

設計攬工藝，結盟賦新生

設計師周育潤專訪

The Clash and Harmony of Crafts and Design: An Interview with Designer Chou Yu-ju

採訪・撰文／林千琪 Lin Chien-chi・圖片提供／周育潤 Chou Yu-ju

工藝所與臺創中心攜手合作的「工藝時尚」聯盟計畫，如今已進入堂堂進入第三個年頭，設計師與工藝家的對話愈來愈有趣，經過首次的磨合，跨界的作品們正在蠢蠢欲動，本次專欄特別專訪了第一年就參與「工藝時尚」計畫的設計師周育潤，發掘出設計加上工藝的風貌後，期待更能貼近物件之於日常生活的本質。

創意活絡思惟，灌溉設計養分

被媒體封為得獎常勝軍的年輕設計師周育潤，在設計界是一顆閃閃發亮的新星，他的作品遍及許多產業，說明了他的創意思惟無遠弗屆，也正因為他豐富的受獎經歷，讓他更能在設計領域中發揮。斯文親切的周育潤說：「我不覺得有得獎是一種壓力」，細細的眼睛笑笑地說：「我覺得反而是一個讓我擁有很多機會的敲門磚。」

周育潤的設計專業首先養成於國內兩年的大學教育，畢業之後，他就立刻投入設計產業。周育潤一開始就抱著先實際進入產業學習的想法，持續做了幾年之後，他認為時機已經成熟，便毅然決定前往美國進修，「再拖下去，出國讀書的計畫就會愈來愈渺茫」。他表示，在一份工作上待久了，便會有許多的包袱放不下，時日一長，也就不會再尋求什麼職涯的突破，因此當他感到已經學到該學的東西後，便決定起身美國葛蘭布魯克藝術學院（Cranbrook Academy of Art）攻讀設計碩士學位。

談及在美國的這段時間，周育潤說：「我是為了活絡思惟才選擇再度深造，所以一開始在選校的時候，我特別選了有此項特色的葛蘭布魯克藝術學院。」他強調，學校每位老師所帶的學生很少，因此學

生與老師間互動頻繁且深入，舉他為例，每週與老師討論作品時，老師總會提出各種創意的概念來檢視他的作品，待他下週調整了自己的作品再次與老師碰面時，老師卻又有了更新的想法。扎實的訓練，讓他在研究所就讀期間，獲得了IDSA美國工業設計協會獎學金，以及葛蘭布魯克的獎學金，證明他此時已累積了深厚的設計功力。周育潤認為自己的設計觀念能時有活泉巧思，是在學校學習的在這段時間中，對他形成了十分深遠的影響所致。

一方心中活泉，優游多種領域

這樣的活潑養成訓練，加上在業界實作的經驗，兩者相輔相成，讓周育潤的設計建構出多樣化的豐富內涵。與他的訪談之間，可以感受到他隨和卻自主性強的鮮明性格，他的態度親切從容不迫，不過談到自身設計風格的核心，也能精確地表達出不受外界影響的定見。

最先從事工業設計的周育潤，也曾任職過燦坤與聲寶等電子產業公司，因此對於3C產品設計可說十分熟稔，然因他多能的設計理念和與設計好友不時的交流切磋，使他開始涉足其他領域的設計嘗試，優游於多樣設計層面的周育潤說：「能做這麼多不

臺灣近年來在設計界星光熠熠的設計師周育潤。

周育潤設計的3 C產品，仍不忘添加人文設計味，為冰冷的顯示器增加情感溫度。

同的設計案，我覺得十分好玩，也豐富了我原有的設計風貌。」

此般的創作興味，從研究所時期指導教授給的多方思路刺激時，便一直存於周育潤的腦中，也體現於他的作品裡，讓他的身分可以時為設計師、時為工藝家、時為策展人、甚至最近開始還是個父親，周育潤全都樂在其中，玩得盡興。

說起周育潤的著名作品，可說是相當多樣，2002年當他還在美國密西根就讀研究所時，為了準備畢業展，他提出了兩件作品的提案，分別是掃帚與蛋糕盤。聽起來平凡無奇的兩樣作品，實際上卻非常不簡單，他將掃帚與一副同掃帚形狀的畚箕，設計成被嵌入地板的收納方式，讓兩個單獨的成組品項，可以幻化出清潔時所帶動的新意識型態，讓物品可以向使用者傳達出所具有的功能性，讓掃帚不僅是打掃環境的工具，更是環境的一部份。

另一件蛋糕盤作品，名為〈Cake/Guest=Pleasure〉，

這件喜悅蛋糕盤，不僅在造型上安排金銀雙色的時尚配色，更為切蛋糕這項時常發生的社交行為，注入了新的解決方法。一般人常為蛋糕如何均分給所有賓客而小困擾，但是只要透過周育潤在蛋糕盤外框的標記，對準切

周育潤研究所時期的〈掃帚〉作品，掃帚與一副同掃帚形狀的畚箕，設計成被嵌入地板的收納方式，讓掃帚不僅是打掃環境的工具，更是環境的一部份。

〈喜悅蛋糕盤〉與〈掃帚〉皆是周育潤於CeBIT2003德國國際漢諾威電腦展時，勇奪iF概念獎的作品。

齊，便能輕鬆分配給在場的所有人，當時作品展出時，令國際媒體讚賞不已，形容周育潤將生活上每個人都會遇到的問題，經由科學的方式，結合令人激賞的外型，演繹出完美成果，無怪乎這兩件作品參加CeBIT2003德國國際漢諾威電腦展時，勇奪iF概念獎，而這項設計界的頂尖金獎，也使周育潤開始成為圈內的閃亮新星。

進入職場後，周育潤緊接在2003年於飛利浦任職時設計出「數位相框」，這項作品的設計重點在於造型簡單，同時基座上的金屬素材，是這項產品的核心視覺意象，這個圓弧的基座把手除了兼具產品的視覺重點之外，更有好收好放的功能性。這項同樣令周育潤驕傲的作品，也於2005年得到了臺灣的國家精品獎，其設計實力，在件件作品中，有目共睹。

初探工藝時尚，撞擊工業經驗

周育潤這樣活潑多角度的設計態度，加上精湛的作品與屢獲國際大獎的實力，便讓他在2007年臺創中心和國立臺灣工藝研究所合作的跨領域計畫給相中，成為設計與工藝相互交流創意中的一位新銳設計師，這項「工藝時尚」計畫匯集了八位國家工藝獎的得主，與八位新銳設計師進行對談交流，而成果就是一件件令人眼睛為之一亮的設計工藝作品。

能參與這項計畫，周育潤認為豐富的獲獎經歷，可

以說是他最好的背書，讓他擁有參與這個有趣且有意義的跨域初探機會。與工藝家接觸的過程中，周育潤表示：「我同時也獲得許多寶貴的經驗」，他緊接著說：「從一開始，我受的都是工業設計裡的『量產』教育，但開始接觸工藝產業之後，這個思惟完全被打破。」彼此迥異的兩種產業訴求，讓周育潤的設計思路又多開了一次眼界，「我們受的訓練裡，所有的設計都力求符合大量生產的原則……不過工藝老師們的作品一件動輒數十萬元，完全是一品一件的概念，我們兩項產業針對的使用者是兩個極端，讓彼此在磨合的時候，產生更多耀眼精采的表現。」

第一次與工藝家合作，周育潤選擇了「竹」這項工藝品，問他為什麼從八項工藝素材中，就是獨鍾竹子？他表示：「許多工藝材料世界各地都有，像瓷器類甚至還沒有中西之別」，他輕快地說：「不過至少竹子是一項很東方的素材，某種程度上可以突顯臺灣工藝的特性」。就這樣，周育潤從一位完全不懂竹工藝的工業設計師，變身成竹子達人。

對於與工藝家陳高明、蘇素任夫婦的合作，周育潤談道：「在這個計畫裡，我想最辛苦的應該就是舟車勞頓吧。」當時還在飛利浦擔任資深設計師的他，除了要兼顧正職工作外，還要趁週末休假時勤跑中南部，「因為除了工藝老師在那邊之外，竹材也都在那兒呀」，周

周育潤在飛利浦任職時設計的數位相框，這款數位相框為周育潤拿下2005年臺灣國家精品獎。

Bambool 的細部設計，將前衛設計概念與精湛竹藝技巧完美呈現，力與美的線條，交錯出沁人的美感。

Bambool 竹椅是周育潤2008年參加巴黎家飾展時，被法國評審及媒體選為二十三件「最令人心動的作品」之一。

育潤爽朗地笑著，彷彿當時蠟燭兩頭燒的時景又再度浮現眼前，回想那段時間，周育潤本著自身不畏艱難，也單單憑著對設計的狂熱，讓他開始了這場有意思的跨界經驗。

工藝結合設計，工業對望手作

喜愛嘗試多種設計面相的周育潤，對於工藝所與臺創開啟的這次機會，感到十分興奮。他說：「有的設計師可能會認為個人的設計領域應有專精，而有的設計師對於總是面對同樣的產品會覺得漸失新意」，他笑著說：「但我全都不會」。可以參與設計不同的產品，總是讓周育潤期待又愉快，而對於自身工作必須長期面對的3C產品設計，他也開始能以新鮮的角度來觀看，「這或許就是在美國讀研究所時，我所學到的活化思惟精神吧」。

因此，總能掌握作品精神的他不會永遠使用相同的設計風格；相反地，周育潤會為不同作品發想出不同的使用方式，突破以往的產品窠臼，將「不可能」無限發揮，讓他的作品由外觀看起來，不會呈現相同的風貌；更有趣的是，他甚至還能為作品再創造出新的功能或創意，也無怪乎他被譽為臺灣當代的新銳設計師之一。

第一屆「工藝時尚」的合作裡，周育潤面對了概念上十分傳統的竹材，卻做了新穎的突破。在一開始對竹子一無所知的狀況下，工藝家蘇素任老師還帶他到竹林

裡走動，親身感受一下每一種不同竹材的特性，在相異的竹林裡，體會它們的線條、顏色、律動、風中沙鳴等等自我個性，陳高明夫婦也帶周育潤到他們的工作室參觀，實地了解一件竹藝品的誕生過程。

「說是工作室，其實就是『客廳』嘛」，周育潤說著：「老師也有帶我到其他的竹藝家工作室，在這中間我發現到，這些精采的竹藝品們，原來都是從這麼『克難』的環境中創作出來的」，他語意深長地說：「讓我擔心起這些技藝會不會很容易消逝」。正因為此次有緣參與計畫，讓周育潤結識了許多有硬頸頂真精神的工藝家。這些工藝家樸實無華，沉默寡言，但是做起工藝作品時的精湛工夫，卻能讓在場的觀者讚聲。周育潤造訪竹藝重鎮竹山時，驚覺到傳統工藝的式微危機，因此對於這份竹藝作品的設計，興起了深深的使命感，希望可以為夕日般的竹工藝產業，力挽狂瀾，為喚回往日榮景獻上一份心力。

的確，缺乏完整產業系統的傳統工藝，往往因為門面欠佳，令年輕人心生落伍之感，也不願意接觸與學習，這些擔憂，正全是「工藝時尚」策略聯盟希望能扭轉的情勢，而就在這一次，設計師與工藝家以成果贏得了眾所讚賞的掌聲。

與陳高明夫婦一次次的討論草圖，就在每個週末產生。學設計的周育潤，對於產品的質材與尺寸，有著如機械般精準的規畫，但是遇上天然質材的竹子，就完全

竹風扇有長短之分，此為短柄的風扇，沒有冰冷的電器科技，只有溫熱的體溫相乘涼風陪伴。

Breeze 竹風扇，綻開一束清涼氣息的天然之花。

工藝家蘇素任正在將竹材細分多枝，臻至完美須練上多年工夫。

工藝家陳高明正在細心整理風扇的每個部分

無法執行這樣如鋼鐵般的紀律，只能順應竹材本身的線條與寬距，盡量請工藝家做到最貼近的編織方式。而這些筚路藍縷的產業相遇，除了開啟了設計師周育潤的視野之外，更顛覆了工藝家陳高明對熟稔已久的竹材的既定概念，一來一往，尤其過癮。

周育潤說，常常大夥一討論就是好幾個小時，因而耽誤了吃飯的時間，而蘇素任師母總是會買了便當，喚著大家：「哎呀，先吃飯，先吃飯再說啦！」工作室客

廳就瞬間變身為飯廳；飯一吃完後，大家又立刻開始討論起作品……

就是如此密集的往返討論，讓周育潤與陳高明夫婦這個組合，靈感不斷，也交出漂亮成績單，最後作品鎖定與生活貼近的風扇與凳子來創作。周育潤說，這當中他常常必須換成工藝家的角度來思考作品，因為工藝與設計的創作思惟本來就不同，再加上創作技巧的迥異，中間有許多磨合的部分皆待深入討論。「通常我設計3C產品的時候，只要把草圖畫出來，就交給機器製成，接下來無論挑什麼時間去看prototype都可以，因為成果不會跟草圖相距太遠」，周育潤如是說，「不過跟工藝老師一起創作的時候，常常是我們兩個必須同時一起做，因為是全新的設計概念，所以不時會出現瓶頸，而這個問題如果兩個人嘗試不出解決之道的話，我的

竹風扇就在工藝老師的客廳兼工作室中，一手一擡慢慢地成形。

設計草圖也就必須修改」，回想起這些歷程，他仍覺得經驗彌足珍貴，也讓他未來的創作概念更全面，可以發展的點子更多元。

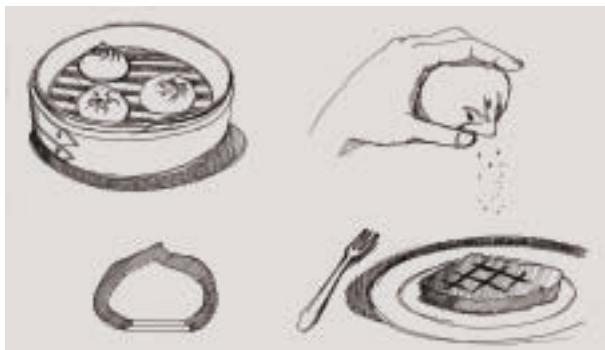
另外一個需要費心思量的，就是精確拿捏兩項產業的中點。周育潤表示，工業設計的物品目的為快速大量製造，並求取一定的利潤，而工藝作品的目的卻是欣賞單件作品中的美感與細節，兩項產業結合時，這個中介點就成了至大的關鍵。設計師希望產量能多，而工藝家希望質感必須堅守，在這樣的拉鋸下，周育潤說，要能巧妙平衡，真不是件簡單的事，兩邊都須要對最後作品的定位有清晰的共識，否則成品容易失去焦點，流於形式。

現今呈現在眾人面前的竹電扇（Breeze）與竹椅（Bambool）當然正是歷經無數次修改後的成果，利用竹子素材的清新與天然手感特性，作成日常生活物件，不禁可讓使用者在都會生活中，也能彷若親臨大自然一般，得到生理的舒暢與精神的寬慰；工藝家的精湛編織

技藝，也讓成品本身多了可欣賞的美感，跳脫一般量產商品的死板，成為讓人眼睛一亮的優秀作品。竹椅更在2008年居家生活及室內設計翹楚的大展「巴黎家飾展」中，被法國評審及媒體評為二十三件「最令人心動的作品」之一之美譽，這也是「工藝時尚」聯盟當次參展唯一一件獲獎的作品。談及這個獎項，周育潤只是淡淡地表示，因為自己的本業還是設計，所以得到家飾類的獎項時，心中的感想還好，不過仍舊很高興自己的心血結晶能從上萬件作品脫穎而出，獲得獎項。

開出亮眼成績，期許量產未來

向周育潤問道作品創作出來後，是否已開始小量生產了呢？他立刻陷入一陣深思，緊接著報了個幽默的消息：「有，工藝所有跟我買」。他笑著說，因為馬英九總統日前安排到工藝所參訪，工藝所方面因此排定了致

周育潤在「工藝時尚」計畫裡的最新嘗試——瓷製小籠包造型調味罐，此為發想藍圖。

贈周育潤設計的竹椅，起初還約了他南下要當面在致贈儀式中向總統講述創作理念，最後卻因馬總統行程太趕而取消。有趣的是，工藝所因為急著取得竹椅作品，便先就近情商陳高明老師，詢問之後才發現老師自己也沒有，老師那兒有的，就只有設計完成後，周育潤向老師訂製的一高一矮兩張竹椅，是準備要自己收藏用的，結果設計師還沒來得及到南投帶回，就搶先被工藝所收購致贈給總統了。說到此，周育潤開心地說：「所以馬總統可以算是我們的第一位客人嗎？」他表示，原先只是單純地想，自己的作品怎麼自己可以沒有收藏，結果卻促成了第一樁生意，讓他感到頗有趣味。

當然，回歸正題，設計師與工藝家在「工藝時尚」計畫中共同創作的作品，確實是尚未上市的。談到這個問題，周育潤認為這也是這個計畫中接下來十分重要的一件工作，「我相信『工藝時尚』聯盟所催生的作品，最後目的也是希望能生產」，接著他點到一項重點：「不過這個計畫走到現在，似乎在真正上線生產這一部分，仍是未定之數」。周育潤說，每位參與的設計師與工藝家，都非常期待這些精粹的作品能真正被消費者購買到，但是現階段，臺創與工藝所還在發想可能的方式，畢竟對所有人來說，這都是第一次的嘗試。

我們的主體性

既然周育潤擁有多樣國內外設計大獎的獲獎經歷，那麼或許他對於聚焦臺灣文化的主體性，小有看法，然

現階段的小籠包作品展示圖，手工製成，讓每個小包子的摺紋全不相同，就像是真的可口手工小籠包一般。

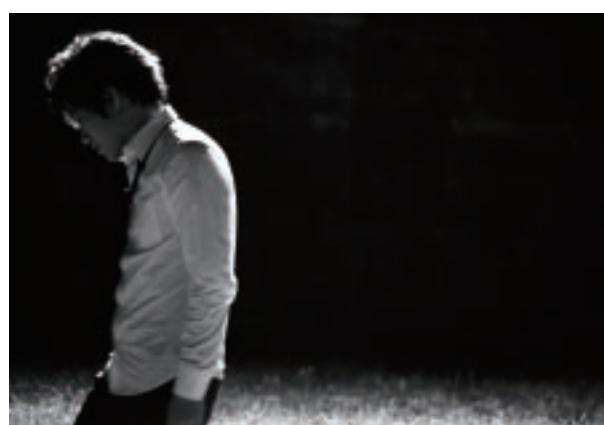

精緻可愛的小籠包從蒸籠中取出，幾乎讓人相信它本身形象所暗示的美味。

而他卻表示：「我不認為我們的設計一定要強調『臺灣』這個概念。」周育潤說，以工藝時尚的作品來說，如果要說哪一項工藝是臺灣獨有的，這個答案是否定的，「以漆藝來說，大家會聯想到日本還是我們？而竹藝的話，東南亞很多國家也有」，因此他覺得，與其探討臺灣主體文化象徵這個難解的問題，不如把心思放在如何設計出跨越全球文化的產品，打響創意設計來自臺灣的名號上，如此更能讓臺灣建立起優質設計的形象，在世界市場上更有能見度。

針對此點，周育潤舉了個最好的例子，他說：「像最近幾年的泰國，大家都知道他們的設計作品越來越令人驚豔」，他停了半晌，接著說：「可是他們的作品有什麼泰國的傳統特色嗎？答案是沒有，但是大家卻能意識到泰國的優秀設計」。因此，他認為不斷觀察市場、自我突破、專心於設計本質，就一定能做出好的設計作品。

今年，「工藝時尚」聯盟繼續前行，周育潤喜愛變化的個性，讓他又選擇了新的素材——瓷器，這次他要攻克的，是做出仿食物外型的新穎瓷器，而在白淨沒有多餘胭脂的瓷器上，最能體現瓷材本質、又能彰顯華人食文化特色的，就非小籠包莫屬了。周育潤今年度即將與工藝家推出小籠包系列的調味料小罐，一粒粒小巧可愛的瓷作小包，即將出現在用餐者的桌上，帶著讓人品頭論足的外型，展現它鮮美滿溢的好味道，周育潤求新求變的設計之路，也就象徵著臺灣未來的設計產業，永不停下的精進腳步。

設計師 / 周育潤 Chou Yu-Jui

經歷

1974	出生於臺北
1989-1994	臺北工專機械科
1994-1996	雲林技術學院工業設計系
1998-2000	燦坤實業工業設計師，聲寶公司工業設計師
2000-2002	MFA, Cranbrook Academy of Art
2001	IDSA美國工業設計協會獎學金，Cranbrook獎學金
2003-2008	Philips Design Taipei資深產品設計師
2004-2008	實踐大學兼任講師

作品得獎記錄

2008	法國 Maison & Objet "coup de coeur" by AVANTAGES
	德國 iF Design Award
2007	德國 iF China Design Award 2件
2006	德國 iF Design Award 德國 reddot Design Award 美國 I.D. Magazine Annual Review
2005	臺灣國家設計獎金獎 日本 Good Design Award
2004	臺灣創意設計競賽及 LED 設計競賽佳作
2003	德國 iF Design Award 概念組2件
2002	美國 IDEA 傑出設計銅牌獎 日本 OPUS 眼鏡設計競賽評審特別獎
2001	韓國 LG 設計競賽佳作 日本 KOIZUMI 燈飾設計競賽佳作

作品展覽

Battlecreek Art Center, Cranbrook Art Museum, 臺北市立美術館，當代藝術館