

焦點人物 FOCUS

生活有多寬，設計就有多廣

竅門設計王俊隆、何忠堂專訪

As Life is Profound, So Shall Design: Rock Wang's and Tong Ho's Studio Qiao

採訪／林千琪 Chien-chi Lin · 圖版提供／竅門設計事務所

竅門設計的靈魂人物：王俊隆（左）與何忠堂（右）。

設計的竅門，來自創意

竅門設計事務所，是由兩個永遠的大男孩所創立，他們是同學，也是合夥人，在近二十年以來的設計路上，一直互相支持也互相成長，繳了許多漂亮的成績單，臺灣的設計界有了他們的活力與青春熱力，是幸福又可貴的。

竅門設計事務是2011年由設計師王俊隆與何忠堂所創立，談到這個特殊的名稱，王俊隆表示，「竅」這個字來自臺語，是一個特有的形容詞，專指一種頓悟的境界。而擅長於創意發想與實驗的他們，用這個「竅」字來形容最恰當不過。專長於生活風格產品的創作與研究的兩

人，不斷以帶有實驗色彩的作品，企圖打開臺灣更多元的設計新貌。

回顧竅門歷年來的精采作品，從2007年的「亂有秩序」設計展、再到「幸福所在」、「候鳥計畫」、「Tea Party」、「返校日計畫」、「天空生活美學展」等等讓人眼睛一亮的巧思，若說竅門是臺灣設計創作與策展的前鋒，可謂名符其實。

在設計的路上，你我相遇

談起兩人合作的緣起，可溯及在實踐大學工業設計系的同窗時期，畢業後王俊隆負笈荷蘭恩荷芬設計學院（Design Academy Eindhoven）修習設計碩士，

「候鳥計畫」於高雄駁二展出的情景

參與「候鳥計畫」的小朋友們

可說是臺灣中生代設計師選擇至新興歐陸學院留學的重要前輩。不久後，何忠堂也來到同間學校留學，兩人皆於入學的隔年獲邀至楚格設計（Droog Design）米蘭家具展參展，初生之犢的威力之猛，從這裡就可以看出。

王俊隆曾在國際設計公司工作，經驗豐富，包括在美商Zoe Design、Do Design、The One 異數宣言、tittot琉園等設計團隊裡位居要職。他的作品更曾獲荷蘭楚格設計、瑞士威察設計博物館（Vitra Design Museum）、英國倫敦設計博物館（Design Museum London），以及義大利米索尼（Missoni）等各地博物館

館或收藏家典藏。如此多元且國際化的設計養成及背景，讓他的設計魂持續燃燒，也激發了創立竅門的養分。

而何忠堂同為恩荷芬設計學院設計碩士，也曾在tittot琉園設計中帶領團隊創作，與王俊隆不同，何忠堂有著獨特的詩人味道，他的作品巧妙中帶有哲學境地，彷彿是散步在一座鄉間田園裡，緩慢且富有韻味。兩人一動一靜、一收一放的互補性格，恰巧為竅門蘊積了豐沛的能量，也使竅門每一回的作品都讓人驚豔。

由工藝啟動的臺灣新設計運動

談到竅門與工藝中心的緣分，應可以從一位重要的關係人——韓德昌說起。何忠堂表示，竅門會參與工藝中心的各期計畫，其實多半要歸功於韓德昌：「因為認識了他，我們才有機會參與這些有趣的案子」，而韓德昌也是目前與竅門一同進駐中山創意基地的工作室聚落夥伴之一。韓德昌原為臺灣創意設計中心的一員，因不斷思考如何以臺灣傳統工藝結合當代藝術設計，而在2007年正式提出設計整合工藝的想法，於是催生了工藝中心名聞遐邇的「工藝時尚」計畫。

昔日臺灣的工藝與設計存在著極大落差，設計是現代的、時髦的，但工藝在人們眼中卻始終是傳統的，僅因襲著流傳至今的概念、製作方式與紋樣。同時，大部分的工藝家也認為設計師無法理解工藝的特殊技巧及媒材特性，這使得臺灣的現代工藝發展裹足不前。至於臺灣設計，長久以來由工業設計一支獨秀，1970至80年代間，所有設計人才都流往產業，因此使得設計本身的能量不足。而「工藝時尚」¹計畫融合工藝及設計的跨界推動，便如同強力推進器一般，使當代的工藝展現新

生風貌。竅門的兩人認為，或許可以把此一歷程稱為「臺灣新設計運動」。

工藝與設計，「工藝時尚」計畫交鋒

在工藝中心媒合下，「工藝時尚」計畫整合了臺灣當今最優秀的工藝家與設計師，讓兩個領域在短時間內激盪出許多美好作品，何忠堂表示，這個風潮後來漸漸擴散，逐步影響了全臺灣的設計人，許多的設計作品自此開始關懷本土、走向在地。例如五十里、向東流等設計工作室，皆發表了一系列優異作品。

竅門是第一批參與工藝中心「工藝時尚」計畫的初始成員之一，因此與工藝家之間的溝通與磨合耗時更長，不過何忠堂認為這過程「相對也非常精采」，是個非常值得的

經驗。兩個完全不同領域、養成背景、思考模式的人，要尋求出一個彼此認可的方式，著實不易，竅門在當時秉持著「試試看」的溝通精神，嘗試去說服工藝家。

以當時竅門執行的「砌磚計畫」來說，雖然王俊隆知道自己要發揮的是紅磚這個意象，但卻沒有人知道該用何種工法來做出作品，於是只能土法煉鋼，把做好的紅磚量體直接拿到車床上，想要雕鑿出造形。第一次試便成功了，眾人興奮之餘，隨即著手量產工作，但此時才發現第一次的成功其實是運氣使然，那種施作方式的不良率極高。儘管如此，唯有實地嘗試過，才造就了後來臻於完美的表現。

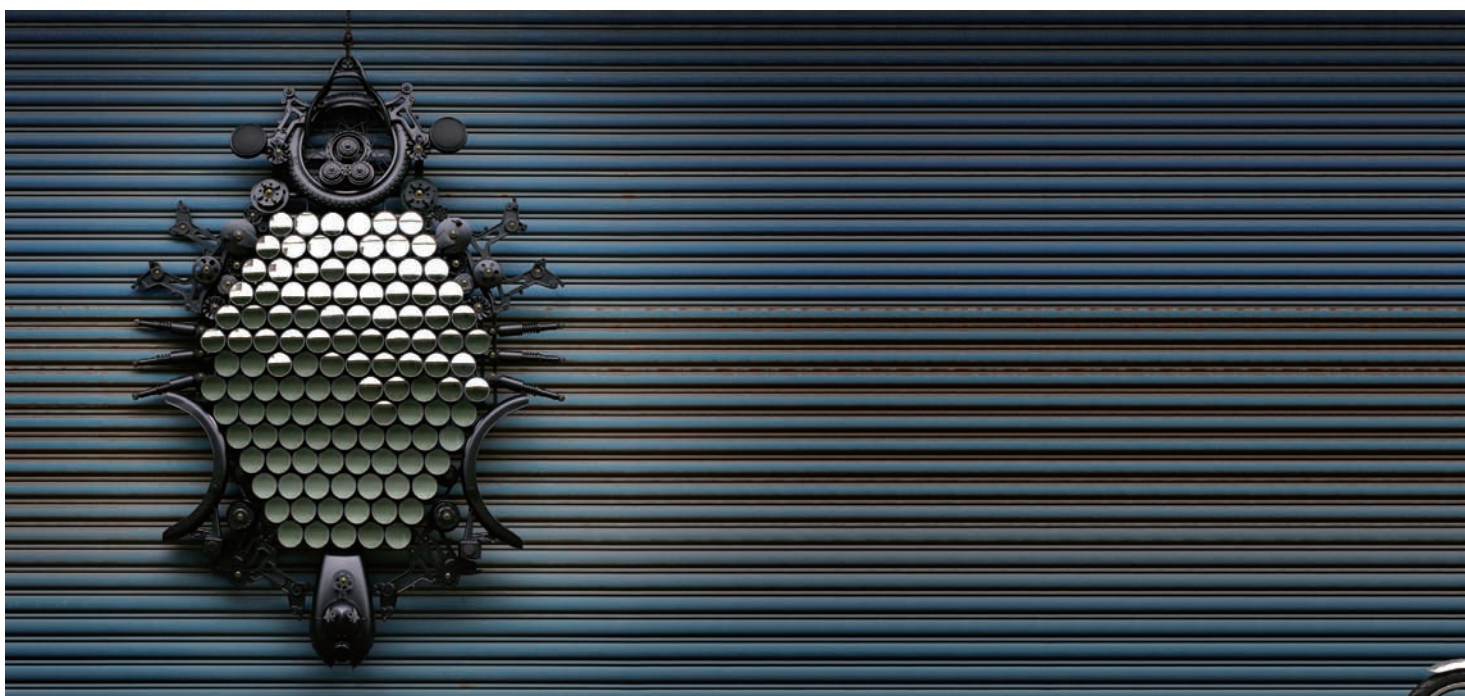
設計力做為文化軟實力

何忠堂表示，「工藝時尚」這個計畫激發出了工藝與設計兩方專

「洛可可計畫」中拆卸摩托車的過程

業工作者的創意，更顯現出了臺灣軟實力的強度，工藝家除了更能以開放的胸襟接受天馬行空的創意之外，設計師也增長了對各種媒材的接觸經驗，新的創意也從中孕生。何忠堂接著讚道，「工藝時尚」非常有心，每個年度都會邀請國際知名設計師一起加入，為這個跨界的

「洛可可計畫」成品與右方騎士的車運用的是同樣材質

「砌磚計畫」透過現代設計容器喚起對老建築的記憶

「砌磚計畫」的橢圓系列作品

創意高峰會所投入的人力及物力，令參加的人員皆十分敬佩。在當時的計畫方向執行下，一批批工藝結合設計的優異作品不斷誕生，活化了臺灣的創意產業；而在屢赴歐陸各大國際展覽積極曝光的規劃下，國際媒體也注意到了「工藝時尚」這個設計界的新面孔，這個品牌所展現出的臺灣設計力驚豔四方，每回參展總是讓外國媒體們引頸期盼。

何忠堂進一步說明，米蘭設計展是米蘭設計週殿堂級的場域，而「工藝時尚」以臺灣品牌之姿，就曾展覽過兩次，後來一度缺席，還讓外國媒體頻頻詢問怎麼沒看到，由此可見臺灣設計已受到高度的國際關注。何忠堂直言，臺灣的設計一定要能走出國界，否則彈丸之島的內需恐怕難以發展，唯有放眼國際才是王道。

除了參與「工藝時尚」計畫之外，竅門自己的設計也從來不曾停歇，兩位設計師廣泛碰觸多樣想法與素材，遊走在前衛與實驗的邊緣，每回的設計發表都讓人嘆服。竅門會以不同的核心概念來發展自身的設計計畫，其內容極為多元，例如生活風格設計（Lifestyle design）的「亂中有序」；五感體驗設計（Experience design）的「tea party計畫」；人文設計（Humanity design）的「候鳥計畫」；社群設計（Social design）的「返

校日」。而顛覆材質的創意，更是竅門設計長久以來的重心，將物件轉化、賦予嶄新的概念，令使用者重新思考物件與人的關係，促使人們再次檢視物件及其使用是否蘊藏著更多可能性。這類的作品有「作繭計畫」、「洛可可計畫」、「砌磚計畫」等。

街頭奇觀的轉化：「洛可可計畫」

「洛可可計畫」由王俊隆發想創作，靈感來自「臺灣大街小巷的摩托車」，取名「洛可可」則是想以裝飾風格的概念進行延伸。王俊隆表示，摩托車文化可以說是非常鮮明的一種臺灣都市意象，尤其是交流道的車陣更是充滿了排山倒海的摩托車及安全帽。雖然這是個每天都在上演、再尋常不過的景象，但經過鏡頭定格和王俊隆的藝術再現後，這幅從街頭到創作的奇景，卻能夠震撼似乎已經對之視若無睹的臺北人。

以「洛可可計畫」為名發表的，不只是那件運用速克達後照鏡重新組裝成的巨型創作，還有可以掛安全帽及衣物、更可以照鏡子的日常用品。這些成果的誕生，是王俊隆希望透過設計，為我們生活所縈繞出的「臺式」氛圍。「紅燈即將轉綠燈，油門聲此起彼落的在車陣中蓄勢待發，彷彿有一股看不見的力量將這個城市推向未

「作繭計畫」的成品

來。臺灣是全球速克達機車密度最高的地方之一，大眾交通工具往往可以反映一個地方的特殊文化。速克達代表的實用、靈活、隨性的特性，跟臺灣人的生活態度有著微妙的關係。速克達的後照鏡可以掛安全帽，還可以整理儀容。（補妝弄頭髮加擠青春痘），甚至可以偷瞄剛剛從背後走過的漂亮妹妹。」王俊隆俏皮地形容。

老磚牆，新構思：「砌磚計畫」

竅門參與「工藝時尚」計畫所進行的「砌磚計畫」，則是臺灣傳統建築元素的设计轉化。紅磚一度是臺灣最常見的建材，雖然並非臺灣獨有材質，但是其廣泛應用所形成的獨特紅磚文化，從臺北的總統府到金門的閩式部落都有跡可循。

目前在臺灣，老紅磚牆已漸難見到，此仆彼起的水泥大樓起將紅磚推向了絕跡一途，而「砌磚計畫」所欲表達的，就是對這個古老建築元素的記憶，以及更重要的，對此一元素的重新吸收與發揚。此計畫的重點在於利用石雕的工藝技巧，將老

舊的紅磚牆面與水泥結合成的塊體，重新切割、拋光，做成有獨特質感與歲月美感的容器。紅磚獨特的排列組合，有趣地轉化成具有現代感的抽象圖像。竅門希望藉由這個計畫，讓老磚牆的終點，成為新設計的起點。

破繭的在地記憶：「作繭計畫」

「作繭計畫」中尚未被蠶繭包覆的坯體，由竹藝家陳高明製作。

蠶兒們正忙著吐絲結繭的創作

「tea party」中八位藝術家的成品

蠶兒吐絲作繭，是專屬於早期臺灣人的童年記憶。早期臺灣農家經常將快吐絲的蠶放在舊斗笠的骨架上，由於這種骨架為一平面，沒有可以著繭的角落，因此蠶只能將絲吐成平面，一層一層將斗笠包覆，最後形成防水耐用的蠶絲斗笠。「作繭計畫」就運用這個概念，設計出一系列蠶絲包覆產品。竅門以「點線面」的概念發展作品，設計師提供點子（出發點或觀點），工藝家將之鋪展成線（由竹藝家陳高明以竹編構成燈具、沙發等的主體結構），最後交由蠶寶寶做面（在沙發表面吐絲）。於是這個跨及設計、工藝與大自然三個領域的有機設計，最後完成了造形與美感均非常特殊的吸睛之作，不僅充分突顯了材質的特性，也展現了十足的創意及臺灣在地性。

註釋

1「工藝時尚」計畫為2007年由國立臺灣工藝研究發展中心與臺灣創意設計中心共同推動的計畫，藉由工藝家與設計師的跨領域合作，為傳統工藝尋求嶄新的文創契機。

從兩方合作到多方跨界：「tea party計畫」

談到竅門的未來，王俊隆認為，用竅門連續獲得亞洲最具影響力設計獎品牌及形象設計類金獎、iF傳達設計獎的「tea

party」來說明最為貼切。「tea party」是竅門與知名茶具品牌陶作坊合作進行的一個大型設計活動，一共整合了八位不同領域的設計師，包含舞蹈、服裝、音樂、織品、家具等，讓他們針對茶道文化的當代性進行策畫。2012年這個計畫以「漫·慢」為主題推出《溫度》與《水》兩齣舞蹈表演，茶香隨著曼妙舞姿散逸全場，讓這既是一場茶席演示，也是一齣舞蹈表演、視覺展演的實驗性演出，重新形塑了當代茶藝的可能風貌。

王俊隆與何忠堂這對夥伴的組合充滿了差異與互補，在發展概念及創作實踐時互相激盪的創意，往往讓作品的呈現更加精采。對於「tea party」這個跨界計畫，兩人同聲表示，「tea party」計畫讓竅門的創作能量更強、觸角更廣，更能夠激發不同的靈感與媒介。「tea party」展現了竅門對於生活美感的執著，以及對設計貼近人性的試探。從靜態創作到動態表演，從設計與工藝合作到結合多種領域，竅門的設計之路不僅愈走愈寬廣，也展現出了以美好設計實踐精采人生的可能。🌱

「tea party」的跨界概念，在舞者的曼妙舞姿中呈現。