

「台灣文化創意音樂盒」設計研發

Designing Research and Development on Taiwan's Cultural and Creative Music Box

林誠長*

黃鏗津**

Cheng-Chang Lin*

Chuan-Chin Huang**

國立臺中技術學院 商業設計研究所 研究生*

國立臺中技術學院 商業設計研究所 副教授**

ideaglory@gmail.com

摘要

老樹根為經濟部輔導台灣第一家木器「觀光工廠」、並獲經濟部輔導「創意生活事業」頒證，為推廣台灣特色文化，創新研發「台灣文化創意音樂盒」。本研發專案通過經濟部「創新研發卓越計畫」，其設計研發重點如下：

1. 將蘊涵「台灣文化創意音樂盒」設計研發完成，以經典音樂美聲推廣台灣在地文化與特色創意。
2. 為了傳統木工車枳工藝技術之永續傳承，結合傳統文化與展新創意思惟，設計、研發、創新具有台灣文化創意風格之商品，並賦與商品新活力、創意、知識、美學之設計加值。
3. 勇於創新研發，為逐漸消失的傳統木器產業找活路，筆路藍縷在逆境中轉型為文化创意產業立下典範，將其成功經驗作為其他傳統產業參考。

本計劃內容主要以「台灣在地文化與特色創意」為核心概念，思古精華並加以創新設計，設計研發包含原住民、月老、財神爺、文昌、民俗節慶之舞獅、生肖創意牛與龍、懷念童年、棒球等多元特色系列，並在音樂盒中裝置寶島音樂，如高山青、我們都是一家人、月亮代表我的心…等懷念金曲，結合商品特色與工藝技術，首創台灣文化創意音樂盒之先例，將台灣在地文化推廣開來與世人分享。

關鍵詞：觀光工廠、創意生活事業、木工車枳

壹、前言

一、設計動機與背景

近年來，台灣天籟之音攢露頭角，在美國電視頻道上精彩詮釋惠妮休斯頓（Whitney Houston）經典名曲「I Will Always Love You」的小胖林益群（Lin Yu Chun），靠著平凡外表與動人歌聲讓國際媒體都大為驚艷。

而一位叫費爾的紐西蘭人，千禧年之前，遠從南半球來台灣，尋找失蹤於阿里山森林的兒子…台語天后江惠的歌…交織著最美麗與最悲悽的愛情故事…

音樂無國界，故事最動聽，「台灣文化創意音樂盒」透過優美旋律，將給世人無限的想像空間…。

「選你所愛、愛你所選」。文化創意以商品為載體，傳達文化藝術及生活的美好，最終目標是涵養人性、撫慰人心，也藉由消費，塑造及促成你我「想要」的世界或生活的到來。¹

當前趨勢對於文創、設計、美學、手感與體驗的熱衷，在地特色、文化觀光、樂活主義、生活風格、與東方元素成為現今優質生活形態的詮釋與實踐。因此，有關臺灣工藝產業未來發展方向利基如下：

- （1）文化特色與設計結合之美感創新產業發展的態勢已形成。
- （2）發展全球性文創設計及中高單價位之精緻產品，為臺灣傳統工藝產業升級的發展可能。
- （3）全球吹起亞洲設計流行風，屬於東方的設計風格將成為世界趨勢。
- （4）發展美學經濟、體驗經濟與感性消費的文化性產業市場已成熟，為值得投入資源人力且轉型為高附加價值之產業。
- （5）形塑地方獨特性及吸引力，聚集創意社群及帶動地方經濟發展效應。

綜合上述重點得知，「台灣文化創意音樂盒」運用傳統題材、文化元素、文創故事、工藝技術、創新商品，將透過「美聲新花漾」把台灣推向全世界。

二、設計計畫與目的

（一）設計緣起與環境需求

1. 台灣傳統木業面臨生死存亡轉型之際，而德國象山木雕工藝是文創木偶社造地方的良好典範。
2. 台灣曾是全球音樂盒加工的重要領地，擁有良好的技術與人才，卻因低價競爭產業外移人力流失。
3. 台灣設計教育學校眾多，設計系所學生很多，適合推動手感工藝技術之提升與創高美學商品價值。
4. 音樂盒以台灣印象或文化創意為主的商品將成為主流，成為年輕人追求的梦想。

（二）問題分析

1. 流行的音樂盒以西洋造型為主，缺乏台灣風格與寶島特色。
2. 流行音樂盒的音樂設置，多為西洋節奏音樂，缺少台灣寶島樂曲。
3. 流行音樂盒的設計，多為歐美傳統形狀，缺少台灣多元文化之造型與創意。

（三）問題解決說明

1. 以台灣特色為主題，結合傳統精湛的木工技術與文化創意元素，設計研發台灣風格之造型。
2. 以台灣美聲為主題，音樂盒機構創新，開發台灣寶島特色音樂與動人旋律。
3. 首創台灣文化創意音樂盒誕生，傳統工藝文化傳承和木工產業的創新與手感價值之提升。

1

¹ 鄭秋霜，2007，《好創意更要好管理》，（三采文化出版事業有限公司，2007），P.27。

貳、國內外產業現況、發展趨勢及競爭力分析

(一) 國內外發展方向、利益及發展策略分析

1. 音樂盒之起源，來自於歐洲，結合音樂裝置與木製盒箱，演奏出優美動聽的旋律。
2. 目前流行的音樂盒，大多為西洋風貌的造型與音樂。
3. 音樂盒的利益核心 (core benefit)，是提供「優美的生活曲調」，該人擁有片刻的「記憶典藏」價值，送禮自用兩相宜。
4. 音樂盒生產策略，主要以精巧為重點，結合樂曲播放與外觀造型，提供回憶優美生活的價值。隨著體驗手感文化之興起，以「DIY」自組音樂盒的風潮，更讓年輕族群的消費者趨之若鶩，禮重情更重。

「手感在日本當代設計中有怎樣的重要性無法簡單論之，但手感在人和產品的關係性中是非常重要的」，pd DESIGN STUDIO的橋本英生和濱田Izumi回答，「將這個關係性加上驚喜和幽默，以及機能和用途，就能拉近人和產品的距離」²

(二) 競爭力分析

Strength (優勢)	Weakness (劣勢)
<ol style="list-style-type: none">a. 老樹根為經濟部輔導之觀光工廠、創意生活事業，具有文化創意產業發展之基礎。b. 老樹根擁有四十多項專利研發經驗，具有厚實的研究發展基礎與產品開發能力。c. 教育部將老樹根選定「發現台灣、在地遊學」遊學路徑，經電視媒體、報紙、雜誌等多方報導，漸漸累積…全國知名度。d. 榮登行政院 Taiwan Review，向世界 170 多國介紹台灣老樹根故事。	<ol style="list-style-type: none">a. 老樹根在音樂盒設計的領域上，勇於嘗試但人力資源稍嫌不足。b. 老樹根從傳統產業轉型為文化創意產，還需努力加強。c. 老樹根與社區總體營造密切的互動連繫稍嫌不足。
Opportunity (機會)	Threat (威脅)
<ol style="list-style-type: none">a. 文創產業蓬勃發展，帶動文創商品的商機無窮，把握台灣文化創意音樂盒的先機。b. 台灣本土意識抬頭，在地文化與創新商品之設計研發，具有無限的發展潛力。c. 客製化商品趨勢漸增，個性化商品欣欣向榮。	<ol style="list-style-type: none">a. 市場以成本考量為導向，傳統產業逐漸蕭條，產業外移。b. 專業技術門檻較低階，易被競爭者模仿與取代。c. 有關音樂機械製造及音樂版權等議價經驗不足，需與版權公司洽談授權事宜。

綜合以上分析所述，「老樹根」在本案設計研發的競爭力如下：

1. 已轉型為經濟部觀光工廠、創意生活事業、地方文化館，具有文化創意產業之發展潛力。
2. 具有深厚的工藝技術與研發能力(四十多項專利經驗，同時累積了豐富的市場經驗)。
3. 具有將計畫構想進行商品化的實戰經驗與設計研發實務能力(文創與經營策略較同業先進)。

(三) 可行性分析

² 李佩玲、黃亞紀，2010〈日本手感設計〉，(城邦文化事業股份有限公司 麥浩斯，2010)，P.112。

1. 以台灣文化創意為主題的音樂盒深具發展潛力。
2. 台灣文化創意音樂盒具發展性、主流性與未來性。
3. 老樹根具備了豐富的木器製作核心技術、厚實的工藝基礎與商品設計研發能力。

台灣工業設計的強勢點與弱勢點各為何？

(Claude Zellweger)：我看到台灣工業設計有一個獨特的優勢，就是他們極力融入環境，並有能力掌握能創造出好設計的工具。現階段的弱點，應該是將設計視為一種經驗這種認知還不足。過度以過程為導向的設計師，是無法讓他們的左右腦達成整合方案的。³

參、設計目標與規格

(一)設計目標—計畫執行後之重要技術指標及產業變化

目標項目	計畫前狀況	完成後狀況
技術及產業狀況		
A. 音樂盒外觀設計	目前國內音樂盒商品，多為西式造型，並無以台灣文化創意為造型的設計與製造。	開發並設計以台灣文化創意為造型的音樂盒商品，造型亦可產生固定動作之運動(如上下左右或旋轉等)。亦可透過 DIY 彩繪方式，由消費者自行組裝。
B. 音樂盒製造	目前國內音樂盒商品製造，多為代工方式進行，並無完整性之產品產出。	由音樂盒機械公司提供音樂機心，加上台灣特色的木器外觀，完成音樂盒產出。
C. 音樂盒音樂	目前國內音樂盒商品之樂曲，以西洋樂曲為主，較少台灣在地特色樂曲。	開發台灣在地特色樂曲，透過滾筒、弁與梳齒等之運轉，演奏出優美音樂。

(二) 創新性說明

1. 設計研發的木製音樂盒商品，其造型可產生固定動作之運動(如上下左右或旋轉等)，亦或可以 DIY 方式進行音樂盒之彩繪與組裝。
2. 與音樂盒機械製造公司建立一種勞務合作方式，以達成一加一大於二之綜效。
3. 將音樂樂譜進行適當轉換，創新研發出具台灣在地特色之音樂盒樂曲。

(三) 功能規格

1. 音樂盒外觀為木製台灣印象造型，內部安裝音樂盒機械，並可依消費者需求訂製，或 DIY 組裝等。
2. 音樂盒外觀以木製為主體，配合各種配件，產生固定動作之運動，如上下、左右或旋轉等。
3. 以手操作音樂盒機械時，音樂盒會發出已設定之音樂樂曲，長度約兩分半鐘。

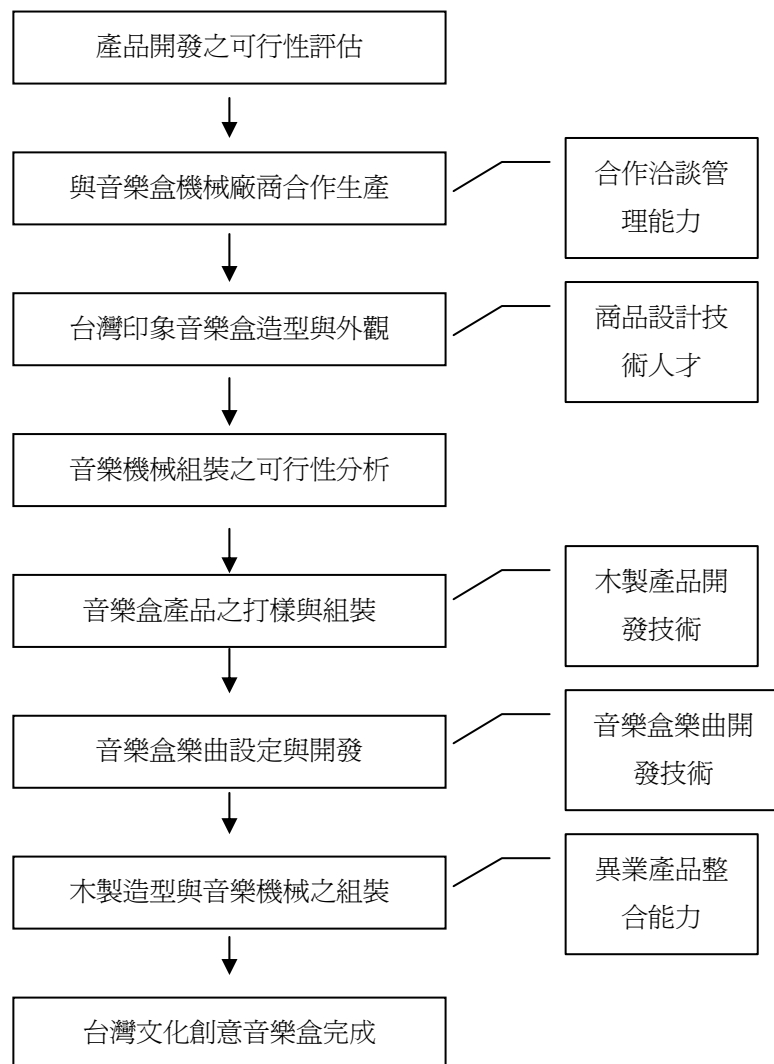
(四) 主要關鍵技術或服務、零組件及其來源

1. 主要關鍵技術或服務
 - a. 台灣文化創意木製音樂盒之外觀設計與製造
 - b. 音樂盒造型與特色音樂，以台灣文化為主體
 - c. 音樂盒機械之配置及與造型之結構組裝
2. 零組件

³ 積木文化編輯部，2006，〈台灣設計力〉，(積木文化，2006)，P.25。

零組件	零組件設備	優點
木頭外觀與結構組裝	木片、樺頭與各式木製配件等	可依各種外觀造型作設計及變化
滾筒式音樂盒機械	基座、滾筒、鋼製簧片與樂曲設定等。	可依外觀造型作設計及變化，如直立或橫放，亦可固定動作修改與設定。
彩繪與配件模組	油漆、相片或相關造型配件等	可依各種外觀造型作設計及變化，特別是 DIY 音樂盒產品，讓使用者可自行操作及組裝。

(五) 技術應用範圍

(六) 衍生產品或服務

1. 提供多款彩繪 DIY 音樂盒之販售
2. 提供卡通造型之音樂盒，可販售或作為入園之贈品。

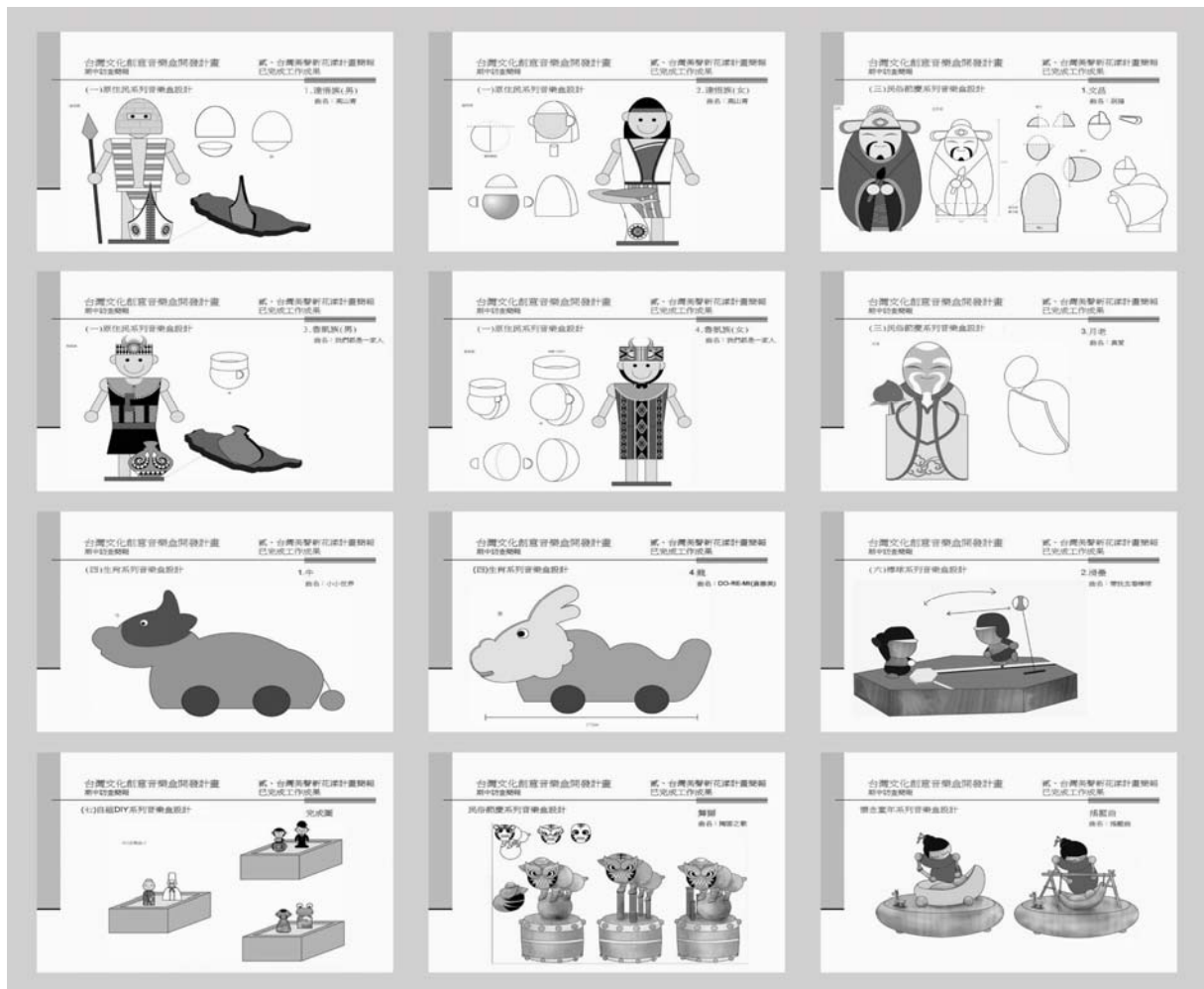
(七) 加值應用說明

1. 設計、研發「吉祥物」音樂盒，作為企業推廣之代表。
2. 配合各種節慶(如、母親節、兒童節、情人節、結婚紀念日等)，開發適合之音樂盒商品。

提到聖誕裝飾，一定會聯想到德國傳統的聖誕飾品，尤其是精緻手工製木雕，是德國傳統工藝的經典代表。其實，德國的聖誕飾品能發揚光大，也要拜美國人之賜。故事開始於1960年代，一位美國軍官與妻子拜訪了德國友人Wilhelm & Kathe Wohlfahrt 夫婦，他們深深喜愛一個從 Eizgebirge 地區來的木製音樂盒，好友 Wilhelm 決定送給這位軍官朋友一只音樂盒，不過，這樣的德國傳統聖誕節飾品只有在過節之前販售，他遍尋不著，最後好不容易找到時，店家卻說一次要買10個，他只好全數買下，一個送給軍官朋友，另外9個則挨家挨戶賣給了駐德美軍，尤其是軍官的太太們。

1964年，Wilhelm 決定開設一家一年到頭都販售聖誕節飾品與禮品的專賣店，一開始是在斯圖加附近，後來搬到了觀光城羅騰堡 (Rothenburg)，也就是知名的「Weihnachtsdorf」，意思就是聖誕村。現在店家門口停放了一輛色彩復古的小巴士，上面載滿色彩繽紛的聖誕節禮品，成了羅騰堡的著名景點。⁴

肆、設計成果

⁴ 李蕙蓁、謝統勝，2008，〈德意志製造〉，(時報文化出版企業股份有限公司，2008)，P.141。

▲音樂機構在身體背部，360 度轉動，帶動雙手趣味擺動，基座台灣造型，特色穩固。

▲兩兩 360 度轉動同時自轉圓舞曲。

▲音樂機構在月老袍底，360 度隨真愛音樂轉動。

▲文昌 360 度隨祝福音樂轉動。

▲懷念童年 360 度隨搖籃曲音樂轉動。

▲生肖牛造形圓潤，樂曲小小世界。

▲生肖龍幼兒遊戲推動，帶動樂曲真善美。

▲舞獅 360 度隨陶笛之歌音樂轉動。

伍、結論

老樹根「台灣文化創意音樂盒」設計研發，在設計計劃與設計實務執行過程中，跨領域、跨公司，不斷挑戰，不斷溝通，歷經多次失敗，不斷修正，不斷改進。

終於完成原住民、月老、財神爺、文昌、民俗節慶之舞獅、生肖創意牛與龍、懷念童年等作品，歷盡艱辛，難能可貴。

終於可以聽到高山青、我們都是一家人、月亮代表我的心…等台灣在地特色音樂，整合出獨特商品與工藝技術。雖美中不足卻是彌足珍貴，寫下台灣文化創意音樂盒新頁。

有關本計劃執行之結論，列述如下：

- (一)整合各種台灣文化元素，將台灣文化深根，透過音樂盒商品的推廣，增添在地文化活力。
- (二)讓新一代的年輕人，透過音樂盒商品，投入台灣文化特色認同與創意能量啟發，潛移默化增進文教育意涵。
- (三)促使音樂盒商品成為台灣在地特色產品，讓顧客感受到文化創意的魔力，並從中獲得實質收益。
- (四)首創台灣文化創意音樂盒誕生，促進傳統工藝文化傳承和木工產業的創新與手感價值之提升。
- (五)音樂無國界，「台灣文化創意音樂盒」透過優美旋律，將帶給世人無限的想像空間。
- (六)台灣美聲音樂盒，典藏人類最美好的回憶，隨音樂轉動，細細品味懷念…。

六、參考文獻

一、書籍

1. 鄭秋霜，2007，《好創意更要好管理》，(三采文化出版事業有限公司，2007)，P.27
2. 李佩玲、黃亞紀，2010〈日本手感設計〉，(城邦文化事業股份有限公司 麥浩斯，2010)，P.112。
3. 積木文化編輯部，2006，〈台灣設計力〉，(積木文化，2006)，P.25。
4. 李蕙蓁、謝統勝，2008，〈德意志製造〉，(時報文化出版企業股份有限公司，2008)，P.141。

二、網頁

1. 觀光工廠自在遊 <http://proj.moeaidb.gov.tw/taiwan-cluster/factorytours/>
2. 創意生活網 http://proj2.moeaidb.gov.tw/creativelife/new2009/page2_1.php
3. 首頁- SBIR 經濟部小型企業創新研發計畫 <http://www.sbir.org.tw/SBIR/Web/Default.aspx>
4. 行政院文化建設委員會 <http://www.cca.gov.tw/main.do?method=find&checkIn=1>