

畫外

OUT
FRAME

月訊 No.031

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崎威彩藝有限公司
出版日期 | 2022年7月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

來場美術館的 假日休閒約會

—— 先參觀展覽還是先喝杯午茶？

文 | 陳含瑜

在經過特別規劃後的美術館咖啡廳及書店，除了販賣藝術相關書籍的基本功能，也提供觀展者一處短暫休息、停留的空間。而在部分的博物館經營中，這些休憩空間的設計也越來越接近購物商圈或機場商店街，以法國羅浮宮為例，其地下商場與百貨公司相連，品牌進駐也包含如星巴克一類的連鎖咖啡店，許多人旅行至此會特別去羅浮宮內的星巴克「朝聖」。若上網搜尋國際大型都市的旅遊資訊，也有不少推薦的「博物館餐廳」清單。去博物館餐廳吃上美味的一餐、看看展覽，成為新的消費型態，此類營運方式或許吸引許多非藝術領域的受眾前往，進而有機會更認識館內的展覽與藝術，如臺中的國家美術館餐廳、嘉美館的誠品書店，也是以類似的取徑經營。而國家攝影中心咖啡店 COFFEE TO、嘉美館的咖啡店昭和 J11 則以古蹟中的咖啡店為亮點，在拍照打卡盛行的現今，美術館裡的咖啡店也成為吸引人群的要害之一。而設立於北美館外的王大閔書軒 DH Café，則是進一步結合展覽、書店與咖啡店的複合式空間，以王大閔的建築作品及建築藝術進行策劃與店內展示，打造沉浸式的體驗。

菜單設計：再現藝術生活與文化特色

菜單設計是博物館餐廳最易切入主題的途徑。在過去嘉美館舉辦的「兒童策展工作坊」中，曾有小朋友提出幫嘉美館設計菜單的創意提案。以在地美術館而言，飲食也是體現其在地特色與文化的環節之一。而像是故宮博物院以國際博物館為經營型態，則是由晶華酒店推出以故宮典藏為靈感的菜單，如翠玉白菜、多寶閣、毛公鼎等，氣派地吸引外國觀光客。

設立於王大閔建築劇場旁的王大閔書軒 DH Café 也藉由菜單重現、回應建築師王大閔從前的生活體驗。當時的日常場景多是泥土地、沒有柏油路，飲用水是帶有消毒味的水或者井水，夏天喝水時，王大閔會加入黃瓜片或者檸檬片中和這些異味，書軒的內用水也因此加入黃瓜片或檸檬片，讓消費者共享同樣的清涼氣息。店內選用一日茶事的「黃梔烏龍茶」，靈感來自王大閔夏天時在自家庭院種植梔子花，藉由茶香讓來客想像並體驗其庭院微風徐徐吹來，滿庭芬芳的生活氛圍。

▲ 王大閔書軒 DH Café 的「奇美拉閱讀沙龍」。
(文心藝術基金會提供)

▼ 位於嘉義市立美術館古蹟棟內的昭和 J11 咖啡店。
(嘉義市立美術館提供)

▲ 位於嘉義市立美術館古蹟棟內的誠品書店。
(嘉義市立美術館提供)

咖啡 特色選書：藝術主題書店與沙龍活動

以目前進駐北美館的「巡藝 ART to go」為例，透過選書將書店定位為獨立的藝術主題書店，除了北美館的出版品外，也販售其他場館的出版刊物及獨立出版品，選書環繞著各期展覽延伸相關書籍，與北美館的典藏相關的書籍，以及大量臺灣藝術家相關書籍陳列，除了與北美館的展覽典藏連結以外，也意在推廣臺灣重要的藝術家。而王大閔書軒店內的選書分為建築、文學、藝術與設計四大主題。其中特別著墨於建築與文學之間的連結，由於建築的理解相當仰賴於實際進到空間內感受，在無法親身體驗的情況下，文學則提供另一種進入、理解建築適切的方式。1960 年代戒嚴時期，王大閔在他的家中曾舉辦奇美拉沙龍，「奇美拉」為一種希臘的混種怪獸，取其名的王大閔想以此借喻強調各種文化的融合，類似私人俱樂部，邀請文人好友參加。書軒也延續此一脈絡，舉辦「奇美拉閱讀沙龍」及講座，與參加者交流建築藝術。

咖啡 微型展覽：以 VR 突破空間限制的沉浸體驗

而在王大閔書軒的小空間中，最特殊的即是常態性陳設的 VR 作品，王大閔一生中最滿意但未被實現的建築——登陸月球紀念碑。1969 年，人類首度登上月球，身為太空迷的王大閔發表了他在成功登月以前，已構思四年的登月紀念碑提案，獲得當時美國建築界好評。紀念碑為一對潔白的高塔，形似雙手合掌，向月神致敬，象徵著人類對於探索月球至整個宇宙的渴望以及崇拜。1960 年代時遇中美斷交，無法實際蓋成，成為他心中的未竟的遺憾。負責營運的文心藝術基金會將這件無法實際體驗的作品，與藝術家陶亞倫合作，以 VR 的方式重現。在疫情爆發之前，都可在店員的協助下免費觀看這件 VR 的作品，影像科技的技術為此帶來新的咖啡店體驗。

藝術場館中的餐廳、咖啡廳或書店，其經營方式皆在探索如何吸引更多人進到展場中認識藝術，又或者如何在觀看展覽之餘，提供舒適的休憩空間。這些休憩場所以更親民、更能被理解與接受的方式接觸人們，因此隨著人們休閒娛樂、科技技術與消費習慣的改變，這些空間的營運型態也相應地持續變化著。

▲ 王大閔書軒 DH Café 中常態性陳設藝術家陶亞倫的 VR 作品《登陸月球紀念碑》。(文心藝術基金會提供)

帶得走的藝術作品

——博物館商店的文創周邊與藝術選物

到博物館、美術館看完展覽，回程前買些周邊紀念商品回家，是許多觀眾的看展習慣之一。博物館雖為非營利機構，但早期藉由場館自身經營的「消費合作社」販賣展覽周邊商品，能獲得不少收益。而在過往最為時人所知的爭議，為故宮博物院消費合作社，從二〇〇一年到二〇〇八年，故宮銷售文物複製品與餐飲服務收益高達一億七千萬元，並將盈餘以分紅方式分配給社員，每人每年因此有數萬元左右的額外收入。

早年場館自營的合作社依靠館內商店獲利分紅的慣習，在國外，有些博物館自己成立公司，將館藏圖文授權與設計公司合作發展文創商品，也有國家是由單一基金會或聯盟機構來營運數間公立博物館的商店，各有不同營運博物館商店的方式。

結合典藏作品與空間特質的掌上風景

以臺北市立美術館為例，二〇二一年一月北美館一樓藝術商店重新開幕，委請建築設計師邱柏文設計，以美術館建築師高而潘設計的懸臂量體為靈感，規劃兩組垂直結構各自橫向延伸出五條三公尺以上的書架懸臂。此懸臂除了具有展示書籍、商品的功能性，也具體而微地在美術館大廳中回應整體館舍建築的空間特徵。書店委外公司「巡藝ART to go」進駐後，負責營運一樓的禮品店與地下室的書店，也為書店選書和禮品販售部分都帶入新的想法。禮品店則除了北美館固定製作的典藏與展覽周邊商品外，巡藝也主動與藝術家家屬聯繫，自行開發相關商品。

巡藝公司早期為國外藝術周邊商品的進口商，此經驗讓他們在進口國外藝術文創商品外，也著手開發臺灣藝術家的藝術周邊商品。例如由藝術家家屬授權而製作的陳進香氣皂系列商品，

文——陳含瑜

▲ 2021年1月重新開幕的北美館一樓藝術商店，委請建築設計師邱柏文設計回應館舍建築量體的書架懸臂。(攝影：林怡秀)
▼ 王大閔書軒 DH Café 的「奇美拉閱讀沙龍」。(文心藝術基金會提供)

源自北美館的珍貴典藏陳進的《手風琴》，畫中窈窕仕女端坐貴妃椅，彈指間彷彿散發著清新迷人的香氣，因而發展成香氣皂系列。此外，如藝術家陳正雄授權的「海天藍的交響」提袋也頗受文藝青年與一般消費者歡迎。

位於北美館外的王大閔建築劇場正式開放後，目前由文心藝術基金會營運的王大閔書軒 DH Café 也為推廣王大閔的建築作品，製作相關的商品販售。由於現存的王大閔建築作品可能面臨被拆除，或是因修建而改變原來的樣子，很難維持當初設計蓋好的樣貌，因此基金會與插畫家行動一人郵遞合作，鍾情老式建築的他，找來許多平面圖重建其建築物的立面進行繪製。最終選有約十件王大閔的作品，以明信片的方式呈現。有別於一般的明信片，除了可收藏作品圖面外，或可拿著明信片去尋找實體建築，比對今昔差異，感受建築師王大閔在那個年代裡的前衛想法，增添週邊商品與作品之間的互動可能性，此外，書軒的內用杯墊設計則擷取王大閔自宅的地板或窗型圖案。店內書籍除了與建築、藝術、北美館展覽內容相關的選書，文心藝術基金會會在二〇二一年也重新出版王大閔譯寫王爾德《格雷的畫像》的作品《杜連魁》，此書可見除譯寫的故事之外，也將王大閔自身的歐洲求學經驗、建築師養成背景放入其中。

▲ 王大閔自宅明信片。(文心藝術基金會提供)

▼ 北美館地下一樓書店緊鄰 B1 中庭，此空間也是北美館在大型展覽中會應用到的半戶外展示區。(攝影：林怡秀)

大疫情時代下威廉·莫里斯的防疫口罩

疫情在國際蔓延的這兩年，口罩無非是最實用的民生必需品。英國 V&A 博物館結合時尚工藝展覽周邊商品經常成為展覽外的亮點，其的營利單位擁有專職的圖像授權部門，開放圖像與品牌的授權合作，常有廣受人們喜愛的週邊產品推出，常為此類商品開發之參考借鏡。在疫情之下 V&A 也推出了防疫周邊商品。19 世紀知名織品、壁紙設計師、作家威廉·莫里斯 (William Morris) 一八七六年出自其手的知名織品設計圖樣「金銀花」，復刻成為「V&A Welcome Pack」口罩印花、乾洗手與托特包，這款防疫組合成為觀眾參觀博物館的參觀良伴。場館的文創周邊商品漸趨多元化，在其製作設計上，除轉譯原有的藝術品之美外，同時也在探索當這些圖像走入人們的日常生活中，如何可能引發人的興趣，進而更深地認識藝術家及其作品，充分發揮博物館推廣教育的能量。

