

出國報告（出國類別：其他）

日本博物館設計參訪 科博之眼計畫

服務機關：國立自然科學博物館

姓名/職稱：黃姿菁/約聘技術員、劉美秀/約僱技術員

派赴國家：日本京都

出國時間：112年02月07日至02月13日

報告日期：112年04月13日

摘要

博物館與觀眾的溝通方式不只一種，好的空間意象、參觀動線關乎展覽架構，決定了觀眾的思考與理解。展示設計品質決定整體視覺效果，影響著展覽成敗的重要因素。日本擁有豐富類型的博物館，許多近代美物館都有著新穎獨特的建築風格，由知名的建築設計師打造，使得這些美物館不僅是藝術展覽地點，也變成了觀光與休閒的場所，也有歷史悠久的博物館將傳統文化保留下來。而在展示設計氛圍與展品間的交互作用，更顯以觀眾為出發角度的設計特色。透過這次七天的行程，造訪了 5 所京都的博物館(琵琶湖博物館、京都市京瓷美術館、京都國立博物館、大山崎山莊美術館、京都水族館)，深深咀嚼、細細品味，珍惜這次的參訪經驗，帶回新的展場設計思考模式，期待精進地設計出不一樣的展覽。

目次

壹、參訪目的.....	3
貳、參訪行程.....	4
參、參訪過程.....	5
一、京都-琵琶湖博物館.....	5
二、京都-京都市京瓷美術館.....	16
三、京都-京都國立博物館.....	19
四、京都-大山崎山莊美術館.....	21
五、京都-京都水族館.....	22
肆、心得及建議.....	27

壹、參訪目的

颯颯寒風卻止不住奔馳的腳步，綿密的行程卻是滿心的期待，這是得來不易的參訪機會，從建築到展示陳列，從情境創作到一紙輸出，我們睜大雙眼，細細品味，更多的是對未來工作的自我期許與創發提升。

京都，是座世界知名的古城，是日本科學藝術薈萃的聖地，當然也是熱門的觀光景點。然而，對於博物館的從業人員來說，分布在京都各地的博物館，深深地吸引著他們，可望造訪、探索與學習。許多博物館建築物本身就矗立起新穎獨特的建築風格，而多數的博物館更是強調與觀眾的溝通，透過良好的空間意象、流暢的參觀動線，牽起觀眾與展場的關聯，而展示設計的品質與視覺效果，更是直指展示的核心與觀眾間的心靈互動。

博物館或美術館將作品或典藏物集中研究、保存、展示的概念，發展已經超過百餘年，如今在更多面向上有所改變，創意啟發、娛樂、消費文化、生活風格趨勢的新觸媒，與當代社會更緊密。無疑的，日本人不論是新興或舊有，都將設計與生活的敏銳觸角伸向經營管理各個環節當中，日本的美術館與博物館更是如此，我們希望藉由參訪機會，體會他們如何將博物館、美術館變更「有趣」，瞭解日本文化當中的細膩與商業經營手法，觀察其中策展規劃與商品延伸等，並運用於自我的設計上。

貳、參訪行程

此次到日本京都執行參訪計畫的時程從 2023 年 2 月 7 日至 2 月 13 日，共 7 日。

02 月 07 日（星期二） 從桃園機場搭機前往日本關西機場並直達京都

02 月 08 日（星期三） 參訪琵琶湖博物館

02 月 09 日（星期四） 參訪京都市京瓷美術館

02 月 10 日（星期五） 參訪京都博物館

02 月 11 日（星期六） 參訪大山崎山莊美術館

02 月 12 日（星期日） 參訪京都水族館

02 月 13 日（星期一） 日本搭機返回台灣

參、參訪過程

一、京都—琵琶湖博物館

「琵琶湖博物館」是日本以「人與湖」為題目的最大淡水湖博物館，位於滋賀縣及京都府交界處，四周綠意美景環繞，坐擁多處觀光景點，一年四季都能在此欣賞到湖泊不同的壯麗景致。館所於 2020 年 10 月 10 日再次開幕，可看見新舊建築的結合（圖 1），特別是面向琵琶湖的新建咖啡廳，大面積的落地玻璃窗，將戶外千變萬化的自然景色都入目眼簾（圖 2），除了館內的豐富展示之外，戶外的生態步道也規劃的非常完善。

展館為收費入場，展示區分為四個區域，分別為「A 展廳」、「B 展廳」、「C 展廳」與「水族館」四個，另外還有設立專屬於學齡中幼小觀眾的「探索室」以及結合數位典藏的「成人發現」展示空間。對面則是視野極佳的咖啡廳，而紀念商品店設立於咖啡廳旁。

圖 1

圖 2

「A 展廳」

匯集了眾多的琵琶湖文物，帶領觀眾重反過去一同探索 400 萬年前的琵琶湖歷史（圖 3），本展示廳的亮點為世界首件「半骨半身解剖的大象」，有著與大象品種相近的師氏劍齒象，高約 4 公尺，曾經廣泛分布於中國黃河流域的古象，當時曾棲息於琵琶湖周邊，由一群相關技術團隊挖掘到將其複製後模擬還原，呈現出眼前這世界第一件半骨半身解剖的大象模型（圖 4）。

展廳中也展示了約 320-400 萬年前的琵琶湖周邊三重縣的地層標本，將沙土地質、貝類泥土等化石標本齊掛於牆面上，彷彿來到美術館一般（圖 5）。另外地板的部分也使用了不同媒介的拼接來增加觀眾的參觀動線的引導，有著琵琶湖四周的地理位置圖樣的地毯（圖 6）；接著走到地質處講解到底層時則使用模擬凹凸不均的自然砂土感地板（圖 7）；而標本展示區又恢復較常見到的平滑木地板（圖 8）；其中還有一區還原約 180 萬年前的琵琶湖的場景，地板又變化成另外一種光滑質感，模擬當時的沼澤感（圖 9）；中間也有玻璃地板讓觀眾可以透視直觀歷史所留下來的足跡（圖 10）。

圖 3

圖 4

圖 5

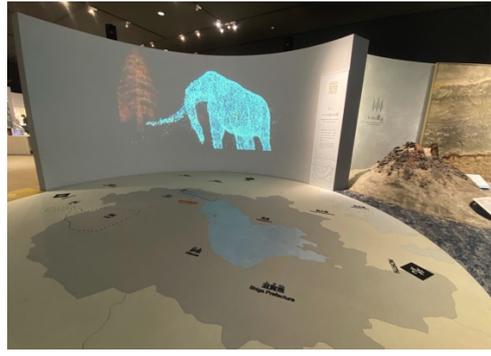

圖 6

圖 7

圖 8

圖 9

圖 10

「B 展廳」

探索與自然共存的歷史，也介紹琵琶湖居民從古至今的日常生活，入口處可看見巨大的神龍模型（圖 11），使用了 1300 個寶特瓶以日野町信樂院的雲龍圖為參考所製作而成，自古以來龍被視為水神掌管水源，因此琵琶湖與龍的神話有密不可分的關連性，此元素也被運用在其中。

B 展廳有許多 1:1 場景的模擬（圖 12），以及縮小的迷你模型，搭配互動性節目達到有效的解說，點選螢幕上方的小圖，畫面則會放大那區的居民於春夏秋冬的工作內容（圖 13），另外還很貼心的將看過的反黑，讓觀眾清楚知道自己的觀看進度。此展區內的面板設計簡潔，大面積的白底搭配單色系的大標題、解說內容，讓整體和諧閱讀起來也非常的舒適（圖 14）。另外面板的邊角都有裝上防撞的塑料，防止幼童衝撞而受傷，看得出館方的用心（圖 15）。

圖 11

圖 12

圖 13

圖 14

圖 15

「C 展廳」

展示出湖泊及其周邊的自然環境與人民的種種生活，如豐富的漁業、種植的各式農作物、周圍的獵獸等等。走進入口處入目眼簾的是「琵琶湖」、「蘆葦地」、「稻田」、「河流與森林」的景色擷取部分直接製作成模型呈現在觀眾眼前，並透過趣味的手法將部分的生物擬人化，放大加以解釋說明，四周環繞著鳥鳴，有種置身其境的錯覺（圖 16-19）。再往裡頭走來到了 1955 年，這區還原了當年的農舍，屋內的日式榻榻米、播放著畫質不佳的舊式厚重電視機、阿嬤房間裡才會出現的踩踏鋒刃機，一旁傳出流水洗菜及切菜的聲響、清晨雞啼，腦海中回憶一幕幕湧現（圖 20-21）。接著經過一道長廊，擺滿了這 50 年來生活變遷的產物，瞬間有種感嘆時光的流逝之感（圖 22）。最後展廳中央的生物收藏展示了大量真實的標本，表達了琵琶湖及其流域生物的多樣性和美麗（圖 23）。

圖 16

圖 17

圖 18

圖 19

圖 20

圖 21

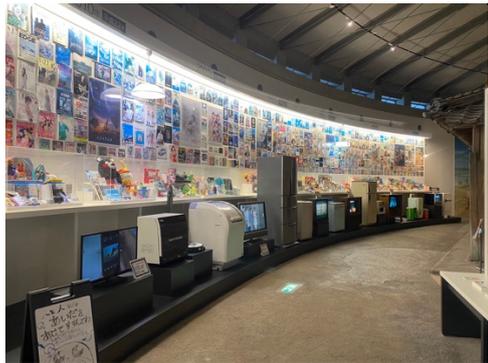

圖 22

圖 23

「水族館」展示廳

琵琶湖博物館的水族館展示是日本最大的淡水生物展覽之一，面積約 2000 平方米，介紹琵琶湖及其周圍的環境與生活在其中的各種生物，以及它們與我們生活的關係。此展區面板設計同樣以單色為底，搭配該區的亮點生物的黑白照襯底，說明文字以白色粗黑體為主，整體設計簡潔明瞭（圖 24）。空間上規劃的相當寬敞，其中巨大的隧道形水族館，讓觀眾體驗彷彿置身於琵琶湖底部（圖 25-27），除了介紹水生生物之外，還介紹水生生物與人類的關係及文化等，展場中有一區模擬魚市場的一隅，展示出自古以來湖水魚的菜餚與飲食文化。另外琵琶湖中有 83% 的生物都是非常小的生物，沒有顯微鏡是看不到的。其中也設立了一區特別介紹各種微小生物（圖 28-29）。琵琶湖是一個古老的湖泊，擁有豐富的特有物種。特有物種們的存在也孕育出獨特的文化。然而隨著近年來生活的變化，特有物種和特有文化出現了危機。此區的覽旨在提供一個重新思考琵琶湖生物與我們之間關係的機會。

圖 24

圖 25

圖 26

圖 27

圖 28

圖 29

「探索室」及「成人發現」

「探索室」及「成人發現」皆是於於 2018 年所新設的，其中「探索室」專為孩童所設計，是一個可以透過五種感官學習和發現的體驗空間（圖 30），觀察生物標本、聆聽不同的聲音、有趣的偶戲劇場以及裝滿驚喜的發現盒，讓孩子們從小就喜歡博物館，來增加未來博物館粉絲的數量。而「成人發現」則是日本第一個回應成年人好奇心且鼓勵學習和發現的空間，這區展示許多動物、植物及礦物等眾多標本，讓觀眾可以直接觸摸或是放在顯微鏡下觀察，一旁還有開放實驗室可以體驗其各種材料的使用與研究的過程（圖 31）。

圖 30

圖 31

戶外展覽

參觀室內展覽室後，走出面向琵琶湖正面的一散門，館方重現了當初琵琶湖有大象居住的「太古之森」及繩文時代・彌生時代森林的「繩文・彌生之森」，走上樹冠步道一邊感受琵琶湖的微風，同時還可以觀看到琵琶湖廣闊的景觀和森林中的動植物。

二、京都市京瓷美術館

京都的與其他城市不同，走在這個城市總會讓人不自覺地放慢步調，慢慢地品嚐屬於京都的美術館。京都市京瓷美術館展出近代美術、時尚與建築等各種藝術，為傳統與創新融合發展的京都注入不同的氣息。(圖 32)

歷經三年的翻新改造後，位於平安神宮巨大鳥居旁的京都市京瓷美術館於 2020 年 3 月 21 日重新對外開放(圖 33)。創立 85 年的京都市京瓷美術館是日本最古老的美術館建築，且深受民眾的喜愛。由現任館長同時也是世界知名的建築師青木淳與西澤徹夫共同操刀設計，將美術館的新舊建築自然相融，從任何角度觀看都極具美感。入口從一樓改至地下一樓，改由現代造型的玻璃帷幕入內，而館外廣場可作為展示與各項表演之用。

圖 32

圖 33

漫步於展場間，佇立在一幅幅畫作前細細品味，欣賞著擺放著各式藝術品的空間，除了藝術作品之外，沉浸在建築本身的藝術性與精緻又是另一種享受。

館內更是展出大師級畫作、鬼斧神工的雕刻品、古文物等，可惜這部分無法拍照，但京都市京瓷美術館仍是大家造訪京都美術館群必去的景點之一。美術館中心位置寬敞素雅，能夠由此通往各個展間，可惜有些展間無法拍照(圖 34)。而

觀眾休憩區的向戶外望去的風景彷彿畫作藝術般，讓內心無比寧靜(圖 35)。白淨空間與簡潔明亮的指示標誌呼應，簡單卻一目了然，具有設計參考價值(圖 36)。

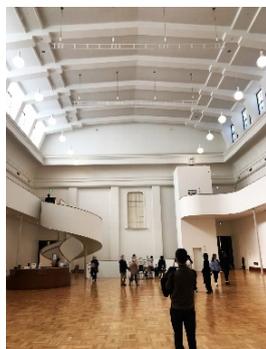

圖 34

圖 35

圖 36

非常慶幸到訪時趕上普普風大師《安迪·沃荷·京都》(ANDY WARHOL KYOYO)特展期末幾天(圖 37)，場內朝聖觀眾人潮洶湧，大家都想一窺安迪·沃荷珍貴手稿與作品。光是安迪·沃荷商品結帳區，就排了不見底的人龍。

安迪·沃荷 1956 年到訪京都(圖 38)，並從日本風情淬鍊出創作靈感，看到這裡，大家一定跟我一樣，想著：啊!原來普普風大師安迪·沃荷到過京都啊!這次除了經典作品，每一幅都足以駐足許久(圖 39)，當然作品中還有更多他與京都的連結，大家可以透過他的手稿、照片，讓我們更貼近了解他的想法，知道他內心的繽紛與單調、彭派與內斂，尤其現場觀看安迪沃荷臨終前的大型作品「最後的晚餐」更是令人震撼與感動(圖 40)。

圖 37

圖 38

圖 39

圖 40

京都市京瓷美術館商店「ART LAB KYOTO」的包裝設計呈現出來的不只是視覺效果，而是涵蓋著造型等消費者心理的設計。好看的东西令人賞心悅目，消費者也會被具有設計感且細節滿滿的外包裝吸引，光是站在商店內，就想駐足慢慢欣賞每一件商品設計。雖然不能以貌取人，但眾多產品呈現在眼前時，還是會忍不住把產品外包裝設計放在第一位，然後才是產品內容物。但 ART LAB KYOTO 不只將商品包裝設計注入美術館與京都傳統的元素，更提升京都市京瓷美術館的品牌價值，讓觀光客對每件商品都有購買與珍藏的衝動(圖 41-42)。這次來訪，總覺得京都市京瓷美術館不只在展覽手法帶給我視覺上的饗宴，更大的收穫在於它的賣店，充滿設計感的紀念品們，令我眼睛為之一亮，只怪荷包不夠深，不然樣樣都想買，每一樣都想打包帶回家啊！多項設計皆衝擊我的視覺神經，讓我腦洞大開，希望日後對於每樣主題的展示設計能夠再次重新解構再建構，對於美學也有重新的思考模式。

圖 41

圖 42

三、京都國立博物館

1897 年開館的京都國立博物館有一百多年歷史，約有 8000 件左右的藏品，6500 件以京都府為中心的神社，還有鄰近寺廟捐贈的物品。

京都國立博物館是一座帶領觀眾穿越時空的博物館。「明治古都館」的紅磚建築(圖 43)可以看出明治時期西方對日本設計的影響，抵達時正值閉館中，而另一棟現代化建築「平成新知館」則做為常設展覽使用。

圖 43

圖 44

平成新知館(圖 44)開放於 2014 年，由建築師谷口義雄設計，這是座充滿現代感的建築物。主要以蒐藏與向觀眾展示等功能，整座建築為耐震結構，使用高

透光率的玻璃展櫃，讓觀眾可以近距離賞析作品。為了保護藏品，大約一個月到一個半月左右會更換一次，所以每次到訪總能充滿驚喜的遇到新展品。

館內一樓展書卷、染織、金工、漆工與雕刻，二樓為中國繪畫、中世紀繪畫、近代繪畫以及陶瓷等，三樓則為考古與陶器等。一樓展場燈光打得非常棒，強調出光線與展品之間的關係，氣勢磅礴，增添展品的神祕感與氣度，可惜展場內不可使用手機拍攝。

紀念品店以 18 世紀江戶時代畫家尾形光琳的作品「竹與虎」裏頭的老虎作為吉祥物，取名為小虎琳（Torarin），看似凶猛但卻很討喜的人氣老虎，紀念品販賣區有許多關於牠的商品。(圖 45)

圖 45

四、大山崎山莊美術館

出發前一周，特別關注了大山崎臉書，看到發布的雪景照片，心中默默期待我也能遇到大山崎山莊美術館能夠搭配下雪的美景就好了，為了這件事，特別下載 APP 觀看未來一周氣象，也找了標示下雪那日前往，結果沒有雪景只有微雨，且大門口開始就有一種彷彿穿越宮崎駿的電影場景的感覺(圖 46)，還好抵達時有如此美景映入眼簾，可惜的是館內無法拍照，只能將美麗作品與優雅建築藏心底(圖 47)。館內收藏了河井寬次、濱田庄司、Bernard Howell Leach 等，藏品還有法國印象派畫家克洛德·莫內的「睡蓮」系列。

圖 46

圖 47

大山崎山莊美術館除了本館外，還特別請了安藤忠雄設計地中館「地中寶石箱」(圖 48-49)、山邊館「夢之箱」。安藤忠雄在「地中寶石箱」使用一貫的清水模設計，與周圍環境毫無違和。而「地中寶石箱」展出的莫內大師作品「睡蓮」，與蓮花池相呼應，是許多人來此的必看經典之一。為了法國印象派畫家克洛德·莫內的「睡蓮」，我一直期待能看到戶外區池景與迴廊共存的畫面，結果滿心期待一看只剩淤泥，只因蓮花池正在整頓中(圖 50)，不過也因此多了一個遺憾驅使我日後重返此地。大山崎山莊美術館除了室內的藝術品很有看頭，戶外的庭園造景與雕像，也十分浪漫，走在園間，彷彿可以增加許多設計靈感。(圖 51)

圖 48

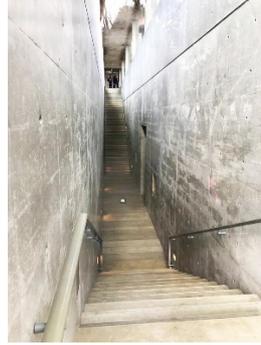

圖 49

圖 50

圖 51

五、京都—水族館

京都水族館位於京都梅小路公園內，參觀部分為兩層樓，每層樓各有 5 的區域，包含棲息在鴨川的國家特別天然紀念物大山椒魚在內，還飼育有黑腳企鵝、斑海豹、魚類和水母等約 250 種、共 15,000 隻的水生物。在 2020 年開設了新區域「水母樂園」。展示了約 30 種共 5,000 隻的水母，數量堪稱西日本地區最多。另外也會推出主題講座及後台體驗課程等，讓水族館不只是一座只能參觀，而是從小孩到大人，每個人都能觀賞、接觸和體驗，學習和水中生物之間的連繫。（圖 52-53）

圖 52

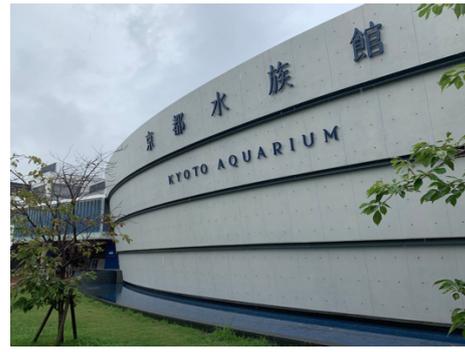

圖 53

1 樓展示廳

「京都河」的主角莫過於日本大山椒魚，它的世界上最大的兩棲動物，生態上有許多謎題仍在持續備受關注，因此特別規劃此區來介紹（圖 54），將大山椒魚擬人化，設計出極為可愛的卡通圖樣（圖 55），除了應用於搭配面板的圖文說明之外，1:1 的大型布偶放置於展區的中央提讓眾比照與大山椒魚身高差，這樣巨大的反差反而變成大家拍照打卡的聚集點（圖 56），也開發出許多專屬的紀念商品（圖 57）。

「海狗、海豹區」，為半戶外空間，馬蹄形游泳池是兒童所設計，對於成年人可能會覺得空間有點狹窄（圖 58），在這裡可以從各種角度觀察海狗、海豹，有的在水中游泳、有的則是擺出獨特的姿勢曬著日光浴（圖 59），另外還有大型管狀泳池與游泳池有連接，海豹能夠在兩者之間自由進出，這裡非常受到孩童們的喜愛。

接著往室內走會來到「京都之海」，巨大的游泳池內擁有了近 50 種水生生物，將京都的海洋重現於觀眾的眼前（圖 60）。另外非常值得一提的是展場中的展示廳的指示標誌設計，將傳統日本和紙融入其中，精美的各種魚類圖樣繪製於

和紙上並鑲入於兩面壓克力中，展廳的名稱則是直噴於壓克力上方堆疊出層次感，
看得出館方設計的用心（圖 61-62）。

「京都的鄉村」為戶外展示區，一個特別要讓觀眾體驗生物、人類和自然之
間密不可分的聯繫所規劃，再現了京都的傳統鄉村風景，同時也提供觀眾休憩的
好去處（圖 63）。

圖 54

圖 55

圖 56

圖 57

圖 58

圖 59

圖 60

圖 61

圖 62

圖 63

2樓展示廳

「交誼廣場」展示出生活在溫暖海洋中的多彩生物，種類非常的繁多(圖 63)，此區同樣提供舒適的參觀空間，可容納眾多的觀眾在此停留也不會擁擠，一旁的休憩區懸掛了 15 種水母為主題的特別製作的水母製造模型玻璃燈，是琉璃專賣店「TAKU GLASS」的琉璃工匠們根據實際水母的特徵忠實地製作的，搭配忽明忽暗的微暖光線營造出溫馨之感(圖 64)。

「海豚體育場」位於戶外，讓觀眾得以將全景盡收眼底，隨季節而變化同時也可欣賞到只有京都才能提供的美麗自然風光，春天的櫻花，夏天的綠葉，秋天的紅葉，冬天的白雪(圖 65)。每日的海豚表演中，除了體驗海豚的自然活潑運動，還有許多其他亮點可供欣賞。此區的參觀路線引導指示設計使用無色系色調，

並以圖地反轉的圖樣為底圖作搭配文字（圖 66），達到具有功能性卻不違和之感。

「水母樂園」是直徑約 6.5 米的甜甜圈形搭配特殊打燈的大型水槽方式呈現，讓觀眾 360 度的被約 1500 隻漂浮中的水母們所圍繞，彷彿置身於奇幻世界中（圖 67）。另外一旁有開放式的餵食和繁殖等飼養工作區，可直接觀賞到工作人員平時的日常工作（圖 68）。

最後來到水族館的明星住所「企鵝館」，這裡居住了 59 隻開普敦企鵝，館方為這些企鵝紀錄了有趣的關係圖，受到網友廣大的迴響，此區更是規劃出一整面牆的圖說，許多觀眾除了看企鵝之外也會不時對照關係圖互相討論，成功達到與觀眾之間的互動。前往展區的長廊邊可以看到館方將所飼養的企鵝身高比例尺（圖 69），可愛的插圖設計，除了提供了幼童的拍照牆之外，也達到教育的功能。另外不得不提到館內做的參觀路線指示清楚明瞭，利用大面積的地貼作為指引（圖 70），讓觀眾的視線也可以輕易知道方位，不需要特別的抬頭找尋。

圖 63

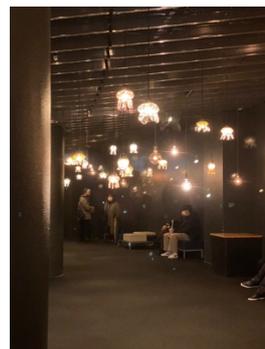

圖 64

圖 65

圖 67

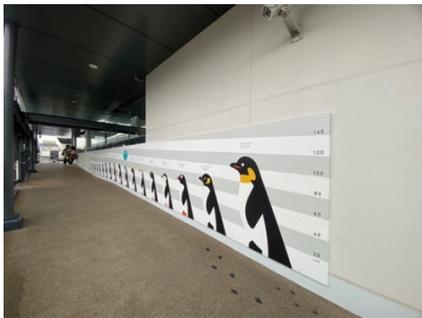

圖 69

圖 66

圖 68

圖 70

肆、心得與建議

京都，是座世界知名的古城，是日本科學藝術薈萃的聖地，當然也是熱門的觀光景點。然而，對於博物館的從業人員來說，分布在京都各地的博物館，深深地吸引著他們，可望造訪、探索與學習。許多博物館建築物本身就矗立起新穎獨特的建築風格，而多數的博物館更是強調與觀眾的溝通，透過良好的空間意象、流暢的參觀動線，牽起觀眾與展場的關聯，而展示設計的品質與視覺效果，更是直指展示的核心與觀眾間的心靈互動。

每間博物館皆有不同的館藏與特色，而博物館就像是一本立體書，一旦展開來，就可以帶給觀眾不一樣的感受。在此行參訪這麼多所博物館後，我們深深地瞭解觀眾的參觀「感受」是非常重要的，觀眾需要被感動、需要被誘發，才能啟動他們對於知識渴望和認識文物的動機，而博物館展場的獨特氛圍與情

境設計，柔和的燈光與色調，唯美與舒適的視覺享受，將帶給觀眾難忘的參觀經驗與再次回訪的動力。

我們永遠值得花費更多的時間在學習上，珍惜這次的參訪經驗，希望這次能夠透過參觀日本的博物館與美術館，未來以更寬廣的眼界與觀念運用於實務創意。帶回新的思考模式，從觀眾的角度出發，調整展示氛圍與展品間交互作用的深度與廣度，期待精進地設計出不一樣的展覽。