

「再」的設計力：林曉瑛的三十六計

Sally Lin's 36 Stratagems of Design

採訪／林友淳 Lin Yu-Chun · 圖版提供／林曉瑛

2007年，有一顆關懷土地的種子在臺灣萌芽，發展成一個美好的計畫，那是Sally的三十六計（技）——一個設計師關懷臺灣環境的計畫，希望用三十六種姿態，來述說不同的臺灣在地故事，以三十六位職（執）人來表達一種認真執著的態度，並將一件件源自於臺灣的物件，透過再觀察的思維，以設計再次呈現其美好。再，回到土地。這是美好研創，這是Sally，林曉瑛。

The year 2007 saw the birth of an environmentally-friendly project of design — Sally Lin's 36 stratagems (techniques) that address her environmental concern for the island. The 36 designs, with 36 local stories hope to express the commitment of 36 craftsmen to their art, and re-imagine the local materials into beautiful design, return them to the earth. This is Sa'Bella Design, a brand founded by Sally Lin.

再，重新思考

擁有豐富3C產品設計經歷的Sally，不乏與許多國際大廠合作研發的經驗，但一面看著科技產品的製程對環境造成的影響，看著這社會為了處理垃圾所花費的心力，再加上九二一地震時那些隨著走山而滑出的墳墓，令人怵目驚心。當進步與傷害同步發生，Sally開始反思人與自然間的關係，同時思考設計能做些什麼來減少其傷害？

這促使Sally從材質的研究著手，以「再」為精神，思考材質、環境，以及人三者之間的關係，以及設計在這之中扮演的角色。

然而「再」是什麼樣的概念？對Sally來說，「再」有很多面向，是實質上的，也是思

想上的，如第十六計〈2 be a chair〉，是舊鐵件的再利用，經過重新想像而獲得新生命；第二計〈籽紙〉（Seed paper）則闡述了對減輕環境負擔的關懷。

「所謂回收，不一定就比較環保，」Sally說。紙類的回收再製其實需要經過許多藥劑處理，不

〈籽紙〉將種子融入紙漿中，當紙完成其生命週期，另一段生命才要開始。

〈2 be a chair〉將舊鐵件轉化為現代椅具，充分展現了再生設計力。

〈一秒鐘的變化〉既是燈具、花瓶，也是果盤，一秒鐘的可能無限。

如想像中對環境友善，雖然感覺上減少了木材的消耗，另一方面卻為環境帶來沈重的負擔。因此Sally花了將近一年的時間，不斷嘗試與研究，最後完成〈籽紙〉。此作將植物的種子巧妙融合在紙漿中，不僅不影響書寫，使用過後如果不需要了，也只要澆灌一點水，種子就可以發芽成長，一切回歸自然。她希冀透過這樣自然而然的、緩和的方式，讓即便是廢紙，也能有對環境友善的再生能力，而不會是第二次的傷害。

結合蜂巢紙與陶瓷礙子的燈具〈一秒鐘的變化〉（change, a second）是另一種「再」的思考呈現。礙子是連結電線桿或用於高壓電塔，懸掛在電纜間的絕緣體陶瓷裝置，因為現今電線地下化，礙子不再被需要，Sally拿起準備被淘汰的陶瓷礙子，它天然的螺紋恰巧與蜂巢紙可以不用任何接著劑，自然結合在一起；蜂巢紙可變形的特性，還可隨心所欲地調整成任何樣式，不做為燈具使用時，馬上可以換個造形，變身

為花瓶，甚至果盤。多變的樣式與可能性，串接起兩個不同的產業，原本廢棄不用的礙子，因為與其他資源整合再呈現，一點也不浪費地以全新風貌進駐居家生活空間，而這樣多變美麗的作品，也實地解決了可能被當作垃圾處理所造成的資源浪費，並透過設計的轉換，讓物品產生多重意義。

再，生生不息

思考具延續性的Sally，並不局限每件創作再發展的可能性，因此〈籽

〈回〉結合入土為安與永續回生的概念，讓死亡成為新生。

紙〉也化身一變成各種式樣的〈回〉的外衣。〈回〉，一個有生命力的骨灰罈，是Sally重新思考死亡這件事對人與環境的影響之後，琢磨著心靈層面、精神層面的「再」，所形成的作品。由可被分解的PLA（玉米澱粉樹脂）3D列印成的容器盛載著先人的骨灰，同時放入一株小竹苗，外層則由籽紙製成蜂巢結構，可變化出各種不同造形。葬禮雖然總是令在世的親友感到不捨與悲傷，但在先人入土為安之後，外層蜂巢紙的種籽受到土壤滋養，將率先發芽成長，將生命與希望以一片綠葉、一朵鮮花的樣貌重新帶回地面。隨著PLA緩慢地被分解，內層的骨灰也將化為竹苗最自然的養分，滋養一個新生命的成長，甚至茁壯。死亡，可以不全然只有陰暗、悲傷，而可以轉變為一種交換、另一種生命的再延續，同時也是對環境的一種貢獻。

再，精益求精

因為對每一種材料都秉持著認真嚴肅的態度，Sally從不輕易做設計，歷經四年多的沈澱與學習後，才終於完成的竹椅作品〈竹系·築繫〉（B@mboo chair）便是個最好的例子。〈竹系·築繫〉結合彎竹與竹編，以竹皮編織成的椅面有著傳統卻美麗的花紋，網狀的結構看似脆弱，卻堅韌得足以支撐一個人的重量，中空的椅墊兼具收納的功能，椅腳以竹片彎曲成的美麗線條，也再次顯露出臺灣竹工藝師不凡的技藝，不僅克服反向彎折容易斷裂的問題，更在兩竹片接縫處應用木製家具榫接的工法，無縫無釘地完美接合。「不只這些，連兩張椅子收合時的椅腳間距，還有竹節的高度，都是被要求的。」Sally堅持一個作品只從同一根竹子取材，對於細節總是一再思考，在對環境最小負擔的準則下，她不願意浪費一根竹子的任何一個部分，竹皮編織成了兩張椅面，竹肉則一分为四，成了一高一矮凳的椅腳，一根竹子於是成了兩張椅子，兩張椅子合起來，則呈現了竹子的另一種風貌，也展現了設計師的獨具慧心與竹山精湛的工藝。

「竹是最環保的素材。」Sally說道。臺灣桂竹因為生長地區的氣候合宜，水質優良，竹節和竹纖維很長，是做家具的好材料，且竹子生長速度快，平均三至四年就成材，而跟木頭不同的是，成熟的竹如果不被利用，很快就成了廢材，不適合再被使用；同時，竹製家具還具有堅韌卻輕量的優勢。可惜的是，臺灣為了發展更高價值的經濟作物，竹林面積大幅縮

竹編的精緻花紋和彎竹的典雅姿態，共譜了〈竹系·築繫〉的竹藝之美。

〈竹介〉以竹材為鐵窗花紋注入了視覺與觸感的暖意

減，產竹、製竹的產業也相對減少許多，Sally感嘆竹的自然永續性與廣泛用途未被正視，竹林減少也對水土保持帶來負面影響，對人類來說不是一個好消息。

有了〈竹系·築繫〉的經驗與信心後，Sally嘗試將先前發表過的鐵窗花線椅，改用竹材料來呈現，以〈竹介〉（50/50 bamboo+bamboo）為名帶來全新感受。心型圖騰在許多文化中有不同的吉祥寓意，有的代表自然，有的代表福氣，可以說是吉祥語的共通範本。〈竹介〉以竹材為主，接合處則用藤編呈現，不同於鐵件的堅實厚重，顯得自然輕巧。雖然竹腳畢竟不如鐵件堅強，讓Sally與工藝師一開始都萬分緊張，但應用鐵件製作的經驗，最後成功解決了這個問題。誰說竹製家具一定充滿鄉村風情？〈竹介〉原色的自然清新與上色後的時尚穩重，絕對顛覆人們的想像。

無論是〈竹系·築繫〉還是〈竹介〉，Sally始終保持關懷環境的初衷，不使用任何非天然的接著劑，而巧妙使用精巧的工藝手法來製作，既達到了接合的目的，未來即便不再被使用，也能無礙地回歸自然環境中，同時充分應用設計來控管產品的品質。「因為竹是活的材料」Sally說，每一根竹子的個性都不相同，雖用同樣的技法加工也可能有不同結果。

再，創造價值

「就算我不做這些椅子，多的是別人在做，這世界並不會因為我不做

而缺少一張椅子，但如果要做，勢必是要傳達一些信念，傳遞某些價值，重要的是在功能之外的精神意義。」即使是最基本的動機，Sally都貫徹思考「再」的價值，而這最中心的理念，也一再出現在她的作品中。就是一個水龍頭造型的燈具〈di di di lamp〉，美，也只是其基本要件，藉由扭開水龍頭替代開啟電力開關的動作，Sally利用緩緩亮起的有形的水，來提醒使用者電力也如同水資源，一分一秒在流失，應該被珍惜使用。

對Sally來說，「再」是這一切的起源，但不一定就是回收再生，而是藉由對每一種材質的再思考，來傳達生命延續的價值。

近兩年，Sally的重心從創作移轉到展覽，「雖然一直進行到第二十幾計，都是自己沒有顧忌地、快樂地在創作，但也開始思考是不是可以藉由更多不同的方式，將這些創作、理念被更多人看見。」Sally說。雖然創作的腳步減緩了，但能夠經由展覽讓更多人了解她的理念，甚至喚起更多人對環境盡一份心力，這也是值得的。當被問到會不會擔心十年屆滿，三十六計卻還沒出完時，Sally幽默回道：「那只好走為上策囉！」玩笑話過後，她還是認真補上對自我的期許，展現出對開創美好生活的決心。當工藝這傳承先人智慧與文化美學的美好力量，遇上如同她一般具有信念的設計師，設計與人的思維溫度，將展示新的視野、新的力量。💚

緩緩亮起的〈di di di lamp〉
除了美麗，也提醒著人飲水用電當知節流。