

金針花的創意處方與設計美學

The Arts of the Aesthetic Creations and Designs with Daylilies

林勤敏 | Chin-Min LIN
明道大學時尚造形學系助理教授

謝明欣 | Ming-Hsin HSIEH
明道大學時尚造形學系專題研究生

金針花的美麗開場

自然質樸的台東就像台灣的後花園，天然的美景、熱情的民風，吸引大批遊客前往觀光探訪，尤其夏秋之際，太麻里一片片黃澄澄的金針花海，總令人驚豔無窮、讚嘆不已！淡淡的花香瀰漫著滿山溫馨，伴著豔陽灑落的耀眼光芒，讓人充滿感性的悸動與喜悅。

金針花古稱為萱草、忘憂、宜男草、黃花菊，為百合科之多年生物，由於花型美觀，色彩鮮豔，花期一般從初夏到秋季，花開的壽命通常只有一天，故有「一日美人」之雅稱；中國人也稱它為「母親花」。傳說吃了金針花能讓人減輕煩憂，所以又名「忘憂草」，凡是要遠離家鄉的遊子總會在家中的北堂（母親的住處）庭園栽種萱草，讓母親能細心照顧、欣賞金針花，藉以寄情對遊子的思念，以安慰母親牽繫孩子的心情。唐朝孟郊一首遊子詩寫道：「萱草生堂階，遊子行天涯；慈母倚堂門，不見萱草花。」表達出慈母企盼遊子歸來的深刻情感，不禁令人動容。也因此激發作者的研究動機與設計理念。目前台東金針花的主要產地為太麻里，每年六至十二月均有金針花供觀賞或採收食用，金針花季滿山金黃炫目的美麗花海觸動遊客內心的情感，最佳觀賞期為八至九月份。目前台灣的金針多以實用兼具觀賞為主，經本研究調查市面上花樣飾品，很少見到以金針花為意象的設計產品。

因此，我們這一群設計愛好者親赴台東太麻里，感受金針花的魅力，分析花樣飾品的設計元素，訪談當地居民及飾品業者，再進行繪圖設計及材質試驗等過程，並融入台東當地文化的特色，結合金針花美麗的意象與動人的故事，設計出一系列具創意又感性的時尚飾品，讓我們能永久保存它的美，而不再只是「一日美人」的感嘆與遺憾，讓我們對於人、事、物的思念，尋求心靈的寄託，並催化成具體的創作行動，設計出一系列金針花創意飾品；一方面肯定以本土文化為出發點的創意設計，另一方面除了給慈母及遊子配戴互道思慕之情，更希望藉以促進台灣地方文化創意產業的發展與推廣。

琉璃珠傳說

台東古稱崇爻，又叫卑南覓，因其地位於台灣群山的後方，而叫後山。位於台東縣太麻里地區的原住民，以排灣族為主。排灣族眾多文化當中，其中以「百步蛇」及「琉璃珠」最具特色。百步蛇是排灣族傳統最具代表性的圖騰，相傳百步蛇是排灣族人的祖先，也是貴族的專屬紋飾，因此百步蛇圖紋大量出現在排灣族的木石雕刻、日常用品及服飾上（林建成，2002）。

琉璃珠其實就是玻璃珠。但是，兩者製作的時間早晚有別。琉璃珠製作的時間較早，玻璃珠則指十七世紀以後製作的珠子。琉璃珠製作技術較古老，是不透明、彩色的珠子，又稱為「古琉璃珠」。玻璃珠製作技術創新，透明而具光澤。雖然大部分的排灣族人相信琉璃珠是祖先流傳下來的。但是，實際上，排灣族並沒有製造琉璃珠的技術，而且缺乏製程的歷史紀錄。所以，排灣族古琉璃珠可能由交易與傳播而來。其中較著名的珠種，像是「孔雀之珠（Za-aw）」，

傳說是天上的神化作一隻孔雀來到人間遊玩，沿著溪邊嬉戲時，看見頭目的女兒正在溪岸邊洗衣，驚為天人而心生愛慕，還想娶之為妻。但是頭目想當然爾不會答應，孔雀傷心離去，振翅而飛時，羽翼間竟散落了許多炫目的珠子。頭目見到這些珠子非常喜愛，也明白孔雀並非凡鳥，就答應了這門親事。於是在新婚之夜，孔雀化回人形，帶著公主一起飛向遙遠的天際。因此，此珠也代表著美麗、定情之意，可送給自己心儀的對象。此外，排灣族琉璃珠在族中只有貴族能夠佩帶，每種珠都有著特殊名稱與神話傳說，代表著不同的神祕力量，能夠賜福、降禍、保護或懲戒，甚至還有男珠、女珠的分別。

令人驚豔的「一日美人」

金針花古稱為萱草，又稱諼草（諼為「忘」之意，故有「忘憂草」之稱）、宜男草（傳說中，婦女懷孕在胸前插上一枝萱草花就會生男孩）、黃花菜，為百合科之多年生作物。金針原產中國大陸、西伯利亞、日本、東南亞，其花可供觀賞，由於花型美觀，花色鮮豔，在歐美有「一日美人」之雅稱。而台灣地區已廣為栽培，並經由台東區農業改良場之研究，主要產區分布於台東縣太麻里、長濱等地區，選育出五個觀賞品種並正式命名，分別稱之為千鶴、紅鈴、粉黛、黃玉、紫后。食用之金針俗稱黃花菜，一般為尚未綻開之花蕾經乾燥之成品，其味甘鮮，含有豐富的維生素、礦物質，並可幫助新陳代謝，甚獲國人喜愛。金針葉片為製作萱紙之最佳材料，根莖亦是中藥常用消腫、退火之藥材。全株各個部位均有利用價值，實屬一種珍貴多用途之園藝作物。

我國兩千五百年前即有以萱草歌頌母愛的詞句，至唐、宋，更留甚多以金針花及萱草代表母親之溫馨

感人詩篇。例如：王冕《偶書》「今朝風日好，堂前萱草花。持杯為母壽，所喜無喧嘩」；陶潛的飲酒詩：「汎此忘憂物，遠我遺世情」。由此證之，金針花與

中國文化及傳統習俗有極深之淵源，並且對闡揚倫理、溫情、孝道等善良風俗深具意義。台灣產區金針花品種圖示如下：

紫后

粉黛

黃玉

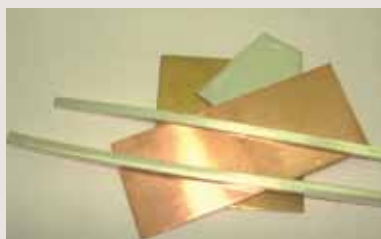
紅鈴

千鶴

台灣產區金針花品種（取材自《金針花專輯》1989年，台東區農業改良場編印，20-24。）

材質試試看

本設計主要創作媒材以玻璃及金屬居多，故挑選排灣族的特色 — 琉璃珠（玻璃）及相關金屬，來進行材質試驗。

金屬及玻璃材質（左：金屬材料；右：玻璃棒）

創作好好玩

前往國立手工藝研究所體驗琉璃課程，透過琉璃工作坊，研習琉璃珠的相關技法，燒出一顆顆色彩鮮豔的琉璃珠及香水瓶，再將合適的材質與技法融入金針花創意飾品的創作過程。

老師細心教導

上玻璃材料於珠體

琉璃工坊創作過程

燒製琉璃珠

試作香水瓶

創意作品賞析

念戀

作品類型：項鍊

材質應用：玻璃、銀線

創作理念：以一位女性彎腰蹲坐的儀態，懷抱著一顆金針琉璃珠，表達出思念離家孩子的心情，藉著照顧懷裡的金針花，一方面卻也想照顧自己的孩子，那個離她肚子最近的地方，最需要忘記的煩惱，卻也是最忘不掉的念戀。

設計作品 — 念戀

孤

作品類型：手環

材質應用：琉璃珠、銀線、黃水晶

創作理念：花瓣少了一半總是不完整，再以琉璃珠燒製出蕭瑟的感覺，串於花苞間，傳達出母親孤獨的思念，再以閃著微光的水晶，詮釋母親永遠點著燈，以備遊子隨時可以找到回家的方向。

設計作品 — 孤

影

作品類型：項鍊

材質應用：銀線、銀版、髮飾

創作理念：每個長髮飄逸的女性背後，一定有一束馬尾，原因無它，就是為了要照顧自己的寶寶，無暇梳整，索性就紮起了馬尾；許多母親年輕時，也愛留著飄逸的長髮，為人母後，縱使已剪去心愛的長髮，但那個紮著馬尾的背影，卻總讓孩子們記憶深刻。以金針花瓣化作髮絲、紮起的髮紋做花蕊，傳達母親為了孩子犧牲奉獻，不惜付出自己的青春。

設計作品 — 影

設計作品 — 心懸

設計作品 — 釦·扣

設計作品 — 語

心懸

作品類型：項鍊、耳環

材質應用：琉璃珠、銀線、黃水晶

創作理念：以金針花葉捲曲的造型，懸著一顆藍色玻璃心及黃色水晶，傳達母親總是懸念著那出門在外追尋自己天空的孩子，放心不下來，時時擔心孩子是否平安、吃飽、睡暖……，一顆心永遠懸著掛念；但母親的關心總是含蓄的，就如金針花蕊那般默默地陪襯著花朵的美麗……。

釦·扣

作品類型：項鍊、手環

材質應用：塑膠珠、銅線、鐵線、銀版、繡釦、布

創作理念：〈慈母手中線，遊子身上衣〉，將布料裁成金針花瓣的長瓣狀，化作衣襟及袖口，再以復古的繡釦加上一朵朵小金針做鈕扣，將母親思念的情感寄託在充滿溫馨的衣物意象。

語

作品類型：項鍊、別針

材質應用：黃銅、銀線

創作理念：小時候，媽媽總是在幫女兒綁辮子的時候，叮嚀了這個、又提醒著那個，若說金針花是母親花，那麼它長型的花苞，就像媽媽溫暖低語的雙唇，像是母親永遠有交代不完的事；當時年紀小，總覺得嘮叨瑣碎，現在離家的我想告訴您，其實我一直都很想聽您叮嚀不完的言語。

牽繫親情的忘憂處方

記得前年的夏天，全家一起到東部度假，一抵達台東，老公急著去紅葉國小緬懷當年紅葉少棒隊名揚國際的豐功偉績，兩個小孩吵著要到初鹿牧場喝鮮奶，只有我失落地想要去太麻里探訪金針花田，最後，家人們也只好配合陪我走一趟。

到了太麻里，已是夕陽斜映的傍晚時分，我牽起小孩的手，直奔滿山遍野、迎風搖曳的金針花海，我們停下來，看見了花的美麗；我們蹲下來，聞到了花的香氣、碰觸到花兒在風中微微的顫動；我們躺下來，望著天邊，聽見了金針花與晚霞的低語對話……。

突然，小孩跳了起來，哇！原來金針花除了好吃、好看、好玩之外，她還很感性，因為她的名字叫「母親花」，她真的好美，我要把這美麗的花海拍下來，放到電腦桌面、PO 上臉書，加入我的最愛……，提醒我每天都是母親節，每天都要讓媽媽開心！

最重要的是，小孩不見得每天都讓媽媽開心，但是，把金針花製作成創意飾品，讓小孩與母親戴在身上，無論小孩長大了，遠在他鄉或異國，總能牽繫著母親與子女之間的濃濃親情，綿延不絕、生生不息……，這就是身為母親最佳的忘憂處方！

■ 延伸閱讀

林建成（2002）：台灣原住民藝術田野筆記。台北：藝術家出版社。
陳榮五、李善忱（1988）：金針花專輯。台東：台灣省台東區農業改良場。

薛保瑕等人（2002）：文化創意產業概況分析調查。台北：行政院經濟建設委員會。

鍾可欣（2006）：碎形之仿生造形應用於飾品設計創作。中原大學商業設計學系，碩士論文。

行政院農業委員會（金針主題館）。2010年10月20日，取自 <http://kmweb.coa.gov.tw/subject/lp.asp?ctNode=4764&CtUnit=2774&BaseDSD=7&mp=276>

Xuite 日誌。百步蛇對排灣族的意義。2009年5月18日，取自 <http://blog.xuite.net/fvbdergil/154mkg2jkuy/20916007>

2005 yahoo 知識+。台東文化特色。2009年1月10日，取自 <http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305100517200>

從小巧可愛的創作開始，讓孩子發現自己的潛力。
透過親子合作，讓孩子體會藝術與文學的無限魅力。

免費線上報名

http://www.arte.gov.tw/Examine_Signup_list.asp

（活動內容如因故異動，依本館公告為主，報名及課程內容約開課前一個月刊登於活動網站。）

活動網站

國立臺灣藝術教育館網站 · 臺灣藝術教育網

■ 藝術教育推廣活動系列 — 看繪本玩藝術

時間	主題
5/5	剪剪貼貼
7/14	各行各業
7/28	喜怒哀樂
8/11	故事創作
8/25	水彩渲染
9/15	故事創作

地點：國立臺灣藝術教育館研習班教室

人數：依報名先後順序正取國小親子 10 組（備取 5 組，遞補者另行通知），額滿為止。

洽詢：02-23110574 分機 232 劉小姐

■ 志工說故事系列 — 大人唸給孩子聽的書

時間：第 1 場 7/13、第 2 場 7/27、第 3 場 8/10、第 4 場 8/24。

地點：國立臺灣藝術教育館藝教圖書室

人數：依報名先後順序正取國小親子 15 組（備取 5 組，遞補者另行通知），額滿為止。

洽詢：02-23110574 分機 234 王小姐