少發表自己的想法,我將試圖尋找課程設計的方式,增加老師與學生的互動,將真正有幫助的想法運用在創作中才好!

Human Fur, Textiles, Design and Film 星際物種:創意設計工作坊

工作坊帶領學員探索各類動物毛髮皮膚的特性、觸感,運用設計將材料仿造動物的毛髮,直覺性的運用在人體上,嘗試將人體塑造成全新生物。學員的創作成果以微電影進行成果,鼓勵學員以直覺與設計本能進行創作。

關於講師

荷蘭設計師

Bart Hess

擅以超現實的方式,結合材料研究、動畫及攝影,運用充滿未來感的材料及觸感,將織品與肌膚,人類與新物種融合在一起,不斷挑戰織品設計的底線。作品涵蓋服裝設計、工業設計及視覺藝術等,曾與巴黎東京宮、女神卡卡、Lucy McRae、Nick Knight等美術館及國際名人合作。

barthess.nl

邱娉匀

- 在大自然中創作於我,
- 有如接受藝術治療的過程。
- 在大自然中嘗試著拾回最原始的自己。

MY INSTRUCTOR

Bart Hess講師畢業於荷蘭Design Academy Eindhoven,是我很想就讀的學校。在去參加布瓦布榭工作坊前,我對老師的認識並不是太多。但是,我覺得這樣也有好處,至少我不會在創作上留下他的影子。

講師給我的印象,大部分是他靦靦內斂的樣子。除課堂上的互動,比較多的交流是在課程之外的莊園舞會活動上,大家開心熱烈地跳舞!我跟講師因為是同日生的關係,所以個性上有些相似處。大部分的時間,我也會觀察他的工作和創作狀態,總覺得可以從才華洋溢的他身上學習到很多,因為我在他身上看到了夢想中的荷蘭。

然而,我想語言還是需要再磨練,才能順利溝通。在課程結束後,離開之時,我寫了電子郵件給講師,表示自己想去他工作室實習。以下是他的回應:

Dear Juby,

no we realized and laughed a lot for that. very great that you wanted to wave.

good that you learned from the workshop! I was quite intense for me but i enjoyed a lot.

contact me in the future again when you think your english is at good level.

and we can see if your skills will fit into a project i am working on.

take care

best,

Bart

WORKSHOP INTRO

在這次在工作坊認識了來自世界各地的人,我也偷偷 觀察著大家。例如法國人做事情總是會思考好前置作 業,先把需要的東西整齊地放好,再按部就班俐落地 做事。

也許該說,這裡的人都用著自己獨特的方式生活著吧!我就發現一位法國女生喜歡在大自然中創作與生活,因為在大自然裡頭有好多自在的想法,很隨興、很寫意。

離開台灣,來到布瓦布榭之後,放下了要與他人競爭的想法。反而覺得自己身在一群很棒的人群中,想讓自己達到平衡的狀態,並用這股力量讓世界更和諧美好。

布瓦布榭工作坊這樣一個新的世界,讓我用新的方式

看待每一件事情。在工作坊學到很多,需要和夥伴們 互相幫助。一個人做事情容易懶散,然而在團隊裡頭 卻特別有精神。

WORKSHOP EXPERIENCE

回憶起有一日下課後一如往常地走到湖邊,原本和一個葡萄牙建築師約好見面,但也許是語言溝通上的問題,我們沒如願碰到面。當天晚上莊園有舉辦派對,主題是海洋森林的怪物,讓人不禁期待晚上會發生哪些事情。

來到布瓦布榭後,發現了自己的不足處,也開始期待自己能越來越好,越來越進步。期待接下來會發生的事物和未來的自己會是如何。想到結束工作營後的第一天,離開一個我喜愛的地方、老師和伙伴們,感覺有些捨不得,特別是Bart講師,於是跟講師約定好:"I will see you in Amsterdam, see you soon."

這次跟來自不同國家、文化的人一起工作,大家都認同 我的打扮造型、我的專業,這些都成為我自信的來源。

MY WORKS

我的個人創作有實驗與真正實踐製作的部分。在摸索階段時,我首先做了藍色與紅色的球。藍色的球用線捆綁,代表我混亂的思緒。它們延伸到另一端--紅球,象徵簡單的神經元。若能把"它"稱作是簡單的有機體,那麽這多少代表著我,因為我常思考過多,把事情複雜化,有些時候卻想得太簡單。製作過程中沒有用任何黏著劑,例如膠水或膠帶等,因為我希望這個"生物"(也就是我)能夠獨立的活著,不需要依靠任何形式的媒合。甚至期待它(我)能對其他的生命有正面影響。

然而,當我在樹下乘涼的過程,我領悟到與外界交流 互動的重要,因此我渴望個人創作可以和大自然結 合,希望我不再只做自己想做的東西,而是跟大自然 或是這個莊園可以真正結合的物件。 課程中每個人的創作最後將以微電影方式呈現,我請來自西班牙的學員夥伴充當我創作中的模特兒(當然我也自然成為他個人作品中的模特兒)。從影片可見躺於地上的半裸的男子,從嘴中吐出、吸入一種類似檳榔的綠色果實,並發出巨大聲響;他的臂膀近肩膀處被植物的根莖所纏繞,男子擺動雙臂如同揮翅的鳥兒。影片中只見這男子週而復始地重覆相同動作,以一種單純的肢體律動,呈現出人體的自然律動與美感。在剪接過程中,我沒有放入太多東西在畫面中,因為希望這樣一個簡單律動,傳達出人體最自然而奧妙的美感的概念。

MY FRIENDS

每個國家有各自的文化 巴黎男孩愛現 西班牙男生謙虛、可愛又帥氣 葡萄牙人天真、淳樸 法國女孩很做自己,卻又會照顧人

我認為覺得其實只要作品可以發聲,再讓自己英文再 更流利的話,只要你是一個優秀的人才,全世界都會 看得懂。

MY PROFESSION

這次在結束工作訪之後,我非常有效率地跟老師做了一個聯繫。在前往西班牙的飛機上,我就趕快寫信給老師,儘管老師雖然沒有立刻回覆,但是我們在後續做了一個聯繫,他回覆我以後有機會可以到他工作室實習。

其實自己本來就有再出國進修的打算,可以透過這次 參與工作坊,有機會對業界有更多的認識。接下來, 就是期待自己可以在創作之餘,可以抽出更多時間苦 讀英文。

回想參與這次工作坊,透過跟外界的交流,才發現其 實沒有自己想得這麼恐怖。如果不是這一次的布瓦 布榭工作營,自己一直沒有勇氣踏出去。這次的經驗 讓我學習到的,並不是只是在工作營課程中學到的東 西,而是在所有那麼有才華的人當中互相交流,還有 在這麼棒的一個田園中生活的感覺,讓人覺得其實創作也可以很純粹。在學習的過程中,也跟自己的室友成為了好朋友,因為日常生活中是也不可能跟建築師有什麼交集,卻透過一個這樣的機會,真正地看到一個領域上在製作跟想法的過程中有這麼都不一樣。在工作營結束後,我們也相約要一起好好加強外語,期待在未來的日子裡可以真正地做好國際交流。

黃宣庭

老師做中教, 學生做中學。

MY INSTRUCTOR

來自荷蘭時裝設計師Bart Hess 把模特兒懸挂在空中後,浸入蠟與水中,形成結晶,包裹成濕淋淋的蠟衣,層層疊加,形成了一件充滿知覺張力的藝術品。作品涵蓋服裝設計、工業設計及視覺藝術等,曾與巴黎東京宮、女神卡卡、Lucy McRae、Nick Knight等美術館及國際名人合作。好比一部史詩般的科幻角色,擅長結合材料研究、動畫及攝影,運用充滿未來感的材料及觸感,將織品與肌膚,人類與新物種融合在一起,不斷挑戰織品設計、實驗影像與人體的底線。

他帶領工作坊學員探索各類動物毛髮皮膚的特性、觸感,用設計方式將材料仿造動物的毛髮,直覺性的運用在人體上,嘗試將人體塑造成全新生物。學員作品拍攝微電影進行成果發表,鼓勵學員以直覺與設計本能進行自由創作。老師喜歡學生們探索不同的異材質,或要學生多嘗試各種材質與實驗手法,它與人體

之間的關係為何,要怎樣子表達情感,又有材質各自的生命力。

Bart還滿內向害羞的,不擅長說故事,以圖像和視覺來 忠實地自我表達,大部份老師會以做中學,做中教來 帶領學生。我們在研究材質時,老師自己也會同步著 手實驗下一季的織品或是意材質,以身作則。

授課中老師其實帶領的時間偏少,就如同實踐大學老師一樣,出完題目也不多說什麼讓學生自由發揮,同學們邊做邊實驗,有問題就問老師,想學老師的一身功夫就是靠不斷地問去得到答案。與Bart聊天才知道他在創作時並非孤身一人。他相信專業,所以便用剪接敘事工夫加上獨特品味帶領一群音效師、攝影師、打光師與他一同合作打造前衛的實驗影像,十分的振奮人心。

WORKSHOP INTRO

老師做中教,學生做中學,這場工作坊就像是一來一往對打的乒乓球,不是無聊的投籃機你抛我接。

大部分是讓學生在做中與自我對話,試的還不夠去 問就是會被說要再多試幾次,試到很煩就去玩去游泳 去莊園的任何一個角落躺下來休息睡覺與自己對話, 就會得到繼續做實驗的動力。老實說沒什麼大道理 大推論,好像跟生活融為一體的,只是不斷去體驗 和體會。

結束工作坊後,我體會到什麼是愛因斯坦說的SPOOKY ENTANGLEMENT,「量子糾纏」可以預測相隔甚遠的一對量子的狀態,即便二者遠在天涯,其行為也相互關聯量子糾纏,是量子力學裡最古怪的東西,因為它能產生「鬼魅般的超距作用」。一個浪漫的解釋,就是一個東西可以同時處於兩個地方,它們甚至可以

同時向兩個不同的方向運動,而且,與此同時,它們仍然互相糾纏——以一種量子版本的心靈感應,通過某種方式即時地遠程感知、影響對方。希望這些解釋可以讓人理解,這義就是為什麼來到這個工作坊。我們只是簡單地生活、感知周遭的一切,最後創作出來的作品卻遠比花上許久時間做的東西還來得純粹、扼要,甚至是超越一堆理論堆砌而來的。換句話說,這個教學方式適用於任何一個主題、課程,也適用在生命中的任何一個時刻。

WORKSHOP EXPERIENCE

讓世界看見你的最好方式,就是做好你自己。保持自我,而不是費盡心思想和其他人都一樣。在這趟工作營學習的六天裡,好像經過一趟種族大融合的洗禮,或是對自我認知的翻牌。

你會看到巴黎男大搖大擺的亮出自己在化妝上的特殊專才,幫人化妝或是完成派對造型,在這就是要不斷的凸顯自我。這是我最想念巴黎人的一個特質。華人在階級分明的文化,孝順,謙讓、謙虛很重要,但這對創新還有突破都是很大的障礙(當你提出一個意見需要先拉一個圈配上敬語敬禮,對於創新來說都是在浪費時間)。也就是為什麼在亞州除了新加坡勉強擠得上世界新創城市第十名,其他大部份還是由西方國家包辦。當然不是說東方文化就相對弱勢,東方哲學的禪意和內斂內省的文化,在藝術上科技上,學習孕育出的能量還是很驚人的。但是單就創新這部分來說是我

們需要多學習少顧慮的。我們在追尋甚麼,想向他人 證明的,向自我證明的,倒底是一種普世的認同亦或 對自我虛榮的否認,迷失在對外與對內指向的混沌, 就算獲得了讚賞,我們卻早已喪失了對自我地位的認 定卻不自知。

有趣的是,我如以往在台灣般地做自己,在這裡對學 習來說是一大進步,在台灣卻是一大阻礙。

MY WORKS

Beautiful things don't ask for attention. 我的概念。

我將作品定義在形式並不只是為了表現功能,它本身是一種隱喻符號,可以表達特定的文化內涵: 材料也不單是設計的物質保證,也是一種情感的載體。生於苗栗山上,日頭是我最直接的鄉土意向,我對於光與影深深著迷,因此當找到這特殊的閃閃光紙,發現它在陽光底下干變萬化,藉由各種試驗手法將它原有的優點放大,或是創造不同觀感,讓光影幻化它成多種觀看方式,創造人在物件與生活中的關係。我最喜歡看見它們驚呼作品的多元樣貌,也有巴黎同學帶我的作品回家裝飾自家讓我的作品延續其精神下去。

MY FRIENDS

我最喜歡一位匈牙利女生,美,就在她身上渾然一體,即便在亞洲觀感中她的體態不是最完美的。我終於知道為什麼歐洲人的設計為什麼這麼強了。以前我一直以為是那些建築、生處的環境的比例等,但最重要的其實是他們對設計的想法已經內省化成為一種生活方式,或是一種哲學態度。

他們一般做東西,能不能賣不是第一考量,美不美酷不酷也不是,是打從心裡相信這個用心做的事情可以表達或呈現他們對生命的某項價值或哲學。

當然他們也有一定程度的文化底蘊,讓一般不是設計 背景的人也能夠去看到這些作品背後的東西。藝術設 計到最後還是一個很抽象思維的文化表現。

在這裡,要交朋友很簡單,做事情要有信仰跟原則,

不是只有做對的跟對自己有利的,把自己跟別人放在 同一個基準線上面,自然而然地就吸引到別人了。

MY PROFESSION

不斷地做,不用說太多。就像我們的講師!

我只能回答,要夠貼近,但又要後退一步,又能拉高角度,找到自己的問題意識、自己的熱情與創業的目的,就會有意識地檢視資料、素材,轉變成自己的知識。

臉書上,看到一個朋友提到,許多在外商、大公司的 朋友都說,台灣已經邊緣化了,台灣已經如何了,只 能悲鳴嘆息。我只想說,請到各個現場,去感受活力 與生機,不要只是在城市辦公大樓冷氣房裡、大餐廳 裡,高談闊論自己的國際觀,悲觀的視角。那只是一 種生態與角度,用憐憫但事不關己的態度,看待與他 們不相關的世界。凜冬將至,但我們只能不斷努力, 耕耘、翻土、播種。如何從中再繼續找到機會?先貼 近,再挖深,拉高度,串資源,大整合,找回自己, 就有機會。 回國後,我便籌備預計將在2015年11月在台北當代藝術館的材質工作坊,希望能為學生帶來更多啓發,哪怕只是個小小種子也好。

陳玥姍

走一趟布瓦布榭工作坊, 讓我對未來有了更多想像。

MY INSTRUCTOR

我們的講師Bart Hess畢業於荷蘭的Design Academy Eindhoven,該設計學院曾被譽為全世界最好的設計學院之一。他擅長結合各種媒材,以前衛設計風格應用於服裝設計,去除過多影響主觀意識的設計元素,突顯更為純粹人體形態。

Bart比較重視學生的自主創作,自由地讓學生發展材質跟概念,在設計工作時間中他會主動地去關心每一位學生的進度,並適時地給予方向與意見。而每一天的開始,他請各位同學將前一天的作品擺放於長桌上分享創作過程以及設計理念,讓大家理解來自不同國家文化背景的設計邏輯。我們這次的設計主題,除了需發想覆於身上的材質外,還需將其做錄像和後製的處理,即使工作事項較為複雜,他也簡單明瞭地在適當的時間點提醒各位的工作時程,不會讓學生有進度落後的現象發生。

由於我的設計背景是建築領域,在設計的過程中向Bart 詢問他這領域的創作模式,發現美學領域其實都可相通,互動過程跟我以往在學的模式很相像,學生保有自我的風格老師適時給予指導。尤其在作品後期,我與Bart共同討論影片剪輯的部分,從他過往的手法學習經驗。

他並不太會設限各位的發想過程,正獨如他前衛的設計風格,他重視任何的可能性。他是一位很好的老師,也是優秀的創作者。

WORKSHOP INTRO

我們這次的工作營主題,以某種生物的表皮,在表象 與意象中改變人體的體態與行為,是一種設計概念純粹的主題,所以吸引各種領域背景的人參加,也因此 擁有更多元的交流機會。

這裡的人,組織的運作形式都讓我佩服,創作時間自由分配,你可以在任何空暇之餘在這裡探索,這正是設計師們平常最需要的充電時間,往往靈感都是在你最放鬆的時候出現,大家都在一種沒有壓力的情況下完成作品。工作坊的環境多元,我常常會探索到不少秘密的角落整理思緒及靈感,你的工作並不是只限於一張桌子上,而是莊園的湖、建築物、城堡,是整個布瓦布榭。

我相信台灣的設計授課形式已經滿有國際化的架構了,但唯一的缺點真的是環境,以及資源的不足。在

這邊設備齊全,工作環境自由,不像台灣必須多人共 用狹小的空間,設備取得不易,往往需要耗費其餘的 心力去完成目標,這往往也是許多國外留學生的比較 心得。

我很推薦台灣的學生們參與這樣的工作坊,這是一趟不會讓你後悔的選擇。我以前在日本參加過的建築工作營,如同日本人一樣很有效率跟規律。但在布瓦布榭裡,我認為這才是讓你設計思路清晰以及貼近出發點的地方,因為環境與生活才是一切美的根本。

WORKSHOP EXPERIENCE

多年的工作經驗,又回到的學員的身份,已經可以不 把作品視為一種壓力來創作了,更何況又在這種舒緩 的上課環境之中,其實激發不少感觸和想像讓我帶回 了台灣。

第三天的下午我在進行設計元素的製作,在這邊的工作單純、步調悠閒,在那天白天起床早膳後工作一小段時間,便是中餐、下午茶、晚餐、派對,早上去了湖邊散了步,下午在一顆正在落果的橡樹下聽著音樂,享受樹陰的遮蔽,灑落的陽光,以及橡樹周遭的草原美景,竟然能在如此的情境下擺弄手上的作品,這些是我第一次擁有這樣的工作環境,這些是城市裡不曾會有的工作步調與環境。這也是我這趟以來最有收獲的體驗之一,讓在大城市裡生活習慣的設計師們,感觸自然與生活結合的可能性。

大家會互相關心設計發展的進度,也會互相給予幫忙, 尤其在後期拍攝影片的過程中,每個人都付出時間互相 幫忙,擔任別人的模特兒、攝影師。在設備不足的情況 共享相機及電腦,有種回到學生時期的情景。

可以大概從來自各地的人看出文化差異下個性的不同,大部份的歐洲人都很忠於自己的目標以及需求,而台灣人比較不會去做過多的爭取,不過我也看到台灣人的團結以及創造力,大家都是很優秀的。而在這邊實際接觸那些不曾到過的地方的人,也激起了想去拜訪的衝動,想要眼見為憑的動機而不僅止於知識的留存。

MY WORKS

我的作品主題〈Changing Season〉,從體感溫差的感受,欲創造一種可順應環境溫度變化的皮毛,著重體現該生物皮毛密度的改變與脫落的動態記錄,因此素材以可變性及伸縮性為優先。

工作營內提供各式各樣的材料讓大家使用,也不限制取材于大自然,我一開始找了一些簡單的紙類以及尼龍繩,用幾種物理方式測試他的塑性,更甚使用火燒的方式實驗,最後決定以最簡單的宣紙作為元素,摺疊後的紙張,經過火燒後留下易碎的灰燼,但在適當的延燒控制下,將其聚集成一外皮,輕微的撥弄與抖動即可表達出蛻變的變化過程,在錄像上亦形成表現性極佳的動態效果。

在這創作的過程中,都沒有設定太多的目標,隨著材質最自然的變化,加上時程上的限制,作品的最後都

是其自行導出的結果,並非施作者縝密的設計安排。 這是過往我的專業建築設計中不太能使用的設計形式,往往因為考量建築物的使用者需求而先設定計劃 目標,在這裡的經驗,是一種更能貼近藝術家本身思 維的作品呈現,這種經驗是一種沒有壓力的,讓設計 者身心舒暢的過程。

許多同學滿喜歡這種紙燃燒過後的效果表現,老師Bart 則欣賞我使用全白色系作為最終表現,白色的紙張、 背景,襯托出焦黑散落的灰燼,在元素上以及視覺上 因純粹而淺顯易懂。

MY FRIENDS

大家互相交換知識背景以及文化,這次特別感觸的是語言的文化,有西班牙語、荷蘭語、法語,來法國前我曾短暫的學習了法語一段時間,在歐洲,其實有很多地方的人是不使用英語的,就連周三晚上的變裝派對,DJ撥放的都是西語系的歌曲,我喜歡歐洲人的生活態度,以及他們的文化內涵,這是台灣人深深缺乏的東西,我所接觸的外國人,除了英語上的溝通,在看到可以使用多國語言的學員們,可以更深入的了解到其他人更多的文化背景,開啓了我想多接觸不同語言的想法。

來自法國的兩位學員Vincent跟Sophie都讓我印象深刻,Sophie雖然跟我是不同工作坊的學員,但是該組別的設計也讓我非常感興趣,該組的老師是知名葡萄牙設計師Miguel Vieira Baptista,帶領該組探討與建築物呼應的非建築物體,完成品都非常的有趣,其中

Sophie的作品就是呼應莊園內一圍牆的高度,在回應 到布瓦布榭工坊的特殊環境,美好的天氣,藍天與星 空。

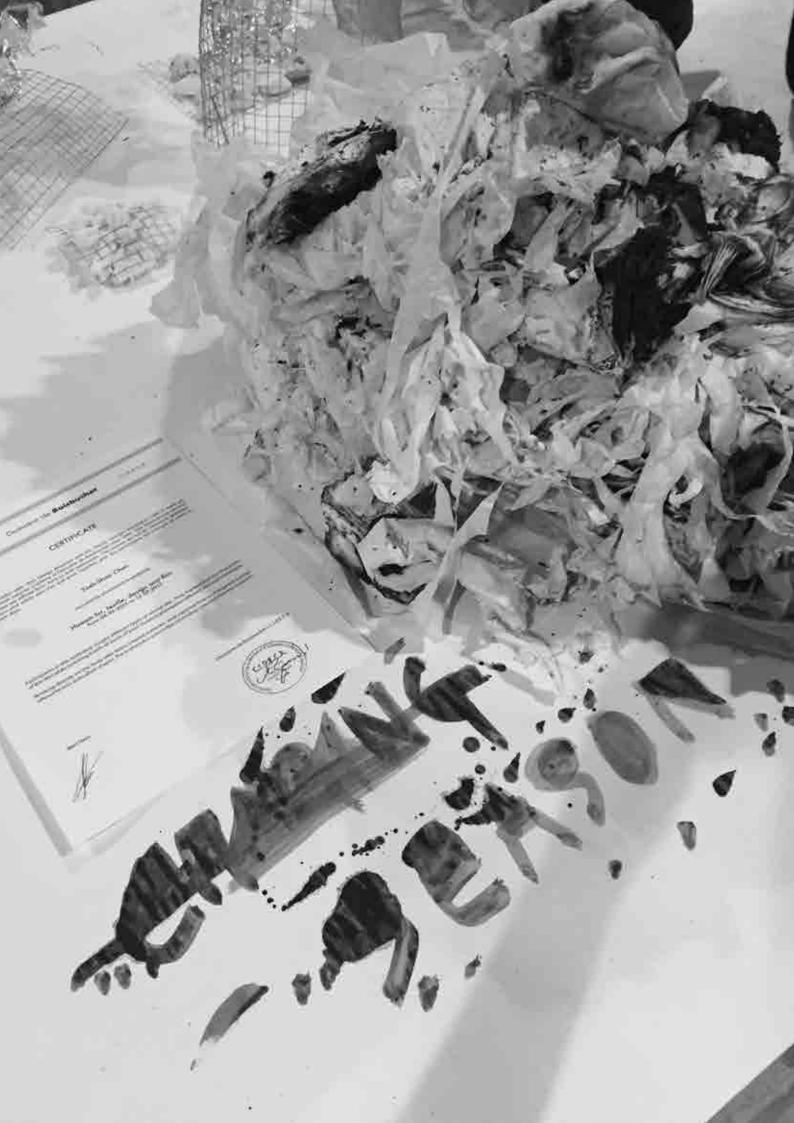
Vincent的作品我覺得是最用心的,他充分發揮自己彩妝師的背景,很完整的將模特兒從彩妝、服裝、場景完成了一部MV,每個人看了都很感動。

MY PROFESSION

在這為期六天的工作坊,是一個很神奇的環境以及工作形態。這次的參加初衷,是為了找回最初成為藝術家的理念,幸運的是,我在這邊找到了答案。在繁忙的都市裡生活久了,繁瑣的工作下,我忘記的是創作的美好,不是為了客戶的需求,是以自我為出發點連接外在的媒介,只有這樣的出發點,才能有個人風格的作品出現,不是迎合人群社衆的庸俗品。

看到來自各地的設計師,還有來到歐洲,我確實受到 人們及環境的啓發,我相信唯有走出去才能不斷的成 長,與不同人的交流可以激起你的好奇心,想了解是 怎樣的外在環境造就你眼前的人以及你自己,也打破 你過去聽聞的偏見,觀念的改變會牽連創作的改變, 也許往後我創作的東西可以看得更多面化,比較不固 執但意象純粹的作品。 在未來,我招集幾位藝術家,自發性的定期創作主題,我們追求的是在忙碌的工作下,保有自身藝術訴求的理念,是音樂的、建築的、美術的,人們受到藝術品的激盪,而創作者本身找回内外的平衡點。同時我也了解跨領域的多元重要性,我預定將我現有的公司型態,轉型為多樣的Co-Working Space,只要是設計產業相關的人都可以進入,隨然台灣已經有不少人在做這樣的事情,不過因為我深刻了解到了這樣的好處,所以願意也一同力行加入這樣的行列,相信大家可以共同一起創造更好的設計產業。

黃芃嘉

回歸材質的本性, 以材質說一個故事。

MY INSTRUCTOR

Bart Hess是荷蘭藝術家,畢業於Design Academy Eindhoven,作品橫跨織品造型與表演藝術,其擅長以各種媒材與影像結合製造出介於人類與未來生物之間的動物,其作品在米蘭舉辦的Family of Form展出獲得了極佳的回響。Bart擁有許多工作坊的教學經驗,他個人喜愛短時間內大量的實驗,一天結束後再來反視有哪些實驗結果是滿意的有機會發展成作品。

當材質實驗進行到一個階段後Bart會詢問每個學員的進度、想法與是否有需要幫助的地方,也會給予他自己創作時遇到經驗分享給學員,是一個亦師亦友的方式與學員相處。Bart本身的作品具有強烈的未來感,他近期內最滿意的一件作品是Digital Artifacts,讓模特兒身穿白色繃帶並緩緩的垂降至水中,垂降的過程中將蠟一邊倒入水面,當蠟遇見水凝結成為了人體的第二層肌膚,像是3D列印機出錯了將數據隨機的輸出,蠟變

得充滿有機感與生命力。

很幸運的我在試拍攝作品短片時,Bart也用他的手機拍攝並且剪接了一支短片,於是同樣的一件作品有我與Bart拍攝的兩個版本,可以從兩個版本中了解到Bart切入作品的角度與我的差異。他的畫面更為純粹,除了模特兒與湖水外並無其他的背景,觀者可以很快地接受到短片的訊息。

WORKSHOP INTRO

布瓦布榭暑期設計工作坊將教室與工作室拉至大自然之中,可以在無盡的自然資源裡面尋找靈感與素材, 更強調與作品與環境結合的出發點。在布瓦布榭莊園 中可以看見許多之前工作坊學員的作品,在實用性與 設計出發點都與當地環境完美的結合。工作坊一開始 由工作人員導覽大家認識布瓦布榭莊園的地理位置與 錯落在莊園中的各種建築物、可以游泳的湖水與典藏 經典設計桌椅的城堡。在了解每棟建築物的特色與功 能性後即進入各組的時間。

我們的工作坊分成三個部份:實驗材質、確定主題、短片創作。Bart首先讓學員在工作室內隨機的挑選材料,接著讓學員與手邊的材料進行任何實驗,並且在實驗過程中開始針對創作題目:「動物」為靈感來源進行想像與創作,並且作品必須能和身體有結合。第一日的實驗中未必能找到符合自己主題的材質,

但是在學員們各種可能性的嘗試後,大家有許多有趣的材質與想法產生。第二天Bart帶領學員進行Group Tutorial。大家先介紹自己實驗的作品與可能想發展的主題,Bart與其他學員會一起給予建議和新想法,藉由群體討論幫助大家釐清各自的創作方向。第三日介紹剪接軟體的使用方式與一些Bart自己拍片時會使用的視覺語言與手法,有些學員已經完成作品的便會與Bart討論短片的概念並試拍短片。第四日為短片拍攝日,學員們可盡情的使用布瓦布榭莊園的地理優勢,在廣大的莊園中尋找自己理想的拍片場景。第五日與Bart進行短片的剪輯與配音,晚上為成果發表。

WORKSHOP EXPERIENCE

有別於一般學校的教學會以先蒐集資料為創作的第一步驟,Bart帶領學員先以和材質玩耍的方式進行各種有趣的實驗,在沒有確定的資料與題目之下,人與材質之間的關係變得非常直覺,可能會燒材質、割材質、將異材質黏合,各種超越平常創作習慣的方式瞬間被直覺給帶領出來。並且工作室有非常專業的工作人員有各種木工器材、縫級機、顏料,他們會幫忙解決大家創作的技術問題。

然後每周三的晚上布瓦布榭暑期設計工作坊會為學員舉辦變裝派對,在城堡裡面有小小的空間化身為Club。 我們這次的主題是科技的海底生物,學員們紛紛就地取材將工作室裡的各種材料再度轉化為有趣的配件, 鐵絲網可以化身成面罩,隔熱墊可以化成為短裙,Bart 巧妙的利用卡車輪胎製作出一件吊帶褲與斗篷上衣, 並以絲襪塑形製造了一頂帽子。而擁有彩妝背景的學 員Vincent更是設立的臨時彩妝間為大家服務,利用網 襪的格子用噴槍將大家的臉上噴出漸層的格紋圖案, 完全將科技的海底生物主題精神完全發揮。最後一日 成果發表會結束後工作室也立刻變身為Club,工作人 員更是將燈泡換成會旋轉的七彩霓虹燈,學員們都是 DJ,在如同工廠般挑高的工作室中跳舞而戶外是滿天 星斗,充滿著超現實感的夜晚。

MY WORKS

在第一日的材質實驗中其實有點不安,手邊拿到的材料皆不是平常慣用的材質,毫無頭緒地實驗也不知道會得到什麼結果。在各種處理方式後以切割塑膠墊的方式實驗出有趣的曲線,神似水母般的柔軟質地與透明感。第二日的群體討論中得到了想要以塑膠和遠古生物這兩個方向,因為在日常生活中大量被使用的更聚,分解過程中需要非常久的時間,因此想找到一種生物在日常生活中易被發現,卻又久存在地球上的重生物為題。枝額蟲(Branchinella Kugenumaensis)符合條件,存在於恐龍時代,其卵具有耐高溫與耐寒的特性,其背部結構類似蝦子。這次參加工作坊是以跳脫出以往的創作方式為學習目標,因此不論是塑膠墊或者是以切割的方式都與我習慣的創作媒材與方法不同。

完成部份切割塑膠片後,進入到如何與身體有互動的

問題,原先的想法是以立裁的方式製造出一件衣服,不過Bart看到了塑膠切割片其他和身體更直接的互動,想是直接穿越在手臂上變成一條長袖子,切割的細塑膠條在手晃動時會有流動感,將與身體的結合方式簡單化後, 重新製作可直接套在身上的塑膠切割片泳衣,當手臂的肌肉往前後移動時,背部的塑膠切割條緩緩隆起像是枝額蟲的形狀。

拍片概念希望呈現出介於人類與古生物的綜合體。工作室的工作人員Walter爽快答應當我的模特兒,他半身被壓克力顏料塗黑,划船帶我到湖的另一側拍攝。拍攝時間已接近日落,湖水非常的冷也沒有日照,敬業的他每拍完一段就詢問我,如果還需要再重錄,他可以再回到水裡。很感謝他犧牲的演出,讓影片得以順利完成。

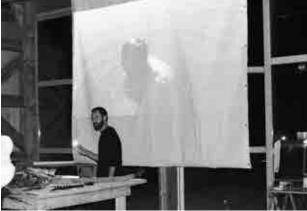
MY FRIENDS

工作坊中有許多有趣的台灣朋友,有服裝設計師、建築師、工業設計師與彩妝師,彼此聊了許多自己的職業背景、興趣等。在創作中或生活中也會互相幫忙。而同一組的還有同樣來自倫敦藝術大學的學妹蔡雙璞,我們時常討論在布瓦布榭暑期設計工作坊與在學校工作室中工作的差異。她表示非常享受在工作坊與在學校工作室中工作的差異。她表示非常享受在工作坊中可以單純創作的樂趣,能夠盡情地利用手部與腦部一起開發各種新的材質。她的作品以海底生物的各種皮膚肌理為出發點,營造出許多超現實的觸感與紋理,例如她會將石頭塞進橡膠手套內讓模特兒移動手指,石頭粗獷的質感被包覆在橡膠手套內形成了一種特殊的質感,又或者將塑膠繩加熱後凝結成另一種肌理。

另外來自比利時的Kobe Tomas就讀於University of Hasselt建築系,他會選擇這個工作坊是因為Bart的作品具有建築的特性,只是轉換到身體上。他的主題是

能以膝蓋呼吸的Sci Fi Animal,選擇了橡膠輪胎與閃亮的糖果紙兩種截然不同的材質進行創作,在關節彎曲的瞬間讓橡膠輪胎能夠擴張,彷如生物在呼吸一般。 Kobe選擇在湖水邊進行拍攝,在影片的開頭試圖營造出神秘感,只能看見擴張的橡膠輪胎而無法得知這是什麼生物,並且利用陽光反射在湖水上的光澤與糖果紙的光澤作為呼應。

MY PROFESSION

工作坊中體驗到了荷蘭設計的不同,即便是用簡單的材質、乾淨的畫面極簡的配樂都可以說一個完整個故事,這讓我思考自己的設計方法習慣以加法來處理媒材以堆疊出層次感和故事性。兩者之間的差異對觀者的不同,並且期待在之後的創作中能試著將材質列入切入重點之一。某次和Bart討論到個人的工作模式,如同在工作坊中要求我們先以直覺實驗材質,他平時也會讓自己花一整天在工作室中實驗各種材質,不斷實驗後將一天內滿意的實驗成果編碼收起來,並未立刻進行到作品的發展而是等到有客戶提出的主題符合實驗成果時才繼續將實驗成果發展成完整的作品。

在工作坊結束後,花了三週的時間拜訪巴黎、哥本哈根與倫敦。在倫敦設計週中看見Luca Nichetto with Hem Versatile Alphabeta lamps的表演,在流暢的音符中可以看見音符對應的燈罩一閃一滅的燈光流動在空

間中,簡約的視覺與聽覺卻充滿人性與情感,在體驗 這個表演的時候似乎有找到接下來想學習的方向,能 夠更加了解與體驗設計中所使用到的元素能展現的可 能性,但並非以加法的方式處理各種元素,而是用除 法的方式處理,當各種元素互除後等於零,即代表作 品並沒有多餘的語言,是直接而純粹的將想法傳遞到 觀者腦中。

Interact with Architecture

與建築共舞:空間設計工作坊

建築跟周遭的物件互動,將產生意想不到的效果。 工作坊帶領學員設計一系列的物件,與布瓦布榭現 存的建築物進行互動,它可以是一堵牆、一個角落 或一扇窗戶,改變原有建築物內部或外觀的型態或 樣式。

關於講師

葡萄牙設計師

Miguel Vieira Baptista

畢業於里斯本藝術學院(IADE)及格拉斯哥藝術學院(Glasgow School of Art),2000年起將產品設計結合展場及室内設計,擅以傳統與流行之間的衝突對比作為創作主軸,呈現迷人又有深度的作品,曾與Lojada Atalaia、Cristina Guerra、Marz、Appleton Square、Asplund、Authentics、Kvadrat、Materia、Renova及 Vista Alegre Atlantis等合作,曾獲2013年奧迪導師獎(Audi Mentor Prize by A&W)。

www.miguelvieirabaptista.com

鍾政平

在布瓦布榭體驗到的不僅是不一樣的設計思考, 更是一個國際性各設計人才的豐富交流。

MY INSTRUCTOR

講師 Miguel 是一個經驗相當豐富的葡萄牙設計師,從學校畢業以後就一直在工業設計的產業之中努力,在設計產業中打滾了30年左右,設計的手法已有相當程度的洗練感,從他給大家的簡報之中可以了解 Miguel 不停在針對某一種風格或是設計表現去實踐,從剛開始畢業所做的小茶壺一直到最近幾年的展覽作品,看的出來老師也是堅持著自己所相信的設計。不僅有設計產品,講師也受邀了大大小小的展覽,地點遍及歐洲各地,已是很有成就的設計師。

該怎麼形容呢?或許是很「葡萄牙」的風格吧!第一天說真的不是很習慣 Miguel 的瀟灑又輕鬆的節奏,包括我在内的五位學員一開始都不是很理解老師要我們發想的方向,但隨著簡報日的接近,老師又總能在關鍵的時刻點出設計需要突破的地方,或許一開始的擔心是多餘了,他其實也不會讓大家隨意的做設計,而

是要求大家在一定題目的框架之下去思考,所以光訂定設計的方向就花上兩天,當然成果也是符合 Miguel 預期的。

老師是一位相當有趣的人,討論設計的時候總是拿出最認真的態度,討論彼此的看法,並且試著得出好的結論。但一結束討論老師馬上又吵著大家一起去湖邊游泳或是河邊泡水,雖說設計的成果很重要,但對他來說休閒度假一樣的重要!因此我們這組能在最後一天交出成果老實說有點令我意外。

雖然相處的時間很短,但是卻從 Miguel 的身上學到很多,如何開始做設計,甚至是如何享受人生他都以身作則!即使是變裝 Party 的服裝也要大家全力花一個下午的時間認真準備。他絕對是什麼時間做什麼事的最佳典範。

WORKSHOP INTRO

我覺得這次參與的工作坊是比較靜態的建築物件裝置的設計,但同時之間另一組工作坊是材質的研究與設計,相比之下顯得很有衝擊性,也因此兩組互相觀摩之下也有更多的可能性產生,尤其布瓦布榭絕美的環境,每一個小時都可以觀察到不一樣的事物,極具啓發性。

從一開始到布瓦布榭到最後一天離開,工作人員總是細心的接待每一位學員,尤其是大部份都是志工身份,深深讓我覺得真實享有甚名的工作坊,雖然說每一天的行程大致上相同,但因為老師的帶領方式不同,所產生的每日心得也都不太一樣。一個禮拜其實是個很短的時間,其實並沒有太多的時間可以將作品做到很精緻的程度,因此在工作坊中,講師與學員其實還需要花時間去討論如何折衷的做出最後一天拿得出來的設計。

台灣的授課就是老師不停的給、不斷的教,對比之下,布瓦布榭的帶課方式較為自由,老師一開始並不會給出太多的東西,所以很有可能前兩天是完全沒有方向的,但也因為如此,限制更少了,講師再從每個設計階段提出意見和討論。我在台灣唸的是建築系,事實上教育方式大同小異,但設計的切入點還是很不一樣。

我發覺有些學員已經參與過不止一次,代表著工作坊 的豐富內容以及讓人再度回鍋的吸引力,我體驗過後 也是如此,甚至考慮將來若有喜歡的講師,絕對再回 去!畢竟布瓦布榭不單單只是個做設計的工作坊,而 是結合創意、休閒,以及國際交流的平台。

WORKSHOP EXPERIENCE

或許是因為我這次參與的組別人數只有五位的關係, 老師和學員們都以輕鬆的節奏在工作坊之中漫遊,可 以說是走到哪就開會開到哪,開始前兩天利用模型討 論,大家就這樣帶著自己的小模型走來走去的,坐在 草皮上,躺在湖邊都可以是上課。原來,只要有心, 地點根本不會是問題。

在布瓦布榭有一棟19世紀的日式小房子深得大家的喜愛,莊園主人 Alexander 幾十年前與日本人合作一磚一瓦的將這棟房子原汁原味的移到莊園裡邊重建,由日本老師傅親自操刀,精緻度不在話下。前兩天我們這組幾乎要都會選在這小房子裡面開會,並且準備了茶點,大家一同體驗日式的見習方式,相當的有趣。

去參與工作坊的學員每一位都有開放的胸襟,交流上 非常的輕鬆,我尤其享受最後幾天作品趕工的時候大 家互相幫忙,一起奮戰到半夜3點的時光。雖然只有短短的幾天,可是在布瓦布榭的優美環境之下也催化了感情培養的速度。

一個國際的工作坊,英文溝通是無法避免的同時也應 儘量的把握不多的時間去和別國人交流。英文對大家 來說不是什麼問題,讓我最感到有趣的是,大家喜歡 互相交流各自的語言。語言這一件事在各國人都有的 環境裡面就會變得異常有趣,我從沒想過一個葡萄牙 人用中文數一到十可以這麼好笑。

即使樣本數非常的少,還是不冤的會去觀察各國人的 習性,有些人很嚴謹,有些人則是生性浪漫,大家做 事的方法都很不一樣。國際的工作坊有趣的是一方面 去參考他人的做事優點,另一方面還要將自己的文化 表現出來。

MY WORKS

基本上我這一組是要做與建築互動的裝置或是構件,這也是講師 Miguel 一直都很擅長的領域,他要我們花時間在莊園裡面細心體會,找出可以創作的角落或是建築的細節。經過兩天的觀察,我覺得其中有兩個的空間的調性和使用用途相當的不一樣,建築材質的運用也迥異,如果能設計個物件讓人觀察這些細節會很有趣,最好還是讓穿梭在這兩個空間的使用者是從不同的視角穿越。於是,一個卡在門一半的大箱子被設計了出來。

布瓦布榭的建築很有歷史價值,在細節上也很有可看之處,因此花了兩天找尋標的物、做小模型與講師討論,確定接下來兩三天要實際動工的裝置,其實設計過程跟一般的實務操作大同小異。從模型,設計草圖,到尺寸的丈量,施工,算是很熟悉的方式,也因此特別享受在其中。

雖然我最後呈現的作品是一個大箱子,或許看來簡單,但是設計的思考過程可是不含糊。一方面Miguel的作品風格就是很簡單,能直接的切入重點才是好的設計,在過去自身的設計操作常常陷入不弄得複雜一點業主不會買單,怕被對方嫌棄專業度不夠,或許每個國家對於專業的尊重程度不一樣吧!因此在布瓦布榭,我和講師合作出簡單又能表明我的想法的作品。

我要特別感謝講師 Miguel 帶來的助手 Soraia,真的幫上了很多忙,不僅是設計的過程中,還是實際動手的施作工程,她都盡心的幫助大家,同時,也是我們這一組的開心果,也讓寒冷的趕工夜晚增添了點溫暖。

MY FRIENDS

其實到工作坊參與研習的人背景都是很有實力的,因此在作品的呈現上真的是五花八門,不同的國家文化也呈現出不一樣的作品調性,但我必須很老實的說,我在什麼國人會有怎樣的表現的觀察上著墨不多。一直以來我不喜歡在做事的時候把國籍放在優先位置,即使國籍還是會影響到某些做事的方法,但我要求自己儘量不去考慮這些,真正的差異大概就是語言了吧!

我們組的作品我最欣賞的是 Kelly 的樓梯,她觀察到了在古堡的牆上有一個鐘,但繩索斷了一半,所以沒人可以夠高到敲響那一個鐘,於是她做了一個樓梯讓人可以爬上去,看似是個很簡單的概念,但極有意義,畢竟莊園主人說他沒有注意到那邊有個鐘,更不用說聽過它響起了!

另一個作品是 sophie 的觀星盒(我堅持硬要給它一個名字),該作品的作用是讓人可以躺在裡面,透過一個框架看到天空,大家第一天晚上就可以體驗到布瓦布榭夜晚的繁星天際,sophie 有感於沒能有個地方可以好好躺著看天上的星星,其實,躺在草上就可以看了,但我想她真的是想要很舒服的躺著吧?

MY PROFESSION

我記得我當初會申請補助,想要去布瓦布榭的最大動力就是我想要在自然環境之中做設計,在不一樣的環境被刺激。畢竟在台灣,工作的環境是與自然扯不上太多關係的。而在工作坊的幾天,我試著去享受在自然中被陶冶的快感,嘗試放下過去操作設計手法,讓身心以及大腦被布瓦布榭的樹木或是溪湖刺激。大學時期我的的老師不停的告訴我,對於建築師來說,大自然就是最好的老師,蓋房子圖畫得再怎麼好,也沒有幾個月大的鳥蓋得巢堅固,在工作坊,我觀察建築與自然的調和,任何人工造物和環境是如何和諧的組構在一起,即使時間很短,我仍舊體會到很多。

一直以來總是在趕著期限前交出作品,沒能有自己的時間去好好將作品做到自己可以喜歡的程度。在工作坊,我體會到工作的節奏還是可以交由自己控制的,沒有掌握好的節奏,是做不出好東西。實務工作的時

候總是抱怨業主一直趕,是要怎麼趕出好作品,卻也忘了其實規劃好設計的過程,還是可以產出具有水準的作品。生活的品質絕對重要,不懂怎麼生活,是要怎麼做出好的設計,你能想像櫥窗設計師是一個不愛逛街的人嗎?在工作坊看到 Miguel 對於生活態度的堅持,著實讓我思考了很多,包括開始工作之後是不是一直都在用錯誤的方式在生活?是不是失去的反而更多?我一直認為身為台灣人,不拼就沒有機會了,但努力雖然重要,努力的方法更為重要,如何在各種時限與作品水準以及生活品質抓到一個平衡,是我學到最寶貴的一課。

Cooking, Eating & Designing 食尚玩家:食物設計工作坊

食物是我們每天的必需品,除了口味與營養價值 外,食物也需要被設計!學員以設計師的觀點, 探索世界各地的料理與飲食文化,了解如何透過 設計創新的方式,讓飲食文化與產業更有新意。

關於講師

冰島設計師

Sigga Heimis + Ikea

畢業於歐洲設計學院(Istituto Europeo di Design),並以畢業作品獲得義大利金圓規獎(Compasso D´Oro)。曾任職丹麥知名傢俱Fritz Hansen,後創立設計公司H&H,為全球許多公司進行傢俱、室内設計與醫療器材等設計。2001年起為瑞典宜家家居(IKEA)設計兒童傢俱與生活用品,長期與荷蘭安荷芬設計學院(Design Academy Eindhoven)、英國皇家藝術學院(Royal College of Art)、義大利設計碩士學院(Domus Academy)、阿爾托大學藝術與設計學院(Aalto University School of Art and Design)、紐約帕森設計學院(Parsons The New School for Design)等國際知名設計學院合作。

張瑀庭

- 如何在短時間内分工,
- 從概念到操作到完成經歷的衝擊和修正。

MY INSTRUCTOR

Sigga Heimis首先跟大家一起討論這次主題整體想呈現的風格和主軸後,我們大家一至同意的Party主題是:「分享」、「溝通」、「手作」、「有趣」,然後依興趣和能力分組。Sigga每天會穿梭在不同的組別,跟同學討論目前的進度和如何修正目前遇到的困境。Sigga和藹可親的她只要發現哪一組人力吃緊需要協助,也會親自參與實際了解狀況,是一位十分有親和力的老師。

Sigga非常親切簡直就像是我們的朋友,在她身上看到創作的無限可能和創作的活力以及熱情。她非常喜歡挑戰和創新,從他挑戰各種領域和作品就可以略知一二。從無邊無際到縮小範圍,我在她身上看到設計師的思維以及生活態度和風範。

我送她一本中英對照我的新書《美食家的醋料理》,

她非常喜歡還把我介紹給布瓦布榭創辦人Alexander Von Vegesack。最後她還送我從冰島帶來的設計感十足的巧克力做回禮,她要我偷偷藏起來不要讓其他同學知道。

她是一個很棒的老師,我加入她的臉書常看到她旅行到世界各地考察收集靈感。因為她,我才了解一個設計師的偉大。設計是為了讓生活更美好,如何透過觀察了解目前人類的需求還有哪些沒被滿足,透過有限的資訊去完成任務,這往往是設計師得面臨的難題和勇敢面對克服困境。

目前Sigga在IKEA擔任設計總監,她跟我們分享了不少 IKEA的理念,讓我對IKEA大大改觀,如何用低成本做 好設計嘉惠大衆,這一點非常不容易。

WORKSHOP INTRO

這次我上的這個2015年8月2日至8日「食物設計」工作坊顧名思義就是從cooking到eating和designing,我們決定辦一個大的Party來呈現整個主題,所以必須從食物的烹煮開始,到如何去品嘗,甚至如何去呈現。於是我們善用這裡的大自然,靠雙手做出許多很特別的以及難忘的感動。

當大家想好要辦一個最後一天晚上的party當成成果展之後,就根據喜好和擅長分組分別去進行。Party分為開胃飲料、前菜、主菜、甜點等4小組,我們這一組負責前菜的部分,組員有三個人分別來自英國的Elliot和來自美國的Lauren以及台灣的我。我們決定要在戶外場地,鄰近在布瓦布榭莊園Dome樹下讓大家盡情享用前菜來揭開party的序幕。

在這裡感覺任何很瘋狂的點子,都可以付諸實現。大

家不會「Say No」,只會說「Yes.We try it.」,透過「doing」來實際了解狀況和修正,比起光想不做,遇到甚麼問題都覺得困難重重,這是很不同的思考模式。在這裡老師和同學都是夥伴,沒有誰比誰厲害,也沒有所謂的正確答案,而是大家共同一起尋求答案,一起遇到問題討論如何修正改善。實際告訴我們正確的答案不只一個,同樣的只要能繞過去轉彎就不是困境,很多時候只是用錯方法,透過不斷嘗試讓我們抵達成功。

跟一群設計師一起做一個Party是很high和很cool的事情,尤其很多都是上下游的產業,有開餐廳的老闆,有餐桌、餐具、餐盤的設計師,大家集思廣益同心協力的感覺真的很棒,但如何把四面八方的設計師結合在一起,可以同心又可以分別做各自擅長和喜歡的事情,就考驗到組織和分工的重要性。

WORKSHOP EXPERIENCE

設計師被賦予的使命就是解決問題。設計師和藝術家不同,藝術家的創作可以自以為是的無邊無際,但設計確有許多限制,好的設計必須了解先觀察消費者的習慣和想法,以及了解清楚社會動態,同時還必須考慮成本以及兼顧好用和實用性。設計師沒有路,只有自己開路。我們常常很喜歡說「早知道就不這麼做」,設計是透過不斷做來完成夢想,沒有人知道之前之後會怎樣,就算是在一團迷霧中行走,但還是勇敢堅持自己的方向。

這次的活動從零到完成,檢視整個過程,你會發現先前的想法和後來的呈現有180度的不同,你問我為什麼會這樣?可能我們必須要向現實低頭,也因為我們發現更好更棒的方法。這個工作坊短短只有一周,關於創作來說時間是很倉促,但是這裡重視過程更甚於結果。我們台灣過去的教育告訴我們結果勝過一切,過

程是甚麼非但不重要,跳過去也可以,令我有很大的 感觸。

在這裡每個人都很投入當下,活在每一個「瞬間」。 他們用生活來記憶,不靠FB來記錄生活,在歐洲你不 會看到吃飯或是活動中一堆人在上傳照片,反倒是他 們認真交談和吃飯。

最特別的是星期三夜晚是我們的化妝舞會,下午經過 幾個舞會的主題討論和投票,決定大家晚上要打扮成 「包浩斯的古典鳥」,雖然大家手頭上都在趕作品, 但還是埋頭製作晚上的舞衣,沒有人打馬虎眼,讓人 見識到活在當下和投入生活的熱情。

MY WORKS

我們這一組是負責前菜,我擅長的就是cooking,所以 團員把這個部分讓我全權負責,甚至老師要我負責整 個工作坊Party菜色的設計和把關工作。我這一組的其 他二人團員則把重點放在空間的裝飾上面。我們的設 計是用葉子裝飾四周之外,天空是飛耀純真的雲彩, 光是雲彩的材質和流向以及呈現就花了整整4天時間, 用我的餅皮垂吊不斷的實驗和修正。

我們負責前菜,成功的前菜必須具備開胃和小巧精緻的效果。為了達成「分享」和「溝通」、「手作」、「有趣」,我們決定把前菜吊掛在樹上,仰望天空時用手拉下來把餅撕開分享給朋友,搭配我精心設計的鮭魚蘋果沙拉,展開味蕾上的探索。為了讓大家吃來有驚喜,我在菜色設計上做許多的努力。首先我希望食材跟布瓦布榭有所連結,在省錢和環保的考量下,我選擇了大家都熟悉的蘋果當成主食材。

我們這個Party不使用任何餐具,只用雙手,透過雙手作、雙手簡單吃來傳達環保的概念,所以我決定使用中國人最愛的手做麵食餅皮,也透過「手作」的概念來傳達內心的溫暖。

在調味上我也力求將西方和台灣元素放在一起。我除了用當地種植的香料羅勒之外,我還放入我自己帶去的原住民馬告、陳年果醋,加上糖、醬油、檸檬汁、海鹽、黑胡椒、辣椒調味,中西合併展現出新的風味和生命力,尤其蘋果經過去皮醃漬過,口感不再爽脆變的內斂和深層,清甜的口味加上醋和醬油,搭配低溫煎出來的鮭魚塊呈現出一種截然不同的「第三味」,而台灣原住民的馬告就成了舌尖中畫龍點睛的一抹香氣,令吃過的人印象深刻。

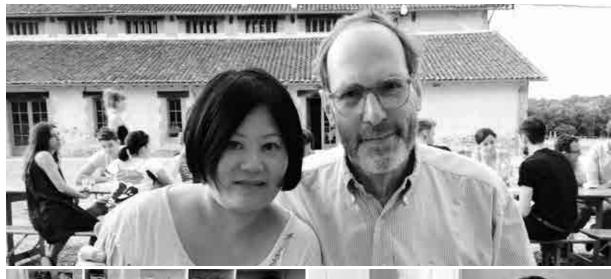

MY FRIENDS

我在同班的德國女設計師Tina的身上體會到德國人做事的態度和堅持。Tina和我一起負責這個工作坊的重頭戲,也就是最後一天舉辦一個很盛大的Party當成果發表,而這個Party所有用的素材包括:邀請卡、容器、食物、餐盤、環境、氛圍都要這群從世界各國(墨西哥、英國、美國、德國、瑞士、西班牙、法國、日本、韓國,還有我來自台灣)來的設計師靠雙手自己完成,因為同學各個本來就是餐桌設計、食物設計方面的高手,但如何讓自群人同心協力完成一個Party就是一個大學問。

我們花了不少時間討論整個活動的主軸和表達的 Concept,然後才下手,這部分外國人很重視,而不是 隨便先做再說。台灣很多時後做事都沒考慮清楚,等 到最後才挖東牆補西牆,很多工程都是這樣不是嗎? 這就是「設計」的精神。我干里迢迢換七種交通工具 才到這個夢想中的天堂,花我的大把金錢和青春就是要來學習這個過程,不是嗎?

在追求生活品質和重視美學烹調的IKEA首席設計總監Sigga帶領下,我們從討論主題、規劃、試做、修正、完成。來自德國的Tina、和瑞士的Mona負責甜點。在相處的過程中,非常敬佩德國人和瑞士人注重細節的態度和對食物製作的細節,因為甜點要做很多而且時間很長,她們決定選擇半夜做甜點讓大家吃到最新鮮的產品,也刻意跟大家切開時間,冤得大家在廚房擠在一起,甚至最後甜點用甚麼餐盤呈現,也在她的腦中盤算中,當然最後他們的作品得到許多的讚嘆,認真細心的Tina最近還得到德國原點大賞,在這裡恭喜她了。

MY PROFESSION

「食物是我們每天的必需品,除了口味與營養價值外, 食物也需要被設計!」我非常認同這一句話。這次工 作坊結束後,我將在下面幾方面呈現我所思和所學。

- 1. 2015年10月我在飛碟聯播網「下班女王」節目中分享了這次工作坊的心得和感想。
- 2. 目前我在台北市青田街知名的4F cooking home教授台菜烹飪課程,已將此食物設計的精華融入課程中跟學員分享。
- 3. 創辦人Alexander邀請我規劃工作坊「東方的養生 cooking和養身操」,我會把這次所學運用在這個課程 設計中。
- 4. 我將在創新科技大學教授的餐飲文化課程,將納入 此次課程的内容。
- 5. 我將把我的學習經驗化成文字,在各大媒體電視、 廣播、雜誌露出,或是計畫寫成專書。

- 6. 我將在我未來的食譜書籍呈現所學。
- 7. 未來我將成立個人的烹飪教室,預計把這次所學的 美學和文化納入教學中。
- 8. 個人網站分享此次的學習經驗,並於FB分享我在布瓦布榭的生活。

BOISBUCHET 2015

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]