

解析博物館臨時展覽之展示設計

以設計文化符碼論分析國立科學工藝館『陶瓷科技特展』為例

● 許峰旗 楊裕富 ●

一、緒論：

（一）、前言：

十八世紀的博物館多為珍藏古物異寶的展示場所，針對特定的參觀人士而設立，僅作固定不變的長期展示；到了十九世紀，民主思潮風行，對公眾開放的博物館才漸漸多了起來，但屬臨時性的展覽仍在所難見；直到二十世紀，博物館的設立宗旨改為一般社會大眾服務，成為國民增長見聞與休閒娛樂的好場所，而為了順應民眾需求與吸引參觀民眾，博物館便需不斷的舉辦臨時性的專題特展，以維持新鮮感與製造可看性。

博物館中的展示，通常包括永久展覽與專題特展，其專題特展即屬於臨時性的展覽；臨時性展覽可縮短籌劃時間與減少開支經費，以舉辦更多場次與更多元性的展覽，不僅能適時反映時代社會的脈動，也維持博物館的新鮮感，更能達到推廣教育的目的；所以博物館中的臨時性展覽通常作為宣傳的主力項目，扮演吸引觀眾的角色。

（二）、研究動機：

目前台灣臨時展覽已多的目不暇給，使民眾難以選擇或引起興趣。一個臨時性展覽往往籌劃多時、耗資甚鉅並動員幅廣，但僅作有期間限制的展示，如果未能做好展示設計的工作，再精美的展示物也只是讓觀眾走馬看花，難以了解展示意涵，甚至無法吸引觀眾前來參觀，如此不但勞民傷財又達不到展示的目的。

由於博物館中的臨時展覽受限於固定的空間、有限的籌劃時間、人力與經費，所以要讓展覽內容有系統組織、有趣的敘述出展示主題，成功的達成傳達、說服展示目的，其展示設計扮演相當的重責大任，並具有挑戰性。

（三）、研究目標與範圍：

雖然各博物館的展示內容不盡相同，展覽種類成千上萬，但展示設計運用的設計手法卻可類比互通，故本研究以國立科學工藝博物館所舉辦的「陶瓷科技特展」展覽活動為目標，藉設計文化符碼理論觀察解析其展示設計的手法、特點與意涵，並概觀式的檢視展覽與博物館整體、社會文化的關係，思考臨時展覽設計需注重的要點，以作為展示設計創作的運用參考。

圖一 國立科學工藝博物館

二、設計文化符碼理論

展示設計是一種造型藝術活動，除了使用功能、審美功能，更重要的是需要具備表達功能，因為觀眾需憑藉觀展時接收展覽所傳達的訊息，所以展示設計需製造出明確的造型符碼意義，適當而正確的表達展示內容，使觀眾不致解讀成與展覽主題偏差的意涵；而解讀符碼意涵受到社會風俗習慣的影響，更與我們自身所處的文化息息相關，所以有關設計編碼、解碼的「設計文化符碼理論」在展示設計顯得極為重要。

楊裕富先生在《設計的文化基礎：設計·符號·溝通》中，曾建構出設計文化符碼理論，並指出：「文化符碼係指對語言現象以外，所有表達的規則與特性之文化解析工作的成果。在設計上，文化符碼特別注重圖象符號與其所象徵的意涵與劇情，不只研究物質符號意義的最小元素（意素），同時也研究這些「意素」的組合規則，以及組合後的「語句」在該文化中的「位置」。意義不只在於語言表達及語言指稱的生活文化層次，還有語言以上精神文化的層次與語言以下器物文化的層次；文化符碼也不只限於解釋設計品的語意層次，也可解釋語意以上的策略層次及語意以下的技術層次。」

若以設計文化符碼理論運用在展示設計領域，則可將理論架構做以下調整：

（一）、展示設計之文化符碼策略層：

1. 展示主題在文化中的立場與作用：展示主題的表現策略。
2. 主題策略的組合規則：相關條件的安排串連。
3. 主題策略的元素：故事題素。

（二）、展示設計之文化符碼意義層：

1. 展示內容意義在文化中的立場與作用：語用。
2. 展示內容意義的組合規則：語法。
3. 展示內容意義的元素：語意。

圖二 陶瓷科技特展簡介封面

（三）、展示設計之文化符碼技術層

1. 展示內容的媒材意象：象徵美。
2. 展示內容的媒材組合規則：形式美。
3. 展示內容的媒材元素：媒材感知美。

三、展覽簡介：

（一）、展覽主題：打破沙鍋問（紋）到底——陶瓷科技特展

（二）、展覽地點：國立科學工藝博物館地下一樓特展區

（三）、展覽日期：89年4月1日~89年9月30日

（四）、參觀日期：89年8月19日（星期六）

（五）、展出內容：包含三個主題：「中國陶瓷史」、「陶瓷與生活」、「什麼是精密陶瓷？」

（六）、特別活動：「戶外陶藝翻模製作活動」、「中國古陶藝談」演講活動、「全民捏陶樂」比賽活動。

（七）、展出目的：介紹中國陶瓷工藝的歷史，以及陶瓷在藝術上美的呈現與生活

上用的連結，並介紹現代陶瓷的科技發展與應用。

(八)、展場配置：

展場大致可分為幾個主題區：

1. 主題看板區：在主牆板上利用水與鏡子展現漣漪般的效果，引發觀眾好奇心，引導觀眾進入展場。
2. 展場入口區：設置服務台，可大致瀏覽整個展場。
3. 歷史淵源區：吊掛大型圖表，介紹中國陶瓷的演進與歷史事蹟，並使用場景再現手法，模擬傳統民居的室內一隅。（圖四）
4. 材料介紹區：將陶瓷使用的材料作一科學的分析介紹，包括產地、成分、窯燒溫度、製成品等。（圖五）
5. 生產過程區：在牆面上佈置一小窯洞場景，擺置數個未完成作品，加上圖表說明介紹。（圖六）
6. 藝術陶瓷區：傳統的使用方形展示櫃陳列藝術陶瓷，作整齊的排列展示，並用「地光」的方式投射展品。（圖七）
7. 應用陶瓷區：現場佈置一衛浴空間，展示衛生陶瓷品（洗臉盆、馬桶等）；並擺放民生用品類（茶壺）、建築類（磚瓦）、工業類（精密陶瓷）等陶瓷實品以供參觀。
8. 現場製作區：主題為「全民捏陶樂」，在特定假日時，分為五個梯次舉辦比賽，使參觀民眾或有興趣者可現場享受捏陶的樂趣。（圖八）

四、展示設計分析：

(一)、展示設計之文化符碼策略層：

1. 展示主題在文化中的立場與作用：展示主題的表現策略。

本展定名為「打破沙鍋問（紋）到底—陶瓷科技特展」，主題是「陶瓷科技」，副標為

「打破沙鍋問（紋）到底」，明示為解答有關陶瓷科技的相關學問。副標中的「紋」屬動詞，可表示陶瓷的紋路、表面紋飾之施作問題，再加上「打破沙鍋」的前提，也可隱喻對於陶瓷本身的深層結構的探討。

陶瓷本是我國歷史極為悠久及興盛的工藝，代表我們身為文明古國的藝術文化表徵，原本只作為建材、生活用品或藝術品，但現代科技發達，陶瓷可運用的層面相當廣泛，本展即為破除一般人對陶瓷應用性的固有印象（捏陶、拉胚、做花瓶茶壺、燒磚瓦），昭示陶瓷的歷史淵源與闡述當代陶瓷科技的發展。

2. 主題策略的組合規則：相關條件的安排串連。

本展定名為「打破沙鍋問（紋）到底—陶瓷科技特展」，將陶瓷工藝與科學技術結合，故適合於「科學工藝博物館」展出；換言之，科工館展出之工藝特展，須著重於探討科學問題，而工藝技術、美感意涵等是較為次要的。而博物館主要的展示目的在於教育，所以副標定為「打破沙鍋問（紋）到底」，以符合科學研究的宗旨，讓民眾在觀展中達到學習教育的目的。

展期起始為春假到暑假，對主觀眾群是學生的博物館來說屬於黃金檔期，所以展覽配合「全民捏陶樂」的活動，在每個月的第三個星期天舉辦以學生為主的比賽，來帶動展場氣氛，也能學習工藝製作，並從中獲得親身體驗的樂趣。

3. 主題策略的元素：故事題素。

主題策略的元素包括：中國本土的陶瓷歷史、陶瓷的科學技術與工藝問題，由「打破沙鍋問到底」的寓意帶入探討主題。

(二)、展示設計之文化符碼意義層：

1. 展示內容意義在文化中的立場與作用：語用。

陶瓷在現代已不只作為建材、日常生活用

圖三 主題看板

圖六

圖四

圖七

圖五

圖八

品或藝術品，它在我們日常生活中，已廣泛運用在電子、醫療、航太、通信、照明、化工、運輸工具等方面，只是較不為人知而已；本展覽即為從我們陶瓷工藝的傳統文化中，延續探討到當代的陶瓷科技發展，不僅讓我們了解中國陶瓷史，並拉近國人對陶瓷的親切感。

2. 展示內容意義的組合規則：語法。

從揭示中國陶瓷的發展史開始，進而介紹傳統陶瓷的材料、製作、運用，發展至現代陶瓷的在科技的層面上，各項陶瓷的應用（例：民生用品類、建築類、衛生陶瓷、工業陶瓷、藝術陶瓷、精密陶瓷等），在最後讓觀眾親身體驗陶瓷製作。動線規劃為井然有序的單一環型動線。

3. 展示內容意義的元素：語意。

展示內容的意義層面，可概分為四大元素，分別為：

- (1). 陶瓷的悠久歷史—文化。
- (2). 陶瓷的精美藝術—美觀。
- (3). 陶瓷的應用科技—實用。
- (4). 陶瓷的趣味活動—休閒。

（三）、展示設計之文化符碼技術層

1. 展示內容的媒材意象：象徵美。

由展示主題看展示內容，表現的象徵意涵是陶瓷的科技發展；在主題看板區所使用的媒材而言，創新使用水與鏡子所產生的特殊效果，可明確表示科技感。部分展場運用再現手法還原歷史場景（傳統民居爐灶）及特定場所（燒窯），並詳細介紹陶瓷歷史，象徵重視傳統文化。將陶瓷應用於生活的各種器具實際展出，可拉近人們對陶瓷的距離，並了解現代陶瓷科技的運用；而藝術陶瓷陳列於單獨的黑色展示櫃，並用地光投射展品，顯現靈異氣氛的陶瓷藝術美。展示內容所運用的媒材或展品本身，總結象徵了「科技」與「陶瓷」的關係結合。

2. 展示內容的媒材組合規則：形式美。

整個展場設計，已脫離了傳統的陳列方式，不再只是單獨將展品排排放；因加上了場景重現與象徵佈置手法，點綴於整齊規律擺置的展示櫃間，化解了枯燥單調感，增添了展場活潑性，使參觀民眾較有興趣仔細端詳所有展示內容，甚至與複製展品或場景接觸，而不再只是隔著玻璃欣賞展品。基本上展場及展品配置的形式原則，仍以對稱的均衡為主，穿插數個突出的主題佈置點綴，吸引視覺焦點，安排情節（參觀動線）高潮，將整個展場組合成整齊又有變化的調和感覺。

3. 展示內容的媒材元素：媒材感知美。

原設計者強調此展覽欲從自然元素著眼，展現藝術之華、科學之美，包括「土」代表「陶」，「水」代表「鏡」，「布」代表「紋樣」，「木」代表「火」；但本研究認為，若從整個展覽觀之，由於科工館展場空間寬敞高挑，展示設備新穎現代，展示主題又以科學為主，展場容易表達「科技」的現代感；從展示內容而言，較能體會金、木、水、火、土的媒材元素，以及所代表的美感意涵，舉例詳述於下：

- (1). 「金」是代表金屬、黃金或珍貴的意涵，而展示內容的精密陶瓷中的電子陶瓷、結構陶瓷，正代表取代金屬的陶瓷材料，其性能比金屬有過之而不及；而藝術陶瓷的價值，就如同黃金般的珍貴，在釉藥的表面施作，也常有類似金屬、黃金的金光閃閃處理，所以陶瓷可解釋擁有「金」的感知元素。
- (2). 「木」代表木材、原木的自然溫潤及純樸的質感，而陶瓷須靠木材生火燒製，又可表現木材的紋理質感，所以陶瓷也可以聯想到「木」的感知元素。
- (3). 「水」代表水流、水滴及水的自然流態、清涼、無拘無束，而陶瓷不僅在

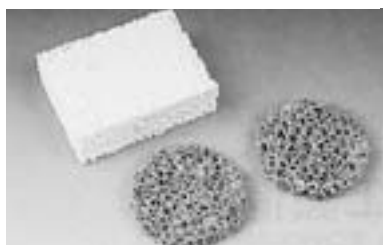
圖九 民生用品類

圖十 建築類

圖十一 衛浴陶瓷

圖十一 工業陶瓷

圖十二 結構陶瓷

圖十四 玻璃陶瓷

圖十五 電子陶瓷

圖十六 藝術陶瓷

拉胚或捏製都須靠水輔助製作成型，而且在表面釉藥處理，常有水滴及水流的表现技法，所以陶瓷也可以與「水」的感知元素聯繫。

- (4).「火」代表火燒、高溫、熱度與熱情洋溢，而陶瓷須靠高溫燒成，無火難以竟功；在表面釉藥處理上，更常有火焰般的視覺效果，如果是暖色系的釉藥顏色，更能表現熱情和熱度。所以陶瓷也容易與「火」的感知元素結合。
- (5).而「土」代表土壤、土地、土生土長、傳統根基、純樸自然，而陶瓷本是以陶土及其他土為材料所製，每個地方出產的陶土各有特色，能代表當地的文化傳統、地方特色，更能表現土的純樸感與自然性，所以陶瓷與「土」的感知元素相關性是毋庸置疑的。

五、設計原則與方法研究

綜合上述運用設計文化符碼理論所做的展示設計分析，歸納出如下的設計原則與重點：

(一)、展示設計之文化符碼策略層：

- 1.展示主題在文化中的立場與作用：展示主題的表現策略。

展示主題必須符合該文化的背景，與現代社經狀況、時代脈動呼應，不應脫離實際生活，應符合觀眾的興趣與需求。需考慮的因素有傳統、文化、政治、經濟、時事、風土民情、生活習慣、忌諱、未來趨勢等。主題名稱應以能明示展覽內容，能吸引觀眾注意的用詞，並且容易記憶與讀寫，不會誤解展示內容為要。

- 2.主題策略的組合規則：相關條件的安排串連。

訂定展示主題後，應決定欲吸引的觀眾群，慎選展覽品、展場地點、考慮空間面積、

展期長短、季節性。也就是說，展示主題策略的要件，應包括上述各點，必須事先設定主要觀眾群的目標，考慮展示主題與展示場所、展示期限、展示季節等的組合搭配，並需要創造具獨特的特質與新鮮的感覺，配合宣傳媒體造勢，以吸引觀眾前來參觀。

3. 主題策略的元素：故事題素。

由展示主題分析所欲表達的重點元素，萃取精華作為展示內容的故事題素，並可考慮當今環境的流行事物與社會話題，作為結合展示劇情的參考，如此可反映實際生活的脈動。尤有甚者，則是應創造流行與話題，能引導時代潮流走向，能改變社會價值觀的展覽才是最成功的。所以必須有洞燭機先的能力，能掌握具發展潛力的新元素。

（二）、展示設計之文化符碼意義層：

1. 展示內容意義在文化中的立場與作用：語用。

展覽必須確定展示的目的何在，評估所欲達成的效果及影響，決定展示內容傳達的符號意義，以達到預期的目的。所需考慮的因素除掌握傳訊者的原意，也要考慮受訊著的解讀，而觀眾的解讀牽涉到文化背景、風土民情、生活習慣等的影響，這些都需要周密的考慮。

2. 展示內容意義的組合規則：語法。

展示內容意義的組合規則，多為順敘結構，平鋪直敘、循序漸進明白昭示展示主題，也有採倒敘結構，倒果為因的探討展示內容。以觀眾的角度而言，若組合結構不嚴謹，則易造成反反覆覆，無結構性的一般展覽，無法了解展示的目的。

3. 展示內容意義的元素：語意。

有採明顯表彰展示目的的方式，也有採隱喻的表達方式，其他尚有採聯想語意、反諷語意。不論何種的表達方式，皆要正確無誤的表達展示內容所欲傳達的訊息，不能違反展示的目的。

（三）、展示設計之文化符碼技術層

1. 展示內容的媒材意象：象徵美。

展示內容的媒材包括展品本身、展示具、展場空間氣氛等，皆能表達象徵意涵，所有的媒材必須搭配良好，以求掌握統一的象徵內容。

2. 展示內容的媒材組合規則：形式美。

展品或使用的媒材需具有新鮮感及特殊性，越希罕越能吸引觀眾前來參觀；如果現成展品沒有此特點，也可特別製作，例如展品只是平平無奇的陶瓷工藝展，造型、色彩也不特殊，一般民眾已司空見慣，卻可以從大小尺寸著眼，另外製作特大號或特小號的陶瓷瓶，以作為宣傳重點。

也可從陶瓷工藝的材料、製作過程、製作工具、歷史淵源、傳統與現代的差異等方面發揮。總之，必須使觀眾覺得新鮮、大開眼界，增長見聞有所收穫。

在整體陳列方面與單獨展示媒體本身，其形式不需拘泥傳統的方式，但需達到易拆裝組合的目的，並且以最低的經費完成之。

3. 展示內容的媒材元素：媒材感知美。

展示內容的媒材元素即為個別的展品、展示具等，皆須配合展示主題的內容，做協調的材料選擇；例如具傳統性質的展品，可選擇自古即有的木材材料及原木色澤製作展示媒材，具現代感的金工工藝品，可採亮面金屬及色彩鮮豔的方式處理，需配合整體展示內容的格調。

六、 結論：

國立科學工藝博物館所安排的「打破沙鍋問（紋）到底—陶瓷科技特展」，是一精心策劃的展示設計作品，處處可見良好的展示手法，能吸引觀眾對陶瓷知識領域一探究竟的慾望，符合「打破沙鍋問（紋）到底」的求知理想；惟現場缺乏導覽解說員指引，對於展覽呈現的

意涵，就須靠展示設計充分發揮明確傳達的作用，使觀眾可以自行解讀。

以設計文化符碼理論為主要依據，從展示設計的角度來調整理論架構，從而分析展覽的展示設計，可掌握分析要點，幫助對觀展的解讀與對展覽意涵的深思。如果設計理論可以作為設計作品的解析工具，在逆向操作時，即可作為設計作品的創作工具。👉

七、參考文獻：

- 【1】黃世輝、吳瑞楓，1992，展示設計，三民書局
- 【2】高橋信裕，1988，博物館與休閒公園展示設計，藝術家圖書
- 【3】博物館巡禮－台閩地區公私立博物館專輯
- 【4】楊裕富，1998，設計的文化基礎，亞太書局
- 【5】楊裕富，1998，設計、藝術史學與理論，田園城市文化
- 【6】楊裕富，1999，創意思境－視傳設計概論與方法，田園城市文化
- 【7】三門建築師事務所，1998，『建築師』第277期－高雄國立科學工藝博物館，中華民國建築師公會全國聯合會雜誌社

許峰旗 國立台灣工藝研究所陳列館助理

楊裕富 國立雲林科技大學空間設計系副教授
