

回首來時路—— 國立故宮博物院國寶衍生商品 設計競賽回顧與展望

■ 杜逢瑀

本文試著從整理回顧國立故宮博物院（以下簡稱本院）歷代國寶衍生商品設計競賽（以下簡稱設計競賽）活動，從中梳理出，本院如何透過產、官、學界的交流合作，將豐富的典藏以各種多元的方式分享給大眾，希冀在創造博物館營收的同時，更能帶動不同領域人士跨足文化產業，創造多元層面的文化生活美學。進而創造本院豐富與多元的文物衍生商品，亦為故宮可提供其他博物館借鏡之處。

設計競賽緣起與歷屆回顧

二十一世紀是個創新的時代，博物館亦需要與時俱進，從過去對「物」的保護，轉變到對「人」的關注。為提升本院典藏文物知識分享與文創商品產出質量，達到院藏文物教育推廣之主要目的，輔以促成國內產官學界文創設計人才之多元培育，加深國人對故宮文物認識，提升文物增值應用效益，增加國家文創產值，擴展本院文化附加價值，強化本院文物衍生創意圖像應用機制等目的，本院自 2010 年開始辦理第一屆國寶衍生商品設計競賽，並於 2011 年接續辦理第二屆以及「紋藝·再生——2011 故宮紋飾創意獎」文創商品設計競賽。2012、2013 年配合年度特展之精選文物為創意發想來源，辦理第三及第四屆設計競賽，2015 年適逢本院九十周年院慶，舉辦第五屆及南院開館衍生商品設計競賽活動，2016 年接續辦理第六屆競賽活動，開始藉由知識傳遞、美學培育及文創產業扶

植三方面形塑「NPM AWARD」競賽品牌精神，2017 年度持續以「NPM AWARD」競賽品牌辦理第七屆競賽活動，配合本院年度特展與 Open Data 平臺之精選文物。2018 年「NPM AWARD 故宮獎創意」之競賽精神，以「公共分享傳遞文物知識」、「多元應用開拓美學培育」、「創新開放扶植文創產業」三方面具體實踐競賽宗旨，以民俗節慶為主題，鼓勵參賽者運用本院 Open Data 平臺之精選文物展件為設計創意靈感來源，讓參賽者得以藉由認識國寶文物與參與衍生創意的發想，激盪出更多具設計能量的文物衍生商品，達到院藏文物教育推廣之主要目的，實踐博物館公共性之使命，輔以促成國內產官學界設計人才之多元培育。除有效延續國立故宮博物院積極推動文化創意產業形象外，並透過競賽一系列包含校園巡迴講座、美學講座、設計競賽、成果發表會、競賽成果展示等活動，具體提升本院典藏文物知識之推廣交流，達

到院藏文物教育推廣之主要目的，輔以促成國內產官學界設計人才之多元培育。有關歷年舉辦之競賽主題，請詳表一。

競賽流程

本院設計競賽從 2010 年開辦至今，每屆競賽流程可概略區分四期，簡述如下：

一、推廣期

競賽初期，為使潛在參賽者能更深入地了解競賽主題、本院文物、以及文物如何轉化成文創商品，如何落實創意等，本院透過一系列的「校園巡迴講座」、「美學系列講座」，達成此階段的重點任務：推廣故宮文物知識、加強文物美學概念以及實際案例分享。

二、徵件期

隨著系列巡迴講座結束，徵件期隨即登

場，每屆徵件作品類型，視當年競賽主題略有調整，大致可分為家飾用品設計組以及平面藝術設計組兩大方面，隨著設計競賽逐年推廣累積，第八屆競賽收件數突破 800 件，創歷年新高。

三、入圍與決選

徵件期結束後，緊接著為入圍與決選作業。先從參賽作品中，選出入圍作品。入圍進入決選者，需繳交作品模型，並於決選時進行簡報，說明設計理念，最後由評審決選出各組金、銀、銅獎以及評審特別獎得主。

四、頒獎典禮暨成果發表

歷年設計競賽於頒獎典禮當天亦會同步舉行成果發表會，此舉有效提高得獎作品曝光率，讓更多對本院文創商品以及設計競賽有興趣之人士共襄盛舉。

表一 歷屆競賽主題與舉辦年度

作者製表

年度	屆數	競賽主題
2010	第一屆	國寶衍生商品設計競賽「Magic 經典——國寶 100 總動員」
2011	第二屆	衍生文創商品設計競賽「精彩 100·國寶總動員」
	同年加辦	紋藝·再生——2011 故宮紋飾創意獎
2012	第三屆	國寶衍生商品設計競賽「乾隆皇帝的藝術品味」
2013	第四屆	國寶衍生商品設計競賽「穿越古今 再創風華」
2015	第五屆	國寶衍生商品設計競賽「故宮九〇潮文物」
2015	南院	國立故宮博物院南部院區國寶衍生商品設計競賽「故宮南院創意交織」
2016	第六屆	國寶衍生商品設計競賽「NPM AWARD 故宮獎創意」～故宮精選文物
2017	第七屆	國寶衍生商品設計競賽「NPM AWARD 故宮獎創意」～故宮 opendata 精選文物
2018 ~ 2019	第八屆	國寶衍生商品設計競賽「NPM AWARD 故宮獎創意」～民俗節慶

設計競賽之效益

回顧以往，本院舉辦十年之設計競賽，可謂收穫良多，且有其辦理之必要性，主要可分成下列幾個面相來說明。

一、以高中職以上藝術設計、文創等相關院所為主要參賽群體，可視為博物館職能教育的延伸

國際上推動文創產業的重點之一及為文化創意產業人才之培育。本院設計競賽，透過校園巡迴講座，與設計、文創等科系老師合作，走進校園，與青年學子近距離接觸，特過本院專業師資深入淺出的演講內容推廣故宮文物。而美學系列講座，則邀請業界設計師，分享實際案例，讓有興趣的參賽者，透過這些成功的案例分享，進一步了解，如何將創意結合故宮文物轉化為文創商品。經過十年耕耘，設計競賽已成了許多設計科系每年的教學重點之一。臺灣科技大學，更從2017年與本院合作開設「生活空間創意學分學程——文物與創新課程」設計一學期的課程，透過與故宮的合作，經由各個領域的文物研究專家、行銷推廣專家親自至該校演講教授，以及前往本院實地參訪並由專業導覽人員進行講解，讓同學能在短時間之內了解文物歷程脈絡、學會文物賞析方式、並增加文化底蘊。此外，本課程亦會同時進行一項以文化創新為主題的產品設計創作，應用美的形式法則與創意造型法則，來進行快速設計提案與產品開發的訓練，期能引導修課同學未來能結合文化理論與設計實務，成為具備文化內涵並擁有快速設計開發能力的新銳設計師。

二、引起了社會大眾對博物館文創商品的關注與參與

博物館文創的發展離不開社會的關注與

參與。設計競賽不僅對於本院自身的文創發展有助益，更能藉由此競賽的不同階段，觸及到不同的族群，涵蓋了學生、設計師、博物館參觀者。可增強本院文物的吸引力、親和力並藉此延伸教育功能。

三、參賽者的創意為本院原創性文創商品注入活水

創意設計，是決定博物館文創商品是否成功的重要關鍵。透過競賽，可以徵集到各式各樣充滿原創性的設計商品。有些作品或許離量產開發還有很長的一段距離，但每屆數百件的競賽作品，總有具巧思的設計，經過十年的累積，也有一定的成果。且每屆雖然沒有限制參賽者年齡，但仍以學生佔大宗，透過青年學子的參賽作品，可以讓本院更了解時下年輕人的流行脈絡，在開發商品時，更容易反應時事不與社會趨勢脫節。自第一屆至第八屆，得獎（含入圍）作品，成功轉換成文創商品並販售的數量，達59件，衍生出94款商品（表二），商品類型繁多如：衣服、帽子、傘、絲襪、餐具、文具、公仔、3C商品……等，至2020年1月累積各組別金、銀、銅獎開發為商品率約達49%，若將優選入圍作品也計入，則開發率略下降至30%。

四、配合本院特展主題、精選文物、節慶等主題傳播推廣本院院藏文物

從第一屆至第八屆，每屆競賽，或以本院特展為主題、或由本院選定重點文物、或是像本屆以民俗節慶為主題，配合本院 Open Data 內文物為發想。歷屆競賽文物選件清單，包含了器物、書畫、圖書文獻、與織品達上千件，透過參賽者巧思，或是將一件文物轉化成數件作品，或是結合數件文物轉化成具有故事性的系列商品。使民眾除了耳熟能詳

表二 歷屆作品開發商品一覽表

作者製表

屆數／年度	得獎作品開發件數／款	商品名稱
第一屆 2010	10 件／10 款	國寶玉見文創矽膠杯墊組（共三色） 國寶好玩藝 — 阿公 國寶好玩藝 — 女兒 國寶好玩藝 — 爸爸 國寶好玩藝 — 媽媽 國寶好玩藝 — 兒子 國寶好玩藝 — 阿嬤 折傘清翠玉白菜 宗食器（湯匙、叉子組） 觀雲杯
第二屆 2011	2 件／4 款	表裡玲瓏碗 表裡玲瓏對杯
同年加辦 紋藝·再生 — 2011 故宮紋飾創意獎	4 件／11 款	冰山一腳冰裂紋褲襪（共三色） 亞醜杞婦耳機捲線器（共六色） 漱金雲隨身碟項鍊 異獸鑰匙飾環（守鑰環）
第三屆 2012	3 件／5 款	泡茶趣 書中山水書籤貼 玉熊捲線器（共三色）
第四屆 2013	16 件／23 款	鐘響（共三色） 鍾馗公仔 — 金重九首 地毯式杯墊犧尊生活 地毯式滑鼠墊犧尊生活 犧尊日常生活尺組 犧尊日常生活貼紙組 3D 文件夾犧尊 地毯式書籤犧尊生活 地毯式滑鼠墊林之花 地毯式書籤林之花 地毯式杯墊林之花 3D 文件夾轉心瓶（共二款） 地毯式滑鼠墊白釉象座（共二款） 地毯式杯墊轉心游魚（共二款） 地毯式書籤嬉遊故宮 如意鑲石馬克杯（共三色）
第五屆 2015	7 件／8 款	藝術就是生活布包包 藝術就是生活桌墊（共二色） 身歷谿山布包包 身歷谿山桌墊 白鵲的下午茶時光桌墊 山水拼圖 旅人拼圖

屆數／年度	得獎作品開發件數／款	商品名稱
南院 2015	2 件／2 款	瓶安蘸福——醬碟筷架 兼容並蓄萬用布
第七屆 2017	6 件／10 款	甲骨文江南好筆記本 甲骨文江南好鉛筆 甲骨文 T-shirt (共二款) 甲骨文布花托特包 (共二色) 甲骨文小朋友和服 (共二色) 甲骨文布花漁夫帽 (共二色)
第八屆 2018 ~ 2019	9 件／21 款	狂歡後睡好覺眼罩——朕倦了本宮 乏了眼罩組 (共二款) 朝廷筷架 (共五款) 故宮多寶格——三寶刺繡徽章 (共三款) 故宮多寶格——金色白菜刺繡徽章 多寶格帆布袋 (共二款) 限量手工翠玉白菜娃娃——翠白白 蔬醒吧！小提袋 (共三款) 蔬醒吧！貼片繡 (共三款) 蔬醒吧！磁力刺繡迷你繪本
合計	59 件／94 款	

的翠玉白菜、肉形石頭等院藏明星，認識更多具有歷史意義的院藏文物。

第八屆國寶設計競賽之調整

為了有效吸引更多優秀參賽者、提高設計競賽之作品轉化成商品之比率，本院第八屆（以下簡稱本屆）國寶衍生商品設計競賽活動（2018 ~ 2019 年）較往年大幅調整，包括：

一、辦理期程、參賽資格之調整

2017 年以前之設計競賽，均為每年辦理，競賽資格限定具有中華民國國籍之人士。從本屆起，有別以往，為期參賽作品更具國際觀，本屆首次開放非國人投件，並將辦理期間調整為兩年一屆，以便國內外參賽者有充裕時間設計構思及準備投件。辦理期程調整

為兩年後，徵件期亦由原來的 2 個月增長至 5 個月，徵件時間則從每年 3 ~ 5 月，調整至 10 月開始，此一改變，係配合學校新學期開始，可鼓勵相關科系，將本競賽設計成為整學期課題，期望吸引更多優秀人士參賽。此舉使得今年徵件件數達 869 件，為例屆之高，扣除 20 件因設計來源非選用本屆規定之故宮 Open Data 內之文物，仍有 849 件作品進入初選（其中 62 件為非本國籍投件）。

二、運用院內 Open Data 以民俗節慶為主題

歷屆競賽，都設有競賽主題，以為評審基準，有的是以本院當年度大展為徵件主題，有的是先由本院篩選出佰件精選文物供參賽者發揮。而本屆，有別以往，本院首次要求參賽者多元運用院內 Open Data 資料開放平臺之資

源進行提案設計，以民俗節慶題材做件，做年度整體行銷，呼應本院國際化及在地化政策。

三、校園巡迴講座及美學講座場次增加

增加校園巡迴及大師講座場次，以利更深入推廣本院文物。將原本校園巡迴北中南部各3場與東部1場（共計至少10場），增加為校園巡迴北中南部各4場與東部1場（共計至少13場）。（圖1）美學講座（圖2），除了國內產業界人士外，另外邀請了日本東京造形大學設計系渡邊千春副教授、新加坡BLACK設計 Jackson Tan 創意總監，分享了日本與新加坡的實際案例。而學生年齡層，亦由原本設定之大專院校，向下調整為高中職以上，向下紮根，更早讓學生接觸到故宮文物與美學相關資訊。

四、新增大師工作坊

從歷屆舉辦的經驗中，發現從創意發想

到量產開發往往才是最困難的，許多有原創性的得獎作品，距離量產開發成商品還有段距離。這最後一哩路，也是過去競賽中所欠缺的環節。本屆因此特別增加「大師工作坊」，以補足這最後的環節。首次在決選之後，媒合故宮合作開發廠商協助得獎者進行得獎作品轉換商品，共同參與大師（評審）工作坊，經由大師實際指導，修正得獎作品，使得獎作品進階為商品打樣（第二次打樣），此外，故宮採「文化、創意、產業經營」三合一，將故宮所擁有的文化內容，透過各式授權及自行開發的機制結合產業，形成完整的文創產業鏈，後續透過故宮合作開發機制或品牌授權機制專案簽約進行量產，併同競賽成果發表會發表（圖3）得獎作品及週邊商品上架販售。

圖1 校園巡迴講座 文創行銷處提供

圖2 | 美學講座 文創行銷處提供

圖3 | 第八屆成果發表 文創行銷處提供

本屆成果

第八屆國寶衍生商品設計競賽之得獎作品均已透過前述機制研發商品中，7件得獎

作品（得獎名單請詳表三）中之「朕倦了／本宮乏了——狂歡後睡好覺眼罩」、「朝廷筷架」、「故宮多寶格」、以及「《蔬醒吧！博

物館》兒童繪本暨數位加值」等 4 件作品已經與本院合作開發商品；另有 2 件作品則與廠商研發商品中。已開發之得獎作品，簡介如下：

一、家飾用品設計組銀獎「朕倦了 / 本宮乏了——狂歡後睡好覺眼罩」（圖 4）

本設計以古代帝后「定裝照」的「半身

像」為範本，參考本院院藏文物：《明代帝后半身像（一）冊》憲宗純皇帝以及孝貞純皇后（圖 5）打造尊榮神聖的舒眠眼罩組合。除了讓皇帝皇后維持「定裝」形象一夜好眠外，也提供給全世界節慶狂歡後的人們，體驗如同古代帝后般，不凡的睡眠體驗。節慶

圖 4 | 朕倦了 / 本宮乏了——狂歡後睡好覺眼罩 文創行銷處提供

圖 5 | 明人 明代帝后半身像（一）冊 憲宗純皇帝、孝貞純皇后 國立故宮博物院藏

表三 2019 國立故宮博物院第八屆國寶衍生商品設計競賽得獎名單

作者製表

組別	獎項	獎金 (新臺幣)	得獎者姓名	作品名稱
家飾用品設計組	金獎	150,000	陳國珍	重見月團圓
	銀獎	120,000	洪榕希	朕倦了／本宮乏了——狂歡後睡好覺眼罩
	銅獎	90,000	張子承	朝廷筷架
平面藝術設計組	金獎	150,000	王蓓恩、劉家欣	墨戲仙草
	銀獎	120,000	陳盈秀、陳湘滢	故宮多寶格
	銅獎	90,000	胡芷瑜、林俊宇、陳郁晴	《蔬醒吧！博物館》兒童繪本暨數位加值 APP 專題
不分組	評審特別獎	70,000	劉宜娟	鴛鴦戲水

鬧很大、睡覺皇帝大，全世界節慶歡騰過後的人們，就算是皇帝皇后也需要好好睡一覺；此款舒眠眼罩印刷上明朝帝后形象，讓睡覺都變得不可侵犯，睡覺皇帝（皇后）大啊！

二、家飾用品設計組銅獎「朝廷筷架」（圖6）

本設計文物取材來源為本院院藏文物：宋太祖坐像（圖7）、宋孝宗坐像、宋神宗坐像、宋欽宗坐像以及宋高宗坐像。以除夕圍爐為主題，設計一套筷架組，呈現東方人對於禮儀的重視。新年春節是大中華民族一年中最重要之盛典之一。每年的除夕，大家都會回鄉團圓圍爐。利用宋朝時期官帽上帽翅的造型，作為筷子與筷架的組合，使用宋朝皇帝的原型讓他們做出雙手奉上好似在對著我們說：「請用膳」，象徵餐桌上的飯菜猶如宮廷裡的饗宴一般，也祝福家中的成員在新的一年能過上皇帝般的生活。

圖6 朝廷筷架 文創行銷處提供

圖7 | 宋人 宋太祖坐像 國立故宮博物院藏

三、平面藝術設計組銀獎「故宮多寶格」 (圖8)

文物取材來源為本院院藏文物：清雕紫檀龍紋小櫃多寶格含木箱共48件、清〈翠玉白菜〉(圖9)、西周晚期〈毛公鼎〉、北宋

汝窯〈青瓷蓮花式溫碗〉、清〈肉形石〉(圖10)、清乾隆〈霽青描金游魚轉心瓶〉、北宋十世紀定窯〈龍口執壺〉、宋范寬〈谿山行旅圖〉、清十九世紀〈廣東鏤雕象牙雲龍紋套球〉。世界博物館日旨在號召各國關注

圖8 | 多寶格帆布袋 文創行銷處提供

圖9 | 清 翠玉白菜 國立故宮博物院藏

圖10 | 清 肉形石 國立故宮博物院藏

文化，促進發展博物館事業，更拉近與民眾間之距離！因此我們以素有「皇帝的玩具箱」之稱的多寶格出發，將原本有些嚴肅和距離感的文物，藉由形象再設計令其可愛化、角色化與個性化！成為一群住在故宮多寶格的小居民，每天熱鬧蹦跳生活著，有些調皮，有些害羞！進而引發小孩和大人的興趣，吸引更多人注意，更加深推廣故宮之目的。

四、平面藝術設計組銅獎《蔬醒吧！博物館》

兒童繪本暨數位加值 APP 專題 (圖 11)

文物取材於本院院藏：清〈翠玉白菜〉、西周晚期〈毛公鼎〉、西周中期〈伯定盃〉。一棵博物館的珍貴白菜，在民間營造春節臺灣味，本作品是連結「翠玉白菜」與臺灣「春節年節」的文化想像，希望親子共同凝視，以繪本呈現，帶領觀者認識白菜，並藉著豐富畫面與故事，營造年節氣氛，讓宮廷的文化符號與民間年菜（西魯肉、白菜）產生符號上的連結，持續衍生文物其在地性與當代意涵。

本屆因新增輔導商品開發專案簽約機制，使 7 件得獎作品預計有 4 件作品轉換成商品預計生產 23 項商品，可於 2020 年 2 月上架銷售，可上架銷售比例較往年提高。且參賽者皆非常

圖11 | 蔬醒吧！小提袋 文創行銷處提供

認同此一機制，認為增加「大師工作坊」以及後續廠商媒合機制，對得獎者非常有幫助。

未來之展望

未來持續辦理國寶衍生品設計競賽活動之執行方式，將以歷屆累積之辦理經驗檢討改善去蕪存菁。可著重於下列幾個面向：

一、加強得獎作品商品化之比例

例如本屆受參賽者肯定的直接輔導得獎作品產出週邊商品於本院博物館商店上架販售，往後將延續此機制。檢討評選標準，加強得獎作品衍生品可開發性之佔分比重，使得獎作品更具有市場性與上架銷售可能性，而非著重徵求創意概念作品。

二、調整評審團成員屬性之比例

考慮到得獎作品轉化為商品，也可從檢討評選配分方面著手，加強得獎作品轉為商品可開發性之佔分比重，使得獎作品更具有市場性與開發可能性，而非著重徵求創意概念作品，亦可調整評審團成員組成屬性，可考慮增加業界代表並依獎項分組領域組成評審團。

三、加強競賽主題與本院文創商店的連結

檢討競賽主題，可事先公告本院博物館商店銷售業績到院觀眾歡迎之商品類別進行徵件，以利提昇得獎作品之商品開發率。

四、檢討得獎名額與獎金額度

現行獎金為金獎 15 萬元、銀獎 12 萬元、銅獎 9 萬元以及評審特別獎 7 萬元，可檢討是否增加得獎名額以及提高獎金額度。以期吸引更多優秀設計新銳參賽。

五、評估與國內重要設計競賽合辦之可行性

國內外設計競賽眾多，參賽者則集中於業界從業人員、相關科系學生，在時間有限的情況下，參賽者必定會選擇投資報酬率較高的賽事參與。未來本院設計競賽可評估與國內其他設計競賽合辦之可行性，在資源、時間、以及參賽者皆有限的情況下，發揮更大的效益。

結語

故宮身為臺灣文化創意產業旗艦的應用重鎮，所收藏的文物，質精量多。本院近年來，致力於創新開發，從 2009 年起之歷任院長，無不積極發展文化創意產業，並以專業化、產業化、科技化、年輕化為營運方針，期待未來，本院國寶衍生品設計競賽，在下個十年，能更趨成熟，成為設計界數一數二具有代表性的競賽。

作者任職於本院文創行銷處

參考書目

1. 朱仲苓，〈國寶文創·全民設計——國寶衍生品設計競賽之效益〉，《故宮文物月刊》，380 期，2014 年 11 月，頁 116-128。
2. 連之莉，〈生活中的文物風景博物館創意設計競賽活動分析與討論〉，《故宮文物月刊》，417 期，2017 年 8 月，頁 120-128。
3. 國立故宮博物院，《國立故宮博物院第八屆國寶衍生品設計競賽成果手冊》，臺北：國立故宮博物院，2019。