

第一屆研習證書頒贈暨第一、二屆相見歡晚會周功鑫院長致辭

第一屆與第二屆學員相見歡晚會上周功鑫院長與教師及學員合影

國立故宮博物院 「文創產業發展研習營」簡介

杜逢珺

引言

「文化創意產業」不啻為近年來最熱門的話題。早在二〇〇二年政府便已經開始提倡文化創意產業，並於民國二〇一〇年通過「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，而以產品或服務的型式呈現；從內容上看，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（以下簡稱故宮）自周功鑫院長到任後，即積極規劃「文創產業發展研習營」，以培育設計團隊及扶植文化創意產業為目的，於二〇〇九年正式開

表一 第一階段三屆課程內容

	第一屆	第二屆	第三屆
第一週	開業式 講師：周功鑫 何春賓 主題：故宮與文創 講師：吳靜吉 主題：團隊與創意 講師：李靜君 主題：肢體藝術 講師：侯怡利 主題：草書	開業式 講師：周功鑫 何春賓 朱惠良 金士先 主題：故宮與文創	開業式 講師：周功鑫 何春賓 徐孝德 朱惠良 主題：故宮與文創 講師：吳靜吉 主題：團隊形成與創意
第二週	講師：吳榮順 主題：亞洲音樂 講師：吳德亮 主題：茶文化	講師：陸蓉之 主題：五感與美學	講師：陸蓉之 主題：五感與美學
第三週	講師：廖寶秀 主題：茶器藝術與生活 講師：辛意雲 主題：美的探尋 講師：王耀庭 主題：中國繪畫	講師：林麗珍 主題：靜	講師：廖寶秀 主題：花與茶
第四週	講師：李孔昭 主題：花器造型與賞析 講師：夏學理 主題：創意行銷 故宮至善園茶席	講師：李孔昭 主題：香	講師：吳榮順 主題：聽！奇妙的聲音
第五週	講師：郎祖明 主題：五感新體驗 講師：李慧漱 主題：游于藝	講師：廖寶秀 主題：花與茶 講師：清香齋茶人 主題：故宮至善園茶席	講師：江赫 主題：香與茶 食養山房茶席
第六週	講師：李慧漱 主題：游于藝 講師：彭葉生 主題：行走在戶外的聲音	講師：吳榮順 主題：聽！奇妙的聲音	講師：李蕭銀 主題：色彩與線條
第七週	講師：李蕭銀 主題：色彩與線條	講師：李蕭銀 主題：色彩與線條	講師：林麗珍 主題：表演藝術之靜
第八週	講師：蘇展平 主題：陶色之美 講師：黎志文 主題：創作經驗	講師：吳興國 主題：表演藝術	講師：吳興國 主題：表演藝術之動

發提案，導入市場量產，若有須要亦可加入故宮商品開發機制與品質管理，期望藉此提升博物館相關產業的品質與內涵，並建立故宮與文化創意產業之間的合作行銷模式。

研習營分三階段二十四週課程，

三階段課程規劃理念分述如下：

第一階段：美學與感知

有感於現代人生活忙碌，以至於封閉了與生俱來的靈敏感知，進而對周遭事物失去了欣賞感知的本能，也喪失了創意能力。因而此階段為期八

週課程，著重於開啓視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺等五感，透過創意舞蹈、音樂欣賞、戲劇、品香、電影與生活藝術體驗等不同的課程安排，啟動學員對周遭環境的感知，進而激發靈感創意。三屆課程內容如表一。

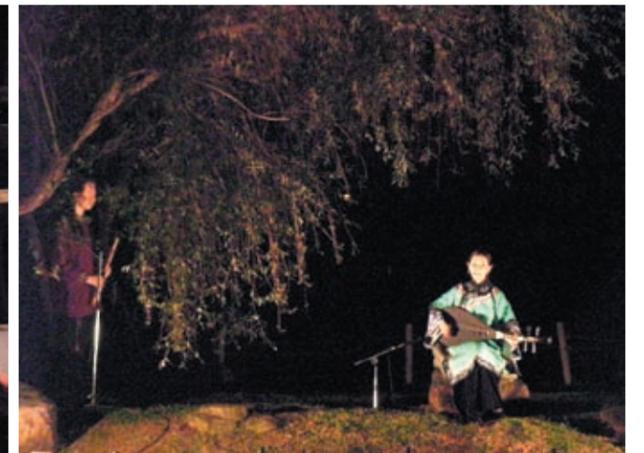
第一階段「茶席體驗」課程：至善園茶席清香齋陳秀鸞茶人

第一階段「香」課程：李孔昭老師品香示範

第一階段「靜」課程：林麗珍老師肢體即興示範、體驗

第一階段「茶席體驗」課程：茶席間邀請王心心老師及魏伯年老師（左）演奏南管及洞簫

課程設計理念

周功鑫院長認為文化創意產業本身是跨領域的，包含了：文化、創意、產業、文化創意、創意產業、文化產業以及文化創意產業等七個領域。國立故宮博物院以豐富的華夏文物典藏，作為文化創意產業的活水源頭及母體，為提升台灣的文創產業，補給產業創意泉源，周院長義不容辭地推動了「國立故宮博物院文創產業發展研習營」，甄選博物館衍生商品廠商等相關文創產業之研發設計團隊，提供故宮資源及教育訓練平台。研習營是針對產業界設計，以「團隊」研習為主要對象，成員須包括財務分析、設計、行銷、企劃或具備研發製作專長之人才，以便從最源頭的產品設計、成本分析、行銷通路等有整體規劃與考量。研習方式並非單向授課講習，而是結合美學素養、生活品味、故宮文物、設計研發等階段，讓參與團隊在過程中產出具備文創理念的實質設計成果，並轉化為商品研

辦，每年一屆，目前正開辦第三屆。

第一階段「表演藝術」課程：吳興國老師示範畫臉譜

表三 第三階段三屆課程內容

	第一屆	第二屆	第三屆
第一週	講師：黃振銘 主題：設計與實務	講師：洪三雄 陳鈴玉 黃振銘 主題：設計與實務	講師：黃振銘 主題：設計與實務
第二週	講師：陸蓉之 官政能 主題：設計與實務	講師：官政能 主題：設計與實務	講師：林方吟 主題：設計與實務
第三週	講師：何春寰 金士先 主題：設計與創作	講師：賴怡利 洪明正 主題：設計與實務	講師：陸蓉之 主題：設計與實務
第四週	講師：林慶鴻 主題：創作發表	講師：尹啓銘 主題：設計與實務	講師：陳仁毅 主題：設計與實務

第一階段「花與茶」課程：廖寶秀老師示範花藝與花器

容如表二。
第三階段：設計與創作
經過第一階段喚起感知，且對故宮文物有更進一步了解後，接著就進入第三階段為期四週的動手設計。本階段課程目標，是希望學員能將所學轉換於產品，並藉由與設計師及院內文物專家的討論，激發出有原創性且符合市場需求並融合故宮文物精髓的文創商品。三屆課程內容如下表三。

表二 第二階段三屆課程內容

	第一屆	第二屆	第三屆
第一週	講師：李孔昭 主題：生活美學	講師：嵇若昕 主題：雕刻	講師：嵇若昕 主題：雕刻
第二週	講師：吳棠海 主題：玉器	講師：蔡玫芬 主題：瓷器	講師：余佩瑾 主題：瓷器
第三週	講師：李孔昭 蘇展平 主題：瓷器	講師：孫超 江有庭 章格銘 主題：戶外教學	講師：孫超 章格銘 主題：戶外教學
第四週	講師：游國慶 主題：銅器與銘文	講師：蔡慶良 主題：玉器	講師：蔡慶良 主題：玉器
第五週	講師：嵇若昕 主題：雜項珍玩	講師：陳慧霞 謝金鸞 主題：漆器	講師：邱士華 許文美 許郭璜 主題：繪畫
第六週	講師：何春寰 主題：雕刻 講師：嵇若昕 主題：多寶格	講師：施靜菲 章韶芬 主題：琺瑯	講師：何傳馨 李玉珉 主題：書法
第七週	講師：王競雄 賴毓芝 林莉娜 主題：書畫	講師：游國慶 主題：銅器與銘文	講師：游國慶 主題：銅器與銘文
第八週	講師：何傳馨 陳韻如 主題：書畫	講師：邱士華 譚怡令 賴毓芝 主題：繪畫	講師：陳慧霞 主題：漆器
第九週	講師：陳階晉 劉芳如 許文美 主題：繪畫	講師：童文娥 陳韻如 何傳馨 主題：書畫	講師：陳夏生 主題：傳統裝飾繩結
第十週	停課一週	講師：梅韻秋 陳韻如 何傳馨 主題：書法	講師：李慧淑 主題：游于藝
第十一週	講師：洪三雄 陳玲玉 主題：設計與實務 講師：謝金鸞 主題：漆器製作體驗	講師：盧雪燕 主題：版畫	講師：劉婉珍 主題：博物館學
第十二週	講師：施靜菲 章韶芬 主題：設計與實務	講師：李慧淑 主題：游于藝	講師：盧雪燕 主題：版畫

第二階段：文物傳習
國立故宮博物院擁有世界級的華夏文物藝術典藏，高達近六十九萬件的書畫、器物、圖書文獻等精緻華夏文物，質量兼具，豐厚的典藏，實

為發展文化創意的基石。此階段為期十二週的課程，是將故宮典藏包括書法、繪畫、陶瓷、玉器、青銅器、緯絲、明清雕刻、珍玩、多寶格及圖書文獻等類別，分門別類有系統的介紹

給學員，期望增強學員的文化底蘊。進一步了解文物內涵後，將文創商品，由單純的複製品提昇到能結合創意以及自身對文物重新詮釋後的文創商品。提昇品質與形象。三屆課程內

第二階段「書法」課程：本院書畫處何傳馨處長書法示範

第二階段「漆器製作體驗」課程：學員漆器作品

第二階段「版畫」課程：盧雪燕老師解說版畫

設計成果

經過半年三階段課程後，學員開始設計，並針對專家提出的意見進行

份有限公司、頑石創意股份有限公司、神斧藝繡有限公司、財團法人紡織產業綜合研究所、彩虹餘文化事業有限公司、紐扣創意設計有限公司、紋傳股份有限公司、琉園股份有限公司、以及宜昇科技股份有限公司等十八家團隊參訓，往後預計每年舉辦一屆。

修改。緊接著便是享受成果的時刻——成果展登場。成果展可說是展現大家所學的好機會。故宮於二〇一〇年底舉辦了「文創產業發展研習營成果展暨跨界論壇」展現了第一、二屆總計二十六家團隊的心血巧思，展品包含了3C、傢飾、服飾、文具、珠寶、餐具及食品包裝等類別，並已有多項商品，透過本院的「品牌授權」、「合作開發」或「圖像授權」等不同合作模式，陸續取得故宮授權，生產上市，獲得熱烈迴響。第一、二屆團隊

提案及開發商品如下：

- 維渥特科技股份有限公司
- 荷蛙集線器、愛妃集線器、花底仙
- 杉光學捲線滑鼠、捲軸式紙喇叭
- 朱的寶飾藝術品店
- 故宮宜子孫項鍊、故宮龍如意手環、故宮花好月圓項鍊
- 弘喜有限公司
- 寒梅系列：梅花珍珠項鍊、雙梅胸針、白梅胸針、一剪梅胸針
- 寒林系列：寒林胸針、寒林珍珠胸針

第二階段「戶外教學」課程：參訪三芝孫超老師陶藝工作室

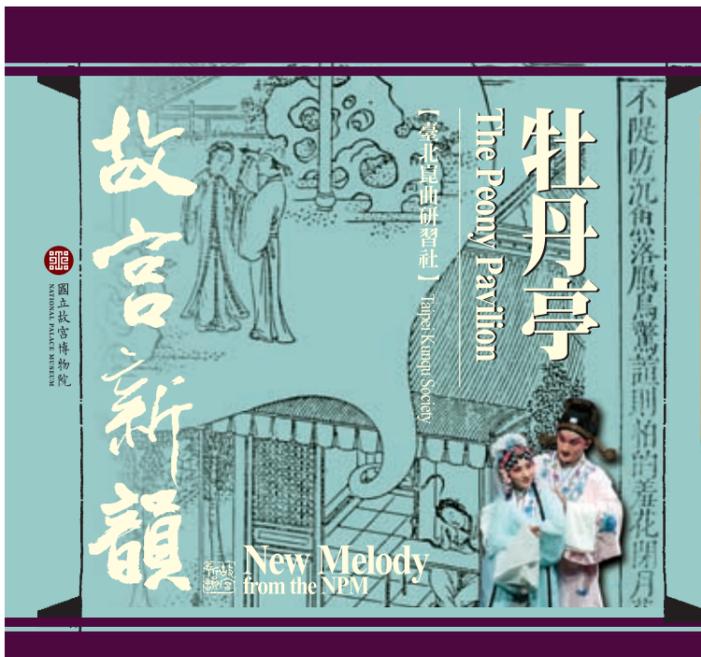
參與學員

基於提升本院文創禮品的品質與創意，第一屆培訓甄選對象主要是已與本院合作製造衍生產品之廠商，冀望透過研習課程的薰陶，提昇他們的文化底蘊，進而激發創意思考。參與學員包括：苗栗縣政府國際文化觀光局、維渥特科技股份有限公司、通德興業股份有限公司、義美食品股份有限公司、朱的寶飾藝術品店、漢百貿易股份有限公司、富御珠寶有限公司、台灣吉而好股份有限公司、十字手設計有限公司、弘喜有限公司、廣達香食品股份有限公司、瑞嶺實業有限公司、鵬錦百貨有限公司以及彼得威尼斯琉璃手作坊（股）公司等十四團隊，培訓共五十八名學員，研習總計二十四週，總研習時數達一百三十四小時，共繳交十三本成果設計提案暨報告書，商品提案件數一百二十六件。

第二屆研習自二〇一〇年五月二十二日開辦，同年十月三十日完成，為能推動故宮精品品牌、拓展國際市場及雙品牌合作，第二屆甄選對

象主要是在全世界有廣大通路且有「臺灣之光」美名的大型國際知名產業團隊，共計甄選：興采實業有限公司、巨大機械工業股份有限公司、正隆股份有限公司、美立信實業股份有限公司、力鵬企業有限公司、法藍瓷有限公司、神岡右線有限公司、冠軍建材股份有限公司、牛耳時裝有限公司、環原設計有限公司、祥隆紙業股份有限公司、台灣創意設計中心等十二家團隊，培訓六十五名學員，研習總計二十四週，總研習實數達一百五十三小時，共繳交十本成果報告書，商品提案件數六十一件。

第三屆自二〇一一年三月十九日開辦，預計至同年九月十七日完成，融合第一、二屆招生理念，對象仍以本院衍生產品合作廠商以及「台灣之光」為招生對象目前計有：乾唐軒美術工藝股份有限公司、豐楊開發股份有限公司、藝奇藝術授權文化股份有限公司、水鳳凰設計有限公司、太馬國際有限公司、蒙太華實業社、異數宣言股份有限公司、皇室股份有限公司、光國文教資訊有限公司、系微股

清 譚壽平 牡丹
Yun Shouping, Qing dynasty. Album leaf, ink and colors on paper, 26.3 x 33.4 cm. 冊頁 紙本設色 26.3x33.4cm
清代花卉畫宗師譚壽平（1633-1690）作畫兼探寫生與摹古，此幅選自「摹古冊」，以北宋徐崇嗣所創「沒骨法」參以己意畫牡丹，全作沒骨設色，摒棄墨筆勾勒，直接以彩墨渲染，再加勾畫筋絡輪廓，用色鮮明純淨。

■ 演出時間
2011 4/6-6/22
每周三下午2:30-4:00

■ 演出地點
國立故宮博物院
文會堂

牡丹亭
為延伸本院「滿庭芳—歷代花卉名畫展」之藝術多元效益，本院「故宮新穎」邀請「臺北崑曲研習社」推出晚明劇作家湯顯祖的代表作《牡丹亭》。於十七世紀創作的《牡丹亭》，幾百年來搬演不斷，本次演出製作力求保留其中的經典唱作片段，自《牡丹亭》原劇中精選折子戲《遊園驚夢》、《離魂》、《拾骨》、《幽媾》、《回生》等耳熟能詳的經典選段，透過杜麗娘和柳夢梅這對生死相戀的愛情故事，傳達了反對封建禮教、強烈追求愛情自由的精神。

The Peony Pavilion

牡丹亭

◎ 溫宇航 飾 柳夢梅

【臺北崑曲研習社】
Taipei Kunqu Society

◎ 陳美蘭 飾 杜麗娘

第二階段「漆器製作體驗」課程：謝金鸞老師教授漆器製作

- 瑞嶺實業有限公司
- 舞墨系列：行雲流水、交融系列：玲瓏剔透、自在系列：福氣連連
- 彼得威尼斯琉璃手作坊（股）
- 白陶鑿造型袖珍聞香瓶、宋馬遠倚雲仙杏香氣瓶項鍊、古稀天子龍紋多寶搬指
- 正隆股份有限公司
- DIY紙框家飾品、DIY立體造型系列
- 神岡右線有限公司
- Shoes for God01、Shoes for God02
- 環原設計有限公司
- 老饕隨身筷吊飾、畫中有花「花包
- 通德興業股份有限公司
- 唐彩（粉餅盒）、唐彩（香水瓶）、街頭Palah（棒球帽）、街頭Palah（T恤）
- 冠軍建材股份有限公司
- 故宮風華系列：經典造型椅、石板磚風格配磚
- 義美食品股份有限公司
- 瓜廸綿延造型禮盒、好運到鳳梨酥造型禮盒
- 興采實業有限公司
- 如意紋咖啡紗輕量防風外套、錦蓮花紋咖啡紗三層防水透溼外套

• 美立信

- 寢飾用品系列：剔紅茶花寢飾組、牙白雕花寢飾組
- 家飾用品系列：酒器造型桌飾織品組、獸形紋桌飾織品組

結語

文化創意產業，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文化串連創意與產業。故宮豐厚的典藏可說是發展文化創意產業的基石，而周功鑫院長一手推動的文創產業發展研習營，以及規劃中的「文化創意園區」則擔負著培育國內優秀設計團隊、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！

作者任職於本院文創行銷處

參考資料

1. 文創產業發展法
2. 國立故宮博物院文創產業發展研習營計畫

◎主辦單位：國立故宮博物院

◎贊助單位：有限責任國立故宮博物院員工消費合作社

◎製作演出單位：臺北崑曲研習社