

NATURALLY GIFTED

Design

Alternate *Dimensions*

用設計，超越現實與想像

Marcel Wanders，這名字對許多人而言，或許沒有Philippe Starck來的響亮，
但如果提及打破當代設計傳統的巨星級教父、推翻現代極簡主義的重要指標，毫無懸念非他莫屬！

Texte/Zoe Yang Photo/Marcel Wanders、Moooi

NATURALLY GIFTED

1

2

不按牌理出牌、不供奉西方正統美學標準，1963年出生於阿姆斯特丹南方小鎮波斯特（Boxtel）的Marcel，自Institute of the Arts Arnhem藝術學院畢業後便投身工業設計產業，以一款為國際知名品牌Droog設計的繩編椅（Knotted Chair），躍身國際設計圈並打出自我名號，Knotted Chair更被美國紐約現代藝術博物館列為永久收藏品，足見其創意的精彩實力。逐漸地，他的作品遍及全球，知名家具家飾大廠如B&B Italia、Bisazza、Baccarat、Cappellini、Flos、Poliform、Magis等，甚至荷蘭皇家航空KLM、時尚彩妝品牌M.A.C與運動服飾品牌PUMA等，都能見其設計產品，大師名號早已無庸置疑。

然而真正在國際設計產業嶄露頭角，要回溯至2001年，在一群正統且簡約的義式、法式、美式大品牌佔據領導地位下，Marcel大膽與設計師朋友Casper Vissers共同創立荷蘭品牌Moooi，並以「叛逆前衛、大膽玩設計」為訴求，短短幾年打造品牌成為引領全球設計風向球之一，其成功原因來自於他的信念：「跟隨當代美學只是一種強迫欣賞、設計師應該要打

3

我希望創造一個充滿愛的環境，
帶著熱誠，實現最令人興奮的夢想。

破商業包袱，挑戰潮流的腳步！」帶點怪誕神祕、違反常理與邏輯的超現實風格，Marcel就像是21世紀設計界的達利，用他創意視角為平凡生活注入一絲瘋狂想像！

不媚俗創造新風格

「我希望創造一個充滿愛的環境，帶著熱誠，實現最令人興奮的夢想。」Marcel出生在一個設計人口居多，並以具創造力、幽默和想像力著稱的設計大國荷蘭，這裡的環境融合了多國元素與文化，影響Marcel極為深遠。然而，同每個念設計學的學生一樣，Marcel不免俗地在求學期間念過西洋美術史、近代設計史，同時也接觸到翻轉古典藝術而改變世界審美觀的「包浩斯主義」，在正統現代主義的思想侵襲下，他卻沒有盲從主流風格，僅學其精髓，並設立「再造風格」的信念。

創立一種風格，說起來簡單，但實際卻考驗著設計師的創意能量，Marcel一開始便嘗試著打破工業革命所帶來的大量生產、機械式的思維，「簡約主義來自於商業量產。」他認為當代設計美學風格的設立，多半是為了因應機器生產、社會制度、品質管理、以及政治基礎所整合出的商業風格，設計師創造出所謂的「樣式」僅為一個生活用品，這種「生活用品」又在機械技術的生產下，創造出大量卻無法提升品質的工業產品……，且這種情況下，再優秀有創意的設計產品，無非會為了求量產而壓低水準，或是成為收藏藝術無法深入市場，流失設計真正本質，實在可惜。

1.Can-Can吊燈內層使用聚酯素材，刻畫出雕花般的美感。2.1996年為荷蘭設計品牌Droog設計的Knotted Chair，打開了Marcel的大師之路。3.造型打扮非常時尚有型的Macel Wanders。4.為義大利馬賽克磁磚品牌BISAZZA設計的Tree系列，透過黑白圖騰帶出磁磚的時尚古典風。5.Arion搖搖馬是Marcel推出的限量款設計，雕花圖騰加上傳統馬鞍馬具，讓玩具也能充滿古典情懷。

藉著設計與人溝通

認識或知道Marcel Wanders的人，一定聽過他說到設計時的口頭禪：「Design is dead設計已死」，因為他認為當今設計還是遵循著同樣「樣式」在作變化，他甚至表示，這20年間的設計產業中，除了iPod之外，現今已經沒有真正算是「新」的設計。

也因為如此，Marcel創立了Moooi。Moooi為荷蘭文Mooi美麗之意再加上一個字母「O」，藉此希望品牌能夠加綻放出美麗光芒。擔任品牌藝術總監暨創辦人的Marcel，透過Moooi網羅各地優秀的設計師，以合作方式加入這個推廣美麗的團隊，其中像是新一代荷蘭設計鬼才Maarten Baas所打造的「Smoke系列」作品、瑞典設計團隊Front所打造的Horse Lamp、Pig Table等設計，皆以戲劇性的視覺效果顛覆大眾市場上對於家具的既定形象，推出之際便造成不少話題，甚至席捲設計產業，因而逐漸成就一股Moooi顯學。

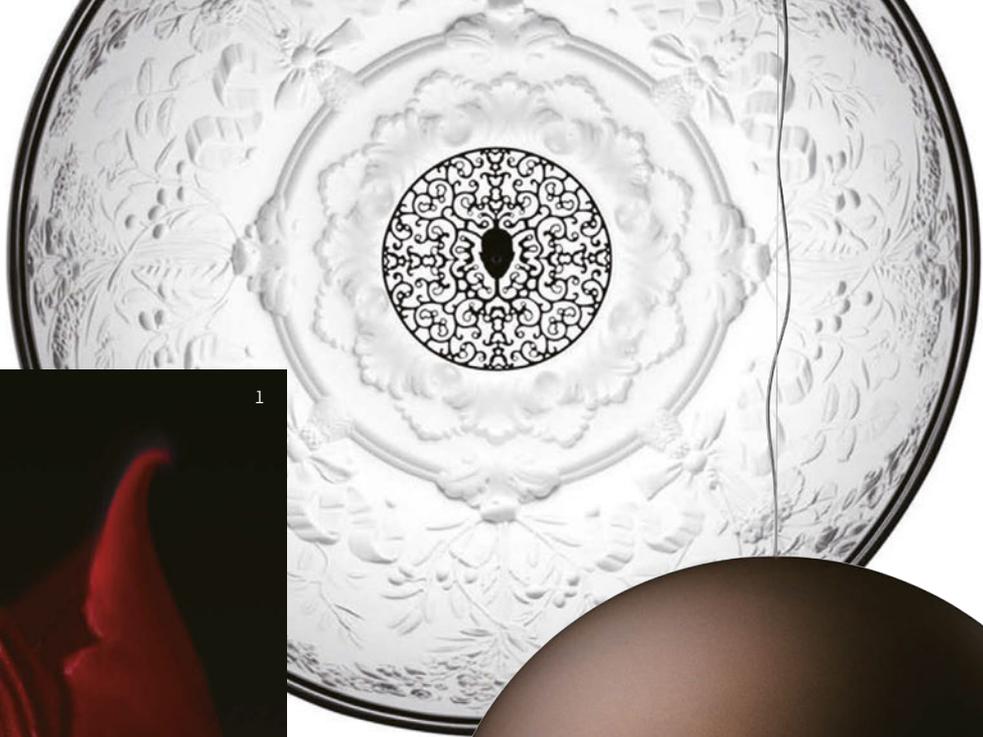
Marcel對Moooi合作設計師所提出的要求很簡單，就是要他們懂得反向思考，並在設計與商業之間激發出另一層面的感官衝擊，亦讓作品提升到藝術的價值層面，使得每一個單品都能在眾多設計品牌中突顯出獨特的風格品味。「設計師除了要打造出能讓人認同的產品，更要懂得藉之與人溝通，進一步達到讓人會心一笑；而不是一味將同樣產品複製再改造外型而已，那絕非設計。」透過這種共通信念，設計師就能表達出對自己對工業產品這個領域的改良和挑戰決心，也就是藉由人與人之間的感情、熱情、和生活的詩意，讓設計產品達到更高一層的美學境界。

翻轉創意視角

那麼Marcel自己的作品呢？Marcel厲害之處在他的作品看似超現實，個個充滿無拘束地恣意延伸的想像力，實際功能卻明確觸及到生活用品之上，而非僅為裝飾，Knotted Chair就是一個完美例子。Knotted Chair以

NATURALLY GIFTED

1.為Cappellini設計鬱金香椅時，特別摹擬鬱金香綻放姿態。2.知名的Sky Garden吊燈，Marcel讓花園走進光影照明中。3.Crochet系列中的立燈，針織勾勒出浪漫又奇幻的氛圍。

設計師除了要推出能讓人認同的產品，更要懂得藉之與人溝通，進一步創造出讓人會心一笑的作品。

傳統繩飾工藝為基礎，Marcel採用碳纖維繩編織成繩網狀並做出外形結構，再浸泡於人造樹脂當中，最後經自然晾曬直到乾燥定型。硬化後的纖維繩兼顧耐用，看似輕盈且中空的結繩設計也讓Knotted Chair翻轉出家具設計史新的一頁。

擅於結合多國元素和文化的地域，也讓Marcel的作品常常帶著古典風韻，卻又藏著無限的趣味性，其中像是知名的Big Ben燈具、鬱金香扶手椅、怪物單椅等，均可見著其幽默元素。他更曾挑戰高難度的鉤針編織，以棉絮勾勒出生活常見的燈具、沙發、邊桌等，再以樹脂強化其身，塑造出耐用卻又柔軟的「Crochet家具系列」，2006年推出時便轟動米蘭設

計週，外媒更下好評「Marcel成功以全新視野翻轉老派時尚」。此外，Marcel的巧思也常常蘊含在每一個花紋圖騰中，其長壽商品空中花園吊燈（Sky Garden），半圓形的吊燈外觀看似平凡無奇，但走到下方往上看，裡面可是佈滿美麗古典浮雕，Marcel藉著巴比倫空中花園為概念，讓照明光影更有詩意。

抱著著創意就是要感動人心，設計就是要提升大眾的美好生活，而藝術不能只是單純的被欣賞，還要注入商業能量，Marcel不斷領導著新一代設計觀走向更無拘無束的自由態度，並以其寬廣視野，持續為商業設計注入無邊際的創造力。■