

當傳統文化遇上新設計思維

清邁設計週

When the traditional culture meets the new design thought:
Chiang Mai Design Week

文・圖／康雅筑Kang Ya-chu

(左) 清邁設計週活動之一的研討會聚焦「工藝露出」，邀請國際人士與泰國設計師共同參與分享。
(右) 以在地傳統竹編技藝所裝置出的竹篾甬道，一方面做為小型作品的展架，亦象徵連結傳統與現代的進程。

泰國西北部的清邁，擁有歷史悠久的傳統工藝產業，百分之七十的人口均從事農業與工藝生產，當地還有清邁藝術大學與MAIAIM當代藝術館，個性化設計風格的咖啡廳與小型藝廊散落在城市的不同角落，聚集眾多藝術家定居於此。泰國創意與設計中心（Thailand Creative & Design Center）（簡稱TCDC）主辦設計週活動，企圖將此地打造成設計之都，2016年12月3日登場的是第二屆清邁設計週，總共為期9天的活動囊括藝術設計相關、商品展示與創意行銷、演講與研討會，活動場地設定在古城區內的TCDC與三國王紀念碑周邊地區的展館藝廊、旅館與戶外公共空間等。

清邁設計週的主題為「新原粹New Originals」，它指涉如何探索技能、工藝與在地媒材，並與當下的社會產生關係，同時具備經濟效益的設計給大眾使

用，而非特定背景的人才懂得欣賞，透過設計週的舉辦讓人們連結手工藝與生活，並聚焦於泰國在地的技藝與材料，讓設計與人民產生更直接的關係，展現泰國獨有的特色與樣貌，透過傳統文化與嶄新視野的設計，與國際接軌，當中包含食品、家具、織物、時尚、首飾、裝置藝術、建築與科技應用等。

永續發展的概念

設計週首日上場的是以「工藝露出：朝向永續發展的新路徑Craft Reveals: New paths towards sustainability」為主題的研討會，邀請國際與泰國設計師共同參與，例如泰國在地的設計師瓦德卦·斯若分（Wuthigrai Siriphon），分享如何以自己身為設計師的角色進入社區與織工

(左) 由帕它瑪·魯瑞雷所設計的作品〈Lack Shack〉結合回收布料建構出可身體穿梭進出的戶外裝置。
(右) 位在清邁藝術文化中心展區二樓的展場作品〈Khon Kaen Creative Showcase〉一景，展示在孔敬地區與社區所做的合作計畫。

合作的過程，一開始其實是困難的，因為織工不容易相信外人，設計師必需花時間融入當地，而事實上透過體驗在地生活方式是瞭解織品最好的方式，設計師必需學習傳統的技法，織紋相異就是錯誤，完全一樣之後才能變換色彩與創新圖紋，而這也是設計與傳統工藝思考上最大的差異。

其它尚有來自孟加拉的寇希諾·葉思門（Kohinoor Yeasmin）代表當地的非營利組織（Tarango），發表當地如何透過手工藝讓村落的婦女有自力更生的能力與經濟自主權；來自印尼的亞夫·布迪曼（Arief Budiman）介紹她的設計社群合作所創造的經驗分享，眾多與會者均為研討會帶來豐富的省思。

與在地的連結

設計週的主要展場座落在不同的空間，因應空間上的展示設計與動

向都經過精心的規劃，讓設計師得以呈現新產品與創意，並藉由此平臺接觸到各產業的買家、社交網絡、媒體與公眾；同時也推出露天市集讓新興設計師有機會進入文創市場，介紹自己的設計理念與產品，進行沒有形式限制的展售；另外裝置計畫則在城市空間中，讓藝術家呈現創意，並與當地的居民分享。位在TCDC戶外空間推出的裝置作品〈建築之前Before Architecture〉，為來自曼谷的建築團隊Bangkok Project Studio與建築師布什米·芬達刺（Boonserm Premthada）共同合作，以竹材搭建的建築構造簡單基本像是建築施工期間供攀爬的大型棚架，內部的倒V型屋頂以平滑的鋁板建構可以反射光線，加上色彩的變化創造不同的氛圍，讓進入空間的人可以更放鬆友善的感受。

同樣的結構在一旁的展示館展示由TCDC與法國駐曼谷大使館共同

(左)靈感來自於泰國古老工藝與傳統藝術的形狀與圖紋，品牌「Surreal Stitch」作品呈現瘋狂密集的刺繡與服裝版型剪裁的想像。
(右)織品藝術家南舫·蕾思托卦以纖維的色彩與編織結構來呈現成她對清邁此城市與自然風情的想像。

合作的工作坊成果，內部的展示板設計契合工作坊主題，聚焦於如何將當代設計結合在地傳統技藝，透過竹編的紋理結構與陶瓷、漆藝、纖維不同領域相互對話，產生新的設計語言與結果。其他如結合泰國竹傘的傳統手藝、由傳統窗花餅乾延伸的工具創新設計，結合農業將飲食推展到工藝的運用、煙草原料衍生的麻纖維製品等，均在傳統工藝產業中延展出新的設計風貌與新鮮創意感。

跨界的裝置與藝術

不僅產品設計結合傳統竹編產業，連同在陳列空間上的設計也多方面地納入在地的元素，例如以立方竹編簍體在戶外堆疊出的甬道，位在進入主展區的入口處讓觀者穿梭做為傳統與現代的連結，同時也是放置小尺寸作品的展檯，具穿透性、多重視點與空間流通的效果。由燈藝設計師、建築師與電腦工程師共同合作的雲朵〈In……Cloud〉裝置，看似簡單卻

會因觀者移動，感應雲朵雕塑的光源裝置，豐富觀賞著的視覺感受，這是不同專業領域彼此合作的作品。而以木結構與回收布料建構的彩色隧道〈Lack Shack〉作品，亦在戶外空間創造一個給予民眾感受繽紛色彩與視覺節奏的經驗，成為許多孩童喜愛穿梭的想像空間。

從清邁的建築、織物、風俗與文化所引發靈感而創作的纖維藝術展，為織品藝術家南舫·蕾思托卦（Namfon Laistroogla）的視野，由布料的色彩與編織結構所構成的色塊，呈現城市與自然相互渲染的風情，頗有恣意的幽靜感。由設計師跨足藝術的裝置展〈沮喪的紀念品 Souvenirs From Depressions〉以大量布製的步槍造形提出關於軍事、政策與人民生存之間的問題，如何將概念透過藝術表述或許稍顯形式，但當作品如同商品般大量複製陳設時，數量成就了視覺上的奇觀，也點出了商品與藝術之間的模糊界線。

金·湯普森基金會與服裝品牌「Sarran」合作計畫中結合紙張與花瓣意象的飾品，呈現斬新的首飾面貌。

以日本絞織藍染與泰國傳統自然染色技藝為基礎的品牌「Slowstitch Studio」，透過紮實的手感與多次複染創造出厚實純樸的質感於織物設計上，作品相當耐人尋味。

由金·湯普森基金會提供的絲織品結合家具設計的作品，擺置在飯店戶外空間實際融入生活之中。

業界的媒合與行銷

業界合作模式不限類別，與市場結合是設計發展相當重要的一環，如泰絲大王金·湯普（Jim Thomson）基金會與服裝品牌 Sarran 的合作計畫，邀請 17 位優秀設計師與當地藝師腦力激盪，以可穿戴的藝術做為創作主題來結合天然材料，尤其鼓勵資源回收再利用來給予媒材新生命，並結合泰絲與紙藝的運用來重組結構與肌理，亦使用現代技術生產設計出具獨特風貌的當代首飾，成為此設計展的亮點之一。

接近設計週活動尾聲的普普市集（Pop Market）為期三天於週末黃昏時段登場，提供設計師品牌對外販售作品的機會，也開放清邁以外地區的商家前來設攤，國際廠商也可藉此尋找未來合作的可能，尤其是年輕設計師品牌，除了網路商場之外通常較少實物展售的平臺，許多設計通常是需要拿在手中真正的感受設計與使用者身體相互的關係，更別說材質所帶來的實際觸感與經驗溫度。

小結

設計離不開生活，生活來自製作者的經驗，當全球經濟導向快速與量產的衝擊時，這考驗著設計與工藝如何考量時間在成本與行銷上所帶來的影響，優秀的設計以小量手工生產的方式難以與國際競爭，但如何突顯產品的在地文化特色並與國際接軌，成為重要的課題。清邁地區由於受到少數民族文化的影響，許多設計師的創作都與民族織物及山地自然資源有很大的連結，尤其在服裝織品領域最為顯著，民族文化圖紋元素的運用更可在許多創意中看見，不僅保留了過去的傳承，更增添了現代感與新思維，也為傳統工藝帶來一股新潮流。🌱