

當設計師遇上傳統民藝

幾何布偶

Furze Chan利用傳統紗染布，設計了多款不同大小幾何形狀的手工布偶Happy dolls。

雙囍碗、藍印花布、藤織品、漆品等，總是給人老舊的印象，新生代的消費者寧願一擲千金購買電子產品、歐美古董和潮流品牌，傳統手工藝卻正面臨匠人青黃不接、市場被工業大量生產取代的式微危機。在日本等經濟發達的亞洲城市，早已有不少設計師採用新的零售和合作方式，保留、推廣本地民藝品。香港在這方面的鼻祖，就不得不提位於中環和安里的高山民藝。

高山民藝主理人是一對建築師夫婦，早於六、七十年代鄧氏二人已走遍中國、東南亞等亞洲民族村落，尋

訪搜集當地傳統手工藝品，從江南手織布、藍印花布、苗族服飾、木刻版畫、剪紙、竹製品到福建漆器，並與當地農村工匠合作，設計適合現代生活的民藝家品。今年設計文創單位Soil夥拍高山民藝，找來年輕設計師合作，利用清新的視角，重新演繹傳統器物和紡織布，透過舉辦小型專題展覽和Pop Up Shop，解說民藝品背後的歷史、工藝製作和生活故事。活動取名為"Something old, Something new"，亦想說明傳統手工藝，不應該只當作博物館藏品或陳年舊物，而是日常生活良品，世世代代地傳遞下去。

Seung Yu Yoo是Furze找來的韓國時裝設計師，對紡織品具獨特觸覺，自家製的草染手巾，可見她對顏色和圖案配搭的敏銳度。

的韓國時裝設計師，對紡織品具獨特觸覺，自家製的草染手巾，可見她對顏色和圖案配搭的敏銳度。

紙船漆器
設計師劉紹增與SOI合作的緬甸漆器設計，為了幫助當地的失學兒童，設計師與匠人合力創作摺紙系列，寄寓紙象和紙船於漆器，並將全數收益回饋當地有經濟困難的匠人家庭。

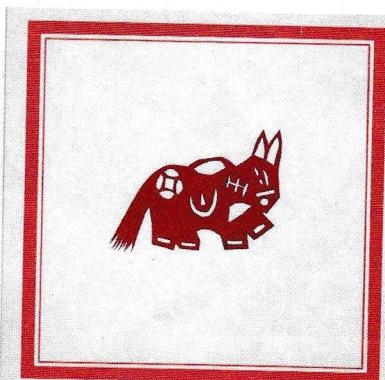

工藝布包

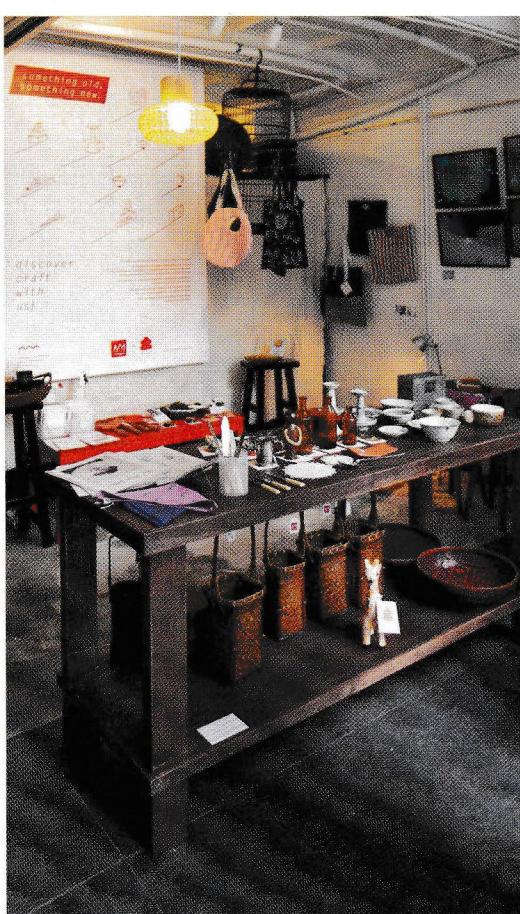
Cotton Gar喜愛手袋和工藝品，她巧妙地運用布料的圖案線條，設計出不同的圓形手袋和銀包，每個打開後都有小驚喜。

木染花布
鳥兒、花瓶圖案皆出自高
山民藝主理人鄧先生之
手，他利用傳統的藍印草
本染，製作新的花布圖

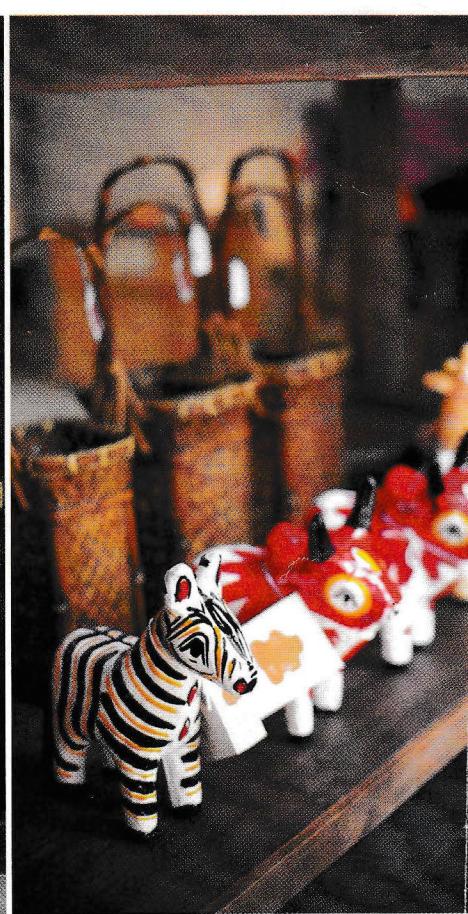
剪紙賀卡
將傳統剪紙圖案，轉化於送禮的卡片設計上，現在看起來並不新奇。高山民藝一系列的剪紙賀卡系列，卻是早於1979年的設計，把現代節日如結婚、生日、聖誕等等與傳統工藝結合，直至今天，依然是店內最歡迎的產品之一。

Soil位於上環的Pop Up店，除了展出自家與設計師合作的設計品，亦有由Furze Chan嚴選的高山民藝的物品。

Soil這次與高山民藝合作，主要是由Susanna Pang（右）、Joanna Tang（左）發起，並找來年輕自由設計師Furze Chan（中）任客席策展人，重新演繹傳統工藝品。

緬甸公平貿易組織Helping Hands的紙雕動彩斑斕，童趣十足。

來自台灣排灣族的設計師Denise Chan，本身是原住民，她利用不同的手織布設計新布織品。

當設計師遇上民藝，就像如魚得水，來自不同民族的紡織品、工藝品，累積了前人生活經驗和手工藝印記，潛藏民間的生活智慧，可以啟發習慣現代生活的人們，重新思考大自然、器物、生活和人類之間的緊密關係。

"With Her Animal Poetry"的品牌創辦人、自由設計師Furze Chan，擁有自己的網上小店Ferse Verse，販賣蒐集自本地雜貨店的生活用品，透過她的眼睛，萬物有情，平凡物之如鮑魚刷、瓷匙、練習本子，都可以是各具美態的個體。對於美，Furze說她是非常認真的。「開店一半是為了滿足自己，一面收集各式美麗的日常東西、雜貨，一面與人分享。」第一次走進高山民藝的門，店內不同角落堆滿大大小小的玩偶、木家具、紡織品、銀器，還有鐵皮玩具。沉醉於琳瑯滿目的工藝品空間，這位外表冷酷的女子，儼如闖進秘密花園般興奮，

目瞪口呆，久久才能冷靜下來。「我也不知道，有一家如此的老店，每件東西都好美，如有些銀器是苗族人在孩子滿月時送給寶寶的手鐲，外形簡潔Classic，都不老氣；又或者是專門用來放茶葉的箱子，都令人愛不釋手……我一頭栽進去，無法自拔。」

聽上來，有點誇張，事實上記者遇到不少自稱「高山民藝迷」的設計師，都是這樣如癡如醉地形容遊歷小店的感想。Soil的主理人Susanna Pang，本身就是高山民藝的老顧客，是陪伴着她成長的一段回憶。「我在學生時代，放學後就最愛去逛高山，這是我輩三、四十歲、喜歡藝術、喜歡國民間東西都知道的淘寶之地。」當然，不少更是現在與Soil合作的設計師，如雲主理人張西美、Creative Café的劉Chris Lo等等……

SELECTED BY
FURZE CHAN

「對我來說，一個歪歪的、破角的盤子，或手繪圖案出線的陶彩碟，都要比standardized的產品，來得具人性味和美麗。」

來自苗族的銀手鐲，是當地人為滿月孩子造的首物，手工精緻，造型簡潔，具Timeless美感。

這隻是出自Joanna之手的藝術陶瓷杯，粗糙的杯身和瓷釉擁有強烈的對比。

這些日常碗碟看起來平平無奇，Furze卻發現當中的圖案不一，筆觸或深或淺，耐人尋味。

錫箱是專門用來擺放茶葉之用，可保存茶味，實用之外，外形亦具現代工業設計品的模樣。

手作仔 VS 手工藝

Soil自2012年成立，希望聯結喜愛、深懂手工製作的設計師與傳統工藝匠人合作，嘗試從歷史、人文和文化的角度，研究及推廣手作設計，並介紹給現代城市人。「今年四月小試牛刀，在秀華坊辦過一個小型Pop Up店，帶來一批來自緬甸的傳統漆器，反應不錯。客人們都說香港有太多主流商場、品牌，這類獨特的東西反而可貴。其後，我們繼續發展設計師和緬甸匠人的合作計劃，過程十分漫長，需要長時間彼此磨合、溝通。於是有一次在跟高山民藝第二代Joanna Tang談起，就想起與他們合作的可能性。」

不少年輕人都喜愛造手作仔，一件件用皮革、針線、舊物再造的作品，Design Mart、工作坊等如雨後春筍般出現。對於Susanna來說，這批新一代的設計師，無疑是一種新力量。Furze、Cotton Car等手作設計人，利用高山民藝的各式民族手織布，製作一個個獨一無二的產品。例如Furze第一次親手縫製，方方圓圓的布偶、Cotton Car破格的圓形袋，磁片鎖位、內藏趣味圖案印布，一看即會心微笑。高山民藝的主理人鄧太，一看三人的作品，即笑逐顏開，嘖嘖稱讚：「手作和工藝品都是很有趣味的東西。一看物件就知道，製造者本人的性情。每件工藝品因為有人的手觸摸、製作，而變得獨一無二，我甚至不

介意設計師有否利用高山民藝的布匹或物件。」

同為修讀建築出身的女兒Joanna，近年開始投入店舖工作，並執筆為店裏物件撰文，建立起高山民藝的網上博客，利用親切淺白的英文，解說不同民藝品背後的故事。本身也是陶藝家的她，自小在父母的薰陶之下，對工藝品和設計有深切的體會。「從前的人並沒有設計的概念，可是他們也有解決生活的需要，本質與現代設計相近。因此工匠們透過製作日常工藝品，思考物料、技巧和用家等問題，過程與設計師們親手製作產品的精神相近。」

一走進店內，親切的嬌嬌們就會跟你打招呼，她們能說流利的中英語，對店內物件瞭若指掌，更熟懂不同的傳統工藝名稱。

位於中環和安里的高山民藝，在旺中帶靜的蘭桂坊區內，一直是外國人和本地喜愛中國亞洲民藝品的熱門之地。

店內空間如藏寶山，好玩之外，每件小東西背後都有不同的故事。當年許多的舊物件和重新演繹的手作，已成為絕版藏品。

脫俗的生活美

喜愛是一回事，推而廣之給大眾，需要更深刻的審美觀和豐富知識。正身處於北京的鄧氏夫婦，在電話訪問中，跟記者細說二人多年來經營高山民藝的理由。「一般人都認為建築師的工作就是蓋房子，其實建築師也愛Art Objects、也會繪畫和創作，我們喜愛Crafts，旅行時到印度、泰國、緬甸、中國內地等亞洲國家，就會四處搜尋當地的工藝品帶回來。」一般人使用砂鍋刷，都會習以為常，就不覺得它美。鄧氏夫婦卻會用另一種角度，觀賞這些生活民藝品，例如找到手工織布，會細看村內的織布機、布料，了解什麼物料令衣服如何通風、穿得舒服？看竹製品時，又會留意匠人的功力。

對於鄧太來說，一件好的Folk Crafts要符合三項要點：傳統、手工和美感，當中以後者為最重要，也是她最重視的生活素質。「大部分的文藝品都很俗，其中卻總會有一、兩件特別的美，如福建的嫁女籃，又或者是拜神的手工紙。作為建築師，我們有責任去找出最美的東西呈現於人前，也要把傳統的工藝活化，運用於modern living之中。於是在七十年代左右除了賣東西，亦開始利用傳統工藝製作設計品，卡片、布藝品、衣服，都是我們親自設計，

再到廣州的交易會，一個個省份地找當工匠合作生產。」

培養下一代的賞物眼光

鄧太一面介紹店內的珍寶，又一面介Dries Van Noten今季的設計如何靈巧把中國繡花運用於現代剪裁之上，中西舊，融會貫通。這位喜愛傳統工藝的老家，總是細細地留意城市四周，思考人物之間的傳承關係。「相比起以前，質量的工藝品已買少見少，就連逛高山民藝客人也減少了，2000年之後，甚至沒有輕人到店裏看東西。相反在我們旁邊的本拉麵店，從早到晚大排長龍，現在的輕人，總是頭低低的玩掌上電話，連電也懶得打，溝通只用指頭發短訊，眼睛不再去尋找四周美麗的事物了……再說上也很難找到傳統木刻印刷神紙的店，算去雲南、貴州，當地的女孩也不再穿鞋或從事繡花女紅，寧願去工廠打工、高跟皮鞋。」鄧太在電話的另一端嘆氣說「工藝是要一代傳一代的文化，我們總是勵人們來高山民藝，不一定要買東西，來逛逛、聊天，看看東西就可以了，因美感是要培養的，特別是現在。未來我將會緊接舉辦一連串的小展覽，以首飾繡花等等主題，介紹不同傳統的工藝，望可以再次引起年輕一代的興趣。」