

2016台灣創意新秀 前進法國布瓦布榭

暑期設計工作坊
成果專輯

SUMMER WORKSHOPS AT
BOISBUCHET
2016

指導單位

主辦單位

Domaine de Boisbuchet Vitra Design Museum Vitra. Gest
People

執行單位

XUE XUE FOUNDATION
學學文化創意基金會

SUMMER WORKSHOPS AT
BOISBUCHET
2016

04 前言
Preface

07 Window/Visitor
窗外風景：插畫設計工作坊
學員
湯佳璇 (p.9)
沈庭瑀 (p.17)

25 Hungry Copy
飢餓遊戲：食物設計工作坊
學員
林軒慧 (p.27)

35 Performance + Design
戲說設計：表演設計工作坊
學員
林沂樺 (p.37)
林昱亨 (p.45)
陳渝霏 (p.53)

61 Furniture that Transforms Space
萬物成空：產品設計工作坊
學員
陳佳梅 (p.63)

71 Magical Thinking
奇幻魔法：創意設計工作坊
學員
曾瓊德 (p.73)
林豈義 (p.81)

89 Surnatural
花樣年代：創意設計工作坊
學員
吳捷瑩 (p.91)

99 Layer by Layer : Building with Erosion
秀土成牆：建築設計工作坊
學員
林雨玄 (p.101)
陳佳伶 (p.109)

117 Moving Light
舞光十射：燈光設計工作室
學員
莊知恆 (p.119)

173 Breakdown
崩壞時代：建築設計工作坊
學員
王仁傑 (p.175)

127 Turn the Dark Off
黑暗四散：創意設計工作坊
學員
李竺潔 (p.129)

183 Soft Goods
軟性訴求：材質設計工作坊
學員
徐秋宜 (p.185)

137 Hygroscopic Aggregate Structure
仿生製造：建築設計工作坊
學員
王奕翔 (p.139)

147 SO FAR MY IDEA
以展之名：策展設計工作坊
學員
古念華 (p.149)
吳欣駿 (p.157)
劉彥岑 (p.165)

前言

PREFACE

學學文化創意基金會成立於2007年，以推動台灣文化色彩學習、藝術師資培訓、弱勢美感教育及國際文化交流為經營範疇，長期深耕台灣美感教育，藉由與各縣市教育、文化、社會局處及民間社福機構合作，十年來已幫助全臺逾三萬名弱勢學子免費參與美感體驗，使美感教育得以更快速普及至全台灣各個角落。

為積極推動國際創意設計交流，學學於2007年首度引進「布瓦布榭暑期設計工作坊」，並由持續第十年推動台灣與德國威察設計博物館（Vitra Design Museum）、法國巴黎龐畢度中心（Centre Georges Pompidou）與法國文化與農業國際研究教育中心（C.I.R.E.C.A.）－法國官方認證之國際文化研究和教育機構，共同合作推廣「布瓦布榭暑期設計工作坊」，協助促進台灣文創人才進行多元且跨界的國際交流與學習。「布瓦布榭暑期設計工作坊」是全球聞名的國際設計工作坊，自1996年開辦以來，每年暑假有超過三百位學員，從世界各地來到法國西南部充滿田園風味的布瓦布榭莊園（Domaine de

Boisbuchet），與國際級設計大師共同創作與生活。這個工作坊課程的核心價值為「激發創意思維」，其目標不在生產完美的產品，而是要讓學員遠離原本熟悉的環境，尋找創意來源，進而了解設計的過程及其中所需克服的挑戰，有的主題非常具體，有的問題則刻意留白，將帶領學員在理性思考中發揮想像力，並運用創意完成創作。

布瓦布榭莊園擁有百年歷史，是法國官方認證之國際文化研究和教育中心，定期舉辦國際工作坊、展覽等活動，並長期推動設計、文化與教育等國際專案計劃。布瓦布榭莊園的占地十分遼闊，有一座優雅的古堡與各種充滿古味建築，以及許多具實驗特色的建物，由來自世界各地的知名設計師、建築師和藝術家、歷年工作坊學員共同打造而成，讓創新永續的材料、工法，及大自然、農業和建築之間的和諧相互作用在此實踐。

「布瓦布榭暑期設計工作坊」每年邀請來自世界各地的國際級知名設計師及得獎之創意團體擔任講師，並接受來自全球從事設計、創意之相關人士報名參加；如設計科系師生、各創意產業設計師、建築師、藝術家、藝術教育家、攝影師、工藝家以及從事創意產業相關公司，如行銷、產品企劃及產品開發等工作人員。由於「布瓦布榭暑期設計工作坊」能累積跨文化、跨學科的國際交流經驗，因此近年韓國等亞洲國家均以大規模、計劃性專案支持國內優秀人才參與工作坊，期藉由國際級跨領域創意設計課程，提昇該國文化創意產業競爭力。

在「布瓦布榭暑期設計工作坊」中講師帶領學員以多元不設限的表現形式、方法論、和概念表述；參與學員藉由不同且多變的媒材詮釋其創意或想法，從表現形式和組織結構去探究藝術和設計之間的概念。在這裡，學習目的是打破一切，透過遊戲、個人性格特質、社會化創意活動、誠實表述、建設性的討論，

讓學員尋找創意的初衷及意義，藉由不同的轉化進而超越自我。

與一般學校課程最不同之處，「布瓦布榭暑期設計工作坊」是在布瓦布榭莊園大自然環抱中，透過持續專心的試驗，經歷一個被支控不穩定和重建的狀況，深入挖掘一個人內心深處的直覺想法，這是一段精疲力竭卻極度滿足的過程。在布瓦布榭的學習是：突破性作品、哭泣、歡笑、觀察、發現、重整，參與者都驚奇於彼此的進展如同自身的轉變一樣，布瓦布榭暑期設計工作坊的性是個人的，然而過程卻是集體共通。

感謝文化部過去十年，每年專案補助台灣各縣市之優秀人才台法來回機票，藉由推動國際跨界文創人才培育，提高台灣創意產業競爭力，截至2016年台灣已有174位台灣優秀人才在文化部的補助下，得以參加「布瓦布榭暑期設計工作坊」，讓台灣優秀人才有機會與來自全球之創意人士互動與交流，累積跨領域、跨國

界的學習經驗，並讓台灣文創能量與世界文創領域接軌與發聲。

2016年工作坊課程主題涵蓋產品、傢俱、燈光、裝置、地景、室內與建築設計、手工藝、編舞、花藝、裝飾、時尚、服裝、食物、瑜珈、機器人工程、策展與劇場、玻璃與陶瓷設計等領域。受邀講師包括：西班牙設計師Jaime Hayon、丹麥服裝設計師Henrik Vibskov、法國設計師Noe Duchaufour-Lawrance、荷蘭設計師Bart Hess、西班牙建築事務所SelgasCano、義大利食物設計師Francesca Sarti、奧地利設計團隊Numen/ For Use、愛爾蘭插畫家Nigel Peake、英國設計師Stuart Haygarth、日本設計師Tomoko Azumi(安積朋子)等來自英國、荷蘭、法國、德國、義大利、西班牙、奧地利、丹麥、比利時等18個國家之知名設計師或得獎設計團隊。今年由文化部補助學員共20位，已於2016年6至9月間陸續完成工作坊課程研習，並於10月舉辦成果發表會。

「發現自我」是設計人的永恆任務，一趟法國布瓦布榭之行，讓許多台灣文化创意產業專業人士重新思考「認識自我」的重要性，為將此次文化部補助學員之學習經驗分享各方，文化部委由學學文化创意基金會將學員研習成果心得集結成冊，一方面鼓勵受補助學員有機會於回國後省思所學，一方面藉由成果專輯出版，讓「布瓦布榭暑期設計工作坊」的文化創意交流之旅在台灣掀起更大的漣漪和迴響，推動台灣文創人才累積具國際視野的文化創意交流經驗。

Window / Visitor

窗外風景：插畫設計工作坊

觀看事物的視角有許多可能，像是身處一地、參透某物，或是嘗試將畫框的框線移開，視野會不會有所不同？本工作坊帶領學員在繪畫、漫遊與神遊中，為布瓦布榭莊園的景觀風景創作出充滿想像力的圖像作品。

關於講師

愛爾蘭設計師

Nigel Peake

畢業於愛丁堡大學建築系，2005年榮獲英國皇家建築師協會(RIBA)銀牌獎，對抽象幾何與圖樣著迷，插畫作品被廣泛應用於櫥窗設計、商品設計、書禱設計等，曾與HERMES、Mars及英國泰德美術館等合作。曾出版《In the City》一書紀錄世界各大城市街景輪廓，呈現城市繽紛樣貌。

www.nigelpeake.com

湯佳璇

工作和生活的平衡才能創作出更美好的作品。

MY INSTRUCTOR

Nigel Peake是傑出的插畫家、櫥窗設計師和商品設計師等多重身份，如國際知名品牌Hermès、知名美術館Tate Modern以及英國傢俱連鎖店Habitat都是他的客戶。他是一位非常專注於自己工作的藝術家，年輕時因為害怕手受傷而放棄了喜愛的曲棍球運動，他說他所做的一切都是為了要當一位心無旁騖的創作者，並將熱情投注在自己的工作上。

儘管已經貴為大師，他還是非常親切、謙虛和有耐心。很多時候都親力親為，和學員一起做不同的測試，然後再一起找出解決問題的辦法。有一天早上，因為專題的需要，必須另外裁切紙捲，其實整卷紙非常的厚重，但是他卻不假他人之手，親自幫大家手鋸紙捲，讓我們的專題得以順利進行。因為他熱心的投入，鼓勵了每一位學員，讓我們更加努力地創作自己的作品。

除了為人非常和善之外，他更是一位細膩的老師，會針對每一個人的個性、風格以及不同的主題，給予不同的意見，也願意傾聽每一個人不同的想法，再進行溝通和討論，讓作品最後有最完美的呈現。

從他身上，我深刻感受到付出的美好，他總是不藏私地提供我們更專業的想法，使我們受益良多。雖然工作坊只有短短五天的時間，我們卻學習到很多他工作的方法與精神。最令人印象深刻的一段話「我們要對待自己的眼睛像肌肉一樣，越是訓練他們，他們就會越強壯。」要不斷地在自己的專業上著墨，才能有出色的表現！

WORKSHOP INTRO

原本期待會著重在技法的實驗和討論，但Nigel Peake希望每人可以更用心地觀察與模擬。從一開始的莊園導覽，讓大家對環境有了初步的概念後，他要我們選擇印象最深刻、感興趣的地方進行觀察和描繪。過程中，耳提面命地要我們細心觀察，經過不斷地反思與消化後再進行創作。不斷地重複再重複，直到我們忘記眼睛所看到的，才能呈現出獨特的作品。"We work together, we work differently."「同中求異」應該就是對工作坊最好的詮釋！

進行正式創作前，花了兩個早上一起討論和測試最後希望呈現的方式，先在一個鋼筋結構上用紙膠帶貼出自己的窗戶，表現出每個人想要看到的風景跟感興趣的角度，再進行測試。之後運用紙板製作自己的窗戶，更精確地進行視覺上的實驗，觀察不同的窗戶可看到如何差異的風景。接著花了將近兩個下午去描繪

自己感興趣的風景，透過分享跟討論找出適合的表現方式。最後我們決定拋棄筆墨的描繪，改以剪紙的技法來呈現線條、光線和影子間有趣效果。

這段期間，學員都採取開放的態度一起實驗並嘗試各種不同的可能，在布瓦布樹莊園裡所有平常看起來不合理的事情都變合理了，這樣的過程讓我再次體驗創作的美好。勇敢地享受過程，放慢創作的節奏，用心感受眼睛和手的關係並完成作品。過程中完全不用擔心犯錯，只要大膽地嘗試和努力創作，如此，更能創作出與眾不同的作品。

WORKSHOP EXPERIENCE

工作坊的氛圍非常開放而且有趣，學員在進行個人創作時都相當專注與投入，而共同討論時也都非常樂意提出意見，一起設法解決問題。來自不同背景的我們都有自己的長處，大家決定發揮所長互相合作以放大我們的創作能量，一起完成一個大型作品。從多元到單一，必須互相合作和整合，每個人都要遵循相同的規定與方法去創作出自己的作品，同時也因時間短暫，我們決定分組進行，有效地利用時間。在分工合作的過程中，難免需磨合差異，但為了順利完成，也都拋下己見積極的溝通，集思廣益一起解決問題。因大家都擁有不同的特點，也幫助我在創作和思考的時候能夠跳脫以往的框架，創作出與眾不同的作品。

記得有次分工時，大家還互相學習彼此的語言，對西方人來說中文就像火星語一樣難解，而優雅的法語對我們來說也是一大考驗，透過語言的學習更增進了彼此的

感情，整個工作坊笑聲不斷！不同的國家有不同的民族性，法國人天性浪漫，什麼都慢慢來，相對於亞洲國家的我們就顯得比較心急，但在合作的過程中都互相尊重與包容，最終也都體驗到不同的文化特質。

MY WORKS

我對莊園裡俄羅斯的建築師 Alexander Brodsky 所蓋的La datcha情有獨鍾。他和他的學員利用回收的廢材建造出融合整體環境的小木屋，斑駁木頭道出了時間軌跡，獨特結構和素材本身的魅力都讓我一次次的駐足。有兩次的速寫機會，我選擇和小木屋進行美好的對話，仔細地觀察並且認真地描繪它，在畫圖時心中非常感謝，能有一段時間就單純地、專注地描繪喜歡的風景，這樣的過程提供更強的創作能量，讓我願意花更多的心思和努力完成自己的作品。完成速寫時，講師也非常用心地進行個別討論，幫助我們找出作品的可能性，讓我們在創作的過程中克服同中求異的挑戰。在進行正式創作前，Nigel Peake和我又再一次的站在小木屋前欣賞、討論，我們用眼睛仔細觀察它的結構和獨特的細節，最後我決定將自己的作品著重在表現屋頂的線條，在我眼裡它就像是個跳躍的芭蕾舞伶，優雅而輕快。但為了表現出建築的結構性，我

用圖層的概念去表現出屋頂的感覺，雖不是這麼的寫實，也不完全抽象，我希望當大家看到那跳躍的曲線能有更多的想像，進而聯想到那小木屋。當個人創作轉化為團體作品的一部份，勢必需做些調整，不管是技法或是風格都有相當程度的限制，但這挑戰令人享受，唯有如此才能激發更多元的創作能力。

MY FRIENDS

剛到達布瓦布樹莊園後，馬上就有個迎賓茶會，讓來自世界各地的學員互相交流。我參與的工作坊裡除了四位台灣人，還有來自歐洲國家、美國、加拿大和阿根廷等地的學員，融洽的一起創作、體驗和分享，豐富的文化融混激盪出的火花也讓我興奮不已！

在布瓦布樹工作坊，除了講師外，許多學員也是業界的佼佼者，透過工作坊學到非常多實際且寶貴的經驗。有一位學員Nicolas在巴黎擁有一間數位整合行銷的設計公司，儘管貴為CEO，為人還是非常友善，常熱情地分享各種知識。身為公司的領導者，在時間內完成作品對Nicolas來說非常重要，所以在有限時間裡他用有趣又簡單的方式呈現他的作品，讓我學習到當創作環境受到限制時，如何彈性調整運用非常重要。同一小組裡有位年紀較長的法國女士Natacha，她不受年齡限制不斷學習的精神非常令人敬佩，我跟她有很多

的互動，也從她身上也學到許多有效的工作方法與技巧。還有一位美國的學員Jean，她的作品則有非常強烈的個人風格，她喜歡觀察植物的細節，花了很多時間描繪各種葉子，最後用非常細膩的線條表現出精緻度。最後我們是以一個大型的作品呈現，但在創作的過程中每位學員都會表現出獨特的風格。

每一位學員都有自己的故事，只要和真心交流，就可以從他們身上得到許多收穫。

MY PROFESSION

參加布瓦布榭工作坊真的是個非常美好的經驗，我願意告訴所有朋友一生都該至少來一次。在這我真正感受到努力工作和享受生活的平衡，所有的工作人員也都與人為友、樂意幫忙，工作坊的講師們也都大方分享自己的工作經驗與心得，這裡大家熱切的交流，交換彼此的生命故事，一切都是那麼的讓人欣喜，只要想到這裡的一切，臉上就會微笑，我一定會好好地收藏這樣的美好。

所得到的經驗我也將運用在專業上，Nigel Peake建議我們，除了用尊敬的態度認真觀察與描繪外，也要不斷地反思和嘗試，直到作品可以呈現出獨樹一格的原創性。以往我總是獨立創作自己的插畫作品，大部分的創作都和旅行有關，單純的畫出所看到的風景，經過這次的經驗我將嘗試把感受也融入畫面裡，更用心地觀察和反思，增加作品的厚度。在布瓦布榭莊園裡

遇到很多不同類型的創作者，一起激盪出絢爛而豐富的創作光譜，未來我也願意用更開放的態度和更多不同類型的藝術家合作，創作出更多元精彩的作品。

在布瓦布榭莊園感受到的美好，我會在生活中繼續實踐，讓工作和生活可得到適切的平衡，將創作融入生活，以更自然的型態發展更多生氣，也期待自己經過這次的體驗可創作出更讓人驚艷的作品。

沈庭瑀

透過繪畫認識心所喜愛，
專注、創作、簡化，分享美好。

MY INSTRUCTOR

Nigel Peake 是我最喜歡的老師之一，平易近人沒有架子，留著落腮鬍、中長髮，第一次是在火車站見到他和學員們一起等待接駁車前往布瓦布榭莊園，原以為是學員之一。工作坊開始後，漸漸發現他的厲害之處。Nigel Peake 是一位愛爾蘭插畫家、建築師，畢業於愛丁堡大學建築系，畢業後接到 Ninja Tune 的插畫合作機會，展開他的插畫生涯，至目前為止出版了近 40 本書，運用水彩、鉛筆，以細緻的風格描繪鄉間及城市的風景。前陣子還和 Hermès 合作櫥窗設計，大師級的人物上起課來卻十分輕鬆幽默，不時還開玩笑，就像朋友一樣，和我們聊天、討論作品，不侷限學員的創作，反而看出每件作品的潛力，找到草圖當中可以發展的地方並激勵學員可以更好。非命令式的教學，給我們更自由的空間發揮創意，把選擇權、決定權讓給學生，體驗到這樣的教育方式真的受益無窮！

最後道別時，我和講師致謝，他送了句話：Enjoy life！這句勉勵讓我想起這幾天的上課時光，他無時無刻傳遞著他的創作哲學，輕鬆好玩卻不隨便，他對作品的專注極富感染力，他說 "Drawing is essentially a way of thinking through a thought or an idea, to document and try to understand what is around me." 像孩子一般探索世界，透過畫畫的過程去了解自己所愛，把它變成創作，和更多人分享這多麼棒的發現，他看待創作的態度深深激勵著我。

WORKSHOP INTRO

因作品呈現需求，工作坊改變原本人們對插畫的認知，轉而透過紙雕玩著光影的遊戲，隨著太陽升起落下，分秒都有不同面貌。在布瓦布榭莊園內原有個地景藝術，是由過往工作坊學員們利用角鋼建構出的空間。這空間讓講師聯想到日本和室紙窗，啟發使用紙為媒材與既有的角鋼結合，利用紙製作窗戶框出窗外美景，從窗外看進屋內，透過剪紙的呈現，傳遞個人對美獨特的認知，窗內外風景相互呼應。陽光灑進屋內，穿透過紙張，光、影映照著另一個作品，在風中微微飄動，作品和大自然交織對話著，像是有了氣息，在空中舞動著生命。

第一天講師教導學員如何畫出創意富特色的插畫，並在布瓦布榭莊園內找到吸引自己目光的東西，細膩的觀察並畫下來，一遍又一遍的描繪，透過這過程更深理解喜愛的東西。接著幾天講師請我們轉化插畫成為

立體，始用美工刀來畫畫，從製作草圖、討論方向，著手製作完成品，這過程中講師創作的態度專注卻不過份鑽牛角尖，認真卻輕鬆，過程比結果重要，我以前聽過這樣的觀念卻從未經歷，許多人都是在台灣注重成績與表現的教育體系下長大，潛意識的想追求結果及成功，是時候丟掉原本對於成功定義的框架，讓創造力自由呼吸，每一個實際或天馬行空的點子都值得慶祝，勇於嘗試對於創作生活才是助力！

WORKSHOP EXPERIENCE

最後成果發表會，集結每個人完成的作品成為共同作品，一同發表創作。在掛置個人作品的過程，因意見分歧及時間壓力，感受到緊繃氛圍。我的作品是最後才被掛置的，早已超過預定完成時間，只能用最快的速度完成它。那時我頗為沮喪，一方面告訴自己時間不夠必須妥協，一方面因為掛置的位置完全無法表現原先的創作理念而生悶氣，那時講師竟出乎意料的問我：「到目前為止，你快樂嗎？」我敷衍的說：「一點點」，講師十分驚訝：「你花了這麼大的力氣，只得到一點點快樂？」這句簡單的問題衝擊著我根深蒂固的思維模式，我心想：「最重要的是能做出好作品，不是嗎？那麼努力就是為了好成果啊！」同時也反思：「為什麼不能夠單純因創作過程好玩而快樂？」講師說「畫畫沒有對錯，但如果有錯，就去修正它回應它」，矛盾卻合理的一句話，即使知道會失敗也要嘗試，因為好玩，而對錯由自己定義。在這

裡，每個人都能自在的展現特色，學員們互相欣賞，彼此鼓勵，適時給予意見，學習在輕鬆好玩的氛圍享受創作過程，自然就有好作品誕生，給予專注和開放的心，你會驚訝作品開始對你說話，我想這是創作生活的關鍵。

MY WORKS

創作者可以很自私的決定觀看角度，引導觀眾如何觀看、看什麼？這堂工作坊核心概念是透過每人的獨特觀點，製作紙窗框出美麗的風景，有人框出城堡、路邊的小花、遠方的小屋...特別吸引我的是一條從入口蜿蜒進來的路，有著車子從這進出，望出去像是一幅動態的畫，交通工具的形狀、體積、顏色、還有行駛的速度，都為畫面帶來不同的趣味，有台紅色的車開過去！有個綠色衣服的人騎腳踏車進來！是誰？來做什麼？等等又會有人經過嗎？像是透過家中的窗戶觀察世界，靜悄悄的看著路人來往，想像他們可能是誰，腦海中忙著編織故事，愜意中又可渡過一個下午。不僅從屋裡看出窗外，也有窗戶裡的作品，我的作品是一朵花，花蕊的影子映在花瓣上、花瓣交疊著，除去顏色的干擾，純白的紙加上陽光，光影使花朵形狀之美一覽無遺。這點子不是無中生有，而是嘗試中漸漸成形，從單純描繪花朵輪廓到將之放大，最後為了

使作品整體呈現有一致感，我們用紙雕的形式創作，試著把花朵剪成一片片花瓣，挖空的圓點作為花蕊，在陽光下透光的效果出乎意料的美，講師說這樣的表現讓人聚焦在「花瓣組成花朵」這件事，花瓣與花瓣重疊，這是花朵特有的美啊！

MY FRIENDS

工作坊學員來自加拿大、美國、法國等，有插畫家、平面設計師、印花設計師、網頁工程師，甚至還有一位同學竟是愛馬仕的全球櫥窗設計總監，能和各領域的專業人士交流真是難得的經驗。

來自法國的Nicolas很主動、熱於助人、鼓勵人，常聽見他肯定同學的作品，他的讚賞鼓舞人心。他的作品是用紙雕表現蜂巢，在紙上割出半圓形的圓洞，隨機分布在長條紙上，在陽光下好像蜂蜜反射光線，讓人印象深刻的作品，跳脫一般對蜂巢六角型的呈現，而聚焦在蜂蜜閃閃發亮上，透過他的觀察及創作，看見平時忽略的美好，簡單卻深刻。來自美國加州的Jean是位印花設計師，個性熱情奔放，也踴躍發表意見，他的作品如同鏤空印花，大自然為之上色，像美麗的白紗在空中飄逸。來自加拿大的Alex是藝廊的平面設計師，作品以重覆的幾

何圖形構成，一次看到這麼多不同的紙雕表現，非常過癮。

幾天的相處中，發現其他國家學員相對的較有主見，最後一起佈展時，在掛置我的作品時，學員問我：「你覺得掛這美嗎？你喜歡這位置嗎？」迫於時間壓力，當下選擇放棄表達意見，事後回想，是否該改變自己，學習凡事盡可能去溝通，重視自己的想法並適當提出，或許會帶來不一樣的結果。

MY PROFESSION

我和大多數人一樣，畢業後即進入職場，工作兩年來總是心繫藝術創作，為了不讓自己後悔，今年決心展開人生新旅程，參與布瓦布榭暑期設計工作坊算是這趟旅程的起點，走出舒適圈，勇於面對未知和挑戰。過去忙著確認自己的點子是否夠獨特、完美，怕自己做不好而裹足不前，對於是否能轉化喜歡的事物成為「好作品」充滿懷疑，直到這次工作坊後才開始懂得，重視自己發現的美有多重要，將之轉化為創作才能和更多人分享這份喜愛和美好。

在布瓦布榭莊園裡，有著各式各樣的材料、工具，但當需要的東西找不到，當下只能思考替代方案把事情完成，當下我體悟到「沒有做不到，只有怎麼做」，把這思維帶到現實生活中，開始重新思考走藝術這條路的可能性。回台灣後，將更放膽嘗試抽象畫的表達，把作品尺寸放大，將自己置身於各樣的不熟悉當

中，或許會遇到諸多限制和挑戰，但先別想這麼多，畫就對了！也不需要弄清所有問題的答案，創作是個動態不斷變化的過程而非結果，我已愛上在畫畫時，發現新事物的滿足感，例如我發現小小的蒲公英竟由200片花瓣組成。藝術就是放下原有框架，用藝術的眼光看世界，處處都是創作題材。

Hungry Copy

飢餓遊戲：食物設計工作坊

假的莫札瑞拉起司、雪白的白蘋果、無肉漢堡肉和肉排、以工業技術仿造的自然食品越來越多。本工作坊帶領學員徹底檢視當代食物議題，探討複製與原創等對於食物的意義，並共同準備夏日的美食盛宴、一場露天沙龍，小吃攤佇立其中，創造可口的場景，為現在與未來的食物提出有趣的觀點。

關於講師

義大利設計師

Francesca Sarti

2001年成立食物設計工作室Arabeschi di Latte，嘗試打破設計與食物的分野，創造、展示各種與食物相關的作品，曾在世界各地發起的快閃咖啡店、特製晚餐、表演、裝置藝術和工作坊，從食物的角度，調查、溝通文化情境、傳統和儀式。曾與Fendi、Kenzo、Marni、Zegna、Molteni、Boffi、Bitossi、Pitti Immagine、英國百貨公司Selfridges、紐約時報、RCS、San Pellegrino、MAXXI、Fiorucci藝術信託與倫敦時尚學院等合作。

www.arabeschidilatte.org

林軒慧

透過對於食物的不同詮釋，
重新審視飲食與自然的關係。

MY INSTRUCTOR

講師FrancescaSarti創辦的ArabeschiDiLatte食物設計工作室於2001年建立，至今已有超過10年的食物設計經驗。工作室利用食物與設計間逐漸模糊的界線創造氛圍，作為一種傳播工具，十多年來已經與義大利國內外企業合作多種食物設計專案，包含時尚品牌Fendi、出版業紐約時報旗下的TMagazine以及設計師TomDixon等。

FrancescaSarti非常平易近人，透過各種不同活動、花許多時間了解各個學員的專業與文化背景，進行創作討論時也十分重視每個人的意見與想法。她讓每個學員帶一個對自己有意義的食物，與其他各個不同文化背景的學員們分享屬於自己的食物故事，她也帶來有故事性的蛋糕和美酒與大家分享，在討論過程中，也同時品嚐異國食物，增進每個學員的情感。

除了透過食物來分享每人自身的經歷，在工作坊期間，FrancescaSarti也讓學員們花一個上午的時間，在布瓦布榭莊原進行野外採集與觀察，並帶領學員針對個人的採集物件，進行一系列的概發想。她是一個有非常有活力、也相當用心的好講師。她在意每個作品的發展是否符合學員本來的期望，如果不相符，她會用心了解學員的想法，並一起討論解決方式。

WORKSHOP INTRO

工作坊特別的地方是作品的媒材是食物，不能像雕塑品一樣保存，需要以其他方式讓人留下深刻印象，因此品嚐的經驗、作品的外觀與口感相當重要。值得一提的是，工作坊材料大多來自自然，最後也回歸自然，創作的食物也分享予其他工作坊的學員，盡力做到食物零浪費。

概念發想花費不少時間，從了解每位學員的食物文化背景、野外採集、發想、分享、全體討論並共同決定最後呈現主題、再分組創作，實際作品主要在廚房進行創作。有人使用烤箱，有人使用瓦斯爐，有人使用冰箱，各取所需。最後一晚我們邀請所有布瓦布榭莊園的朋友，以欣賞展覽與晚宴的方式，前來分享成果。

布瓦布榭莊園提供悠閒的學習環境，在這裡自然而然的就會放鬆，與在學校或職場中緊湊趕進度的情況迥

異，即便從概念發想到成果展現僅僅5天，卻不會因此就草率了事，也不是沒日沒夜埋頭苦幹，歐洲人似乎更會分配休閒娛樂時間。講師了解概念發想與成果呈現方式的重要性，反而花較少時間製作作品。

工作坊的時程規劃很不錯，前兩日作為概念發想與討論，後兩日進行作品製作，並利用其餘時間規劃發表，每日餐點健康好吃，在第三天深夜安排有扮裝舞會非常有趣。

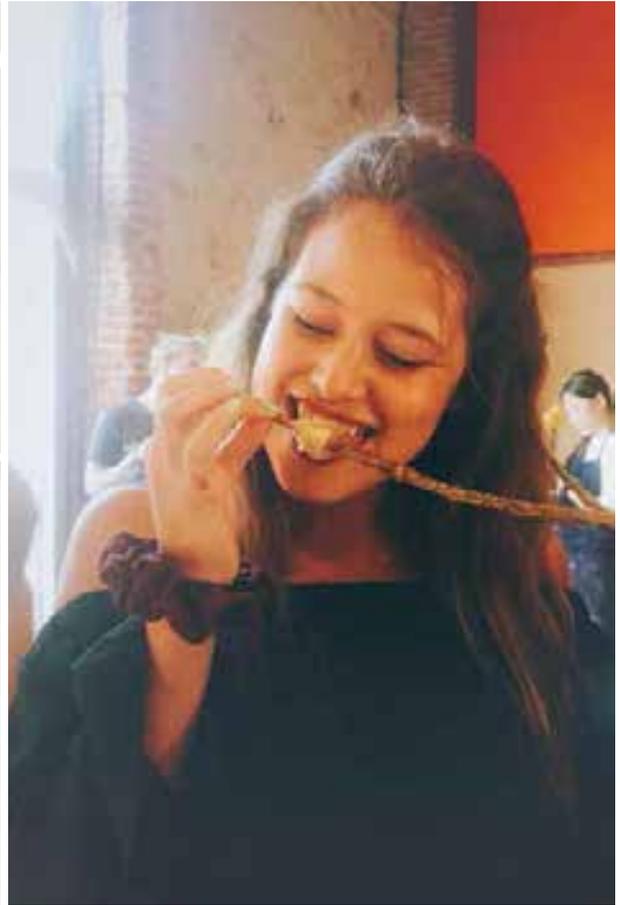
WORKSHOP EXPERIENCE

工作坊過程中，發現不同文化背景的人會有截然不同的故事可以分享，概念發想與討論的習慣也有所不同。在第一天食物分享的過程中，發現雖來自不同文化，但竟有許多雷同的零食或習俗，只是細節稍有不同或口味稍異。第二天的戶外採集後的討論會，學員們研究各種植物，有的形狀特別、有的味道特別，也有的原本不認識但其實早用作食材多年。進行創作過程，許多作品讓人驚艷，其中有個綠色脆餅，竟是我使用我不喜歡的芹菜作為材料，卻讓我吃的津津有味。

這個工作坊幾乎都是女生，只有一位男生，學員們也都使用流利的英文溝通。此外，每位學員大部分都有著不同背景，原來並不是都有設計或食物設計的背景，相當有趣，每個國家對於「食物設計」的想法也不太一樣。有些人認為工作坊中創作的發展並不如原來所想像，但無論如何大家都樂在其中。每個人的態

度與想法都滿不一樣，我不能確定是否這是文化的差異抑或是因為每個人的個性本就不同。

在布瓦布樹莊園的時間，不但體驗了早餐前的瑜珈課程，還有幾日下午稍有空閒，和同組學員在湖邊游泳或划船，很是令人回味的悠閒快樂時光。另外，身為一個素食者，我很訝異的發現幾乎每一天的餐點都是以素食為主，詢問工作人員後才了解這是特地為這週吃素比例較高的學員所準備的食材。

MY WORKS

想像自然可能生成的冰棒，冬天結在枝頭上的冰珠、冰天雪地裡連根拔起的植物，我們將那些情景轉化為各種口味的冰棒，讓看到冰棒的人能聯想到屬於他們的故事，吃的時候也能有驚喜的感受。

我們在布瓦布榭莊園取材，撿拾美麗或特殊形狀的樹枝，將末端樹皮削乾淨如冰棒棍，另外也找許多在地植物作為冰棒的口味，如葡萄、蘋果、薄荷、薰衣草、菊花等。嘗試與思考最久的是冰棒呈現的形狀，我們希望能特殊、與眾不同，但最終FrancescaSarti說服我們越簡單的表達方式越能使人產生共鳴。在如何呈現作品的討論中，我們得到了不少建議，最後決定用花園裡的推車，製造出插滿樹枝與冰棒的繽紛感覺，並在展覽的過程中，由外面推進來，讓大家眼睛一亮，作品則取名為：Winteriscoming!

這是個有趣的經歷，也是第一次做如此簡單、可愛的設計，毋須多做任何關於概念的繁雜解釋，一眼就能明白。創作的過程中，雖時有意見分歧，但最終都能透過實物呈現更完整表達想法。

因作品需要半天到一天的時間成型，無法隨時嘗試隨時修改，在每次冰進冰箱前我們都非常緊張，深怕時程來不及，所幸最終順利完成，大家對我們的成果感到非常驚喜和喜愛。

MY FRIENDS

同個工作坊的Julien讓我第一次看到法國人的熱情，總是主動詢問大家需不需要幫助，並向大家介紹各個植物的特性，每個人都立刻喜歡上他。與同房的日本女生Moe和我一起參加瑜珈課程，可能是因為對彼此文化了解較深入，興趣也相投，我們滿聊得來，在搭火車離別前我們也一起逛波瓦提小鎮，也計劃未來再互相拜訪。另外，也巧遇之前在德國交換認識的台灣學員，儘管都住台北，但自從德國交換後就沒有機會見面，時隔三年，有緣參與同一個工作坊，也藉此更認識對方。

其他特別的作品如在「水中流動的焦糖」，研究焦糖的凝固點與小溪溫度的關係，讓焦糖在溪中流動幾秒後凝固，藉此保留在水中流動的形態。看似焦糖為主角，但實際讓人感興趣的是創作概念與手法，因此作品呈現方式是影片，紀錄流質的焦糖倒入溪中、潺潺

流動、再被以撈網撈起、放入托盤的過程。另件「沼澤湯」，學員原本希望用桌子作為地平面、挖一個洞固定鍋子盛綠色豆子湯、再用樹枝與植物裝飾，偽裝成真實的沼澤的樣子。但與講師討論後，決定簡化以較意象的方式呈現，並搭配各種香料餅乾。雖然與一開始的構想不同，但最終的呈現反而更不刻意的將作品與自然景觀做連結，而餅乾與湯更是一個完美的味覺搭配。

MY PROFESSION

我大學唸的是工業產品設計系，學習的範圍廣泛，能夠運用的方向也多，在眾多選項下，我仍在探索人生目標。期許在三十歲前，能盡所能發掘興趣與能力所在。大三時曾在德國科隆設計學院當交換學生，有機會接觸除了產品設計外的其他設計領域，如介面、多媒體、包裝等，回國升大四後，便立刻進行畢業製作，選擇了不熟悉的食物設計領域，從零開始探索食物與產品之間的關聯性、嘗試透過食物表達概念。畢業後，第一份工作是介面設計，心中總是覺得可惜沒能更加了解食物設計，這工作坊提供一個開放友善的環境，讓我能滿足對其他設計領域的好奇心，也有機會能認識一群一樣喜歡食物設計的朋友。當與其他學員交流，我知道他們也並不是正在從事食物設計相關的工作，每個人對於這個工作坊有不同的期待，也從另一個工作坊的學員聊天，才知道也有公司資助前來的情况。在這裡認識了各種各樣的設計人或其他領域

對設計有興趣的人，覺得自己似乎更清楚想要的是什麼。結束工作坊之後，我進入了現在工作的室內設計公司，踏入新的領域，學習新的事物。儘管表面上與布瓦布榭設計工作坊沒有直接的聯結性，但其實是透過其他方面的刺激，開啓新的視野、產生新的想法。未來有機會，會很希望再次參與。

Performance + Design

戲說設計：表演設計工作坊

劇場舞台是融合編排動作、音樂與文字、設計燈光、服裝與舞台，以創造新的表演。本工作坊將帶領學員進行劇本撰寫、設計迷你歌劇，與創作原創的環境表演，最後將在布瓦布榭莊園中，上演無台詞的大型設計與表演。歡迎有興趣從事跨界藝術或藝術創作的藝術家和設計師參加。

關於講師

美國藝術家

Andrew Ondrejcek

曾於美國Savannah College of Art and Design攻讀繪畫和建築，以極具視覺張力的大型作品在紐約一夕成名，迅速成為紐約當紅舞台設計師，並為紐約時裝秀打造身歷其境的藝術空間。身兼作家、導演和產品設計師，作品跨界且多元，曾與Vogue、Harper's Bazaar、L'Oreal等合作。

www.andrewondrejcek.com

林沂樺

戲謔超現實的後現代古典實驗場。

MY INSTRUCTOR

在台灣不容易認識Andrew Ondrejcek，當代實驗戲劇的中文雜誌中找不到他的名字，現今視覺藝術資訊在行為藝術與跨領域仍算淡薄，雖然一連串的行為藝術實驗已在藝廊、劇場出現許久，但相關文字紀錄與評論著墨仍不多，更何況是在紐約以時尚跨界劇場裝置、美術指導知名的當代工作者。

講師在工作坊中以古根漢美術館展出的行為裝置作品“VENERATION #1: The Young Heir Takes Possession of The Master's Effects”為開場，唯美單純的完美跑步影像投射，從一開始的從容到完全失敗的歷程即時錄像，黑白重影的剔透形象與微微地大鍵琴小步舞曲聲音相互滲透，在濃重呼吸與衰弱縮減的歷程中結束。介紹的當下像個可愛的大男孩，直嚷嚷全身是汗，以半帶玩笑的口吻持續介紹著《YOU US WE ALL》、《ELIJAH GREEN》歌劇、舞蹈、戲劇等融合演出劇場作品，只

見主角聲音、動作與情境斷裂，表演單位獨立詭異卻洋溢著華麗的古典美感，這樣的風格持續至時尚伸展台與攝影的工作，也完全展現在工作坊的教習過程裡，與其說這個歷程是學習劇場設計，倒不如說是與講師一起工作，與導演團體即興創作。

這段期間他曾篤定地看著我說：「你會想念我的」。我想課程中的夥伴應該都會如此，不藏私地工作，介紹自己喜歡使用的音樂，關於創作原點John Cage與隨機文本抽取的模組，以紐約客的微笑嘲諷說著瑣事，過程完全隨性與專注感受的往來，卻以相扣的創作動作抽取與嚴整工作時程，平衡劇場創作，這些經歷著實讓人驚奇。

WORKSHOP INTRO

此表演設計工作坊與台灣的舞台設計認知的差異極大，實際參與發現較像現代導演的創作工作坊，因為講師的藝術與創作風格影響，結構像是東方精神的 Wagner 整體劇場概念，由剛強完全控制轉為陰性掌控，成為環境、空間與現有元素間的藝術整理，但其風格卻存乎於每個細節。從表演者的行為、創作、小演出創作中抽取元素與結構，在環境與空間中互動產生抽象意涵，Andrew Ondrejcek 不喜歡寫實戲劇的故事力，其對類似默劇、歌唱、詩等意象形式較偏重，這種意象劇場的創作編組工作形式我在台灣也曾參與過，但本次的強度與對結構組成的說明與分享，讓人更容易理解其引導。

工作坊以類似物件劇場為開始，每人挑選一樣物件於長桌擺放，創造物件間的空間關係，講師也不諱言表達自己對危險、特別狀態的喜好，開拓更多可能，接

著以物品移動質地與聲響去誘發更多可能性，討論美感上的平衡與喜好，再把一連串的移动半擬人的過程成為固定的演出，在過程中自然展現美感喜好，再把經歷轉化為人的動作，以人模擬物件移動，發明移動方式，再以動作提示為題，請三人組合動作形式發展動作意義或美學，之中沒有語言與音樂。

最後呈現的集體創作，以大字報的視覺化創意發想與結構圖像化，讓學員們輕鬆又深刻的理解，在計畫演出區位與意涵後，以循環性結構2個首尾相應和西方與東方意象場域大演出，並以個人行為藝術表現的自由創作串聯中間的觀眾行進。

WORKSHOP EXPERIENCE

在布瓦布榭莊園，生活本身即是創作學習的一部分，已好久沒在完全沒有工業機械噪音的大自然中與自己相處，各處簡潔而幽雅，連餐食的味覺搭配都細緻和諧，用空檔發呆、散步、游泳與看星星，有種終於真正地享受生活與過程的舒暢，這的氛圍有著靈性烏托邦社群，尊重自我的存在與創發卻有種隱性的條理規範。

與各個國家不同文化背景的人彼此交流的寶貴經驗，對我尤其是有些壓力與障礙，但歐洲文化的涵養真的很高，對話方會很認真的聽每一句你想表達的，以彼此可以理解的方式真誠往來，再加上多是藝文設計背景，感受性多很敏銳，讓我在工作坊沒有障礙，即使私下只說上幾句話的學員，也能心有靈犀彼此理解，分享著學習中創發的私密集體語言。幸運的是工作坊有2位台灣來的夥伴，集結來自戲劇、舞蹈、音樂3個不同表演專業背景，成為彼此暖心的分享支持。

這次經驗讓我深深感受語言在國際交流中的重要性，不但能與他人建立深度對談與認識，也能在許多議題上更多探討。

MY WORKS

我一直很抗拒成為意象劇場的演員，常在過程中翻爬過往心智感受，根據導演所視所感做切面節錄，茫然的覺得自己成為物件，但本次的工作坊較少有這樣的狀況。

第一個3人小組創作挑戰無言語與音樂的演出，是物件劇場的延伸，每個人模仿創作在教室中的一個移動物件，並為它發出聲音，組合這些動作加上一些情境完成作品，但因不太清楚這些要求，在時間終了並無法完成，在看過其他組別的演出後，再爭取機會以3個女人關係為概念的創作，3人圍著一顆樹做三角形移動，用眼神與由人變為物件隱喻的動作發展，建構其中2人與2人間的關係，以此隱喻女生間從小對誰跟誰比較親密的敏感比較，結束後似乎在場的觀眾也感受到了這些動作間的故事，講師給了深沉與輕快的配樂各一再重複演出，確定了這隱喻裡陰暗的基調。

最後大秀的每位學員個人獨立作品，是在一個大木框中演出，木框在一場演出結束後會翻滾籠罩至下個表演區，開啓下一段演出，個人獨立呈現的主題很簡潔，找物品與之互動。排練後我的作品發展為帶著經典黃色微笑面具，全程看不到地混著水桶裡的泥水倒入澆水壺，脫掉面具再把泥巴澆在面具上，再戴上泥水灰色面具結束。整個演出結束後，有許多人、甚至沒有真正說過話的人，皺著眉走來拍拍我的肩，分享她懂我的這個瞬間，看著泥巴結塊在我頸部、身上、頭髮上，帶著深深地不忍，小品的力道似乎很足。

MY FRIENDS

工作坊的團體動能總是充滿躍躍欲試的跳動感，共有9位學員，3位來自台灣、3位來自南美、其他從蘇格蘭、義大利、美國到布瓦布榭，第一堂課過半Nacio就能寫出所有人名字讓我大為感動，過程中彼此踴躍地發言與表現很少有空檔，其中以義大利Sara與蘇格蘭Diana最讓我懷念。

幾乎無時無刻每個角落都能聽到Sara的聲音，她的存在感極強，總是戲劇化的表達想法，單純地把簡單元素的差異試到極限，對比強烈並鮮明的作品風格。在最後大秀中提出木框架翻動串聯個人獨立演出的想法，負責與幫手討論如何製作木框架，執行力驚人，其作品以工作面具完全遮住視線狀態，以手持汽化火焰點燃燭台蠟燭與白紙製作的長衣，身著笨重工作服驚鈍完成女性化的優雅點燭與燃燒突破，用誇張地方式細膩呈現自身狀態，此作品中需要自製的道具極

多而且複雜，讓我也學習到可與工具間工作人員合作，只要敢提出嘗試資源比想像的多。

我與Diana有同樣的美術創作背景出身，語彙與個性差不多，都習慣忠於自我感受。她為課中呈現與變裝晚會所作的多組造型，都有種幽默的卡通感，運用身體的局部變形，質感與色彩的選擇輕易地達成某種特出性格，作品反之以真我形體柔軟呈現，蒙眼以腳完成金色塊狀立體物的疊高，觀看過程中有種與自己內在個性抗衡與挑戰感覺。

MY PROFESSION

本次學員大多非戲劇背景，對這樣的意象引導沒有相關經驗，歷程中所產生的問題與解決過程，正是像我身為中學表演藝術教師所可能會經歷的，如何引導、面對拒絕與質疑、修正呈現，當然，孩子的表達能力沒有這樣的成熟，但在這樣有方法的、有時間的表達歷程中，所謂的溝通與表現才有可能存在，每個發展的過程總讓我反思自己的工作狀態，我是不是讓孩子說得太少，傾聽與整理得太匆促而粗糙。

因身為教師，自然參加過不少類似的戲劇工作坊，但國外的引導者與導演所帶來的震撼，總是比亞洲人強烈，尤其在過程中可以讓參與者感受到完全的被關注，帶領者的能量投射到整個排練場的所有細節，給予你在表達的完全支持性聆聽，能讓人不知不覺認真投入。這奇妙的經驗也在Andrew Ondrejcek帶領歷程裡體驗到，加上物件劇場與其他詩性訓練的聯結，每個

小挑戰與訓練代表著作品裡的重要元素，由學員間對元素的感受表達中，煉取所需的意象，這樣完整的工作方式提供了一個很重要的參考。在劇場中完成作品的方式，可以是以導演為中心的引導，而這也不像我們在台灣所習慣，以某種劇場訓練系統的制式建構。在此感謝講師無私地分享。

在劇場訓練方面，請表演者選取物件互動、放置物件改變空間、自由到空間內探索的方式，大大拓展了道具、空間在劇場的運用，原本這些物件與空間在創作排序時常被列為最後考慮，事件、情感或應該說人的互動才是重要的，而這些反其道而行的練習，讓表演者自行在物件與空間中探索，其互動與場域的聯結自然更為深刻，這樣的新觀念撞擊，對環境劇場與日後教學創作將有更有啟發。

林昱亨

奇幻園地布瓦布榭莊園，
像施了魔法般，
如夢似幻的生活學習著。

MY INSTRUCTOR

Andrew Ondrejcek 是一位作家、導演，也是一位劇場、歌劇、舞台表演、時尚舞台的設計者。他曾在美國 Savannah college of Art and Design 攻讀繪畫和建築。並由此開始了他的表演設計生涯，隨後並發現劇場可以同時展現他所有興趣的藝術面向。他的作品包含了實驗性的劇場設計，並延伸至時尚產業的產品設計。但他最愛的仍是實驗創造性的劇場創作，作品曾在紐約古根漢、MOMA 展出，並在各大藝術節中有發表。

因為多元的背景，上課的內容也十分的廣泛。從物品的擺設延伸到肢體的創作，英文劇本的創意編寫到文句用音調的方式展現，並讓學員自己去拼湊所習得的肢體和文句音調，在布瓦布樹莊園中找到空間做融合表現。他也帶入基本的劇場編寫方法，用實驗性的方式，帶出具有後現代主義拼貼味道的小劇場讓我們體驗。講師喜歡的表演風格是有衝突性的、有對比。除

此，他也十分細膩的觀察個人想要表現的東西，雖然最後還是會以他的喜好做篩選。

Andrew Ondrejcek 在眾多的表演藝術中，唯獨沒有編寫音樂。他有歌劇的作品，但是他負責設計發想，編寫的部分仍是交給專業的音樂家。所以當他知道我學音樂教育時，便興奮地問說我可否寫音樂在表演中，可惜我並沒有嘗試過，但在整個過程中，我只要想加入歌唱或聲音的部分，他都十分欣然地接受。

WORKSHOP INTRO

第一天參觀布瓦布榭莊園，有許多和環境相容的實驗性建築物，例如河旁的舊磨坊改成的小酒吧、由竹子為支撐結構的半透明球型屋是做瑜珈伸展的地方、草地各處有歷年參加的建築設計師和學員創作等。我們的工作坊也在各個不同的建築中進行著，最後的表演也利用了著名的地標，城堡和日本屋來當作東方和西方的代表和串聯。

這裡的生活可說是既輕鬆又緊湊。早餐時間是8:30，第一堂課通常是9:30，如果早起還能在森林中走走，或上瑜珈課。午晚餐則分別是下午1:30和8:30，這步調是歐洲慣有的夏令時間生活模式，因為太陽要到10點才下山。因為午後時間特別長，每天都有下午茶時間，大家也都會利用這時聊聊學習心得，抒發心情，偶爾也會到湖泊旁曬曬太陽、游游泳。這種學習時間的切割和生活型態和在台灣十分不同，令人感到十分舒服和新鮮。

布瓦布榭設計工作坊最異於台灣的授課方式在於和大自然的結合創作。在台灣，不管是音樂、繪畫、戲劇等，大多都在建築物內。但這裡則是密切的和戶外的空間作互動，以表演設計工作坊為例，講師利用布瓦布榭莊園中不同的建築和地景當作舞台背景，表演的鋪陳也嘗試以空間為創作的媒介，這種經驗很特別，讓創意也油然而生。

WORKSHOP EXPERIENCE

工作坊內容多元有趣，從物品擺設布置延伸到肢體律動、從簡單的文句創作融合聲音發揮、介紹簡單的好萊塢式劇本編寫到小品劇場創作，每個活動彼此間都有串聯，令人感到十分有挑戰且期待。而最後的成果發表則使用一週內的各種活動成果來選擇再創作。只是如何串聯所選擇的個人作品重新組合成一個完整的大作品，花了不少時間發想和討論。講師希望我們把布瓦布榭莊園當背景，將想法畫出來，這種討論我認為是最珍貴也最挑戰，因為台灣填鴨式的教育常由上往下發指令，大家照表操課，但在這裡不同，不論想法再怎麼無趣沒邏輯，都一定要發表，講師和學員也都會自然直接地針對你的想法發表感想和評論。

工作坊每周三都有變裝派對，午餐工作人員會要學員發揮創意發想主題，下午茶時間進行投票選出，這周的主題為中世紀龐克和神經質青蛙，大家會到工作室

找材料創作自己的服飾，因為沒有裝扮則沒有晚餐。在台灣也玩過變裝舞會，但很難得會自己動手做，或許是東西方文化或學習領域的差異，總覺得在這大家原創性很強，既特別又有趣。

經過幾天相處，學員互相累積出經驗和默契，常在下課、吃飯時一起起鬨，互拿糗事笑鬧著，感覺就像回到無憂無慮的學生生活，只是同學是來自世界各地，到分開那天，雖然相處才短短一周，卻也產生了淡淡的捨不捨之感。

MY WORKS

在整個展演中，我的表演包括了團體中的和個人單獨的表演。團體表演是在講師安排的活動中所創作的，較不是個人理念在其中。講師要求每個人拿一個物件做即興表演時，我選了色彩繽紛的雨傘把玩時，想到這次申請補助時，評審曾詢問，在布瓦布榭莊園要如何分享展現台灣的文化，立刻想到「天黑黑」這首閩南語歌。第一次唱給學員聽時，沒想到大家都覺得很特別，講師一直笑，義大利同學Sarah非常非常喜愛，我就這麼的把台灣的文化用歌唱的方式表達出來。

最後成果展演選在城堡和日本屋前，我的獨唱句，是從以下過程形塑出來。第一個是John Cage式寫作，每人寫一篇英文文章，然後從每七個字選一個字，將所選出的單字不遵照文法組合出一個句子，其中一句 "I am white wearing for the hall" 講師特別喜歡，接著把句子搭上一個聲音或曲調。沒想到我的這個句子竟被

選為成果展的主軸，大家要根據我的演唱依序出場，表演結束後，不管是表演的或是欣賞學員和觀眾，幾乎每個人都會唱！

各式各樣的戲劇創作中，講師和學員都會給予直接的評語，能有學習和調適。遇到表演藝術和音樂結合，或許我的音樂背景讓我變得較有自信。原創性很強的表演並不容易，但講師的引導過程十分成功，他細膩的心思觀察和豐富的劇場經驗，讓沒甚麼戲劇表演經驗的我，也能自在的釋放自己的能量。

MY FRIENDS

來自愛爾蘭的Diana在大學主修藝術，有趣的是她的學科不單只學繪畫，也含括戲劇、音樂等，這次是她第三次參加布瓦布榭設計工作坊，她有著金色長髮和碧藍色眼珠，像個浪漫的人，但她卻喜歡我的東方情調黑眼珠和黑髮。我和她最常一起合作，最後發展成為成果發表展演的主軸，我是被囚禁的白衣公主，而她則是頭戴草帽的衛兵，互相有歌聲的附和回應，是貫穿團體劇的引子和句點。

我特別喜歡一位義大利學員Sarah的創作，她在米蘭從事設計，在戲劇中最先引人注目的就是她一件件色彩鮮明，造型搶眼的服裝。團體表演中，她飾演瘋狂的外星人，頭戴乾淨拖把底部白線頭飾，身著彩色貼身瑜珈褲，腰上綁塊綠塑膠布當燕尾裙，嘴中念著聽不懂字，配者誇張的肢體動作，讓整個角色顯得詼諧幽默，一出場台下馬上就充滿笑聲。Sarah個人表演，則

是衝突反差的優雅而壯烈，用深綠色的布料做了件合身的露肩洋裝，頭戴電鍍用的帽，整個表演像是神祕但莊重的儀式，最後以焚燒了件掛在鐵架上的紙衣結束。焚燒的過程讓人有種扣人心弦的感受，這應是個人表演中最令人印象深刻的吧！

另有3位南美洲的學員，是我第一次認識來自南美洲的朋友，他們親切幽默，又較歐美國來得不那麼強勢，不管做什麼表演都讓人覺得可愛。

MY PROFESSION

在布瓦布榭設計工作坊一周的學習過程中，我常常會不斷思考，如何能把當下這豐富的學習轉化成可以在學校進行的活動，例如講師引導學員用英文文章創作隨機文句時，我會想是否這可以把它變成中文的思考邏輯，當時覺得這可以拿來當作詩的創作，不使用注重平仄、對學生來說有些難度的古典詩作，而是較現代解構文句的詩。又或者可以把這次學到的技巧，在下次如果學校有機會規劃戲劇暑期夏令營，能讓年紀更小的小朋友，從小就接觸不同的方式學習藝術，也更能培養他們開闊的藝術觀。

陳渝霏

打破過往天馬行空的創意思維，
而是藉由找尋而體現自我的過程。

MY INSTRUCTOR

Andrew Ondrejcek真的很積極的和學員溝通，不停的提問和給予建議，很認真希望每位學員都能表達自己的想法，不管想法好或不好，即使再怎麼不夠創意的想法，講師也都可以接受，然後嘗試著協助每個學員提出更多發想，把想法調整成更好的表現方式。遇到英文較不好的學員，講師也非常有耐心的傾聽和給予指導，其實蠻多歐洲人都英文都不太好，但他們都很勇於嘗試溝通。這裡的經驗讓我回想到在台灣的求學過程中，有太多的「不可以」、「不行」、「所以你這個想法要花多少錢？」「可是規定說不行…」之類的負面回應，然後拒絕更好更有創意的想法。

Andrew Ondrejcek是個心思細膩的人，他非常尊重每位學員希望表達的內容，不論使用音樂、言語、淺而易顯的動作，他都盡可能的引發出學員內心最想傳達的訊息。在和我討論過程中，也提醒我必須不斷的在學

習的過程中自省，找尋層層現實包裝下的那份純真。我真的非常喜歡他！Andrew Ondrejcek是個非常尊重個體的人，我想因為他也是腦袋存著許多奇怪思想的人，所以更能感同身受的尊重別人！

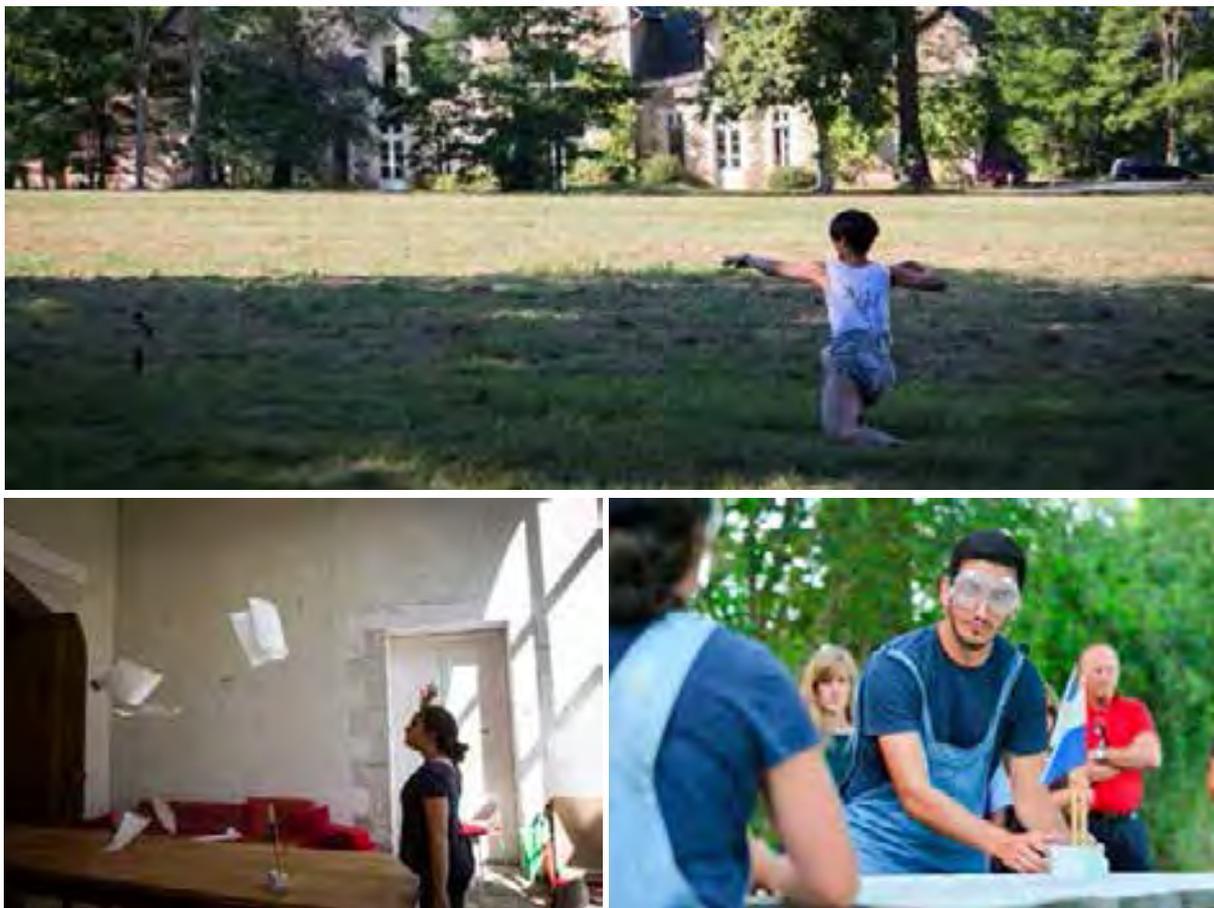

WORKSHOP INTRO

工作坊過程中Andrew Ondrejcek不斷給予刺激，讓學員能有更多的靈感，引導我們說出心中的想法。他不斷重複問我們：「這真的是你想要的嗎？」讓我們一次又一次的重頭省思內心的渴望，也在學習的過程中，發現每個人呈現的作品都真真切切與個人相關，例如同工作坊的學員Rorena是個很可愛的女孩，內心有很多小小世界，而她的作品就會呈現出很多童真的一面。

在台灣的教育方式，老師很喜歡拿出課本，然後就會說：「翻到課本第5頁。今天星期五，座號5號的同學，請幫老師念課文第一到三行」。但Andrew Ondrejcek的方式，會在一開始請大家先做自我介紹，然後進行創作，請大家拿起身邊的材料，用每個人的方式揣摩這個物質的情緒、心情、動作。他用身體力行的方式讓我們真實感受「戲劇」這件事情，講師從第一天第一堂課開始，就讓我們動手實作，親自體驗戲

劇的精髓與樂趣，從一開始的物件擬人化開始，我們不斷的揣摩推演，從小物件延伸到一個大的個體。這樣的方式對於我這個從未學過戲劇的學生來說，是非常好的學習過程，可以確切吸收並真正感受到藝術的可能性。

WORKSHOP EXPERIENCE

這次深刻體驗到台灣的教育方式和國外非常不一樣，畢竟這也是第一次以學生的角色來到國外，跟自己獨身到紐約去學跳舞，又完全不同。講師看似簡單卻又慢慢啓發的方式，隨著時間流逝，不斷堆疊的浪潮在一定程度累積後，突然噴發帶來衝擊，啓發了心中追求藝術美感的執著，像是找到出口，突然領悟，藝術不再是一般父母口中那種「我不知道你學了以後要幹嘛，這又賺不到錢」的東西。

我很喜歡國外學員都能直接誠實地說出他們心裡的想法，不會就說不會，不喜歡就說不喜歡，並不會因為講師是國際知名的超級大師，就卻步不溝通！

雖然自助旅行多次，但和一群外國學員參與工作坊時還是會緊張，但和同樣熱愛藝術的大家溝通起來特別沒有障礙。同寢室的人晚上會關心彼此今天的工作坊

如何，吃飯時間也會彼此交流，分享過去所學還有各自的文化，讓彼此沒有國界。

令人訝異的是，當我介紹我來自台灣時，一半以上學員都知道台灣最近有了第一位女總統，反倒是我對於各學員的國家卻不太了解他們的時事，台灣新聞媒體極少報導世界大事，多少也影響到大家的世界觀，這讓我反思，需要多關心國際時事，放眼國際，才能真正踏足到世界各地。

MY WORKS

工作坊每人需選一物件來呈現，我選了帶來的兩件款式雷同的風衣，我想以風衣的方式，比喻成兩個彼此永遠觸碰不到的戀人，像是中國故事牛郎與織女一般，很相愛卻無法一直見面。

創作中常被自己過去所學的事給迷惑，因我是舞者，下意識就會放入很多舞蹈動作。但講師不斷提醒Less is more，太多的動作反而會失去想像空間，因此不要我再加入東西，而是拿掉東西，跟以往非常不一樣，覺得很有趣。如何利用簡單的意象，呈給觀眾強烈的感受，這是表演藝術最重要的課題。想表達的很多，但在有限時間、有限空間，要做出很無限的事情，如何留白，變得是件需要嚴密安排的計畫。這次創作中，讓我將身體回歸為零，用最純真自然的動作去感受大自然跟音樂給來的感動，連手指頭在身體上的簡單觸碰都變得像是一場大騷動，靜下心來表演的心情，跟過去腦子不停轉動的時候真的差好多！

留白的過程多了，想像空間也就大了。一開始舞蹈動作雖多，很吸引人，但反而不確定我想表達的是什麼，當動作一抽離，彷彿世界上只剩下觀眾、我、還有呼吸聲，沈默的空間裡，彼此的思緒更加清晰。大家觀看後，都說感受到穿米色風衣的我，好似永遠都碰不到另外一端的紅風衣，這種淡淡的哀傷，正是我想要呈現的。

MY FRIENDS

我們工作坊的學員都很有趣，來自各個不同的國家，有來自墨西哥、義大利、德國、愛爾蘭等，大家的母語都不同，所以一旦遇到有時候英文無法完整表達的情況時，大家就會默默爆出西班牙文或是義大利文等自己熟悉的語言，常常旁邊聽不懂的我們哭笑不得。

來自義大利的Sara最讓我印象深刻，可能跟他們國家的風俗民情有關，她是一個非常熱情的人，講話充滿激情，肢體語言誇張，說出的義大利文也是豐富到不行。她所呈現的作品也都很有趣，非常有戲劇的張力，例如她會突然拿出點火器，然後一把燒了一大張紙，或是為表演創作而做出戲劇效果誇張且令人驚艷的頭飾，配著一連串我聽不懂的語言。

另外一個來自墨西哥的Rorena，雖然年紀跟我一樣大，但是看起來年紀好小，做的一些小舉動也很可愛。她做呈現的作品就是充滿童真，例如會拿出一堆小小人物，然後輪流詮釋模仿他們的聲音，讓小玩具就像活起來一樣。

MY PROFESSION

身為一個表演藝術者，這次的工作坊讓我學到更多使用身體表現的方式，不再侷限只有舞蹈這一塊，發聲、眼神、叉腰、踱步、和一些小小的動作，都可以讓呈現的情感與想像空間更多。Less is more, 其實一直以來我們都知道的道理，但是透過不同領域的學習，反而吸收得更多。

以前我在當舞蹈老師時，在教導學生常常會恨鐵不成鋼，覺得學生吸收能力慢，做不出我想要的感覺，但透過這次的學習，發現教育不再是單一方向的事情，例如透過Andrew Ondrejcek的引導與我的回饋，可以共同創作出更吸引人的作品，而且不單只是舞蹈，加上一些簡單的台詞、動作、或是安靜的獨白、沈默等，都是能令人迴響的部分。

這次工作坊後感觸很多，不光是對於舞蹈的突破，或是其他領域的領悟，在我任教台灣戲曲學院樂齡大學舞蹈老師的時候，我也將所學回饋給學員們。因為學員多半是年近半百的爺爺奶奶，身體硬朗程度與一般年輕人有差，因此如何用引導的方式帶領他們進入舞蹈的世界，更是一門難題。因此這次的學習之旅，讓我在教導學員上面有不同的感想，不斷反省提問，不斷鼓勵，更能朝向每一個人心中的渴望前進。

Furniture that Transforms Space

萬物成空：產品設計工作坊

設計師要創造的是一個世界，而非單一的物件。本工作坊將帶領學員探索空間與傢俱的關係，除了傢俱本身的尺寸，還有整體格局的尺寸，包括牆壁、天花板、地板，還必須適度留白。現實生活中世界的物件，像一棟小小的建築一樣，即是一個小小的世界。

關於講師

比利時設計團隊

Muller van Severen

Fien Muller與Hannes Severen共同成立設計品牌muller van severen，擅於顛覆一般認為的形體，點明生活與空間的不同使用方式，作品卻介於藝術與設計之間，色彩搭配異乎尋常卻總是十分和諧，重要作品包括duo seat + lamp等極簡家具系列，曾受邀於紐約、柏林、米蘭等地畫廊展出。

www.mullervanseveren.be

陳佳梅

離開熟悉的舒適圈，
在不同的國度以有限的時間與素材，
尋找解決的方法

MY INSTRUCTOR

Fien Muller與Hannes Severen 2位講師雖然都是藝術家，但由於來自於不同專業背景，因此對設計也有各自的解讀，在思緒萌芽與溝通的過程中，可以感受到他們各自對於作品能否精準切合設計題意的執著，而當面對意見相左時，如何能在異中求同下達成共識，更是考驗彼此之間合作的默契，是一對有趣的夥伴。

2位講師在教學上十分的用心，在短暫的時間、有限的資源內，要達到完成設計構想，並落實設計成品，這並不是一件簡單的工作，他們總是無時無刻穿梭在學員之間，幫助每個人確認設計方向，和我們不停討論，引導我們找出更好的做法。在簡報的前一刻，他們更是捲起袖子，拿起電鑽一起投入創作的行列，期望每一位學員的作品都能達到盡善盡美的境界，這2位講師對於教學的熱情讓我印象深刻。

WORKSHOP INTRO

布瓦布榭莊園位於法國中部小鎮上，踏入莊園的第一天起，就能發現這是一個美麗的地方，信手拍來張張都是風景如畫的明信片。竹製的聚會空間靜靜矗立在工作坊的一角、湛藍的湖水倒映著四周的美景、如童話般的城堡、湍急溪流旁咖啡小站不違合的組成吸引人的空間，瞬時間讓心都沉澱下來。

白天大家絞盡腦汁各自思考著手上的作業，在烈日的曝曬下穿梭在設計基地與工廠間，就寢前與同學交換著一天的設計心得，踩在房間裡老舊木地板，發出咿咿啊啊的聲音伴隨著笑鬧聲，交織出專屬於布瓦布榭莊園的聲響，累斃的同學已經不顧周圍的吵鬧聲酣然入夢。早餐桌上供應著新鮮的蘋果汁，及被蜂蜜誘惑的蜜蜂停留在餐盤及水杯上，午、晚餐廚師會端出各式各樣美味地中海式料理，在異鄉吃著不同以往的食物，彷彿人生又開始新的探險。工作坊與台灣授課方式最大的不同，我想是在於落實

設計的方式。在台灣多透過繪圖或模型製作方式，雖然能快速的表達設計理念，但無法確認設計的可行性，但在這裡要將思考的成果以1:1方式手作呈現，因此設計不再只是天馬行空的想像，在解決問題的過程，也要同時思考如何透過適當的素材呈現出成果。

WORKSHOP EXPERIENCE

在布瓦布榭莊園生活整整一週的時間，沒有交通工具，也沒有時間離開這，有任何需求能透過工作人員外出的時候順便帶回來，所有起居飲食、工作與娛樂，均在這裡發生，可以說布瓦布榭莊園就是這一週的生活圈。

參與這個工作坊學員約有12人，除了3位台灣人外，其餘均來自不同國家，因此英文變成為溝通的共同語言，除了需要與講師討論設計構想與執行方法外，日常生活作息也需要與其他國家的學員相互交流，因此除需具備英文溝通能力外，對於各個國家的基本文化認識或有相關旅遊經驗，才能讓話題更深入。

在這裡認識許多喜愛旅遊的歐美學員，旅遊亞洲腳步遍及韓國、泰國、中國、日本、菲律賓等國家，但對於台灣確毫無所悉，因此我來自台灣的學員，就肩負

起國際宣傳的重責大任。所幸參與工作坊的學員大多具備相似專業背景抱持開放學習的心態，經過一週的相處留下共同生活的美好回憶，在離別前大家紛紛留下連絡方式，相約在台灣再見。

MY WORKS

工作坊的主題是「專為布瓦布榭莊園打造一項具有二種功能的物件」，學員需找出需要改造的基地，提出設計構想與導師討論後再將作品以1：1的比例手作呈現。

此時的法國雖然早晚透著絲絲涼意，但下午的太陽毫不留情的曬紅了每一位學員臉，我在這裡最有特色的樹下找到了我的基地，期望透過設計讓這棵樹，不僅是讓人欣賞的地標之一，也因為設計讓人能親近，並活化這顆樹周邊的空間。

設計一開始要先丈量空間尺寸，並找出適合的材料及工法，樹幹離地高約2.3公尺，設計定案到完工僅有短短3天，也許考慮用材料。最初發想以製作木箱方式堆疊到足夠高度，但考量時間和可獲得資源有限，於是考慮以空心磚與木角材組合成樓梯方式，但因需從現有材料中選用，這方案也須放棄，於是工作人員建議

我，使用棧板為素材重新計算規劃，這歷程讓我了解想像與現實中間還有很長的距離，最終在成果發表前十分鐘總算完成了我的作品。

所有的作品位置在發表前已被標示在路線圖上，學員逐一站在自己的作品旁說明創作的理念，講師也特意邀請一位藝術家親臨指導，並提出講評。我得到的評語「作品本質純粹運用簡單的基本材料，創造出與基地融合的作品，從基地看見的風景亦為作品的一部份，作品顏色運用巧妙，利用原色搭配出簡單卻醒目的不違和感，顏色與材料選用相互呼應，以簡單創造出好作品。」

MY FRIENDS

因為布瓦布榭莊園特有的美景與炙熱的陽光，讓學員將遮陽與賞景納入設計重點。來自荷蘭的學員，現職為設計藝術老師，她選擇了莊園城堡的階梯，下午太陽最炙熱時，城堡陰影正好投影在階梯上形成最好的遮蔭，階梯前方就是廣闊的草坪，城堡、階梯與草坪組合成美麗的景緻。她將躺椅與階梯結合形塑出適合休憩的躺椅，以木角材與軟木塞片為基礎架構，外層以白色石膏讓作品質感與石造樓梯及扶手相互呼應。設計的重點除了要考慮躺椅曲線與斜躺角度應符合人體工學尺寸外，亦要顧及躺椅與現有階梯接合細節，這作品除了提供椅子與賞景功能外，我認為它本身優美的弧線也成為景觀的一部份。

另一件出自於台灣學員的設計，是燈具與餵鳥盤的結合，規劃在布瓦布榭莊園內的湖邊，由於夜間沒有照明燈光，夜裡月光倒映在湖面上份外的清晰，發想便

來自於月亮與湖裡的倒影，這盞燈與盤的關係就好像月亮與倒影，用棉紙糊成的球體不規則的陰影就好像月球上凹凸的表面，用細細的金屬做上支架放在大自然的背景前，彷彿融入周邊的環境裡，打上燈光連夜裡都變的浪漫起來了。

MY PROFESSION

在踏入布瓦布榭莊園之初，也許是缺乏共通的話題與怯於表達的原故，與來自其他國家的學員相處總似有一層看不見的薄膜，等到作品漸漸完成也會得到相對的肯定與認同，大家也變得熟稔起來，這時候話題也會開始變多了。經歷過工作坊一週的生活，我發現台灣學生的創意及能力並不亞於國外的學員，但因為台灣的國際能見度相當低，許多歐美學員甚至沒聽過台灣，在這個「世界是平的」的年代我們必須面對全球化的事實，除了個人要具備勇氣與敢於冒險的精神外，還要讓自己的國家被認識，被了解，才有機會躍上合作的平台，與國際接軌的機會。

工作坊僅僅一週的時間，並不會因為參加了工作坊在職涯上有了顯著的變化，但是這裡提供了一個反思的環境，當你脫離了原有的舒適圈面對陌生且缺乏資源的環境，面對課題要如何快速提出有效的解決方案。

工作坊也提供了環境讓我們認識具相似專業背景各國學員，進一步了解相同的行業在國際間有那些競爭的機會，這些經驗會一再的反饋在生活中，成為工作上進步的基石。

Magical Thinking

奇幻魔法：創意設計工作坊

兒童常會透過直覺進行創作，靈感來自於自身經驗或夢境。本工作坊將帶領學員探索創造力的起源，想像情境與意象，透過重返童真，遠離設計的常規的框架與限制，直覺性地創作事物。

關於講師

英國藝術家

Simon Costin

畢業於溫布頓藝術學院(Wimbledon School of Art，2006年併入倫敦藝術大學)，設計風格大膽前衛，為享譽國際的藝術總監，作品包括場景設計、時裝伸展台設計與展場設計等，曾擔任Alexander McQueen藝術總監，與Hermès、LANVIN、GUCCI、GIVENCHY、Stella McCartney等品牌合作，亦與Nick Knight、Tim Walker等多位世界頂尖時尚攝影師合作，作品曾受邀於倫敦當代藝術學會(Institute Of Contemporary Arts)與紐約大都會美術館等展出。長期研究並發揚英國民俗文化遺產及民間故事，發起英國民間故事博物館(Museum of British Folklore)計劃，亦兼任康瓦爾巫術與魔法博物館(Museum of Witchcraft and Magic)館長。

www.clmuk.com/set-design/simon-costin

曾瓊德

擁抱創作的單純喜悅，
回歸事物的根本。

MY INSTRUCTOR

Simon Costin來自英國東倫敦，是個道道地地的英國人，除了濃厚口音的英文外，還有典型謙卑有禮的性格。畢業於溫布頓藝術學院，其作品常見於各大時尚雜誌以及和時尚為名的發表會，在作品的手法上常出現超現實和較具戲劇張力的前衛手法，同時也身兼民俗博物館的總監。

工作坊中聊及許多時候他在創作時非常偏好安靜的場所，認為平靜能讓人靈感湧現，此次創作中，他希望學員透過兩個鐘頭的時間，不停的回想以及思考，將最能代表個人的故事利用文字記錄下，無論是關鍵字或者畫面甚至草圖等，再透過學員的口中將這個故事闡述出來。

講師明白每個人所表達的手法極為不同，於是在第二天的課程中，透過轉化引導我們將在腦中所敘述的物

件即故事清楚的具象化。過程中尤其印象深刻的是，當我們各自在布瓦布榭莊園裡尋找創作媒材的同時，Simon Costin對照我們的個人特質對應出在他眼裡的我們的性格，試圖在莊園的四周環境中，尋找屬於他個人創作的素材，而後送給我們獨一無二的創作禮物。

在他溫敦有禮的外表下，其實同樣感受的到，內心那股澎湃激昂的創作能量不停的釋出，尤其在週三的變裝晚會中更能顯示出其令人驚艷的部分。

WORKSHOP INTRO

布瓦布榭莊園距離最近的城鎮有段路途，為期一周的工作坊生活的體驗，有別於在市區的便利，而是在有限資源的環境中，自我思考學習的地方。

在一周裡的導覽、營火晚會、變裝派對、午茶時光、展覽導覽，讓學員用不同的角度來認識布瓦布榭莊園，諾大的環境裡能夠窺見先前藝術家或工作坊學員所創作留下的作品，即各樣形式的建築與裝置作品，坐落其中。展覽空間內更有經典的設計作品陳設著，若是位設計迷必定感到興奮不已。

由於參與的工作坊是這段期間中學員人數最少的，因此在第一天授課中，Simon Costin以輕鬆談諧的口吻說出我們實在太幸運了，擁有這麼小型團體來創作發揮，希望每位參與者以個人化的主題去呈現自己的故事。長長的木餐台上用閒聊的方式，提出了一個觀

點，即許多的想法和創意是由夢境中開始，許多的藝術家也總是在半夢半醒中獲取靈感。而靈感的獲取最常發生在日常生活中，並不是刻意去尋找，而是運用方法將它實現。

我認為在台灣的教育基礎上，鮮少能有老師是以引導的方式去帶領學員，而或讓學員自發性的學習後對於困難自己主動去尋找解決的可能，老師的角色在關係上則扮演了溝通與分享的一角，並不會告訴你應該有的方向，也因此作品會有屬於自我的思考脈絡和過程，在國外的教育上卻也為最重要的一部分。

WORKSHOP EXPERIENCE

一天的開始由豐盛早餐開始，和其他人的談話會從簡單的問候到昨日工作的進度，下午茶の休息，更能在工作中能夠得到一絲絲的放鬆與期待，同時也獲得創作上的靈感。開始的第二天獨自繞了莊園一大圈，想仔細地看看是否有什麼樣的素材是隨手可及，這個時刻去環視莊園有種不可思議地的感動，除了風光之外也清楚的感受到自然間隨機的生命力，空氣、樹林和土地的能量。

正當另外兩組團隊還在腦力激盪的同時，我們早先抵達在材料區裡搜索創作的素材，順勢選了一張靠近門口的桌面，意外成為這個星期中最美的風景。因為視角由建築的左側穿透過機具室，因此一周間不僅進行自己的創作外，也同時間也能觀察學員和講師的互動情形，更讓我透過工作中的情景瞭解其他國家的學員的做事態度，和導師引導的對話過程。

週三晚間的變裝派對是個非常特殊的體驗。工作坊中凌亂的工作桌上佈滿了布料及紙板，若要說像被強颶掃射過一點也不為過。另在靜謐湖中划船的經驗，有別於劍橋大學的河道，布瓦布樹莊園裡的鄉間風光映入眼簾。最後一晚的營火晚會，所有學員們喝著得來不易的啤酒，在河邊草地上和大家分享著最後一晚的心情，自在的聊著各自的故事，尤其和同樣來自台灣的Marvin，不斷的討論這周工作坊的啟發與對應在工作上的感想。

MY WORKS

我選擇了「旅行」當作發想的議題，一直以來像個離家很遠的遊子，曾經問過母親是否讓她感到擔憂，她宛如心靈導師一般地說「如果你想讓心徹底自由，就該放膽去探索想要的事物，因為你和別人要的不一樣」。不停的在國家與城市中遊走，探索的同時母親也在遠處靜靜地給予庇護。

要將這兩件事串聯，我選擇創作旅行中會出現的交通工具，單車輪框做為我的指南針，穿戴著女性軀幹代表母親的意象，披著如原住民編織圖騰的服飾代表我來自台灣，及一百個微笑符號線條置於胸前，表示過程中陌生的善意轉化成美好的線條。

我以木工榫接的做法作為架構，將草圖和法想和講師討論，找出了更有效率的方法進行創作。過程中除了最後時間緊迫異常緊張，大部份時間還是享受創作的

單純快樂，不僅是對於設定的題目有機會沉靜回顧許多生命中的故事，也找到與自然環境連結的巧妙處，利用隨手可得的天然素材或回收廢材加以發揮，石頭、麻繩、紙板、鐵絲、輪圈及古堡邊遍地開花的野生植物等。最後成果發表分享創作理念時，意外得些溫暖的擁抱，Simon Costin也給予回饋，認為我其實創作了很美很動人的故事，不需透過言語的詮釋，想表達的意念及作品本身和自己的對話更具意義。

MY FRIENDS

創作區台面總是凌亂不堪，同期另一工作坊的團隊與我們也同樣需要極大的空間來完成作品之下，很能察覺出在擁擠環境下，每個人不同的工作特質。

來自印度的Aka是在事務所擔任專案執行的設計師，黑色長袍搭短褲便鞋，正圓形的黑框眼鏡，替我解決不少木料和零件上的問題，幽默的他總會隨時確認是否需要協助才放心離開，像極了學員的工廠保姆。

Kimberly是來自瑞典的女孩，曾在北京建築事務所工作，她等待接駁車時一臉準備進京趕考嚴肅的面容讓人印象深刻，每當開始創作時眉頭一皺衣袖一卷，讓人感受到背負作品主題結構重責的認真模樣也絲毫不馬虎。

自沙烏地阿拉伯的Sara，從草圖和實作都能窺見她的執著與踏實，我們笑稱最後一晚在角落裡加緊趕製表

演服裝的她，活像在世界某處的血汗工廠，用餐間聊著台灣的文創設計，驚訝的是其實她竟也略知一二。浪漫、注重細節的Louis來自墨西哥，為了支持當地本土品牌，每天都穿不同本土設計師的衣服，勾起了我對墨西哥潮流文化及設計的探索之路。世界之大，和來自歐洲、南美和中東各國熱愛藝術設計的人相處，是難能可貴且令人興奮的。

MY PROFESSION

離開布瓦布榭莊園的路途上，望著火車窗外的風景，一路從大片的麥田漸漸轉為大樓林立的巴黎南站，對於工作坊中有起有落的心情感受更漸清晰。

從事空間美學的工作的我，不乏見到許多商業濃厚的設計手法，我們常一昧的追隨鄰近國家，或所謂的主流設計，而忘了尋找自身的風格。靈感的來源應是來自於生活的日常，曾聽過一句話「如果不懂得體驗生活，而錯過生命的豐富，在創作時容易遇到許多波折，因為靈感並不能瞬間找上你。」

回國後，因緣際會協助了將前往歐洲求學的學生，準備製作作品和申請資料，在面談中發現身為東方思考象限的我們，習慣於直覺的創造，常忽略了過程的深度性，和著重在身邊事物的覺察，偶也忘記創作本身所帶來樂趣。

在布瓦布榭莊園裡，我們背離了熟悉的環境在純粹的自然裡，獲得的啟發即是當我們抽離了慣性生活，某個角度上離開了網路訊息的交互傳播後，該如何將事物的本質意念產出？我的則是將答案回到事物本身。發現本質需要一段思考的過程，透過一些訓練一些、轉化，而讓它透過創作者的視角來引領觀者進入欣賞的角度。

林 豈 義

在生活之中找故事，
在生活之中找靈感，
在生活之中找到下一站。

MY INSTRUCTOR

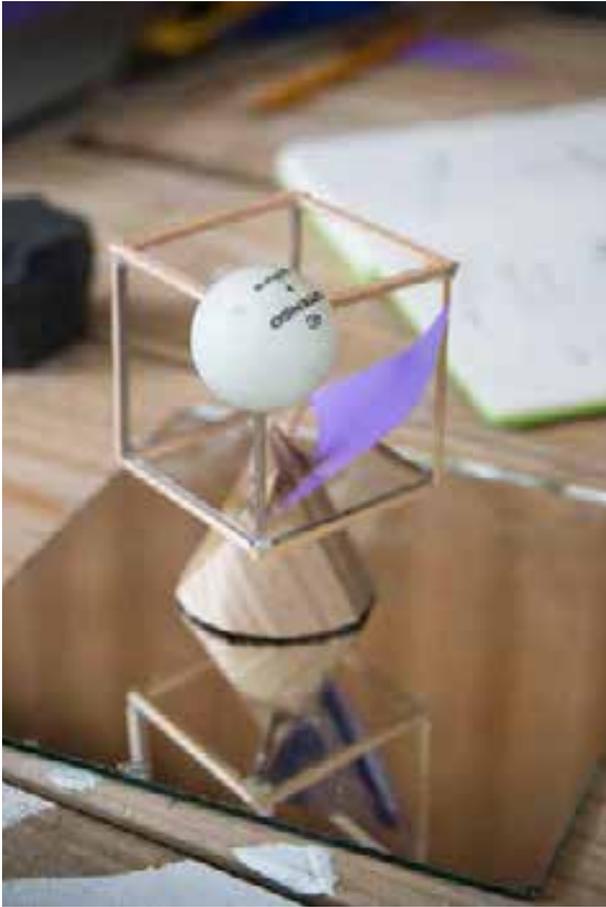
Simon Costin是英國知名的舞台設計師，所屬的經紀公司CLM也是我長期參考的靈感來源之一，我也非常喜歡他和攝影師Tim Walker的拍攝風格。

講師帶領我們從內心深處最重要的故事作為起點，將它從抽象的思考轉化成現實的物件想像，並再轉化成物件的表達，透過物件的表達，來讓內心的故事成為具體的物件，表達給予參觀的每個人。

一周創作過程中，Simon Costin並不會給予硬性方向，大部份的時候他像是觀者也是朋友，透過聊天給予建議和鼓勵，期待著你做出屬於自己的故事，在旁邊觀察著創作的變化與累積，到最後的成形，像是座燈塔，用他渾厚的經驗守護著你完成屬於你的故事。

在多次的歐洲旅行中，早已對於歐洲的思想著迷，這

裡多元且豐沛，隨時隨地都有機會遇到意想不到的事，就像提早抵達波瓦提的早晨，意外地在城鎮上，遇到在街頭享受陽光，並且熱情舞蹈的人們。因此這趟旅程，對於我本身而言，除了是思想實踐的一段磨練之外，也是一段關於環境及教育分享的觀摩路程，在這個路程中我希望除了能夠做到自我實踐外，也能帶回一些更適合未來的環境塑造以及教育理念，讓我們在未來鋪下更好的基石。

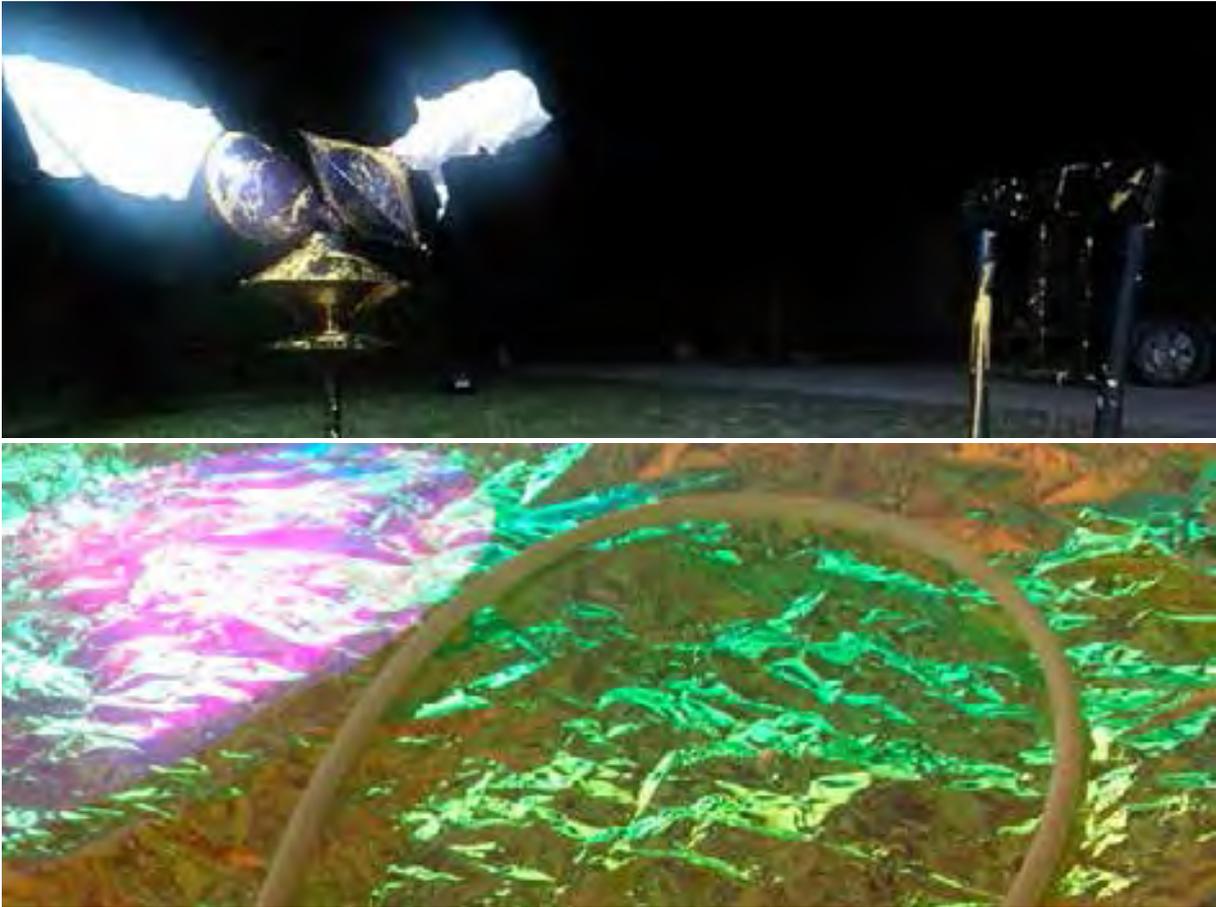
WORKSHOP INTRO

剛到的那晚，面對未知的創作，身心有點些微的緊張，期待著工作坊帶來全新的思維，而第一夜的緊張氣氛在後續的晚餐、派對、營火之中，開始慢慢漸漸褪去，開啓了期待且躍躍欲試的心情。

正式開始的第一天，Simon Costin像是心靈導師，先訴說了關於他對於創造以及人生的觀點，接著要我們去思考，在自己生命之中最想要訴說的故事，先勾勒出最令你感動的瞬間，再從這個瞬間去轉化成具體的形體。他用豐富的經驗去包容這些概念，讓你一步步自然地實現那個物件，在那過程中，不用感到驚慌害怕，對於未來的定義，是每個人的能力，思想的成形是創意的來源。

每日創意都不斷地被更新，擔心及煩躁偶爾也會出現。每日的用餐時間，是個很好玩有趣的時段，也是

每個學員碰面分享的關鍵時刻，在輕鬆的食物酒水下，大家能自然的交流想法以及自我省思，也適時的沈澱想法，做到去蕪存菁的快速演繹。這對於台灣環境相比較，我覺得是重要關鍵，常常花了很多的精力在一個創作中，卻因為過於的沈迷，而給自己適當的出口和留白，去連結、整理元素。因此，一個好的創作過程，除了需要領導者的包容，也需要環境的給予及同伴的彼此關懷，在人與環境的共同組合之下，就能輕易地克服難關。

WORKSHOP EXPERIENCE

在偌大的布瓦布榭莊園，有許多意想不到的素材，如何在之中找出屬於你想要的元素，如同在茫茫的社會裡要找到適合你自己的表達方式一樣重要。在這樣的創作過程中，周遭的一切也會是援助你的助力。還記得一開始，只希望以純鐵來進行，但鐵的運用相當耗時與力氣，第二天起了水泡沒法施力，恰巧從一旁學員使用的木棍得到靈感。在過程中，我覺得觀察，找尋，接受，運用，非常重要，如同在生活或是工作裡，都須易花時間，觀察好一切，接受當下所發生的每一個狀況，找尋真的適合自己能力的素材，再進行運用，才能達到最好的效果。

成果發表的前一夜是最深刻印象的一夜，那天的上午因找不到可固定的支架而焦慮，但沒多久意外地找到更適合的支架以及一張不完整的椅子，在噴製好之後就準備潑上象徵內心情緒的黃色潑漆。花了一長段的

時間，沈澱並與自己對話，遊走觀察其他學員的創作，等待情感累積最濃郁的時刻，將自己的情緒十足的潑灑在作品上。大家也很期待我在情緒飽滿時將有的動作，有個學員特地走來分享他鏡頭所捕抓到的那個瞬間，而在這時除了作品完成外，也訴說了情緒的表現足以跨越國界、語言。

MY WORKS

這次的創作主題訂為「Face」，靈感來自生命之中最黑暗的時期，那一段雖是充滿憂鬱的時期，卻也是情感思想最為豐富的時刻，佔了生命中很重要的一部分。回頭看才深刻的領悟到，生命是時常快樂與憂鬱共存，因此也希望透過這故事，來勾勒心靈的回憶，傳達憂傷與快樂共存的人生哲學。

許多創作中的小插曲讓整體的故事表現更加貼切，例如原預計要使用的燈管，因有損壞，我便將無法發光的燈管敲碎，來象徵心靈憂鬱的面向，也剛好與發光的面向成為對比。而黑色椅子也是在煩躁找不著適當的支架時找到的，這讓眼前的裝置，更像是個心靈空間。我的夥伴學員Jace也對於這些巧合稱奇，因為事件的發生，如同主題的表現，在負面與正面之中，找到屬於自己的未來及自己的答案。

最後的成果發表令人印象深刻，在分享完故事時，那時參觀的學員們，投以不間斷的熱烈掌聲及欽佩眼神，讓我深刻感受到真實生命故事所對於人的撼動，能跨越世俗的一切藩籬。

MY FRIENDS

此次工作坊只有4位學員，講師能深入的觀察、了解每個人的特性，以及與創作物件的關聯。工作坊結束後也依照學員個人的創作性格，製作了小人偶贈與我們，不同創作的性格在各自的故事表現，也分別表現了屬於自己的過往。學員的作品都有深刻的回憶，Alt的作品循規蹈矩的從小的模型逐漸放大、James的作品清新舒暢，上面擺放的植物如同他平日的言語一般溫暖、Jace的作品則是來自自然野性的力量，運用了類似毛髮的素材，具象的表現了屬於他的回憶。

同一周另一工作坊的講師Henrik Vibskov也是十分有趣的夥伴，雖然身為工作坊的講師，但絲毫沒有架子，常和學員在閒暇時間互動，安靜但卻有著調皮有趣的思考邏輯，與他的創作風格相符，實驗的心態沒有任何虛假的呈現在話語之間。Henrik Vibskov工作坊的學員Kim，非常聰明，運用擅長的精算，製作一個相當

大且可以扭曲的澎裙，從小的模具一直到具體成形，過程動人美麗。布瓦布榭莊園的工作人員Carlos及Kosh，是我在執行物件組合的燈塔，從拆解到電學再到焊接，一步一步的給予的很多建議，算是故事成形的最後助力。每個人都擁有那屬於自己的能量，如同跨越藩籬的豐富力量。

MY PROFESSION

這趟的旅程前，開始思考創作應脫離具象，貼近內心的真實表現，也認為環境對於創作者具有相當意義，才使我啟程追尋答案。很幸運的在布瓦布榭莊園的自然環境，和講師們的包容，以及和學員之間蹦出的火花，更加確定開放的思維，不管是個人創作、團隊創作以及環境，都有更確定的方向。

回到台灣後即刻開始在上海進行的髮型秀，為期兩個月的創作期，運用細胞為主題，利用透明流動元素表達樣貌。對生命有更深層的瞭解後，視野打開，思考限制減少，成型的物件也跳離過往的範疇，以裝置概念來思考。在短短的兩個月經歷三個階段，創作三個不同作品，每個階段運用工作坊的心得逐步演化，「當轉換作品的表現方式，就會出現另一種表現的位階，轉換表現的位階，也會因此改變創作作品的風貌」雖然是簡單的邏輯，但卻深刻重要。

從工作坊的學習，團隊的多元組合，引領出更多創新的思維及樣貌，這對於我的意義大過於我本身的創作。集體創作需要寬容的環境，讓參與者都能盡情發揮，毫無限制表達，進而達到感化、凝聚、創新，過程的觀察、摩擦、衝撞都化為最後成型的元素。上海髮型秀後，除了凝聚了團隊力量，也未來環境塑造以及教育宗旨有更完整的思考。如何跳脫台灣制式思維，讓多樣思想適當表達，也是下一個課題。

Surnatural

花樣年代：創意設計工作坊

用鮮採的植物與花朵與現，為布瓦布榭莊園增添風采。本工作坊將帶領學員學習高級訂製髮型與花道藝術，遊走植物、傢俱、雕塑與裝置等領域，創造狂野的服裝。最後一天的成果發表將結合所有的作品，透過實驗性的大規模舞台展示，讓作品鮮活起來。

關於講師

法國設計師

Charlie Le Mindu

畢業於法國髮型學院，身為髮型師與頭飾設計師，以在柏林夜總會White Trash、RIO Club和Barbie Deinhoff's表演一系列現場剪髮秀而聲名大噪。成立沙龍工作室，曾為Carri Mundane、Peaches與Jodie Harsh等名人設計髮型。

charlielemindu.com

法國藝術家

Stéphane Margolis

擅將日本花道藝術，結合超現實主義的幽默，作品追求美的意識，並提醒觀者世界正在消亡。

stephanemargolis.tumblr.com

吳僖瑩

跳脫思維，標新立異，
突破守舊，把握當下。

MY INSTRUCTOR

Charlie Le Mindu是位法國髮型師與頭飾設計師，在倫敦有自己的髮型沙龍，除了是世界許多名人御用造型師，如Lady Gaga，也和各大頂級時尚雜誌合作，曾創造出許多膾炙人口的經典髮型及頭飾。

Stéphane Margolis是位法國藝術家，從小與繁花異卉及熱帶樹木為伴，後來鑽研日本傳統花道，領略到花道藝術近千年歷史的神聖莊嚴之感，及與西方超現實主義幽默的強烈對比。他的作品將生命凝固成無盡的優雅時刻，結合超現實主義的幽默。此次工作坊由2位法國講師帶領學員進行創作，兩個人的風格都偏向搞怪，他們喜歡突破一般人的創作思維，總會以誇張驚人的風格呈現作品。

WORKSHOP INTRO

此工作坊特色以花藝設計和服裝表演設計為基礎，學員在創作之中需要透過思考，和搜集材料去製作花藝佈景及服裝作品。我體驗到在這個工作坊裡，講師的授課方式與台灣極大不同，講師們非常尊重每個學員的想法，他們會先告知要讓作品如何呈現的方向，再以學員們互相討論出來的結果去執行，無論多麼天馬行空，講師們都能接受，且和我們探討這樣的想法是否可以執行。而在台灣以往常遇到的授課方式，老師會以框架將學生的思維框住，並告訴學生應該怎麼做才會比較好，這方式容易讓台灣的學生失去思考的能力，並不是導師給的資訊才是百分之百完全正確的，我們應該透過自己去嘗試，思考如何而從中獲取經驗，才能學習這樣的創作方式是不是恰當的。

一開始我們從回收廢材中的輪胎皮、舊水管開始剪裁、拆解與組合，想製作出符合主題「詭異的黑色花

朵」，在不斷嘗試中一再被Stéphane Margolis推翻，他認為我們做出來的成品不夠精緻，說穿了像是亂做的物件，於是我們改到竹林裡去砍竹子，運用竹葉與竹子，將它們用火槍噴成黑色的外皮，再來組合成創作的元素，最後的作品雖然不是完全跟我們預想中的一模一樣，但卻能在有限的資源之內創造了最大價值。

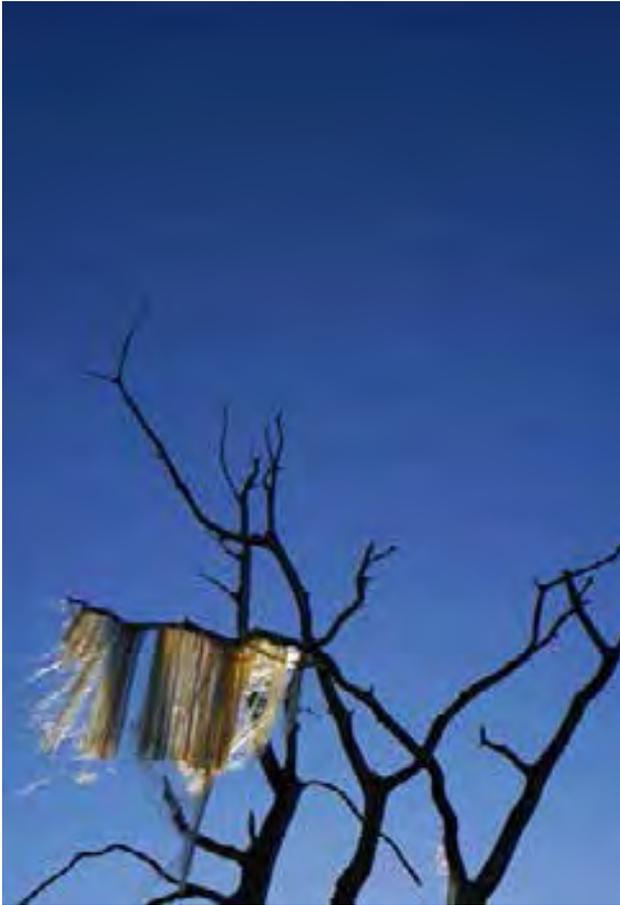
WORKSHOP EXPERIENCE

在布瓦布榭莊園的一周，前兩天學員一起發想和討論主題，以及如何完成作品，大家都是使用英文溝通，但由於工作坊參與的學員大部分來自法國，到第三天，他們開始情不自禁的使用法文討論，使得我們不懂法文的學員難以參與其中，但講師發現後也熱心的持續幫我們即時翻譯，我們才能更了解當下其他學員們討論的情況。

布瓦布榭莊園裡的湖讓人喜愛，我們最初要找一顆適合的樹，裝上兩公尺的長金髮。Charlie Le Mindu提議大家一起划船到湖的對岸，那裡有幾棵樹的樹枝生長樣貌符合理想中的金髮樹，後來幾天我們都在湖邊創作，最後一天戴著兔子頭套要表演的我們，要在湖對岸的草堆裡跳躍。兔子的頭套令我印象非常深刻，幾乎是密閉式，戴久會有呼吸的困難，但是我們必須要待在這個草皮上，直到所有工作坊學員和其他觀賞

者一批批划船來看完我們表演，才能停止起立蹲下，完全不知道外面發生了什麼事。

在布瓦布榭莊園這樣的環境，讓人感到非常接近大自然，而且能夠用非常放鬆的心靈去創作作品，這是讓人感到非常棒的部分。

MY WORKS

我們的作品是所有學員共同合作完成的，屬於表演性質，分為三個部分。首先第一個是結合花道藝術的佈景，地點在於工作坊附近的一面牆前面，發表時其中一名學員戴上精緻的黑馬頭飾，將全身塗滿黑色，運用輪胎皮和皮革製作身上的黑馬造型服裝。而她坐在用竹子和竹葉以及黑碳製作而成的佈景之中，閱讀著“*How to be a rich horse*”為書名的書本，作品仍保有兩位藝術家搞怪詼諧的風格。

第二個部分是位於城堡正前方的空地，地下有個非常大的洞，直徑約3公尺，大家在地洞上切割並組合木板填平它，並且找了非常多的碎石子鋪在木板上，再用耙子圍著大石子的頭飾，畫出一圈圈像是日本花園的石子地板。在表演當天，另外兩名男生學員鑽入地洞裡，戴上銀色的石子頭飾，進行兩顆石頭對話的表演。

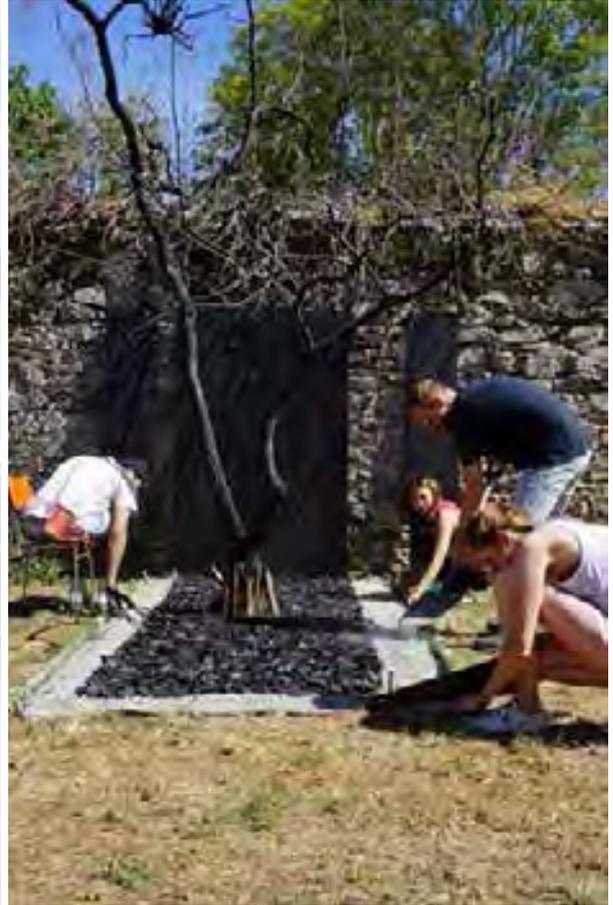
第三個部分則位於湖對岸，將長約2公尺的金色長髮放置到樹枝上，再進行修剪。共有七個參與這部分作品的表演，製作五個兔子面具套在頭上，並全身塗上黑色的壓克力顏料，遠近不同的站在草叢裡，不規律的上下移動，就像兔子在草叢中跳躍。另外兩名學員分別坐在樹上和泡在湖裡，戴著金色长假髮，裸體並將全身塗上白色的壓克力顏料，一樣保有詼諧且搞怪詼諧的藝術家風格。所有觀賞者必須划船到湖的對岸，才能接近我們看我們的這項作品。

MY FRIENDS

參與的學員來自丹麥、墨西哥，及大部分來自法國，也來自不同的領域，每個人都有自己的專業，有的跟我一樣是織品設計的背景，有的是景觀設計，另外還有髮型設計以及產品設計等。

法國人在這樣專業的領域中，有他們的堅持，學員都很主動積極發問及學習。最吸引我以及與台灣差異最大的地方，就是他們不會壓抑自己的個人意見，當覺得有什麼不好的地方，便會直表達看法，不害怕衝突，也不害怕自己不正確，有想法就表達，在大家的思考衝撞中更能找到最好的創作方向。來自法國的學員，他們非常的積極思考表演的細節，而且執行力和創造力也非常強，當時我們討論要做立體的兔子面具，他們馬上想出運用紙張以類似摺紙的方式完成，且成品非常令人滿意，令我非常的佩服。

MY PROFESSION

我目前是織品的圖案設計師，為服裝的布料設計印花圖案以及織紋圖案。經過這次工作坊後，我重新審視過去的作品，發現似乎被卡在自己給自己的框架內，從前只能從學到的現有的資源和現有的想法取材，創作的作品風格有限。但如果能夠換一種思考模式，多方面去嘗試，接受以往不曾接受過的風格，嘗試使用不同的媒材創作，甚至可以從生活中小細節擷取靈感，再將這些元素放大延伸，便能夠得到更多不同的結果。

講師Charlie Le Mindu說他不是時尚設計師，他不跟隨潮流，只隨著自己的感受創作。我們總習慣盲目的追隨流行時尚，似乎別人眼中的好，才是真正的好，而忽略了作品本身的靈魂。這次運用皮革和輪胎皮製作的服裝，也給我很大的啟發和靈感。從Charlie Le Mindu運用頭髮創作的系列服裝裡，我學習到服裝並只運用「織品」，如結合異材質，搭配得宜，能使作品擁有獨特的魅力、更加亮眼。

將來我計畫和相同產業的朋友合作開設工作室，期望能運用此次到法國參加布瓦布榭設計工作坊所體會到的思考發想方法，和多元的文化帶來的全新想法，帶入我們未來商品的研發。

Layer by Layer : Building with Erosion

夯土成牆：建築設計工作坊

最自然永續的建築，生成與消失皆回歸大地。本工作坊將帶領學員一起利用最平常的材料「泥土」，以模具一層層壓實，讓身體實際體會建造一堵牆，要花多少力氣，並討論夯土牆在現代建築中的可能，以及當代工匠與建築師如何利用夯土牆，作為既永續又美麗的解決方案。

關於講師

土耳其建築師

Timur Ersen

畢業於里昂建築學院(School of Architecture of Lyon)與洛桑聯邦理工學院(Federal Polytechnical School of Lausanne, EPFL)。身為建築師與工匠，提倡建築在材料、工匠與能源使用上，皆以當地為本。曾參與歐洲最大的當代夯土建築- Herzog & De Meuron設計的利口樂香草中心(Ricola Herb Center)，隨後前往在瓦哈卡熱帶叢林，設計並建造以永續農業為原則的建築，獲2014年Blue Award，並入圍European Price of Architecture Philippe Rotthier。

www.timurersen.com

林雨玄

在大地的施予下重拾生活的本能。
Discover the instinct for living under the grace of the earth.

MY INSTRUCTOR

Timur Ersen畢業後便參歐洲最大的當代夯土建築「利口樂香草中心」建造，也曾於知名的德國建築師Anna Heringer事務所工作。之後回到土耳其推廣夯土建築的知識與工法。身為建築師與工匠，提倡建築在材料、工匠與能源使用上皆能順應當地的自然環境而生，並期許未來建築能再回歸大地懷抱。

講師是位非常年輕且平易近人的建築師，和我們的關係更像是朋友。由於此次工作坊的性質為學員共同合作完成一件作品。因此所有人無論師生，皆投入將作品建構起來的角色。Timur Ersen在每個步驟開始前會召集大家，一邊實作一邊講解步驟的科學原理，同時也和大家討論多樣的作法與可能性，可能會討論出個結論，或在作品的不同局部嘗試不同做法的可能性。創作一段時間後，講師會讓大家交換份工，以便所有的過程都能實際操作到。在實作與思考間來回轉

換相互映證，細心並樂於分享是我給Timur的評語。在每個步驟前，除了解說，他也總是拿出他前晚實驗的成品與我們分享。在施作的時候，他也一邊做著最繁複粗重的工作，一邊注意所有學員的安全。

工作的時候講師和大家總是非常專注，也非常有默契地互相支援。吃飯或休息時，他就像朋友和大家同桌聊天。他是極度熱愛建築的人，聊天也常常都是和建築脫不了關係。

WORKSHOP INTRO

本次工作坊所有成員需共同完成一件實際被建構出來的夯土建築作品，呼應其坐落的環境，並用簡單的一面牆展現夯土建材紋理的多種可能性。相較於現代構築要求的精確尺寸與快速施作，學員花了更多時間來感知這種源自於大地的材料，在過程中用手去揉稔拌好的黏土，感受其內所含的水分是否恰到好處，用腳踩踏模板內鬆軟的土讓其緊實。

短短一周，從了解機具的模矩後分成三組著手設計，經過討論後選出一設計稿，開始混合陶土、石頭與砂，及組立模板與夯實等。會先在模板中放入約15公分高的混合土，再夯實成約9公分高的一層，每層間放入較硬的材質當保護土牆的滴水線。當土牆夯到與模板齊平後，再從下加支撐把模板架高，繼續倒土夯實直到達到要的高度。

在台灣所參與建築實作的工作坊，大多有資金補助所造成的時間壓力，所以快速完成，並開始啓用非常重要，大部分案子都是設計完成，才讓大家一起施作，並克服材料的組構，與施工的種種問題。但Timur Ersen無論在設計或建構的方法，給學員很大的自由度，從他身上學到現行工法的施作，但仍不斷的嘗試實驗新方式，從材料的配到模板的組立，很多時候都用以現有的素材隨機應變。設計並非在所有的圖面畫完後就稱完成，而是在整個施作的過程中，不斷思考、設計、改進並實踐。

WORKSHOP EXPERIENCE

建造過程非常緩慢，以每次9公分的高度一層層向上發展。我們所擁有的時間很短暫，因此大部分總是在創作，非常疲累，但終日與自然為伍和勞動身體的生活，和平日在電腦的生活相比，反而有想法與生活上的解放，能很專注地思考過程遇到的困難，能大膽嘗試加入新的材料，每份勞動都在試圖輕輕地改變環境與生活，在累到口乾舌燥停下時回頭一看，土牆又高了一些。

閒暇時在布瓦布榭莊園走走，穿過樹園撿幾顆蘋果放在其他工作坊設計給蘋果坐的小椅，再走一段是養馬的草原，又折回撿幾顆蘋果來餵馬，走到河邊我坐在一塊佈滿青苔的小石頭，聽著水流動的聲音許久，在晚餐的鑼鈸聲響起前，走到另一側的草原找些樹枝與乾草，準備晚上派對的服裝材料。

大家除工作外，平常作息也生活在一起，關係非常緊密。在餐桌前我們會交流自己國家文化與未來工作或生活上的趣事。很多時候和其他工作坊學員一起討論彼此的作品和想法。我最深刻的就是東西文化對自我的認知差異，平時工作上大家是合作無間的團隊，但來自東方的我們，團隊關係會從工作延伸到日常生活，習慣大家一起工作、吃飯，但西方的學員，工作結束後會回歸到個體，喜歡在餐桌上聊天與分享，但仍需要獨處的空間。

MY WORKS

我們作品的設計限制來自於模板的尺寸，與緊湊的時間，因此在設計階段不斷思考如何利用最簡單的空間元素，精準達到需求。機能是能讓人們坐下來休息和討論，但發現討論事情有時需一起互相激盪，有時也需一個人安靜沈思。因此設計了一道牆區隔面對群眾熱烈討論，和面對自然獨自思考的兩個空間，接著讓一個長凳貫穿這道牆，長的一邊讓多人討論使用，短的一邊最多只可坐兩人，是讓人獨自思考時使用，最後又在牆上開一道小縫，對應環境中的一棵大樹，同時也讓牆兩邊的關係不會被過度隔離。

進行夯土建構時分成兩組輪流替換分工，一組依比例混合陶土、級配、與水分，因為要一直搬運原料和成品，工作累，另一組組立模板並加強模板的支撐，再將前一組的成品倒入模板中，以雙腳與人力將土壓密，再以壓路機將其夯實，不斷反覆建構起來。

當作品完成時，觀賞者常做的第一件事就是以手輕輕地觸摸牆，來自大地的土是與人最親近的材料，透過觸摸可以感受到它夏天的涼透與冬天的溫暖，作品不只在環境中定義出空間，自身的實體也讓人樂於用身體的每一寸肌膚去碰觸。

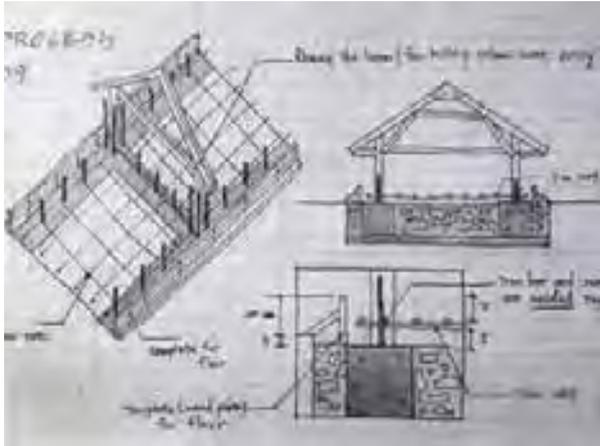

MY FRIENDS

來自義大利的Chiara，在大家嚴肅工作時，總是帶著笑容並試圖發出些奇怪的狀聲詞或誇張的動作來讓大家發笑，也喜歡聊天，從宗教到義大利傳統食物等無所不聊。而我最欣賞的是兩位來自比利時的男生Baptiste和Emonseu，他們的年紀是學員中最年輕的，平時看似特異獨行，吃飯的也較少跟大家互動，但工作時，卻幫助解決許多複雜的工作，過程中也不斷給予幫忙，並給予鼓勵。他們非常細心，思考非常深入及成熟。

來自菲律賓的Joan終日與預拌機為伍，大多時間都負責管理混合所有原料與水分掌控的工作，很多時候大家已經休息了，她還努力搬著厚重的砂石倒到預拌機裡，從她身上看到東方女性刻苦卻又內斂細心的特質。印象最深刻的是來自杜拜的Simbawa，在美國的大學擔任教授又是兩個孩子的媽，總是獨力完成所

有粗重的搬運工作，休息的時候會優雅地看著阿拉伯文撰寫的書，因伊斯蘭文化對生活在台灣的我相當陌生，也因此我很喜歡在餐桌上和他們聊伊斯蘭世界國家的飲食與文化。

MY PROFESSION

來參加這次的工作坊，緣起於去年在尼泊爾山區擔任災後小學重建計畫的建築師與監造。整個重建過程中，試圖重新設計並再利用舊建築的鋼構桁架作結構來降低成本，但發現鋼筋混凝土材料對當地居民來說非常昂貴，原因很大一部分來自於將水泥及砂石從產地的河谷運送到海拔三千多公尺高山的運費，因此我一直在尋其他更經濟並方便施作的材料或工法來建造災後建築。經過這次的工作坊，學習到夯土是隨處可得的材料，且所有人都可以很快了解施作工法。

更驚豔的是夯土建築內部空間，有冬暖夏涼，調節室內溼度的特質，牆面的質感也令人感到自然與舒服。講師也教導我們如何利用滴水線來對抗雨水沖刷夯土建築表面。有時和講師與學員們討論，如何將夯土建築運用在地震發生的區域，可能要加入複合抗拉力的材料，讓我很快地聯想到尼泊爾中海拔山區的竹子。

這次的工作坊受益良多，也讓我找到另外一個可以幫助尼泊爾在震災後能夠被運用的工法，期許未來能在其他地方的另一座學校，和學生們一起觸摸以自己雙手建構出來的土牆。

陳佳伶

從建造中感受建築的魅力，
體會自然的力量與相互共存的感動。

MY INSTRUCTOR

Timur Ersen是生於法國的土耳其建築師，畢業後偶然接觸到夯土建築，開始致力發展夯土建築的目標，他認為這種傳統古老的建築工法，擁有許多現代建築無法比擬的優點，除了取得容易，對於開發中國家而言是相對廉價及能夠負擔的房屋，另一方面，也大大降低對於人造或化學材料的依賴，是對環境相當友善的建築技術。即使在工業建築盛行的現代，他仍希望能夠撒下種子，推廣這樣的建築手法到世界各地，讓人們反思對於開發與環境間的平衡。

與其說他是設計師，不如說是建築實驗家。夯土建築雖然為傳統的建築手法，但若希望能夠製作出符合當代建築的設計感，仍有許多需要研究的技術，不論在材料比例的調整，或根據設計應用進行的變更，都是需要廣泛的建築知識，以及對於夯土材質的掌握度。因此他在建造每個夯土建築前，都會進行許多不同的

實驗測試，根據當地的土壤與獲取的材料調整，透過不斷的實驗研究出最佳的建造手法，每個過程中都可以看見他全心全力的熱情。

短短的一週中，講師像是我們的夥伴一同完成作品，不只是完成這次的作品，他更希望透過自由地移動去嘗試每個不同建造階段，學會所需要的各種技巧，並且有一天將這些技巧帶回自己的國家，讓夯土建築發展至世界各地。

WORKSHOP INTRO

這工作坊非常特別，重點不在設計建築，而是學習熟悉夯土，像是上了一堂烹飪課，運用夯土這個材料烹煮出一道精彩的作品。以往的工作坊著重在設計思考，最後透過製作呈現作品，而這工作坊著重在實作，透過雙手實際的感受土讓適合的濕度、或是一層一層的堆疊擠壓中，去感受夯土建築的魅力，過程中每個製作的細節都是學習技巧的重點，建造的過程可以說是工作坊最精彩的部份。

這絕對是所有經歷過的工作坊印象最深刻的一個，除了半天的設計提案外，五天幾乎都是在法國夏日的艷陽下工作，即使有許多重複性的過程卻一點也無趣，當參與部分越多，越能學到夯土建築製作的技巧，若有疑問馬上就能夠提出討論，一次休息的時間中，大家還圍著牆面熱情地討論夯土建築的發展。隨著完成度增加，製作越順手，每個人對於夯土的運用也越有自信，工作坊結

束後，幾乎每個人都有能力再次完成夯土建築，我想這是大家初到工作坊中都意想不到的收穫。

這次的經驗的確了解到與其看再多的研究、再多的分析，都不如確實的演練操作來的有收穫。除了學習到真確的知識外，第一次親手參與建造也是令人感動的經驗，從零開始一層一層堆積成為一個高近兩公尺的建築，而在之後還能隨著時間的變化，作品也會隨之變化，更令人期待未來的發展。

WORKSHOP EXPERIENCE

帶回來的不只是黑兩階的膚色、充滿瘀青的雙腿和全身的痠痛，更多的是能與來自世界各地的建築師們，在布瓦布榭莊園用我們的雙手，建造出屬於我們的建築。這個建築雖不會是Masterpiece，但絕對是所有人最美好的經驗。試想有多久未曾自己動手從零完成一個作品，這次卻從一堆堆的碎石泥土裡，完成了可以屹立幾十年的建築，除了驕傲，也在看見了許多設計的問題與困難，甚至是了解到在世界另一端的不同生活。

這工作坊有機會了解到不同文化間的看法，以夯土建築的推廣來說，因為新穎，製作者少，所面臨的困難也就越多，也因為地方民情的不同，開發中國家有廉價的勞工，但卻視夯土建築為低廉的設計，已開發國家卻有人力成本上的考量，這些都能體會到不只是製作上的問題，即使準備充分也會有「人」的問題是設計者無法立即獲得解決的困難。這些都是許多設計者

在完成設計後所面臨的挑戰，理念是否能順利推廣，取決於設計與環境和人之間的平衡。

團隊合作的優點就是大家更有機會一起相處，來自不同國家的設計師有著不同的做事與思考方式，每個人幾乎都是從事與建築相關行業，可以明顯感受到對於建造流程的掌握，即使用著不熟悉的英文溝通，也能簡易明確地交流，絕對是工作坊中令人開心的另一項特點。

MY WORKS

這次工作坊學員需完成一個夯土建築，設計的重點在於希望能擋住廁所的建築，另外能成為一個休憩的空間，最後選擇能於五天內建造而成，且富有趣味的設計，牆面中間留一縫隙，縫隙橫向長出休憩的板凳，延伸整體建物空間，遮住部分廁所建築，若有似無也降低牆面的沉重感。

夯土建築的建造概念就是運用各式大小的石礫填補彼此縫隙，運用泥土做為黏劑，層與層中間有一個添加水泥的分隔層，能讓雨水在沖蝕的過程中保護建物不被過度侵蝕，也因此能建造出屹立不搖的建築。而主要目標是希望降低人造化合物造成環境負擔，對於開發中國家來說，建築材料的取得相對便宜簡易，每個人都能負擔起建造房屋的費用。

這個作品是學員們合力的心血，從設計到建造，從無到有，最後完成了美麗的建築，樸實卻充滿感染力的

生命之作，來自大地的土壤最後矗立在瓦布瓦樹的土地上，接下來會由大自然繼續完成這個作品，隨著時間流動，雨水的沖刷將給予這個作品更多的洗禮，之後會有更多侵蝕的痕跡，這也是夯土建築帶來的另一種驚喜。

MY FRIENDS

學員多數來自歐洲的建築師，在闡述個人理念與設計時能有條理與邏輯的表達自己的想法，夯土建築除了技巧本身令人好奇之外，它所代表的自然生態與衍伸的居住正義，都是這次能聽到組員們分享的重點。也有來自泰國在台灣工作的建築師，來自中東在美國工作的，或是來自法國在比利時工作的，許多設計師選擇到世界各地去工作，探索不同國家的建築，從中尋找靈感與刺激，而多元的文化接觸，在對於目前國際時事的瞭解非常深入，知識也很豐富，不同國家的人所擁有的生活習慣都會影響他們的設計，更能明白設計要隨地方而改變。

在工作坊的開始我們分為三小組進行設計，我們組有來自美國與法國的女性設計師，選擇的是有律動感的建築設計，層疊的建築有突出與凹下，休憩的板凳則運用木材來完成。最後選擇來自比利時、義大利與台

灣的建築師作品，線條簡潔明瞭，但中間的縫隙也頗具意思。在設計牆面時，除了基地的景色以外，還會注意風向與太陽的方位，如此一來休憩的空間才能更符合人們的需求。

從有限的尺寸與材質條件下，看出不同國家設計師對於建物的處理方式，簡單卻也透過不同手法產生有趣的變化。

MY PROFESSION

創作需要累積許多生活體驗才能激發出更多靈感，我的背景來自於工業設計與介面設計，一切思考的起點出自於物件甚至是更小的細節，卻未有機會站在更大的角度去探索空間，或是泥土這項材質的應用，參加的契機原本是希望有機會一窺建築的領域，但無意間卻獲得更多。

就從Timur Ersen來說，任何時候都充滿熱情地講解夯土的製作，也製作許多模型去驗證自己的設計，在3D繪製設計當道的現在，許多模型製作與實驗的過程已經慢慢被淡忘，我們重複運用熟悉的工具與素材，製作出更炫更美麗的外型，卻很少有時間停下來思考另一種設計的可能性，也難有機會動手驗證自我的設計。另一方面Timur Ersen希望保育環境生態，堅持採用自然的建築素材，作為少數製作夯土建築師的他，遇到不僅是設計的問題，卻仍希望推廣理念在各地發

芽，令我反思設計的方向，每天有數以億計的產品被生產販售，但也有數以億計的物品被丟棄，有多少設計不是為了真正的需求而存在，而成環境的負擔。

雖然夯土建築的技術對於不是建築師的我，在未來使用機會不大，但有機會能夠深入瞭解一個材料的應用，親身體驗與參與一項建物的建造，甚至從中獲得更多對於土地的關懷以及設計的熱情，我想對於未來能更有目標、熱情地設計出符合環境、人與產品間平衡的作品。

Moving Light

舞光十射：燈光設計工作室

LED廣泛應用於藝術展演，增添現代與科技感。本工作坊將帶領學員認識可用程式控制的LED燈（Neopixel或類似的燈），並將LED裝置應用在物件及裝置中。建議具備Arduino程式語言基本知識，學員需自備筆記型電腦。

關於講師

德國設計師

Moritz Waldemeyer

畢業於英國國王學院(Kings College)工程系，2004年成立燈光設計工作室，擅於融合科技、藝術、時尚和設計，進行趣味性實驗。曾與Audi、Swarovski、Hussein Chalayan、Zaha Hadid、Philip Treacy、U2樂團、倫敦奧運開幕等合作，曾受邀於紐約現代藝術博物館(MoMA)等展出，作品被MoMA的永久館藏。

www.waldemeyer.com

莊知恆

創作的過程中，
有時路途上看見的風景，
比目的地還要更加珍貴。

MY INSTRUCTOR

由於工作坊主題與LED相關，因此學習過程不免提及電路板、電學、焊接、程式編碼等專有名詞與知識，學員們大多沒有這方面工作經驗，因此在初期都相當緊繃，然而，Moritz Waldemeyer以實務經驗的方式分享過去設計當為引言，讓學員美麗的作品去認識冰冷的電子材料，進而期待接下來一周的發展。這樣的教學方法有效地減緩我們對不熟悉的素材與領域所產生的焦慮。

講師是個善於觀察的人，總是在一旁默默的觀察，在關鍵時刻又會給予指導與叮嚀，對於我們試圖嘗試的方向與概念，即便在有的時間內可能無法完成，也不會立即的推翻或是澆熄我們的熱情，積極鼓勵是他一貫的作風，而在面對困難的當下，卻又可以給予畫龍點睛的建議。

他總是頭戴紳士帽、身穿花襯衫及短褲，腳上配著夾腳拖，彷彿是遊客，給人輕鬆愜意毫無壓力的感覺，但本人卻具備實做派的性格。在工作坊中，他要求我們避免過多的思考與猶豫，一旦萌生了個念頭，就動手操作，利用實作的過程發現問題，進而去解決或發展更有趣的可能性。同時他也提到，在創作過程中有時不免須要放棄當初的想法，一切歸零重新開始，這些都是創作的養分，或許會消耗掉時間與資源，但都是作為一個設計師所必須承擔的風險。

WORKSHOP INTRO

工作坊的特色在於一種無後顧之憂的創作氛圍，最心羨慕的是在布瓦布榭莊園裡的工具房，裡面設備一應俱全、資源豐富，所有的素材都可利用，除此還有專業的工作人員在旁待命協助學員們可能遇到的問題，例如施工過程需要協助與諮詢，他們總是在第一時間幫忙。創作過程非常自由開放，沒有任何的壓力，講師也不會規定幾點上課，也沒有準確的下課時間。這是一很特別的學習經驗，似乎就像是每個人都擁有一間超大的私人工作室一般，可以依照自己的節奏與心情創作。

Moritz Waldemeyer不斷的告訴我們不要在意成果，不需為了非得完成一個作品而感到壓迫，這與台灣授課的方式有很大的不同。在台灣，不管是學校教學或業界執業，往往被賦予個題目去尋找解答，或被要求在期限內完成進度，然而在這裡給予的觀念卻是過程遠比結果來

的重要，甚至當我們習慣性去設定目標時，講師還會露出不可置信的表情，這只需要盡情的享受創作過程的思維，在台灣的教學環境是相當奢侈也缺乏的。

布瓦布榭莊園一切都相當舒適，環境衛生清潔，飲食優質且具法國鄉野特色，唯一遺憾的就是時間倉促與不足，仍有許多想和講師交流與學習，或與學員更深入交流。

WORKSHOP EXPERIENCE

第一天晚餐後原計劃早早休息，沒想到在不遠處的馬場邊卻升起熊熊烈火，原來是歡迎儀式營火，學員大多感到驚奇，這與過去在台灣參與過的營隊大有不同，通常這樣的節目總被安排在最後一晚，這令大家留下深刻的印象。

工作坊成功地營造一種易於分享的氛圍，即便是不同的課程內容，學員也都聚集在同樣的空間裡創作，因此隨時都能知覺彼此的動態，經常不知不覺的下就閒逛到其他工作坊的課堂，聆聽其他講師的授課內容，他們也同樣對我們的創作感到興趣，有時互相給予建議或感想，甚至是鼓勵，這樣的氣氛與交流也有效的讓形成了一個有機的環境。

還記得在某天不經意地聊起「名字」這個話題，而因為參與這個工作坊的學員只有我是亞洲人，所有學員

和講師對於中文字的拆解與部首的意義都相當感興趣，在理解我的姓氏「莊」，其實是由另外兩個中文字「草」與「壯」的結合後，感到不可思議，更希望我可以將他們的名字依照發音翻譯成中文，還希望我工整地寫在紙上留作紀念，這過程當然相當荒謬卻也極富趣味，每個人拿到自己的中文名字後，都像小孩子一般欣喜若狂，我也因用如此簡單有趣的方式宣揚文化感到光榮。

MY WORKS

長久以來我對於光影塗鴉就相當感興趣，原理是利用拉長相機的快門時間，拍攝空間中移動的發光物體，藉此在照片上留下光源移動的軌跡。因此第一個念頭就希望可以往這方面發展，單純的想利用這次的機會將LED絢麗奪目的效果記錄下來，創造出屬於自己的光影塗鴉作品。

創作初期相當緩慢，光如何移動光源就想破頭皮，恰巧Moritz Waldemeyer可愛的兒子Leonardo邀我一起踢足球，在幾局射門的競賽後突然靈光乍現，發現球體滾動的方式搭配光源的移動就是解答，講師也給了建築領域裡所謂Geodesic Dome的概念，建議用最簡單的幾何元素設計出完整的球體，因此便開始嘗試利用藤條製造出約20幾個大小相同的圓圈，利用彼此間點對點連接的方式拼裝成一個球體，完成後再將LED逐一焊接，環繞依附在球體的表面，同時輔以可判別方位的

微電腦晶片控制光源，當球體滾動時，LED便會變換顏色，而靜止時變化也會隨之停止的效果。

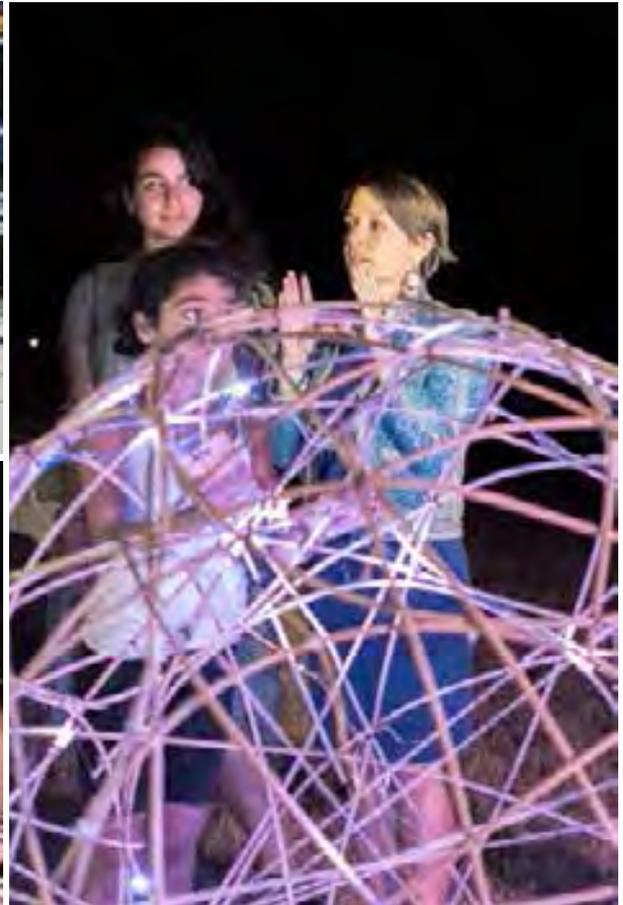
直到作品完成，我才理解講師提倡的實驗精神，動手創作才能發展出更多創意，及找到和解決問題，例如將LED正負極焊接錯誤而導致心血付之一炬，重頭來過。講師給予我的作品極高評價，除了在緊迫時間內完成外，還讚許我賦予所謂移動光源另一層面的定義，學員也對於我能夠獨立製作龐大且效果極佳的作品感到驚奇。

MY FRIENDS

來自義大利的Francesca，是長住紐約的櫥窗設計師，我們暢談甚歡，也彼此相當有默契，不管是對設計上的想法，或是對於其他學員作品的批判，甚至歐亞文化的差異等，都具有相似的觀點。周三晚上的變裝派對，也不約而同的作出類似的服裝打扮。她身材嬌小卻熱情奔放，典型的義大利人個性，對於想提問或是建議都相當客觀且有益，這暢所欲言的態度令我欣賞，我們對於能如此有默契，都感到相當的驚奇。

在成果發表的前一晚，由於我作業上的疏忽，導致進度落後，她義不容辭的陪我熬夜至凌晨，協助完成作品中需要精密作業的部分，對於相識僅僅五天的朋友而言，她的義行簡直不可思議。每晚就寢前，我們在星光、微風的陪襯下，交換彼此對於設計工作上的心得與目前國際的趨勢，有時談到政治或家庭，如此的文化交流與對談，是瀏覽再多網頁或閱讀設計雜誌都無法獲得的。

MY PROFESSION

我的專業背景與劇場表演藝術相關，經常以團隊合作的方式進行，少有個人單打獨鬥的機會，且普遍都有文本或是導演、編舞家的先行構思，因此對於「原創精神」而言，過去一直是較為難以定義的。經過了這次的工作坊，讓我發現未來獨立創作的可能性，當然過去對於光影的鑽研，也幫助了這次的創作，然而一切必須從無到有的過程卻是初體驗。在國外已有不少知名的燈光藝術家，但台灣卻未有純粹以光線為主要媒介的獨立創作者，很幸運能親身與其中一位大師學習討教。燈光藝術對大眾來說是一門相當抽象的類別，但講師不僅將創意發揮的淋漓盡致，甚至與時尚、科技、設計等產業結合，在獲得報酬之餘卻又不失其背後的藝術性，這部分值得我們學習。

勇於嘗試的精神也深刻的影響我在教學上的觀念，過去經常要求學生要有縝密的計畫，完善的時間安排

後，才具有開始施作的資格。經過這次讓我重拾求學期間的創作熱情，放下長年以來僅是為了完成設計案的教條規範，或許是因未設下進度完成的標準，才具有如此自由的氣氛，對於台灣校園內正在追求藝術、美學、設計與創作的青年學子們，這樣的觀念更值得培養與學習。感謝這次工作坊再次地刺激我憶起作為一位設計師應具備的態度與精神。

Turn the Dark Off

黑暗四散：創意設計工作坊

透過重新蒐集分類那些平庸、被忽略物件，將能讓物品重獲新生。本工作坊將帶領學員發現布瓦布榭莊園的自然材料或現有廢材，透過試驗、混用自然與工業材料，創造出獨一無二的設計燈飾。

關於講師

英國設計師

Stuart Haygarth

畢業於英國Exeter藝術與設計學院，身兼攝影師與設計師，作品多以廢材如日常生活中的破銅爛鐵、沙灘的物品殘骸等進行創作設計，擅於從隨機與廢物中，創造秩序與對稱，提升為具有價值與美感的物件，讓它們具有新的意義。2007年獲《Wallpaper》雜誌Best Breakthrough Designer獎。

www.stuarthaygarth.com

李竺潔

在光與影之間找尋平衡的過程中驅散心中的黑暗

MY INSTRUCTOR

Stuart Haygarth是來自英國的裝置藝術家，在成為藝術家前擁有約9年的專業攝影及插畫家經驗。其作品最大的特色在於將生活中常見的重複性物件，尤其是廢材，做重組與排列，賦予其新生的意義，並帶給觀者反思。雖然大多數作品皆以燈為主體，但還是有許多其他形式的裝置藝術，例如與John Jones合作的裝置作品"Frame"，以及"Barnacles-inspired sideboard"。除了對於環保議題的探討外，他在作品發展中一項重要的要素在「玩」，這樣特色的作品"TRACK TABLE WAVE"，發想來源即為小孩子的賽車玩具。

講師是位有細心、思緒清晰的紳士嚮導，一步步帶領我們從觀察、發想、測試、執行、等，過程非常有條理，並確保我們能專業的執行出完整的成果，在形式與內容間做適當的調配，耐心地與我們溝通、討論，達到一定的共識再繼續創作。他像是朋友般和我們相

處與交流，過程中不斷給予鼓勵，這次工作坊學員人數不多，使得我們能有較為親近的互動過程。

除了他的專業技術，更能感受到他對創作的認真態度與堅持，即使為期一週的時間非常有限，還是能專業的帶領學員將作品在時間內完成，從作品本身到最後一刻的發表皆完美的執行與呈現，令人欣賞。

WORKSHOP INTRO

工作坊的目標為利用布瓦布榭莊園中可找尋到的資源，可以是廢材，也可以使自然物件，來製作一盞燈，「大量重複」為學員間作品的共通點，而燈的形式不拘，可為大型吊燈，也可為壁燈。靈感來源可來自材料，也可天馬行空的發想，接下來進入設計階段，學員各自做初步的設計草圖，與講師討論執行性，確認作品的雛形後再來就是製作，我們先對於材料與結構做初步的測試，再將過程與結果跟他討論，得到更好的建議與修正，並在專業的協助下執行與發展，每個步驟他也非常緊密的與我們溝通完整度，讓作品在完善的結構下堅固的呈現。

這裡相較於台灣的授課方式較不同的特點，在於嘗試的重要性，台灣的授課多數為按照一樣的模式與答案，去做模稜兩可的練習與臨摹，但在這裡Stuart Haygarth鼓勵我們自己去發掘、去嘗試，也許結果不

是最好的或是失敗的，但這特別的重要，能透過這樣的方式去思考，也能有更多的可能性，從跟講師一來一往的討論過程中，學習到寶貴的經驗，在不斷的實驗與交流下產生更多的火花。

在布瓦布榭莊園，不只學習到自己參與的工作坊內容，也能了解其他同時進行的工作坊內容，在這個美好的環境中，感受來自各國的交流與創造力，這體驗真的很棒也很可貴!

WORKSHOP EXPERIENCE

創作的地方在除了講師外，還有的專業工作人員提供技術上的支援，十分難得的體驗，講師鼓勵我們在創作過程中與專業工作人員多交，透過這樣的學習更加了解技術上的知識。工作室非常的大，裡面藏有許多每年每堂工作坊所留下來的回憶，在搜尋材料的過程中總能發現驚喜。

布瓦布榭莊園也藏了許多有趣的驚喜，像是可遠眺草原的巨大椅子、給蘋果坐的小椅子、湖上的露天小屋，走過會有風鈴聲的踏板小吊橋等，隨意地遊走皆可感受到滿滿的創造力，也帶來許多不一樣的刺激。

而最為可貴的就是來自世界各地的學員，不同年齡層、背景和文化，互動的過程中充滿碰撞與啟發，也能從每個人的個性中感受到文化差異，學員因不同的原因參與工作坊，但對創作的熱誠卻不相上下。最有趣的是體會

到有同樣的專業但來自不同國家的學員，有不同的思考和處理方式。除了認識彼此的專業背景與想法，也能有興趣上的交流，認識不同的音樂與電影，營火晚會與變裝派對也能讓學員間的互動更加融洽。

在這次許多不同文化刺激下，體會到很多事，像是不同的語言體系所開的玩笑切入點的不同，思維方式的不同，但也有趣的是相同點也很多，例如對於作品的堅持、品味的共有等，讓我得世界被迅速地放大、大家的距離急速縮短。

MY WORKS

我的靈感來自於布瓦布榭莊園路邊各個角落出現的野花，一株花由許多的白色花瓣的小花組成，呈現半圓狀，在舒服的陽光下顯得格外的可愛。除了構造靈感來自花朵外，還想呈現出光透過白色花瓣若隱若現的感覺，讓光透過不同介質的轉譯下，更加溫潤的滲進我們的生活，提醒我們大自然的美好。作品名稱為" walking through the light"，想強調穿透的概念外，也提醒自己在布瓦布榭莊園散步過程中無意間發現的溫柔存在。

素材主要為竹子、衛生紙、軟木塞、藤條等，首先將中空的竹子切成無數個小圓環，用砂紙磨平後，用更細的綠色竹條串成花的構造，結構穩定後，將衛生紙糊上圓環作為花瓣的象徵，講師也幫忙將每朵小花組在半圓型的主結構上，最後燈具為固定在牆壁，於後方裝上燈炮，光先透過牆壁的反射，再經由紙的折射傳遞給觀賞者。

這作品最後的呈現也給了我自己許多的驚喜，因過程中並不知道在光的元素加入後會呈現怎樣的結果，在裝上燈泡、插上插頭的瞬間十分開心，如同工作坊課程名稱一樣，一瞬間黑暗四散，一周的辛勞在閃耀著的光芒下劃下完美的句點。

MY FRIENDS

一位來自秘魯的Carlo Del Mazo，現為產品設計的學生，喜歡星際大戰，非常的熱情與誠懇，令人印象深刻的是他既認真又瘋狂的連續參與了五個禮拜的工作坊，在布瓦布樹莊園中完成了許多作品，並與工作人員們感情非常的好。他對於作品的執著與要求也令人敬佩，從過程中的耐心到最後一刻的堅持，完全感受的到他對設計的熱忱。

Carlo Del Mazo的作品為巨大的吊燈，整個規模與製作工程浩大，最大的特色在於使用了特殊的琉璃小裝飾品，將它們裝進製冰袋中，懸掛在不對稱的結構上，整體吊燈有兩三層，從磨坊的一樓垂吊至地下室，十分的宏偉壯觀。

其他工作坊的學員作品皆為共同創作，一個工作坊內容為策展實務，他們模擬了展覽而規劃了整個展館，

使用歷屆的工作坊作品，以及紀錄照片做為展示內容，精心安排了展場動線與導覽，每個學員負責不同部分的展示以及發表時的解說，最令人印象深刻的是發表過程中加入了小活動，讓觀賞者能更加融入。

另一個工作坊則是使用了不同的土，在每個學員協力分工下夯成一面牆，並在牆中加入了椅子，好讓參與者有更好貼近作品的方式，在解說下我們可以知道牆面使用了哪些材料，而從牆上的切面也可以很清楚的看到不同的紋理與材料，以肌膚碰觸的過程中感受不同的土料所呈現的不同特性。

MY PROFESSION

我本身的專業背景為動態影像設計，由於專業美術需求，一直對於光影有些涉略，而動態影像設計的形式十分活潑與多元，使用實體物件、或實驗性的媒材來創作的機會非常的多，所以才會想要選擇實作、並與材質、光影有關的工作坊，另外一直以來對於環保議題，及綠設計非常的感興趣，Stuart Haygarth使用廢材來創作這點十分地吸引我。

未來希望能將這次對於材料使用的經驗、燈光的展示方式以及創作的方式應用在專業上，同時也希望能在專業之餘延續對於產品和燈光設計的興趣。

這次工作坊最大的收穫與體驗不外乎就是人了，多元文化背景的學員添加許多趣味與刺激，互動中留下了許多可貴的回憶，還能與國際知名的講師們緊密的交流，是不可多得的機會，很感謝能有這樣的機會，也

很感謝在過程中遇到許多很棒的人，透過美好機緣讓大家聚集在一起，甚至在工作坊結束之後還能繼續來往交流，真的是很令人開心、幸福的事！

Hygroscopic Aggregate Structure

仿生製造：建築設計工作坊

建築生產可以由機械般的過程，漸進到使用智慧材料。本工作坊將帶領學員學習設計物質 (designed matter) 理論基礎概念，運用可吸濕的粒子與在地木材，建構出粒狀材料系統，讓建築依照溼度的變化而改變形體。歡迎不同領域設計師參與探索性、實作性的課程。不需具備機器人、電腦程式或編碼等背景知識。

關於講師

ICD/ITKE 德國建築設計團隊

Achim Menges

畢業於倫敦建築聯盟學院(AA)，現任斯圖加特大學教授，斯圖加特大學ICD創所所長，兼任哈佛大學設計研究所客座教授。專注型態形成設計計算、仿生工程、電腦輔助生產等領域。致力推動總合建築(aggregate architecture)與吸濕材料兩大研究領域。總合建築利用疏鬆的粒狀物質作為建材，吸濕材料則研究如何利用木材的吸濕特性，藉以控制建築素材產生幾何形狀的改變。年度發表ICD/ITKE ResearchPavilion創新媒材的建築應用。其計畫與設計研究獲得許多國際獎項，於各地發表及展出，並被巴黎龐畢度中心等收藏。

www.achimmenges.net

ICD/ITKE 德國建築設計團隊

Karola Dierichs

畢業於布倫瑞克工業大學(Technical University of Braunschweig)、蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)及倫敦建築聯盟學院(AA)，專注建築材料研究與設計，於斯圖加特大學ICD研究所主持總合建築研究，發展合成粒狀材料，供建築材料使用。2014年獲Holcim Acknowledgement Award Europe獎項。

www.karoladierichs.net

王奕翔

見證創新科學工藝，
體驗建築全新角度。

MY INSTRUCTOR

Achim Menges現為斯圖加特大學ICD創所所長。ICD的全名為Institute of Computational Design，為一透過電腦數位設計或輔助設計產製的方式，研究空間與形式的可能性，並且延伸至建築甚至環境保育的面向。此外除了電腦輔助設計，還有一項主要的研究項目，是透過機器人的概念來介入製造過程，而這些概念也在本次的工作坊中介紹並加以應用。Karola Dierichs亦任教於斯圖加特大學的ICD。

工作坊主要由Karola Dierichs帶領團隊，並由ICD的三位助教Leyla Yunis、Ondrej Kyjanek及Dylan Wood協助進行。流程進行中相當具有組織性，在工作坊開始前便透過電子郵件主動聯繫每一位學員，告知在工作坊開始前應該進行的準備作業，例如需要準備的軟體以及閱讀資料等，並在每天一早便會寄給學員當天重要時程。提案過程中，Karola Dierichs的講評屬於較理性

的風格，會詢問研究的動機，並提供修正的方向，並且對於透過本次工作坊所產出的不同實驗結果都有高度的興趣。而Achim Menges在後兩天加入工作坊，雖過程中較少接觸，但成果發表時，有安排兩位講師給予全部學員講授他們正在進行的研究和成果，課程內容相當豐富且精彩。

WORKSHOP INTRO

此次的工作坊名稱直譯就是「吸濕粒子結構」。ICD 過往有許多的產出，是透過粒子的堆疊來產生建築的模型研究，概念是透過粒子與粒子間的接合力量，來完成建築中需要克服的結構問題。例如當我們將裝滿乒乓球的罐子倒出時，球體因為彼此之間缺乏接合的力量，會直接四散而去。但如果是一罐的迴紋針被倒出，因為彼此間部分扣合連接，以致整罐的迴紋針並不會完全的散開。而ICD過往研究的粒子是有點像是海膽的白色粒子，粒子呈現星芒狀的根刺，將一整罐的白色粒子倒出時，粒子之間建立了穩定的接合關係，使得整罐的粒子可以維持九成以上的造型不變，這就是「吸濕粒子結構」的中心概念。

會採用粒子結構的重要原因就是機器人產製的緣故，ICD 的研究很重要一部分是在透過機器人來完成建築模型的概念，粒子因為形狀固定好控制而成為了機器人最好使

用的方式，可透過機器人傳動粒子完成建築模型。工作坊帶入了新形態的粒子「吸濕粒子」，是一種會因溼度而產生形狀變化，在乾燥的時構成粒子的木條，會彎曲而具有與其他粒子互相串接的效果，但在潮濕的時，構成粒子的木條則會呈現筆直而減少其串接的能力。

而建構時的機器人設備則有兩種，一種是電纜機器人，運作方式是透過四方的纜繩和馬達來控制電纜機器人，使得粒子得以被運送到四方纜繩範圍內的任一空間放置，是具有較精準控制能力的機器人。另一種機器人則是無人機，可以透過電腦控制飛行至空中的機器人，可攜帶粒子至較高處的位置放置，缺點是控制能力不穩定，且可攜帶的量子數量較少。而如此的模型製作過程，在剛開始製造乃至於完成，因為溼度變化而產生粒子的形變，使得建築模型變得不可預測，則成為此次工作坊的重要議題。

WORKSHOP EXPERIENCE

工作坊開始的前一天晚上，Karola Dierichs召集所有學員進行簡單介紹，關於他目前的研究，以及所要採取的吸溼粒子及機器人來進行說明。由於電纜機器人和無人機的操作較為複雜，且所需空間甚大，以本次工作坊來說，電纜機器人的運作地點選定在穀倉，並將運作的纜繩固定在穀倉的四個角落。

因技術面以及地理條件的因素，本次的工作坊採取團隊合作的方式，學員分成兩組，一組使用電纜機器人進行操作，另一組採用無人機運載來操作。電纜機器人在穀倉內進行，而無人機則會在戶外進行操作。講師帶領方學員先分組進行研究，在第一天，對於吸溼粒子進行研究，提出將此粒子構成的模型的方式，以及如何透過機器人進行構築。與我同組的法國學員 Ludovic Mallegol 是一名結構教師，提案以克服吸溼粒子的不穩定性為重點，發想出與自然有機物相結合

的構築方式。在第二天提案完成後，並沒有選出要繼續發展的模型方案，分組的重點在於團隊中的每個人可熟悉所使用的材料和工具，接下讓兩組學員進行操作。電纜機器人組會完全使用吸溼粒子來構築整個建築模型，而無人機組則會混合使用吸溼粒子、星芒狀白色粒子、以及自然界中的天然粒子，這邊選用的是由稻草構成的粒子。

MY WORKS

電纜機器人組在規劃建築模型時需注意，第一為粒子由溼到乾的過程中產生的形變，如何克服模型結構的不穩定性。第二為機器人構築的限制，放置粒子時的角度和位子的誤差。因為粒子具有自主形變的特性，考量若由完全乾燥的粒子開始搭建，則可以輕易的完成模型，但室內要達到完全收縮較不容易，多半是戶外或人為控制，才能完全濕透而收縮至最小狀態。但若採用全乾燥的粒子搭建，那和一般的粒子有何不同，如僅具有隨氣候微調狀態的特質，不足以作為採用此粒子的動機。

所以構築的方向轉往由完全收縮的粒子開始搭建，為了加速粒的收縮，先以噴霧器濕透粒子，並用完全收縮而呈現豎直狀態的粒子進行搭建。此時需注意搭建的方式，由於豎直的粒子間並沒有鍵接的能力，為了在乾燥後可輕易與其他粒子交纏，決定採用交叉的方

式放置粒子。而機器人的影響在此時開始介入，由於電纜機器人無法輕易控制放置的角度，或者該說放置的角度控制沒法機動的控制，所以決定採用粒子與粒子間垂直的角度來建構，放置完第一層的粒子後，調整九十度後再放置的二層粒子，依序放置。最後是造型的設計，採用的是有機而流線的造型來與此不受控制的粒子相互對應。

無人機組的創作位於城堡前的大草地，有個深度約一公尺完整的圓形坑洞，無人機組的構築則是利用這個坑洞，環繞其上建構出一個圓頂。基座的構築採用稻草構成的粒子，而後再透過星芒狀的粒子加強整個結構的穩定性，過程中預計在中段的其中一個階層帶入吸濕的粒子，使得整個圓頂的構築在未來仍然具有吸濕粒子形變的特質，使得此圓頂像是在布瓦布樹莊園的草原上緩緩的呼吸。

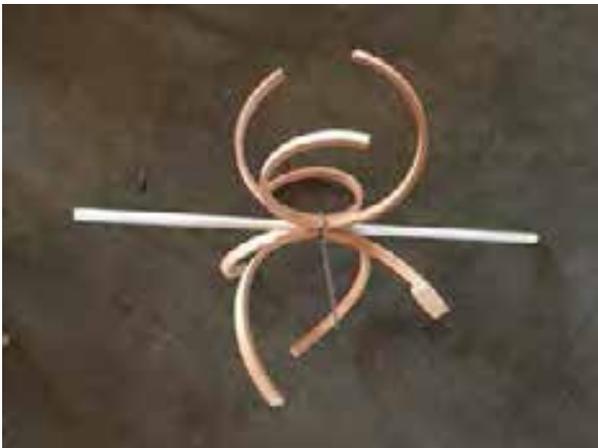
MY FRIENDS

參與工作坊的學員有建築、藝術系的學生，和室內設計、建築業等專業背景的社會人士，例如在Zaha Hadid或Norman Foster事務所工作的背景，從和全世界各地前來參與工作坊的有修專業人士的交流中得到許多收穫。

電纜機器人的組別，需對於機器人操控以及軟體有較多的使用，若有建築背景或是熟悉軟體的學員較適合，而無人機的組別，除了機器人外也會透過人力搭建的複合使用，無相關背景的學員可在人力搭建的過程中有所發揮。

但有位來自瑞士的學員則希望學習和挑戰，勇敢選擇加入電纜機器人的組別，討論時也積極的參與。而另一位來自墨西哥的學員選擇無人機的組別，然而吸濕粒子的數量有限，大部分被使用在另一組別，而無人機由於穩定性不佳，他在穀倉裡花了許多時間測試，

但卻沒有放棄，仍積極和助教討教。每個學員對於學習的渴望與積極令人印象深刻。

MY PROFESSION

此次的機器人就使用Grasshopper，部分學員並不熟悉。來自亞美尼亞的學員Arek Kesh，是位建築師也同時教授許多軟體使用，特別利用簡單的案例為大家辦了小型的grasshopper工作坊。這是支援Rhinceros軟體的附屬軟體，功能像是透過寫程式的方式來操控模型的生成方式，應用在建築上可透過參數的調整來控制形式樣貌。

例如對於一位來自杜拜的學員Amer Aldour，是位藝術家和空間設計師，以往在繪製一些幾何pattern時，需要用手繪的方式一筆一筆畫出想要的圖騰，並且在修改的時候需要全盤調整，但在理解Grasshopper的操作方式後，發現如果是透過寫程式的方式來畫出圖騰，未來要修改，則只需要簡單調整參數即可改出不同的方案。

對於回到台灣後該如何應用這樣子的工具，當然台灣

目前許多建築系的課程內容中也有教授Rhinceros和Grasshopper，但目前較為適合的方式並不是從學校教育開始著手，是故目前已經組成一個簡單的讀書會，透過學員每周的案例研讀，於讀書會時來與每個學員分享並教學，希望可以將這個工具應用在未來的工作領域之中。

SO FAR MY IDEA

以展之名：策展設計工作坊

如何產出知識、呈現想法，再將知識、想法與美學結合，審視自身的價值？本工作坊帶領學員利用布瓦布榭莊園現有材料，經由選定主題、找好觀眾、確定目的，構思出可行的展覽，並邀請設計師、策展人、場景設計師和藝術家，以說故事的手法，呈現與設計相關的議題。

關於講師

瑞典藝術家

Cecilia Andersson

畢業於紐約國際攝影中心(International Center of Photography, ICP)、倫敦大學金匠學院。2003年發起Werk平台，討論都市再生潮流，與藝術家的角色。著重藝術的社會功能，包括共創過程、跨領域思維，以及藝術家在呈現、溝通作品時所面對的外在環境挑戰。研究文章廣泛刊於多種國際期刊、雜誌與藝術家發表。

德國藝術家

Mathias Schwartz-Clauss

畢業於德國特里爾大學(Universitaet Trier)、波鴻魯爾大學(Ruhr-Universitaet Bochum)。關注人類面對的現況，及藝術與建築的共同領域。曾任威察設計博物館策展人，規劃國際巡迴展包括 The World of Charles and Ray Eames、首次Ron Arad回顧展、Frank Lloyd Wright 的The Living City、Living in Motion、Jean Prouvé 的 Poetics of the Technical Object、Antibodies – The Works of Fernando and Humberto Campana、The Essence of Things、Pop Art Design。2013年起負責法國布瓦布榭莊園設計工作坊、展覽與建築園區。

古念華

策展思辨之旅，
在多元跨世代的對話中，
驗證在地思維的普世價值。

MY INSTRUCTOR

對照台北狹小陰暗的辦公室，在布瓦布榭莊園工作多了幾分輕鬆浪漫。今年首次以策展為題舉辦的工作坊。講師是布瓦布榭莊園的執行長Mathias Schwartz-Clauss，另邀請他的好朋友兼策展人Cecilia Andersson，兩位共同帶領這場也許更像是實驗性質的工作坊。

Mathias Schwartz-Clauss背景是歷史與哲學，經過啓蒙老師的帶領進入設計策展的領域。因此擁有研究者風範，論述精確，強烈結構性思維，他在工作坊曾說過「策展一字源於拉丁文，意思為照顧，因此身為策展者，必須對主題負責、對展品負責、對展場負責、對體會與感受負責」。他堅硬的外表裡有著細軟的內裡，以孤軍之勢推動這座莊園的變革，有明快的執行力。他說策展人身兼多職，從專案管理、展場施工、文字論述全都含括，而他本身就是活生生的證明。

Cecilia Andersson就有較強烈的創作者性格，出身於瑞典的攝影師，取得策展學位後，開始從事都市再生的策展計劃。她對於主題的理解來自於畫面的感受，先用幾張照片去詮釋一座都市的感受，可以強烈感受一張有穿透力的照片，可代替數十數百句話，而對於城市的互動也使她更加自由。她對於事情好惡有直接反應，在我提出「錯誤的嘗試必須被鼓勵時」，她在當下可是坦率的表達不滿。聽她說話時，能感覺到她心中有個天平，哪些是讚賞或不接受，一清二楚。

WORKSHOP INTRO

雖已累積不少策展經驗，但對於策展工作坊如何進行仍然是好奇的。從我的經驗，策展在最初的論述被決定後，就直接進入執行層面，面對一連串的雜事讓人失去動力和興趣。在每次的策展中，我們到底累積了什麼？為什麼有精神的創造行為，會淪落為一種消磨雜務呢？

講師Mathias Schwartz-Clauss分享了布瓦布榭莊園的基本精神「創作自由」、「自然靈感」、「跨越世代」、「友善人群」，四個點靈巧的涵括了活動帶給人的感受。

工作坊中提到「設計」工作坊的組織分工與執行流程，是我最感興趣的部分，另外，了專案管理與策展人角色的關係，也是我工作中不斷思考的議題。這次學員有來自各國不同世代的策展人，大家都有足夠的工作經驗，但要將不同世代文化的想法整合一起，朝

共同目標進行是一大挑戰。此次工作坊僅擬了簡單的架構和目標時間，這對於要求精準的專案管理來說，總是過於浪漫但異常契合策展的需求。

首先從確定主題、目標、限制，做第一階段的資訊平衡。進入研究階段，並針對研究成果進行發想和討論。進行展品選擇，討論架構與及傳達的「訊息」。接著進入轉化階段，善用符碼和隱喻，擬定呈現方式。再來進入最後的展覽執行階段，最後擬定展覽的觀看流程及導覽方式。看似簡單，卻是有效的擬定方式，大家很容易的進入狀況和選擇工作。

過程中彼此怎麼分工、合作，找出適合的角色定位，都在相互尊重的默契中完成。簡單、精確，卻又輕鬆的管理架構與氣氛，意外的賦予這場工作坊在設計管理上的全新意義，也是值得借鏡的例子。

WORKSHOP EXPERIENCE

許多學員在過程中會提出哲學性的討論，講師也提及須在執行的過程不斷在展覽之上思考，但在當下我總覺得這些討論顯得緩不濟急，內化需要時間。從經驗中，收斂的進行通常較科學與邏輯，也可產出明確的結果。但工作坊中，哲學性討論似乎也能有一樣的收斂功用，只是並不是以明確的「定義」，而更像是「線索」。等回台灣後，才理解哲學性討論的必要。

在完成分組的資料整理和發想，要進入展場規劃的流程時，為了統整大家的想法，講師準備整理大家認為展覽需提供的「訊息」時，想不到有學員對這步驟提出異議，原以為是擔心時間不夠，但後來才知道因大家認為主題已非常明確，這不需要再被討論。但其實問題不在於流程的步驟，而是在每個人所理解的「展覽」有不同的功能和意義。策展人和觀展人的角色又

是什麼？知識的追求、和美感的體會是可被動獲得，還是須藉由引導及主動探詢？

台灣在策展上太過強調「解釋」，會希望擬出清楚一致的觀看軸線，在這個情況下，策展人是老師，觀展人是學生，是一個權威的架構。在布瓦布樹莊園，展覽是幾何的，展覽是有機的。此次工作坊帶给了我完全不同的策展思維。

MY WORKS

此次工作坊主題是今年暑期所有工作坊的成果展，我與學員Aymeric負責攝影作品的規劃與展示，我們提出了「民主」的概念，相當成功。

進入數位時代，接觸的資訊量爆炸，敏銳度逐漸鈍化，囫圇吞棗、無法內化，誇張的新聞、影音刺激人們的感官，像是維他命一樣，所有資訊一口吞下，人的靈犀沒有隨著資訊發展演進，那我們要怎麼找到觀看的眼晴？

我們希望可以藉由群眾智慧去搜集對於布瓦布榭莊園的看法，跨越線上與線下的隔閡，讓這個資訊的選擇能夠跨越空間，延伸參與度。二十幾堂工作坊，光精選的照片就超過4,500張，我們首先先用社群平台，利用粉絲的反應篩選第一階段的照片。另外也同時採訪布瓦布榭莊園的學員、講師、及工作人員，對於布瓦布榭莊園的關鍵字，藉由這些線索去篩選照片。

此外，我們希望這個照片展不只是「展示」，也希望邀請民衆「篩選」。每一組觀展者在展覽的最後，被邀請去從牆上所有照片做選擇，並且將他們最喜歡的擺進我們指定的框內。若是可以每次紀錄觀眾的喜好，最終我們可以得到大家對於布瓦布榭莊園的想法，以及美感的偏好。也因此策展是安排框架，並由觀展者完成，實現策展人和觀展者是共同策展的理想。

MY FRIENDS

工作坊最令人興奮的，莫過於能和世界各地的策展前輩交流，在國內從沒這樣的好機會，實在值回票價。這次的展覽是和來自法國的Aymeric一起完成的，他在離布瓦布榭莊園不遠的波瓦堤大學擔任研究助理，是位外表帥氣的男孩，雖不是設計藝術背景，但對於創造「活動」相當感興趣，他最近正在規劃做一款遊戲，對他來說遊戲也是策展的一種呈現模式，也難怪那時候討論相片展時，不斷提及互動元素。

或許是工作習慣和文化不同，開始進入展覽執行時，我滔滔不絕分享從過往經歷中我所認知應有的細節執行方式，Aymeric反而希望可以先重新思考怎麼執行會較容易、較少苦力，也因此我們許多時後是在湖邊、草地上完成工作，但的確這樣工作和生活取得平衡的工作方式，對於拼命的台灣辦公室文化是有蠻大的不同。

另外一位學員Franziska是德國設計雜誌Form的編輯，我和他請教關於雜誌編輯的邏輯和方式。Form和新加坡的Design Society有點類似，都是專注在超乎時間性的議題、兩個月一次發刊、幾乎2/3的篇幅都圍繞在同一個主題線，這專注程度是台灣少見的。寫作上，他們往往從提問題開始，可能太過習慣撰寫介紹性的文章，我們往往忽略「動機」這事，藉由問出正確問題，是很好的引子讓讀者了解文章的意義與價值。在議題的準備其實和此次工作坊很類似，充滿哲學性的討論，藉由彼此拼湊線索，組成一個議題的大拼圖。

MY PROFESSION

目前「策展」大行其道，在行銷、設計、商務、社群領域更躍升為重要議題。時代變化太過快速，在策展的實務和本質下，我不禁好奇，為什麼策展會如此劇烈地被誤用，背後到底又隱藏怎樣的意涵和可能。

從商業趨勢來看，由於社群媒體有逐漸取代傳統媒體的跡象，以往行銷的目標族群逐漸從「大眾」、「小眾」的二分法跳脫出來。現在更在意的是「族群」，藉由和小而緊密的粉絲群互動，比起百萬的廣告行銷，能更有效的運用經費與產生效益是。如何經營粉絲群並獲得關注，需使用適當有效的內容，因此會從「策略」去思考「內容」的形式，但社群經營須更加長久，內容也必須更加深入和多元。在強調「粉絲經濟」與「社群行銷」的狀況下，我們就不奇怪坊間如此誤解「策展」這概念了。

在此同時，策展圈因經費的問題，也需面對效益這事，從操作網路到生產商品，但在拘限以實體產出為主的模式下，做行銷與商務往往事倍功半，因現在人群的生活已經難以和數位切開，但現有內容展覽在數位行銷上往往不具有競爭力。

無論是內容行銷從策略切入發展到內容，還是策展從內容發展到策略，兩者皆有某個程度的互補。對行銷來說，主題和媒材的掌握，停留在數據和效益太過可惜。但策展成果突破線下的呈現形式，如展覽或手冊，也是亟需解答的問題。藉由策展人對內容的尊重與掌握，配上行銷對於策略的執行與驗證，所創造的是兼顧時代需求與商業效益的成果。我確信這是跨國界的共同議題，唯有跨領域的合作才有辦法獲得新機。

吳欣駿

勇敢踏出第一步，
用心感受，
享受文化衝擊，
"Try"。

MY INSTRUCTOR

本工作坊有兩位講師，一位是來自瑞典的藝術家Cecilia Andersson，另一位則是來自德國的藝術家Mathias Schwartz-Clauss，兩人分別在藝術及設計上涉略，尤其Mathias Schwartz-Clauss更在策展有豐富的經驗，也曾規劃國際性的巡迴展覽。

兩位講師將主體放在學員身上，而只扮演指導的角色，希望大家不停的嘗試，並沒給予任何限制，每個人都不知道成果會是什麼樣子，就連講師自己也很興奮期待。過程中講師會以聊天的方式帶領大家發表意見，一來一往中形塑從無到有的主題概念。講師也會分享相關經驗，在討論的時給予建議，讓大家知道不可忽略策展的細節，要考慮觀者、展覽空間及時間、燈光、多媒體、展品、展示方式等，這些都是組成展覽很重要的元素。

講師也會以身作則，例如實際策展時，主動動手清理裝飾物品，在做決定前，也會尊重學員們討論後的想法，給予信任，呼應工作坊主題，我們就是策展人。授課有別於台灣的教學方式，給予學生一個目標，並督促學生完成，兩位講師則是不限制學員們的想法，盡情的發想後再慢慢聚焦，與學員之間像平等的關係，一起互相交流，共同策劃一個屬於布瓦布樹莊園的展覽。

WORKSHOP INTRO

策展是要結合論述或議題，將資訊透過各種手法傳達給觀展者，主要以故事作為引導，循序漸進地傳達核心價值，再透過展示方式傳達訊息。前期學員花很多時間溝通，進而作研究，再討論主題、概念、展示方式等細節。前三天都在討論何謂策展，因文化背景不同有不同想法，需較多時間討論、聚焦。而後兩天，就是在尋找材料、布置場地、製作文宣品等，也是不斷的溝通調整。從沒有主題及期待方向，慢慢形塑出具體的展覽，

過程中大家都不曉得最後呈現的展覽會是什麼樣子，這中間就是不斷在嘗試，也可能去激發出學員們更多的想像。回到台灣的授課方式，在課堂的第一天，老師們就會訂立好目標及方向，或許這樣提供很好的方向，但也會因此而限制學生們的想像力，這一點和此次工作坊有很極大的差別。

另外印象深刻的是，學員們上課分享的踴躍度也比台灣的學生來得高，工作坊的氛圍輕鬆沒有壓力，就是如同朋友聊天在討論一件事情的感覺，學員們也會盡量提供自身的想法作為回饋。此次工作坊著重在討論，讓我間接學到在策展之前的思考是相當重要的，尤其在定義何謂策展，就得花兩天的時間，最後才能建立好一個策展，要為誰展？要展什麼？怎麼展？這一些都是具有意義的。

WORKSHOP EXPERIENCE

第一次參與國際性的工作坊，面對來自全世界各地的設計師，是期待又緊張。過程中沒有固定的教室，有時在早餐的空間，有時在戶外的長桌，甚至坐在草地上一同討論，用自己最舒服的姿勢或趴或躺，享受著周邊環境。在廣闊的布瓦布樹莊園可享受大自然的芬多精、能到湖裡游泳、在湖中央的平台曬日光浴，不管課程進行到哪個階段，下午茶時光大家總是不會錯過，這些體驗在台灣都是很難得的。

學員間的互動都很良好，互相幫忙，並且補足不足的地方，由於工作坊需要團隊合作去策劃一個展，經過大量的溝通，合作的默契相當好。雖來自不同的國家，但都能夠使用基本的英文溝通及交流，學員也都很很有耐心的聆聽交流，只可惜我的英文沒有非常好，有很多不常用的單字無法說明，導致無法作更深入的討論，只能分享日常生活的體驗，是我最大的遺憾。

在周三及周五的晚上都會有派對舉行，大家一同聽著音樂手舞足蹈，或者在湖邊的草原，大家一起圍著營火，拿起仙女棒在滿天星空下揮動著，每個人無時無刻都在聊天交流，分享自身的文化經驗，或許是一種緣份從不同的國家來到布瓦布樹莊園，彼此之間都很珍惜這段時刻。

MY WORKS

策展的概念主要源自於布瓦布榭莊園周遭的自然環境，所有元素造就每個工作坊所帶給大家的啟發與養分。除了將作品展示外，也透過對工作人員及講師的訪談，將在這的生活經驗做出呈現。

策展的地點選在中國館，是以竹子為架構並以透明塑膠布作為覆蓋的穿透性空間，是個明顯區分室內外，又能將視線穿透的空間。在早晨的時間，則是作為瑜珈教室用途。為了將周遭環境帶進室內，除了透過視覺即可看到景色，還希望透過觸覺及嗅覺，在室內可摸到木頭的紋理，亦可聞到香草植物的味道。空間配置上分為裝置作品區、靜態工具展示區、影像區、照片牆、及互動區。

裝置作品區為了呈現地形上下起伏的樣貌，運用舊帆布塑造地形，將作品上下錯落呈現，象徵與自然環境

的結合密切。靜態工具區則是展示這個夏天在創作時會使用到的所有工具。影像區則是收集今年夏天工作坊，及一切生活的生活記錄。另外照片牆及互動區則結合在一起，透過照片呈現具生活面的樣貌外，觀展者還能透過自身的感覺，選出最喜歡的照片放置在互動區內，而達到參與感。

與來自各國的學員一同策展，成為人生中很重要的經驗之一，尤其在討論後總是有新的驚奇與發現，他們總是可以很勇敢的發想。另外在策展的過程中，討論的時間雖較多，但卻可以讓後續進行得更順利，彼此之間以專業互補，共同完成策展。

MY FRIENDS

Beatriz是來自西班牙籍的室內設計師，我們一同處理關於環境感知的部分，透過自身的五感去感受環境，包括樹葉的聲音、鳥的鳴叫、流水聲、地形起伏、遠方的山景、樹幹的質感、各種植物的果實、流水的溫度、乾枯的樹葉、及平靜的湖泊，盡其所能打開感知，將一切感受完全放大。望著遠方的景色，或是看著流水聽著水聲，甚至赤腳踏入沁涼的河水中，感受溫度。或許同為空間類設計師，所看到的空間及想法都類似，並且都會做出類似的行為，我們坐在長板凳上清理著腳下的沙子，看著遠方的古堡，一起覺得這片風景真的很美。

我也觀察到其他學員都是以輕鬆的態度作研究，每一段時間都好好地利用，游泳、下午茶等也都是不可或缺的，讓我覺得要兼顧生活品質對於歐洲人是很重要的，盡情感受每一刻。

MY PROFESSION

我的背景是景觀設計及都市規劃，處理的案子都是大尺度的。出社會後，任職於展覽設計公司，有別於之前所處理的案子，現在所處理的案子都算是小尺度，並且有高度的創意性可以發展設計。在商業設計架構下，所生產的設計基本上都是為了追求效率及服務客戶，大多都是在缺乏設計思考下所建構的設計型態，許多時後看自己的作品都是缺乏靈魂價值，反而在學期間，作設計之前會有長時間的討論及思考，經過不斷研究後才能進一步解決問題。

為了能在設計思考及商業設計之間找出個平衡，我選擇參與此次工作坊，這工作坊給了我特別的經驗，策展是需要強大的論述作為基礎之後，才能夠將龐大的資訊傳達給觀者，而這論述又不能太過枯燥乏味，需要透過各式各樣的手法作包裝，運用故事性、主題性、陳列方式，甚至是宣傳行銷方式，都是決定要傳

達何種資訊給觀者。雖然在商業設計結構之下是需要講求效率，但進入設計前的設計思考必須扎實，所建構的設計才能有意義。

在未來的工作中，可再加入更多人的想法一同討論，不先限制客戶的需求，運用每人不同的背景及專長，激發出更多的可能性。最後所呈現的空間設計是具有意義及靈魂，擅用故事性述說整體設計概念，循序漸進地讓客戶可以瞭解設計細節上的用心，再讓使用者可以順利獲得所要傳達的資訊。

劉彥岑

身體力行思考何為策展，
反省工作上過於結果論獨尊的毛病。

MY INSTRUCTOR

講師都是具有豐富國際專業策展經驗的策展人，非常親切。Cecilia Andersson有超過一半的時間在世界各地策展工作，只有幾個月的時間會待在瑞典。她說喜歡旅行也很喜歡工作，但這樣的步調，維繫人與人的關係還是有些困難，必須習慣常與人說再見。Mathias Schwartz-Clauss之前是德國Vitra Design Museum的專業策展人，也和常旅行世界各地策展。

主要的課程是由Mathias Schwartz-Clauss主導。工作坊的任務是要組織一個展覽，展出今年26個工作坊的成果。

講師一開始便提到，真正的策展人是在場的每位學員，因此在過程中討論時，許多重要決策都是由大家取得共識而決定的，例如展出地點Mathias Schwartz-Clauss原心儀布瓦布榭莊園城堡的地窖，他認為作為一個相對封閉，且有數個小房間營造空間的半隔絕狀

態，可容易地切割出展覽的不同主題較適合。然而大家覺得另一處由竹子與透明塑膠布搭建的小平房更為適合，且透明的空間讓內外得以通透，而環場無隔間的特性可以讓觀展者更為容易獲得對布瓦布榭莊園的第一印象。

在這樣強調學員協作的過程中，Mathias Schwartz-Clauss和Cecilia Andersson想要讓工作坊策展成為針對在地題材的平等參與平台，這也是Cecilia Andersson近年所策展「Supersocial」不斷觸及的母題。

WORKSHOP INTRO

我們的任務是要規劃展出今年暑期在布瓦布榭莊園26個工作坊，來自40餘國學員的成果與作品。展覽會在十月初布瓦布榭莊園一年一度的Open Day時對外呈現，屆時會有遊客以及各國的設計專業工作者來此觀展。

第一天講師為我們排下每天的進度，頭一天，大家要對「策展為何」凝聚共識，第二天，進行對布瓦布榭莊園的田野研究與調查，第三天討論實際如何布展，最後兩天，實際工作與佈展。

講師很重視學員自身的參與以及共同決策，這跟我在台灣參與的工作坊經驗相對來說不太一樣。在台灣通常是給定主題，授課與實作並行，最常見的做法常是在幾天內的早上是老師授課，而下午、晚上、甚至熬夜趕工完成最終作品。但在這裡講師和學員的相對關

係是模糊的，並沒有明確的授課時間，而是一段又一段討論會。我們的策展是在不斷的討論過程中孕育出來的，每個人都踴躍地提出意見，獲得他人回應或反駁。我們也有很充足的放鬆與休息時間，並不會因工作坊時間短暫而犧牲，也不會熬夜趕工，每天都有相對悠閒寬裕自在的用餐時間以及下午茶時間，甚至還能在休息時間到湖邊游泳泛舟。

這樣的生活步調有時會給人「金盞花大酒店」的錯覺，然而，很多有價值的想法與思辯，就是在不斷地交談中激盪出來。

WORKSHOP EXPERIENCE

台灣學生或設計師向來常受到批評，相對歐美來說，不重視發想、討論與初期驗證研究的過程。長處是如果在這框架下認真學習，精益求精，畫圖建模模型之類的技巧會蠻厲害，作品看起來上相，簡報也做的很精美，壞處是台灣整體產業成為在全球化競爭下的弱者。

我印象較深刻的是來自比利時的Saskia Evers以及來自美國的Kate Irvin。兩個人的背景並不一樣，Saskia Evers是人資管理顧問公司的資深主管，以前從未有策展經驗。Kate Irvin則是在美國Rhod Island School of Design的美術館擔任專業策展人。最後兩天跟她們一起合作，進行展場入口的說明設計。我在這時經歷了一次衝擊，我們要把所有工作坊的名稱在入口呈現出來，我很快地就開始畫圖、發想，想用圖面跟她們溝通可能的成品樣貌。然而，Saskia Evers卻打斷我說「你太早進入藝術設計的階段了！這不是策展，要在

Art-Curation的光譜中間找到正確的位置，因為我們要做的就是策展」。所以我們開始討論要用怎麼樣的方式與材料，在入口就呈現整體印象。我們需要先選定合理的材料，才能進入實際設計的細節。

就如同工作坊一開始Cecilia Andersson所說的「策展，是將對的人事物合理地組織起來呈現」。Saskia Evers和Kate Irvin講求思辯過程、方法與邏輯，這讓我印象非常深刻，也讓我希望未來能將這方法貫徹運用。

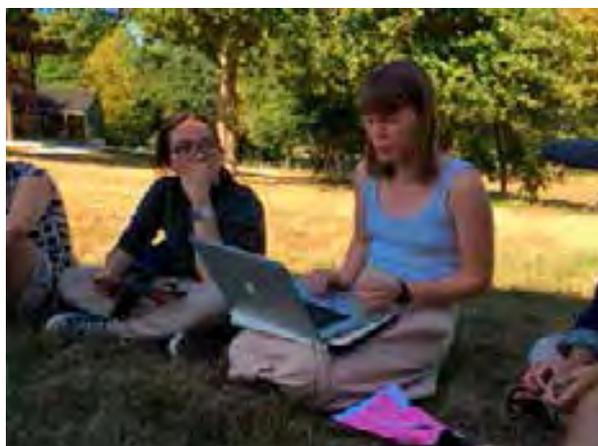

MY WORKS

有關創作理念，我想最主要的是兩個軸線，學員平等地協作、簡潔有力地。因展覽會是Open Day約一小時整個莊園導覽中的一部份，因此實際停留的時間不會太長。大家討論的共識認為不需提供鉅細彌遺的作品個別介紹或細節，只需要專心營造濃縮版布瓦布樹莊園與布瓦布樹暑期設計工作坊的五感體驗印象。

我主要的參與跟貢獻為進行布瓦布樹莊園的田野調查，及負責規劃入口的工作坊名稱呈現，以及展覽介紹海報與摺頁。田野調查的任務是深入了解環境，張開五感，並思考可以如何呈現在展覽裡。我和夥伴踏遍整個布瓦布樹莊園，涉過溪邊清涼的溪水感受清澈水流、欣賞美麗的黃竹、近聞草木花果、觀察螞蟻的巢穴、感受腳踏南法落葉的質感、觸摸過往工作坊遺留下來的作品、眺望丘陵地形起伏。

Mathias Schwartz-Clauss非常喜歡我們的觀察，我們用Feeling Map稱呼我們接下來的設計，把地形的起伏、以及栽植的各種香草的香氣，用設計轉化的手法帶進展場裡頭，用綠色的帆布鋪著地面營造高低起伏，呼應周圍的地形，結合建築固有的透明圍牆，讓內外分界消融，合而為一。我們還摘了各種香草，薰衣草、迷迭香、薄荷為主，讓展場馨香盈室，創造五感印象派體驗。

MY FRIENDS

我與來自德國的學員Franziska Kessler，德國設計雜誌Form的編輯，合作展覽海報，由她撰寫文案，文筆非常好。她在慕尼黑大學念工業設計的，但相對實際創造物件，她較喜歡觀察與研究的過程，而決定成為編輯。他們一天的工作型態，從早上九點到六點，很少加班。她也幫雜誌寫書評，其中有不少設計、人類學的學術性書籍。

她建議所有設計師都應該讀Bruno Latour的書，他的思想對設計專業的重要性在於「設計師的確應該將人與非人視為一個動態而互相關聯的網絡，不能只看見物卻忘了人，看見人卻忘了物」。Franziska Kessler分享Bruno Latour不僅在哲學學術上力求跨界，跨越人文與自然的二分，在實踐與行動上也是如此，他也是策展人，現在在德國「The ZKM Center for Art and Media」辦展覽「Reset Modernity」，作為在哲學人文社會領

域聲譽崇隆的大師，他也在執教的巴黎高等開設設計藝術相關的碩士學位課程，這都讓我非常欽慕，希望以後能更深入理解他的理論並化為實踐。

她最大的興趣就是她的工作，我們都是那種會因為興趣不斷過勞的人。她說旅行是調整步調的好方式，而且旅行就要去得夠遠，不然還是會把工作帶在身上，讓我深有同感！後來還帶了一本她編的雜誌回台灣，主題是醫療設計，收穫滿滿！

MY PROFESSION

Cecilia Andersson在第二天晚上分享在世界各地策「Supersocial」等展覽的經驗，她的展覽是開放參與的平台，邀請藝術家、建築師、不同背景的城市居民一起進行藝術創作，過程中城市中不同族群對交通、住居生活想像的對話，在公共空間中被呈現、被看見。

阿林斯基「叛道」一書裡提到，達到良好溝通的前提是找出彼此的「共同經驗」，人們才有基礎彼此理解。在我所學的社會科學研究方法中，參與式觀察、民族誌研究，也是強調親身參與以獲得身體知識，這也是僅採用「言說」為資訊、知識傳遞媒介的訪談法所缺乏的。同樣這也是既有以審議為軸心的審議式民主較為不足的部分。思考言說之外平等參與實作的過程，可以如何促進公眾對公共議題的認識與提出改變可能。

Cecilia Andersson和我討論到，Hackathon這類活動或許也跟Supersocial有可以比較之處，她所做的很像藝術設計版的Hackathon。不過較遺憾的是，相關的藝術計劃與展覽會隨著展期結束而結束。我在思考計劃未來前往北歐或美國深造參與式設計、社會設計、與審議民主的方法與理論，這次的經驗讓我收穫很大。

Breakdown

崩壞時代：建築設計工作坊

當拒絕既定規則，一切都模模糊糊、含混不清，最終結果可能是這樣，也可能是那樣。本工作坊帶領學員跳脫既有思維，瓦解所有規矩，重新定義新的可能，最後完成的結果，融合光線、色彩與大自然。

關於講師

西班牙建築事務所

SelgasCano

José Selgas與Lucía Cano成立SelgasCano建築事務所，專心致力建築設計實作，擅於使用合成材料、創新技術，並在設計過程中結合大自然元素。重要作品包括馬德里的SelgasCano事務所辦公室，及普拉森西亞會議中心等，曾受邀設計2012年威尼斯雙年展西班牙館、2015年倫敦蛇形藝廊(Serpentine Gallery Pavilion)。作品曾受邀於紐約現代藝術博物館(MoMA)、古根漢美術館、東京都現代美術館、倫敦設計博物館等展出。

selgascano.net

王仁傑

每天都有意想不到的驚奇，
因每天有問題發生，
每天都得解決問題。

MY INSTRUCTOR

透過講師SelgasCano過往建案，解說共同創作的目標，隨著布瓦布榭莊園當地素材的取得及限制，修正創作的可能性，最終尋求共同創作的最大公約數，最後再由每個人以三件作品為限，當然也可以是兩個人一組，一起共同創作。

José Selgas與Lucía Cano是一對非常棒的組合，兩位講師不但合作無間外，雖已得過多次國際建築標案，但人卻是非常謙虛，不擺架子，「開放、尊重、並引導」可以說是他們授課的風格，透過「討論瞭解，幫忙解決問題，並躬親力行」是他們受學員們喜愛的重要因素，能夠參加此次的工作坊，和他們一同交流創作，真是與有榮焉。

起初不是很能適應講師SelgasCano那帶有濃濃西班牙口音的英語，但是透過學員的協助，大致能掌握與瞭

解整個共同創作主題的方向，與講師及學員們在溝通互動上算是相當良好的。第二天Lucía Cano還主動要求想看我的繪畫作品，於是將儲存在手機裡的繪畫作品分享給講師及學員們，兩位講師都表示非常喜歡我的油畫作品，並更能理解我在布瓦布榭莊園創作的過程，及想像最後成品的可能性，講師給予我作品的評語是「充滿東方的意境與想像空間，作品很棒！」

WORKSHOP INTRO

講師是一對非常有國際設計案經驗的團隊，經常致力建築設計實作，喜歡使用合成材料、創新技術，並在設計過程中師法自然，並擅長就地取材，用色大膽繽紛，個人色彩強烈。他們分享了一些難民營設計的案例，及設計難民營所該具備的基本條件，亦即為難民提供一個避難與休憩的場所。

首先講師說明工作方向，並分享其建案的例子，之後依學員意願，可單獨創作，也可兩三個人成組共同討論，先構思並畫草圖與老師討論，亦可同時嘗試做出試驗品跟講師討論。在過程中若有困難或取材問題，講師都會與學員討論並盡力協助解決問題，例如我們計劃製作休憩空間屋頂裝置創作，首選材料是藤條，但現有的藤條數量雖夠卻不夠長，需要利用接枝方式，於是我提出使用竹子來插接藤條，另有學員提出使用玻璃纖維來強化藤條，於是我們開始分工進行，先施作在藤條纏繞纖維

與上膠的工作，接著將強化好的藤條，利用束帶每隔80公分兩兩固定，撐開形成一個像網子的屋頂骨架造型，其他學員依照自己的進度完成每人三件作品，最後再將作品組裝在前述的骨架上。

西方教學較是啟發式並重視過程，台灣雖是以引導式教學，但學生自主性或自主力較弱，學校常偏重結果論，長期下來學生思考力容易變較弱。

WORKSHOP EXPERIENCE

來自世界各地有著不同領域背景的學員們，在共同主題的範圍內，相互觀摩不同國家與文化背景學員的創作思考模式，激發並發揮自我最大的可能性，是對這次工坊中最令人難忘的體會。

學員們隨著不同的工作坊與講師互動交流，雖然主題是既定的，但創作是開放自由的，幾天下來與講師們相處融洽，深感亦師亦友，與其他同期進行的工作坊學員認識或講師的座談分享，不僅用餐時間、營火晚會、湖邊游泳、划船、跑步、瑜珈等，都是無時無刻進行的文化與知識的交流。

學員們之間互動良好，除了認識幾位來自台灣的學員外，也認識了來自印度APEEJAY建築與規劃學院的Aakash Srivastava、就讀蘇黎世聯邦理工學院建築系的Alessandro、來自南韓釜山大學管理學的Chloe

Ahn、巴西庫里奇巴的Beatriz Teixeira、就讀義大利米蘭理工大學的Erica。學員主要使用英語溝通，但我使用英法兩國語言並行溝通，也大致順暢。

MY WORKS

曾旅居法國巴黎多年，卻是第一次來到布瓦布樹莊園，這的傳統日式建築、小竹林深深吸引我，還有許多高大的樹木，由下方仰望天空、或在竹林裡休憩，都讓我聯想到人與大自然的關係，光線的穿透，樹枝的造型與線條等，尤其是七月天的法國天氣，是種難得的「滿足與幸福感」，因此這次創作主題以透過光線穿透樹枝的造型與光影來再現「滿足與幸福感」。

這是個難得可貴的體驗，來自世界各地不同國家的學員，各自不同的想法與創作方式，使用不同的素材，透過講師統合與組織下，雖看似各自表述，但當作品慢慢成形且一起展現時，卻能表達出一個五彩繽紛，適合休憩空間，一個乘涼庇蔭的屋頂，過程中嘗試各種可能性，享受的不僅是結果，而是值得咀嚼回味的創作過程。

當手邊可利用的素材受到環境的限制時，如能找到問題的核心價值，並善用手邊僅有的工具或素材，往往可以帶來深具創意驚奇的作品。我的作品將樹枝與廢棄的腳踏車輪架結合，加上不織布做背景，透過自然光照射而產生樹枝狀的影子。講師他們被這影像深深吸引，認為作品散發出「猶如時間被凍結」、和「詩意」的感覺，其他學員也非常讚賞。講師同時也建議在作品的表層多加一面防水效果的材質，可將其展示在戶外，我挑選了一面厚的透明塑膠布加上，增加防日曬及防雨水的效果，相信現應還高高掛在屋頂上。

MY FRIENDS

這次工作坊的經驗真是非常值得，能與來自西班牙、巴西、韓國、印度的學員，有機會分享各自專業的領域，創作時互相衝擊火花，及平時的文化與生活體驗交流，增加彼此間的瞭解，也相約未來到對方的國家互訪，這就是拓展國際人脈的契機。我們的學習不是僅僅一次，而是個對文化藝術交流美好的開端。

Aakash Srivastava來自印度北方歐克拉境內的新市鎮諾伊達，畢業於APEEJAY建築與規劃學院，這所學校致力於傳授全面的知識和培訓符合接受挑戰未來的建築師，他是工作坊裡最熱心的學員，熱心付出及給予協助，早先幾天幫忙主架構編織藤條的架設，待完成後才著手製作他的作品，主要的素材是粗鐵絲，利用鉗子等工具將粗鐵絲彎曲成有規律的建築造型符號，組合在橢圓型的藤條裡，那是一種造型美。

有義大利血統的Alessandro Kummer來自瑞士，畢業於蘇黎世聯邦理工學院建築系，去年也參與過布瓦布榭暑期設計工作營，年輕充滿熱情，擁有藝術家般的想像力。他與來自台灣的學員吳曉弦一組，共同創作了一件共有六個單位，看似完全不相干，卻能融合成一個很有特色的網脈裝置藝術，這組作品是以人類情感為主軸，發展出三個形體，向下延伸，向上延展，及包覆中心，透過材質運用在矛盾衝突中找到和諧。

MY PROFESSION

此次在布瓦佈榭莊園的創作，也是我身為專業藝術作者的延續和連貫，每個學員都運用自身的專業及過往經驗，以互補的方式或完整的發揮以豐富這次工作坊的創作。

就創作理念上，我想表達是「人與大自然」的關係，光線的穿透，樹枝的造型與線條，處在某些空間的內外等，那是一種難得的「滿足與幸福感」，尤其這次我同家人一起參與工作坊，這種感覺更是彌足珍貴，我的作品主題似乎是有些抽象，呈現方式也有些挑戰與難度，但我相信「光線的穿透與溫度」能成為，最能喚起人們對某些事物的滿足幸福感，因此我覺得創造與再現光線的穿透樹枝的造型與線條，似乎可以激起人們那種感覺。

我將作品命名為「有樹影的窗」和「友誼之窗」，這

個主題在當下所能創造的氛圍，非常能襯托那座以編織藤條為主架構的休憩空間建築，這個「滿足與幸福感」的發想主題，我將沿用在未來藝術創作的旅途上。以往創作作品使用的素材多半為畫布油料，這次有了機會嘗試以許多素材進行創作，算是頭一遭，很新鮮也讓人覺得驚艷的，另外能將整個創作生活及輕鬆休閒的氛圍交融一起，也是人生旅程特別豐盛的收穫。

Soft Goods

軟性訴求：材質設計工作坊

厚實圓墩的形狀、白色蓬鬆的觸感或柔和流暢的形體，使人有舒服鬆軟的感受。本工作坊帶領學員探索不同形狀、材質、觸感與體積所表現出來的綿軟質感，並應用於時尚、傢具、雕塑與裝置設計不同領域中。

關於講師

英國設計師

Faye Toogood

純藝術的學術理論與實作背景，及長期於英國雜誌《室內世界》的實戰經驗，擅於從純粹的自我表現與直覺中，衍生出具近似雕塑、又極為重視歷史的作品。2008成立Toogood設計工作室，挑戰各式材質的可能性，領域包括服裝設計、室內設計、傢俱設計等，所有作品皆由小型生產與傳統工匠手製而成，忠實呈現材料的鮮活與不規則性。曾與Tom Dixon、Commedes Garçons(川久保玲)、英國老牌百貨公司Selfridges等合作。

fayetoogood.com

徐秋宜

時間變慢，感官放大，思考清晰。
呼吸中飄蕩著浪漫的創意設計氛圍。

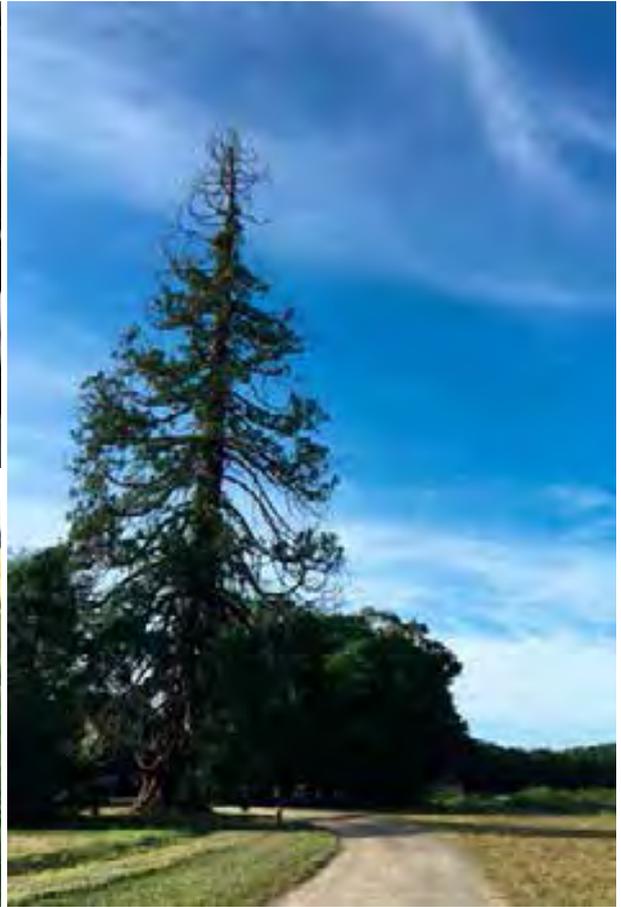
MY INSTRUCTOR

Faye Toogood極為重視創作自身的歷史涵養，部份立體近似雕塑作品的外廓，有著簡、圓、拙、趣風格，作品的精神源自純粹的自我表現，與直覺中衍生出生命真誠的態度。她帶著英國腔感性的語調，很有鼓舞人的親和力。她強調工作坊中每個人都是平等的，各別想法也都是重要的。她試圖從互動發言、觀察、與感同身受的體驗基礎上，理解學員各自的特性與優點，藉此幫助大家運用想像力，或感官經驗定義與討論甚麼是「Soft」？甚麼是「Goods」？

透過不同階段的討論與轉化，衍生出創作主題、共同建構設計議題的深度、共同創作的方法、與產品設計的執行策略，並透過所處環境的觀察和經驗化為想像、實際溝通操作與實驗，將觀察、感同、轉化、探索、設計、製作，與分組後的試驗，可能是合乎邏輯、有意義的解決方案，或是富有詩意的實驗提案，甚至是超現實的感

官描述。最後共同的創作主題是「花園」，繼而持續演化為花園中的物件、每個作品自成物件、是軟雕塑、傢俱、也可是裝置的獨特物品。

她是懂得聆聽的溝通者，不會予人壓力，能啟發參與者的自由感官的開啓。最後一天成果發表會一如Faye Toogood擅於感官浪漫真誠表達的風格，是「花園中的椅子」的全集合，一場有視、觸、聽、味、嗅覺五感體驗的感動展覽。

WORKSHOP INTRO

布瓦布榭莊園主宅邸是19世紀的典型城堡，座落在溪流湖畔圍繞與一片牧草山丘之間，小丘上可俯瞰繞圍的維埃納河。一周在裡世外桃源環境裡生活與創作，感受環境，放開壓力，釋放感官、歸零忘我，是必需的。

Faye Toogood用溫和而開放的啟發感同身受的方法，引導我們能多分享對剛接觸的新環境的感受，結合自然、植物、森林、水、空氣、莊園、花園等關聯議題的討論，對「軟性訴求」有新的定義與詮釋。接下來第二階段討論時，每位學員更融入講師提及的「莊園」與「花園」的相關聯想，經由延伸衍譯、歸納綜整，「花園」的內涵成為設計主題表達的最終目標。

成果發表會場地在透明竹屋內，融合現代自然，充滿陽光與簡約構成的圓前衛浪漫空間。由於Faye Toogood的作品風格著重浪漫的感官表達，「花園中的椅子」

作品呈現，非常符合建築的特質與氛圍。除了作品定點的裝置規劃外，也特選了音樂與特選的調酒。飲料調混了酒、植物香料、檸檬與些許醋香，展場入口佈置了每個作品的原初基模，還有陳置一系列椅作品的素色草繪稿展示。

WORKSHOP EXPERIENCE

令人印象深刻的是工作坊過程中，輕鬆的環境與沒有預設材料、桌椅，也沒有特定規定與形式。首先開場的是講師的自我介紹，與學員分享參加工作坊的動機與想法，而我，在歷經專業幾十載後，想重新歸零，透過體驗在不同文化中、發現、分享、表述、探索、傳達與設計發展，這裡正提供了這樣的交流學習環境。

因侷限的空間與時間下，從每個學員發想出的小基模的想法挑出十三件較有可能被完成的草模，讓大家共同認養分組進行創作。我與另兩位學員，一位曾留學英國來自台灣的Yuhan Wan，是設計與藝術背景，另一位是在倫敦工作來自義大利的產品設計師Amanda，擅長工藝與織物開發，一起討論我被講師挑選的草模，進行設計細節與製作流程系統規劃，三人共花了兩個整天半才完成一張有天然味的透明長沙發。密集的兩整天的創作雖累，但邊作邊分享各自的设计經驗與生活瑣事，不亦樂乎！

這跟台灣授課方式真的差異很大，如何開啓每位學員從「玩樂」生活中觀察、感受，鼓勵將自己感同身受的想法與觀點表達出來，透過知識技術融入，發展屬於自己的創作風格，這種「玩樂」的實驗態度，正是台灣設計教學與學習中最缺乏的部分。

MY WORKS

講師引領學員探索軟物件的主題時，我立即想利用視、觸覺的感受，來描述剛來到這感受到柔軟冰涼感的清晨空氣溫度，那種柔軟是光滑透明，輕如晨霧，但雀躍的友誼有一種如旭日穿透樹梢的瞬間，灑一地金色陽光的溫暖。雖是抽象的情緒描述，但心中已然萌想出柔軟如水、溫暖如毛的材料特質與可發展的形態意義，透過旋轉般的版型，與透明塑膠下的自然溫暖又粗曠的羊毛，希望形塑花園內柔軟形變的友善物件。

我們作品最重要的概念是材料的對比、版型造型的簡約與實務技術的工藝性。除了材質成份的屬性外，就外觀與視、觸感也要強調感官對比。光滑透明中厚度的塑膠是外廓的支撐，利用幾何裁減結合直線曲線對合版型法，使設計物件有自然扭曲轉的柔軟屬性，因透明可見的內、外在，作品內體騰留出空間，除了置入視、觸覺感的毛線外，更著重毛線鋪陳時的層次與配比量。

每件作品都非常令人印象深刻，無一不是精彩動人！材料發揮更是令人驚艷，材料有金屬、石膏、塑膠、羊毛、穀物殼、乾草、乾樹枝、麻繩、不織布、木頭、軟木塞等，無論是天然材、金屬或合成物，所有現地採擷或回收的物材，都被轉化為不可思議的前瞻作品。其中兩件令人印象深刻，其一是由穀物殼、不透明的塑膠布與彈力黑拉條、車縫後滿塞穀物殼的圓條形，透過拉綁排整為像半開花的座椅，尤其是留了鬚邊如稻草般的效果更顯自然質樸、純然有勁！另一件是張有弧圈狀外型的金屬片躺椅，圈狀型內的圓形支撐物是軟木塞材料，材質對比強烈，造型簡約合宜。

MY FRIENDS

學員來自世界各地，有來自義大利、英國、美國、波蘭、德國、西班牙、比利時、台灣等，背景也相當多元跨領域，有的是工藝老師、有在大學授課、有教藝術史、有陶藝家、產品設計師、有影像設計師、有畫家與手創藝術家或時尚工作者等。

工作坊中我們一方面體驗不熟悉的環境，一方面與各個國家學員一起享受生活感所激發出的無限想像與創意。設計其實就在生活與活動間，經歷創意分享與動手嘗試基模實驗後，自然而然模合出互信與欣賞的合作關係。分組後需共同合作在時間內完成作品，因初步的材料實驗，影響著實體作品的發展，所以過程中每個階段的分工與執行流程的規劃是重要的。在學習與落實設計程序中大家忘了時間，忘了辛苦，無論是發想、溝通、分享或創作流程，最大的收穫與感受是，大家都勇於感受體驗、勇於純心夢想、勇於淬煉實踐，一切都是自然而然！

MY PROFESSION

很感恩這趟學習之旅，透過工作坊給工作與教書多年的自己，難得放空再學習體驗的機會。過去不論人體素描展、油畫創作展，或服裝、織物展的作品，都是以藝術與工藝結合的藝匠概念衍繹的原創設計。多年來這風格除了融合自然觀察及藝術應用的理念外，一方面投入前趨的機能材質、色彩意象、結構實驗的探討，另一方面也希望從傳統織繡與印染技術出發，研究車縫繡、毛氈、藍染扎等布表面後加工的結合應用，希望發展出藝術與染、印工藝結合的各種形式的材料開發與造型實驗。

近年希望身體力行參與概念跨域或社會設計的跨界創作，期望開發一些無時間性、季節性與侷限領域的作品。由於布瓦布樹莊園的環境非常不同於一般國際文化設計工作坊，能感受不同領域設計人才的創作想法，也體會到不同文化的異同，與不同文化背景下創

作者如何思考共同主題，並以差異化的觀點尋求「純藝術」與「應用藝術」的平衡詮釋。讓創作與玩樂成為設計者想像的一種抽象且自由的空間，那種奇特的創造場域，設計者的好奇、理念、使命感與藝術能量都會被激起，且得以在熱忱與遊戲中討論與發展設計脈絡。

目前致力於「社會生態生活、時尚與藝術」，及多元前趨媒材，與後加工工藝的創作應用與發展，這次工作坊正符合我的需求與期待。

SUMMER WORKSHOPS AT
BOISBUCHET
2016

We don't receive wisdom;
we must discover it for ourselves
after a journey that no one can
take for us or spare us.

Marcel Proust, French novelist
[1871 - 1922]

