

到藝術裡住一晚

FINE LIVING

Text_Melody Kao

Photo_Wutopia Lab、Augarten Art Hotel、CASA MALCA、
DTR Studio Architects、Patrick Tighe Architecture

如何讓住宅成為藝術的典藏？除了在建築上重視建築與雕刻、繪畫的綜合，也將音樂、文學、戲劇領域納入想像，讓「家」有更多不同的情緒。

賦予生命力、光與影的魅力藝術住宅，是撫慰居住者身心靈的核心場域，它通常實現在主人歷經品味與職場歷練後的後半段轉場，成為一座根植土地上的巨大雕塑品，那不僅僅是家的想望，更為美術館與居家空間融合的完美典範，是全球建築師認為永不褪流行的住宅實驗。

ART

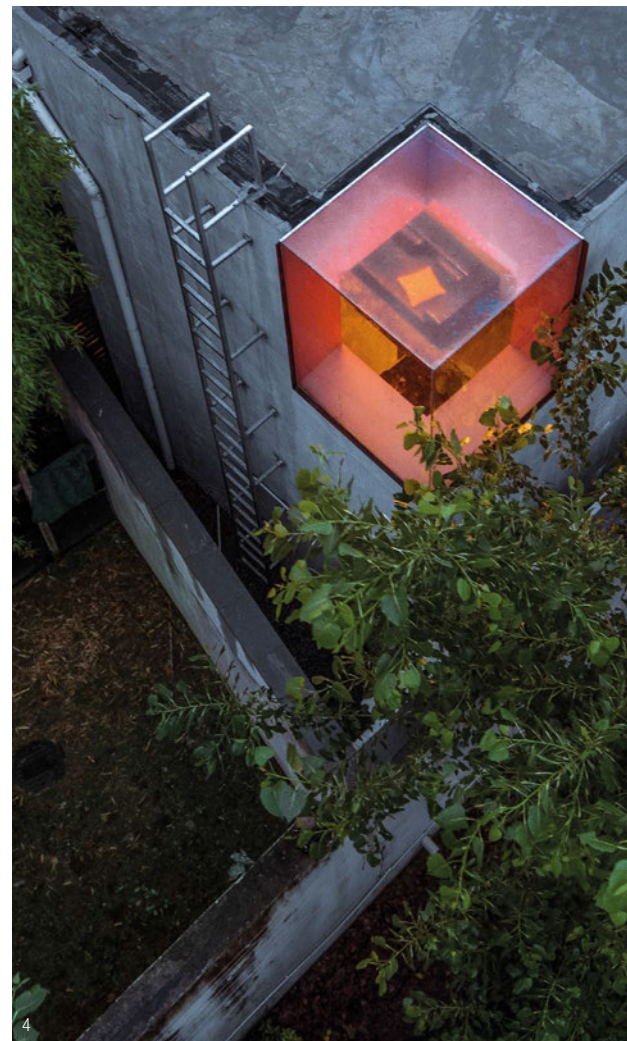
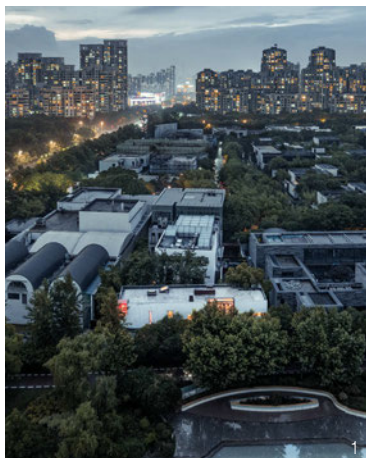
為藝術家量身訂製的住宅，該有什麼絕對必要的理想裝潢？在全球藝術旅店，又蘊含何種設計哲學吸引挑剔的旅人？來藝術裡住一晚，讓建築本體與主人私藏的古今藝品，顛覆刻板的居住思維。

SPOTLIGHT ON PROPERTY

1. 美籍華裔畫家李斌的畫室由建築工作室Wutopia Lab 統籌規劃，帶給上海一隅驚人的色彩能量。
2. 運用光線作出細膩的灰色漸層，創造立體感與畫龍點睛的戲劇效果。
3. 李斌常用的紅色被刷上了起居室，在西南角天花上引入天光塑成畫家的神聖空間。
4. 玻璃天窗在紅色空間中引入水晶般的陽光質地。
5. 深棕色的鋼結構天橋，連結兩個畫室，作為情緒空間的過渡。

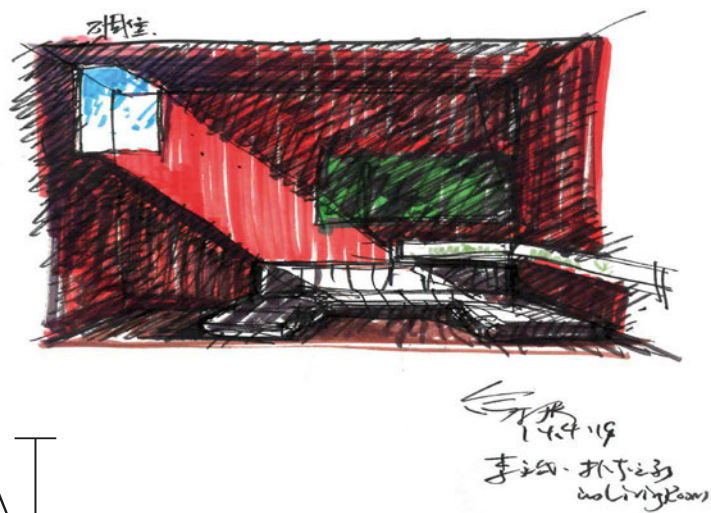

SHANGHAI

上海 | 畫家李斌的光影之家

運用豐富且大膽的顏色與自然互動，
將色彩化作陽光、空氣、水。

美籍華裔畫家李斌，以帶著歐洲古典主義與反思文革的強烈色彩，揮灑成畫布上的撼人影像，他常以紅與黑為基調，來象徵歷史的黑暗與血腥，而在肖像上耀目的閃光燈光芒則映成畫中陰影的反照，李斌一向對背景處理別具匠心，無論是技法，或背景後方訴說的文化故事。他曾說，自己在歷史反思和藝術探索的雙重感召下，重返藝術與人文關懷相連接的思考現場，如沃格林（Eric Voegelin）的歷史哲學所啟示的——以面向真理的方式探詢歷史。如今，我們來到李斌在上海的畫室「Plain House」，這座由建築師俞挺的工作室Wutopia Lab統籌規劃、奉烏托邦（Utopia）之名創造的樸素藝術住宅，找到了住著畫家靈魂的神聖領域。

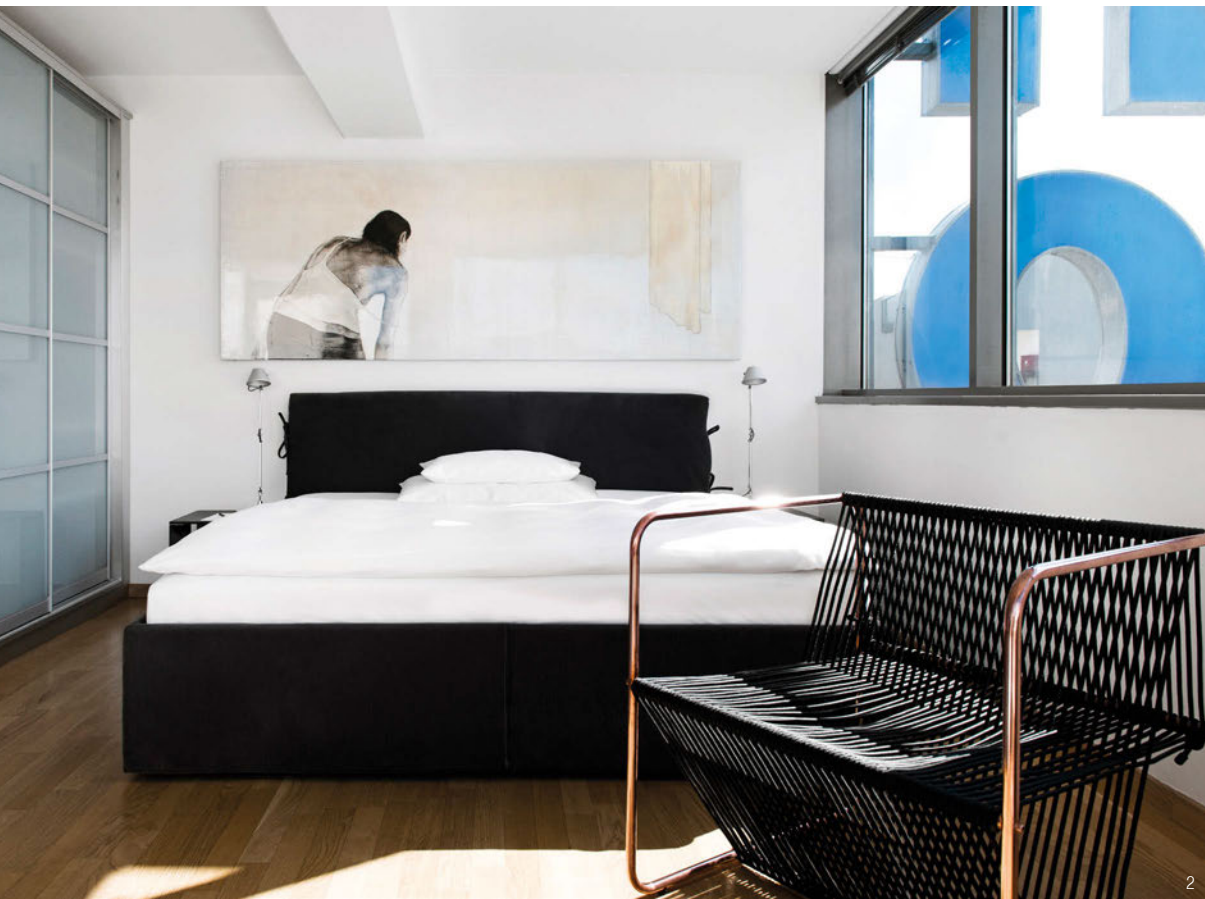
「Plain House」是由兩座畫室所融合改建，第一畫室為日本建築師磯崎新（Arata Isozaki）所造，原為李斌的居住空間，在俞挺設計第二畫室後，則成為李斌美術館，後者則取而代之為新的居所。磯崎新曾在2002年受邀參加上海雙年展「都市營造」國際研討會，毫不留情面抨擊上海城市道：「上海是個膽小的巨人！上海有建築卻沒有藝術，是相互缺乏脈絡關係的西洋建築的堆積，專注造型，但沒有理念內涵。」磯崎新最初在規畫造形和空間處理上大膽敢為，用色非常明快，將簡潔的幾何形體，擺弄出形似極簡卻又講究細節的作品。

面對磯崎新的大膽設計，俞挺在設計第二畫室時，堅持建立一個「對偶」的關係，讓自己、磯崎新和李斌三人、新與舊空間、周邊住宅與畫家之宅、畫家作品和居所……，俞挺將舊的元素想像成「上聯」，再透過如詩的手法編織「下聯」砌成新的建築，不僅豐富了原建築內外形式的內容，也用深棕色的鋼結構天橋，連結第一畫室與第二畫室，作為情緒空間的過渡。

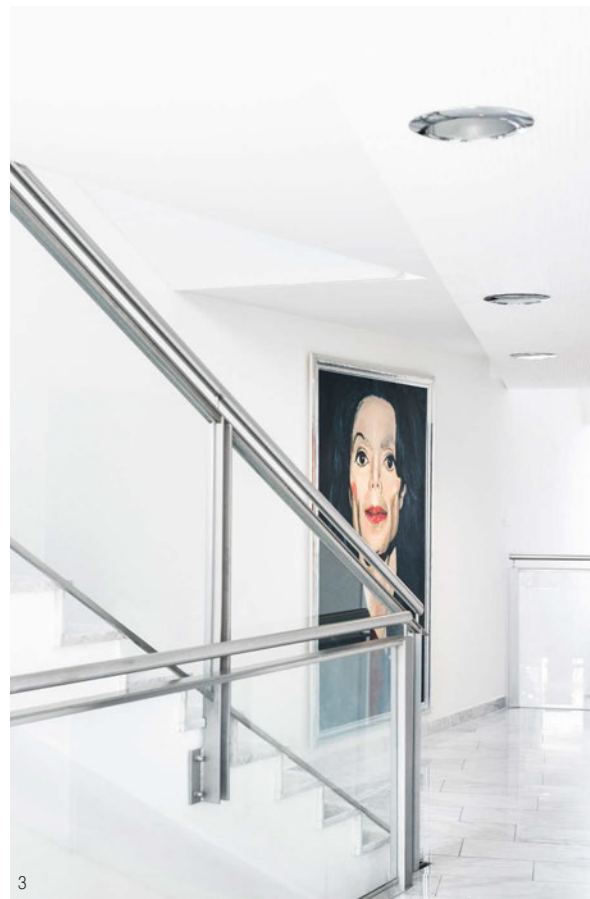
李斌常用的紅色被俞挺刷上了起居室，在西南角天花上引入天光塑成畫家的神聖空間，而在樓梯和電梯之間的空隙則開了扇天窗，李斌親手將天藍色漆滿天花板，引入的光線漫射到各個角落充滿空靈光輝，一樓的起居室還含餐廳、車庫、茶室與兩個工作室，二樓則是主臥室、書房與工作陽台。我們可以發覺「Plain House」藏有幾處大師的背影——搶眼的紅牆藍牆，頗具墨西哥建築大師路易斯·巴拉岡（Luis Barragán）的手法，巴拉岡被譽為彩色詩人，擅長使用豐富且大膽奢侈的顏色和質感，所有的構成元素，都與自然互動，將色彩化作陽光、空氣、水。往深處走去，室內採用大量灰色作為背景，襯托了李斌色彩強烈的畫作，也讓人聯想到義大利建築大師卡羅·斯卡帕（Carlo Scarpa）常用的威尼斯式灰泥層，展現了時光線條的表層，或如柯布意（Le Corbusier）運用光線作出細膩的灰色漸層，創造立體感與畫龍點睛的戲劇效果。

外牆的淺灰色，則是在塗料未乾時用木模壓出不平整的紋理，並在牆裙運用螢石礦砌造，在夜裡讓灰色的房子閃閃發光，與庭院裡的大香樟輝映出森林般的自然美感。隨著時光流逝，「Plain House」如其名，將成為簡單樸實的雋永代名詞。

超過200件當代作者的雕塑與油畫，
開啟一段以藝術之名的享樂之旅。

1. 運用建築的透明感結構，讓泳池空間成了半露天當代藝術畫廊。
2. 小坪數套房在極簡藝術色彩中有了精緻面貌。
3. 在每一個轉角都能遇到不同藝術家的作品，宛如一座私人美術館。
4. 建築師專注掌握完美的光線比例，堪比光影藝術雕塑家。

AUSTRIA

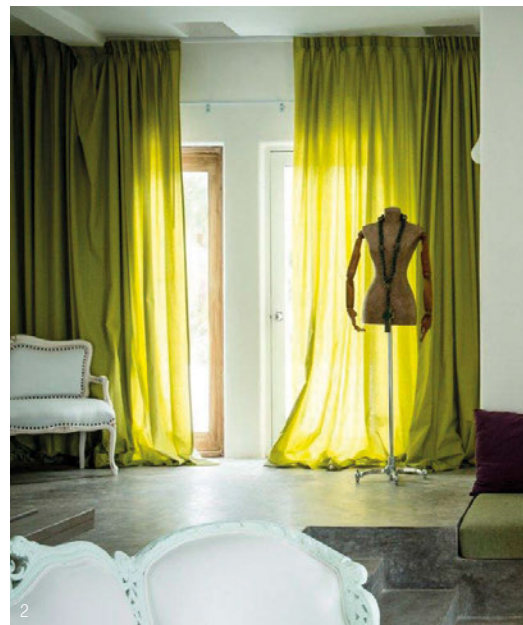
奧地利 | 古城裡的當代藝術

奧地利第二大城市格拉茨（Graz）在1999年被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界文化遺產、在2003年當選為歐洲文化之都，是奧地利唯一獲得此殊榮的城市。走在這座文化小鎮，看著美麗綿長的穆爾河穿城而過，格拉茨以此分隔為新、舊兩個城區。老城以充滿浪漫風情的鐘樓古堡為意象，懷抱著典雅美觀的文藝復興庭院，而新城區則有狂放前衛的時尚建築，兩者相互輝映，帶來跨時空的時尚新定義。

奧加唐藝術酒店（Augarten Art Hotel）位在格拉茨市中心外1公里處，由建築師昆特·多明尼克（Günther Domenig）親手打造，多明尼克被認為是解構主義的開路先鋒，風格常被與札哈·哈蒂（Zaha Hadid）一同比較，使勁的扭曲空間並產生意外的美感，不堅持曲線的意義，帶來奔放自由的形體。這座酒店的周圍充滿哥德式、文藝復興與巴洛克風格的歷史建築，多明尼克運用大量金屬和玻璃結構創作酒店內外部，在歷史悠久的格拉茨進行

了現代化的陳述，融合成了折衷主義——沒有固定的風格、語言混雜，但講求比例均衡，注重純形式美。

坐在屋頂露台色彩鮮豔的設計師椅上，俯瞰格拉茨古城的壯麗景致，帶來穿越時空的幻覺，24小時的酒吧則以色彩濃烈的裝置與冷峻的混凝土牆面，開啟一段以藝術之名的享樂之旅。整座空間中共展有超過200件當代藝術家的雕塑與油畫，大量原版藝術品在庭院、屋頂露台或各個不經意的小角落被發掘，展現其藝廊般的特質，建築師多明尼克不僅用藝術來統領空間氣息，還神來之筆將上世紀60年代的經典家具和當代前衛藝術品共處一室，例如，義大利設計教父朱利奧·卡貝里尼（Giulio Cappellini）的前衛作品、法國精品家具Ligne Roset、丹麥設計大師潘頓（Verner Panton）的經典Panton椅、岡特·達米希（Gunter Damisch）設計的紅色鋁製Rosso桌……，遠處的畫作若有若無地存在，中和了不同的設計精神。

3

MEXICO

墨西哥 | 猶加敦半島的收藏

700年前，猶加敦半島的圖盧姆（Tulum）上住著歷史最後的馬雅人，是全球保存最好的馬雅遺址之一，吸引不少冒險家前來探索珍貴遺跡與文明，該區南端砌有一座藝術愛好者的私藏別墅 Casa Malca，主人是紐約知名的藝術經紀暨收藏家瑪爾卡（Lio Malca），瑪爾卡在紐約雀兒喜藝術區的畫廊人氣極高，他卻極度熱愛島嶼生活，曾到西班牙巴利阿里群島的伊比薩島，買下一間占地700多平方米的鹽儲倉庫改造成畫廊，展出他個人與其他私人收藏作品，包括喬治·康多（George Condo）、凱斯·哈林（Keith Haring）、維克·穆尼斯（Vik Muniz）和荒木經惟等名家，樣樣是博物館水準；而Casa Malca則像被植入在優美的大自然美景傑作，卻能遇見尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel

Basquiat）與羅伊·利希滕斯坦（Roy Fox Lichtenstein）等重量級藝術家作品，在熱帶花園與當代藝術間，為旅人造了一個夢，彼此衝突又融合巧妙趣味。

Casa Malca是這座寂靜島上最喧鬧的藝術默劇，充盈一場場無法預期的驚喜，藝術家KAWS的〈Companion〉系列雕塑掩著雙眼、撐著骷髏大頭站在門口迎賓，凱斯·哈林的塗鴉黑白小人鋪滿整面酒吧牆，每一間客房全都洋溢著時尚藝術的總和，像是一座座獨立畫廊，交錯安排當代繪畫、雕塑、攝影和新媒體作品，人們撫觸床鋪上的細緻埃及棉，享受浴室當地製造的手工香氛與藝品，啜飲著天然飲料佐以有機美食，在藝術裡盡享一切奢華。

室內家具多數是本地採購的工藝品，它們與當代藝術品之間有著無限的創意排列組合，例如餐廳以當地舊木料鋪上整面天花板、牆面與地板，樸實的原色空間恰恰襯托豐富多彩的藝術塗鴉椅，令人領受廢棄材料與環保藝術聯彈的美學思潮。走出別墅，視覺延伸加勒比廣闊無垠、被染成綠松石色的大海與白色私人沙灘，綠意盎然的叢林在後方形成青翠的背景，回應整座建築的可持續性、奢華與設計感的共舞，在富有考古意涵的墨西哥小島上，讓藝術、環保、與畫廊的意義無界延展。

為了不破壞當地生態，不僅全程使用環保建材，連多幅藝術畫作都用有機顏料創作。

1. 凱斯·哈林的塗鴉黑白小人鋪滿整面酒吧牆，帶來普普風的街頭玩心。
2. 36間客房洋溢著時尚藝術的總和，像是一座座獨立畫廊，交錯安排當代繪畫、雕塑、攝影和新媒體作品。
3. 大廳的顯眼雕塑是藝術家KAWS的〈Companion〉系列作品之一，掩著雙眼、撐著骷髏大頭迎接從門外走進來的旅人。
4. 室外宛如一座濱海熱帶花園，引人愜意乘著海風遙想天堂。
5. 被染成綠松石色的大海與白色私人沙灘，有綠意盎然的叢林在後方形成青翠的背景。

SPOTLIGHT ON **PROPERTY**

畫家私宅採用最傳統的建築手法，讓光與陰影能自由切換，不干擾周圍古老的傳統屋舍。

SPAIN

西班牙 | 隱居山城的畫家

曖曖遠人村，依依墟里煙，在墨色與油彩流動下的山城，經常反映出藝術家的人生浮世繪，住在山間的畫家總有如精靈帶來的靈思泉湧，一座座的白牆紅頂的房子，櫛比鱗次覆蓋滿綠色植被的山坡，安靜地像一幅畫。

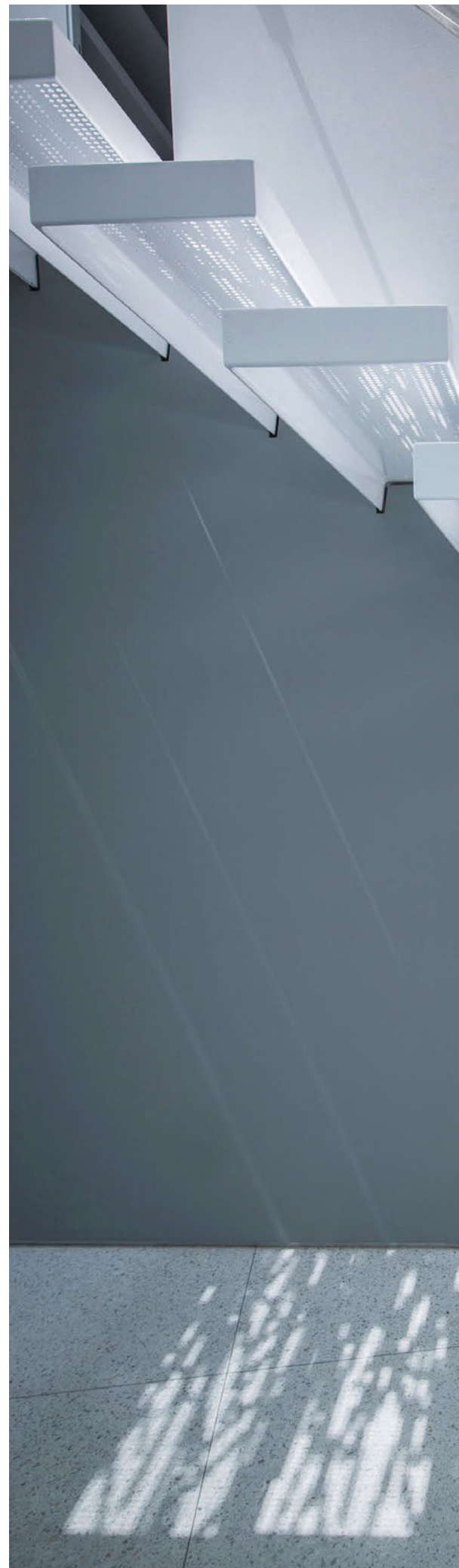
西班牙著名畫家Joseba Sánchez Zabaleta和他的妻子María就住在這如詩如畫的場景，他們慕美景而來，從巴斯克自治區搬到西班牙南部安達盧西亞自治區馬拉加省海拔600米的山坡上，一座名為高辛（Gaucín）、人口僅有2,000多人的小山城，建築團隊DTR Studio Architects為畫家夫妻打造融合居住空間與畫室，將工作、休閒和生活組成一體的理想家園，將別墅門戶作為觀看直布羅陀海峽和非洲的窗口，以純白色立面和與周圍環境產生的陰影相互融合，設計師將自己擅長的簡約幾何未來美感，低調融入原有環境，不突兀更增添趣味。

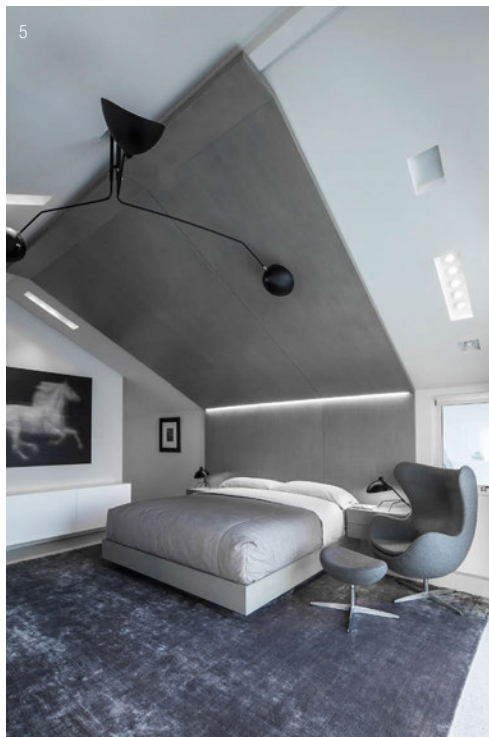
Joseba自小從日常經驗與觀察學到了繪畫的本質，將風景、靜物、廢墟與城市景觀封存在畫布上，宛如一篇篇被掩在煙塵下的故事，在與設計團隊溝通後，私宅採用最傳統的建築手法，讓光與陰影能自由切換。畫家的工作室位在一樓，在山城的高處可望見整座山脈輪廓與海洋景色，透過靠近石牆的大面玻璃窗，自然光均勻灑落在各角落，天井設計也讓光線得到更好的控制，讓畫家的靈思綻放出難以預料的虹光，挑高空間也可完美容納大尺寸油畫作品。二樓則是Joseba和María的臥室，能俯瞰一樓工作室的夾層，開放式的起居空間還包含一座石頭砌成的露台，供講究生活品味的主人小酌宴友，雪白色的平坦屋頂上還「鑲嵌」一道天藍色的泳池，映著藍天白雲像是捕捉大自然瞬息變幻的鏡子，也似一處白色的綠洲，為夫妻兩人最愛的獨處之境。

1. 二樓是Joseba和María兩夫妻的私人空間，從臥室能俯瞰一樓工作室的夾層。
2. 開放式的起居空間還包含一座石頭砌成的露台，供主人小酌宴友，也享靜美的山城風景。
3. 畫家的工作室位在一樓，透過靠近石牆的大面玻璃窗，可見自然光均勻灑落在各角落。
4. 天井設計讓光線得到更好的控制，讓畫家的靈思綻放虹光，挑高空間也可完美容納大尺寸油畫作品。
5. 在西班牙馬拉加省海拔600米的山坡上，畫家在此築起一片夢想家園。

海邊的藝術宅將建築結構緊扣永續能源，
被認為是21世紀住宅的理想典範。

1. 在馬里布海邊砌成隱居宅邸，將浩瀚的太平洋作為最美窗景。
2. 保留老建築的斜屋頂，在閣樓打造有自然天光的書房角落。
3. 大面開窗讓聖莫尼卡海灣景觀、無處不在的海鷗和野鴨、白鷺盡收眼底。
4. 鐵索懸臂嵌入式的工法與雷射雕刻，讓懸在空中的樓梯篩做超現實的樹影。
5. 沉鍊的各種灰階與白色，是突顯藝術與雕塑的完美調性。

USA

美國 | 海景上的永續雕塑

浩瀚的太平洋永遠是最美的窗景，這座位在馬里布（Malibu）海邊峭壁上的私人住宅，是從樑架結構的舊屋改建而成，熱愛無垠湛藍海景的屋主，是當地典藏當代藝術畫作與雕塑的收藏家，他為了這些藝術品改建了私宅，從結構、空間規劃與永續性都進行了「升級」，被認為是21世紀住宅的理想典範。

最頂級的富豪所嚮往的絕不是比佛利山莊，而是這處叫馬里布的地方，它於1991年建立城市，位於洛杉磯郡西部，南面是聖莫尼卡群山，北面是太平洋。歷史上它是印第安土著Chumash部落的領地，馬里布印第安語的意思是「響聲轟鳴的海灘」。洛杉磯事務所Patrick Tighe Architecture是當地頗具知名度的建築團隊，擅長對現有建築的重建並增添新的構造，遵循現有建築的原始設計意向。屋主保留現存的幾何形狀屋頂，透過建築師設計的多面曲面更突出其線條，建築正面則以鉸接式的設計延伸到室內空間，弱化了屋頂、牆壁和地板的存在，分割成不規則的隔間與挖空設計，便於安插各種不同屬性的藝術品；而書房牆上的長形玻璃窗，宛如日本百年建築木門窗上拉開的「貓目」，從縫中窺得極美的外景，能緩慢再緩慢感受溶解在建築空間裡的時光，將聖莫尼卡海灣景觀、無處不在的海鷗和野鴨、白鷺盡收眼底。

宛如微型畫廊的別墅，設計了幾段與當代藝術相遇的角落，將每一個布景細節與燈光融成藝術生活，鐵索懸臂嵌入式的工法讓懸在空中的樓梯帶有超現實想像，並一塊塊運用雷射雕成不規則孔洞，將天井照下的日光篩成一道道隨時間變換的「樹影」，也成為這座住宅白晝的主要光源，並將太陽能連接車庫裡的充電站，為屋主的電動車提供所有的電力，水磨石地板也能藉由液體循環輻射加熱，在冬季海風吹撫下也不耗能，成為一年四季達成永續節能的理想家園。❶