

高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High
School

專題製作報告

油桐花意象運用於彩繪設計與編梳創作

老師姓名： 許湘云 老師

科 別： 美 容 科

中 華 民 國 104 年 2 月

目錄

壹、緒論

一、研究動機..... P5

二、研究目的..... P5

貳、文獻探討

2.1 油桐花..... P6

2.2 桐花祭與客家文化..... P7

參、創作研究方法

3-1、研究方法..... P8

3-2、研究流程與架構..... P9

肆、研究成果-作品欣賞

4-1、創作技法..... P10

4-2、形、色、質萃取與轉換..... P10

4-3、材料配置..... P 11

4-4 作品創作執行..... P12

4-5 創作分析..... P. 20

第五章、結論..... P. 21

第六章、參考文獻..... P. 22

油桐花意象運用於彩繪設計與編梳創作

摘要

4

台近年來客家文化逐漸受到重視，逐步發展開來。油桐花又屬其文化元素之一，故於相關文化活動上，皆以之而銜接，將油桐花納入其中。就在諸多相關資訊的流竄之間，引發了創作者對於油桐花之文化特質的興趣。

為了能夠更深入的了解油桐花，創作者展開對其彩繪設計結合編梳等傳統文化意涵之創作，並以製作有油桐花文化意象之彩繪設計與編梳創意。同時在環保意識覺醒，當代資源再生、再利用風潮浮現的此刻，創作者嘗試由環保素材再利用之資源，導入頭飾作品創造上，沿用以素材特性結合於油桐花之形態，從而賦予創作頭飾之裝飾美化視覺之餘，兼收環境保護以及文化保存之效，甚至拓展至文化創意上，使文化在創意中受到延續與傳承，讓環保在裝飾與藝術美間存在，減低資源浪費更收環境保護之效。希望能在傳統與現代的結合與激盪下，讓社會大眾擁有更多機會深入了解客家的文化，從而延續本土優美珍貴之特有文化的生機。

結合文化與環保的概念裡，為廢棄物創造新生命，成了創作者於創作上的一大考驗，更是創作努力的宗旨。創作者運用日常生活中隨手可得的資源回收物，化腐朽為神奇，以無限的創意，有限的資源，將平凡不起眼的回收素材融入作品創作中，增添彩繪設計與編梳整體視覺美感。在視覺上的美感、素材與環境的關係裡。創作者藉由有著五月雪之稱的油桐花所具備形、色、質運用，並經過多次的嘗試、調整萃取出最適合運用的創作元素，終於設計出結合環保與時尚創意美感頭飾飾品。本創作得歸納出以下結論：1.奶昔瓶罐、透明寶特瓶之不同素材，進行飾品設計 2.運用油桐花元素呈現出油桐花之頭飾飾品創作。

關鍵詞：油桐花、彩繪設計、編梳設計、飾品設計、環保素材

壹、緒論

一、研究動機

在結合以文化保存與環保意識時，創作者以思考頭飾用品的材質是否有注於環境保護，而在環境保護及美觀需求上，是否得以在環保的軸現下之訴求，以此便展開本創作之原始動能。

以「美」導入，在飾品創作上，創作者將聚焦於彩繪設計結合編梳創作及頭飾點綴上，展現出文化的發揚與保存、文化特色表彰等功效，使社會大眾得以更進一步明白在地文化特色之美。故創作首先將探究油桐花予客家文化中的角色及意義，使其精神得以確切展放在接續的創作頭飾飾品中。在飾品創作上，創作者將秉持文化創意概念，將油桐花相關文化元素、特質融入在頭飾飾品。同時也藉著文化創意與研究的精神，重新省思有關油桐花所存有之客家文化意涵，藉以打造出全新、得宜、合用之文化特色彩繪設計與編梳創作及頭飾飾品，達到文化傳承及文化創新，為傳統注入新活水。

二、研究目的

本次之創作，以客家文化中的油桐花意涵作為創作上的發想。不僅因之於油桐花所具有的客家文化意涵，更透過近年來苗栗油桐花相關活動受到社會大眾廣大而熱烈的參與，透過此間存有的文化發展及保存契機，故創作者深入了解油桐花所被賦予的文化意象的動機，達到文化傳承及發揚的目的。

➤ 依循在本創作之創作目的上，本創作欲實現以下幾項目的：

(一)運用油桐花意象進行彩繪設計與編梳創作及頭飾環保飾品創作。

(二)比較油桐花飾品製作中，因製作媒材不同之分析。

(三)以油桐花元素轉換為，文化創意頭飾環保飾品。

(四)實驗設計具有油桐花文化特色彩繪設計與編梳創作及頭飾環保飾品。

(五)油桐花的客家文化特色彩繪設計與編梳創作及頭飾環保飾品的運用及推

廣。

貳、文獻探討

起自於油桐花的文化意涵及其意象、特徵，故來自其形象或意義當為本研究創作之楔子。簇聚的油桐花成片似海，花開五月雪白色調，於是相由同存在之處，五月開花之時使之有著「五月雪」的美稱。不僅如此實際的傳統生活之中，亦隨處可見油桐的昇華樣態。油桐花是一種來自油桐的產物，起自日治時期的台灣早期生活中，對其有著廣泛的使用。並也依循在這廣泛而適宜的用途中，油桐成為受到廣泛種植的樹種，隨之而來的便是在時間之流裡編織出油桐文化。

2.1 油桐花

圖 1 油桐花

圖 2 油桐花

油桐，英文名稱為”Tung tree”又稱作”Tung oil tree”，學名為”*Aluerritesfordii* Hemsi”，屬大戟科油桐屬，白色花朵綻放於四月至七月之間。台灣主要油桐花來自木油桐「木油桐」，具有近 90%比例分布而聚集在中、南部 1000 公尺以下低海拔丘陵山區。油桐屬落葉喬木，修長樹形可達十餘公尺，而樹冠呈水平展開，枝葉呈現濃密，耐旱且耐瘠的特質使其成為一種行道樹或景觀樹的好選擇，故凡植有油桐之區域或道路，皆可賞有”五月雪”。

油桐不僅有景觀可賞，更有實質生活上的助益。景觀樹、行道樹之外，油桐木是為家具製作上的優質素材，油桐子則可提供出桐油，運用於防水、防腐，客家庄長見文化特質”紙傘”即是抹以桐油上紙，編制而出之生活用品。桐油上可用於銅器擦拭，使之光亮而不傷材質。在環保的當下環境，油桐的耐力更可被運用在環境污染程度的監測上，做為污染監測指標植物。

“客家”英文寫作“Hakka”，其發音係出自漢字的廣東語。而「客家」一詞之出現可追溯至西元 780 年前，後唐朝戶口之中。而台灣的客家民族之祖，大致出自於明末清初時期，大規模的渡台的國姓爺鄭成功的部將劉國軒。劉國軒將軍為福建客家人，其所帶領之原鄉子弟兵起自福建省渡過黑水溝至台灣後，被遣返回原鄉之時，仍有少部分留滯於台灣，此後，依舊有著但不少客籍人士冒險越海渡台，爾等方為台灣客家民族出現的起源。

圖 3 油桐花

2.2 桐花祭與客家文化

行政院客委會於 2002 年成立後積極挽救瀕臨消失的客家文化，而規劃了客家桐花祭活動，其概念來源是以日本櫻花祭為藍本，目的在於給國人生態旅遊時，能夠認識客家文化，並且以此活動促進產業經濟與觀光，帶動客家莊的產業發展。以苗栗縣桐花為例，苗栗縣政府於 1979 年曾推展培育幼苗，早期大面積造林種植油桐，雖面臨油桐較無經濟價值的困境，但苗栗縣山多開發易於油桐樹生長，油桐樹也因此繁衍成為一片山林，讓苗栗縣為油桐樹的大本營(陳定銘 2009)。客家桐花祭由 2002 年開始舉行，除了讓國人親近桐花、遊客庄之餘，更要表達對山林崇敬之意，客家傳統的敬天地、祈福之神，也因此客委會以「祭」字為用，策劃客家桐花祭此項活動。桐花祭已由傳統祭典意念昇華為客家創新活動，並經由大眾傳媒與政府、地方的商業包裝，自傳統祭典轉換做典型的創新活動，增加客家族群的能見度，促進地方經濟發展，更藉此活動發展新型態的觀光，讓民眾親身體驗文化藝術的美好，活絡客家民族的向心力。本創作即在探討從環保媒材轉換成生活藝術飾品，以油桐花意象之運用。

行政院客家委員會於 2002 年首次舉辦客家桐花祭以來，至今已有 12 年歷史。如今的”客家桐花祭”以成為國內人盡皆知的賞花盛事，然而在眾多的客家文化中，油桐與台灣客家文化的關係卻是逐步建立而來的。多數油桐住生長地點恰巧伴隨著丘陵山區地帶的客家人生活，五月，油桐開花的季節裡，使客家莊景象裡在這慢慢歲月中，長久的陪伴著客家人。於是，在行政院客家委員會成立開始，即以油桐花語客家人的生活陪伴，引之為客家莊的象徵。

苗栗等各縣市幾年來皆有桐花相關活動，隨勢而上，對於客家文化的推動當可藉由桐花盛開時節，將油桐花環保飾品相關資訊加以串連，讓全台動員的大型活動，都能推廣油桐花環保飾品，讓民眾在隨手可得回收資源，可創造文化產業的藝術品達到與客家間傳承的使命。為客家文化產業注入新生命，嘗試藉由生產客家桐花相關之魅力周邊手做商品，讓產品可更貼近民眾生活，整合文化產業創造更多的文化產值。以「節能減碳，自然山林」

達到客委會深耕文化、振興產業、帶動藝術商品活化客家庄的傳統桐花祭典意念並始其具備文化創新途徑可循。

參、創作研究方法

8

3-1、研究方法

藉由網路和圖書館的書籍以及依循於油桐花之形、色、質，故率先以探究油桐花對客家文化關係的了解起步，再以其文化意象及文化意涵為基礎，於創意中結合，融入油桐花之文化意象，以之進行相關彩繪設計與編梳創作及頭飾環保飾品創作。本創作係以油桐花為主要題材，藉由可回收之資源再利用為創作之素材，利用寶特瓶罐、奶昔瓶罐，進行製作，以之呈現出具有環保概念而展現時尚風韻以及具有文化頭飾之飾品。

在油桐花意象的創作中，本創作以彩繪設計與編梳創作及頭飾環保飾品為主要軸線，然而再研究過程都有阻礙，如美感呈現、素材與接著劑上的美化，更必須留心於接著劑之溫度，本創作之接著劑係用採熱溶膠進行接著動作，高溫之下必須兼具表現技法與適切之美化手法，故於創作之製作上頗有技術難度可言。

3-2、研究流程與架構

研究主題

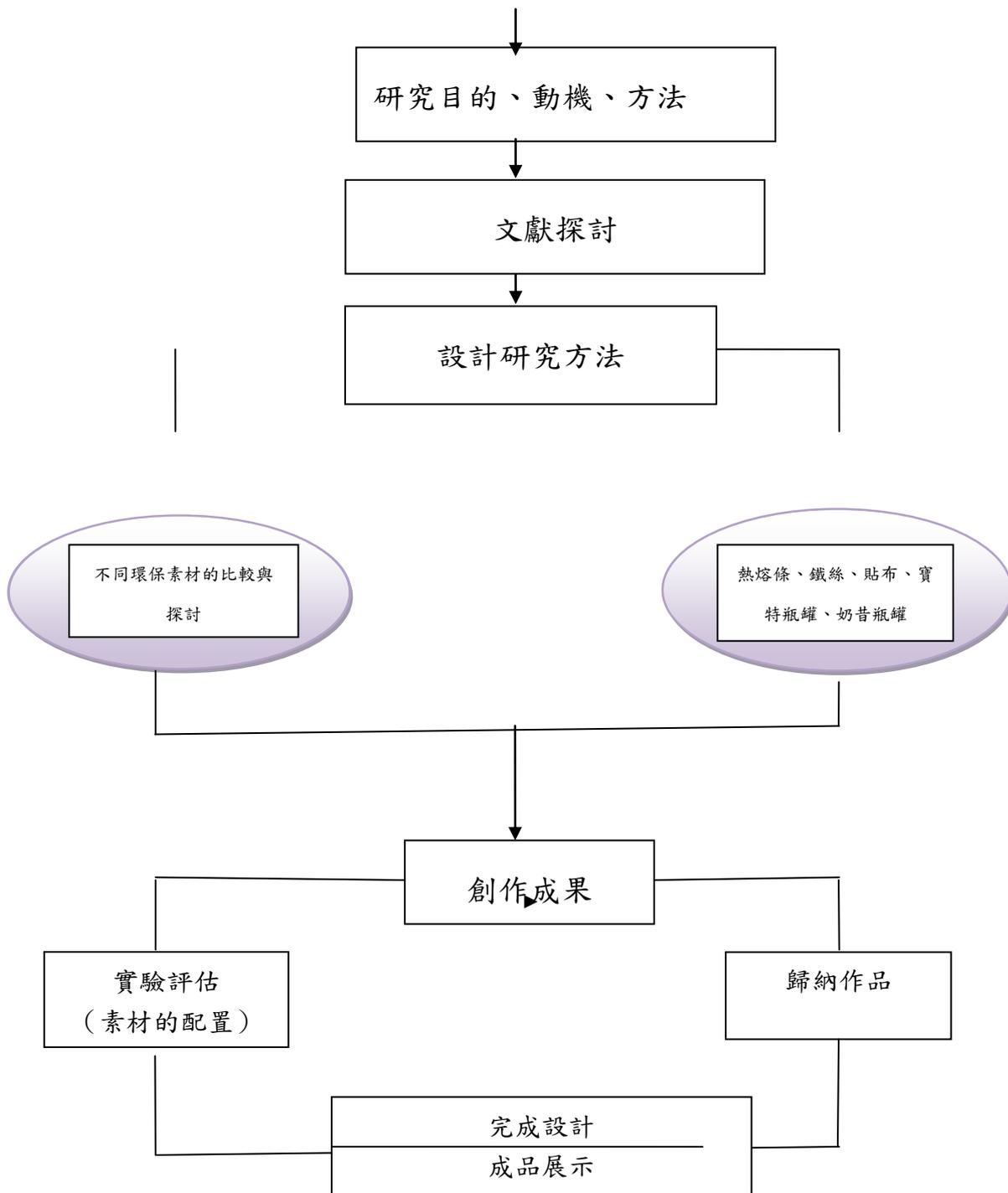

圖 4 創作流程圖

肆、研究成果-作品欣賞

4-1、創作技法

本創作，將桐花之花形、色、質，之元素，作為彩繪設計與編梳創作及頭飾環保飾品設計的參考依據，分析作品造型特點與意涵，如圖 5 為桐花全開形態、圖 6 為花瓣形態、圖 7 花心等形態的聯想，白、黃、桃紅、綠色為色彩計畫，而且給人『五月雪』的質感在意象充滿『五月雪』美的誘惑！故以最能呈現的來呈現客家桐花文化產品之創作，故可敘述節能減碳及客家的勤儉意含。

4-2、形、色、質萃取與轉換

		
<p>圖 5 油桐花全開形態</p>	<p>圖 6 花瓣形態</p>	<p>圖 7 花心形態</p>

表-1桐花之花形

	萃取	轉換
形	油桐花形	花紋曲折的設計原理
色	白、黃、桃紅、綠色	白、黃、桃紅
質	清純、典雅、安和	油桐花頭飾、生活飾品、文化特色飾品

表-2 元素萃取、轉換表

4-3、材料配置

圖8 熱熔槍、剪刀

圖 9 熱熔條、尖嘴鉗、鐵絲、膠帶

圖 10 油畫原料與工具

圖11 奶昔瓶罐、綠色寶特瓶、蠟燭、打火機

12 化妝品與工具組

圖13 廣告顏料

圖14 花心

圖15 髮麗香、梳髮工具

圖16 吹風機

表-3 材料配置圖表

4-4 作品創作執行

本創作係以環保素材為主體進行，油桐花的白色花瓣，本創作採以白色飲料瓶罐為基底，先行將瓶罐裁切做長條狀，再將已裁切之條狀素材，依據油桐花瓣式樣進行剪裁。

依據創作之油桐花大小，剪裁油桐花之花瓣之製作。將花瓣進行油桐花朵狀組合，並以熱溶膠接著，接著完成再將已製作備好之油桐花心黏貼在油桐花瓣中央，花瓣部分並配以廣告顏料彩繪上色，最後將做完成之油桐花飾品以熱溶膠結合之油桐花飾品。

➤ 在創作者的巧思下，美麗的油桐花也可以出現在創意彩繪與編梳作品裡！

圖 17 造型一：編梳創作流程

圖 18 彩繪設計構圖流程

圖 19 油畫顏料彩繪

圖 20 油桐花彩繪設計流程

造型一

圖 21 油桐花彩繪設計與編梳創作完成品

圖 22 造型二：彩繪設計構圖流程

圖 23 油桐花彩繪設計流程

圖 24 油桐花彩繪設計與編梳創作完成品

➤ 頭飾飾品創作

進行頭飾設計上的構思及創作，以奶昔瓶罐做為素材，它是素面白色可展現油桐花的質感，將之裁剪出油桐花瓣之型態。再將油桐花瓣塑成油桐花型，藉熱溶膠將其固定。

綠色飲料瓶罐進行製作葉子，將其剪裁出油桐樹葉型態，並透過鐵絲將其固定，形成綠色植物葉片意象，營造出自然的視覺。

頭飾飾品創作之流程

17

圖 25 將奶昔瓶罐剪成油桐花瓣形狀

圖 26 綠色飲料瓶罐剪成油桐花樹葉型態

圖 27 點燃蠟燭將花瓣燒成自然油桐花形

圖 28 完成的油桐花瓣

圖 29 利用鐵絲、膠帶、熱熔槍、將花瓣、葉子、花心組合成頭飾造型，
再用廣告原料上色。

以真人模特兒彩繪油桐花與編梳創作流程

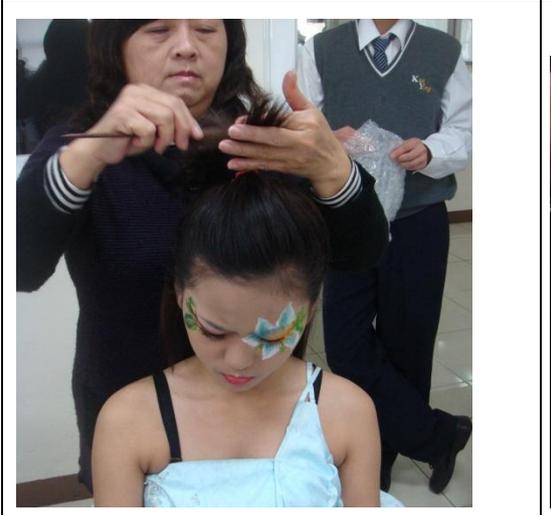

圖 30 彩繪油桐花與編梳創作完成品

設計有“生態油桐花頭飾飾品，係建立在生態觀光旅遊、環境保護意識的結合為發想所為之創作。油桐花表徵生態，同時呼應環境保護觀念，更在生態界中，花生態的脈絡裡進行結合，成就出此一創作作品。另外亦表徵台灣客家文化裡的油桐花意象，用以結合文化商品，係為存在意識概念與紀念價值和裝飾作用二者共構而來的發想元素。

4-5 創作分析

依聚自本創作之經驗及創作構想，受限於環保素材等資源回收再利用之物再延展性上恐較為不足之影響，呈現出油桐花之自然弧度的表現，透過更多手工作業、輔助材質進行轉化或定型。而當奶昔瓶罐對照寶特瓶之回收品，將寶特瓶相對有著較佳的塑造空間，調整控制的塑型能力較易於的呈現。然而奶昔瓶罐質感較硬，但呈現的美感較高雅，在材質差異下，兩種材質均能表現出互異而各具質感的視覺美感。

第五章、結論

這次的專題製作當中，有些的東西是沒有觸碰過的，且了解的也並不多，但在這段時間嘗試不同環保素材裡，研究到了很多不同的效果，從一開始的題目到製作與最後結尾的這段時間裡，雖然遇到了許多瓶頸，但一次次的嘗試下，作品也漸漸的一一嶄露出來，專題製作的過程相當辛苦，得投入相當的精神與時間，因此有了相當豐富的經驗，在過程中創作者學到如何製作專題報告，和將油桐花不同元素，以不同形態表現出來，融合於彩繪設計與編創作的技術，讓人對這油桐花，有著更深的印象。

專題製作這段時間裡，讓我體驗到環保飾品如何製作、文件的排版與資料的分析等有了更精進方法，因為知道了專題製作的困難，才更能有想要做出完美的決心，這份難得可貴的經驗。經過這一次的專題製作，我對油桐花有更進一步的了解，對環保有了更完整的概念，以後要多多做環保，讓我們的地球能夠更美好！

這次的專題讓我學習到非常多，回想當初想主題就已經陷入瓶頸了，因為環保與油桐花牽涉到非常廣的範圍，也抱著希望能和大家一起救地球的這個心態來統整各個資訊。

第六章、參考文獻

1. 古梓龍 等 (2003)。客家與桐花的對話 2003。臺北：行政院客家委員會。

2. 沈翠蓮 (2005)。 *創意原理與設計*。臺北：五南圖書。
3. 何懷碩 (2003)。 *給未來的藝術家*。臺北：立緒。
4. 花建著 (2003)。 *文化+創意=財富*。臺北：帝國文化。
5. 侯宜人 (1994)。 *自然·空間·雕塑：現代雕塑透視*。臺北：亞太。
6. 陳望衡 (2007)。 *藝術創作美學*。中國：武漢大學出版社。
7. 黃才郎 (主編) (1900)。 *西洋美術辭典*。臺北：雄獅美術。
8. 崔蕙萍 (2003)。 *亨利·摩爾：二十世紀雕塑大師=Henry Moore*。臺北：藝術家。
10. 楊裕富 (1998)。 *設計的文化基處：設計、符號、溝通*。臺北：田園城市。
11. 楊裕富 (1999)。 *創意思境—視傳設計概論與方法*。臺北：田園城市。
12. 楊裕富 (2000)。 *創意活力：產品設計方法論*。臺北：田園城市。
13. 楊裕富 (2002)。 *建築，設計，後現代評論*。臺北：田園城市。
15. 樓永間、蔡東峻、潘志偉、別蓮蒂 (2003)。 *消費者行為*，臺北：國立空中大學。
16. 藝術家出版社 (1989)。 *亨利摩爾藝術全集*。臺北：藝術家。