

國立台灣藝術教育館 100 年度藝術教育教材教案設計徵稿

作品名稱 **新台風**-文化創意課程

課程設計者 陳上瑜

目錄

壹、設計動機與理念-----	2
貳、課程目標-----	2
參、融入議題-----	2
肆、教學對象-----	2
伍、教學時間-----	2
陸、教學方法-----	2
柒、教學資源-----	2
捌、延伸教學-----	2
玖、教學活動設計	
單元一: 傳統紋飾江湖再現-----	3
單元二: 生活新時尚-----	18
拾、教學活動與檢討-----	24
拾壹、參考資料-----	26
拾貳、附錄-----	27

壹、設計動機與理念:

台灣社會是一個多元文化社會，受到中、美、日文化的影響頗深，不同時期、不同世代就會發展出不同的流行風格，台灣人總是有創意的將外國文化的流行因子融入台灣社會中。而近年，在文建會及眾多文化創意人士的推廣之下，又掀起了另一個傳統文化的設計風潮，尤其是在平日崇尚歐美名牌精品的時尚界、重視尖端科技的 3C 產業，也將傳統文化、傳統工藝納入設計元素之中。而現在的高中生受到大眾媒體的影響，大多視日本或美國文化為生活指標，尤其是都會區的學生，少有機會認識台灣傳統文化與工藝，本課程的設計將讓高中生可以了解其珍貴並且融入生活之中。

貳、課程目標：

1. 認識台灣傳統紋飾與傳統工藝的發展
2. 能觀察台灣流行文化的趨勢並提出見解
3. 瞭解台灣傳統文化在現代設計的應用
4. 學習應用傳統文化元素創作，並能評量自己作品和欣賞他人作品

參、融入議題： 多元文化

肆、教學對象：高一至高三學生皆可

伍、教學時間：兩個單元共 12 節課

陸、教學方法：資料蒐集、藝術欣賞、講述、討論、實作

柒、教學資源：網路資源、書籍、影片、學習單、創作材料

捌、延伸教學：

1. 台灣傳統紋飾之日常生活商品設計
2. 民俗文物吉祥物設計

玖、教學活動設計

單元一：傳統紋飾江湖再現（ 6 節課）

教學重點	核心能力	<p>第一階段</p> <p>創作能力</p> <ul style="list-style-type: none"> * 理解美術作品的組織、文化內涵、意義和功能。 * 運用各種媒材的特質，研究表現方法，進行創作。 <p>鑑賞能力</p> <ul style="list-style-type: none"> * 瞭解美術與生活文化脈絡的關係。 * 認識本土美術的時代背景、功能與特質。
	教材範疇	第一階段 設計與生活
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察台灣流行文化的趨勢並探討、省思。 2. 認識台灣不同族群文化的紋飾特色。 3. 學習將傳統紋飾應用到現代設計中。 	
教學融入議題	多元文化	
教學流程簡介	<p>壹、準備：電腦簡報、講義學習單【參見附錄】</p> <p>貳、講述課程：（兩堂課）</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、簡介台灣流行文化趨勢 <ol style="list-style-type: none"> 1. 新世代的眼光 2. 復古風再現 二、原住民傳統紋飾 <ol style="list-style-type: none"> 1. 時尚彩妝 v.s. 卑南族十字繡 2. 生活小物 v.s. 泰雅族紋飾 三、傳統花布圖樣 <ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣傳統花布的源起 	

<p>教學 流程 簡介</p>	<p>2.傳統花布的樣式</p> <p>3.傳統花布的再流行</p> <p> a.台客搖滾嘉年華整體設計</p> <p> b.時尚台客風</p> <p>四、客家桐花祭</p> <p> 1.客家村之特色產業的推廣</p> <p> 2.桐花商品大獲好評</p> <p>參、分組活動：(一堂課)</p> <p> 一、尋找家中寶藏：讓學生分組探詢家中或鄉下的傳統紋飾或花布用品。</p> <p> 二、分組報告：依照同組同學尋找的物品，討論、分析並且相互解說這些物品的紋飾特色與物品使用方式，統整後對全班做展示說明報告。</p> <p>肆、傳統紋樣圖案設計：(三堂課)</p> <p> 一、紋飾圖樣整理：讓學生自行選擇一項傳統文化，利用學校圖書資源或網路資源做搜尋，將此文化中的特色圖樣元素分別繪製在學習單上。</p> <p> 二、重新組合拼貼：將學習單上查到的紋飾元素重新組合，以反覆或統一等形式原理發想，創作自己的圖樣設計。</p>
<p>教材 內容</p>	<p>壹、簡介台灣流行文化趨勢</p> <p> 一、新世代的眼光</p> <p> 青年學子獨特的流行文化或稱為 E 世代次文化，在台灣，這個流行文化的所包含的內容包羅萬象，但不外乎「哈日風」、「哈韓風」或「哈美風」。</p> <p> 大眾消費文化中「百貨公司」，大多是美、日體系的 brand 專櫃；青少年崇拜的偶像明星在電視節目中，介紹自己的穿著、用品時，常常會這麼說：「這件上衣是從日本買的，這款包包是某某國外明星也在用的……」；在各種報章雜誌上，常宣傳高價精品、名牌的時尚價值，或最新、最「夯」的流行打扮。在這樣的環境之下，青少年的流行文化總是和大眾文化有相當大的關聯性，但又想要帶有一些青少年自己的想法，而發展出幾種具有美、日街頭流行文化元素的台灣青少年流行文化，例如「台式嘻哈風」就是一個明顯的例子，將美國黑人的街頭嘻哈服飾，融入在地的文化元素，在尺寸超大的 T 恤上，將國外的英文塗鴉字樣換成具有強烈情緒的中文字樣詞彙（如圖 1）。</p> <div data-bbox="331 1697 869 1966" data-label="Image"> </div> <p> 圖片 1 台式嘻哈風服裝（圖片來源：台客幫 T 恤網拍）</p>

二、復古風再現

近年來，台灣在地文化重新獲得大眾文化的重視，在各個領域不論是媒體界、藝文界或是商品開發中，皆有人將在地文化融入其中。除了在地文化元素已可在各處看到，更有人往前延伸，尋找令人懷舊的早期傳統文化，當成最新賣點，例如在各個老街重新湧現的復古童玩零食商店、牆上貼滿台灣早期黑膠唱片的復古餐廳（如圖 2.3），電視中越來越多介紹台灣鄉下文化小吃的節目等。

圖片 2 懷舊餐廳

圖片 3 懷舊雜貨店（圖片來源：網路照片）

而年輕人流行的嘻哈音樂，在強烈的節奏伴隨下，喜歡口中念念有詞，「說唱」著日常遭遇的點點滴滴：「物質生活和精神生活怎麼平衡……」，好似美國黑人嘻哈文化的翻版，但仔細一聽，又似傳統歌仔戲旋律，更甚者，在網路中，常見到年輕人把許多日常生活的敘述使用傳統戲曲來展現（參考資源影片：youtube 違規拖吊影片），又或是會看到流行歌手陶喆、王力宏、周杰倫等將傳統樂曲-京劇的曲調融入流行歌曲中，並且在 MV 的拍攝時，把京劇的服裝、身段放入（參考資源影片：youtube 陶喆「Susan 說」、王力宏「花田錯」、周杰倫「我的地盤」等音樂錄影帶），引起年輕人的熱烈回應，可見，年輕人的生活當中也慢慢吹起了復古風。

貳、原住民傳統紋飾

原住民文化當中，各族都有獨特的紋飾圖騰，20 世紀末以來，社會上越來越重視鄉土文化，這些紋飾不管在公家單位的各項設計，或是原住民傳統工藝紀念品製作上時常被應用。

一、時尚彩妝 v.s. 卑南族十字繡

市面上有多家彩妝公司，各自經營不同的客層市場，品牌概念也不盡相同，其中，外國彩妝公司 M.A.C 的路線是「彩妝藝術化 Make-up Art Cosmetics」的概念，所出的產品大部分的包裝都是純黑或純白的，產品訴求的是純正、前衛的風格，不利用大量的媒體廣告行銷，而是每年找不同的藝術家、設計師、名人或藝人合作。

在 2007 年底，第一次和台灣知名原住民歌手張惠妹合作，設計專屬的彩妝樣式以及外盒包裝（如圖 4.5.6）。包裝上以卑南族的熱情圖騰為靈感，並利用卑南族傳統服裝中的十字繡印花，延伸成為新品的包裝設計。

圖片 4 M.a.c for A-Mei（圖片來源：網路圖片）

圖片 5 M.a.c for A-Mei 眼影盒 圖片 6 M.a.c for A-Mei 口紅

二、生活小物 v.s.泰雅族紋飾

除了少數人有和外商合作的機會，大部分的原住民由自身出發，投入傳統工藝技術與樣式的推廣，並且利用這些技術製作更具有商業價值的產品，讓原住民傳統紋飾不只在原住民的服裝上出現，更可以出現在大眾日常生活用品上。

苗栗縣泰安鄉泰雅族人尤瑪·達陸與一群山上的族人投入泰雅族的文化研究，將泰雅服飾的系統完整建置起來，正確考究服飾的織紋與服裝的佩帶方式，讓每一個小小的配件都被安放在正確的位子上，同時也把編織的技法以文字、圖表記錄下來，作為日後再運用的依據，展開原住民服飾重製的經濟道路。之後，她開始帶著象鼻部落的媽媽們手工製作祖先的服裝，讓許多只在人類學研究刊物中見到的照片，成為台灣博物館中典藏物，並且使用這些傳統元素製作更有市場價值的生活小物（如圖 7.8.9），讓傳統價值的延續和創新可以並進。（參考資源影片：文建會新台風代言人 2）

圖片 789 野桐工坊 化妝包、手機套、名片夾

野桐工坊品牌故事

Melihang - 來自野桐部落的人

關於“野桐”

這部落早已深埋在芒草漫蕪的荒山裡，

而今野桐部落的族人，

延續者百年前的記憶和技藝，

將歲月的智慧封存體內，為了再留存百年，如今，

我們雖然恢復了舊的形式，但卻是充滿著新靈魂

叁、傳統花布圖樣

許多人或許都有這種回憶：到鄉下祖父母家過年，晚上睡覺時要蓋的棉被上印有大大的紅色花朵或是彩色的卡通圖案，記憶力佳的人，更能說出是牡丹花和小花鹿的樣式。其實，這種布料圖樣是台灣印布工廠特有的樣板，背後也有段值得一提的故事。

一、台灣傳統花布的源起

台灣紡織業始於 1950 年代，政府將美援棉絲供給各工廠，紡織業開始興盛起來，當時市場上的需求除了有中式、西式還有日式的服裝布料之外，生活上的寢飾用品也需要布料。為了

應付這些寢飾布料市場的需求，布商找來了日本的窗簾布，想要臨摹製作版模，但因為有製作上的難度，比較大的廠商如「遠東紡織」都會聘請日本繪畫專家前來指導，並且另有人依照圖案來調配底色，當時最有名的畫師要算李氏兄弟。經過長時間的經驗累積，慢慢從日本人的布料圖樣中，找出比較符合台灣人口味的花樣重新組合，形成一種獨特的調性風格。這就是為什麼許多台灣花布的樣式和日本傳統布料的樣式那麼相似，卻又不太一樣的原因。

後來手工印染的速度已不符合市場需求，遠東紡織便進了一台自動染印機，快速的生產印花布，且可以印出更有立體感、色調更多、花朵更大的樣式，也正好符合台灣人喜愛花開富貴、花團錦簇的圓滿象徵。

這樣的花布在當時蔚為風潮，幾乎家家戶戶都有這樣的棉被、枕頭套，但後來印花棉布受到更新穎的時尚化學纖維布料取代，開始式微，遠東紡織在 10 多年前就不再印染，也把印染機器賣掉了。這種印花圖樣因為當年沒有所謂的版權登記，讓圖樣的版權成為社會公共財，現有多家印花廠在使用。

二、傳統花布的樣式（參考資源書籍：台灣的設計寶庫-傳統花布圖樣 150）

1. 大花系列

大花布料中，第一首選的花樣幾乎都是大紅色的牡丹，具有花開富貴的象徵，底色除了紅色之外還會搭配上藍色、紫色或淺橙色等鮮豔的色彩。

而鬱金香或牡丹大花旁的底色上，有白色細線繪製花朵的圖樣，屬於水墨中的白描技法，在還無法印製出多色調立體花樣的年代，還是可以擁有充滿花卉圖案的布料。

另外，較後期的圖樣，畫面上佈滿了大大小小的花朵，幾乎看不到黑色底色的大花系列，在花卉的外緣還會描上一層金色的外框，顯出歐式風格的華麗。

2. 小碎花系列

在早期印染年代，還無法印製出多層次的顏色，圖樣師傅繪製了簡單平塗色調的小碎花印製布料，顏色至多 2~3 色，雖然顏色不多，但因清爽簡單，廣被農家婦女喜愛，製作成斗笠

包巾、袖套等布品。

後來技術進步了，更延伸設計出較細緻的小朵玫瑰花和自然生動的寫意花卉，如小雛菊、扶桑花、波斯菊、繡球花、楓葉等。

3. 鳥類

鳥類的花布大多是鴛鴦圖樣，旁邊搭配牡丹等大花，象徵婚姻家庭美滿富貴，常常出現在新婚夫妻的棉被套上，但此一版型現在已不多見。

另一種有動物圖樣的龍鳳花布，在早期第一批布料的時候，圖樣上的花朵是仿造日本版型繪製日本國花-菊花造型，之後便改成台灣人喜愛的牡丹形式，同樣常用在吉祥、喜氣結婚場合中。

4. 日式風格

中國文化中喜愛華麗的大花牡丹，而日本文化則較喜愛素雅的幾何圖騰或小花，台灣文化受到中、日文化影響至深，便有創意的將兩者結合在一起，在這種花布中，可以看到圖樣上仍然是鮮豔的底色加上華麗的大花，再配上典型的日本扇子或幾何圖形，形成台灣特殊的花布圖樣。

5. 卡通圖案

在兒童用品上，印染師傅使用當年流行的卡通圖樣作為主角，再搭配上小碎花散佈在鮮豔底圖上，呈現活潑可愛的氣息，在當時多子化的社會，幾乎每一個小孩子皆有使用這樣的花布作為衣飾用品。

三、傳統花布的再流行

今日，在文建會和許多有心人士以文化、懷舊的角度多家推廣，讓傳統花布風潮再次興起，應用在除了寢飾以外的許多設計上。

1. 台客搖滾嘉年華整體設計

搖滾樂是西方音樂文化的一份子，從西方社會傳到台灣來之後，許多愛好音樂的年輕人將原本搖滾樂中的外文內容，變化成台灣人能夠認同的大眾文化內容，融入台灣人的在地情感。

從 2005 年開始，由音樂團體舉辦的台客搖滾嘉年華活動，更明確地將台灣流行音樂風格點明，邀請參與的歌手如伍佰、張惠妹、張震嶽等均為大家公認台灣味重的歌手。除了知名歌手的演唱之外，另有新興團體的演出來表達創新自我風格、街頭市集賣各式自創品牌商品、台式改裝車大展來展現台灣年輕在汽車外殼設計領域中的佼佼作品。

在活動官網上，有鮮豔大紅色為底色的牡丹花當成首頁中的活動 LOGO，很明顯的是從台灣傳統花布圖樣中參考而來。官方販售的商品也充分利用傳統布花圖樣來設計，從帽子、徽章、檔案夾、礦泉水瓶標籤到 7-11 的 i-cash 卡上，都有應到用台灣傳統布花圖樣的設計，且因傳統布花圖樣的種類多元，讓設計不會侷限在單一布花的周邊應用（如圖 10 至 14）。

也因為這個活動的長期推廣，讓年輕人不再覺得布花是過時、老派的圖樣，而是一種新潮。

圖片 10 2007 台客搖滾嘉年華 LOGO（圖片來源：台客搖滾嘉年華網站）

圖片 11 2007 台客搖滾嘉年華週邊商品-帽子

圖片 12 2007 台客搖滾嘉年華週邊商品-礦泉水

圖片 13 2007 台客搖滾嘉年華週邊商品-檔案夾、儲值卡

圖片 14 2007 台客搖滾嘉年華週邊商品-徽章

2.時尚台客風

傳統布花圖樣掀起的新風潮慢慢蔓延到社會各個角落，在時尚服裝設計可以被看到，在熱鬧的台灣市集中也可以在很多日常生活用品上被看到。

服裝設計師黃嘉祥在 2007 年與台客搖滾嘉年華主辦單位合辦了一場另類台客時尚服裝秀。以牡丹花、玉蘭花、廟宇蟠龍等台灣文化中的經典符號，展現出具有貴族感的台式風格。舞台以台灣廟宇常見的光明燈作為主要布置，並請來知名歌手伍佰身披台灣早期手工花布搭配長大衣，展現王者風範的台客面貌。而蘇打綠樂團主唱吳青峰則以白鶴圖騰 T 恤加牛仔褲，呈現清新台客風。傳統結合現代，完全打破舊有台客文化印象，這正是黃嘉祥對於「台客服裝文化」的顛覆性思考。

圖片 15

設計師黃嘉祥

在青少年聚集的商圈，有許多年輕人喜愛的商店，通常裡面販賣色彩鮮豔、各式圖騰皆有

的生活小物，之前，大多是偶像明星或是知名卡通漫畫人物的周邊商品，最近，也慢慢出現了花布圖樣的商品，如小碎花布製成的口罩、卡片、飾品或包包（如圖 16）。

圖片 16 傳統布花商品（來源：陳上瑜攝）

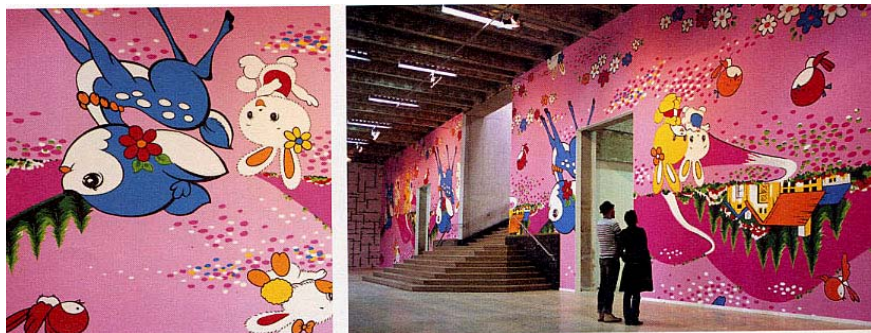
3.台灣花布走向全世界

教材
內容

台灣的花布圖樣，除了在台灣本土再次越來越受到重視，最近幾年也因為台灣藝術家的大力推動，前進到了全世界的美術館或公共場所。

藝術家林明弘從小時候的記憶發展出對台灣花布的熱愛，除了參考遠東印染廠的台灣傳統花布之外，也利用台灣花布的艷麗元素，自行設計繪製台灣花布圖樣，其作品在全世界各國都有展出。

創作的類型有許多種，在天花板、牆壁或地板上用顏料繪製圖樣的「壁板裝置藝術」在法國巴黎的東京宮、夏威夷的檀香山當代美術館、荷蘭的海牙市政廳、澳洲布里斯本的昆士蘭藝廊、蘇格蘭愛丁堡藝術節和美國紐約州長島藝術中心等都曾經展出（圖 17~21）；另外，用花布創作的「家具設計」也在日本東京的森美術館展出特製沙發，中國廣州的廣東美術館展出用桌椅拼出的花布圖案裝置藝術，和義大利米蘭的家具公司 MOROSO 公司合作開發花布的椅子，也在葡萄牙里斯本的文化藝術節展出休息平台和抱枕（圖 22-26），讓台灣的花布文化走向全世界。

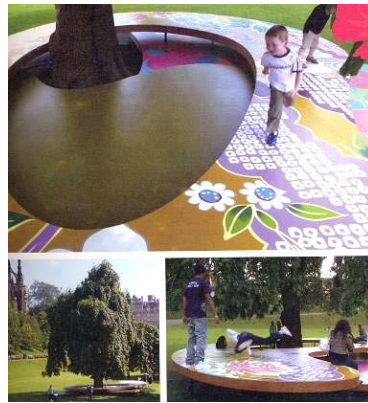
圖片 17 法國巴黎 東京宮藝術場所壁面（來源：ppaper 雜誌）

圖片 18 夏威夷 檀香山當代美術館 網球場地板裝置（來源：ppaper 雜誌）

圖片 19 荷蘭海牙市政廳中庭
地板裝置（來源：ppaper 雜誌）

圖片 20 蘇格蘭 愛丁堡公園地板
裝置（來源：ppaper 雜誌）

圖片 21 美國長島藝術中心壁
面地板裝置(來源:ppaper 雜誌)

圖片 22 澳洲布里斯本昆
士蘭藝廊壁面裝置（來
源：ppaper 雜誌）

圖片 23 義大利米蘭藝術節家具
設計（來源：ppaper 雜誌）

圖片 24 日本東京森美術館家具設計
（來源：ppaper 雜誌）

圖片 25 中國廣東美術館裝置（來源：ppaper 雜誌）

圖片 26 葡萄牙里斯本文化藝術節家具設計（來源：ppaper 雜誌）

肆、客家桐花祭（參考資源網站：客家桐花祭官方網站）

一、客家村之特色產業的推廣

最近經常在媒體上見到的客家桐花祭，是自 2002 年開始舉辦，由客家委員會為推廣客家傳統文化精神和振興台灣客家村經濟的活動，每年在活動當中都會進行數百場的藝文活動。

二、桐花商品大獲好評（參考資源網站：創意媒合王）

自 2004 年起，更開始加入文化創意商品的開發，如桐花杯、桐花陶笛、桐花餅……等，希望透過桐花的意念，加上文化藝術及故事的包裝行銷，大幅提升客家傳統產業的品質及產值，以創造客家地區的商機，讓遊客賞桐花、品味客家文化之外，也能將桐花的感動帶回家！

桐花布料商品上的花朵，乍看之下會以為是遠東紡織印染的傳統花布圖樣，其實這是客委會特別委託設計公司專為桐花設計的印花圖樣，在許多商店都可以看到利用桐花布設計的商品，如帽子、包包、扇子、燈飾等各種發揮創意的應用（如圖 27）。

圖 27 客家桐花布料商品-頑石文創出品（圖片來源：網路商店圖片）

另外，除了布料商品上，也有許多其他材質的文化創意商品使用桐花圖樣，例如花朵可以變色的桐花馬克杯、玻璃杯（如圖 28），感應水的溫度，提醒使用者飲料是否變涼了。

圖 28 客家桐花圖案杯子-頑石創意設計（圖片來源：網路商店圖片）

三義在地傳統工藝木雕工廠「三義丫箱寶」在經過產業與設計的結合，並且大量生產之後，推出了結合客家桐花鳥類標本箱（如圖 29）、書籤等創意商品。

圖 29 客家桐花圖案商品鳥類標本箱-三義丫箱寶出品（圖片來源：網路商店圖片）

點心方盤上使用鋁合金素材以多層次染色的手法，將桐花的丰姿綽約轉化為點心盤的紋樣，呈現客家常民文化的美。淡綠色的桐花餐盤，象徵表示客家人淡泊名利之風，而綻放的白桐花色，更傳遞客家人的內斂自信之意。手握一只桐花杯，美好的生活藝術俯拾即是。（如圖 30）

圖 30 客家桐花圖案商品餐盤（圖片來源：網路商店圖片）

這些桐花商品，除了在客家村落販賣，這兩年更因為客委會擴大販賣地點，和都會區的百貨公司或觀光賣場進行合作，讓桐花商品能進入時尚商品系列，不再只是鄉土文物紀念品。

1.書籍：吳清桂編著/台灣的設計寶庫-傳統花布圖樣 150/如何：台北市

2.影片：

a.[違規拖吊歌仔戲篇](#)：從著名影視網站YOUTUBE即可搜尋到的自創短片，內容結合違規停車被拖吊的心情，利用台灣傳統戲曲歌仔戲的曲調呈現，在年輕人網路世界之中，廣為傳播，可算是一種流行。

【爆笑】違規拖吊歌仔戲版

b.流行歌曲音樂錄影帶：[陶喆-Susan說](#)、[王力宏-花田錯](#)、[周杰倫-我的地盤](#)，從youtube網站中，可看到流行歌手將傳統樂曲-京劇的曲調或身段、服裝加入到流行歌曲中。

c.[文建會影片](#)

*[台灣印記第 2 集：無限創意，無限產值](#)：介紹台灣傳統花布的應用與推廣活動，有服裝走秀與布料展示。

*[「新台風文化 II」代言人短片](#)：介紹 10 位帶動新台灣文化創作的藝術家與創作過程，如織染藝術家尤瑪達陸 ["復興泰雅染織文化"](#)影片。

*[台灣印記第 24 集：文化創意人-蕭青陽、鍾適芳](#)：介紹音樂人如何在流行歌曲中融入台灣傳統戲曲，專輯封面如何結合傳統文化元素，並具有市場價值。

3.網站：

a.[客家桐花祭主題網](#)：介紹客委會主辦之客起源與推廣目的，並且有許多觀光資訊和桐示。

家桐花祭的
花產品展

b.[台灣手工業推廣中心](#)：介紹台灣手工業的類別，民、傳統客家手工藝等商品介紹。

並且有原住

評量
策略

◎鑑賞評量：可使用學習評量單供學生自評及教師課後評量

評量重點	選項	完全做	大部分做	不太有做	完全沒做

評量策略		到	到	到	到	
	1.瞭解現今台灣流行文化的趨勢					
	2.知道台灣傳統花布紋樣的起源					
	3.認識台灣傳統花布的紋樣內容與特徵					
	4.瞭解客家桐花祭活動的內涵					
	5.認識現代生活中傳統紋飾圖樣應用的產品設計					
	6.能多參與並支持傳統文化活動					
	◎分組活動互評：可使用學生互評單供課後評量					
	評分組別_____ 被評分組別_____	完全做到	大部分做到	不太有做到	完全沒做到	
	選項					
	評量重點					
	1.搜尋物品種類豐富多元					
	2.搜尋物品符合本次課程主題					
	3.確實說明物品的名稱與使用方式					
	4.能將物品的紋樣分類並說明					
	5.報告方式清楚明瞭、時間掌握適中					
	◎實作評量：可使用作品評量單供學生自評及教師課後評量					
	選項	完全做到	大部分做到	不太有做到	完全沒做到	
	評量重點					
	1.能掌握選取的文化特色紋飾蒐集方向					
	2.能清楚明瞭的分別畫出紋飾元素特色					

	3.能有創意的將元素融合創作構圖					
	4. 能將上色媒材運用得宜					
	5. 完成品能展現精緻度和完整性					
延伸教學	圖樣設計的作品可引導使用麥克筆、蠟筆、水彩或粉彩等不同媒材上色，或使用色紙拼貼，並應用在包裝紙設計、製作手工書或產品設計等作品上。					

單元二: 生活新時尚 (6 節課)

教學重點	<p>核心能力</p> <p>第一階段 創作能力</p> <ul style="list-style-type: none"> *理解美術作品的組織、文化與內涵。 <p>第一階段 鑑賞能力</p> <ul style="list-style-type: none"> *瞭解美術與生活文化脈絡的關係。 *培養參與藝術文化活動的習慣。 <p>教材範疇</p> <p>第一階段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.創作與過程的體驗 2.設計與生活
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解生活工藝運動的理念和推廣。 2. 認識台灣傳統工藝於現代產品設計的合作與應用。 3. 認識民俗文物在消費文化中的轉變。 4. 學習利用傳統文化元素設計創新民俗公仔。
教學融入議題	<p>多元文化</p>
教學流程簡介	<p>壹、準備：電腦簡報、講義學習單【參見附錄】、作品範例</p> <p>貳、講述課程：(一堂課)</p> <p>一、台灣生活工藝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.台灣生活工藝運動的理念 2.台灣生活工藝運動的推廣 <p>二、當傳統工藝遇上現代設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.與科技接軌 2.銀帽師傅 v.s.流行產品設計師 <p>三、民俗文物大變身</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.神明到處有保底 2.吉祥物大會串 <p>叁、自創吉祥物公仔：(五堂課，構圖一堂、立體造型四堂)</p>

	<p>一、吉祥物設計：讓學生蒐集台灣文化中象徵吉祥的人物、動物或物品，運用想像力，將 2 種以上的吉祥物綜合起來，畫在紙上作構圖。</p> <p>二、立體造型製作：使用綜合媒材（如鋁線、紙黏土、陶土，瓦楞紙等）製作自創吉祥物，並使用適當媒材（如廣告顏料、壓克力顏料、噴漆等）上色。</p>
教材內容	<p>壹、台灣生活工藝（參考資源網站：台灣工藝研究所）</p> <p>一、台灣生活工藝運動的理念</p> <p>文建會在 2005 年開始推廣「台灣生活工藝運動」，提倡台灣人自身文化的價值認識、思考與實踐的機會。訴求「宣揚工藝精神、重建工作倫理」，是一種親力親為、全心投入的工作精神與生活態度，注重每個環節的過程，追求盡善盡美的境界。</p> <p>二、台灣生活工藝運動的推廣</p> <p>在推廣活動中有多場工藝創作體驗坊，讓有興趣的人可以親自體驗創作樂趣，並且在 2005 年底到 2006 年初在台北華山文化園區舉辦「台灣生活工藝運動大展」，讓平常都會區中不常接觸到傳統工藝技術的人可以有機會認識台灣傳統工藝的歷史和創作方法。（參考資源影片：生活工藝運動推廣影片）</p> <p>貳、當傳統工藝遇上現代設計</p> <p>傳統工藝日漸式微的原因不外乎是因為新一代更好用更流行的商品出現，讓傳統工藝品的商業市場需求量降低，工藝師傅無法靠此技術維生，所以越來越少人創作，但若讓傳統工藝商品能夠結合新的技術，加上品牌的故事想法，也可以讓傳統工藝品在大眾社會中再度普遍起來。</p> <p>在台灣工藝研究所和台灣創意設計中心的努力下，邀請了多位曾經獲得國家工藝獎的傳統工藝師傅和新銳設計師合作，創作出傳統與現代交融的時尚產品。（參考資源影片：當傳統工藝遇上現代設計影片）</p> <p>一、與科技接軌</p> <p>台灣傳統工藝中，竹編藝術佔有很重要的角色，常用來編織帽子、枕頭或容器等日常生活用品，但目前因為塑膠及化學纖維工業的發達，替代了竹子的當家地位，尤其在科技產業非常發達的現在，3C 相關產品幾乎看不到竹子的存在。</p> <p>新銳設計師陳俊豪藉由竹編老師的巧手，將古早的竹簍子變身成上班族每天都會揹出門的電腦包（如圖 31），讓傳統工藝可以和現代生活相結合。更有設計師將竹子等當成包覆隨身碟的材料。</p> <div data-bbox="523 1704 911 1962" data-label="Image"> </div> <p>圖片 31 竹編工藝包（圖片來源：台灣光華雜誌網站）</p>

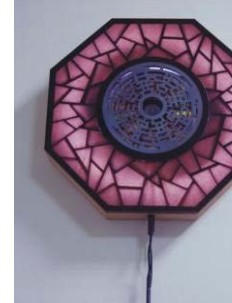
木雕藝術在傳統工藝有佔有很大的份量，生活用品中幾乎少不了木製的產品，而在傳統建築中，圖樣精美的花窗也是由木材雕刻而成。設計師林清雲結合了科技產品與傳統工藝的八角窗圖樣設計了一款 CD 播放器「浮光・音」（如圖 32），轉開中間的原盤可以放入 CD，將 CD 蓋旋轉便可以原本周圍八角形面板中的燈光打開，呈現具有古典風味花窗，兼具 CD 播放器和燈飾的功能。

打開圓蓋可放入 CD

旋轉圓蓋可打開燈源

當開啟時，花窗影板上，音樂也會隨

圖片 32 浮光・音 CD PLAYER（圖片來源：設計者林清雲提供）

二、銀帽師傅 v.s. 流行產品設計師

不管是竹編、藍染或陶藝都是大家所熟悉的傳統工藝，有種名為「細銀」的材質，可能會讓大家摸不著頭緒。細銀大多運用在精雕細琢的神像帽飾上，需要很精細的工藝技巧，才能將銀抽出細絲創作細微的造形（如圖 33）。通常，這樣的工藝作品較常出現在具鄉土文化的廟宇中，在都會區人們的日常生活中比較不容易見到。

圖片 33 銀帽工藝作品-修竹映亭台、玉皇四殿下（圖片來源：啟豐銀帽網站）

當產品設計師看到了台南的啟豐銀帽師傅這樣精細純熟的製銀技術，深受感動，決定和銀帽師傅合作創作名為「冰銀」的飾品手環（如圖 34），挑戰新的雙重材質技術，利用壓克力材質為外層包裹銀製的內層，具有光影層次變化。

圖片 34 冰銀手環-柯迪介設計（圖片來源：台灣光華雜誌網站）

另一位平日在設計 3C 產品的設計師也和銀帽師傅合作，創作神像的縮小版象棋（如圖 35），每一個小小的象棋上各有各不同的銀帽樣式，顯得非常精緻。

圖片 35 銀帽象棋-林曉英設計（圖片來源：台灣光華雜誌網站）

叁、民俗文物大變身

當文化創意越來越受到重視，除了傳統工藝之外，一些原本只會在特定場合或特定時間出現的民俗文物，開始以另一種樣貌形式出現在大眾生活之中，而且越來越受到歡迎，形成一種新流行。

一、神明到處有保庇

拜拜是大多數台灣族群的通俗文化，在家中會拜拜，在廟宇中會拜拜，請神明保佑全家平安。隨著這樣的文化，透過文化創意的發想，結合世界宗教博物館典藏品的設計，出現了有趣的作品。

「我愛拜拜」創意生活用品由「頑石創意」企劃設計的「我愛拜拜」系列生活用品，以台灣民間信仰為主題，並獲得世界宗教博物館提供典藏文物為圖像來源。全系列包含：Q版神佛像明信片、隨身搏杯及公仔等。

圖片 36 我愛拜拜系列商品（圖片來源：頑石創意公司）

笏杯通常出現在廟宇或家中神桌之前，作為和神明溝通的工具，當有需要的時候才會拿出來使用。文創公司將隨身碟和笏杯結合，做出能夠隨身攜帶的笏杯（如圖 37），可以立刻向神明請求解答，也可以讓大眾喚回熱鬧的廟宇記憶。

笏杯

典藏文物

福祿壽三仙

二、吉祥物大會串：

在民俗文化中，在廟宇的裝飾設計上可以見到許多吉祥的象徵，例如龍柱、仙鶴等，信仰台灣民俗宗教的人對於可以招來好運的動物通常具有好感，因此，設計公司

又發展出了新的想法，和便利商店合作推出好運公仔系列（如圖 38.39），讓喜歡蒐集可愛公仔的人可以更進一步的認識各種吉祥物的由來及傳統文化。

圖片 38 2008 年萊爾富 恭喜發仔過好年公仔-頑石創意設計

圖片 39 2009 年全家超商 招財星公仔-頑石創意設計

除了利用普遍大眾已經認識的吉祥物來做公仔之外，發揮創意將不同的吉祥動物的特色集合起來，變成現代新吉祥物（如圖 40），也是另一種發揮文化創意的的方法。

教材
內容

圖片.40
福祿壽好運公仔/頑石創意
集合鹿角、蝠翅、鶴腳鶴嘴

教學
資源
與媒
體

自編教材、電腦、單槍投影機、影片、創意商品

媒 體 運 用 說 明	<p>1.網站：</p> <p>a.國立台灣工藝研究所：是政府為了保存並推廣台灣傳統工藝的研究單位，網站中可以看到台灣工藝的種類和發展，並且可以瞭解台灣工藝運動推廣的理念。</p> <p>b.創意媒合王：為文建會為了鼓勵利用不同元素或材質的設計師、藝術家製作的網站，網站以分項選取到不同主題的創作與創作理念， 化元 上可 合介</p> <p>2.影片：</p> <p>a. 生活工藝運動影音：為台灣工藝研究所中為推廣生活工藝運動的影音短片，內有兩篇，為小朋友製作陶瓷的樂趣和教導尊重陶藝師傅的精神。</p> <p>b.文建會影片：</p> <ul style="list-style-type: none"> *台灣印記第 14 集：傳統工藝遇上現代設計：介紹三件工藝師傅和新銳設計師合作的作品，銀帽象棋、鳥籠刺繡包、精品陶瓷。 *台灣印記第 53 集：台灣工藝進軍國際：介紹台灣工藝有何特色，並且具有進軍國際的價值，例如竹編藝術、琉璃藝術等。 																																								
評 量 策 略	<p>◎鑑賞評量：可使用學習評量單供學生自評及教師課後評量</p> <table border="1" data-bbox="248 1108 1230 1758"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">評量重點 \ 選項</th> <th style="text-align: center;">完全做到</th> <th style="text-align: center;">大部分做到</th> <th style="text-align: center;">不太有做到</th> <th style="text-align: center;">完全沒做到</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.認識生活工藝運動的理念</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.瞭解台灣傳統工藝的類型</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.知曉傳統工藝與流行文化設計的關聯</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 能更注重生活週遭與傳統工藝有關的產品</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 能嘗試以傳統工藝元素設計產品</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎實作評量：除了教師作品評分外，可加入創作過程觀察及學生自評</p> <table border="1" data-bbox="248 1843 1230 2022"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">評量重點 \ 選項</th> <th style="text-align: center;">完全做到</th> <th style="text-align: center;">大部分做</th> <th style="text-align: center;">不太有做</th> <th style="text-align: center;">完全沒做</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	評量重點 \ 選項	完全做到	大部分做到	不太有做到	完全沒做到	1.認識生活工藝運動的理念					2.瞭解台灣傳統工藝的類型					3.知曉傳統工藝與流行文化設計的關聯					4. 能更注重生活週遭與傳統工藝有關的產品					5. 能嘗試以傳統工藝元素設計產品					評量重點 \ 選項	完全做到	大部分做	不太有做	完全沒做					
評量重點 \ 選項	完全做到	大部分做到	不太有做到	完全沒做到																																					
1.認識生活工藝運動的理念																																									
2.瞭解台灣傳統工藝的類型																																									
3.知曉傳統工藝與流行文化設計的關聯																																									
4. 能更注重生活週遭與傳統工藝有關的產品																																									
5. 能嘗試以傳統工藝元素設計產品																																									
評量重點 \ 選項	完全做到	大部分做	不太有做	完全沒做																																					

評量策略			到	到	到	
	1. 能尋找兩種以上的台灣文化吉祥物，並將特徵繪製出來					
	2. 能利用原有的吉祥物，發揮創意設計出自創的吉祥物					
	3.能運用立體媒材製作預期的造型					
	4.能使用適當顏料將立體造型上色					
	5. 創作過程中能認真思考創作方向與專心創作					
	6. 完成品能兼具細節和整體感					
延伸教學	<p>1.創意市集：將自己製作的吉祥物，作推廣行銷，或搭配週邊商品設計。</p> <p>2.傳統工藝新創作：可利用陶土、竹子、木器等傳統工藝媒材，讓學生發想如何應用在現代科技產品的造形設計上。</p>					

拾、教學活動與檢討：

一、上課照片

傳統紋飾設計			
	欣賞流行歌曲 MV：流行歌手將傳統樂曲的曲調或身段、服裝加入到流行歌曲		傳統紋樣圖案設計：參考傳統花布圖樣，畫在描圖紙上
			

	設計稿	透過光線將構圖轉畫到博士膜上	以油性筆上色
			
	完成作品		將背膠撕掉貼於磁磚上完成壁面藝術
生活 新時 尚			
	設計彩稿—關公駕到	設計彩稿—國泰民安千手佛祖	使用紙黏土與鋁線製作骨架
			
	使用顏料工具上色	完成作品—古人公仔	完成作品—嗨嗨熊公仔

二、課後反思與檢討

上完課程之後，觀察到現在的高中生對於流行的愛好還是偏向日本、韓國等外國文化，尤其是都市中的學生較少接觸到傳統的台灣文化，在這個課程中讓學生課外尋找日常生活的台灣傳統紋飾，大都出現在生活用品的小物上，較少大型物件或公共藝術的應用，顯示學生平日對於傳統工藝與紋飾沒有太多的認識與了解，未來時間許可之下，增加大型公共藝術或傳統工藝工作室的參觀行程，學生應可接收更廣的藝術視野。

課堂的創作上，因為本年度材料的取得與呈現方式限制，第一個單元讓學生僅製作平面作品，第二個單元的作品材料較侷限於易取得的立體造型材料，未來課程發展希望可以開放更多的創作思考空間，讓學生選擇多樣性的材料，尤其可應用更多的台灣傳統工藝材料在多種類的創作形式（如立體的團體創作），往多元的創作發展。

拾壹、參考資料：

一、參考文獻：

1. Hebdige, Dick (2005)。次文化：風格的意義，蔡宜剛譯。台北：巨流。
2. 吳清桂 (2008)。台灣的設計寶庫-傳統花布圖樣 150。台北：如何。
3. 林明弘 (2009)。榭 弘 MICHAEL LIN - 花布的力量帶著台灣走向世界：ppaper 第 83 期 34-68。台北：包氏。
4. 程湘如 (2009)。從紙材到異材質的文化創意實例：98 年度教學資源研發小組暨美術科種子教師培訓。台北：美術學科中心。

二、網路資源：

陳芝宇。認識 e 世代的次文化。學習桃花源誠園電子報/星報

網址：http://www.tsshs.tpc.edu.tw/epaper/20040601_004/epaper_page_615.htm

黃亞琪 (2007)。傳統，也可以玩得不一樣——工藝與設計的跨界對話。台灣光華雜誌網站。

網址：<http://www.sinorama.com.tw/index.php>

張寧馨 (2007)。當傳統工藝遇見當代設計。自由時報網站。

網址：<http://cheap.libertytimes.com.tw/goodnews-1.php?no=164305>

台灣創意設計中心網站。

網址：<http://www.tdc.org.tw/>

啟豐銀帽網站。

網址：<http://mung-shiu.myweb.hinet.net/>

台客搖滾嘉年華官方網站。

網址：<http://taik.streetvoice.com/index.htm#>

網路圖片來源：

懷舊餐廳照片：<http://www.web66.com.tw/web66/file/C11/112424/piclist/pic1.jpg>

台客幫T恤網拍 <http://store.pchome.com.tw/fashion88/S956156.htm>

張惠妹mac彩妝系列圖

片 http://www.loveshopping.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=759

新台風 班級_____ 姓名_____ 座號_____

◎「_____風」：融合_____，再發揮自己的創意，加入台灣人的文化思維所創造的。

◎復古風再現：流行音樂+傳統戲曲旋律：

例如

歌手	曲目	加入何種戲曲風格?

◎傳統紋飾的應用

1.原住民紋飾：

a.時尚彩妝 v.s. _____族十字繡
 哪個品牌? _____ 由誰代言? _____

b. _____族人-尤瑪·達陸
 哪個品牌? _____

2.台灣傳統花布

- _____年代開始
- 遠東紡織印染廠
- 聘請_____繪圖師傅
- 融合台灣人喜好

樣式系列	花樣
1. _____系列 特色：_____的顏色 花樣： _____ _____	
2. _____系列 特色：_____種的顏色 受農家婦女喜愛 花樣： _____ _____	

<p>3. _____ 系列</p> <p>象徵： _____</p> <p>花樣： _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>4. _____ 系列</p> <p>特色： _____</p> <p>_____ + _____ 風格</p> <p>花樣： _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>5. _____ 系列</p> <p>用途： _____</p> <p>製作 _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

◎傳統花布的再風行與應用

- 台客搖滾嘉年華： _____ 年開始
- 客家桐花祭： _____ 年開始
- 藝術家 _____：壁板裝置藝術、家具設計

				
<p>展出地點</p>				

請選擇一種台灣傳統文化，將其紋飾的元素特色繪製在下列方格中

我搜尋的是_____文化			

壁面藝術--你的設計?

--

請將傳統紋飾中的元素融合在畫面上。
可使用現有花布圖案重新排列或設計新的特色圖案。

◎生活新時尚

◎ 台灣生活工藝運動

哪一個單位推廣?_____，在_____年開始推廣。

訴求「宣揚_____、重建_____」

◎ 與傳統結合的創新作品

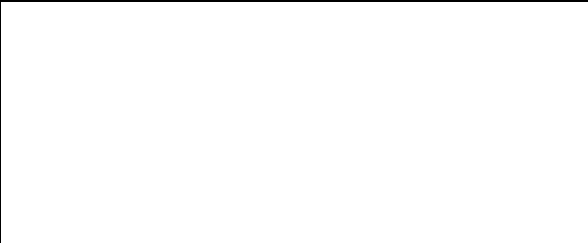
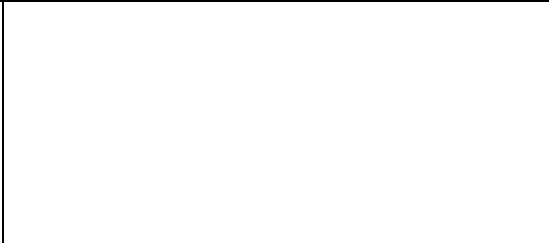
			
作品名稱			
有什			

麼傳統元素?			
--------	--	--	--

◎ 民俗文物大變身

	<p>「我愛拜拜」創意生活用品由「頑石創意」企劃設計，裡面有哪些傳統文物?</p>
	<p>此作品的傳統文物是?</p>
	<p>全家超商 招財星公仔 這些公仔將哪些傳統吉祥物融入?</p>

◎ 尋找吉祥物

<p>請選擇兩種台灣傳統吉祥物，將外型、特徵畫出來</p>	
	

◎ 自創吉祥物（將上方兩種吉祥物的特徵綜合，在格子中設計自創的公仔造型）

