

▲ 定格基隆街日常生活場景的幻燈機互動裝置快閃街頭時，引來不少好奇街坊

咖啡店要做城市設計引擎

文 張力

如果從前身 common room & co. 算起，「空降」大南街兩層唐樓地鋪的 openground 耕耘深水埗已經進入了第五個年頭。這一結合咖啡店、展覽廳、設計書店的複合空間創始人、新媒體藝術家林欣傑 (Keith) 感嘆，這一帶的變化遠比他想像得要來得快好多。「深水埗的環境，一向給人的印象是好污糟好爛好窮，我最初想至少要等到2023、2024年或者才能營造出一種有機生態出來，但現在才2020年，已經有人把這裏叫『布魯克林』了。」他自言反感這樣的「加冕」，但以成為香港的「design portal」（設計門戶）為志向的 openground，顯然已經成為連結本地設計力量，尤其是年輕設計力量的重要空間、成為展示「香港設計另一面」的窗口，這個事實讓林欣傑備感鼓舞。說起不久前與香港設計中心合作，成為「BODW 城區活動」公眾教育項目之一的「#CITY」項目，Keith 笑道，我並不反對跟大機構合作，這個社區營造項目是專門為 CityProg 而做，「沒拒絕的理由，不如一起做，影響力大很多。」

「第一次策劃一個社區活動！入去 Present 果刻莫名緊張到腦袋一片空白！最後，得咗！」年輕的 openground 店長兼「#CITY」項目提案人 Eva 在她個人臉書上這麼描寫「成件事開始成形」時那種既開心又緊張的心情。

在理工大學學產品設計的 Eva，反而對社區設計比較有興趣。到 openground 上班之前，她對深水埗倒也不陌生。因為讀設

計，「會經常到深水埗找原材料，去鴨寮街找些自己需要的東西，當然熟悉程度沒有現在這麼深。」

► 裝滿一卷卷布料的手推車、量度尺碼的店主、開始營業的街邊排檔……「日常幻燈機」的鏡頭裏，滿是每天在基隆街頭重復出現的場景

在深水埗久了，她發現這裏有一個「比較特別的社區現象」，就是街坊之間經常會聊天，「社區感很強」。她想起曾經讀過的一本雜誌《台北村落之聲 Village Taipei》，那是台灣洋蔥設計（Onion Design）與台北都市更新處合作的 URS 都市再生前進基地計劃中的一個討論都市議題的多元平台。本來就「對發生在這條街上人與人之間的關係感興趣」，希望「挖掘深水埗不同面貌」的Eva，由此得到啟發，加上「我們的店就在這裏，隨時可以落區去發掘，有了這樣一個概念後，開始醞釀這個計劃」。

設計推動社區連結

以社交媒體盛行的「hashtag」話題標籤為靈感來源的「#CITY」，項目名稱其實有些反諷。「去到一個新城市，可能會沒有方向感，會有不知從何開始的感覺，這時往往就會在手機上打不同的#，搜尋想去的地方，卻讓人對陌生城市的探索變得只是點對點的關係，反而忽略、失去了探索社區的機會。」身為策展人的Eva希望，#CITY 項目可以給社區中人或遊客一個探險社區的理由。「不只要表達深水埗是什麼，更要透過裝置帶人回到街道探索。」

她公開招募了6位不同類型的參與者，

▲ 策展人、openground店長Eva以社區設計理念，引導《#City》項目團隊透過裝置由點及面，把人帶回到街道去探索

「有些是設計師，有些是做項目管理的，有些純粹就是住在深水埗附近的居民，但他們都對這個項目感興趣。」

於是開始了一連串的工作坊。「總共做了6場工作坊，頭3場就是請一些街坊過來聊天，讓項目參與者熟悉環境、熟悉社區，有一兩場是社區導賞組織

『街坊帶路』帶我們的參與者在社區遊走，帶他們入鋪跟店主聊天，對多年來這條街的發展或者變化，大家都有非常不同面向的理解。等到聊完天了，從他們那邊拿了很多資料回來，到對着白板要想出設計裝置這一步是最難的，因為要消化之前的『口述』內容。網上可以找到一點點資料，但都不如你跟街坊聊天聽到的故事那麼精彩。基本上每個參與者都同5到6個不同單位聊了，加起來可能都有30多、40個，最後大家重新梳理這些資料，找出了三條最有趣的街道，即汝洲街、基隆街以及大南街。這三條街正好代表三個不同面貌的深水埗：汝洲街以前很多人來這裏買布料，現在也仍然有人在這裏批發布料，有個歷史元素在那裏；基隆街對我來說可能最為熟悉，因為它夠貼地，大排檔、售賣原材料的商鋪表現了基層文化；而大南街這10年不停變化，很多不同種類的東西都進了這條街，他們共同享有的就是大南街這個名。最後大家決定：以三個不同形式的設計裝置，展示深水埗地道文化的三種不同面向！」

代表「最不變的街道」汝洲街的裝置，彷彿一個「布版陳列室」：透過以市場上最常見的7款顏色分類的卷軸裝置，邊在滾動中觸摸分佈於汝洲街75號至165號各布行的布版，邊感受多種顏色布料聚合帶來的體驗。彷彿重現街頭翻閱布版、揀選布料的過程；

展示基隆街街坊日常的裝置「日常幻燈機」，播放的實際上是設計師觀察到的街頭

◀ 林欣傑 (Keith) 希望 openground 成為連結本地設計力量，尤其是年輕設計力量的「design portal」（設計門戶）

定格影像。只要你揀選一隻收錄了街坊日常剪影的「仿黑膠」，放入播放裝置內，按鍵即可觀看基隆街的日與夜，觀眾看到的布行店主量度碼數、食肆夥計洗菜等日常場景，宛如一幕幕街頭生活剪影；

而表現這10年變化甚大的大南街的裝置「文化大熔爐 扭蛋機」最為有趣，參展人將挑選出來的10間店鋪先後相隔10年的鋪面顏色拼成獨家製作的襟針，讓隨機抽到的觀眾在重溫童年扭蛋快樂時光的同時，更多留意到店鋪的變遷、街道文化的更迭，甚至可帶同所附地圖前往大南街探尋手上襟針到底代表的是哪一間店鋪。

這一社區設計項目，最後在 openground 樓上展示空間得以展出；而3組設計裝置則在周末以快閃形式，移至大南街、基隆街及汝洲街的特定位置展出，讓街坊途人觀看設計師們怎樣以「#」演繹社區。配合展覽，Eva還在店裏做了兩場groundtalk，分別邀請台灣洋蔥設計的兩位創始人以及香港AaaM Architects的三位建築師彭展華、蕭健偉、陳樹仁分享他們的社區設計做法和感受。

Openground 意謂開放、落地

耗時3個月策劃的「#CITY」項目，其實只是Openground過去一年舉辦的二三十場講座、對談、展覽、工作坊的小小縮影。

說起「落戶」深水埗的「故事」，Keith長話短說，「我應該算是半個這一區的人，

▲ 深水埗復合設計空間openground組織策劃的「#CITY」展以創新視角探尋社區前生今世，並透過街頭快閃互動展示，強化社區連接，是2019「BODW城區活動」公眾教育項目之一

我上上代就是住深水埗，（父母）兩邊的上一代都住這裏，我小時候基本上每個周末都會在這邊，生病的時候也會在這邊，因為爸爸媽媽要工作嘛。這個區最特別的地方就是，每一個做藝術、做設計的人可能都離不開，全香港這裏最容易找到各種原材料，很

多不同的事在這裏發生，所以無論從家庭的背景、我教書的背景，自己做作品也來這裏（找物料），來來往往都跟這個區有不同層面的關係，久而久之就覺得這裏可以買到很多東西，但很難找到一個地方可以聚攏這班人。」

Keith所屬團隊Dimension Plus的工作室當時在觀塘工廈，後來「工業區變商貿區，業主要把租金翻倍」。要從那裏搬出來的時候，Keith「想都沒想就決定要來這一區」。不過真正落腳在大南街現址、設立Common room & co.已是一年多後的2016年11月。「地舖變成咖啡檔，因為希望有書這個元素，給了一半鋪面獨立書店BookB，樓上則是建築師事務所和展覽場地。持份者發展得都不錯，尤其是建築師、咖啡店，但大家對社區營造和空間營運——究竟如何拿捏文化和商業的理念不是很一樣，正好店面租約期滿，就覺得不如各自用自己的理念去營運自己的地方。」一個月後，Keith傾括續約合同，「加了錢，但都不是很誇張，原來租約已經寫明到期後要加租，但他沒有加到盡，一半以下，對香港業主來說，已經很好人了。」

Keith坦承，Common room時期「整個時段蝕得很厲害，每個月都要貼錢進來。」之所以堅持在原址再開新店，是他覺得「還有一些想做的事沒做」。他反覆問自己，最想在這裏發生一些什麼，希望什麼樣的人在這裏聚集，這裏最缺少一些什麼，為什麼在這裏繼續做這件事？儘管這些問題「在觀塘的時候，自己就已經想清楚了。」

「這兩年接觸最多的就是設計師，香港最缺地方（交流）的也是設計師，藝術這塊反而一點不缺，不管是民間還是政府都有很多支持，偏偏設計師就沒有什麼合適的地方可去。應該有一個地方，恒常活動是跟設計有關的，專注於介紹設計師、尤其是年輕設計師給社會認識。書也是設計方面的，沒有其他類型——現在設計書籍香港已經沒有書店專門在做，香港完全沒這樣的地方。我很想做這件事，而咖啡就像膠水一樣，能把所有這些東西黏合在一起。」

這是本地首間以設計為主軸，結合書籍、選物、製作和留一點白的咖啡店，這個留白空間會定期舉辦設計相關的活動包括講座、展覽及工作坊等，以「將設計帶到生活，推動設計工業。」新的店舖以Design Portal with Coffee, Exhibition, Books and Music為經營理念，5個重要元素則帶出空

間理念——「DESIGN FOR OPENNESS」，這正是openground的涵義之一。「空間取名openground，指這裏開放 (Open) 給公眾，希望店裏發生的所有事件能和不同的人相遇碰撞，彼此開放想法。至於ground (地下)，自然因為我們是一間地舖，更希望這裏發生的事是『落地』的。」

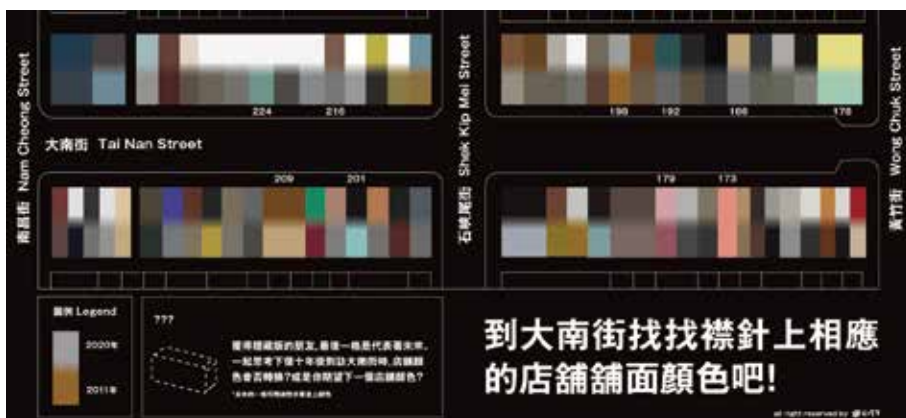
Keith承認，毛灼然主持的groundtalk系列，「是我做得最開心的。groundtalk的理念是想給二三十歲的設計師提供一個分享自己作品的平台，事關機構做talk找人往往會找大師或者獲獎者，這雖然無可厚非，但在香港一個默默耕耘很多年、作品很出色的設計師，往往連分享的機會都沒有，更不要說talk了，這一塊完全空白。我一直想做這一塊，毛灼然加入，除了幫助選書之外，他還負責groundtalk環節，主持這個活動。」

說起來，當年夥拍李永銓在旺角朗豪坊把Radiodada辦得風生水起的毛灼然，確是主持groundtalk系列活動的不二人選。迄今辦了10場talk，每場主題、嘉賓人選均可圈可點，話題視野開闊且切中時弊鋒芒畢露。

首場雙城對談，請來香港設計師姚天佑、澳門設計師歐俊軒分享他們為當地藝文活動所做的創作，除展示兩地設計師在不同的文化及政策背景下呈現的不同設計思維、角色定位乃至工作流程外，亦試圖從設計工業的角度討論兩地對藝文活動的不同取態。第二講毛灼然、李永銓親自上場，火力全開，直斥每年官方大型設計活動一堆堆行禮如儀，但香港設計定位卻越來越模糊、被鄰近亞洲城市迎頭趕上，是行政主導設計，還是審美完全倒退？並試圖為今日香港設計生態拆局解難。ground talk #05則針對單打獨鬥的香港設計師近年多以工廈為工作室基地、一人分飾多角的現象，找來平面設計師Jim Wong和Rayman Leung分享其每天接job做design見客戶趕稿一腳踢的觀塘工廈設計生涯日與夜，他們還把工作室分一半作為小型獨立策展空間，與同業分享日本DM宣傳品及印刷紙張等展覽。ground talk #07找來平面設計師Sunny Wong、Lio Yeung，毫無保留地分享被客戶「Rejected」的提案，「因為設計師與客戶美學的腦交戰，就是我們的設計日常，而這些意念被拒的提案或許比見街的最終設計更為精彩。」也有溫馨話題，設計師都通宵達旦，兩位一早成立小型工作

◀▼ 「襟針扭蛋」內除了獨家製作的一枚鋪面顏色襟針外，還附有一張大南街小地圖（下），街坊可按圖索驥探尋手中襟針代表的店舖

室的年輕設計師爸爸——明日設計事務所設計總監Ray Lau和設計師及MV導演Orange Chan，又是如何平衡設計與家庭生活的？

openground的運營情況比Keith的預期好好多。「自己能夠營運到（收支平衡）的時間已經比我想像得快一些。」他說自己因此「比較松了一口气」，「至少不像以前那樣每個月都要蝕錢，openground從一開始就好好多，應該可以繼續做落去。」讓他喜憂參半的是，除了自己能營運到，「這個地方好像已經做出來了，多了很多客流」，但讓人矛盾的是，「越來越多的營運者到這裏，大部分人是因為這裏好像很有商機，而不是奔着這裏的理念來的。」

深水埗的複雜性和多樣性在新世代的創意人群眼中，有着不一般的光澤。這裏本就是地道香港的代表地區，那些不同行業的招牌是外國人眼中的香港意象之一，更不要說這裏文化背景的豐富，詠春大師葉問當年就是在大南街開設武館；而近南昌街那邊，從前是新亞書院……近年進駐這區的創意工業漸多，除了Keith的複合設計共享空間openground之外，一舖之隔、同樣也是兩層的唐樓地舖策動伙伴Parallel Space則以提供（文化活動和展覽）「空間」作為運作理念，還有複合藝文創意空間合舍，集合生活、設計、旅行與分享的多媒體組合Midway，藝術空間與選物店foreforehead，藝術與圖形設計工作室Alander……這些源自民間、由年輕的創意人主導的複合空間、工作室、地舖與樓上舖，正揉合區內原有的布料皮革五金鈕扣批發店……似乎在醞釀、激發更多的關於深水埗的有趣想像。或者我們可以視這些在深水埗落腳的民間創意單位，是振興香港設計工業的另一引擎？