

從生活中尋找工藝的遊戲三昧

鄭志仁的設計觀點

Explore What Crafts and Games Can Really Do in Life - Ren Cheng Talks About Design

文／杜文田 Du Wen-tian · 圖／人二創意 R² Co., Ltd.

器物帶領人走進情趣之境，風韻、雅致都是工藝自身擁有的美德。每個人進入其境，心靈得以沉澱，品行得以端正，總是悠游於美之中，這樣的境界稱之為「遊戲三昧」。

——柳宗悅《工藝之道》^(註1)

曾任職晴山美學Armani Casa藝術總監、三井集團美學形象總監的設計師鄭志仁，最初從法國留學回來的第一份工作，是在臺北仁愛路上專賣古董家具的亞細亞佳古美術「打雜」。沒錯，小至髮簪大至櫥櫃，外至陳列、門面內至報關、倉管，他都要協助照顧，各個層面都要接觸。不顧當時家人的反對，也不辭繁雜與辛苦，吸引他的是，這些大小小件的古董在時光淘洗下，重入生活氛圍中，依舊展現它們身為器物的初衷。

這份工作與他在法國觀察到的生活方式在精神上有些許雷同，鄭志仁解釋：「在法國，人們不管品牌的，能在二手店中挖到寶，可是美事一樁。」言下之意，能真正找到物件的靈魂，應用在自己的生活上，是生活的樂趣，也可說是一門藝術。他在這份工作中所接觸的，是可以實際應用於生活中的古董，每個物件都與生活中不同層面有著連結，在交錯的時空中，要讓物件重新敘述自己的光采，

設計師鄭志仁

因此每一次的陳列換場都是一場展覽。而要在展覽中讓古董融入生活，「不能只把它們當作硬的物件，要思考怎樣將軟的精神放進去。」

尋找生活的魂

這項什麼都做的工作，雖然時間不長，卻獲益良多，鄭志仁從經驗中習得分類、整理出主題的方法。隨著不同工作階段的歷練，縱使培養出不同的眼光與處理物件的創意，但鄭志仁始終以他沉穩、慢條斯理的步調，精準地為各式生活風格定位。

鄭志仁認為臺灣的工藝技術如此精湛又有創意，但是大眾卻缺乏使用的能力，主要原因是他認為人們「缺乏自己的房間」，這個「自己的房間」的定義除了是一種自己的空間擁有，實際上要說的是「生活空間該有自己的樣子」，透過房間、家，對自己生活的負責，透過對日子的想像、對四季的感受，活出家的光景。

除此之外，鄭志仁強調應培養「閱讀」的習慣與「專注進入一個狀態」的能力，進而能夠去體察環境、溫度、味道、聲音，養成觀察力。這點不但是對臺灣民眾的生活態度而提，對於現今從事工業設計或是工藝創作者，甚至對於擔任空間視覺設計的他自己而言，也很重要。因為在規劃的過程中，因地制宜找材料或從不同領域尋找靈感，就是運用閱讀、觀察，尋嗅出在當中生活的魂—精髓與態度。

「臺東縣原住民文化會館MATA家屋」的裝潢設計，是去年由他帶領「人二創意」參與的案例之一。位在臺東市中山路上，建於1990年代的原住民文化會館，長期以來營運不佳，設備老舊、

堆積許多活動展覽留下來的物件與廢材，經由這次的翻新與重新規劃，教人眼睛為之一亮，重新「看見」原住民文化的生活細節，以及感受到色彩運用上傳遞出的原民熱情與精神（符合MATA在南島民族語中為「眼睛、看見」之意義）。

MATA家屋延續原本作為原住民文化會館的文化推廣功能，並與度假旅行潮流相結合，提供旅客更精緻且具特色的住宿與餐飲。配合每年在此舉辦的南島文化節，以推廣原住民文化藝術為訴求，空間裡蘊含了各種原住民文化與工藝的運用，除了結合在地人才的文創合作，也規劃手作空間以備未來培育之用。設計重點是以「家，回家」的概念出發，在寢居、食用上的細節，灌注了舒適、創新，突顯原民文化中與自然同調的生活態度。

一艘從祭典中留下來的漁船停泊在大廳，船上堆放著抓魚的簍與網，「回家」的意象呼之欲出。以原民石板屋堆疊的技術砌牆與建造小米酒窖，以茅草與蘆葦編織屋簷，皆是源自於老祖宗的智慧，彰顯了原民文化的傳承，並且藉

設計師鄭志仁為「臺東縣原住民文化會館MATA家屋」所設計規劃的大廳入口意象（圖／鄭鼎）

MATA家屋之「敬吧」區域的小米酒窖（圖／鄭鼎）

由融入現代生活氛圍中，強調出材質與工藝歷久彌新的珍貴。

漂流木桌、月桃葉編織、都蘭木雕、色彩豐富的原民編織運用在牆上裝飾、抱枕、床飾巾……多樣當地材質的再利用與創造，一一述說著南島原民文化的故事；最後以色彩的搭配從質感中抓出主調，以畫龍點睛的裝飾或視覺的呼應，讓當代的在地文創產物融入居家的情境，整體予人回歸自然與文化感動的同時，兼具了現代時尚的簡約舒適。

從使用者的角度看工藝物件

鄭志仁在晴山美學擔任藝術總監，為旗下代理Armani Casa家具作空間展示時，因為該品牌家具物件的設計，他從中得著一個體會：「物件的使用有其限制性」，而此「限制性」，是大部分人對日常居家器物、家具的使用上所缺

乏的概念。也就是說，透過季節性以及戶內、戶外環境的區隔，人們應有不同的器用法則產生，適時與環境作調整變換。

這個限制性表現出對生活細節的關注，對環境觀察的敏感，是中國人自古生活中就存在的，而不管是對應季節變化的生活所需，或是為呼應季節之美的表現，展現在古畫作中、詩詞裡，甚至是工藝技術開發的例子比比皆是。鄭志仁以《紅樓夢》為例，他提到，書中章回的推展幾乎是按季節的轉換，芒種節祭花神、秋天庭園吃蟹咏菊、元宵夜宴等，隨著春去秋來、消夏過冬，人事物有了不同的場景，因應的生活器物、飲食也跟著轉換。小說中有人物性格、戲劇性的鋪陳，但更多的是日常生活中對待環境、使用器物的描述，也藉由對這些事物的感覺，而走向人的思想與情感的探索。

MATA家屋之餐廳與文創商品展售空間，設計元素包含了竹籐、麻、月桃葉與蘆葦等不同材料的編織工藝，作為實體商品與教學推廣的展示。（圖／鄭鼎）／（右）MATA家屋之交誼廳一隅展示的草編帽與木椅（圖／鄭鼎）

MATA家屋中將紋飾編織應用於住宿房間裡（圖／鄭鼎）

MATA家屋中規劃有魚簍燈罩（圖／鄭鼎）

設計師鄭志仁為唐宋建設公司專案所設計的大廳與庭園之間的鐵窗
(圖／臺大四季：唐宋建設)

雕塑家林伯瑞的鐵雕創作
(圖／臺大四季：唐宋建設)

因為鄭志仁有這層細膩的思考，他在任何場域，不論是商業或教育展覽，都一定以「使用者」的角度出發，從使用者的姿勢、習慣來考量。他甚至為買家具的客人設想，問他們，「你買回去要做什麼？」在展場上，曾發生工藝家不滿意鄭志仁擺放作品的位置，他解釋，「展場是講述家的氛圍，最終是要給人使用方便的，最合適的位置才是最美的位置，當我看見了設計的初衷所擺放出來的最恰當的位置，也就是給予該物件的最高尊敬。」

臺灣鐵窗花的裝飾性近來受到許多工藝設計的注意，材質與符號本身成為轉化與發揮的元素。在一項建案實品屋的室內設計裡，唐宋建設團隊讓鐵窗回歸居家原本存在的使用方式，但思考是否與時俱進地，有更好的形式能符合現代生活的需求。利用鐵窗堅固又鏤空的特性，打造出能區隔空間又能引進光線與氣流的移動屏風樣式，讓景觀成為連接室內與外界的過渡，營造出宋朝文人的生活氛圍。鄭志仁為搭配屋主對這個空間柔、靜的訴求，家具的選擇與牆上妝點捨棄色彩，以雕塑家林伯瑞的鐵雕創作，從鍛鍊的質感與斑駁陰影中尋合同調的寧靜。

任運自在

因為自身從事多樣空間視覺的案例，鄭志仁對於環境中工藝器物的內在功能與外顯的表現，非常注意。他建議工藝設計工作者，要從使用端（生活面）與商業端（市場面）去考量，也就是將作品推向「能直接使用」的挑戰，去接受現實的考驗。家具設計可以從不同的環境去思考測試，例如，與住家巷裡的髮廊合作，替他們設計座椅，在客人對舒適度最要求的地方，找出產品獨特的價值。

創作者若能從閱讀、專注力的養成達致安定心神，鍛鍊技藝，再以生活為工藝之本，就能在其中揮灑自得，任運自在，達到如日本民藝之父柳宗悅描述的境界，「好的器物能純化周圍一切，或許人們尚未察覺，但工藝的花朵早已盛開在生活的花園裡。」^{（註2）}

註釋

註1 柳宗悅，戴偉傑等譯，《工藝之道：日本百年生活美學之濫觴》，臺北：大鴻藝術出版，2013，頁41。

註2 同註1。