

*The cultural significance in which I intend to demonstrate
is not what's been displayed in the museums,
but the visual and sensual experience of my life in Taiwan.*

沉靜的思維轟炸

工藝產品設計師 -吳孝儒- 專訪

Pili Wu 吳孝儒

Live / Taipei, Taiwan

Born / 1986. June

Graduate / Shih-Chien University department of Industrial Design

Mail / conflictstudio@gmail.com

Web / PiliWu-Design.com

Award & Exhibition

- 2007 YODEX exhibition Taipei (Taiwan)
- 2007 Bombay Sapphire Designer Glass Competition Excellent Award (Taiwan)
- 2007 Taiwan International Design Award - Nominate (Taiwan)
- 2007 TAIWAN DESIGN EXPO' 07 (Taiwan)

- 2008 Kölner Design Preis - Nominate (Germany)
- 2008 MUSEUM OF APPLIED ARTS COLOGNE (Germany)
- 2008 YODEX exhibition Taipei(Taiwan)

- 2009 Salone del Mobile, Milan - "Via Taiwan" (Italy)
- 2009 Lotus Prize - Excellent Award (China)
- 2009 Xue Xue award - First Prize (Taiwan)
- 2009 YODEX exhibition Taipei (Taiwan)
- 2009 Design For Asia Award (DFAA) Invited (Hong Kong)

- 2010 Salone del Mobile, Milan - "Yii Collection" (Italy)
la Triennale di Milano (Italy)
- 2010 YODEX exhibition Taipei (Taiwan)
- 2010 "Parallel Universes" in Kyoto (Kyoto, Japan)
- 2010 designboom
- dwell on design fair "Asia Now" (Los Angeles, U.S.A)
- 2010 Maison & Object - "Yii Collection" (Paris, France)

Local Hybrid

客閩混血

吳孝儒，
父親是道地南投民間的閩南人，母親是道地花蓮玉里的客家人，我留著兩種民族的血液，我是個本土道地的新生“混血兒”。

本設計概念來自於父母親各自的民族背景，藉由照鏡子這項概念來重新認識自己。我們所居住的台灣歷經了荷蘭殖民、鄭成功、清朝、日據時代、一直到中國政府撤退來台。台灣這塊小島有著各式各樣豐富的民族文化，因其不同背景與生活習慣與好幾百年的演變與融合，這些特殊的文化風貌也已經漸漸的融入了你我的生活中。設計提出“客閩混血兒”的這項概念，試圖找尋著埋藏於自己血液裡文化，右側（碗公）代表個性爽朗的父親，也是標準閩南人好客喜愛熱鬧的豪爽表象；而左側代表著標準儉樸客家人的母親，斜角的碗能夠讓食物簡易的填滿，但又不失待客禮貌的儉樸個性。客閩混血這個概念藉由自己，影射這兩個民族從古至今共處於這塊土地的情感，也是代表了自己與新一代台灣民族的混血與新生。

Hsiao-Ju Wu (Pili Wu), son of a Nantou Hoklo father and Hualien Hakka mother, I have the blood of these two ethnicities, and I am a local hybrid. This design concept originated from the different ethnic backgrounds of my parents, helping people to get to know themselves by the mirror concept. Taiwan has experienced Dutch colonization, the Koxinga rule, the Qing dynasty, Japanese colonization, until the R.O.C. government came to Taiwan, this little island has the cultures of all different ethnicities, and due to the development and combination throughout the course of years with different background and customs, these different cultures has gradually merged into our daily lives. This design proposes the concept of hybrid Hoklo and Hakka, as an attempt to discover the hidden cultures within ourselves, the right side (bowl) represents easy-going nature of father, which is a representation of Hoklo people's fun-loving and hospitable characteristic; and the left side is a sloped bowl representing the frugal side of my mother, such bowls are easier to contain food, while treating the guests properly. The hybrid Hoklo and Hakka concept reflects the emotional bond between these two ethnicities' that has long been present on this island, as well as represents the new generation of hybrid Taiwanese.

Folk;Tie 繫俗台灣

「要是沒有關刀，就用竹竿接菜刀！」[取自台灣藝術家:吳天章] 塑膠繩 [俗稱汽水繩]，是一個標準工業化下的廉價製品，臺灣在早期是塑膠製造業的王國，早已使用了一段時間，無論是網綁東西還是路邊攤的塑帶，無處不見。世界上有很多種塑膠繩，但這種飽和的朱紅色塑膠繩，是臺灣非常特殊的顏色，它反應著臺灣經濟發展的過程與臺灣人做事的態度與精神。經過實驗材質的特性，不改變原材質快速捆綁的意義與特性，以最廉價的塑膠繩快速纏繞，那些因為工業化量產的關係，漸漸被遺忘的手工瓷器與碗盤，再用特殊加工手法，使的塑膠繩快速的緊縮塑型，而呈現傳統花器的線條。在繩與繩間，穿透著現那些因為機械取代人工，而漸漸凋零的傳統彩繪花紋，不改變用來快速網綁東西的特性，重塑出臺灣特有的速成語彙，延伸其中的文化意義與歷史情感。

Plastic strings are standard low-cost industrial products, and in addition to Taiwan being a plastic kingdom, plastic strings have been used for decades, whether it's used in street vendors or for store... it's everywhere. There are many kinds of plastic strings available on the market, but this unique red strings with saturated color is special to Taiwan, it is more than a colored string, it also represents the process of Taiwan's economical development, as well as Taiwanese people's attitude and spirits. After taking some time to experiment the material's characteristics, its original meaning and uniqueness of quickly fastening objects is kept, and used to be wrapped around handmade china vase and dishes which are being forgotten as a result of mass production and industrialization. Plastic strings are tightened and shaped after being placed in an oven at 200° C, forming the outline of traditional china vase. Traditional patterns may be seen through the string's gaps, yet they are slowly fading away due to the replacement of handmade by machinery. The strings wrap out a result of cultural values and historical emotions of Taiwan, as if telling the story of the fast changes that the Taiwanese society has gone through.

就我們所知你高中是從普通科畢業的，那第一次接觸設計是什麼時候？讓你進入設計領域的轉捩點是什麼呢？

進了大學後才接觸設計，原本想要接觸媒體設計，在選擇學校的時候在世新媒體設計和實踐工業設計中間選擇，是因為逛了實踐的校園，才決定選擇實踐。

大一覺得讀錯系了，到了大二的時候，很喜歡droog設計，那時候總監有來故宮演講，才知道工業設計可以有很多方向。

你有沒有想透過你作品傳達什麼哲學或訊息？

台灣的文化，我覺得我在台灣生活這麼久了，長時間接觸很多東西，很基層的東西，很生活化的東西。

像最近我做了ikea的產品的藝術裝置，國際化的品牌，結合了台灣的工藝師，名為ikea plus，和工藝師討論了很久，有很多思想衝突，而且他們都住在台灣很偏遠的地方，也讓我跑遍了台灣，與每個工藝師合作，也成為了很好的朋友。

平常的靈感來源是？

體驗生活，生活所見，我發現我的手法就是把這些東西拿出來做創作。

你跨足工業產品設計跟工藝設計，可不可以告訴我們這兩者之間的關係？

工業設計很機能性的東西，工藝是比較內斂的東西，就像有些人花錢買東西，買的是看不見的東西，譬如工藝品或設計品都是這樣，而我覺得這兩者外表是不相干的。

工業是很規則量產化的，會一次大量製作，而工藝是不會再有一模一樣的產品，每個東西都是花時間去換，他的價值就很難被判定。

我的論文這次提出的是我在找他們規則，跟DJ接歌的對拍一樣，歌曲相同，但是手法不同，就會有不一樣的結果。

例如Tom Dixon，本身是機械背景，之後走工業設計，其實兩者間還是有關係的，而且發現了規則之後是相輔相成。

我覺得我希望用工藝裡面”每個東西不會一樣”的特性，去探討工業設計，每個DJ都有每個DJ接歌的方式，他們有一樣的器材，但是技術不同，工業設計和工藝裡面一定也存在著一樣的東西。

Plastic Classic 新台凳

Plastic Classic (新台凳)，一開始主要是針對台灣文化所做的轉化，想要呈現出我生活在台灣所感受的一種結果。在台灣，塑膠凳被大量的使用於街道及巷弄，過去的台灣曾是個塑膠產業的王國，塑膠椅早就在巷弄使用了非常久的時間，有趣的是塑膠凳使用，從前至今都沒有人知道是誰設計與發明的，便宜的單價與簡單的結構加上快速的製程，導致非常的普遍，但就是因為過於普及，沒有人注意到這項有趣的”經典”設計。同樣的，圈椅是中華文化傳統家具的另一項經典，優雅傳承的穩固結構，代表著某種權利與地位的象徵。Plastic Classic這項命名也是希望能重新定義這項我認為unknown的”經典”塑膠凳設計，結合反差昂貴優雅的結構，與大量工業且廉價的塑膠凳，兩樣不具名的”經典”融合成另一項經典，因為歷史與使用背景的不同，成為有力的衝突對比，有趣的也同時結合了高級與廉價的使用背景。Plastic Classic就是一張看似一體卻各自表述的椅子設計。

In Taiwan, plastic stools are very popular, seen on streets, alleys, and by street food stalls or ban dou (traditional Taiwanese outdoor banquet, seen at weddings or celebrations). Plastic chairs and stools have been present for a very long time, yet interestingly nobody knows about the designer or inventor of plastic stools, but it's cheap price, simple structure and fast production has enabled its popularity, so popular that it has turned into a "classic" design that nobody has ever really noticed. Similarly, loop chair is another classic of traditional Chinese furniture, its elegant and reliable structure represents a certain social status and position. The naming of Plastic Classic, is aiming to redefine the design of such unknown "classical" cheap plastic stool; combining mass-produced cheap stool with a contradicting traditional loop chair of elegant structure and expensive imagery, hence creating a new classic; a strong contrast is made due to differing history and background, as well as the cheap and expensive expression that people already had in mind, Plastic Classic is a chair that has two personalities in one body.

你目前做工藝與設計，那麼你未來在台灣這個環境之中，你期望所有的發展為何呢？

////////////////////////////////////

我現在在做自己的創作，我希望這些工藝品或是工藝師會有越來越多人知道，希望工藝師能找到更多的可能性，這些東西已經快失傳了，可能可以用不同的方式讓年輕的一輩知道。

我一直很希望可以替台灣做一些能過走向國際的事情，從我接觸設計開始，都是接觸國外的設計師，但是我們自己的東西其實很重要，如果能夠認清我們自己是什麼，那會變成我們的利器，因為那是我們的文化。

看了你六七年，個性與外觀上都有顯著的改變，你覺得是什麼影響你最深？是設計這個行業帶給你的機會與歷練？還是音樂？還是整個台北城市？

////////////////////////////////////

我覺得是音樂，在大學之前，我覺得我太封閉自己了，我到了大學覺得興趣很重要，自己喜歡的一定要去投入，高中之前我都不太這麼做，所以大學我買了一個DJ器材，我覺得自己摸了之後，再看其他知名DJ演奏，會有不一樣的感觸。

你愛台北嗎？

////////////////////////////////////

還蠻愛的，我從小生長在台北，並不會討厭台北。

工藝師都是南部人，他們都有問我知不知道我與他們合作東西的歷史，我不知道歷史，我歷史不好，我注重是那種視覺。

你出國去參加許多的活動展覽與workshop以來，說說看你的感覺？

////////////////////////////////////

設計就和藝術和音樂一樣，是沒有國界的語言，有時候在解釋作品，因為觀者來自世界各地，根本聽不懂你在講的concept，但是透過設計品是可以讓他們知道其中的概念，那就是非常成功的概念。

我覺得國際舞台沒有這麼遠，大家都可以試試與去檢視自己所做的設計，尤其是專注於文化創意產業的設計師，在國內或許大家都看的懂你在表達的意念，但一放到國際假如變成一個沒人看的懂的物件，那就失去自己”文化”的根本了。

IKEA plus series

「工業品」，是一種量產品為了符合經濟效益，任何的設計都是以量化、拆解、好運送功能取向為目標；而「工藝品」，通常被界定限定少量、精緻手工甚至藝術收藏等心靈層面不具像的感受。IKEA plus系列，希望藉由已大量銷售至全球的IKEA代表性產品做為工藝創作平台，與台灣地方的傳統工藝師做為結合；以低價功能性產品加上台灣獨一無二的傳統精緻工藝，如薄胎、細銀、玻璃、漆藝、傳統木雕等，再以故事性的方式帶入冰冷的工業品，通行世界的IKEA餐椅上，描繪著細緻的漆藝；基本款方桌一角，成了觀音乘龍的木雕；標準工作燈的燈罩，往內瞧見雙龍搶珠的競技，打開燈光後，更感受到光影錯綜的層次效果，在巧妙的轉化結合中，台灣獨特的工藝文化彷彿畫龍點睛似的從全球化的產品中跳脫，在地/全球化、質/量、東/西等議題，開始產生更細膩的內容層次，以及新的看待基準。

An “Industrial” product is to create an object which could result in the largest economical benefits possible, hence such objects are designed in a way which could be mass produced, modular, and efficient in transportation; whereas a “craft” product are usually defined as objects handmade in limited amounts with extremely delicate details, or even be related to invisible, sometimes spiritual. IKEA is known as a global brand and plays a key role behind the mass produced furniture market, the “IKEA plus” series is created in hopes of combining Taiwanese traditional crafts masters with IKEA, Global brand IKEA meets Taiwanese crafts, generating a new meaning for its modern-style objects. A skillfully lacquered and decorated chair loses its everyday dullness. A typical IKEA table leg is covered with a wood-carved decoration. An ordinary lampshade gets a transparent porcelain cover with a pattern inside portraying a mythical battlefield of tigers and dragons. A new lampshade for a desk light turns a plain light bulb into a mysterious fireball. “Adding” stories to dull industrial products, as well as enriching Taiwanese crafts culture while also helping such global products to stand out from the crowd, therefore redefining the stereotype and breaking boundaries of crafts and industrial products.

接著上題，那最深刻的城市？最深刻的外國人跟你說過什麼？

最深刻的當然還是台北市。

droog總監Gjis Bakker說”我參觀故宮，我們有好多好幾千年留下來的東西，我在荷蘭唸書時，大家都在討論義大利或德國設計，那為什麼現在大家都在講荷蘭？當亞洲文化開始時，荷蘭還那時候還在海底呢（竊笑），荷蘭現在可以，那台灣為什麼不行？”

你有沒有設計出哪一個作品或創作，自己覺得很棒但沒有受到欣賞？

我覺得紅色椅子很可惜，大家都很喜欢，但是沒有辦法量產，大家都跟我下訂。

至於其他沒有被欣賞的東西我自己也認為不好，所以並沒有要特別介紹的，當一件作品沒人欣賞，總不能覺得大家都不懂我，意味的而是該調整自己的時候了。

你很愛聽電子音樂？告訴我們你這一塊的自己？跟我們分享你欣賞的音樂與團體？

喜歡聽音樂，不一定是電子，只是剛剛好最近很喜歡電子音樂的元素與樂風。

我覺得這些東西跟設計有關，DJ很像設計師，你在放歌給人聽，別人不喜歡，你就下台換人放，設計也是一樣，你設計的東西，別人不喜歡，他們就會選別人的東西。

我喜歡的有太多了，就由大家所知的Daft Punk來舉例，他們出道於1996年，製作充滿未來前衛的電子音樂，但有趣的都是取樣於1980年代左右的歌曲。更有趣的是當人聽了他們的歌曲時才會去聽原曲，這是一件很奇怪的現象。這跟我現在在做的東西很像，我在試著研究他們在音樂上對”過去”、”老舊”的詮釋，延伸到我在台灣取材的元素上，通常都有意想不到的結果！

從事創作，你覺得不可或缺的條件是什麼？

錢，很現實很實際，沒有錢怎麼做事情，沒有錢連創作的工具都買不起。

在設計的歷程中，一直到現在為止，有沒有想過要放棄設計？為什麼？

////////////////////////////////////

目前為止都很順利，我認為我才剛開始進入設計，一直以來運氣還不錯，我也不會放下設計，但是我覺得設計未來應該不會是我的正職。我在這段期間認識了很多業界的設計師，他們都很辛苦，有家庭又有工作，他們好累，卻又賺不多，但是他們還是想做，想要改變環境，在下班後也持續的維持自己的創作，這真的好偉大。我希望我的熱情也可以持續到未來，直到我對設計失去了興趣。

除了設計之外，最想做的是什麼？

////////////////////////////////////

放歌，到不同國家放歌的DJ。

除了設計以外，平常喜歡做什麼休閒娛樂？

////////////////////////////////////

一直聽音樂、偶爾打打電動，話說最近的星海二真的是一件藝術品。

怎麼成為優秀的創作者？

////////////////////////////////////

假如你真的喜歡創作，找到喜歡的事情，就是去做，全心全力投入自己去做。

我很討厭有人常常說：這想法我以前就想過了！

我很討厭這種說詞，你想過並不代表你做過，我認為人家就是做了，至少他先做出來了。

當然我個人是個非常推崇實體實踐的藝術家或設計師，而不是思想家。

哪個人影響你最深？

////////////////////////////////////

我爸，我爸說我很遜，不會追女生（笑）。

但我真的覺得家庭往往都會影響每個小孩的個性。

最近有什麼事情激發你，或是讓你很有感觸的事情？

////////////////////////////////////

沒有耶，影響我很大的事情是被告，而且還是被歐洲人告，很奇妙吧...

對於未來的趨勢及流行，你有什麼看法？

////////////////////////////////////

我認為很難預測未來的趨勢和流行，因為那都是被人所創造出來的景象。

而我一直在想，或許現在看起來我們覺得醜的東西到底是它本身醜，還是我們想法還沒有更新。

下一階段你自己的計畫是什麼？預告一下吧。

////////////////////////////////////

當兵，當完兵之後我希望可以幫飯店訂做特殊的家具或是裝置。

今年在米蘭展碰到一個紐約的建築師，他非常讚賞我的作品，想運用在他們天母的一個建案，希望延伸我的概念訂製特殊的家具，而我很喜歡做這類的東西，每一項都是獨一無二且很有挑戰性的作品，又有很大的發揮空間，希望我可我完成它。

MORE ABOUT Pili Wu AT

<http://www.piliwu-design.com/index.html>

facebook

搜尋

Pili Wu

>>>> 後記

這次TCDC訪問到了Creep的設計師李凱寧大學時的同窗好友，工藝設計師吳孝儒，在訪問過程中，TCDC發現吳孝儒是個安靜沈穩的設計師，這樣的個性也同時反應出他的作品，內斂中帶著一絲不安分。在談話中吳孝儒流露出他對臺灣文化的堅持，我們原本以為年青的設計師都是學習比較西洋化的美學，但在近期的訪問下來，發現第二期的六號病毒，第三期視覺設計師黃顯勳，和這次的工藝設計師吳孝儒，這些年輕一代的藝術家或設計師非常重視本土文化，也一心想發揚本土意識，這樣的出發點非常難能可貴，並且設計師們對於東西文化的混合運用非常巧妙，也讓TCDC著實的上了一課。

Next ISSUE

TCDC ISSUE
Taiwan CREEP Design Center

Rough Craft

[HAND] made in Taiwan

台灣唯一手工打造夢想機車

More Information /

www.creepstudio.com

- >>> ART.
- >>> DESIGN.
- >>> MUSIC.
- >>> FASHION.
- >>> INTERIOR.
- >>> NEWS & FEATURES
- >>> NIGHTLIFE