

NATURALLY GIFTED

PAUL COCKSEGE

用設計擺脫重力 以創意吻亮世界

以感性將設計引入視覺奇觀，以創意讓材質突破平凡，來自英國的設計師 Paul Cockledge，讓「光」有了超乎想像的美好視野，他的設計作品簡約自然，卻又打破素材與科技的界線，達到藝術與實用價值並重的境界。

Text_Krista Yang Photo_Luchford

出生於 1979 年的 Paul Cockledge，畢業於英國皇家藝術學院，師從設計界搖滾巨星 Ron Arad 的 Paul Cockledge，更曾被引薦給日本時尚設計師三宅一生和德國燈光設計大師 Ingo Maurer。他的作品跨越了各種領域，包含了建築、工業產品設計，景觀設計等，樣式有趣且多元。2004 年，Paul Cockledge 與好友 Joana Pinho 共同成立同名工作室 Paul Cockledge Studio，以違反物理學的創意能量打出名號。Paul Cockledge 擅於融合各學科的知識和理論，並積極探索科技與材質的極限，他曾表示，「我設計作品時，很多時候是去觸摸材質的感覺，一定要透過雙手去感受、去觸摸，才會逐漸浮現那個創作的概念。」最備受國際推崇的更是他讓燈光、大型公共裝置或藝術等作品不僅具簡潔動人的型態，同時又能讓輕盈美學意識並存，猶如脫離重力束縛的新穎原創性設計，讓世界印象深刻。因此，自成立 Paul Cockledge Studio，便吸引不少國際品牌紛紛拋出合作意願，從設計品牌 Swarovski、國際頂級汽車品牌 Mercedes-Benz、科技品牌 SONY，甚至精品如 Hermès、Dior 等，皆能看見他巧奪天工的設計之作。

5

1 & 2. 在歐洲設計圈掀起熱烈討論的《 Please Be Seated 》，以宛如立體巨浪的曲線裝置，讓藝術與人之間的距離更加接近。

3 & 5. Paul Cocksedg 將銅和鋁料這兩種性格相異的金屬，透過冷凍溫度把彼此無縫相接出的家具系列「Freeze」。

4. Paul Cocksedg 擅於將冷硬的金屬轉換成和諧的視覺型態。

突破材質極限 金屬也很親民

成名之作「Poised Table」不只將 Paul Cocksedg 推向國際設計產業的巔峰，更展現了他不只懂得設計而更懂物理結構的創意頭腦。「Poised Table」的外觀被認是反重力的雕塑作品，神奇的彎曲外觀看似違反物理學，其實經過了 Paul Cocksedg 對重力、品質和平衡的精密數學計算。整張桌子以鋼鐵打造而成，重達 1,000 磅，卻輕盈的猶如不小心被凹折，但即使成人站在最邊緣，桌子亦穩固如石，彷彿人如蟬翼。

如上述提及，Paul Cocksedg 喜歡在觸摸感受材質的時候，同步併發材質的各種可能。如果「Poised Table」代表轉換鋼鐵硬質堅固的既定印象，那麼「Freeze」系列就是他突破金屬不相容性質的佳作。「Freeze」是 Paul Cocksedg 將銅和鋁料這兩種性格相異的金屬，透過冷凍溫度把彼此無縫相接出的家具系列。其中「Freeze Table」外觀看來起好像鋁片不小心插入銅片，但實際上每一個金屬片的角度都經由嚴密計算，使得其結構相當穩固，視覺上又奇妙的和諧輕盈，完美演繹 Paul Cocksedg 從不定義材質限制的設計理念，「材質使用時或許需要考慮到很多技術層面，但如果能創造出你我從未見過的組合方式，或是嶄新的材質樣貌，那更令人興奮！」

用曲線製造浪漫

2021 年在 Paul Cocksedg 為倫敦設計節（London Design Festival）操刀設計的裝置藝術《Please Be Seated》，當年亦在歐洲設計圈掀起熱烈討論。作品如其名，是一件供人欣賞、還能駐足乘坐的公共藝術作品。Paul Cocksedg 改造回收的木製鷹架板，鋪出宛如立體巨浪的曲線裝置，讓《Please Be Seated》每一個曲線都能讓路人乘坐上頭、穿越其中、甚至躲雨乘涼，「這件作品並非是只能遠觀的景觀設計，透過充滿互動性的波浪曲線，讓藝術與人之間的距離更加接近。」除了能讓藝術與人產生連結，Paul Cocksedg 《Please Be Seated》也有效為原本空蕩的廣場空間帶來更多豐富的互動感，因此發表後沒多久，同年便收到來自中國成都與香港的邀請，設計出因地制宜的在地版《Please Be Seated》。擅於曲線的 Paul Cocksedg，也曾為倫敦 Soho 區的工作室打造結合創意與環保意識的花園樓梯。他在木製旋轉樓梯上植滿花草，外觀就像是雙色冰淇淋，但這扶梯欄杆的綠意可不僅具有美觀功能，還能讓人們在工作之餘輕鬆呼吸到天然新鮮空氣，每一層梯間平台亦可作為小型的閱讀、討論、休憩聊天的秘密基地，藉此讓自然又舒適的氛圍緩緩擴散至四周的工作領域。

凝固在空間中的光影奇蹟

除了空間藝術裝置的展演，Paul Cocksedg 更有著「光的魔法師」的美譽，顧名思義便是他在燈光設計上的卓出表現。他曾在媒體訪問上表達對「光面」的呈現方式抱持高度興趣，認為燈光是將一切事物聚集在一起的重要介質，因此光的展現機制、型態、顏色...等，都能影響整個空間中的人事物，如果光能被塑造、觸摸、延展、甚至彎曲，那個光就不只是一個介質，而是空間新生命的創造者。

為 2011 里昂燈光節（Fête des Lumières）打造，並成功讓其躍上國際舞台「Bourrasque」系列，便是 Paul Cocksedg 改變燈光展演的巨作。彷彿一堆飛舞紙片的「Bourrasque」，是 Paul Cocksedg 利用 200 張用導電發光版製作出的 A3 燈光紙，再以人工摺出各種紙張飛揚的姿態，懸掛於建築之間。整件作品最高 15 公尺、長度達 25 公尺，200 件發光體整件作品佈置的手法就像是突如其來的強風捲起紙張片片，滿天飛舞充滿詩意。「Bourrasque」不僅讓世界看見里昂燈節，亦為燈具產業帶來「光」的另一種可複製姿態。里昂燈節後，全球對「Bourrasque」的進駐邀請如同雪片般飛來，從台南市立圖書館、台北寒舍艾麗酒店，到今年剛整修完而造成轟動的 Dior 蒙田大道總店，都能看見在空間中大放異彩的「Bourrasque」。IN

1. 《Please Be Seated》改造回收的木製鷹架板，鋪出具有互動性的波浪曲線，不僅成為藝術與人的互動裝置，更成為社區最吸睛的場域。
2. 玻璃猶如「陷入」石頭中的 SLUMP 桌子系列，Paul Cocksedg 以精密的計算讓玻璃完美嵌入，彷彿靜置的水面，賦予了石頭桌另一種生命力。
3. Paul Cocksedg 為倫敦 SOHO 區的工作室打造結合創意與環保意識的花園樓梯，讓設計更具多元意義。
4. Paul Cocksedg 利用 200 張用導電發光版製作出的 A3 燈光紙，彷彿一堆飛舞紙片的「Bourrasque」，成為今年剛整修完的 Dior 蒙田大道總店空間內最美風景。