

text | Una So、Yan
coordination | Kay
photo | Nova、BODW、AFP、
Getty Images、部分圖片由被訪者提供
edit | Florence Lai
art | dZ

巴塞隆拿 創意學

Barcelona Style

007

提起巴塞隆拿，點止旅遊和足球咁簡單？

巴塞隆拿永遠驚喜不斷，過去以大膽前衛的藝術革命家聞名，例如畫風天真、無邪、貪玩的畫家米羅，以及「蓋不完的教堂」聖家堂的建築大師高迪等。今天，這城市再次走在世界之先，對未來生活的想像進行另一次革命。今年被選為「全球最佳智能城市」，巴塞隆拿全市以智能裝置連結，盼能令市民有更高質素的生活，創新以利民；而巴塞隆拿人的率性，則反映在各樣跳脫活潑又以人為本的貼心設計上。今年設計營商周（BODW）的合作夥伴，就是這個充滿活力童心的地中海城市，帶來創意設計，以至城市規劃的經驗，破格而前衛。

Jessica 與同學們的作品在博物館內展出。

2009 年
巴塞隆拿大
罷工遊行。Jessica (左) 與同學在學校
用數碼控制的車床做作業。Jessica 就讀的學校 IAAC，
前身是舊工廠廠房。在機械設計室上
老師為她與拍檔的作業給評語。Jessica (右) 與友人在高迪的
Casa Batlló 電影。

去巴塞

作為西班牙第二大城市，巴塞隆拿歷史與藝術根柢深厚，加上地中海的怡人氣候，是不少港人旅遊之選。原來由於藝術和創造的傳統，以及市內眾多特色建築，令這城設計業有明顯優勢，亦成為學習設計和建築等創意學科之選。

去 年獲頒香港創意智優青年設計才俊獎的黎婉詞 Jessica，六年前曾到巴塞隆拿加泰隆尼亞高等建築研究所 IAAC 修讀高等建築碩士課程。在新西蘭長大、留港工作數年後，她一直想往非英語系國家進修。在考取建築師牌後，決定選擇有豐富歷史文化、建築大膽前衛的巴塞隆拿一闖。

分子料理 啟發 建築 靈感

當時她感到工作創意欠奉，只需跟隨指令，希望到巴塞隆拿尋找衝擊。「在香港做事方法太死板了，所以要找新的靈感，令自己可以更喜歡建築。」

起初她一句西班牙文也不懂，而小組作業拍檔的英語亦「半桶水」，曾發生很多「蝦碌」事件。這位男拍檔的偶像，是全球有名的分子料理餐廳主廚，於是想出點子，研究以分子料理的方法在水底建築的可能。

他們以製作果汁魚子的方法，在有鈣的水中加入海藻粉令材料變硬。「我們做了一部 3D 打印機，用針筒在水中製成液態配件，不同食材會產生不同形態。」這次實驗，令她感受到當地教學極大的自由度，鼓勵多元、跨學科思維，靈感可以天馬行空。

Jessica 與其「分子料理」

大型建築模型製作。

跨界別 前衛

「從前若你學的是時裝設計或建築，靈感創意也會來自同樣的範疇。」她說。「但在巴塞隆拿時，怎樣也想不到，原來可從分子料理去得到建築靈感，創意完全超出我的想像。在香港未必想到的，他們的想法十分前衛。」

拍檔對身為加泰隆尼亞人十分驕傲，會上街為爭取獨立遊行，曾跟她因做事方法不同而吵架。「他們很頑固，覺得比西班牙人優勝，執着起來很難被說服，但這種堅持是頗正面的，除了要跟他們爭拗時。」她笑說。

當地的陽光正向，悄悄影響了她對事物的看法。現駐天色經常灰暗的倫敦，她近日主力進行倫敦西敏市的大型住宅項目，即使工作較沉悶，但巴塞隆拿的陽光仍在心中，坦言會試用較有創意、正面的方式去處理。

- 01/ 當地人活得自在，城市步伐亦較香港慢。
- 02/ 在巴塞隆拿最熱鬧的 La Boqueria 市場，貨品顏色鮮豔、擺設講究，連賣雞蛋小店也會刻意裝飾，反映當地人對自己工作的尊重。Michelle 說，連當地老婆婆更會悉心打扮去買菜呢。
- 03/ 10月12日西班牙國慶，在正爭取獨立的自治區未受到太大的重視，話雖如此，當天亦有群眾在巴塞隆拿舉行支持統一遊行，表達另一種聲音。
- 04/ Michelle 回港小休期間，發揮在巴塞隆拿所學的攝影知識，為獨居長者留影。

01 02
03 04

隆拿學創作

寓攝影 於 遊學

另一邊廂，Michelle（郭麗欣）在港時曾任記者數年，當考慮放長假學攝影時，想起曾三次短訪的巴塞隆拿，去年決定前往遊學。「好鍾意這裏，我覺得是這地方揀我的！」

她說，巴塞隆拿有許多經典建築和藝術歷史，很適合學習設計和攝影，當地人因而培養了審美眼光，對藝術甚有興趣。夏天傍晚，不少人會一家大小和小狗到廣場或公園，席地而坐看電影放映。他們竟對學生作品和紀錄片，也看得津津有味。「香港是這樣就好了！這是對藝術工作者很大的支持。」她說。「這些是生活空間，亦是個人選擇。」

她亦覺得教學自由、以啟發為主，取材彈性，同學們都敢於發揮創意。老師點評相片會毫不客氣，學生亦會開口爭辯。平日師生一起「吹水」、講粗口，無所顧忌。

美藝 從 生活 開始

她發現，同學對生命看法率性，喜歡攝影就去讀。「亞洲人背負很多期望，當地人則活得自在，搵錢非最重要，做自己喜歡的便成。」

巴塞隆拿人追求生活細節，亦尊重自身職業，即使是雞蛋，市場檔主也會擺放得美侖美奐，凸顯生活品味。她說，當地設計的細微位很人性化，目的是令生活得更好，例如當地門窗都向內開，以免容易傷人。

講究 細節

當地建築精緻，重視維修，她住的百年老房子，離高迪（Antoni Gaudi，又稱高第）的聖家堂只五分鐘路程，有淺藍窗框和淡綠外牆，外觀規定要與附近房屋一致，不能隨便改動。

南歐日照時間長，生活模式亦不一樣。晚上十時才吃晚餐，派對凌晨兩三點才開始！Michelle 感到步伐慢了，多了空間休息、看書和思考。「香港人會否停下思想：若沒有啲氣位，很難會有新的意念。」

Michelle 在巴塞
隆拿學攝影，感
受到當地教學自
由，同學們都敢
於發揮創意。

Michelle 在巴塞隆拿遊學。

盧永強分析巴塞隆拿的設計與藝術，有很強的生命力和開心的能量。

SO COLOURFUL

快樂設計

010

能夠吸引年輕港人到巴塞隆拿取經，當地設計與創意界有一定成就。當香港設計師協會主席盧永強分析巴塞隆拿的設計業，臉上對這個陽光充沛的城市帶着嚮往。

能量爆燈

加泰隆尼亞自治區醞釀從西班牙獨立已久，巴塞隆拿為其首府，港人熟悉的巴塞球隊，簡直是當地的「國家隊」，也是全球知名「品牌」。作為設計師，盧永強的格言是要感受生活，才會有靈感；有靈感才能創作和設計。當朋友親自教他弄海鮮飯，秘訣原來是米只煮至半熟，才能吃得出最自然的質感，令他感到他們享受生活和對質素的注重。「吃得自然和生活自然，是巴塞隆拿人的基本。」他說。

當地人欣賞設計和藝術的基因，源自當地的歷史和文化。在巴塞隆拿蹣跚，這城各種的設計、海報和宣傳品，都有很強的生命力和開心的能量。街頭食物、表演、足球狂熱，整個城市充滿色彩，連市場的蔬果和魚，店主也會花心思放得色彩斑斕吸引，亦顯出當地人對自己城市的驕傲。

聖家大教堂內貌，設計上加入很多大自然元素。教堂預期於 2026 年完工。

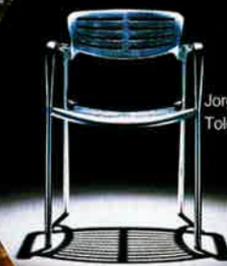
Javier Mariscal 筆下的 Barcelona，造型與色彩均感活潑。

巴塞隆拿平面設計師 Javier Mariscal 為當地品牌 Camper 設計的海報，甚有童趣。

巴塞隆拿建築師 Benedetta Tagliabue 參與翻新的 Santa Caterina Market，屋頂七彩斑斕，洋溢地中海熱情。

Jorge 設計的 Toledo Chair。

在地中海追夢

Jorge Pensi (中) 與他的設計團隊。

高迪天馬行空的建築，既令遊客一見鍾情，也深深影響巴塞隆拿設計師們的風格。憑着設計 Toledo 椅子及 Regina 燈而全球知名，並獲西班牙工業及能源部頒發「國家設計大獎」的 Jorge Pensi，擅長家具及燈飾設計，出席 BODW 之前，先細訴設計之道。

J: Jorge Pensi U: U Magazine

U: 為甚麼巴塞隆拿對創作人而言這麼吸引？那裏的環境怎樣啟發你？

J: 這個城市對創作來說真的很吸引，不論在這工作或生活，都會覺得很漂亮；藍色的海、怡人的天氣、友善的鄰人，我們在這裏替世界上不同國家的公司研發項目，當客人來到這裏，他們都會被這個地方打動。

U: 巴塞隆拿設計有甚麼特色？

J: 我不知道自己能否說得出巴塞隆拿的設計特色，但住在這裏的設計師深受加泰隆尼亞文化的影響，當然高迪的建築也對他們的影響深遠。

U: 一件設計優良的家具，怎樣影響我們的生活呢？

J: 這些家具進入了我們的家居或辦公室，成為我們的一部分，我們和這些物件分享情緒和感覺，然後你突然發現你的生活不能少了這些家具。

U: 來年家具設計會有甚麼主要元素呢？

J: 我也想像預知未來的魔法。

U: 你的團隊與你一起工作已久，如何保持創作力？

J: 秘訣就是愛你的工作，熱情地工作，有疑問和感覺都和團隊分享，盡力實踐所有夢想，這樣的話最後的成品就會和我們當初想的一模一樣。

曾獲多個獎項的 Regina Lamp。

保留傳統工藝

盧永強以這城的品牌 Camper 鞋為例，原來設計靈感來自農夫的鞋子，他欣賞品牌保留傳統工藝，在物料和款式上有所堅持創新，並不隨波逐流，笑稱平頭鞋不是他的那杯茶，卻凸顯當地人活潑、率性和調皮的特質。「一樣東西你堅持得久就有其價值，平頭鞋反變了經典。」

又如有望於高迪逝世百周年、即 2026 年竣工的聖家大教堂，在建築設計上，加入很多大自然的元素，體現當地設計和建築強調「取於自然」的特質。「建教堂的原意，是在說創造和成長的過程：有如人生，成長中有錯失，修補了又繼續成長。」

「一個地區如何欣賞自己的文化，對創意很有關係。政府有多支持和欣賞設計？視覺傳意是前衛、創新，還是跟常規去做？」盧永強說。「可以看到，巴塞隆拿是個很好的設計之都。」

Smart City

巴塞第一City

除了活力澎湃的設計行業，巴塞隆拿亦把創意運用在智能科技上，榮獲多個世界第一，值得同屬海濱城市的香港參考。走在陽光遍灑的街巷和鋪着鵝卵石的廣場上，遊客或不曾發現燈柱上裝有採集各種物聯網數據的電腦裝置；垃圾桶裝有電子晶片，就連泊車位的石屎地下面，亦裝上感應器。

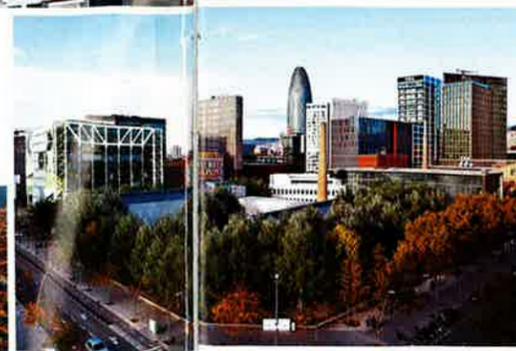
巴塞隆拿被選為全球最佳智能城市，市內有智能電網和智能街燈。

科技 規劃

巴塞隆拿今年被調查機構 Juniper Research 選為「全球最佳智能城市」，領先紐約、倫敦、尼斯和新加坡，無論在智能交通管理和智能電網、智能街燈，和城中以科技聯繫社區的項目，均被評為十分出色。

原來過去數年，市議會推行 Smart Barcelona「智能巴塞隆拿」計劃，整合城市規劃，發展基於物聯網（把設施連上互聯網，以便透過網絡互通數據和控制設備）的智能城市功能和服務，提高社區和市民生活質素，核心是以人為本。例如遙控感應灌溉城市綠化地帶；以感應系統向大廈提供暖氣和空調；發展智能運輸系統，因應路面情況，實時調配交通安排，又重新規劃巴士系統，讓市民以最便捷的方法到達目的地。想在市內找泊車位？駕駛者通過手機，就能獲得最新的泊位資訊，令交通更順暢。

街道規劃方正。市內的智能運輸系統，會因應路面情況，實時調配交通安排。

巴塞隆拿早前重新規劃巴士系統，方便市民以最快速方法到達目的地。（圖：Smart Barcelona 網頁）

以人為本

成績獲得肯定，去年巴塞隆拿被歐盟委員會選為「最具創意歐洲首府」（European Capital of Innovation），讚賞其發展高度智能連結和零排放城市的創新和創意，更配合了歐盟「歐洲 2020 策略」中的發展智能型城市、可持續和包容性增長三大目標。

歸根究底，巴塞隆拿在發展科技應用之餘，也同步落實可持續發展，智慧城市與環保並存。早於 2000 年，當地已開始推廣綠色低碳、普及使用太陽能和電動車。2011 年 9 月，市議會更推行以人為本、以科技提高經濟增長和更利民的計劃，包括提升市議會資訊透明度和公民參與，又讓市民能網上預約市議會服務，通過創新技科和思維去為市民帶來更美好的生活想像。巴塞隆拿市政府房屋事務議員 Josep Maria Montaner，亦會於今屆設計營商周會議中，分享新一屆市政府對城市發展的遠見。

22@Barcelona 由傳統工業區更新為商業區，被視為推動社會創新和智能科技發展的區域。

當地善用海濱，作為休憩場地，設計以人為本。

掛牆式廁具，也是潮流之一。

可持續創新

城市的可持續發展信念，亦體現在城中企業的產品設計上。巴塞隆拿衛浴產品企業 Roca，近年在設計浴室設備時，便注入環保與創新元素，並於本屆 BODW 分享經驗。

C：Carlos Velázquez
(Roca 企業市場總監)

U：U Magazine

U：Roca 的浴室產品設計，有甚麼特色？

C：關鍵是浴室內的所有設備，也結合了用家對設計和功能的需求。

U：好的浴室產品設計，怎樣影響我們的生活？

C：我們在浴室內花費很多時間。如果我們將之視為在一個愉快的環境，感到安寧和舒暢的經驗，好的浴室產品設計對個人的身心與健康，有正面影響。

U：設計浴室設備時，如何平衡創意與環境的可持續發展？

C：創意與可持續環境，並非相反的概念。挑戰在於要把兩者結合之餘，能夠實踐得到。我們在水與節約能源系統範疇，包括水龍頭和衛浴設備的設計，均處於領導地位。最近我們便設計了一款獨特而創新的設計 W+W 掛牆式坐廁連洗手盆。洗手盆在坐廁水箱上，可以把洗手水過濾後，在坐廁循環再用。這是可持續的創新技術。

U：香港與大中華區的客戶，有甚麼特點？如何在浴室設備的設計上，迎合他們的要求？

C：他們是資訊充足而且高要求的客戶，很清楚自己想要甚麼，對產品表現有要求。例如他們對兼備射水潔身功能的智能坐廁（shower toilets）需求很大，像我們的新 Alba 型號智能廁所。它把射水噴嘴、坐廁、廁板自動開合與加熱、潔廁消毒、播放音樂、節能及除臭器等功能結合在一起。這是特別為亞洲市場而設計的產品，設計與功能兼備。

Roca 的浴室設備，線條俐落。

巴塞隆拿熱情活潑的城市氛圍，孕育出不少藝術名師與品牌，衝向世界，部分將出席今屆 BODW。像早前在香港成立亞太區總部的巴塞隆拿足球會，由球員陣容到品牌推廣，固然是全球焦點。當地時裝品牌如 Mango、Desigual 與 Camper，在港均設有零售店。

至於個人創意，時裝設計師 Josep Abril，與設計今屆米蘭世博西班牙展館的建築師 Fermín Vázquez，已然獨當一面。令港人較有印象的，也許是公共藝術大師 Jaume Plensa，他的雕塑作品去年已登陸香港。其招牌作品風格，包括被夾扁臉蛋的女性雕塑，及如網狀般纏繞各地文字的白色空心雕像，令人印象深刻。活躍於世界各地戶外展覽的他，解構藝術與公共空間的關係。

Jaume Plensa 於世界各地的公共空間，展覽巨型雕塑作品。

J：Jaume Plensa U：U Magazine

U：作為全球知名的公共藝術大師，為甚麼喜歡在公共空間展覽雕塑？

J：除了在藝術館和私人藝廊展覽，我喜歡在公共空間展覽，因為這是一個親民（democratic）的方法，把藝術的美帶到我們的社區。

U：你的作品在公共空間之中，扮演甚麼角色？是否在建立藝術與社區之間的橋樑？

J：對，要把空間連結起來，讓彼此能夠分享和享樂。我們要把「我」變為「我們」，「我的」變為「我們的」，以及「分開」變成「一起」。

U：你的創作本質是甚麼？

J：我的創作一直對人類的本質和天性感到興趣。

U：巴塞隆拿的文化與歷史，怎樣啟發你的創作？

J：我相信我的根，已深深植入地中海，而巴塞隆拿是這個傳統的一部分。

U：你怎樣看巴塞隆拿近年的發展？

J：巴塞隆拿是一個非常有活力的城市，永遠都在更新。它一直也能兼容居民的需要和遊客的渴望，包括娛樂、文化與體育等方面。

U：對於來港參展，有甚麼感受？哪是你第一件在港展出的戶外雕塑？

J：我的作品曾於香港的 Art Fair 展出。這是很好的經驗，找到不少精采的新收藏家呢。我第一件在香港戶外展覽的雕塑，是「Memoria」（編按：「Memoria」現於馬鞍山迎海）。

規劃米蘭世博西班牙展館的 Fermín Vázquez，作品包括位於巴塞隆拿的 Porta Fira 大廈。

巴塞隆拿足球會會徽，全世界球迷必識。圖為球員 Thomas Vermaelen 與會徽合照。

名為 Dream 的雕塑，像壓扁了的人像，出自 Jaume Plensa 之手，在英國利物浦展出。（圖：Stuart Rayner）

時裝設計師 Josep Abril 推出時裝，公眾可以親身試用。

向世界出發

公共藝術大師 Jaume Plensa 的作品 Crown Fountain，位於芝加哥 Millennium Park，把當地市民面孔投射在 LED 屏幕上，嘴巴剛好投射在噴嘴的位置，形成有趣的噴水景象。（圖：Laura Medina © Plensa Studio Barcelona）

巴塞隆拿過去是工業重鎮，到現在轉型為創意都市，仍然支持汽車業與工業設計。

栽培新秀

創意界名師輩出，也不忘培育後進。

巴塞隆拿市議會城市推廣總監 Mario Rubert 電郵回覆本刊

指出，市議會為有志投身創意行業的市民以至專業人士，提供平台發揮所長，範疇包括時裝設計、建築、平面設計及工業設計等。其中，有志把創意轉化成商機的人士，可參加短期訓練，並由專業人士親自教授。

另外，巴塞隆拿擁有十分成熟的建築業和有潛質的汽車業，市議會免費向市民提供設計軟件訓練課程，失業人士會被優先揀選；完成課程就能獲得專業證書。當地亦是全球十大國際時裝城市之一，有不少著名時裝設計學校，導師大多是業內專業人士，學生又會到各大品牌實習，市議會也支持每年春夏兩季的巴塞隆拿時裝展，向國際宣傳本地時裝。

info

設計雙周 BODW
日期：11月30日至12月5日（星期一至六）
地點：香港會議展覽中心
夥伴城市：巴塞隆拿
網頁：www.bodw.com

後記

我自行我路

蔚藍的天空、湛藍的海洋，陽光無所不在，造就了巴塞隆拿人的率性自然：笑，會盡情去笑；真，覺得適合就會去做。

不願受框框束縛，追求自由之餘又執着，亦深明取於自然的共生之道，都反映在各

種生活創意和設計上。今年九月底，加泰隆尼亞自治區議會選舉，支持獨立的政黨議員取得多數議席。無論獨立之路是否成行，相信這個極具藝術家性格的海洋城市，她的人民會繼續我自行我路。☺