

文創磁磚設計實驗 方塊生活美學研究

Cultural and Creative Experiments on Square Design: A Study of the Aesthetics of Ceramic Tiles

文·圖／白慧怡（國立彰化師範大學博士生）·攝影／白慧怡、廖財固、余月美

本文係文化創意產業支應生活美學的研究，研究源於日本興村造町運動，透過視覺圖像，喚起文化自尊的概念。期待藉發展中的臺灣藝術磁磚，投注更多具臺灣文化特色之作品設計，融入庶民生活環境，為生活美學加分。

In the study on the aesthetics of everyday life based on cultural and creative industry, the new community movement in Japan, in which visual images are summoned as a basis of cultural confidence, is informative in illustrating a design of art tiles inspired by local cultural features, exemplifying aspects of life in Taiwan, and adding value to the aesthetics of everyday life.

自2002年文建會擬訂計畫編列預算，推動文化創意產業和生活美學，成效顯著；文創事業已成為各大學育成中心的重點工作，業者也十分重視產品研發創新，不僅文化活動中出現許多新穎、創意實用的商品，在商展或博覽會上的文創產品更是琳琅滿目。改制後的文化部，致力於文創政策領導，鼓勵民間業者共同振興文化產業；另一方面，原屬省政府的社教館改為生活美學館，提倡民眾美學教育，落實「文化產業化、產業文化化」之口號。

生活美學的意義

臺灣因歷史淵源與時代變遷形成豐富人文風情、多樣自然環境景觀孕育生活內涵，創造多元之文化特色。隨著人民物質生活逐漸提升，更應充實美學內涵的生活品質，因此政府大力提倡「生活美學」。所謂生活美學生活文化提升的努力，物質的享受並不等同於生活文化的素質，生活內涵具備美的品

味，就是生活美學的具體意義，日常行為具備美學的涵養，則是現代人應追求的生活價值觀。

產業文化化為提升經濟和文化的結合，重點為提倡在地產業能具備臺灣文化特色，並以臺灣的特色行銷，才能有別於他國低價競爭產品；消費者購買臺灣產品，除功能外，要有臺灣文化意義的附加價值。由於臺灣勞力成本較開發中國家高，產品的價格競爭力較弱，但可追求「Made in Taiwan」的品牌價值，展現臺灣的風土及淳厚的民情等優良文化及形象，讓產業因臺灣文化情感融入而提高其附加價值。

文化產業化是指臺灣特色的文化，以新穎的創意創造經濟效益的產業。而臺灣傳統工藝具備傑出的品質，由於傳統手工製作的工藝品成本較高，較不符合現代的生活所需；因此，要以創新的設計觀念，保留文化的意涵，設計適合現代生活，並具有價格競爭力之產品。要達成此要求，就須以工業設計的

日本新潟高柳町興村造町活動，町裡許商店門扉繪製地區特色景物。（資料來源：ja.wikipedia.org/wiki/高柳町）

配合日本新潟高柳町興村造町活動，藝術家繪製傳統家屋製成多種文創商品。（資料來源：ja.wikipedia.org/wiki/高柳町）

理念，引入消費者的觀念，善用機器降低成本，發展臺灣文化特色，呈現行銷優勢的產品，實現文化產業化，創造產業競爭力，此為優良傳統工藝產業能夠永續經營的關鍵。

文創的回顧與展望

藝術的起源由來已久，自古皆求精神面之欣賞價值。而古代人燒陶做成容器方便日常生活起居，開始加入圖案，欣賞的美觀；當然也在生活空間，繪製美感記憶的繪畫，留供隨時欣賞，這樣的例子東西方都有：中國的彩陶文化、日本的繩文文化，西洋在西班牙和法國發現的岩洞壁畫等，這些也都是現代人討論藝術起源的論題。

生物的感覺器官，原始功能是為了生存，人類同樣為生存而倚重感覺器官；但生活史的演變中，人類除了物質的獲取，進而尋求精神上的滿足，要更好看、更悅耳，享受香氣、品嘗美味，開啟了五官鑑賞的藝術：如繪畫、音樂、香氣、美食及柔軟舒適的撫摸觸感等，都變成人類滿足精神欣賞價值的東西，五官鑑賞的藝術蓬勃發展。生活美學應創造五官鑑賞具品味價值的生活內涵，引導避免粗糙、

低俗的五官環境，認識現代人精神價值高於物質，即是不重豪華奢侈的外表追求，而在精神內涵的品味。

藝術美化人類生活，在中外歷史上各民族皆有實例，例如：史前人類的岩洞壁畫，在陶器上增添彩色和圖案，即為古人在生活中希望導入美感的價值，這是追求精神面的享受，人類於是產生了藝術。

藝術是心靈價值的創造，它的本身並無經濟價值，但是當藝術與實用的生活用品相結合，卻常能激動人心，產生無限的商機，最近漂浮海上的「黃色小鴨」風靡各地，就是一件明顯的例子。儘管各民族對美的定義解讀不同，但是讓人直覺地感受和欣喜就夠了。生活美學的提倡和基本態度，不也應該是這樣？

英國、日本的美術與工藝運動

18世紀英國發生工業革命，機器取代人工，開啟了人類生活的一個新頁。威廉·莫里斯（William Morris）覺得，機器製品沒有手工製品溫馨的情感和美，於是他成立設計公司，親自以大自然的花鳥為題材，在掛毯、壁紙、彩色玻璃上面繪製圖案，生產這類生活用品，注重生活

中有美的環境，讓工藝和美術巧妙結合，美化生活的內涵。這就是形成風潮的「美術與工藝運動」（Art and Craft Movement），啟發了注重設計的思想，讓人們享受具有美感的生活，因而大受歡迎。

19世紀末年，歐洲產生一切用曲線裝飾的所謂「新藝術」（Art Nouveau），這種風格盡量以花卉、藤蔓的曲線設計其造型。著名的西班牙建築家高第（Gaudí）在巴塞隆納建設的教堂，沒有一處是直線，高第當時設計的公寓，外觀也都用曲線處理。在臺灣的高級公寓外面的黑色鑄鐵的鐵門，大都用彎曲的圖案當裝飾，也是新藝術的格調。

新藝術風格之後，設計的世界，經歷了非常注重功能的德國工作聯盟，自1919年起奠基全世界工業設計理念的德國包浩斯（Bauhaus）。講求規律的理念，因此；形成幾何線條的崇尚。當時的建築，採取這樣風格最著名美國紐約帝國大廈，外觀都是階段式的直線；在電視影片有紐約景色出現時，更容易認出的有克萊斯勒（Chrysler）的尖塔，高聳的摩天樓以幾何圓弧和尖銳的光芒造形完成。

日本甚早就推動「興村造町—村お

花卉系列磁磚設計

意象裝飾系列磁磚設計

臺灣風景系列磁磚設計

臺灣廟文化系列磁磚設計

腰帶系列磁磚設計

圖案系列磁磚設計

「こし街づくり」活動，也就是我們臺灣現在推行的社區總體營造及文創活動，這裡舉的新瀉縣高柳町的例子是宮崎清教授帶領學生輔導的町村之一。

宮崎清教授自1990年起，由當時「國立臺灣工藝研究所」邀請來臺，介紹日本興村造町經驗。宮崎教授輔導造村活動的最重要理念，鼓勵居民尋找本地值得驕傲的文化資源，然後將本地的文化產業化。町裡許多家商店門扉繪製地區特色景物，以及由藝術家繪製傳統家屋的藝術作品，視覺化的文化作品，就是啟發本人繪製臺灣特色景物為磁磚作品的構思來源。

臺灣藝術磁磚現況

民國40年代臺灣從日本引進隧道窯，是國內磁磚製造的萌芽期，聚集在鶯歌地區，67年後採全自動化設備，70年代臺灣成為第二個磁磚王國，產品種類逐步的增加，現今快速的窯爐產量驚人。

窯業技術雖精進，但在巧思、設計、發展上，並未看到臺灣獨特風格的藝術磁磚。社會進步生活水平提高對生活品味有了更高的要求，品質、品牌、知名度都是獲得青睞的關鍵，磁磚應該注入藝術成分，節能環保的藝術精品磁磚也將受到重視。因此，本文以設計藝術磁磚為背景，提供製造商以數位影像處理印製參考，用於牆壁飾或建築磁磚之用途。

近年來為提升產業競爭力，製造業者以科技整合，採用自動光學檢測系統、自動缺陷檢測系統、數位影像處理全自動技術來進行印刷藝術磁磚，以自動化、智慧化、高效率提高印刷的附加價值與生產效率。而藝術磁磚的設計屬於工藝美術的一種，設計者的涵養結合工藝技術與經濟條件，透過藝術思考，對色彩、造型、裝飾、紋樣等設計巧妙方案，製成圖樣或裝飾壁飾，可生產具有競爭力的生活美學產品。

詩欲言情，須先及物，運用意象

創新來描繪色彩斑斕的趣味，如好詩般的韻味，如橄欖愈嚼愈有滋味，這在於能刺激人的感官之品味。藝術磁磚的設計要體現臺灣的思想感情，展示新意境，發展獨特風格的產品才能激發購買力與收藏的欲望。因此，以臺灣創意產業支應生活美學的研究為主題，創作具臺灣文化意義的藝術磁磚圖案設計，以繪畫作品或影像圖片設計，製作成磁磚的尺寸以備選用。

1.花卉系列：臺灣常見的蘭花、佟花、荷花、玫瑰花姿態萬千，香遠溢清，賞心悅目。由於愛花、繪花、種花，喜歡漫步於夢幻花田中，有時不經意地拜訪鄉間小路，幽靜佇立的花有幾許的滄桑，踩著輕快的脚步，享受午後難得的閒適，讓曾經擁有或失落的夢，激起了一幕幕的回憶。我將花的美麗、脫俗重新詮釋，希望開展一個嶄新的意境。

瑪格麗特花以意象手法做各種型態的轉化，色彩之於藝術磁磚有相

裝飾與抽象系列磁磚設計

當的重要性，可增加空間舒適感。此即完形心理圖形與背景原則之背景空間的單純性，喜歡簡單、輕鬆、清爽而言，這種意象的創作，希望能帶來喜悅的分享。

2.裝飾與抽象系列：1925年藝術與技術

萬國博覽會的舉辦，鼓勵現代生活藝術創作與設計融合，促成了裝飾藝術與抽象風格的形成。藝術磁磚裝飾與抽象系列旨在表達現代主義造型，以較幾何的、純粹裝飾的圖案來表現。系列作品以顏色的明暗對比，亮麗的紅、夢幻的紫、圖案式的蘭花，都成了裝飾與抽象的素材來源，重視外型與色彩、也是現代工業發展所具有的特色，富麗、新奇的現代感，對現代生活美學產生了廣泛的影響。

3.臺灣廟文化系列：臺灣廟文化是臺灣特色之一，是臺灣傳統文化的節目風俗，民眾之心靈對話，與宗教風俗習慣有密切的關係，鮮明的宗教特徵濃烈的古樸色彩，別有一番情趣。

4.臺灣風景系列：臺灣美術史與風景畫有密切的關係，日治時的畫家石川欽一郎對臺灣風景的態度與表現方式，深深影響

著臺灣第一代畫家對風景的呈現與思考選擇的觀點。不同時代風景畫的表現形式與內容，無論山川之美、生活景象，開啟對臺灣更深層的省思，也為臺灣風景留下美好的記憶。

5.磁磚腰帶系列：為適應磁磚的尺寸，依國人的習慣繪製腰帶系列以供參考，將各元素或圖騰做轉化，自然而然地融入空間，在不同的環境中，品味典雅美好。

6.圖案系列：靈感的呈現、工藝的結合，自然的紋路中融合空間之美，圖案系列在設計上延續環保與樂趣的概念，運用花卉的對話，在美麗的曲線裏，淡淡的灰色系中，展現細膩溫馨之感。

生活周遭的美，是貼切、溫馨的，有生活文化感情的理念。政府提倡生活美學，亦即生活內涵和日常周遭，處處都有「美」的存在。繪製藝術磁磚作品可使用在室內，廚房、浴室壁面點綴有圖案的藝術磁磚，增進室內的氛圍，生活中的各角落、形形色色的事物，如呈現「美」的存在，也是生活美學的具體展現。¶

參考文獻

- 文化部（2013），中華民國文化部生活美學，2013年2月20日取自 <http://lifearts.moc.gov.tw/>
- 臺灣的磁磚工業（2013年6月2日）。取自<http://www.jingkong.com.tw/eng/knowledge/known/knownlengemakket-01.html>
- 李玉龍、張建成（譯）（2000），Felice Hodges等原著，新設計史，14~24頁，六合出版社
- 林文斌、吳慶烜，（2009）文化政策與文化支出：文化產業化經濟論述的反思，嘉南藥理科技大學文化事業學術研討會論文集2013年6月3日取自http://ir.chna.edu.tw/bitstream/310902800/22359/1/98cul_1-1.pdf
- 曾永進（2013），印刷藝術磁磚之缺陷檢測與分類，逢甲大學碩士論文
- 楊新、班宗華、聶崇正、高居翰、郎紹君、巫鴻著（1999），中國繪畫三千年，聯經出版，18頁
- 新潟縣高柳町（2012），ja.wikipedia.org/wiki/，2012年10月20日取自 <http://www.town.takayanagi.niigata.jp/>
- 鄭建青（2013年6月1日），取自 <http://home.comcast.net/~wmarra/duanping-zhengjq.htm>
- 蕭玉娟（2007），公共藝術設計手法被接受程度研究-以高雄市為例。國立高雄大學碩士論文
- Baxter (1995) , Hanraads , Product Design-Practical methods for the systematic development of new products , chapman & Hall , PP , 61~67頁
- Date: 1st May12.萬國博覽會的首都巴黎，（2006）2013年6月3日取自<http://tw.myblog.yahoo.com/jwlSCyCpYWdEwPpWbn17FAELAAC2T3IXg---/article?mid=1184>
- Jack Versloot (2008) Photo. Permission: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license from <http://donsmaps.com/lascaux.html>
- Ruskin (1968) , Chinese and ental Art McGraw Hill