

應佩華

慢火溫燒的熱情與毅力

民國四十三年生
服務公司：玉兔文具工廠股份有限公司
年資：民國七十八年迄今；先兼職，至民國九十七年轉全職
經歷：產品設計
現任：企劃部經理

那天

在玉兔文具宜蘭廠區內採訪完應佩華，忍不住在心裡暗

暗讚嘆：真不愧是對付過各種年齡學員的美術老師，娓娓道來，有條不紊，絕無冷場！幾乎不需要多餘的提問，她就將我們想知道的故事完整說了出來，而且說得生動有趣、節奏恰到好處。或許就是這樣慢火溫燒的熱情和毅力，才能為玉兔這屹立宜蘭近四十年的工廠，帶來嶄新的生氣與希望吧！

偏心美術的孩子

顯然應佩華從小就表露有點「挑食」的熱情，只對自己有興趣的科目專心投入，例如美術和國文。「說也奇怪，我的家教非常嚴格，父親很傳統，但是我把家裡的牆壁、玻璃畫得亂七八糟，父親卻從來沒有罵過我。在學校文科非常好，數學非常差，老師都形容我在學業上，像是個跛腳的孩子，一腳長、一腳短。」

這樣一個「跛腳的孩子」，考高

中時卻因緣際會上職業學校第一志願北市商，讀是去讀了，卻念得很痛苦。「當時北市商的校長是漫畫家陳光熙，校長偏愛美術社，我一進學校就迫不及待加入美術社，在社團是如魚得水，功課只有國文、英文還不錯。後來下定決心要報考大專的美術相關科系，學校功課就更不在意了。」幸運的是應佩華遇到一位好導師，對學生的品行很重視，課業要求

卻可以因人而異；導師知道她的興趣是畫畫，即使學校很重視商業檢定考試，也會幫忙跟各科老師說，這孩子將來是要讀美術的，不要太壓迫她。

之後參加大學聯考，應佩華和班上最要好的兩個同學一起考上銘傳商

無論在求學、教學或在玉兔的任職過程中，偏心美術的應佩華都展現她慢火溫燒的熱情和毅力，完全投入，綿延不絕。（民國九十九年五月二十一日）

業設計，儘管私立學校的學費對家裡來說是個負擔，父親還是很高興地讓她去讀。然而事情卻不如想像順利，因為大一有三分之一的科目都跟高職一樣！這個偏心美術的孩子毅然決然重考，最後進了國立藝專（今國立台灣藝術大學）夜間部。

愛做頭腦體操的美術老師

那個時期國立藝專有很多老師是退休再回任的，給學生很獨立的空間，讓應佩華自由自在過了四年。同時為了減輕家中的負擔，她大二就開始教幼稚園。「小孩子很有趣，他們的畫常常給我感動。也是一個挑戰，經常要做頭腦體操，想新的教學方式，這對我以後的工作很有幫助，跟我進玉兔也有很大關聯。」

應佩華教美術是有口碑的，代過課之後往往變成正式老師。因為跟孩

子相處得很好，藝專畢業後陸續有人介紹她去國中教書，卻因為美術課程常被借去補其他科目，讓她很不開心，而決定繼續教幼稚園。後來也開始教華視訓練中心的混齡美術班，這尤其不容易，因為學員從兩、三歲到小學六年級都有，如果老師教得不好，課堂秩序根本無法維持，而她一教就是十幾年。

教書遇到的挑戰當然不只這些。應佩華因為鄰居的介紹，成為建安國小美術實驗班的老師（是當年台北市僅有的兩所小學美術實驗班之一），還從第一屆教到現在第二十五屆。原本擅長術科教學的應佩華負責教五、六年級的素描、水彩，要幫他們考上國中美術班，但畢竟科班出身的老師會教素描、水彩的人很多，於是她後來改教設計；這雖然不是她在學校學到的專業，但愛動腦的她很早就將各種媒材的應用融入課程，加上本身好

奇、好學的天性，教設計帶給她更多樂趣。

當時在小學實驗班、華視訓練中心之外，應佩華還在一所貴族幼稚園教美術，這所幼稚園每年都舉辦盛大的學生演出，美術老師就得負責舞台設計。「有這種機會真的要感謝，因為必須要做的时候可以學到很多，不要先想自己做得好或者做不好。不懂就買書來看。前面這些訓練、挫折、走過的這些路程，冥冥之中都對我後來的工作有所幫助。」

土法煉鋼就是很好的磨練

後來的工作就是進入玉兔文具擔任兼職的產品設計，是幼稚園園長將應佩華介紹給當時擔任玉兔公司總經理的唐鏡川。在此之前，玉兔沒有專職的設計人員，都是直接製作客戶拿來的圖稿，而那時唐鏡川認為玉兔有

必要發展屬於自己的商品，就讓她負責產品設計。

於是應佩華接下案子，找來銘傳的同學合作，結果「同學太忙做不出來，我只好硬學，綁鴨子上架。記得有一次設計包裝盒，給我的是印刷時的出血尺寸，我卻不知道，印出來根本不能用，只能承認錯誤，請印刷廠

的人教我」。她還提到自己很早就想到彩色筆、蠟筆外盒可以做成抽屜式的，以節省小朋友的桌面空間，但是玉兔比較保守，沒能將這個點子付諸實行。

或許是應佩華好學、負責的態度讓唐鏡川放心：「總經理也不管我的背景是什麼，就要我設計原子筆的外

玉兔 24H 原子筆

民國八十一年，玉兔推出獲得專利的編號 24H 原子筆（一開始以施德羅 [Staedtler] 的品牌上市），標舉：「From beginning to the end, 24hrs with you, one pen is enough.」的口號。筆尖的特殊曲線不會擋住書寫視線，筆桿前端有防滑刻紋，不反光的磨砂筆套和筆尾不傷眼睛，成功搶進市場，打敗當年霸主雷諾原子筆。此款原子筆的外型設計就是由應佩華負責。

型，然後另外找廠商負責產品結構。開模的時候，總經理在國外，我自己去模貝廠用外行人的方式，跟他們討論我們要的效果和解決方式，做出後來取得專利的 24H 原子筆。我很好奇，願意多方接觸，覺得最重要的是尊重自己的感受、認真學習。我不喜歡呆坐辦公室，就自己跟總經理提計畫，每一季設計盒子、目錄，也做展覽會的攤位布置；雖然都是土法煉鋼，但也是很好的磨練。」

即使和應佩華工作內容無關的外銷展，她也樂意幫忙，一方面練英文，一方面高職時候學到的商業概念，讓她漸漸對市場脈動有些了解。應佩華在玉兔的第十四個年頭，觀察到台灣文具業似乎遇上了瓶頸：去日本看文具展，發現他們在原料應用上有許多突破，而台灣學生的文具消費百分之五十五集中在北部，其中台北市有百分之五十五用的是日本為主的

進口貨，她深覺台灣文具還有很大的開發空間，玉兔不該只著力經營中、南部市場。

應佩華從身邊尋找線索，發現市面上的素描鉛筆主要是輝柏 (Faber-Castell) 等進口品牌，價格很高，對學生來說負擔不小，玉兔應該可以開發中間價位的產品。

皇天不負苦心人，竟讓她從原物料供應商那兒找到和德國同等級的筆芯！接著她親自繪製包裝盒上的圖案：突破窗戶飛向藍天的海豚！在民國九十三年，正式推出了玉兔唯一打進台灣北部市場、至今仍在銷售的素描鉛筆組。

即使有這樣的成績，應佩華仍說自

己對玉兔的產品設計沒有太多貢獻。「我念小學的孩子跟我說，我的設計比較歐洲風格，台灣流行的卻是日本風。我也知道啊，但文具是吃不飽、餓不死的行業，日本的授權我們買不起；另一方面我覺得玉兔自己的風格也許是個特色。」

玉兔唯一打進台灣北部市場、至今仍在銷售的素描鉛筆組：包裝盒的設計就是出自應佩華之手。

井底之蛙也要活得精采

民國八十年代電腦普及之後，傳統文具的市場緊縮得很厲害，唐鏡川對玉兔有使命感，守得很辛苦，能撐就盡量撐，應佩華都看在眼裡。而同事們實在可愛，也是她想让工廠維持下去的動力之一。「每次出差來到宜蘭，看到工廠裡的同事都覺得很心疼。工廠環境幾十年來都維持相同的樣子，井底之蛙若是出不去，也要把井底的環境照顧好，想辦法活下去。」她想為宜蘭這間小小的文具工廠尋找新的可能。

「第一次到宜蘭的工廠，看到鉛筆做出來的過程，我很感動，相信一般人也會有這樣的感覺。設廠到現在三十八年來，製造過程都沒有改變，台灣唯一留下來的文具工廠更應該做點什麼。」於是，她腦袋裡冒出了現在稱為「觀光工廠」的想法。

為了說服唐鏡川，應佩華特別去學3D軟體，好將自己的構思化作具體的圖示。陸續提了好幾年，期間也曾多次去工研院、宜蘭縣政府開會、上課。她笑著說：「其實老闆給我充分的信任，多年共事下來的默契，他知道我的決定百分之九十五正確，但還是不忘警惕我：不要老是用老師的思維看事情。」老字號文具公司的謹慎作風，讓玉兔鉛筆學校直到民國九十七年才終於付諸實現。

應佩華帶著我們走了一遍鉛筆學校的參觀路線。站在入口處，她

玉兔鉛筆學校隨處可見的布置、繪圖都出自應佩華之手。圖為應佩華設計與親手繪製的各種鉛筆相關知識提問與插畫，陳列在玉兔鉛筆學校入口長廊兩側牆面上，提供參訪者進入鉛筆世界前的暖身。

玉兔鉛筆學校之玉兔歷史陳列室。右側牆上、描繪從樹木到鉛筆的〔鉛筆的故事〕長卷，雖是應佩華在資源不足下，親手繪製的應變布置，卻呈現手繪的溫暖與誠意，讓人忍不住多看一眼。

說，因為資源不足，很多事情都得自己做；例如：鉛筆學校入口長廊、玉兔歷史陳列室等牆面上的說明性畫作是她畫的，導覽也全由她和唐鏡川負責，再慢慢訓練其他同事分擔相關工作。「參觀人的目光焦點多集中在學校所在的前半部，後面廠裡作業的同事就比較悶，我導覽時都會特別向來訪的人介紹、感謝他（她）們，因為有他們在幕後的認真付出，才有我們幕前表演的舞台。……或許是學藝術的關係，我懂得把無趣的東西變有趣，把自己想講的話帶進來。」剛開始參觀人數雖然不多，但回應都很正面。寓教於樂的參觀內容和導覽員的熱情，漸漸讓人潮多到得為鉛筆學校雇請全職員工，並在假日安排專人維持秩序，就一點也不奇怪了。

後山「樂業盡能」的春天

一處處細數廠區內的「古蹟」：

台灣僅存的燒鉛筆芯自動窯、老員工研發的鉛筆塗裝機、由景美舊廠原封不動搬來五十年歷史的遮棚鋼架……，應佩華眼中、口中流露的深情，讓人很難相信直到鉛筆學校開幕後，她才成為玉兔的全職員工。

問應佩華在玉兔二十年最大的收穫，她一邊像安撫孩子似地回應廠裡的寵物鸚鵡，一邊答道：「三年前現在鉛筆學校門面那塊地方還是一片廢墟，工廠裡冷冷清清。但是現在廠裡的氣氛不一樣了。我最大的收穫，就是看到同事都有希望，工廠可以維持下去，不會把地賣去蓋房子（笑），鉛筆的文化可以保存下去。」

玉兔鉛筆學校在應佩華的構想裡共有六期計畫，現在才做完第一期；接下來的，她打算和同事一起討論、

慢慢改善，只有工作目標，沒有完成時限。

廠區建築物上「樂業盡能」幾個大字，在鉛筆學校開放之後，像是更進一步獲得實踐；經歷一段辛苦的歲

月，應佩華和玉兔的所有員工在宜蘭後山執著與珍惜的，是堅守本業的基礎，將既有的技術能力發展創新，做別人辦不到的事。（文／黃筱威）

窗外紅花綠葉，一片生意盎然；接受本書採訪的應佩華，說她在玉兔二十年的最大收穫是：看到同事都有希望，工廠可以維持，鉛筆的文化可以保存下去。（民國九十九年五月二十一日）

上圖：玉兔宜蘭廠區建築物上寫著「樂業盡能」，在鉛筆學校開放後，進一步獲得實踐。

下圖：在有計畫的綠化進程下，玉兔鉛筆學校處處綠意盎然。

(本頁圖片提供／玉兔)

應佩華
&
玉兔

1. 應佩華拿著玉兔素描鉛筆組，開心地在鉛筆組包裝盒圖案「飛向藍天的海豚」下留影；玉兔鉛筆學校販賣部牆上布置，2010年。
2. 站在〔鉛筆的故事〕畫作前的應佩華；2010年。
3. 與同仁們合影；應佩華（右三），2010年。
4. 工作中的應佩華說：電腦工作會使人變成化石；2010年。
5. 工作中的應佩華說：在現場最大的好處是可以立即溝通；應佩華（中），2010年。

6. 在玉兔鉛筆學校入門大廳，為前來參訪的小朋友介紹玉兔從台北遷移到宜蘭羅東的歷史背景；2009年。
7. 在玉兔鉛筆學校展示室裡，為前來參訪的小朋友介紹鉛筆的小常識；2009年。
8. 應佩華為玉兔鉛筆學校的「玉兔歷史陳列室」繪製的〈鉛筆的故事〉（局部）。
9. 應佩華為玉兔鉛筆學校設計風格不同的廁所景觀；以〈木蘭詩〉巧思規畫的男廁門板。
10. 應佩華為玉兔鉛筆學校設計、繪製的另一種廁所門板圖案。

*本跨頁圖片提供／玉兔、應佩華。