

台湾设计Yii

Yii Project of Taiwan

文_Text_陈旻
图_Photo_陈旻、Yii

Based on the Chinese traditional and cultural, Yii Project gathered a batch well-known designers of Taiwan and overseas, used local materials resources of Taiwan, combined with the Taiwanese technology and culture, created the original works, which are exhibited in 2011 Milan design week.

国内舆论和社会各界目前对设计的关注与日俱增，很多人也对中国设计乃至亚洲设计的出路忧心忡忡。诚然，摆在我们面前的问题的确很多，中国设计人任重而道远，但连续三年来看到台湾设计发展的代表Yii的蓬勃发展，笔者对中国设计信心大增的同时也看到了欧美设计的忧虑与尴尬。欧洲作为世界设计最高水平的代表，

如今的发展大致面临两个进退两难的窘境：手工艺在21世纪所扮演的角色和亚洲作为原创设计一支新源的崛起。Yii这个项目就是处在上述这两个困境的连接点上。取材于中华传统与文化的Yii，召集了一批台湾本土设计师和海外知名设计师一起，使用台湾本土材料资源，结合台湾本土工艺和本土文化，在2011年米兰的设计中心点为

世界唱了台东方味十足的好戏。

在今年米兰设计周期间，在三年设计博物馆的二楼出现了一个犹如大溶洞般的展厅。展览是由著名日本设计事务所Nendo设计的。展厅里悬挂着一根根巨大的透明充气柱，从地面直通屋顶，为展出的一系列产品营造出熟悉而又陌生的奇妙意境。这是Yii连续第二年在这里展出由台湾工艺师与本地及

世界杯：丝云、轮回

设计师：刘一德

工艺师：苏建安

全球品牌星巴克(Starbucks Coffee)与台湾传统工艺的巧妙结合：木雕、交趾陶、琉璃、细银等传统工艺家，以星巴克Grande纸杯为题，顺着工艺内涵，于作品创作过程中随机增添生动的装饰，例如：攀爬的甲虫或青蛙、盘空的云朵和祥龙等，让全球不变的普遍造型与图案，在台湾得到不同的生命与灵气。

国际设计师共同创造的特别的产品原型。参与其中的设计师不乏像康斯坦丁·格里季奇(Konstantin Grcic)这样的当红大师。Yii四年前由台湾政府创立，目前的创意总监就是国际知名设计大师、被誉为荷兰设计之父的海思·巴克(Gijs Bakker)。

如同上一年一样，Yii展出的作品使用了在台湾文化的设计中被忽视了的材料和技

线香

设计师：何忠堂

工艺师：陈高明

台湾拥有优秀的制香产业，其中不乏浸淫此领域已超过5个世代者。本设计企图为此产业带来新意，藉由制程的改变，在2维与3维之间转化造型，让线香在视觉、嗅觉，甚至触觉经验上，呈现出不同以往的美感。

术，引发了观众所期待的那种清新现代的美感：用细腻通透的瓷来再现路边大排档使用的塑料碗碟；用在台湾街头随处可见的机车的前灯做成的形态各异的组合灯具；由999个手工制作的竹球组成的沙发。

蕾丝碗组

设计师：徐景亭

工艺师：李存仁

蕴涵视觉线索与细腻触感的诗意作品。结合东方刺绣与西方蕾丝图样，表达华人母亲对女儿婚嫁的祝福。瓷器从底部开始渐渐变薄，至开口处细薄如膜，几乎穿透，和光线互动，幻化出多变的细腻效果。此系列由1件花器及2件碗所组成。

铁竹椅——禅椅

设计师：Nendo

工艺师：邱锦缎

日本设计团体Nendo在研究台湾竹产业之后，灵巧地将竹管家具制作技法运用在铁管上，并以传统竹编技法编织铁片，为这种量产化的冰冷材质带来细腻的手感与人文表情。经过日本设计师与台湾工艺师的深入互动，并藉由技法及材质的转移，本此设计为日渐失传的工艺找到出路，并且为传统产业走出一番新天地。

锣钟

设计师：林宛珊、陈韵如

工艺师：林烈旗

西式咕咕钟的东方化身：不见报时鸟的踪影，却更有鼠牛虎兔等吉祥物的热闹。除了工艺师的手工制锣与精准调音之外，剪纸大师的12生肖动物在整点现身报时，更是本设计的特色。

砌砖计划：砖瓶

设计师：王俊隆

工艺师：陈培泽

砖是台湾文化象征之一，砌砖工法是在18世纪航海时代受荷兰文化影响而逐渐成形。本设计为砌砖完成后，以手工雕刻成最后造型。结合了红砖坚硬强固的意象与有机生动的线条，成为既对比又融合的作品。本系列作品由砖盘、花瓶及砖碗所组成。

邀月杯

设计师：林晓瑛

工艺师：汤润清

在古老的中国传说中，每逢中秋月圆的时刻，只要抬头遥望月亮，就能看见住在月亮上的玉兔。她不仅将吉祥和幸福带给人们，也是华人民间流传的美好传说，直到现在，许多地方在中秋时节仍有用土抻成兔子的习俗。设计将拟人化的故事转化为食器，并在选择材料上，使用了在台湾具有代表性的苗栗土做为素材，用以呈现“秋作、月伴、兔影”的氛围。

RUSH HOUR—壁挂灯

设计师：廖柏晴

工艺师：廖胜文

台湾仅有2300万人口，却有高达1400万台的机车。这个惊人的比例，酝酿出台湾

独特的机车文化。本作品以台湾街头景象为题，结合照明科技，制作出高度交互式的智慧灯具。传统漆艺技法的运用，更为作品创造出丰富的光影表现层次。

BAMBOOL STOOL

设计师：周育润

工艺师：苏素任

@XM竹凳传达竹的自然印象。轻巧结构的背后为繁复的制作工法，结合了竹管家具及竹编这2种工艺；3支原生竹管椅脚，顶端剖成富有弹性的竹片，运用乱编法编成座面，酝酿出从生态到人文的渐变。本设计共有高矮2款，此处为矮凳。

洛可可计划

设计师：王俊隆

工艺师：江承尧

台湾是全世界机车密度最高的地方，也有全球最广泛的机车相关产业；甚至台湾人的生活态度，都与机车文化有着微妙的关系。本设计以机车美学为出发点，探讨台湾特有的繁复装饰风格，及其与西方艺术史上洛可可风格的异同之处。

就如此的一个堪称未来亚洲乃至世界设计转折点的项目，笔者前不久和Yii的创意总监、策展人，荷兰设计教父Gijs Bakker进行了一次有趣的对话。笔者询问了有关Yii项目的事，特别是台湾同行们关于目前在工业界迅速蔓延的“东方vs西方”这一焦点竞争的主张与立场，以及台湾这个作为制造者同时也是设计者聚集地的东方岛屿的眼界。

陈旻 vs. Gijs

-陈旻：你是如何开始与Yii合作的？

Gijs：Yii这个案子我是第二年做了。实际上，Yii的项目经理人、前任主管韩德昌先生早在2006年就邀请我去参加台湾故宫博物院的一个项目。台湾的故宫博物院有世界上最大的中国手工艺品的收藏，藏品比中国大陆还多。从那次合作起，韩先生就非常欣赏我作为一个投资人和设计师在对待台湾和中国

文化时的方法和态度。于是韩先生就有了那么一个想法，看看我们是否能将设计师与手工艺工匠凑在一起做些事。我表示愿意参与其中，因为这和我不把设计看成全球性的东西的观念不谋而合。设计在世界大同的环境里依然需要保持本土文化的视觉差异。我当时就说：‘很好，我愿意做这样的事。但我有个前提条件，就是参与此项目的设计师必须以台湾人为主，而工匠当然也必须是台湾人。’那也是赞助单位台湾工艺研究发展中心的目标。他们想看看手工艺如何继续生存下去。现在台湾的工匠们通常只是在寻找新的工艺去卖给当地的庙宇，仅此而已。它不再包含日常生活的成分。他们看到这样的现状背后的危险。当一种手工艺的知识越来越少的时候，它就可能慢慢消失。

-陈旻：你认为哪些台湾手工艺的元素是独一无二的？

Gijs：昨天我和著名巴西设计师坎帕纳兄弟(Campana Brothers)开了个小会，他们为这次Yii展览设计了一张弯曲竹制的椅子。他们说纵然在巴西悠久的藤竹传统下，他们也许永远都不可能在那里做出这样一张椅子，因为它需要非常特别的技艺。而且那不仅仅是因为这种技艺，还因为台湾这个气候湿热的岛屿创造出了一种极好的竹材。有这样丰富优质的材料，难怪台湾的一代代工艺师们经过几个世纪的锤炼能达到如此高超的境界。

-陈旻：这些工艺师都是你亲自挑选的吗？

Gijs：不是，但我去年选定了设计师。这次有大约50位设计师通过电子邮件寄给我他们的作品集，来申请加入今年Yii的项目，我从中挑选了15个我认为非常合适的，其中两名设计师碰巧曾经是我在埃因

灯笼

设计师：何忠堂

工艺师：李存仁

古典灯笼造型和新照明科技，于此设计上合而为一。开灯后，摇曳变化的烛光，让蝴蝶身形有了不同的色温，可充电式设计，则让这盏夜灯有了手提移动的便利性。

霍恩设计学院的学生。

-陈旻：你在他们的作品中寻找什么样的特质呢？

Gijs：一种悟性。如果他们给的仅仅是直截了当的设计，非常机械的，那么我认为他们不是适合这个项目的设计师。但从一些申请人的作品里你已经能看到他们对设计更富诗意、更开放的观点，那些就是我要找的人。台湾工艺研究发展中心选了20位工艺师。我第一次去台湾的行程为期一周，我们与设计师工艺师们一起做了一些工作坊，我为他们做了一些讲座。那是非常紧凑的一周。而后我们便切入主题开始了正式的工作。

-陈旻：你觉得亚洲和台湾的工艺和设计应该从地方性的角度出发吗？

Gijs：这很危险，因为如果方向错误的话，它们所产生的结果会非常怀旧、伤感、旅游味十足。我想走的完全是另外一个方向。在台北，在那里的台湾设计中心，我看到的是一屋子让我们引以为傲的产品。但那里也有一堆抄袭剽窃品，它们毫无个性，却极力要争取到相同的水平上。

-陈旻：亚洲的手工艺是否能成为亚洲创造设计个性的一条路径，而不再一味抄袭欧洲的设计手法？

Gijs：是的，那确实是一种可能性。看看日本，当我40年前去那里的时候，你所能看见的全是抄袭品。日本人因为抄袭而闻名于世。但如果你现在去日本，你会看见最精美的产品。他们从索尼随身听开始以最精彩的方法将科技最小化，这要比苹果从事相关工作早得多。所以他们真的

设法在他们自身文化基础之上创造出了极强的设计形象，而中国正在朝这个方向努力。台湾在这一点上或许更加便捷，得益于他们相对于中国大陆更为西化的体制。台湾的人口增长已经超越了中国大陆。对于我来说，在台湾工作是一个负担，因为事情发展得要比中国大陆快。

-陈旻：在这些展品中，有没有您觉得在工艺上特别有意义的作品？

Gijs：我喜欢周育润的竹球沙发。那是一件很传统的物品。回想过去的年代如果你有孩子，台湾人常常会将竹片弯曲做成球，小孩子就玩这样的球。设计师用了非常西化的手法，用小尼龙连接件将很多球相连做成沙发。在我看来，这件作品是整个展览的闪光点，就是因为这个竹材料。球的形状非常普通非常传统。周育润做了

泡泡沙发

设计师：周育润

工艺师：苏素任

本设计的特色，是回归到最单纯的竹编小球，以单一元素重复连结的方式，取代原本复杂的沙发结构，并借着竹球轻盈、穿透与构造简洁的特性，创造出不论使用及制造均简易的当代家具。

一件我非常乐意摆在我房间里或者花园里的东西，非常得体。物品需要具有全球性的沟通力。

-陈旻：当你们把全部展品摆在一起的时候，有发现什么惊喜吗？

Gijs：有。今天早上，当我看见王俊隆的大镜子的时候。我上一次看见它的时候，它还只是张通过skype传来的草图。当时我还担心镜框会不会太重。但今天早上当我看到它时我就在想：“哇，我喜欢这玩意儿。它真棒！”

-陈旻：这展览有一些传统的主题，但许多也是取材于街头生活。

Gijs：我很高兴你这样说。当我今年开始这项工作的时候，这并不是我的初衷，但好玩的是设计师比去年越来越公众化

了。我感觉今年设计师们更多地走入日常生活。第一年大家非常专注在设计 and 工艺的本职工作，但今年他们更近距离的观察了日常生活对设计和工艺的作用。我非常喜欢那些在台湾街头随处可见的一次性塑料杯碟，吴孝儒将它们变成了设计。

-陈旻：你觉得中国大陆也能抓住这样的主题发展手工艺和设计吗？

Gijs：如果你们开始动手，那么我们就out了！中国大陆更加懂得经营，而且有能力创造更大的规模。那也是Yii的挑战之一：如何将这些手工艺品牌化，将产品分销到世界各地。

图1 荷兰设计之父海恩·巴克。摄影_Yoshiaki Tsutsui