

空間的裝飾美學

SCENOGRAPHY

TEXT Chiao Shen

在空間的縫隙間，你能夠端倪、品嚐，亦可以聆聽。那是一片氛圍裡，指針不斷地走所延伸出的時間洪流，這個過程是獨處，兩個人的時光或是群聚分享，每個微小的元素都能使你在空間中的感受有著不同的變化。

本期《DFUN》空間與音樂的交響單元，特別放上了 QR CODE 的音樂連結，讓讀者們不只是透過閱讀，也能藉由音樂連結有更多想像。此外，我們邀請了最近於許多獎項嶄露頭角的 Studio In2 深活生活設計與資深古典樂電台主持人 Zoe 進行跨界對談，成立不久的他們擁有非常堅信的設計理念，Studio In2 深活生活設計重視在功能需求和美感之間取得完美的平衡，其作品都能讓人感受到正面、內心深層、提升生活真正的價值。不為裝飾而裝飾，志在提供擁有靈魂、概念、為使用者而做的設計出品。當音樂這樣的軟性裝飾進入了 Studio In2 深活生活設計的空間，將會激盪出甚麼火花？從臺灣的空間作品到丹麥的旅館設計，不只是裝飾藝術，在兩者之中有哪些東西是我們最需要效仿的核心精神？

名人對談 空間與音樂的交響 Studio In2 深活生活設計 & Zoe

精選個案 置身丹麥的懷舊清新旅店 FRESH IN NOSTALGIA

空間與音樂的交響 俞文浩、孫偉旻 & Zoe

SPACE AND MUSIC

俞文浩

- 世新大學數位多媒體設計傳達系
- 美國舊金山藝術大學藝術碩士（室內建築與設計）
- 現任 Studio In2 深活生活設計 - Art Director

孫偉旻

- 中華大學建築與都市計畫系
- 現任 Studio In2 深活生活設計 - Art Director

Zoe

- 美國茱麗亞音樂院學士與碩士學位。
- 國際比利時伊莉莎白女王聲樂大賽銅牌獎得主。
- 演唱足跡包括台灣、美國、英國、比利時、法國、蒙地卡羅、日本、韓國、中國與以色列。
- 教育部第一屆巴黎藝術村駐村音樂家。
- 曾被文化部（前文建會）推選為第一屆赴英文化創意精英。
- 愛樂電台資深主持人，現為竹科廣播電台節目主持人。
- 最新著作為《愛樂朗讀》。

TEXT Zoe
 EDIT Chiao Shen
 PHOTO Studio In2 深活生活設計、Zoe
 ILLUSTRATION Freda Jheng

一首音樂的誕生往往隨著創作者的背景故事，與當下的心情、思緒被賦予出來。透過音律和節奏，巧妙的音符化為一段旋律、成了一首曲子從耳朵進入每個人的腦海與內心，這些訊息就和設計背後含有那麼一點異曲同工之妙。恬靜、華麗或富有著怪趣的個性，皆是不一樣的氛圍。而當流動的音樂遇上了靜置的空間會交匯出什麼樣的心境？

Studio In2 深活生活設計的兩位創辦人孫偉旻和俞文浩為本期「空間與音樂的交響」單元主角，成立至今已經兩年的 Studio In2 深活生活設計，重視在功能需求和美感之間取得完美的平衡，以「深活精神」為共同理念，深刻的體會生活，認真過活。不只是空間設計，兩位創辦人對於音樂也同樣抱持著無比的熱情。一如往常的經典組合，Zoe 這次再度運用她獨到的音樂知識為每個空間選配出令人會心一笑的古典音樂，從現代空間的設計理念到百年前音樂的故事背景，軟性的空間交響就此油然而生。

註：本單元 QR CODE 為推薦歌曲試聽，連結取自 Youtube，若遭移除敬請見諒。

Studio In2 深活生活設計

未來設計將漸漸不過份強調中西合併，因為生活上我們將自然地不分彼此。俞文浩、孫偉旻兩位設計師與在外地工作的屋主產生共同的想法，而發展出以「未來當代」的共融風格為此住宅的設計概念。不受限於重現兩方傳統的表現手法，將原屬於不同地方發展的形體、材質、圖樣、線條重新拆解，再次組合、簡約的應用在空間中。製造非相互包容，而是沒有比重區別的相互融合、無違和感的平衡。應用沃克板、樂土等環保建材，以內斂的手法來表現住家空間的藝術內涵。

以開放的平面為基準，用自由的開口整合所有生活機能。位於擁有南向採光的多功能區，藉由可旋轉、橫移的格柵門片製造開合多變的開口設計，同時將光線引入室內時，透過格柵若隱若現的穿透，營造能隨著時間與門片開合方式的不同，產生多變且具動態感的光影變化。

Studio In2 希望設計的風格能夠經得起時間考驗，不過於浮誇，不拘泥於流行，因此在整體大方向的设计上以「收」為前提來表現空間的內涵，化繁為簡以呈現經典風範。

HOUSE OF FUTURE CONTEMPORARY

普羅高菲夫 第一號交響曲「古典」(1917)
 Sergei Prokofiev (1891-1953) :
 Symphony No1 Classical

Zoe：時代感的古典空間

這首交響曲的發想是由俄羅斯天才作曲家兼鋼琴家（也是天才西洋棋手）甫從音樂院畢業時的作品，此曲的精神是要遵循十八世紀時的維也納交響樂之父海頓（Joseph Haydn, 1732-1809）奠定的架構去完成，然而風格完全是普羅高菲夫的色彩與精神。全曲有四個短短的樂章，精密幹練，沒有一個音符是多餘的。

Studio In2 的這個案子，將時代精神放到實用性極強的架構中，與這首交響曲不謀而合，而且 1917 年，俄羅斯正式成為蘇聯，還有歐洲數國逐漸在此時獨立。象徵著另一個時代的來臨... contemporary leads to the future...

（版本：指揮 Claudio Abbado 樂團：The Chamber orchestra of Europe 歐洲室內樂團 DG 4293962 · Track 13-16）

Studio In2 深活生活設計

乒乓球落入杯中的瞬間為 Beer Pong 遊戲過程中最受眾人注目的時刻。這個瞬間，杯中液體產生的漣漪為設計發想的起點。整體空間由中心逐步向外擴散的同心圓為概念，製造一個自由、無拘束的動線，愈近中心的區域愈是熱鬧焦點。提升參與感受，營造空間熱鬧、聚集、激情的酒吧氛圍。

環狀的動線和地板的高低設計層次，使人可以自由地進出、進入遊戲、觀看。不同於以往將吧台視為整個空間的重心，而將整個空間的焦點聚集在遊戲區中，為主要的設計目的。

夜景區的水晶球吊燈，為乒乓球落入杯中後，濺起的水花意象。以經典的風格元素、現代的造型，創造擁有移動、順序、具連續性融合概念的空間體驗。

BLAST TAIPEI

俄羅斯傳統 莫斯科之夜 (弦樂團版本 1955)

Russian Tradition:

Moscow Nights (Strings Swing Version)

Studio In2 深活生活設計

熱愛美食旅遊的 90 後媽媽，希望在公寓裡打造一個時尚工作室，一個可以兼顧電子商務生意和與孩子玩樂的自在空間。於是設計師決定將每一個角落，都變成絕佳的攝影場景，身兼模特兒和母親的老闆娘，便不用辛苦的去外面尋覓地點拍攝產品穿搭照，在工作室裡就像是一個 360 度都可以拍照的攝影棚，一處帶著一絲法式現代味道的空間，品味繁忙城市中的慵懶與優雅。

打破室內與室外傳統型的界線，透過兩個雙開門製造出廊道的體驗感受，為整個空間的動線創造更高的連結性，改變傳統單一出入動線的分割，使空間的流動更加自由。刻意將牆做出厚度，營造出迴廊感，從兩個法式圓拱門迎向花園吧台。切割原本狹長型的陽台，在室內使用坪數大小不變為原則的情況下，把原陽台界線向內發展，重新組成方正型的露臺，讓空間在使用上有完全不同的感受。

純白的線板牆面和拱形黑框雙開門為主要的法式表現，在主活動空間中，建立一個白色大理石中島吧台，並運用水泥塊體連結展示櫃與更衣間的區域，結合現代感。在這個時髦的空間裡，小孩與大人可以自由地穿梭各個區域，不論是朋友聚會還是品牌活動，都有適當、多變的彈性可以活用。

MAJOR D STUDIO

薩提：第一號吉諾錫安舞曲 (1893)

Eric Satie (1866-1925): Gnosienne No1

Zoe：建築、美術、音樂
與芭蕾的完美結合

看到這個空間，就聯想到兩個字：Flaneur 漫步的人、Loft 打通的空間。加上以灰色為底的背景，就想到巴黎的天空。薩提提倡一種「非聽覺」的音樂，也就是「壁紙音樂」(wall paper music)，他年輕時就一直在蒙馬特的咖啡廳裡彈鋼琴，這樣的氛圍，讓他發展出跟當時作曲家完全不同架構與思維的樂風。因為薩提身邊都是畫家，所以他覺得樂曲不一定要像一幅畫作，可以像是壁紙，你雖不注意到它，它卻圍繞著你。

Gnosiennes 也是薩提自己發明的字，有點像希臘文。他的父親是法國諾曼第人，母親是蘇格蘭人，母親早逝。孤單的薩提成為一位安靜的觀察者。這首 Gnosienne 吉諾錫安舞曲經常被用在電影裡，通常背景是巴黎的場景。它安靜，卻有紮實的存在感。

(版本：演奏家 Alexandre Tharaud (鋼琴) Harmonia Mundi 902017,18 · CD1 Track 1)

Zoe：超 Cool 的盡興

通常 Bar 扮演著都市人的第三個地方 (the third place) 它的特質很有趣，要跟你居住的空間很反差，但同時又要讓你感覺很舒服，不願離開，甚至會上癮有時沒時就會想到這裡來小酌或是換個空氣 (change air)。不知為何 Studio In2 的設計也給人很降溫的感受，於是這個低調又動感的 Bar，讓人想到北國的俄羅斯那種漫長長夜的氛圍。由匈牙利的藍德爵弦樂團改編演奏的莫斯科之夜，光是前面那幾個撥弦的音就已經帶我們到一個有異國情調，而且充滿歡迎的迷人空間，找到老位子，坐下來，喝一杯沁涼讓你微醺的飲料，隨著音樂的搖擺，讓你暫時遠離塵囂。

(版本：演奏家 Lendvay 藍德爵弦樂團 SONY 98362 · Track 2)

Studio In2 深活生活設計

位於台北市巷弄間，以內斂的態度表現對料理的滿溢熱情。「簡約但不簡單」的理念，從餐點、品牌到空間，貫穿著 Kitchen 10 的經營靈魂。在有限的空間中，利用開放式廚房的配置，將用餐與料理區域完全相連在一起，客人不會因座位不同而被區分開來，反而讓所有的座位都視為一體，並提供一個相對自由的動線，讓廚師可以輕鬆地招待到每一位客人為主要的設計概念。整體空間以大面積的素色設計，製造門面與室內強烈的對比，讓人想從外一探究竟。在繁亂的街景中，製造一處簡約的視角，再看便能發現其用心的細節與精神。

KITCHEN 10

拉威爾 鋼琴協奏曲 in G 第二樂章 (1931)

Maurice Ravel (1875-1935):
Piano Concerto in G, mov 2

拉威爾是一位時尚男，也是美食家，潔癖到不行。這首鋼琴協奏曲是他第一次到美國巡迴演出，得到盛大歡迎回到巴黎所寫的樂曲。他最喜歡紐約的時代廣場 (Time Square) 還有在哈林區聽的爵士樂，於是這首鋼琴協奏曲充滿著一趟豐收旅行後的餘韻，尤其是此首樂曲的第二樂章是一首低調慵懶的三拍子華爾滋，剛開始是鋼琴獨奏，後來長笛加入，好像是在一場夢裡中尋找生命中美妙的痕跡。

Zoe：靚靜的享食空間

(版本：鋼琴家 Florian Uhlig Hanssler Classic 93302 · Track 12)

Studio In2 深活生活設計

打造一個適合創作的空間為主要設計概念的發想來源。分析人一天的生活，發現我們三分之二的時間為工作，三分之一為休息，而那三分之一的時間往往是獲得靈感與創意的時候，再將其注入為工作的能量，形成一個正向的創作循環。我們將時間的比例轉移至空間裡，將空間的三分之二與三分之一，分別劃為工作與靈感活化兩種機能區域。純粹的空間似一塊白色畫布，任何顏色都能自由的展現，而多開口的動線與穿透感的區間關係，皆希望使用者產生更多不同的生活發現，面對同一個空間能有不一樣的姿態想像。隨著時間與經驗的成長，空間不被過去的裝飾局限，單純與白色的元素讓空間變化擁有高度彈性。

為加強基地本身條件的優點，將戶外景與陽光在空間的長向與短向貫穿連結。不同機能的過度區運用視覺穿透設計，製造樹景、光線與人在空間中產生更多不同層次的表現。將油漆溶解、磨平，讓四十年前保留至今的台灣檜木窗原貌重現，為空間增添原始風格，並繼續傳承。在改變格局時，刻意保留原始的部分牆面，將老舊的牆面洗白，賦予已斑駁的磁磚與紅磚牆新的模樣。提醒著使用者與老建築互相善待、尊重、長久共存的關係。

STUDIO IN2 工作空間

斐雷 請您聽一首悅耳的歌曲 (1964)

Leo Ferre (1916-1993):
Ecoutez la chanson bien douce

曾經看過一個以設計花卉圖樣的時尚品牌工作室，就坐落在巴黎的市中心，而設計師面對的是一個有陽光的花園，這應該就是一個 Dream Atelier。

看到 Studio In2 工作室，讓人有類似的情感，因為這個地方有陽光，而室內有著設計師的專注力與能量，還有那面「自然」的牆，好像在訴說著這裡會散發出無限的想像力與可能性。就像這首斐雷唱的歌：請您聽一首悅耳的歌曲，一首為您量身訂做的歌，歌詞謹慎，但聽起來輕快，就像河流中的水波般自然：它讓您煩惱消失，這是一首有智慧的歌曲喔！

設計工作室，是幫人解決問題的地方，就像這首歌曲，打開所有的可能性……。

(版本：Leo Ferre Barclay 71722 · Track 1)

Zoe：創造所有的可能

