

我們習知工藝緊緊於生活，生活中必需、所需或渴求的工藝物件、工藝設計，與使用者、自然及人文風土，共同交織出我們的文化樣貌。本文透過在臺灣當代文化倡議、設計暨策展，以及文化與生活研究領域的三位意見領袖：陳育平、陳俊良、葉怡蘭的訪談，分享各自獨到的選物哲學與物用實踐，打開工藝所維繫的生活理念、文化品味，以及「物」表象背後那個深邃精采的宇宙。

Craft works are closely linked to our lives and that is why the works or design pieces people need, people want or people desire will later become an integral part of their lives, which along with nature and local customs contribute to a collective culturati live in. This article goes deep into the life of a cultural doer, a designer/curator and a connoisseur in art and culture: Chen Yu-ping, Chen Chun-liang and Yeh Yi-lan respectively. We explore how they choose what they want and use what they choose, giving us a glimpse into their life philosophy and cultural taste facilitated by crafts, as well as the spectacular world behind all the beautiful "objects" they have.

使用蘑菇的小包包，將外出用的木質杯具收納起來，方便攜帶。(圖/陳育平)

How to Choose? Ask People with Great Taste

文化品味生活家的選物哲學

當季專題 Feature ▾ 工藝×選物—多元美力，潤生活

文／康雅筑 Kan Ya-chu · 圖／康雅筑、自由落體設計 Freimage Design、PEKOE 食品雜貨鋪、陳育平 Chiara Chen

1 | 2

- 1 陳育平多年前在美國學習金屬工藝時，用一塊路邊撿拾的小石頭來完成的胸針與其他二手古董店的收藏。(圖/康雅筑)
- 2 陳育平生活中使用的各式不同材質的食器，與她喜愛旅行與多元文化有很大的連結。(圖/陳育平)

從陳育平的衣著可看出她對於品味的要求與舒適安心感所帶來的美好。

臺灣當代文化倡議的寫作者—— 陳育平

節能、材質與文化共組的獨特性 ——人與物扮演橋接的角色

陳育平，一位喜愛旅行、思考、新事物的人，在新事物的探索當中不斷地回看過去，思考與過去的連結，在這個過程當中就會逐漸把我們周邊的文化生活，甚至是器用串成一個宇宙觀，組構成生存的感覺，進而從一個這樣發展的人來選擇一種生活與工作的方式。現為「空間母語」的執行董事，她這兩年主要在做倡議的工作，倡議即為提倡一個議題，倡議的驅動力在於長久以來一直在業界工作，自1996年從國外返臺工作後一直覺得臺灣的文化觀與經濟觀是分裂的，但其實是應該一體的，若是整體的核心與方向沒有整合文化、創意，

以完善的方法、機制來面對市場，沒有思考清楚則會導致跛腳。

這幾年她體認文化創意農業旅遊中有一個共同核心是農業風土資本，資本即為可以循環、增加、蘊含，是囊括了更為永續的思維於內，雖然從土地與文化出發，最終還是會回來討論人類對自然環境的破壞，如何從生活的「節能」面來思考生活中器物，就需討論關於物件的機能性，許多物件在設計的概念中往往忽略了製造的過程可能帶來更大的問題，因此耗時與耗能的狀況會相對產生。以外出杯來說雖然是同一位工藝師所製作出來的，但木質杯身與蓋子本來不是一套的，再將它們一起裝進蘑菇出品的小袋子中就剛剛好，為何要將這些不同的物件組合起來即是因為環保。陳育平會試著將生活中的不同物件搭配組合再一起使用，以達到節能的功效，

這種機能面向更能感受到人與自然的不可切割。

當器物的材質會隨時間而累積質地、越生美感，產生舊舊的感覺與溫度，也是陳育平特別喜愛的選物方向，因此在她的物件中有許多木材、金屬、竹材、纖維等，雖然說許多現代化產品的塑膠材質看起來很整潔時尚，但是材質本身卻會隨著時間而衰老，產生黏膩或泛黃的現象，但是丟棄又會對環境產生負擔，留在生活當中又喪失當初那種使用時舒服的感覺，就如同人類學家李維史陀在《憂鬱的熱帶》中提到的「舊者恆舊，新者恆新」的那種感覺。而物件材質中也有許多古老的智慧，木料本身會在密閉的空間中散發特殊氣味而產生防蟲的功效，金屬還能去腥，在生活中取自於自然，如何善用材質物質原理中的智慧。

織品對她在顏色的啟發上有很大的影響，材質面則讓她很有安心感，以及器物上所嗅到的時間感。一百年前自然材質的物件在現今再次觀看，試著與現在僅十年歷史的塑料製品相較，就可以感覺到物件所帶給人們那安心與沈澱的感受差異，無形中也影響使用者的人生觀，生活內在的速度，不急不緩且慢慢琢磨。因此器物從選材開始就相當重要，包含自然材質的哪個部分是可以經過時間的考驗而流傳，就是種古老智慧的傳承，從選物與用物中就不斷地在驗證節能、省時這件事情，而這也是一再地實驗再到體驗而來的選物哲理。

另外一系列與材質相關的器物則為小巧的別針，呈現了她對異國文化與小巧之美的敏感度，從她在美國北

異國各地小巧的別針，呈現著陳育平對文化與材質的敏感度。(圖/康雅筑)

卡民俗學校學習金工傳統手藝時，以一塊路邊撿拾的小石頭來結合鑲嵌、弧形與切割等技法所完成的胸針，到其他來自各地二手古董店的收藏與工藝家的作品，當中有韓國的織品、臺灣的羊毛氈、東南亞的貝殼、日本的木頭等，來自文化孕育的手感中又以自然的元素為本，都特別富有吸引力，不僅連結對材質的喜好，也顯現出地域文化的豐富與當地所孕育出的藝術創作力。

這些陳育平所分享的物件，連結著文化與旅行的故事，也引出關於需與土地、文化、環境連結起來的生活型態，若將覺得值得分享與驕傲的部分共同呈現，彼此是不衝突的，不論是空間的獨特性或是生活獨特性，亦回歸到她在策略與倡議中希望可以逐漸梳理出來的內容；個人對材質與物件在細節上的要求，不論是在機能、時間感與材質的處理上，處理的都是與文化、環境、心靈之間的關係，同時也逐步累積好的品味，方可在心中留下更美好的感動。

1	1 林靖蓉玻璃藝術 (圖/林靖蓉)
2	2 謝曼玲金工創作 (圖/謝曼玲)

品味獨到的陳俊良，對自己喜歡的臺灣工藝家及其作品有深入的了解與認同。
(圖/康雅筑)

文化設計暨策展總監—陳俊良

挑戰自己做別人不敢做的事—永遠有多遠，永遠不會有人告訴你

陳俊良，2014年臺灣設計展、2015和2016年臺灣文博會暨臺灣美食展總策展人，敢實際行動，做別人不敢做的事情。位在自由落體設計公司的展示空間內，白淨的空間調性可以包容所有的人與物，用來分享生活中的美，因此不論是那位與他配合的工藝師，不論是服裝還是器物，不論具有相容性或排他性，大家的物件共同展示一定必需契合，因此組合與裝置的手法就相當重要。

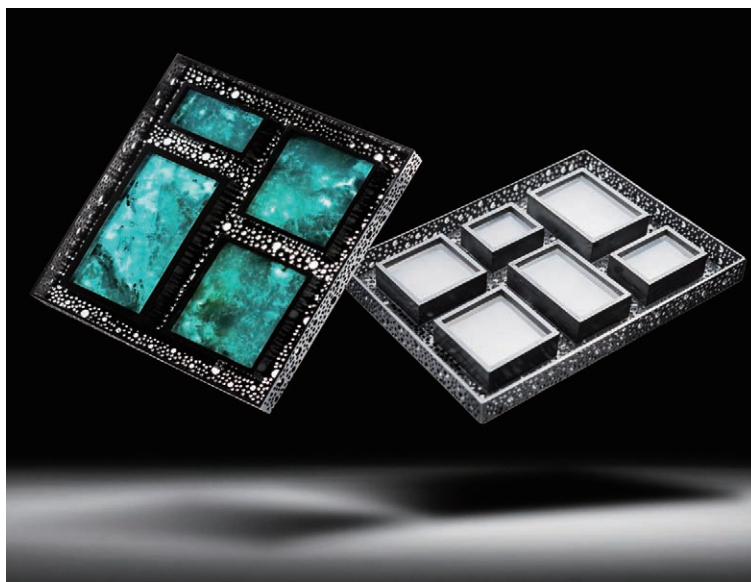
每個人如何在生活物件中挑選出文化與美來展示，得先從自己的外表開始改變，注重生活場合與衣著的關係，賞心悅目的同時也因地制宜。「東裝」品牌是較為正式的服裝，呈現陳俊良的美學哲思與文化涵養，形式簡潔。以夏季的男裝來說，意圖呈現宋朝人的書卷氣，他假想自己若身為一位宋朝人，在秋高氣爽、乍暖還寒之際會如何穿衣，因此這兩層極薄的生絲所織成的絲綢，一層白一層

黑，縱使生絲的纖維觸感較粗卻仍相當透薄，穿著上相當舒適輕柔。

配件則對服裝具備了畫龍點睛的功效，尤以冬天的毛料西裝，厚實的織物足以撐起胸針的重量，也不會導致衣物垂皺。金屬工藝家謝旻玲的創作就與東裝服飾相得益彰，飾品中使用許多臺灣的稀有白玉髓與藍玉等結合銀，鑲打出一個個圓洞的視覺效果來破除重量感。而相較於有功能性的飾品，她的「銅網蓮花」系列則沒有使用定位，劍山原本是插花中相當重要的功能物件，但當放置在鐵蓮花雕塑中時則成了花蕊，這些雕塑以紅銅鍍黑鏽蝕的製程來表現網狀的虛實感，又輕又軟稍感脆弱，因此如果只是擺件要如何在空間中呈現，陳俊良找了白色大理石製轉盤來展示，像是水波紋漣漪般的感覺。

陳俊良自言：「許多時候功能與價值無法比較，喜歡就是喜歡，一個放置在書桌正前方的白玉筆擱，彷彿一座小山陪伴著我，雖然很少拿來真的使用，好似沒有善用器物本身的價值，但是可以每日觀看把玩，小巧溫潤的質感，就可以帶來一股穩定的力量。裝置也是一種功能，美觀也是一種不可或缺的作用，因此也是一種價值。」

相較於網狀金屬呈現出的輕薄穿透感，林靖蓉的玻璃藝術則透過玻璃的透明與質感，在她的「候雪」一展中半透的霧白裡又呈現出白，很像心中在等待的一場雪，存在於一種不可能發生的想像，具有期待的心情，若是城市下了一場雪則可以覆蓋掉所有的景觀，統一城市的風景只剩下黑白，除了美感還充滿意境，這也貼近

- 1 謝旻玲設計的東裝男飾 (圖/鄭鼎)
- 2 陳俊良設計的東裝男服 (圖/鄭鼎)

吳偉丞陶藝作品（圖／吳偉丞）

於「東裝」那溫文儒雅的東方氣質，亦呼應陳俊良喜愛的其他物件，都具有相同的氣息。

吳偉丞的陶藝作品紙捲，即是每個人放在心中最美的那一場書卷氣，使用白嶺土呈現紙張淨白的美感，原本這些紙捲是以一塊金屬插置的方式擺置在檯面桌上，到了陳俊良的規劃則轉換成聚集的方式，雖然說陶土在燒製的過程會收縮，燒製完成後紙捲內部不見得依舊垂直，所以有時候在裝置的過程紙捲插入金屬架上就會產生內部陶瓷碎裂的聲音，而吳偉丞卻不擔心作品因此損壞，若是真的破損就再重新燒製新的，無需擔憂，而這樣的思維也呼應了紙捲作品本身所具備的意象，將紙張的輕柔與空表露無遺，充滿了禪意，而這也貼近了陳

俊良覺得物件之美的重要，是一個你看不見的功能，卻又擁有了抽象的功能。

臺灣是一個混血文化，創作者是否可以做出具有東方精神的創作，一種亞洲版的美學就相當重要，現代人都擁有太多的東西，不能因為不美就將之丟棄，但一位好的創作者所創造出來的物件均不是用來殲滅掉之前擁有的東西，品味與美感永遠都在更迭，需與時間結合，是一個多向度的思維，如何與當代結合才具有時代的價值，要有永恆感。陳俊良很喜歡「永遠」這兩個字，意味著永恆的遙遠，遠有多遠，永遠不會有人告訴你，這也是他放在心中對於美的一句話。

引領餐旅品味的葉怡蘭，總能細膩地分享好物的使用哲學與精神。

文化與生活研究作家—葉怡蘭

從靜中返照自己—不被器物所控制，才能自由自在

葉怡蘭，生活與旅行寫作、雜誌編輯與經營PEKOE食品雜貨鋪，多元的工作內容，一直以來對器物、設計與美感有許多自己的想法與堅持，不下於在食物上的挑嘴。器物可以改變生活，美好的杯形與觸感可以改變視覺上的觀看與使用的感受，讓一件簡單的喝茶此事能帶來許多美好的享受，因此在挑選器物上都非常的謹慎，力求器物在形隨機能上的完美，認真思考此器物是否會真正成為生活的一部分後，才會真正的去購買並擁有。

走進PEKOE食品雜貨鋪，層架上來自不同國家的各式器皿述說著工藝師的生活觀，引進北歐與日本的器物為主，追求務實與簡約的裝飾，從探索這些器物如何從文化的特質進而產生創作與使用的哲思，就恍如展開一場身體動作與味覺想像的旅行，也發覺自己與器物的連結，但不見得都適合用於臺灣。葉怡蘭說道：「在關於用的器物上，設計這件事情是解決問題並回應需求，不是僅止於追求造形與美，而是為了創造人類的美好生活。每天在使用它的時候，會因為它而變得舒服，更自在、更省事、更美。」

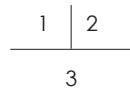
日本雲井窯的黑樂飯鍋，特色為使用京都伏見當地的優質土，透過反覆的踩踏與壓製而後窯燒，器皿的緊實度高且頗為沈重，使得它在蒸飯過程中的蓄熱恆溫效果極優，煮出來的白米飯在充分穩定的對流下得以煮

到飽滿，米粒分明顆顆站立並產生均勻的蟹穴，因為水的蒸氣讓煮飯的過程從鍋底往上衝出氣孔，源自於螃蟹在沙灘所製造出的洞穴樣貌，因此米心彈牙、口感與風味並極富個性，這是著迷米飯的饕客畢生追求的美味巔峰，而這也是製造這些鍋具的匠師們所追求的工藝極致。

日本柳宗理的不鏽鋼系列也是她在一次的邂逅後愛不釋手的廚具器物，這些均體現了柳宗理思考用即美的概念，將日本民藝的精神與溫度融合在冷峻的現代工業設計理念中，是日本戰後現代工業設計歷程中極具影響力的代表。柳宗理在設計器物的過程中不畫草圖，而是透過手來思考，透過石膏、木頭與手直接感受去製作，全部在手中成型，完全貼合體感的使用且相當舒服。看似簡極的單手不鏽鋼鍋的鍋緣兩邊，均有開口能夠讓烹煮時左右均可透氣，且可以隨著鍋蓋的移動改變蒸氣散出的程度，完全在思考用之美的部分，其他廚具系列也都有驗證了用的觀點。

日本雲井窯的黑樂飯鍋（圖／PEKOE食品雜貨鋪）

- 1 PEKOE飲食器—復古臺灣碗·碗公(竹籬)
(圖/PEKOE食品雜貨舖)
- 2 PEKOE飲食器—復古臺灣碗·錐碗(葡萄)
(圖/PEKOE食品雜貨舖)
- 3 復古臺灣圓碗上有鯉魚與紅柿的手繪圖樣
(圖/PEKOE食品雜貨舖)

相較於臺灣料理盛裝在西式的器皿總會有格格不入的情況發生，較圓潤的臺式碗公形式器皿使用起來不論是碗底的圈足或開闊的形制，都與以手掌捧著白米飯碗飲食的習慣更為契合，碗面上敦厚的色彩與圖形也會影響著飲食的心情。葉怡蘭藉由與鶯歌陶瓷業者合作復刻臺灣圓碗，以半手工拉坯與純手工繪製少量生產，保留更多低調的色澤與極富意涵的圖樣，將傳統器物的溫度與美好繼續延續，讓臺灣的器皿文化得以傳承，而這也是她在中南半島旅行時因使用到當地的器皿，再次體會到小時候使用阿嬤家傳統碗盤的親切感，而期許能將臺灣人對土地的情感實實在在地於生活中持續發酵，更貼合我們現代的日常。

葉怡蘭從閱讀、禪宗、茶道中學習關照自己的內心與生活，從一日的作息中慢慢去琢磨出自己與器物之間相對應的位置與價值，從安靜中返照自己，人跟物之間所建立起的那一份感情與關係才是生活中最踏實的部分，也實踐器物是恆常的道理。透過分享葉怡蘭自己與這些器物的關係以及器物的獨特之處外，分享其實是提供一種可能性，何種器物可以帶給你想望中的美好，也就是美好的滋味，而這人與器物的關係也提出了生活哲理，真正需要的其實比想要與擁有的要少得更多，無入不自得，不被器物所控制，才能自由自在，這自問自省中，相當值得玩味。🌱