

當代生活中工藝與設計的聯集

Collaboration of Crafts and Design in Modern Time

唐草設計 Ndd design tianan · 專染靛藍 Indigo Dyeing House · 光緒屋一田特匠手作坊 PateRonggan
朱珮儀 Chu Pei-yi · 國立臺灣工藝研究發展中心 NTCRI · 臺灣蘭草學會 Taiwan Yuan-li Handiwork Association

為了瞭解現今設計與工藝的走向趨勢，本文訪問了長期浸淫設計產、學領域，同時深入工藝設計合作的唐草設計總監胡佑宗，他就當代全球設計的發展趨勢，綜理出獨特價值的認可、走向體驗以及工具的挑戰三大層面之觀察，並分享工藝與設計聯集的看法。

In order to understand the current trends of design and crafts, we interviewed NDD Design's creative director Hu Yu-tsung, who has been deeply involved in both the design industry and academia, and understands the importance of bringing crafts and design together. He shared the developments and trends of contemporary global design from three angles - recognition of unique values, focus of hands-on experience and challenges of tools, while giving his insights on how crafts and design can further collaborate.

設計的本質在於解決問題。對於設計的理解，人們從過去狹義只針對「物」／產品的造形美學或實用功能之設計，逐漸認知舉凡涉及人類生活的點點滴滴，由生活最細微處，到軟體介面或行為活動，乃至部署國家發展策略打造全球競爭力，一切皆是設計所可能的範疇與對象，最終期待，透過設計，為我們創造更好的生活。

唐草設計與臺灣蘭草學會合作開發的蘭草時尚配件，讓蘭編單品具有更多元與現代生活感的呈現。(圖／唐草設計)

1 | 2

- 1 早年苑裡民間流傳一首〈草蓆歌〉傳唱，述說婦女以蘭編手藝貢獻家計。今日蘭編工藝已成為地方文化持續滋養的沃土。(圖／國立臺灣工藝研究發展中心)
- 2 工藝根植於土地，臺中苑裡因著三角蘭而發展出傲人的蘭編產業。蘭編工藝雖歷經沒落，但在地方文化志業人士復振推動下，持續發展至今。(圖／國立臺灣工藝研究發展中心)

面對這樣全面設計來臨的時代，當前設計人才教育上，著重跨領域廣泛學習、打破各領域小圈圈藩籬的氛圍，以美國設計科系的學生為例，舉凡工藝、插畫、傳統美術、平面設計、人類學、建築、商業、電腦科學等眾多領域，均屬涉獵範疇，於多重領域具有廣泛連結或分析的能力。^(註1)獨特性、差異化、創造性、前瞻性洞見，成為當前百家爭鳴局勢中出線的元素。

工藝出現的根源同樣在回應解決人的生活需求。材料、技法和設計構成了工藝，農業時代憑藉職人熟練的手作供給生活器用，累積出成熟的系統與做人的美學體系。然而，跨入工業社會，石化原料以規格化大量生產廉價代用品之際，與土地、手藝深深連結的工藝及其價值，卻逐漸被人忽視，退出我們的生活。

過往傳統生活中，就地取材發展出相應的工藝；一代代工藝匠師在師徒相承的傳習裡，傾力於技藝的琢磨創發，為工藝加值。發展至今日，技法上的創新已非易事，天然材料取得也漸顯匱乏，透過現代設計在工藝鏈的後端為傳統加值，成為老工藝重新為人接受、回到生活的可能途徑。現代設計的概念與美學，聯集傳統匠師豐富經驗和技藝的實例，鼓動著傳統工藝的當代復興。

獨特價值的認可

胡佑宗指出，當今「設計」成為追求顯學，關鍵在於全球越來越多區域經濟趨於好轉，更多人基本生活無虞，因而有餘裕欣賞，追求精神、品味、文化的價值。廣義的設計在分類上越形模糊，但均致力創新價值的追求。

在追求獨特價值的趨勢下，鼓勵創意，重視個性表達、獨特美學，甚或美學上的實驗。設計師力求在個人思路、觀點上持續深耕，以具有一貫性的主張，貢獻出各自獨特的價值，設計走向因而越來越個人化。再者，現今曝光的管道趨向多元化。過去參與競賽是最有效的曝光，設計因而以獲取評審共識的最大公約數為趨向，但當前眾多募資平臺，創作者得以擺脫過往保守的標準框架，以獨特主張爭取認同，若獲群眾青睞，不僅得以生產，更可獲得驚人的宣傳效益。

認可個人化獨特價值，社會整體設計意識因而提升，也讓設計的觀念和接受度越來越廣，整體氛圍較過去寬鬆且多元。

走向體驗

工藝是創造獨特價值的设计，如同美食設計，能轉化為一連串讓人體驗、分享的價值鏈。無論在過去或現在，體驗是工藝領域中的重要一環，讓人理解工藝背後的產製過程和蘊含之價值。

鄭美淑與卓也藍染團隊工作人員。身為領頭羊的鄭美淑，針對每個人的長才與屬性，適時給予他們適當的養分與位置，培育藍染人才不遺餘力。(圖/卓也藍染)

- 1
 - 2
 - 3
- 1-2 唐草設計與卓也藍染合作開發的藍染時尚單品，讓藍染時尚更有型地回到當代生活中。(圖/唐草設計)
- 3 文生窯的陶藏茶倉，為針對材料特性的研發，製作適於不同茶類特性的貯存容器。(圖/國立臺灣工藝研究發展中心)

早期工藝創作者的現場即席示範，引導消費者跳脫以實用性觀點對之評價。今日，工藝體驗活動更勝以往，針對美感教育和雙手製作的體驗面向，做更細緻的全面設計，更深度者既是一趟旅行也是一場工藝學習。
(註2) 人們不僅體驗造物、理解背後價值，也藉「心流」狀態進行了一場自我身心的勞動與療癒。
(註3) 親手製作出來的物品，可能既不昂貴也非完美，然而，過程本身就是一種生活意義價值的織就與表述，是特殊回憶的提醒，或是自我成就、自我風格形象的表徵，也滿足我們對於重新掌握生活的渴求。

這些獨特而深刻的親身經驗透過網路分享、迅速傳播，當大家就文化、生活價值產生正向認同、豐富分享和多元交流之際，進一步創造出生產與消費間的良好循環，以及對蘊藏在工藝背後價值的重探、共鳴和影響力。

工具的簡便擴大工藝的範疇

科技所帶動的工具簡便易用化，特別是數位性的工具軟體，讓大家基本能力因共通的工具而有所提升，打破過往技術、技巧或技藝的藩籬，甚而模糊了專業與非專業者的差異界線，讓設計、工藝面臨轉變。

當今3D列印、數位設計的工具或技術，讓速度或某些製程超越了傳統手工製作，存在無限的創造可能。但這也意謂對專業能力的要求更高，設計概念、想法的比重增高，對於材料和製造技術的掌握要求更多。具前瞻性的工藝家，勢必需走出不同的價值或路徑，如走向與科技完全相反的道路，或是借助便易的工具軟體，在既有基礎上持續深入再往前進。

與此同時，新的工具引發相應的新技術、技法，這將為工藝打開新的面向，更擴充工藝的人才行列。人才多元化將引發工藝的價值定位更昇進化，展現從實用價值本位，到藝術化收藏性追求，乃至以工藝反映對社會議題、生活處境的多元思慮。

一個更完整的工藝未來

從工藝領域來看，全面成熟的工藝創作，關照材料、技法與設計的關係鏈結；工藝鏈的完整，有賴價值的多元化發展—在前端研究琢磨材料，中段精進技法或不同材料間進行技法借鑑，後端聯合設計師打破各種既有框架界線，從各面向甚至是跨領域聯手深度探究，在其中實驗創新，讓工藝接納四方活水以持續朝向未來。(註4)

- 1 臺灣蘭草學會與布知道工作室合作開發的蘭編時尚配件 (圖/臺灣蘭草學會)
- 2 光纖屋—巴特虹岸手作坊依臨花蓮新社的海岸，舉辦「自然而染」草木染工作坊時，學員們以大海進行媒染。(圖/光纖屋—巴特虹岸手作坊)

臺灣蘭草學會與GR-GreenRoom Ideas Cooperation合作開發的蘭編時尚配件 (圖/臺灣蘭草學會)

註釋

- 註1 Jenn Visocky O'Grady, Ken Visocky O'Grady著；林易騰、劉非予譯，《我的設計值多少？：瞭解×定義×行銷，讓客戶為你的設計買單》臺北市：松崗資產管理，2016，頁4。
- 註2 由纖維藝術創作者陳淑燕及部落竹藤編工藝家杜瓦克·都羅Tuwak Tuyaw創立的光纖屋—巴特虹岸手作坊，在創作之餘向大眾開設體驗工作坊，以較長的活動天數，帶領學員採集原料，聯合在地耆老傳授，跟著當地風土、物、人，深度體驗與學習。
- 註3 傑克森米哈賴的「心流」(flow)概念，指人專注於某項活動時，一種時間好似暫停，外界彷彿消失無蹤，整個人與活動融為一體的忘我經驗，連結起人與物件間的意義及情感關聯。Donald A. Norman著；王鴻祥、翁鵲嵐、鄭玉屏、張志傑譯，《情感設計—為什麼有些設計讓你一眼就愛上》，臺北市：遠流，2011，頁65。
- 註4 透過材料應用研究的深化，讓茶文化與工藝在當代彼此加乘。如文生窯獲選為臺灣精品工藝YII品牌的「陶藏」茶倉，就不同陶瓷材料特性，經過實驗研究，製作標準化三種型號的茶倉：分別為適用輕發酵烏龍茶類的1號茶倉，能延長保存「鮮味期」；烏龍茶、紅茶類適用的2號茶倉，對於開封後醒茶、藏茶轉韻，轉化效率高；3號茶倉則適用中、重焙火類茶。國立臺灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館近年也與行政院農委會茶葉改良場、臺灣大學及中興大學材料科學系所共同合作，就不同材料的茶壺，進行水質分析，從土質、窯燒方式持續進行研究，以期推向特色茶配特色壺。

近年工藝參與入地方創生或是社區工藝的發展，無論是經濟或生活型態的選擇，顯現出一個尊重差異與多元價值的成熟社會逐漸生成。胡佑宗分享以設計專業和臺灣蘭草學會、卓也藍染合作種種深具鼓舞力的寶貴經驗：從尋找出有價值的點開始，重新思考且驗證；並因著核心精神人物堅信該價值依然適於現代社會，熱誠無畏地持續耕耘；最後「組織的力量」決定了成敗，團隊能否以現代企業經營的角度，將品牌初衷與核心價值精簡濃縮為現代人能輕易理解之物，傳播出去，鼓舞大家為一個共同價值奮鬥，而這是目前工藝產業能否擴大社會的影響層面，繼續往前走的關鍵。

工藝根植於土地生活，其價值、定位與範疇，隨社會價值的變化而有所變動。當代工藝在與設計聯集交會中，開展價值的多元、時代的美學探究，以及良善的共好觀，因之更形豐沃。🌱