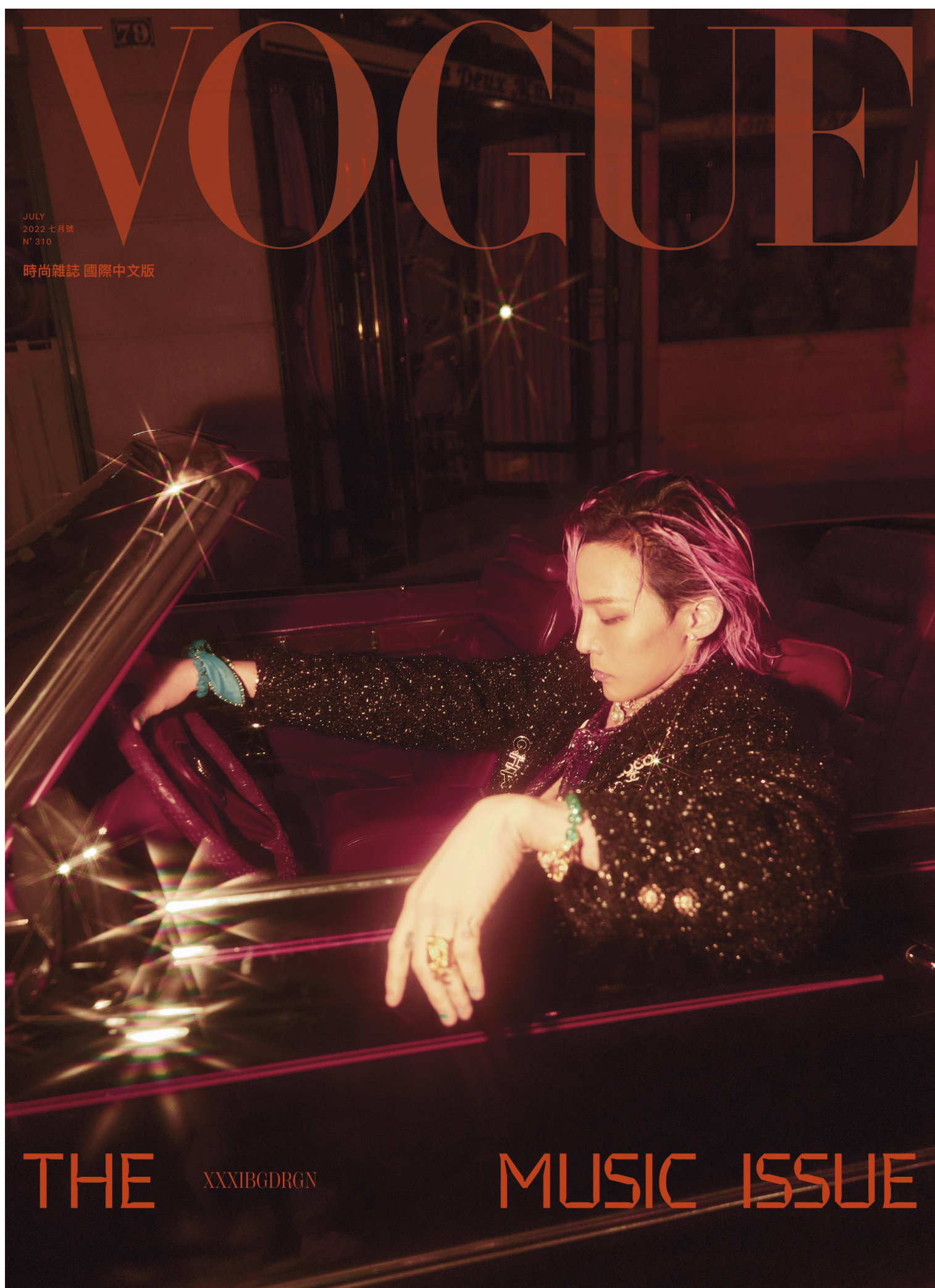

VOGUE

JULY
2022 七月號
N° 310

時尚雜誌 國際中文版

THE

XXXIBGDRGN

MUSIC ISSUE

2022 米蘭設計週趨勢摘要

環保至上，經典萬歲

HARMONY *with nature*

editor silvia sun

text by Kerstin Yuhua Hsu

不只是世界上最重要的家具展，米蘭家具展暨設計週更是地球上最大的創意集會，生活趨勢的前哨站。今年，告別疫情陰影，設計的世界不再談論疫情，而是人類如何與自然和諧共處，積極地實踐環保的意義，一瞬間，彷彿所有品牌都利用了環保材料——回收塑料、玻璃、海草、蛋殼、工業廢料、科技織品等，在談「設計」的同時，材料不再是幕後英雄，更是主角。

正值 60 周年慶的米蘭家具展也別有意義，這個展覽不只是當代設計推手，是所有設計師們從出道到發光的競技舞台，更代表著米蘭不可動搖的設計之都地位，一座城市型塑了一場展覽，而一場設計盛宴讓城市更偉大，品牌 Porro 的第三代傳人、也是米蘭家具展主席的 Maria Porro 就說，「米蘭展從來都不只是一個展覽，而是一種價值觀和義大利製造的精神傳遞。」

設計週期間，整個米蘭滿滿是展覽，訪客從世界各地前來，在路上總遇到設計明星們、雜誌編輯、名廚、藝術家、音樂人，米蘭市政府也同時宣布火車站後方一處創意園區正式啟用，知名的 Dimore Gallery 是進駐黃金名陣容之一。

設計與時代共生，設計也為社會注入能量，2022 年的米蘭展，我們預覽了對自然的尊重，更投入環保、更人性化的未來。

Tom Dixon 20 年，搖滾中有環保

英國設計師 Tom Dixon 的「TWENTY」是設計週前就被期待的重要個展，創立同名品牌 20 年，這 20 年是 Dixon 在創作與商業上風風火火的輝煌時期。Tom Dixon 的設計之路比他人更傳奇，曾是搖滾樂手，轉行當設計師大獲成功，因為熱愛花藝與食物也經營餐廳，這些經歷使得他的風格充滿著變革與戲劇張力。

「TWENTY」展出 20 件招牌之作，有一些看起來不太一樣，是因為 Dixon 將其更換了材質。「探索材質」是他近年來聚焦的重點，例如「Mirror Ball」燈以 100% 回收的聚碳酸酯重製而成，「Bird」椅則以藻類鱗草再製，還有一把充滿實驗性、「在水下生長」的 Accretion 椅，是將金屬框架椅子放入水中，以微量低壓電流通過金屬框架，使得礦物質碳酸鈣堆積，可促使珊瑚礁再生，「這可能是未來水下建築的起點，」他解釋。Dixon 還養起菌類，蘑菇材質加工後成為可儲存氣味的雕塑「Mycelium Sculptures」，

photo courtesy of Salone del Mobile, Tom Dixon, Kartell, Magis

左圖，Tom Dixon「TWENTY」回顧展繼續開來，在可持續性的前提下，嘗試各種新材質的運用。鄰頁左起，義大利建築師 Mario Cucinella 以「Design with nature」為主題設計展場裝置；西班牙手工藝品牌發售新品「Re-Rug」，由供應商所累積的羊毛邊角製成。

「菌絲體並非新概念，但使用新方法處理舊材料是很有趣的。」就像過去，他也大量以燒焦後呈現濃郁深棕色的軟木塞、和回收廢輪胎橡膠作家具。

持續探索材料是設計師的功課，或許說，是優秀設計師的使命與自我挑戰，Tom Dixon 在一個華麗閃亮的回顧展上，預告未來。

塑料無罪

米蘭設計教母 Rossana Orlandi 多年來一直以回收塑料為主題，鼓勵設計師們使用這個「全世界剩餘最多的材料」創作，而不是在環保時代，輕易視塑料為大敵。

義大利兩個最招牌的塑料家具品牌 Kartell 與 Magis，也在回收、製造過程、延伸新材質產品線中努力，他們一致以行動展現，塑料無須背負罪名，而是如何發揮更高價值。例如，Kartell 與 illy 咖啡合作，將用過的咖啡膠囊研磨後成為新的回收塑料，轉化成可「射出成型」製造的顆粒用其製成椅子，剛問世的「Re-Chair」便是成果，由大師 Antonio Citterio 出手設計，為廢棄膠囊賦予新生命。

左圖，Magis 的「Bell」椅，由工廠在生產過程中產生的廢料製成，形成閉鎖式的材料使用循環。右圖，Kartell 發表由回收咖啡膠囊製成的「Re-Chair」，輕盈堅固，可放在室內室外各個地方。

Magis 與德國設計師 Konstantin Grcic 合作的「Bell」並非最新登場，但將這場環保塑料運動解釋得最清楚——這張約重 2.5 公斤重、可堆疊、定價不到一百歐元的設計師座椅，背後是技術、性能、美學的平衡，也是製造商、工程師、設計師大量計算測試的成果，Grcic 解釋，塑膠作為材料的優點，是可透過射出成型技術製造，快速、平價，是大眾能負擔得起的民主設計。

世界需要再多一張椅子嗎？這位嚴謹德國人說：「我當然也有過懷疑，但開發過程中，材料商從工業廢料提取新材料，而不是從消費過後的廢物中所提取，意思是，Magis 將自己生產家具所累積的廢料，再變成新產品，這個過程，就是產業環保意識轉變的過程，也為產業建立了標竿。」

環保有很多實踐方式，在家具設計領域，減低材料的使用是一種，運用回收物是一種，更重要的，是做出好作品讓人得以長時間使用，才是永續。

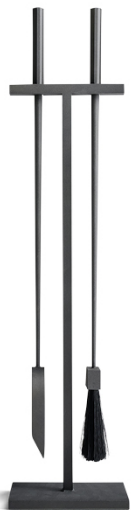
當極簡大師設計廚房

英國建築師 John Pawson 對極簡的神髓拿捏幾乎無人能及，他的空間看似空而淡，卻又在空間與光線、比例、顏色的掌握之間，產生了豐富的氣氛，他的名言「越簡約，越看得出事物本質」，像是度量衡般地影響了簡約派後輩的設計思維；在他最經典的紐約 Calvin Klein 旗艦店，我們過去熟悉的香港機場國泰 Lounge，到新開幕的馬德里艾迪遜酒店，都是獨樹一格的商業極簡，而在他參與的許多教堂與美術館裡，則是如信仰般禪意。

Pawson 的減法哲學也實踐於生活中，他說自己家中曾經多年沒有窗簾，因為之於他窗簾並非必需，一直到妻子要求後，他才選了淺米色的棉質窗簾，「因為，那材質有點像是修道院修士服裝的布料。」而當極簡大師面對居家中可能最繁瑣空間——廚房、餐桌，他的態度仍是「盡可能去掉不需要的東西」。

例如米蘭展上展出，Pawson 為比利時居家品牌 When Objects Work 設計的食器餐具，概念始於他為捷克一處修道院設計，並想搭配一套適合修道院食堂功能與審美的器具，他解釋：「對於器具，我追求精準的舒適性，規模與比例都絕對精準，也同樣刪減設計至無法再刪減，輪廓與手和諧融合，而展現抒情的質地。」新作透明玻璃容器，看似簡單，卻讓食材如義大利麵與堅果在其中呈現出一種藝術品般的氣質，又有一組火爐工具，冷靜俐落地像是現代雕塑，非常高明。

比利時廚具品牌 Obumex 也與 Pawson 合作多年，與建築相同，形式、比例、材料，是他設計廚房的三個基本概念，外型強烈的簡潔性引導著使用者降低繁複的廚房習慣，「有意識地免於過度的使用事物」，是他透過設計想傳達的哲學。

在熱鬧、幾千個展覽上演著的设计週（或者說現代日常生活），身處 John Pawson 空間，與極簡大師幾句對話，手握他的器皿時，真的讓人心裡湧進一股寧靜。

Zumthor 家具初登場

神祕般地位的建築師 Peter Zumthor 是 2009 年普利茲克獎得主，年近 80 歲的他行事低調，只有建築作品，所以當家具系列問世時，轟動米蘭設計週，連在路上遇見《Monocle》總編輯時，他也特別提醒「記得過去看看」。

Peter Zumthor 從未單獨、或因商業需求設計過家具，他認為家具是建築的一部份，與整個設計故事交織一起，Zumthor 為幾項重要作品設計過家具（例如著名的瑞士溫泉酒店 Therme Vals），它們簡約沒有裝飾元素，每件都是建築體的一個片段，也因此，「Peter Zumthor」系列是他建築生涯 50 多年來的見證與精華。

由日本品牌 Time & Style 製造，在家具上看得日本傳統工藝與 Zumthor 建築哲學之間的聯繫，兩者都利用材料的特質和存在感，來創造持久的氣氛。以為 Therme Vals 溫泉酒店設計的躺椅為例，在秋天製造，傳統曲木技術彎曲實木，使其有著微妙的弧線且品質紮實，堅固耐久，如同建築的永恆性。

Zumthor 說過，「自然材料皆是來自地球，而你在上面蓋了房子，建築的任務是透過正確的選擇與安排，創造美麗的

photo courtesy of When Objects Work, Obumex, Time & Style, Cassina, Alessi

和諧。」大師家具的美感，來自功能美學與材料結構之間的關連性，簡約優雅，是一貫的 Zumthor 侘寂美學。

值得一提的是，Time & Style 的旗艦店也在設計週期間開幕，美麗義式高拱挑廊建築空間裡，匯集日本工匠技藝的家具、配飾、器具、藝術品，恰到好處的陳列創造出精緻東洋美感，相信它不只在品味挑剔的米蘭大受好評，更是日本設計美學輸出歐洲的重要推手，讓人流連忘返。

Abloh Legacy

設計週期間，不少設計師將合作品牌清單列出有如年度成績單，藉此展現創作力與人氣，大設計師的清單尤其精彩，一字排開從藝廊到眼鏡都是「設計」對象；當看見 Virgil Abloh 此次米蘭的豐富清單時，知道他在設計圈的 Legacy 已經儼然成形。

左圖，神級建築師 Peter Zumthor 首個獨立家具系列，由日本品牌 Time & Style 製造，日式傳統工藝與大師的侘寂美學堪稱天作之合。

擁有建築碩士學位的 Abloh 從時尚延伸家具領域理所當然，他與百年老牌們如 Cassina、Alessi、Ginori 1735 的合作，也展現了老字號的變革企圖。

被譽為流行文化前瞻者的 Abloh 和家具大佬 Cassina 合作始於 2020 年，討論家具領域最常運用的概念——「模組化 (modular)」，他從建築師柯比意設計取得靈感，融入環保議題，以回收木材與植物基礎啞光黑色聚合物，打造出黑色方塊、積木般的物件「Modular Imagination」。工業感的外觀，但表面柔軟，兩種尺寸，讓使用者發揮想像力運用，獨立單個可作為小邊桌，組合起來可以是長凳或咖啡桌。不同於 Abloh 作品常是限量款，模組黑色方塊將持續生產，肯定是未來經典。

在 Abloh 過世前，這是他相當自豪的 project，之於 Cassina，也是設計師 Patricia Urquiola 作為藝術總監，為品牌變革的創意里程碑。同時，被最多人使用的日常設計 Alessi 今年慶祝一百歲生日，設計週上的百年回顧展，完全是當代設計進化史，十分精彩（可上網看看）；Abloh 與 Alessi 的生日企劃，是一套限量的餐具組「Occasional Object」，鏤空設計，充滿工業感的刀叉湯匙，像是露營時候的配件，突破桌上餐具樣貌。

Abloh 曾說，建築的設計週期太長，於是透過服裝來快速表達概念，作為經典與時代精神之間的一座橋樑，他離開的太早，但相信明年後年還會有他的設計發表。

左圖，Virgil Abloh 與 Cassina 合作的「Modular Imagination」模組黑色方塊，讓使用者發揮創意找出新的使用方式。右圖，Abloh 在 Alessi 推出的「Occasional Object」限量餐具組。

明日之星

成就一位成功的家具設計師，需要紮實基本功與時間，一夕成名在設計的世界不會發生，但要預測明日之星倒有很多線索，例如義大利設計師 Federico Peri，便是下一個指日可待的名字。

2010年以室內設計師身份出道，為客戶打造空間也訂製家具，後來發現對家具熱情與日俱增，四年後便以此為主軸，Peri說，其實創造空間與物件的過程是相同的，都源自於大量的對話、討論與研究，但空間設計與情感更為連結，家具則是理性的結果，「產品必需兼顧美觀與功能，否則就只是一件藝術品。」

Peri 連續幾年都被重要媒體選為最佳新銳與最佳百大設計師，此次米蘭展，見識到他被米蘭藝廊女王 Nilufar 與高級訂製家具品牌 Marta Sala 欽點共事的作品，展現了他對材質與造型的刁鑽，渾然天成漂亮卻毫不做作的成果，這些伯樂的肯定，都讓他的明星地位更快到來。硬派設計迷要認識這個名字！

燈光專家

設計週間有上百成千個展覽，沒人能夠全部一覽無遺，大家也有各自觀展的品味與方式，構成了設計展上不同的意見與觀點，不過，提到今年最精彩的展，全球記者們一致公認是英國設計師 Lee Broom。

Lee Broom 出道 15 年，戲劇專業背景的他，因為摩登華麗、劇場效果的燈具設計獲得極高評價（媒體甚至暱稱他為家具界的 Marc Jacobs），擁有超過一百款燈具作品。今年以「Divine Inspiration——神聖的靈感」為主題，他將展場佈置成修道院與禮拜堂，裝飾六個新設計，播放安魂曲，充滿空靈氣氛，讓觀眾在沈浸式環境中感受光線奧妙。會這麼安排並非效果，而是呈現了他理性的創作起源，Broom 解釋：

Federico Peri 2011 年於米蘭創立個人工作室，專攻室內設計與家具設計，喜愛使用金屬、玻璃、木材與大理石展現他對永恆形式的偏愛。

photographed by @Stefan Gifthaler (Federico Peri's portrait) / all photos courtesy of Federico Peri; photographed by Luke Hayes (courtesy of Lee Broom; photo courtesy of Saint-Louis)

Lee Broom 的燈具擁有強烈的戲劇張力，在米蘭設計週展場的展覽「Divine Inspiration」宛如聖堂，右圖的「Hail」吊燈與「Pantheum」壁燈為空間賦予上達天聽的神聖感。

「我一直很欣賞野蠻主義建築，研究後發現最吸引我的是禮拜場所，因此踏上了研究大教堂、寺廟、修道院之路，從中古世紀至當代的都是。」也因此，他想要創造一個系列，能喚起宗教空間裡的神秘與敬畏感。

以「Pantheum」壁燈為例，靈感來自羅馬萬神殿的天花板，「Altar」與「Hail」吊燈，則是實心橡木結合金屬吊繩與長型燈管，像是教堂祭壇前的照明，帶著嚮往天堂的神聖氣氛。好的設計就是說一個好故事，Divine Inspiration 現在網上也看得到，2022 米蘭展後，原本已是重要中生代的 Lee Broom，必定躍身一線設計師。

以水晶為畫布

法國藝術家 Pierre Charpin 遊走繪畫與設計之間，是 2017 年 Maison&Objet 最佳設計師大獎得主，他為人低調，甚少

出現設計場合，他表示連自己得獎的那年都沒到巴黎家飾展上，對合作伙伴選擇亦十分謹慎。

作為藝術家，巴黎知名藝廊 Galerie Kreo 幾乎像是 Charpin 的展廳，他經典的手繪線條繪畫，和雕塑品般的藏品家具，都是 Kreo 裡的常客。於是，當法國水晶工坊 Saint-Louis 與 Charpin 合作的「Cadence」發表時，他的粉絲們以對待藝術品的態度期待水晶物件，而水晶愛好者，則看見了將水晶化繁為簡的摩登風貌。

Cadence 系列一共 29 件，從酒壺餐盤到燈具，以 Charpin 繪製的橫線直線為基礎，再以 Saint-Louis 做人工切割技術製成，Charpin 解釋，線條看似簡單，但對工匠而言橫豎同時存在一個物件上時，其實更為挑戰。值得多看幾眼的，是結合和紙與水晶的燈具，在 Charpin 眼裡，這兩個材質就是特別地相襯，是東洋西洋、柔軟堅硬、透明與半透明對比的完美呈現。

問他系列中若只能選出一件為代表？他說是花瓶，它看似輕巧清脆，拿在手上卻異常沈重，「因為重量，這只花器可以裝盛很大很高的花束，仍能產生漂漂亮亮氛圍，只有水晶為材質才做得到如此美麗。」

Pierre Charpin 與法國水晶工坊 Saint-Louis 合作推出的「Cadence」系列，將垂直與水平的線條同時呈現，技術水準要求極高。

