

臺灣工藝設計之自主發展路徑：「工藝時尚」聯盟計畫

In Search of the Road for Taiwan Crafts: the Project of “Craft Fashion”

文／張光民 Tony K. M. Chang（臺灣創意設計中心執行長）・圖／臺灣創意設計中心

本文由二〇〇七年國立臺灣工藝研究所與臺灣創意中心合作的「工藝時尚」聯盟計畫出發，追溯此橫跨工藝與設計領域活動的起源、成果與影響，為單元的後續討論提供了臺灣工藝創作的現況側觀。

By tracing the origin, achievement and influences of “Craft Fashion,” a project bringing together craft and design initiated by National Taiwan Craft Research Institute and Taiwan Design Center in 2007, this essay silhouettes the current condition of Taiwan craft for the ensuing essays of this section.

以一個來自政府經費之輔導計畫而言，2007年「工藝時尚」跨領域合作專案於短暫四個月期間所達成的效益及衍生之效應，遠遠超過了所有參與本案之設計師、工藝家、及專案執行人員的預期，並且為此類跨界合作專案的目標設定、執行方式及品質立下了標竿典範。

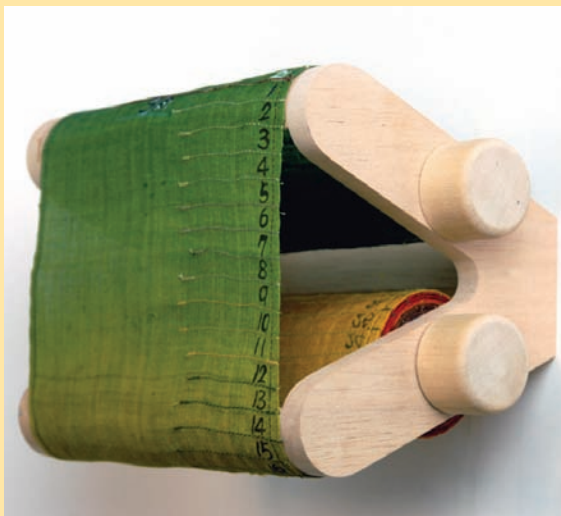
「工藝時尚」專案最早的出發點，是讓工藝回歸到生活的本質，藉由工藝和設計產業的連結，以及此二領域之專業人士的共同創作，達成跨領域合作之綜效。目前臺灣工藝產業以技藝傳承及社區型發展（如白米社區、竹山竹工藝等）為主，缺乏與現今生活型態之連結，因此亟需市場、行銷、設計等專業能力的導入，來突破目前面臨的發展瓶頸，再創工藝產業的第二春。

而就國內設計產業而言，近幾年在政府大力推動之下，專業能力及整體發展前景尚屬樂觀，但多年來以朝

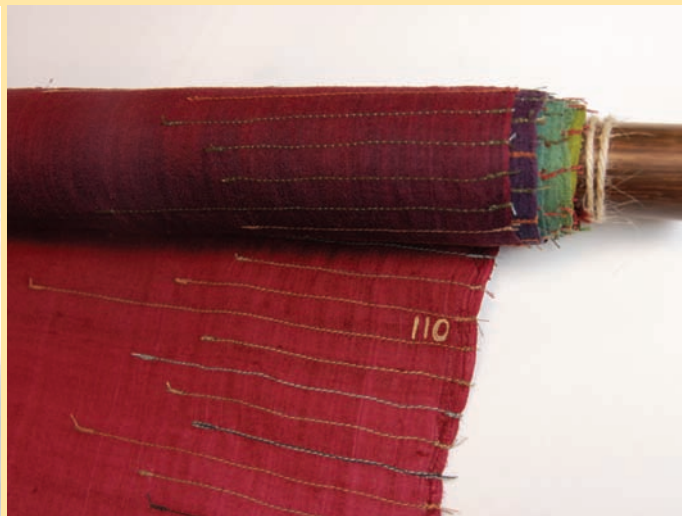
3C產業之產品開發設計居多，也使得國內設計師大多擅長造形設計層面的技法，鮮少具備以設計探討議題及創造趨勢的機會與能力。「工藝時尚」專案正好提供這樣的平臺，以資源共用、共同開發的角度，整合工藝與設計界的頂尖人才，於執行期間密切合作、彼此學習成長，開發出一系列極具原創價值的工藝設計作品，並且為此二產業的未來發展，開創蘊含無窮潛力的新方向。

源自臺灣的生活美學：專案源起

長期呼喊品牌口號的臺灣文化創意產業，其實多以代工心態操作美、日品牌技術，卻缺少以設計轉化觀念及文化、並灌注於生活細節的關鍵實力，因此缺乏讓產品及品牌成功的實質因素。「工藝時尚」專案的執行，是國內創意產業第一次有計畫地審視自身環境、文化、

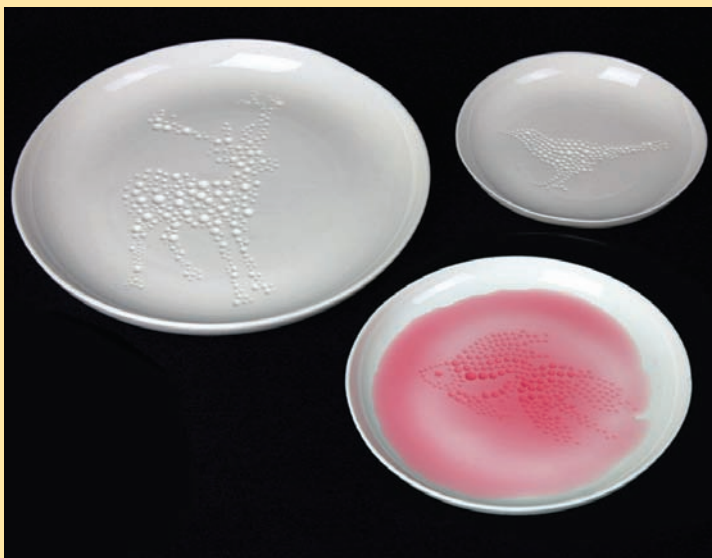
廖軍豪／天染工坊 循環 萬年曆

廖軍豪／天染工坊 人生 身高尺

王立心／李秉圭 乍現 木雕燈具

何忠堂／水里蛇窯 盤娛

人才及資源，在以上條件最佳組合中，產出擁有高度設計及工藝品質、具備市場潛力及收藏價值的系列創作。

基於以上的背景，「工藝時尚」的設計取向平行而不追隨一般所認知的全球趨勢，以初步呈現「臺灣設計」的自主發展路徑。一方面，本案設計師們從零開始、自發性關懷本土生活的設計思考，另一方面，本案奠基於臺灣特有的工藝取向和生活型態；所產生的結果，打破了過去慣有的思維模式，催生出了這批真正從探索本質及根源而來的臺灣原創設計，及臺灣美學生活作品。

創意與工藝的配對結合：成果展現

這個計畫的草案在初步提出後，即立即得到國立臺灣工藝研究所林正儀所長的全力支持，並提供了相應的規劃及資源。專案的實際執行面向，橫跨了國內木雕、細銀、陶藝、染織、竹編及竹器等六大工藝領域，參與人員包含八位曾獲工藝大獎肯定、技法精湛的工藝專家，在設計方面則號召八位屢獲國際設計大獎、富含原創設計能量的中生代設計菁英，經過數次媒合後建立一對一的夥伴關係，在專案藝術指導清庭石大字先生豐富的設計精品操作經驗下，進行密集的設計和工藝技術整合，最後於短短的三個月實際運作期間，開發出設計和工藝品質兼具的十六組原創作品。

這一系列的作品，若以產品屬性而言，包含家具（矮凳、吊燈、桌燈）、家庭用品（餐盤、花瓶、象棋、身高尺、萬年曆）和隨身物品（手提包、電腦背包、眼鏡、手鐲）三種類型；其中所運用到最複雜的科技或電子構件，僅止於LED燈組的供電器及開關和電風扇的馬達，其餘絕大部分的製作功夫，必需完全由工藝家或受過訓練的工匠以手工完成。這是臺灣工藝界近年來的第一次，由知名工藝家在設計師的協助之下，嘗試擁抱當

代生活價值的群體試煉成果。

「臺灣式」設計的自主路徑：長遠效益

然而，若以設計創作的角度來省思，則正如本文之前所言：「工藝時尚」的成果，標示了以往幾乎未曾發生過的「臺灣設計」自主發展之初步路徑，而這一點很可能是本專案於現階段所呈現的最重要效益之一。

何謂「臺灣設計」之自主發展路徑？作為以上所謂「從零開始」、「自發性關懷本土生活」之設計思考的載體，2007年「工藝時尚」的實體成果，標示出了五種「臺灣式」設計思考的路徑或出發點：「直觀」（Intuitive）、「智性」（Intelligent）、「趣味」（Playful）、「文化」（Color Cultural），以及「單純與有機」（Simple and Organic）。以下便嘗試以「工藝時尚」的實體成果，逐一說明以上五種設計思考的方向：

一、直觀（Intuitive）

例如由廖軍豪設計、天染工坊染製的〈循環〉（Color Cycle）萬年曆，連結了人對季節與色彩的直觀反應，來暗示四季與時節變化，是一種不言而喻、符合人類本能感受的絕佳構思。而出自周育潤的直觀思考，由陳高明、蘇素任負責編製的〈Breeze〉風扇，在材質、技法，以及功能的組合，令人望而產生竹林和微風的意象，甚至開始想像竹葉摩擦的窸窣之聲；皆為符合人類本能和直覺認知的設計。

二、智性（Intelligent）

何忠堂設計、水里蛇窯製作的〈盤娛〉，讓酒足飯飽後的菜末醬汁，不但不掩蓋原本的設計美感，反而更突顯裝飾的效果。設計師聰明地轉化了讓人頭痛的盤

「餘」問題，讓它反而能強化設計的表現；表面經奈米塗料處理後，只需沖水便能洗去油垢，更加強了產品的實用性。

三、趣味 (Playful)

由王立心所設計、邱錦緞以竹編製作的〈蹣〉提包，融合鳥籠的特徵和竹編圖案，創造出都會女性的派對隨身物，讓人在炫耀和欣賞的社交當間發出會心一笑。而林曉瑛設計、林盟振製作的棋組〈楚河·漢界〉，則藉細銀工藝為下棋的雙方換上戲劇性的表情及細節刻畫，也為楚河、漢界之間的劍拔弩張，增添生動

王立心／邱錦緞 蹣 鳥籠提包

柯迪介／林盟振 冰銀手環

的劇情趣味和十足的張力！

四、文化 (Cultural)

設計師柯迪介轉化臺灣佛像上常見的佛帽銀飾，成為雕塑和產品之間的功能性物件，在LED光源的環繞之間，重新詮釋了臺灣民間宗教藝術的當代風華。另外，陳俊豪拆解官帽椅典型，重新安排明式家具的線條特徵，設計出〈明韻〉眼鏡；而廖柏晴所設計的〈花景〉，則藉由顛倒價值連城的國寶花瓶，來質疑古董、甚至任何文化icon被認知以及被使用的方式。

五、單純與有機 (Simple and Organic)

同樣由周育潤設計，陳高明、蘇素任製作的〈The Bamboo〉竹凳，透過竹編技法來呈現單一材質從原料到加工的演化，於漸變之間延伸、醞釀並且擁抱功能的有機傳達。而陳俊豪和邱錦緞所開發的電腦背包，以編織表達先民背竹簍耕作的意像，吸引人們藉由隨身用品的選擇，回歸初始的單純生活態度。

結論：設計與工藝、產業與生活的連結

藉由對以上五種設計思考的分析，本文試圖歸納出從探索本質及根源而產生之臺灣原創設計的初步方法，以及後續發展之可能性。

然而，除了作為以上「臺灣

陳俊豪／黃多恩 明韻 竹眼鏡

林曉瑛／林盟振 楚河·漢界

陳俊豪／邱錦綬 竹編電腦包（上二圖）

式」設計思考之初步呈現的載體之外，「工藝時尚」專案的成果，至少還包含以下三種層面的影響：

一、為設計和更廣泛與生活用品製造相關的產業，重新連結起我們所忽視的根源，並以細緻、相對少量的生產型態，產出具有高度手感及工藝技巧的生活物件。這也證明了臺灣的設計產業，的確有著高度概念化、精緻化、並朝向高價位市場發展的機會。

二、為臺灣的文化創意產業，樹立了設計和製造水平的高標準，並且難得地建立了由製造端不斷實驗並挑戰技術限制，以求透過品質及細節來完美呈現設計的特殊案例。工藝家對最終品質的高度要求，是「工藝時尚」設計能在精益求精的研發環境下被構思、發展、並得到最後的實現、修正與商品化的最重要因素。

三、為設計、製造、使用三者之間的關係，找回失去已久的平衡。設計師在瞭解工藝技法之餘，從和工藝家的惺惺相惜中，體驗到了技藝傳承的重要與深植本土的情感與美；工藝家亦從設計師身上，吸收到了新觀念和趨勢，甚至瞭解到自己尚未開發的潛力。這整個從設計到研發的過程，其實就是來自一群不同專業的組合，從相遇、互動到為共同目標而努力的真實故事；產品開發也因此而具有或恢復以人為尊的本真面貌。

設計與工藝加乘的綜效，讓設計者、製造者（工藝家）和使用者之間，產生更為直接、緊密而有意義的連結，也因此使得產品的購買和使用行為，不至淹沒在產銷通路或眾多物件的汪洋之中，而能成為一種個體和個

廖柏晴／水里蛇窯、邱錦綬 花景

何忠堂／邱錦綬 彎竹巧燈

周育潤／陳高明、蘇素任 The Bamboo 竹凳

體之間，透過設計、訊息、工藝技法、品質與細節所進行之有關緊要的溝通。

最後，除了建立設計與工藝產業合作開發模式的標竿、為各自產業開發出蘊含無窮潛力的未來發展方向之外，也許「工藝時尚」專案最實質的意義，是讓我們能夠大聲地向全世界宣示：這就是我們臺灣，從自己的土地、文化、和生活出發，奉獻給全世界的禮物！