

2013 → 2014

產品設計

曾 琬婷

國立成功大學 →
Royal College of Art / 英國

前言：英國驚豔。經驗！

倫敦的一年轉瞬即逝，這段行程緊湊、不停成長的日子裡，著名的藝術與設計殿堂，不僅教導了我一種新的生活方式，也讓我獲得持續創作的靈感。

Platform 是皇家藝術學院 (Royal College of Art, RCA) 設計產品 (Design Products, DP) 中延續許久的教學制度，這也是我首次接觸到的教學方式。每一個 Platform 的風格和教學方式會跟隨組內老師的專業而有很大的差異，而學生是由填寫志願的方式來選擇。

Platform 20 I

我所在的 Platform 20 是由兩位來自荷蘭的楚格設計 (Droog Design) 的設計師帶領，而其中一位老師每週都特地從荷蘭阿姆斯特丹搭飛機飛到倫敦上課，顯示了她對教學的熱忱。我們平台的主要設計導向是針對工業化的大量生產進行反思與重新創作。

學期初，學生首先對數個量產產品進行深入研究，包含產品本身及其生產環境，如思考產品背後的供需系統、產業的賣家和消費者關係、關注商業模式以及它造成的影響等。雖然這些研究聽起來很艱澀，但老師的目的是希望我們能從這些傳統的工業鏈結中找到一個突破點，之後再藉由這個新觀點來進行創作或設計，我們平台一開始的出發點是偏向研究導向，會經過一段時間的思考與沈澱來發展作品。在期末發表時，每一位同學的設計結果也很不同，有玻璃纖維的仿古雕塑藝術、探討黑市毒品文化、由天災延伸出的新型材質研究、重新建構使用者經驗的批判性產品、由瓷器延伸出對假造文化與量產人工美的概念、針對塑膠工業進行反思的作品等等。

由學校提供資訊讓學生優先預約參加的校外講座：戴森設計師分享產品設計案例

由學校補助的米爾傢俱展

三星 Workshop

學有所感：課程分享 I

DP 的上課方式很特別，除了和 Platform 的老師每週的單獨指導以外，並沒有其他特別的固定課程，和台灣的研究所很不一樣，是偏向自我導向之學習方式。而系上每週會安排講座，邀請設計師進行經驗分享，同學可以自由參加，由於沒有強制簽到，學生需能夠自我規劃調整課餘時間。在 RCA，系上提供許多機會以及良好的 connection 給學生們，如三星、蘋果電腦、知名日商都曾主動寄信到系上挖角人才、或邀請學生來參與 workshop。

Project 1 :

Fortnum and Mason 產學合作 Feast Automata
為了延續自動機械 (Automata) 在工藝中的傳統與其美感，我們與英國的老牌百貨公司 Fortnum and Mason 進行了產學合作。「饗宴機械 Feast Automata」的內容，希望透過學生腦力激盪出與 F&M 的核心精神：Feasting 有關的新型機器 - 必須滿足不使用電力或動力的訴求 (如音樂盒) 來進行未來之季節主題發展，涵蓋櫥窗佈置、延伸之銷售商品等。

我們在設計的過程中獲得了很多的樂趣，從研究歷史上的自動機械入手，本計劃讓我嘗試了不少基礎的齒輪的運作方式。我的作品名為「Eating Balance」此設計是一個天秤的結構，透過觀察使用者在進行飲食互動的行為中天秤的水平度，進而瞭解他們之間的關係。該產學案為期一年，一直到最近才於九月的倫敦設計節中展出成果。

Project 2 :

Imaginative Realism 有想像力的現實主義：
REPROduct

我的研究最初概念導向是對美容的日常用品 Hacking，延續解構、破壞、創新的循環，之後導引出的作品『REPROduct』主要挑戰了形隨機能之理論。本作品是一系列將產品的外型進行拷貝的批判性設計，透過設計了一套複製方法的法則，探討將物體的外觀進行複製，產品是不是就有雙倍以上的機能性呢？某些情況下，是否透過「複製」外型能增加使用者經驗，又或者這些法則僅僅呈現了另一種荒謬的外觀呢？我對於使用者如何看待或是否想要使用改造後的產品很有興趣。

討論中的作品設計流程

我的作品 REPROduct

WIP 展覽

工廠與公司參訪

課程期間，導師安排參觀了英國重量級的鋼材製造商 Caparo 的工廠，在工廠中，我們看到一片帶狀的金屬薄板如何加工成無縫不銹鋼管的製程，Caparo 還有汽車部門，除參與了 F1 賽車的車殼製作以外也負責了眾多的車架、金屬零件和汽車引擎的外殼等。

Platform 20 也受邀到 Droog Design 參訪，由於 Droog 的總部不僅包含設計工作室，算是一個複合性展演空間。故 Droog 總部每週四都會固定舉行一次設計講座協同設計晚餐，邀請設計師或附近的居民共襄盛舉。值得一提的是 Droog 的 Design Hotel，裡面所有的擺設與傢俱都是 Droog 曾合作過或幫忙製造的設計產品，我們平台有幸能夠在那居住一宿，是非常特別的經驗。

Drawing Studio

RCA 的繪畫工作室 (Drawing Studio) 是對全校開放的。每週的課程都不一樣，如裸體寫生、由老師帶領的實驗性繪圖、肌理骨格素描、雕塑課程、自然造型繪圖等，繪圖實驗室的老師基本上不會對你的作品有太多批判，而是用很鼓勵你的態度去討論作品，也有見過學生帶著自己的新創作來和老師討論的呢。有時畫室亦會不定期的請藝術家來幫學生上課、或一同到鄰近的博物館寫生。繪畫工作室的課程很多元，而且上課時間彈性，我想要放鬆心情的時候就會來這邊畫畫，是疏解壓力的絕佳方法。

Work In Progress Show 展覽

Work In Progress Show (WIP show)，顧名思義，就是正在進行中的流程展，是一年一度 RCA 重要的期中展覽。我的作品『Re-Product』也在此展出。同學會將手邊的作品計劃做一個簡單過程展示，包含設計如何發想、各種版本的 prototype 等，這時候的階段通常不是最終成品，也許只能看到各種稀奇古怪的草模或是一些很初步的想法，但是其中蘊含的能量卻能與 Final Show 的成熟產品平分秋色。

英台的教育方針

在倫敦這一年認識了許多優秀的人才。整體來說，台灣學生較謙虛，而國外學生勇於表現自己所長。與之相比，台灣學生總是在尋找「標準答案」，少數學生沒有自己明確的態度和看法，包括我自己在內，在 RCA 適應之初也費了不少心思。

在學校，導師教導方式不限制學員要有個非常「完整」、「工業設計的」結果。而重視思考過程，引導你如何展現你的想法，如何把個簡單的 idea 做到最好。和同學討論時，同學也總是說：「不用一定參考老師的看法，他只是給你「意見」，而這你的設計作品，你可以自己決定！」展現了對自己能力的肯定自信。

我的看法是，台灣學生有很多地方都比國外學生優秀。只是外國的教育方針更注重呈現自己的風格與包裝品牌，國外的學生願意勇於把自己還不完善的想法與其他人分享討論，而台灣學生可能對於概念的「被挑戰」感到惶恐，這樣的內斂有時會被誤解成不夠自信的表現。在作品展現部分，國外的設計師善於將簡單的概念做到極致，也許這個設計不是最新的概念，但發揮到 100% 的設計強度又與僅將理念發揮了 50% 的力道不盡相同。

結語

RCA 的教學風氣自由，每個學生更是臥虎藏龍。在 RCA 就讀的學生大部份都已經有數年工作經驗，也有被政府的全額獎學金或企業贊助來此就讀的優秀人才，他們都希望能在這樣自由的環境創作，在這樣的環境中每人都會想要讓自己更好，儘管今年 DP 的制度開始有所變動，但我認為良性競爭的傳統依然會延續下去。

在英國生活一段時間後，我發現設計師養成自己的質感與特色是很重要的，因為設計是科學和美感的結合，不能僅關注在功能性和技術性的研究上。我理解到歐洲的生活環境也是學習的一環，設計師的創意能量從生活中萃取、因此外國設計師十分注重生活體驗與品質，注重生活並讓不同的元素相互激盪，從而演化出更好的創意想法。擁有美好生活，才能培養設計師的品味並造就更強韌的設計力！

我的作品 REPRoduct

我的水彩作品

我在 Drawing Studio 的自然速寫

協助二年級拍攝畢業展影片

