ppaper / 160

2015 8月5日 99元
HKD 38 | RMB 30

今天你需要一本好雜誌

大海的起點：里斯本
不認真閱覽室最終篇
扔掉書本去旅行吧
新美式料理的創意魂
15年有成的林曉同
深刻的故事內斂地說
聶永真的亞洲偶像是誰

ONTWERPDUO

童話世界的實踐者　荷蘭設計雙人組

童話世界的實踐者 荷蘭設計雙人組

ONTWERPDUO

Marbelous ／ Design : Ontwerpduo ／ Photo : Lisa Klappe

Tineke Beunders & Nathan Wierink ／ Photo : Lisa Klappe

“Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

（這就是我的祕密，它很簡單：只有用心靈，一個人才能看得很清楚，真正的東西不是用眼睛可以看得到的。）”

——《小王子》

恩荷芬（Eindhoven），是個人口約莫22萬人左右的自治市，雖然看起來小巧玲瓏，但卻是荷蘭的第五大城市。它位於荷蘭南部的北布拉邦省（North Brabant），儘管不受一般觀光客的青睞，但因位於東有德國、南有比利時的重要交通位置上，自古以來也是軍事與經濟的重要樞紐。不過，恩荷芬這個城市之所以能夠被世界知曉的另一個重要原因，其實是它培育了影響世界的荷蘭設計。知名家電品牌飛利浦（PHILIPS），便是1891年在恩荷芬這座城市裡誕生。全球三大設計展之一的荷蘭設計展（Dutch Design Week），每年10月也在恩荷芬舉辦。而曾經被《紐約時報》譽為「世界上最好的設計學院」，恩荷芬設計學院（Design Academy Eindhoven），更培育出無數個優秀的設計師，諸如Marcel Wanders（藝術指導，工業、室內、建築、家具等領域設計師）、Hella Jongerius（工業設計師）、Frans Schrofer（工業設計師）、Eugène Peters（畫家、平面藝術家）、Richard Hutten（工業設計師），以及年輕的「ONTWERPDUO」。

「ONTWERPDUO」，這個字在荷蘭文裡的原意是「雙人設計」（design-duo）。雙人設計最重要的部分就是合作，而合作最難的便是平衡。Ontwerpduo是由Nathan Wierink與Tineke Beunders，兩人在2008年一起建立的設計工作室。第一次看到他們的作品，很難讓人有和諧之感，聽他們說話與回答問題，南轅北轍的個性，更讓人有一種彷彿置身不同世界之感。但其實，他們兩人以一次次令人驚喜的作品，紮實地表現出「合作」這個概念，以及完美地演繹「平衡」這個道理。

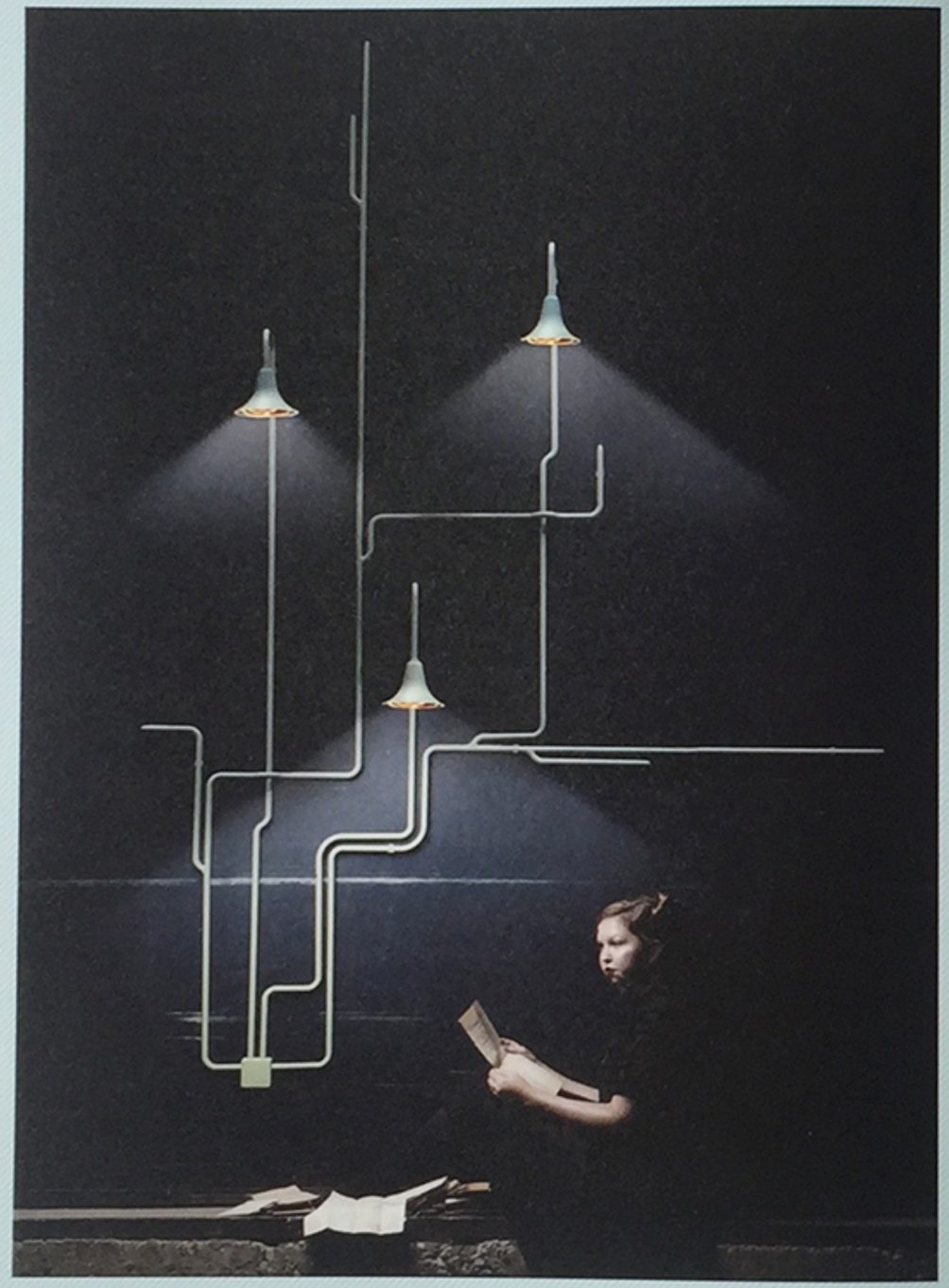
1979年出生的Nathan Wierink，與1982年出生的Tineke Beunders，兩人都來自荷蘭的小城鎮。兩人在學生時期便認識，一見面就一見鍾情，兩人之間截然不同的性格與處世態度，讓他們深深為對方所吸引。Tineke Beunders在恩荷芬設計學院求學，隨後Nathan Wierink也決定進入恩荷芬就讀。再一次一起讀書的兩人，認真地想像人生的未來，他們開始意識到一件事：或許雙方可以試著在親密夥伴之外，成為事業夥伴。一切彷彿都是命運安排，個性相差很大的雙方，不僅在人生的旅途上能夠互補，在事業的合作上，竟然也緊密得天衣無縫。

Tineke Beunders是感性的化身，想像力是她的工具。她喜愛從生活裡汲取出各式各樣的靈感，將我們生活裡隨手可得的一切，透過想像演繹出多采多姿的產品。但她並非全然天馬行空的幻想，而是在深厚專業基礎上，在牢不可破的根基上，如開枝散葉般向上萌芽，長出一顆顆如夢如幻的綺麗果實。

相反，Nathan Wierink則是理性的代表，腳踏實地是他的信仰。他在工作室裡一點一點嘗試，透過實驗將各種不同材質、各種不同形狀、各種不同製作過程，組合、解構、再造，當然他也不是毫無頭緒的前進，透過每一次的嘗試與修正，建立起有效率、可運作的工作模式，將Tineke Beunders的天馬行空，將果實擒到盤子裡變成可食用的珍饈。

「我們將童話般的想法，灌注到功能化的設計裡，同時希望給這個世界驚喜。」Nathan Wierink與Tineke Beunders這樣定義他們自己。在理性與感性間，在天馬行空與腳踏實地間，雙方是理想與現實的綜合體，要充滿想像力是困難的，要苦幹地實踐也是困難的，將雙方交融在一起，建構出一個可行的方向與目標，更是難上加難。

用心才能看見。ONTWERPDUO其實想要告訴所有人，好好品味這個世界，靈感就在俯拾即是的生活裡，每個人心裡都有一座烏托邦、每個人心裡都想要前往Neverland。天馬行空的幻想，要讓它變成現實，其實一點也不難。不要光是想像，實踐它，然後才能真正改變這個世界。（Letter）

Light Forest / Design : Ontwerpduo / Photo : Lisa Klappe

Cageling / Design : Ontwerpduo / Photo : Lisa Klappe

Rockid / Design : Ontwerpduo / Photo : Lisa Klappe

Cottage Town / Design : Ontwerpduo / Photo : Lisa Klappe

Tallow ／ Design : Ontwerpduo ／ Photo : Lisa Klappe

幾乎所有的事物都是
經過設計的。

Split Mirror ／ Design : Ontwerpduo ／ Photo : Lisa Klappe

What it is, it isn't ／ Design：Ontwerpduo ／ Photo：Lisa Klappe

訪談：

PPAPER × ONTWERPDUO

www.ontwerpduo.nl

PPAPER：可以請你們談談你們的背景嗎？特別是你們專業領域上的背景？

ONTWERPDUO（Tineke Beunders）：Ontwerpduo是由Nathan Wierink與Tineke Beunders創立而成，現在我們的工作團隊規模也比較大了。

Nathan在荷蘭的內陸長大，而我則是生長於東部，都是小城鎮。我們在讀書時認識，一見鍾情。我們相見的第一天就一起合作，感覺非常自然。我們之間的差異，剛好讓彼此能互相討論，但又擁有足夠的相同點能了解彼此。Nathan完成學業之後再繼續深造，之後他開始在家具產業工作，而我完成了基礎課程，開始在恩荷芬設計學院就讀。Nathan很喜歡這個學校的作業，於是決定也在Design Academy念書，因此我們再次一起求學，而就像以前一樣，一切感覺非常自然，我們所有的作業都一起做。當我二年級、Nathan一年級時，我們成立了自己的公司，並且把我們的設計賣給不同的品牌。我們開始設計更多的產品，等到2008年我們畢業時，已經把我們的作品銷售至歐洲30間店了。畢業後，我們便全心投入Ontwerpduo。

身為一個雙人團隊，你們在工作上如何安排分配？你們如何界定彼此的角色與責任？

過去幾年，我們都發展出自己的特長。Nathan傾向技術面，我則比較詩意。每當我設計一件新作品時，我總是會在生產上遇到困難；而當 Nathan有新設計時，他也經常請我在顏色與產品材質上給他意見。

另外也有許多日常小事，與設計息息相關。例如回覆email、聯絡商店、寄送我們的設計、安排攝影、採購材料、製作物件、拜訪工廠等等，在這些項目上，我們都各自有自己的角色，而且很幸運的，我們還有一個很棒的團隊一起工作。

你們想要透過設計傳達怎樣的訊息與設計哲學呢？

是的，我們喜歡創造「有趣」的設計。我們也喜歡結合功能與造型，產品的美好細節可以是兼顧美感與實用性的。

↑ What it is, it isn't ／ Design：Ontwerpduo ／ Photo：Ontwerpduo

你們在做每一個案子時有一個典型的設計過程或設計方法嗎？你們如何工作？

有，我們剛開始一種全新的工作方式。我們的團隊逐漸擴大，早就不只是我們兩個人，我們覺得，一個團隊要能成就更多事才對，所以我們想到了一種方法，以前我們一直是完成一個設計後再進行下一個，而每個設計都可以在我們的網站上了解它的故事。現在我們開始同時進行一系列的新設計。我們先想好一個新的主題，然後蒐集研究資料（去博物館、檔案室、圖書館、展覽、或從Google），然後我們畫很多很多草圖、製作情緒收集版（moodboard）以及製作縮小模型。我們會一起討論過程，確保新的設計切中主題，並且完美結合。我們每個人的角色都不相同。每個產品都至少有一個很棒的原型，或開發出小系列。透過不停的討論，我們對產品有更多的想法，也讓它們更趨完美。最後做決策的都是Nathan和我，然後我們安排一起拍攝所有的商品，並讓它們成為同一個系列上市。

從那時起，我們希望找到喜歡我們設計到想變成他們商品的客戶。我們會保留某些設計，用來推銷我們自己。

世界上你最喜歡的設計師是誰？為何？

要從這麼多優秀的設計師之中挑選其一實在太難了。有一個設計師非常擅長素描草圖（Jaime Hayón），有的是合作的設計很棒（Ray and Charles Eames），還有的則是色彩運用相當精彩（Hella Jongerius），這個名單我可以一直列下去……。

你最近被什麼事情或什麼人啟發？

我非常喜歡木造屋及其室內設計。1900年房子長什麼樣？使用什麼產品？原因？它們外型如何？當時裝潢風格？為什麼？

對你而言，「設計」是什麼？

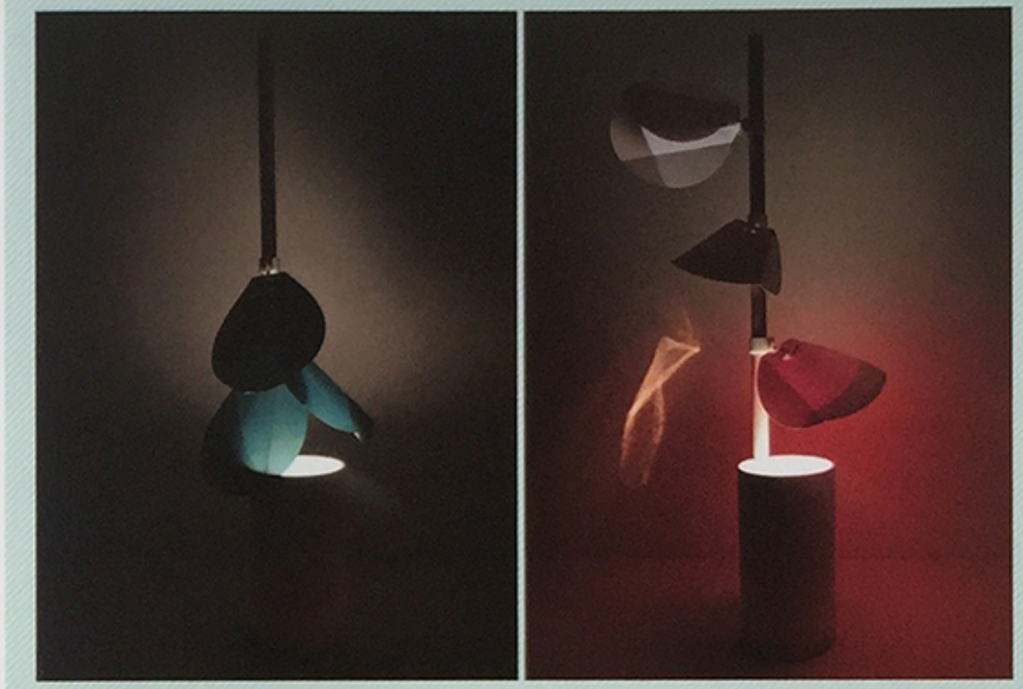
幾乎所有的事物都是經過設計的。例如芬蘭，沒有一處的自然景觀不是經過設計的。一切都是人設計的。

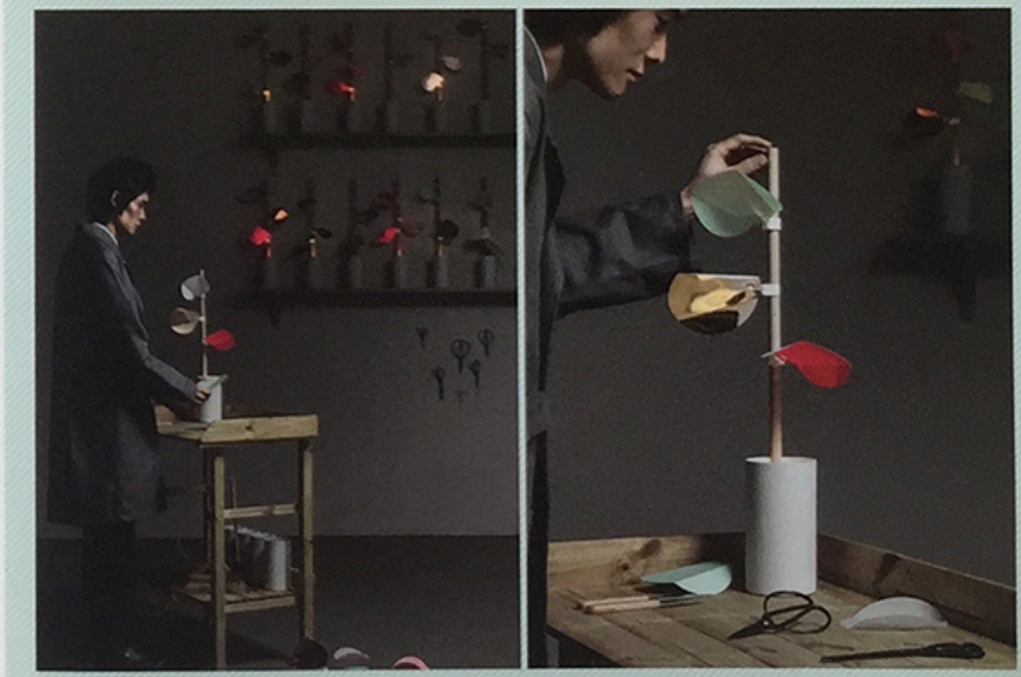
設計對我來說是為使用者深思熟慮之後的事物。它有好有壞，不過它的好處很多，例如美好和諧的配色、益於環保或社會福利……。

你們最喜歡的作品是哪一件？

永遠都很難回答有關「什麼／誰是你最喜歡的」之類的問題。它可能依當時的情形或心情等會一直改變。今天我的最愛是我們的新案子，但明天可能就換成別的……。

↑ Lloop ／Ontwerpduo together with Vij5／ ©Vij5

Folia Lumina ／ Design：Ontwerpduo ／ Photo：Tineke Beunders(up) & Lisa Klappe(down)

Landscape fabrics ／ Ontwerpduo together with Studio ROOF ／ ©Studio ROOF

產品的美好細節
可以是兼顧美感與實用性的。

至今為止，你們最具挑戰性的作品是哪一件？為什麼？

定義 Ontwerpduo 的 DNA，我們如何向大眾與客戶傳達我們的設計，我們一開始並沒有規劃一個適當的商業計畫，對於如何經營一間公司毫無頭緒，擁有的只是對製作與創造的熱情。我們做決定時，幾乎都是憑感覺，但你很難只用感覺跟你的客戶溝通。我們必須用文字與影像讓一切更清楚。定義我們的企業定位是目前為止最大的挑戰。

對你而言，什麼是「荷蘭設計」？

荷蘭設計是世界知名的，我不確定我們符合這個形象。我也曾在芬蘭唸書，所以在我們的作品裡，你也可以發現北歐的影響。

荷蘭設計對我而言，是簡約同時具實驗性、創新、標新立異與幽默。

你怎麼看產品設計的未來？

一起合作！因為社交媒體，現在尋找合作夥伴非常容易；而且不只是與其他設計師，還可以與其他領域的人才一起工作。我可以想像我們將來跟烘焙師傅或電玩設計師合作案子……。

當你聽到「台灣」時的第一印象是什麼？

一個有一天我想來探訪的國家！遙遠、繁忙、美麗的自然景觀……。

請列出你最喜歡的五張CD、五本書和五部電影。

另一個有關最喜歡的問題……今天的最愛與昨天或明天的不一定一樣……

今天我最喜歡的 CD：Oscar and the Wolf –〈Entity〉
書：我喜歡食譜《The Green Kitchen》
電影：〈星際效應〉(它有很棒的視覺表現)

工作影響生活，通常你們一天24小時都如何分配呢？那週末時呢？

因為我們有小孩(我們有兩個孩子，5歲和1歲)，所以生活比以前有條理多了。平日我們6：30醒來，孩子們會跑來我們房間，然後我們一起賴床20分鐘，然後穿衣、吃早餐、帶孩子們去學校／幼稚園，然後我們散步至工作室。在工作室的每一天都很不同，可能是與工廠與攝影師開會，或是討論我們的新主題、畫草圖、製作模型、生產一個小系列產品、實驗

材料。我們會與工作室的大家一起好好吃一頓午餐。我們下午5：30回家，去接孩子們、做晚餐、一起玩、哄他們上床睡覺。然後我們就有時間畫草圖、思考、討論我們的工作。這是美好寧靜的家庭時光，也是我跟Nathan一天之中唯一單獨相處的時候。我們會泡一杯好咖啡，討論我們在工作室沒時間討論的事情。

晚上也是運動時間，這是非常重要的。它不但是娛樂、有益身心，同時也可以讓人放鬆。

我不是每天都在工作室，有時候我也會跟孩子們待在家裡，很棒。

週末我們會跟孩子們一起過，喜歡一起去博物館或森林。

我們喜歡去市中心吃早餐，看著整個城市逐漸醒來的感覺很棒。

有任何建議可以給那些想成為設計師的人參考嗎？

是的，試著偶爾跨出你平常的設計程序。用全新的角度去看你的設計。嘗試不要用你曾有過的模式去思考，而是用顧客的角度去看它。問自己：你能了解這個設計嗎？有什麼可以改善的？它的包裝傳達了你的想法嗎等等。

如果你們不是設計師，那會做什麼？

所有我想到的都跟創造有關：做餅乾與派、製作電影場景、做衣服、打造我們自己的家，但我仍是設計師的角色。我剛剛問了Nathan（他就在我旁邊工作），他的答案跟我一樣。我們都無法想像不做設計。

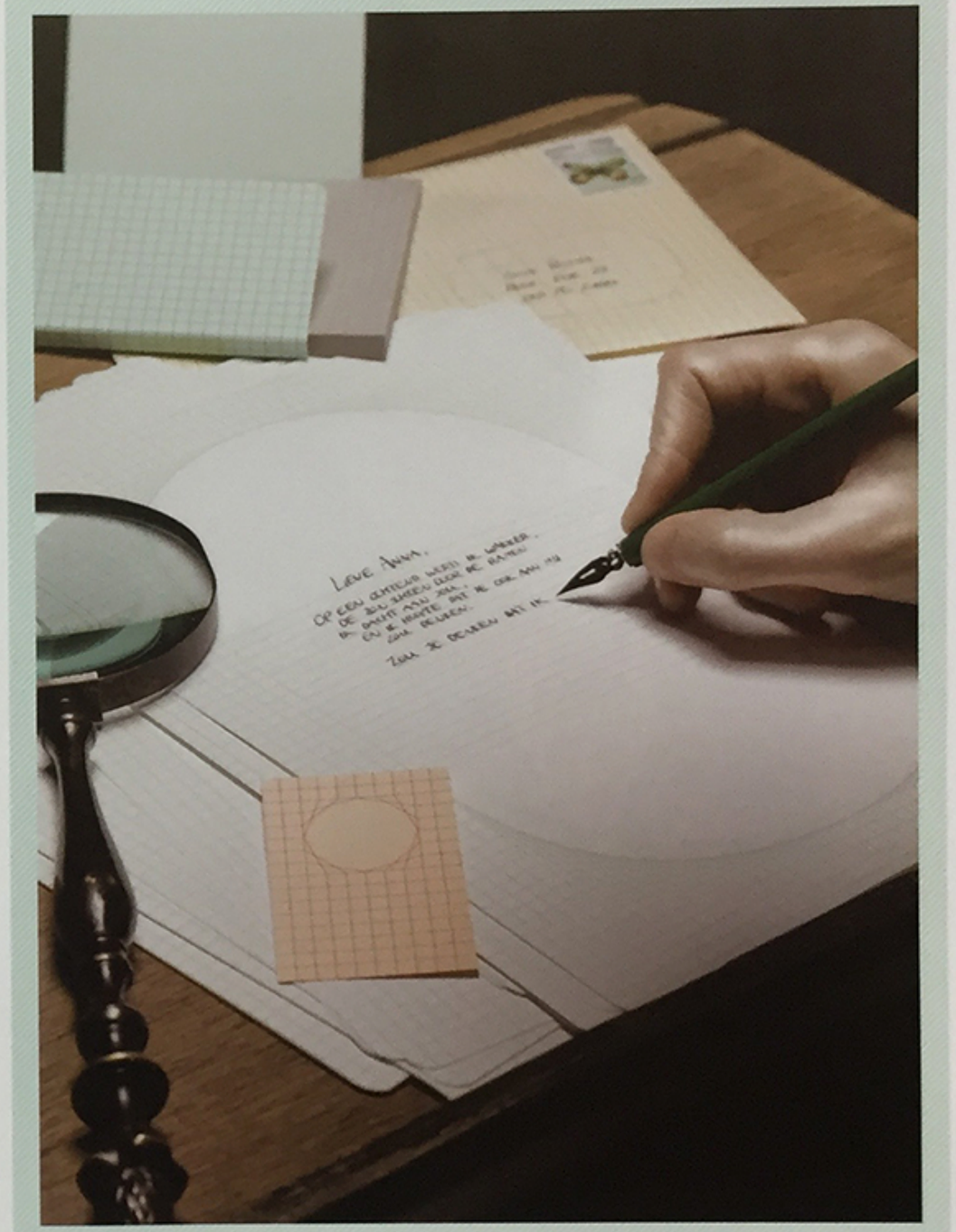
下一步的計劃是什麼？

8月或9月，我們的新網站將會完成，另外還會有新的系列與新的工作方式。然後我們會開始設計第二個系列！

當你死時，你希望如何被記住？

我希望我的孩子們認為我是個好媽媽，他們的孩子認為我是個好外婆。除此之外還有什麼更棒的？■

↑ Novel Lines ／ Design：Ontwerpduo

Unstationary ／ Design：Ontwerpduo ／ Photo：Lisa Klappe

荷蘭設計對我而言，
是簡約同時具實驗性。

Loena Lantern ／ Design：Ontwerpduo ／ Photo：Lisa Klappe

Once Upon a Time ／ Design：Ontwerpduo