

2011澳洲雪梨博物館文創設計參訪報告

服務機關：國立故宮博物院

出國人職稱：助理研究員

姓名：杜逢瑀

出國地區：澳洲

出國期間：2011/7/12~2011/7/21

報告日期：2011/10/11

出國報告名稱：2011澳洲雪梨博物館文創設計參訪

頁數：15

出國計劃主辦機關/聯絡人/電話

國立故宮博物院/鄭美珠/(02)2881-2021# 2225

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

杜逢瑀/國立故宮博物院/文創行銷處/助理研究員/(02)2881-2021#2308

出國類別：其他

出國期間：100年7月12日~100年7月21日

出國地區：澳洲

報告日期：100年10月14日

分類號/目：文化藝術/文化及觀光 /文創行銷

關鍵字：故宮、文創、文創行銷、博物館

出國報告名稱：2011澳洲雪梨博物館文創設計參訪		
出國人姓名	職稱	服務單位
杜逢瑀	助理研究員	國立故宮博物院文創行銷處
出國類別	☒ 考察 ☐ 進修 ☐ 研究 ☐ 實習 ☐ 其他	
出國期間：100年07月12日至100年07月21日		報告繳交日期：100年10月14日
出國 計 畫 主 辦 單 位 審 核 意 見	☐ 1.依限繳交出國報告 ☐ 2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得」、「建議事項」） ☐ 3.內容充實完備 ☐ 4.建議具參考價值 ☐ 5.送本單位參考或研辦 ☐ 6.送本院其他單位機關參考 ☐ 7.退回補正，原因： ☐ 不符原核定出國計畫 ☐ 以外文撰寫或僅以所蒐集 外文資料為內容 ☐ 內容空洞簡略 ☐ 電子檔案未依格式辦理 ☐ 8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： ☐ 辦理本單位出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 ☐ 於本單位業務會報提出報告。 ☐ 9.其他處理意見及方式：	
	審核人員(無者免)	單位主管
秘書 室 會 審 意 見	☐ 1.同意主辦單位審核意見 ☐ 全部 ☐ 部分_____（填寫審核意見編號） ☐ 2.退回補正，原因：_____	
	會審人員	單位主管
決行		

壹、	參展目的.....	5
貳、	參展成員與行程.....	5
參、	參展過程概述.....	6
肆、	考察心得與建議.....	16

壹、 參展目的

「文化創意產業」不啻為近年來最熱門的話題。早在民國91年政府便已經開始提倡文化創意產業，並於民國99年通過「文化創意產業發展法」，根據該法第三條定義：文化創意產業，指源自創意或文化積累，透過智慧財產之形成及運用，具有創造財富與就業機會之潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升之下列產業，並且包含了：視覺藝術產業、音樂及表演藝術產業、文化資產應用及展演設施產業、工藝產業、電影產業、廣播電視產業、出版產業、廣告產業、產品設計產業、視覺傳達設計產業、設計品牌時尚產業、建築設計產業、數位內容產業、創意生活產業及流行音樂及文化內容產業等。而聯合國教科文組織曾對文化創意產業提出以下定義：「結合創作、生產與商業的內容，同時這內容的本質，具有文化資產與文化概念的特性，並獲得智慧財產權的保護，而以產品或服務的形式呈現；從內容上來看，文化產業可以被視為是創意產業，包含書報雜誌、音樂、影片、多媒體、觀光，及其他靠創意生產的產業。」

根據上述定義，具有徵集、保存、陳列和研究人類文化資產並為公眾提供知識、教育和欣賞的博物館，自然不能置身於文化創意產業之外，也正因為這個原因，國立故宮博物院（以下簡稱本院），於民國98年開辦「國立故宮博物院文創產業發展研習營」（以下簡稱本院文創課程，並以培育設計人才、扶植文化創意產業為使命。此次參訪主要目的為考察雪梨博物館之文化創意產業，例如博物館相關之文創商品、展覽形式以及相關計畫。

貳、 參展成員與行程

一、 參展成員

單位	姓名	職稱
國立故宮博物院	杜逢瑀	助理研究員

二、參展行程表

日期	地點	工作事項
7/12 (二)	台北 澳洲雪梨	搭機
7/13 (三)	雪梨	新南威爾斯州立圖書館 (State Library of New South Wales) 雪梨歌劇院(Sydney Opera House)
7/14 (四)	雪梨	澳洲國家海事博物館 (Australian National Maritime Museum) 動力博物館 (Power House Museum)
7/15 (五)	雪梨	岩石區(The rocks) 岩石區發現博物館 (The rocks Discovery Museum)
7/16 (六)	雪梨	Object:Australian Centre for Craft and Design 海德公園營區(Hyde Park Barracks Museum)
7/17 (日)	雪梨	雪梨皇家植物園 (Royal Botanic Gardens) 海關大樓 (Sydney Customs Houses)
7/18 (一)	雪梨	新南威爾斯藝廊 (Art Gallery NSW) 雪梨博物館(Museums of Sydney)
7/19 (二)	雪梨	澳洲博物館 (Australia Museum) 鑄幣局(Mint)
7/20 (三)	澳洲雪梨 台北	雪梨司法警察博物館(Justice & Police Museum in Sydney) 聖瑪莉大教堂 (St Mary's Cathedral)
7/21 (四)	台北	抵達台北

參、參展過程概述

第一天：新南威爾斯州立圖書館 (State Library of New South Wales)

許多珍貴的第一代澳洲航海日誌、航海圖，都還珍藏在這裡。身為雪梨第一代的古老公共建築，雪梨畢竟因為沒有經過戰爭的考驗，加上空氣品質好，氣候乾爽、不潮濕，加上沒地震、沒颱風，讓老建築得以喘息，可以成為21世紀的經典。

雪梨歌劇院(Sydney Opera House)

雪梨歌劇院由丹麥設計師約翰烏松設計，並於1959-1973年期間建造。雪梨歌劇院主要由兩個主廳、一些小型劇院、演出廳以及其他附屬設施組成。兩個大廳均位於比較大的帆型結構內，小演出廳則主廳中較小的一個才是歌劇院。由於當初是將較大的主廳設計為歌劇院，小廳被認為不太適合做大型的歌劇演出，舞台相對較小而且給樂隊的空間也不便於大型樂隊演奏。其他附屬設施則包括戲劇院、影院以及攝影室。在入口的階梯前也經常舉行一些免費的公共演出。位於底部的基座內。其中最大的主廳是音樂廳，可容納大約2500人。設計的初衷是把這個最大的廳堂建造成為歌劇院，後來設計改動了，甚至已經完工的歌劇舞台被推倒重建。在2007年6月28日這棟建築被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。每年在此舉辦2500多場的演出，除了歌劇還包括爵士、芭蕾、古典音樂等。

雪梨歌劇院的文創商品，不僅僅侷限於有形可觸摸的商品，還發展出一邊用餐一邊欣賞歌劇的文化饗宴。

歌劇院內部

以歌劇院建築形式為衣服造型的芭比娃娃

第二天：澳洲國家海事博物館（Australian National Maritime Museum）

位於達令港旁的澳洲國家海是博物館，展出各樣跟航海和海軍有關的展品和介紹，並利用「實境重現」的方式，讓遊客彷彿置身於船艙中。現場並有志工示範製作模型小船。博物館外的港邊展示退役戰艦和古老帆船。

展場內的指標簡潔明瞭，參觀時很容易尋著規劃的動線參觀展覽。

利用線條標示出探險隊居住空間的位置，並且放置相關聯的照片，讓參觀者，很很容易將展示空間、實際空間、展品作連結。

海事博物館有相當多的學校參訪，為方便學童放置書包，館方於學校團體集合處，設立了許多貼有明顯號碼的大箱子，學童統一將書包放置於箱內，並由老師保管鑰匙，算是貼心而方便的設計。

動力博物館（Power House Museum）

這裡曾經是雪梨電車發電站，現今以成為澳洲最大的博物館，藉由各種互動體驗了解科學、設計和歷史。館內動線稍顯複雜，再加上展覽種類繁多，建議最好分次參觀。

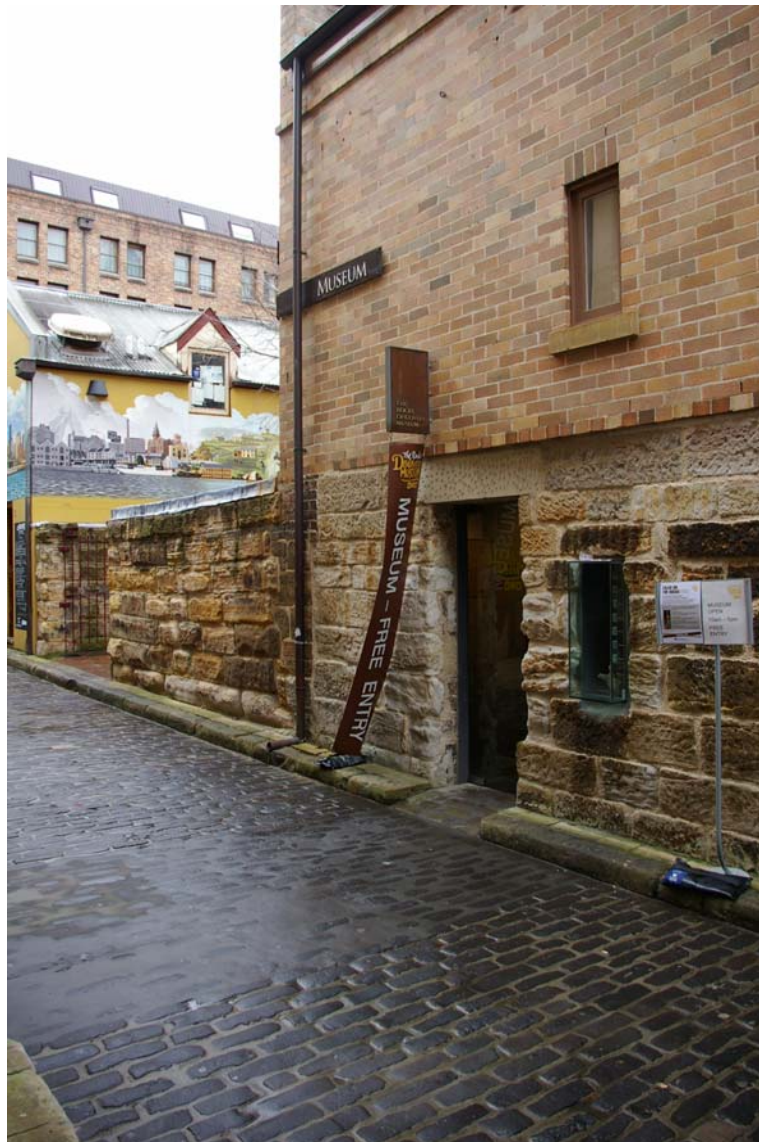
第三天：岩石區(The rocks)

岩石區位於澳洲最國際化的城市——雪梨的中心地帶，融匯著這座國際大都會的過去、現在與未來。早在數千年前，澳洲原住民卡地哥人（Cadigal）就已在這片岩石岬角——也就是現在的岩石區——以及周圍的海岸線地帶繁衍生息。1788年，澳洲的首批歐洲移民——來自英國的囚徒和他們的監管人員——佔領了這片土地並在這片砂岩海角頂上建立了營地。

今日的岩石區靜靜地坐落在雪梨海港大橋與雪梨歌劇院之間，講述著這座城市滄桑的歷史。參加一次徒步觀光遊，探索藏匿在鵝卵石小巷中和古老建築物背後的傳說與歷史故事，或是享受獨自漫步遊覽的自由，沉浸於古老的迷人氣息之中。

岩石區發現博物館（The rocks Discovery Museum）

坐落於1850年代的砂岩建築物，記錄了岩石區從歐洲時代一直至今日的歷史。可以了解當時英國殖民情形，貿易家和水手如何在當時的世界求生存。博物館內珍藏了許多稀有藝術品，都是從岩石區中被發掘的。

第四天：Object:Australian Centre for Craft and Design

是一間小巧而精緻的設計中心，對年輕的設計師提供場地與贊助，辦理展覽，培植潛力設計師。

海德公園營區(Hyde Park Barracks Museum)

座落於雪梨市區最具歷史的麥格理街，由囚犯建築師 Francis Greenway 設計，建於 1819 年，原為男性監獄；1848年後成為女性新移民的收容所， 1862年為貧困婦女增加了樓上的獨立病房，整個營區更名為海德公園收容所。1887年雪梨為慶祝維多利亞女皇就職50週年，進行了大規模的公共建物及紀念物的興建計畫，海德公園營區成為政府部門的中心，並更名為法庭廣場，使用至1970年代晚期。目前作為博物館使用。博物館共分為三樓，分別展示此棟建築不同時代的遺跡。三樓利用懸吊吊床的手法，重現了當時囚犯的居住空間。

第五天：雪梨皇家植物園（Royal Botanic Gardens）

成立於1816年，是當時英國在殖民地建立的第一個農場，內有各式各樣的鳥類以及多達17,000多種植物。

海關大樓（Sydney Customs Houses）

珍貴的歷史文物建築，現為雪梨市圖書館，訪客可在此閱讀150多份本地及國際報章雜誌，一樓底板以透明方式呈現雪梨市模型。

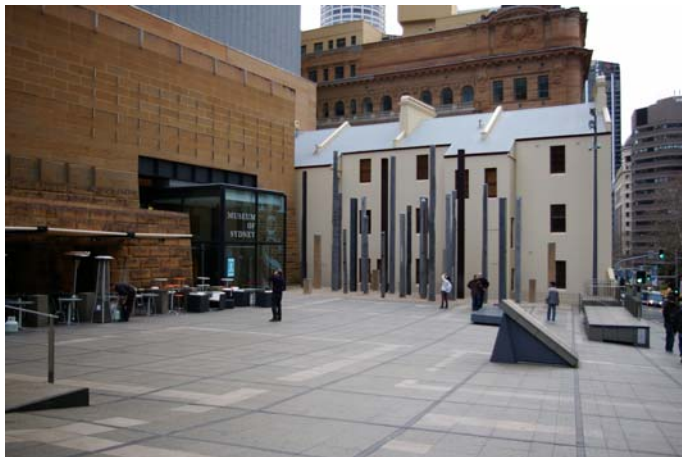
第六天：新南威爾斯藝廊（Art Gallery NSW）

是澳洲最受歡迎也最知名的藝術博物館，為啟發觀眾探索藝術的豐富性與樂趣而由新南威爾斯州政府設立於 1870 年代，其主要功能為透過不同類型的展示、節目與活動等，發展與維持藝術館藏、增加觀眾之藝術知識及鑑賞力。展示15至20世紀的歐洲美術及19至20世紀的澳洲美術、英國美術、亞洲美術及現代美術、攝影作品，還有原住民美術的伊利巴納畫廊 Yiribana Gallery 等。

雪梨博物館(Museums of Sydney)

由雪梨著名建築師Richard Johnson 設計，是澳洲最重要的博物館之一，所在地曾是第一任殖民長官Arthur Phillip 的住所及辦公室，建於1788 年。博物館的前庭保存了第一座總督府的部分地基，前庭的裝置藝術Edge of the Trees 代表了殖民者與原住民的首次接觸意象。在博物館中可以看到雪梨市的首批住民、第一艦隊的船模型以及第一座總督府的考古遺跡等，內容橫跨200年歷史，幫助觀眾認識雪梨市的獨特性。

第七天：澳洲博物館（Australia Museum）

由新南威爾斯政府支持，是澳洲第一座博物館，設立於1827年，迄今已有180 年以上的歷史，館內收藏豐富的自然與人文相關文物，內容包括澳洲原住民、原生動植物標本、化石、礦物、恐龍標本等類型，充分表現澳洲、太平洋地區多元的生物與歷史背景，是探索澳洲自然及文化故

事的場域，並提供觀眾權威的科學知識，以面對環境與社會的變遷。

鑄幣局(Mint)

目前僅保留一小塊區域作為展示，其他區域已經改變為餐廳用途。

第八天：雪梨司法警察博物館(Justice & Police Museum in Sydney)

坐落於1856年的建築內，此博物館主要介紹雪梨最惡名昭彰的居民和他們的罪行，以及為了處理他們而設的法律。

聖瑪莉大教堂 (St Mary's Cathedral)

此教堂為澳洲天主教的發源教堂，屬於歌德式建築教堂的基石於1868年鋪設，其特色是地下墓穴的地板圖案以創世紀為主題。

肆、 考察心得與建議

總計八天的行程中，共參訪了16家規模大小不一的博物館。發現雪梨博物館種類繁多，舉凡一般常見之以美術館、自然史博物館、科學博物館，還有許多結合在地文化特色之小型博物館，例如司法警察博物館、海德公園營區博物館。而個博物館的文創商品來說大致可分成下列類別：

➤ 複製商品

館藏，是博物館自身最大且最重要的資產。世界上知名的博物館，不能免俗的都有所謂的「鎮館之寶」，如法國羅浮宮的〈蒙娜麗莎的微笑〉、本院的〈翠玉白菜〉。觀光客千里迢迢，就是要親眼目睹這些舉世文明的無價之寶。在欣賞之餘，不免心中會想，若我家中也能擺放一件藝術品將會是多美好的一件事，即使是複製品也不失為提昇家中品味的最佳陳設品。因此，複製品，是每間博物館必備的基本商品。以本院為例，複製精品，不論是書畫、陶瓷、青銅，都是送者大方、受者實惠的最佳禮品。

➤ 個性商品

對於現今的年輕人來說，原汁原味的複製商品或許太過於平淡無奇，且與時下年輕人凡事講求個性、獨特以及有創意的原則相違背。為了吸引年輕人的目光，各個博物館都致力於開發一、兩樣具有特色的個性商品。如澳洲國家海事博物館，推出了相當多以「海盜」為主題的創意商品。而海德公園營區，因曾作為監獄使用，也設計一款 Q 版的囚犯玩偶，吸引參觀者的目光。近年來本院發想多項文化創意產品，說明故宮的老東西，也能玩出新創意。

➤ 教育商品

澳洲不論大小博物館，在展示設計時，都很注重於「寓教於樂」的空間，自然也衍生出許多具有教育性質的文創商品以及適合親子使用的教育商品。最常見的就是以小圖卡來介紹館藏、或是介紹如何瀏覽雪梨街景的小工具（如圖）。而動力博物館搭配兵馬俑特展，則推出了簡易「考古工具包」以及「兵馬俑製作工具組」，都是可以讓參觀者更了解展覽具有教育意義的文創商品。

參訪的16家博物館中，有下列幾個共同特色：

➤ 文創生活化：

直接把「文創」概念融入展覽中，不僅僅以「文創商品」來發展文化創意，而是藉由不同的展示手法，讓參觀者實際參與展覽，將文化創意直接融入展覽與生活中。

➤ 注重歷史脈絡

參訪的博物館中，有許多百年以上的建築物，最初設計時並非作為博物館使用，並且在百年中，做了許多不同的使用，最後才變身為博物館。這些博物館，都會致力於保存及重現建築物的歷史脈絡，讓參觀者了解到建物本身的歷史，甚至在整修時，會刻意保存、凸顯歷年整修的痕跡，展現出新、舊並存的歷史感。

澳洲原住民是世界上現存最古老的民族之一，在英國庫克船長一七八八年來到澳洲之前，原住民在這塊土地上生存了數萬年，並且創造了輝煌的文明。由於地理環境的隔絕，澳洲原住民的生活習俗和文化藝術至今仍然保存了濃厚的原始色彩。早先澳洲的原住民並沒有受到公平的對待以及正視，但隨著社會意識型態改變，原住民文化與人權慢慢受到重視。

➤ 強調實際參

參訪的博物館中，不論規模大小與種類，都相當注重「動手做」，也大多會規劃出專給兒童體驗、參與、動手操作的空間。透過種種不同設計的小課程，參觀者或學童更能充分了解展覽內涵，也共能間參觀經驗與生活經驗連結，而許多「文化創意」的實力也就是透過這種方式，一點點的累積下來。

結語

文化創意產業，涵蓋了：視覺藝術產業、音樂及表演藝術產業、文化資產應用及展演設施產業、工藝產業、電影產業、廣播電視產業、出版產業、廣告產業、產品設計產業、視覺傳達設計產業、設計品牌時尚產業、建築設計產業、數位內容產業、創意生活產業及流行音樂及文化內容產業等。可說是帶動我國未來經濟發展的關鍵產業，也將帶領著台灣從過去著重於「台灣製造」的硬體製造產業，轉型成展現軟實力的「台灣創造」，而這中間重要的關鍵便是串連創意與產業。本院豐厚的典藏可說是發展文化創意產業的基石，而本院所舉辦的文創產業發展研習營，以及規劃中的「文化創意產業育成中心」則擔負著培育國內優秀設計人才、提昇產業品質形象，進而扶植文創產業登上國際舞台的文化使命！