

探討文化创意產業發展對竹編工藝之影響

莊欣諺

南台科技大學 視覺傳達設計系數位內容與應用設計碩士班 台南

摘要

行政院在 2002 年 5 月的〈挑戰 2008：國家發展計畫〉中提出”發展文化创意產業計畫”，藉由政府輔助且支持下開啟了台灣文創產業的新紀元，且在”南部七縣市文化创意紮根計畫”關廟竹工藝為其中的一個項目，藉由傳統竹工藝老師的指導下，工藝與設計結合並產生許多精美作品，並且將工藝朝著商品化的方向去發展，而在眾多竹工藝中，竹編工藝為最生活化且多樣性的，本研究將分析近年來在文化创意產業發展下之竹編工藝於產品設計的發展與應用，進而歸納出竹編工藝在文化创意產業下的未來發展方向，以利後續相關設計人員參考與運用。而本研究在分析後發現(1)竹編工藝品在發展上以高度工藝性為主，(2)竹編工藝品在使用性與消費者親近性發展較為不足。

關鍵字：文化创意、竹編、工藝、文創產品、工藝設計

一、緒論

1-1 研究背景與動機

台灣工藝產業企業家數是文化創意產業中僅次於廣告產業的重要產業，而工藝產業發展在 2002 年文創政策之後開始興起，一直到 2005 年達到巔峰，在 2009 年時不增反減，工藝產業家減少幅度達到了 5.84%，且營收雖比 2002 年來得高，卻沒能超越 2005 年的營收額[1]，顯示台灣工藝產業在 2005 年後開始有衰減的跡象。

而台灣工藝產業目前正面臨 1.工藝發展偏離常民生活 2.成本偏高 3.設計開發誘因低 4.行銷策略偏差等問題[2]。

文化創意產業發展計畫中，工藝與設計的結合為現代工藝的重點趨勢之一，而在台灣，具有台灣文化特色的竹工藝為發展之大宗，台灣是世界前三大產竹國家，竹工藝也是台灣的重要文化象徵，而竹編為運用最為廣泛且貼近日常生活的[3]，本研究將比較 2002 年發展文化創意產業計畫前後竹編產品設計之差異，並得知竹編產品之未來設計趨勢。

101 年的”南部七縣市文化創意紮根計畫”中，關廟竹編為其中一個項目，且在用竹編發展的工藝設計品中，台灣在國際上無論是產品辨識度、材質辨識度，在材料或技術皆占有極大的優勢[4]。

1-2 研究目的

在文化創意產業熱潮衰退之際，本研究希望能藉由分析與比較在文化創意政策發展前後的竹編產品設計之差異，並得知竹編產品之未來設計趨勢。

1-3 預期效益

本研究結果期望能夠給現有工藝家與設計相關人員運用，並提升台灣竹編工藝於文化創意產業之效益。

藉由本研究之研究模式及結果，如將其運作在其他文化創意產業之工藝設計，期望能提升整體產業發展與政策之成效。

二、文獻探討

2-1 文化創意產業

根據聯合國教科文組織 (UNESCO) 定義「文化產業 (cultural industries)」：「乃是指以無形、文化為本質的內容，經過創造、生產與商品化結合的產業」。因此文化創意產業被區分成文化產品、文化服務與智慧財產權三項，其中文化產品指的是書本、雜誌、多媒體產品、軟體、唱片、電影、錄影帶、聲光娛樂、工藝與時尚設計；文化服務則包括了表演服務、出版新聞傳播服務、視聽服務、圖書館服務、檔案、博物館與其他服務；至於智慧財產權則包含專利、商標、著作權等人類創作[5]

台灣的文化創意產業最初是由行政院「挑戰2008國家重點發展計畫」之一，共計13個項目，包括視覺藝術、音樂及表演藝術、文化展演設施、工藝、設計、出版、電視與廣播、電影、廣告、設計品牌時尚產業、建築設計、創意生活產業、數位休閒娛樂，各類項之間又可有不同程度的關聯性，文建會主管以文化藝術為主體的四大類，及視覺藝術、音樂及表演藝術、文化展演設施、工藝等，其中又以工藝在各類項中與傳統文化關係最為密切[6]。

2-2 工藝

工藝分為狹義與廣義兩類，狹義的工藝指的是以裝飾為目的而製之器物，其所作技術上的表現稱為工藝，而廣義的工藝是指對各種生活之器物，加以多少『美的技巧』者，皆列於工藝之範圍」。而工藝與工業之差別在於「美的加工程度」。美的要素則使工業製品便趨向工藝化；工藝製作若運用工業的素材、技巧並大量生產，工藝則趨向產業化[6]。

工藝要形成一種產業，必須符合幾項條件：

- (1)製造的產品主要應用於日常生活中
- (2)製造的過程主要以手工製造為主、機械為輔
- (3)必須具有某種獨特性
- (4)為使產業化，工藝產品需能量化生產。

具備以上各條件，才能稱之為工藝產業，也才能使此種工藝產業得以生存。

2-3 現代工藝：

現代工藝必須以設計的方式來導引工藝的發展，因為設計是多方面，多樣性的，它能把工藝品帶進適合大眾且能跟隨時代潮由而行的方向，且台灣工藝研究所所長洪慶峰(2004)年提出，現代工藝必須具備以下趨勢[7]：

- 1.為使用的人而設計
- 2.地產地銷的價值認同
- 3.以推銷綠色消費為己任
- 4.滿足生活趣味
- 5.提升生活的品質
- 6.訴說故事的工藝設計
- 7.無限創造可能的工藝設計
- 8.人人都能享用美質工藝的設計
- 9.邀請消費者參與的工藝設計

2-4 竹編工藝：

竹編是以竹子為材料，用刀將竹幹劈成細竹篾，再以經緯縱橫交錯的方式編製而成。常用的種類為桂竹、長枝竹，編法有密編和鏤空編兩種，但在密編和鏤空編之下，又延伸出了無數種的編織方法。

竹編的加工過程如下：選材→除油或去青→劈寬→剖薄→定寬→起底→編器身→收緣口→做提把與支腳→塗裝等。而必備的工具則有：手鋸、劈刀、去青刀、定寬刀、錐子與剪刀等 [3]。

2-5 Yii 國家形象品牌：

2007 年「工藝新貌跨領域創作應用計畫」中，國立台灣工藝研究所與台灣創意設計中心合作共同成立策略聯盟，由 8 位工藝師與 8 位設計師共同配對創作，以地域性素材、計法及文化特色為利基，研發作品橫跨了國內木雕、細銀、陶瓷、染織、竹編及竹器六大工藝領域。在 2008~2009 年持續擴大工藝領域，並創立「Yii」品牌進行國際行銷。

「Yii」品牌目的在於透過當代設計轉化傳統台灣工藝，為之注入新觀點及新生命，並將精緻的工藝作品帶進日常生活。Yii，音同於中文字「易」，所指即是事物的易變與轉化。Yii 也有「意」及「藝」的諧音，象徵轉變、設計意念和工藝三重意涵，以及三者間的完美結合。在作品的形成過程中，設計師及工藝家們審視自身文化及傳統，以精采創意為世代承襲的技法注入新生命；並藉由製作上的高度要求，為產品提供絕佳的手感及品質；採取手工藝為主要製作方法，明

確傳達其對人文、技藝傳承以及對環境的高度尊重[9]。

三、研究方法

行政院於 2002 年在「發展文化創意產業計畫」中提出文化創意產業一詞，而台灣文創產業也開始蓬勃發展，本研究將比較 2002 年發展文化創意產業計畫前後竹編產品設計之差異，並分析竹編產品之未來設計趨勢，主要樣本將由 yii 品牌所提供的現有產品清單去做分析。

本研究參考了”以竹材探討現代工藝設計之產品化模式(林桓民.2012)”中的現代竹工藝設計產品特色分析法[8]，並改良成“文化創意產業與工藝特色分析法”，透過統計竹材特性、竹工藝特色、設計特色與文化創意特色，藉以得知文化創意產業發展對竹編工藝之影響。

A 竹材特性

A1 物理特性
彈性、韌性
重量輕
竹皮韌性與觸感

A2 外型與視覺
竹材表面紋理
竹表皮質感

B 竹工藝特色

透氣性
彈性佳
視覺穿透
編織紋路

C 設計特色

多重工藝結合
高度工藝技巧
竹材特性的創新運用

D 文化創意特色

為使用者設計
與文化之關聯性
提升生活品味
消費者容易取得

四、研究結果

BAMBOOL-tall
Designer:周育潤
工藝師:蘇素任

這組竹凳傳達竹的自然印象。輕巧結構的背後為繁複的製作工法，結合了竹管家具及竹編這2種工藝；3支原生竹管椅腳，頂端剖成富有彈性的竹片，運用亂編法編成座面，醞釀出從生態到人文的漸變。

圖1

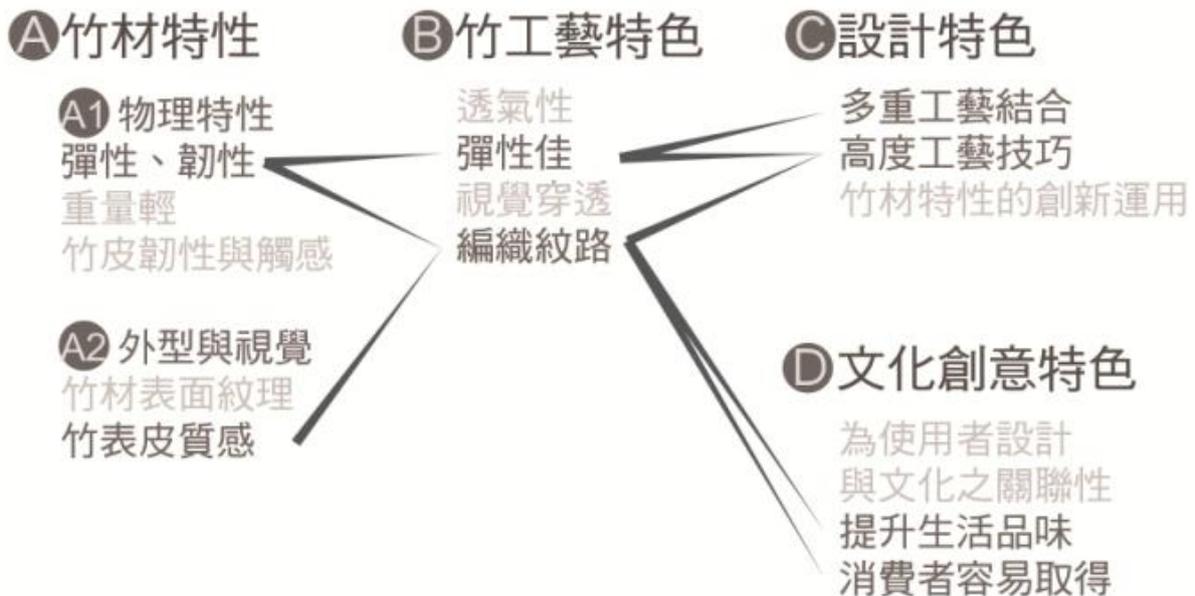

圖2

bamboo heart
 Designer:周育潤
 工藝師:蘇素任

這張輕巧的竹凳，以原生竹管為軸心，放射出細緻而均勻的竹片，經巧手編織後，形成渾圓的造型，故名竹心。

圖3

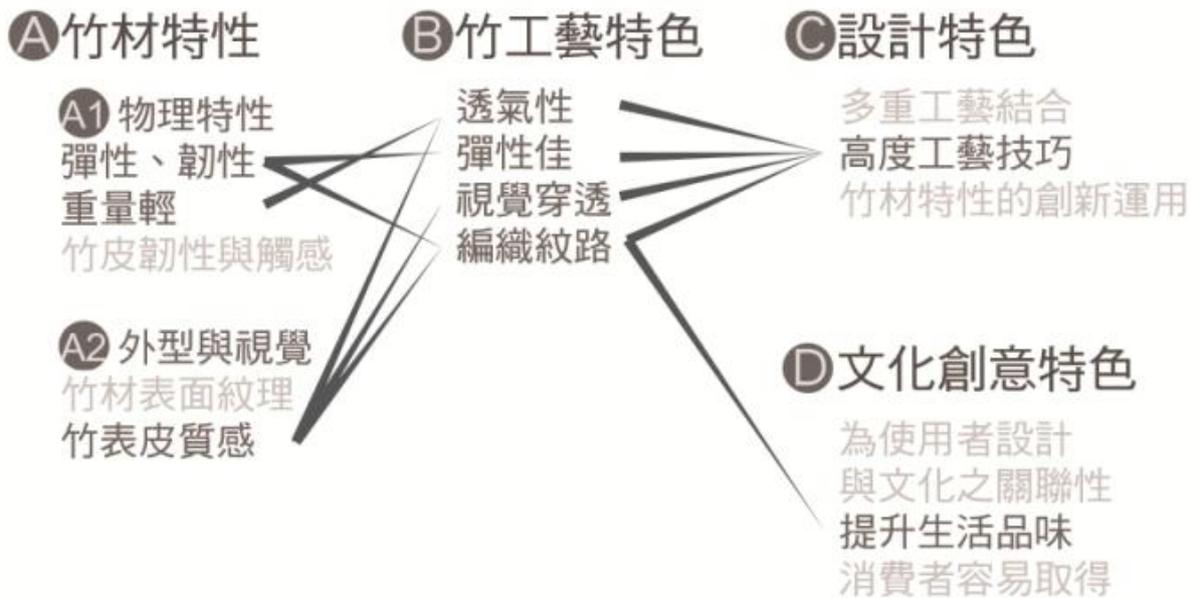

圖4

泡泡沙發

Designer:周育潤

工藝師:蘇素任

本設計的特色，是回歸到最單純的竹編小球，以單一元素重複連結的方式，取代原本複雜的沙發結構，並藉著竹球輕盈、穿透與構造簡潔的特性，創造出不論使用及製造均簡易的當代家具。

圖5

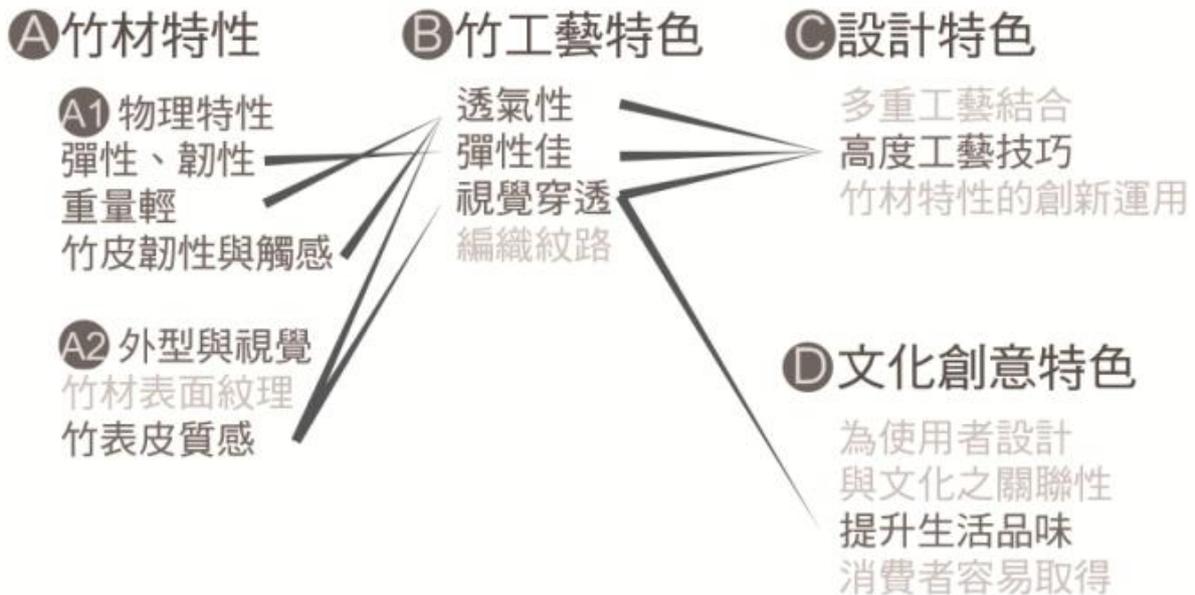

圖6

Cocoon Plan: Sofa

Designer: 王俊隆

工藝師: 陳高明

兩個狀似蠶繭的竹編結構，交融成為沙發造型。先民遺留的古老智慧，經過別具巧思的設計改造後，獲得了嶄新的生命。本設計包含竹編版本，以及包覆蠶絲的蠶繭版本。

圖7

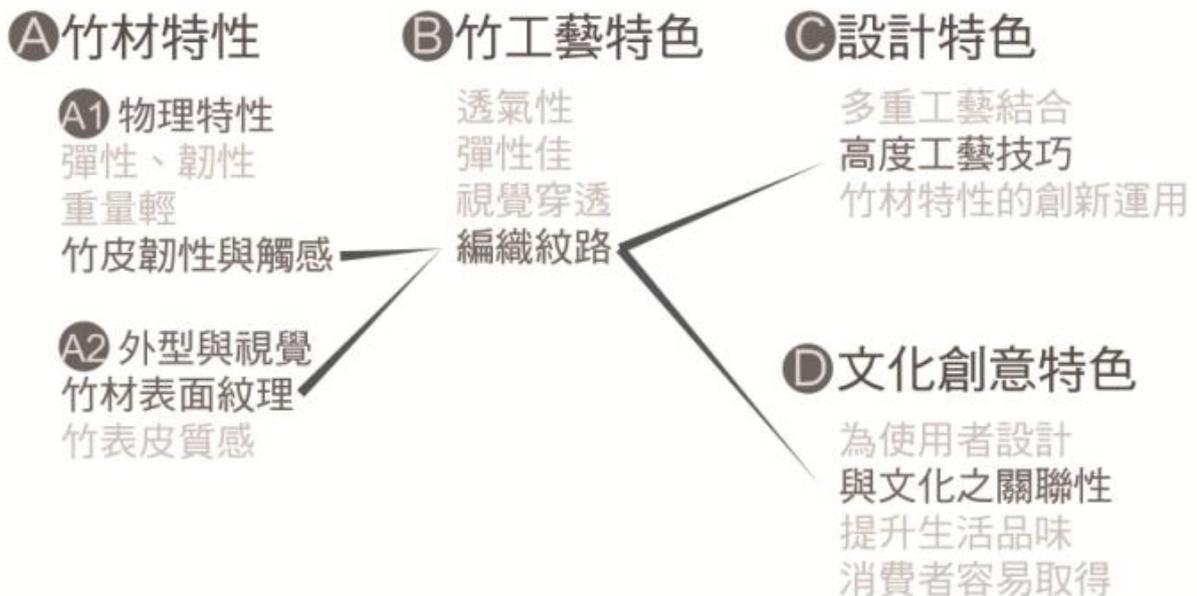

圖8

Cocoon Plan: Sofa

Designer: 王俊隆

工藝師: 陳高明

兩個狀似蠶繭的竹編結構，交融成為沙發造型。潔白細膩的絲質表面，其實是直接來自真實的養蠶吐絲過程。先民遺留的古老智慧，經過別具巧思的設計改造後，獲得了嶄新的生命。本設計包含竹編版本，以及包覆蠶絲的蠶繭版本。

圖9

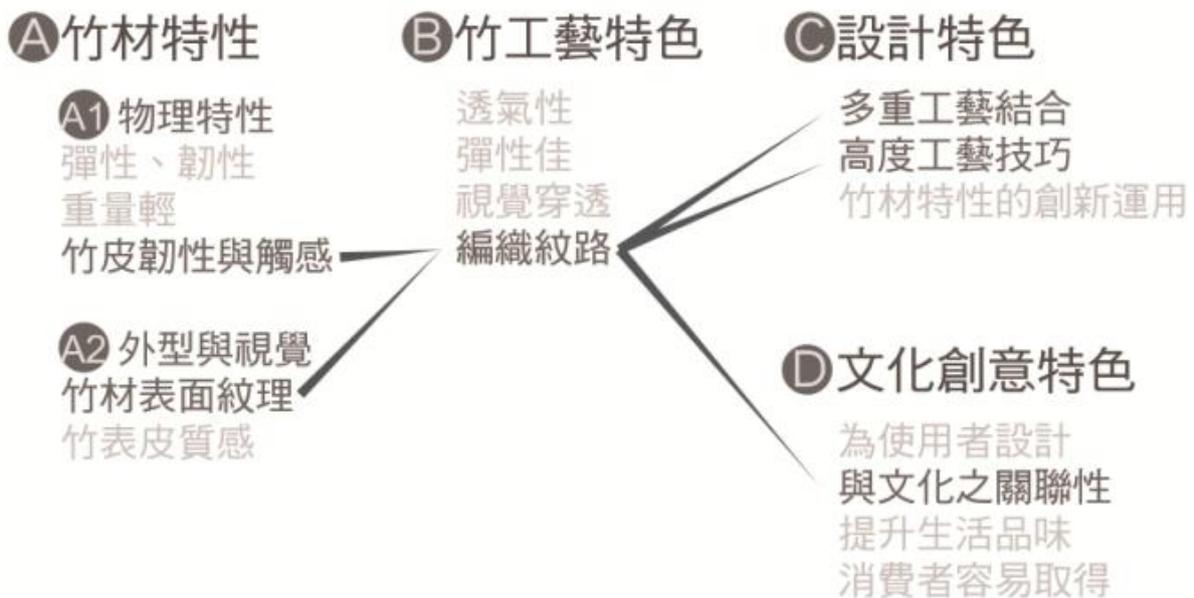

圖10

Nest Cradle
Designer: 盧家恩
工藝師: 陳高明

這個搖籃的平穩搖動，來自於工藝師對竹編造型的精確控制與應用，以及對編織細節的掌握。

圖11

圖12

Nest Cradle

Designer:駱毓芬

工藝師:蘇素任

仿生概念的發光靠枕，宛若寵物舒適地蜷曲在沙發上。光線從竹編開口中透出，彷彿貓的炯炯眼光，創造既溫暖又生動的感受。

圖13

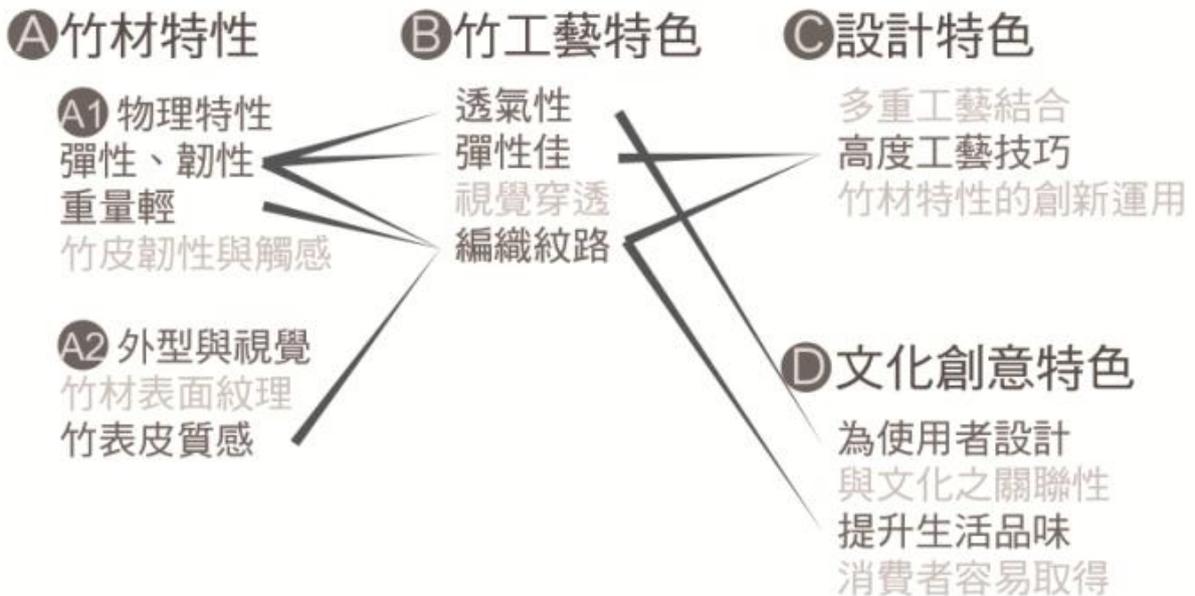

圖14

Cocoon Plan: Twins Stool

Designer: 王俊隆

工藝師: 陳高明

此設計的產生，起源自台灣特有的農村民俗。包覆著竹編結構的潔白絲質表面，其實是直接來自真實的養蠶吐絲過程。先民遺留的古老智慧，經過別具巧思的設計改造後，獲得了嶄新的生命。

圖15

圖16

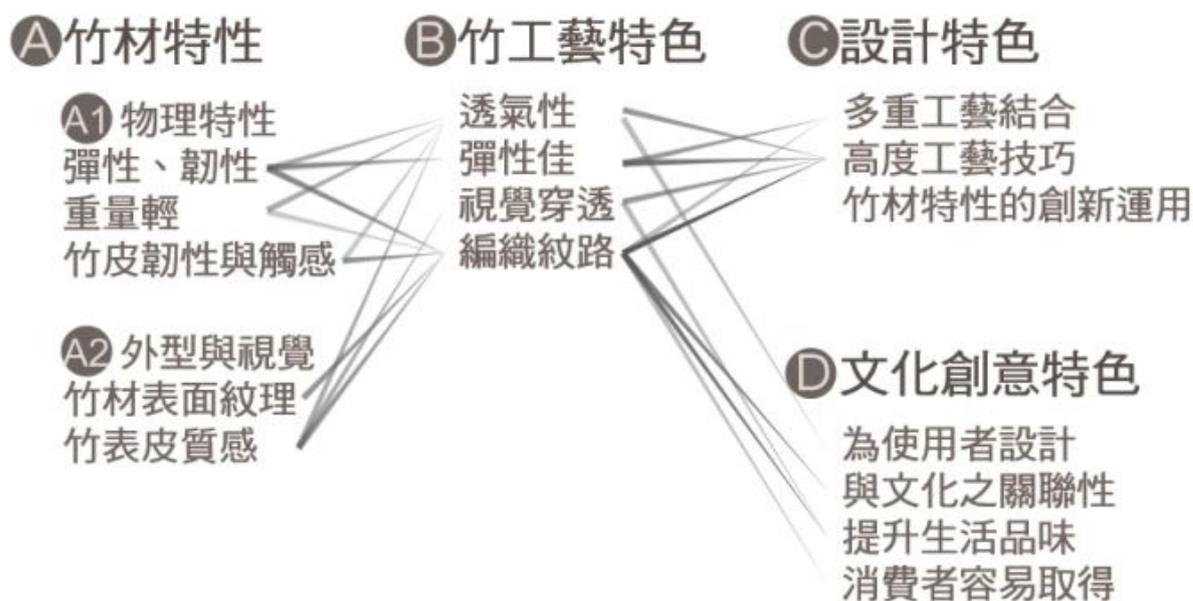

圖17

顏色深淺代表各特色使用之多寡，顏色越深代表其特色在現代工藝上展現越多，由圖 17 中可看見，竹編工藝中以彈性及韌性為較常見的物理特性，而竹表皮質感為外型與視覺所重視的方向，而在竹編工藝中，最為廣泛運用的則是彈性與編織紋路。在設計特色上，以展現高度工藝技巧為主要發展方向，其次則為多重工藝之結合，而文化創意特色上則朝向了提升生活品味，其次為與文化之關聯性。

而從圖 17 中可看出，竹材特性的創新運用較為不足，且文化創意產業中的”為使用者設計”與”消費者取得難易度”是略為不足的，在未來發展中可能要朝向較為平民化的製造與設計，以提升竹編工藝產品的親民性。

五、結論與建議

1. 竹編工藝產品朝高度工藝性發展，在提升生活品味以及文化之關聯是相當成熟的，但與一般消費者之間還沒有良好互動，可能是未來竹編工藝中的文創發展重點。
2. 本研究之樣本主要為 yii 於文化創意產業政策下所發展出來的一個國家品牌，由於發展時間不長，樣本數較為不足，並無法看出文化創意產業對竹編工藝整體之影響，在未來研究中可收集更多相關發展之竹編工藝產品做為樣本，以利得到更精確之結果。

六、參考文獻

- [1]李仁芳，2010 台灣文化創意產業發展年報，文建會，台北市，2010
- [2]朱庭逸、芳雯玲，工藝新境：打造手工精品的經營之路，文建會，台北市，2004
- [3]林正義，竹工藝·綠地球：2009 臺日竹工藝展，台灣工藝研究所，南投，2009。
- [4]柯依嘉，竹材料應用於產品設計之研究，2011
- [5]馮震宇，解開文化創意產業發展的緊箍咒，2004
- [6]顏水龍，台灣工藝，1952
- [7]黃熙宗，台灣工藝現代化在設計及審美上的意義，2001

[8]林桓民，以竹材探討現代工藝設計之產品化模式，2012

[9]國立臺灣工藝研究發展中心