

回顧「巨匠的剪影——張大千 120 歲紀念大展」之展示設計與維運紀實

■ 黃正和

一個展覽能順利地從策畫、開展到完滿閉展，過程大致可分為三階段：「主題內容規劃」、「展示設計製作」與「展覽運作維護」。主題內容規畫階段由策展研究單位主責，非本文探討內容，本文將針對「展示設計製作」與「展覽運作維護」兩個階段，並以「巨匠的剪影——張大千 120 歲紀念大展」為例，透過回顧方式來做進一步的相關探討。

「巨匠的剪影——張大千 120 歲紀念大展」（以下簡稱大千展）自 2019 年 4 月 1 日開展，

至 2019 年 6 月 25 日閉展，為期 3 個月。展覽期間吸引無數大千粉絲與近代書畫愛好者

圖 1-1 「大千展」海報 書畫處提供

圖 1-2 「大千展」帆布 作者攝

前來朝聖，展覽內容精采，整體展示設計亦獲得許多好評。在此，筆者藉由文字敘述，先來回顧此次「大千展」的展示設計，再延伸淺談相關的展覽運作維護。

展示設計製作

一個展覽的展示形成，必須透過策展研究單位與展示設計單位，以及設計公司三方的溝通討論與互相協助，才能讓展覽順利開展。以此次「大千展」展場設計為例，先以海報作為主視覺之定調，接著規劃所有平面與立體製作物，最後則是細部設計與製作。這過程中須以滿足觀者需求為考量，因此許多貼心設計與互動裝置因應而生。以下，筆者記錄此展的展示設計，將設計公司（以下簡稱設計師）呈現的巧思與理念，以概要方式回顧，希望能讓讀者對「大千展」留下更鮮明的印象。

主視覺設計 海報

設計師以張大千（1899-1983）的〈闊浦遙山〉作品做為主視覺（圖 1-1），此幅作品也正是大千收藏在身邊，特別鍾愛的一幅畫。

它的命名是大千取自五代巨然的同名畫作，巧妙地將古今兩位大師做了呼應與串聯。設計師在構圖中，將有強烈注目性與代表性的藍綠潑彩保留完整畫面，讓人一看就可直覺地辨識此為大千作品。此外，海報在設計上另有亮點——特殊材質，此海報考量環保需求，以具可回收特性的材質來印刷，畫面中左側四分之一不上白色底漆，保留透明感，在張貼時可因不同底圖，讓海報呈現多變風貌。主視覺定案後，除了應用在海報，也延伸至各類型製作物上，如摺頁、燈箱、戶外帆布（圖 1-2）等。

展場設計

形象牆

張大千先生認為好的創作需具備「曲、大、亮」三大要素，設計師在設計時，即廣泛應用此理念做視覺呈現。設計師將形象牆大器的置立於正館大樓梯正上方，遊客一到達二樓，就可清楚得知張大千展覽正在展出中，帶出宣告意味。（圖 2）形象牆一樣是主視覺的延伸應用，並結合有層次的大千人形立牌，讓遊客可與大千合影留念，多一層參觀樂趣。

總說明

總說明是記載展覽的策展緣由與理念，

圖 2 「大千展」形象牆 作者攝

圖 3-1 | 民國 張大千 蘇花攬勝圖 局部 國立故宮博物院藏

圖 3-2 | 「大千展」總說明牆 作者攝

設計師以重點展件〈蘇花攬勝圖〉(圖 3-1) 做為此展總說明的視覺意象，同樣應用了大千先生強調的「大」之創作要素來呈現，蘇花公路的紋理與灰、橘色彩，連續延伸

圖 4 | 「大千展」色彩計畫：灰、橘、藍綠色 作者提供

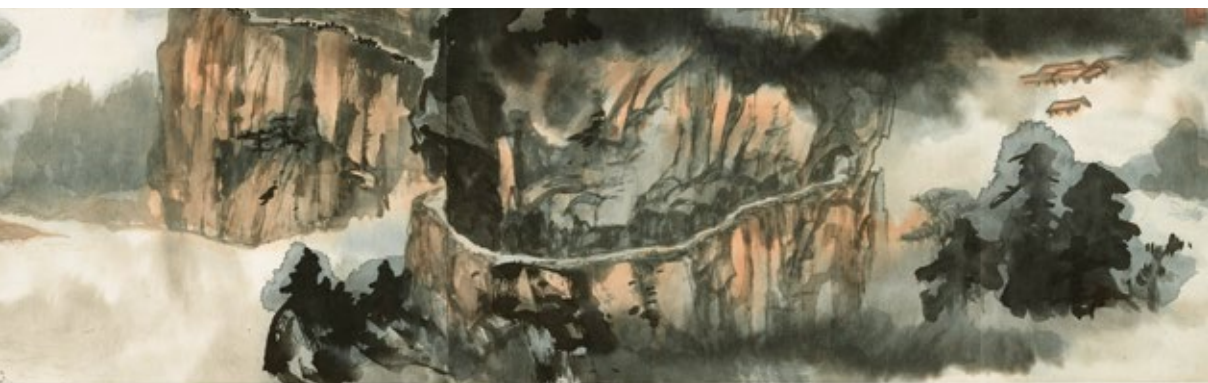

圖 5-1 「大千展」大千鉅作單元分說明 作者攝

在幾乎整個展區的北側公共空間牆面上，展現恢弘的大氣勢。（圖 3-2）而這兼具沉穩與活潑的灰、橘配色，也正是此展的主色系用色；另外，〈關渡遙山〉潑彩所使用的藍綠色成為此展的輔助色，因此在整個展區，不難發現灰、橘、藍綠三色大量的被互相搭配使用。（圖 4）

圖 5-2 「大千展」大千鉅作單元指示牌 書畫處提供

單元分說明

「大千展」細分為八個單元，各有其單元分說明設計，這些設計一致都使用了主色與輔助色——橘色與藍綠色，這樣的色彩組合，讓人第一眼就有強烈的視覺感受。版面中的圖像取自該單元的重點展件，圖像去背後，再透過色版分別填色，帶出鮮明現代感。（圖 5-1、5-2）

民國 張大千 水殿暗香

重要古物

此卷不用全景構圖，別出心裁，以橫移特寫畫面的手法，帶領觀者深入荷塘一遊。通卷用荷桿帶動視線，荷葉多衝出畫面。葉片層層疊疊，墨色前濃後淡，富明暗、空間感。花葉掩映，疏密交替，虛虛實實，直欲使人一探究竟。尾段用濃墨畫完整的荷葉，與留白對比，令人眼前一亮，隨之作結。筆墨恣肆，構思精密，毫無斧鑿痕跡，真巨匠哉。本幅為國立歷史博物館存。

Hidden Fragrance by a Waterside Hall

Chang Dai-chien (1899-1983), Republican period

This handscroll, ranked as a Significant Historic Artifact, crops the imagery so as to focus on only part of the scene. A very creative approach, Chang Dai-chien uses a close-up rendering of the subject matter, providing the viewer with a detailed yet panoramic journey across a lotus pond. The handscroll follows the lotus stems to create visual lines of reference to take the viewer along, the lotus leaves often extending beyond the borders of the painting. The leaves also overlap everywhere, the ink tones ranging from light to dark to suggest distant and near, also highlighting the brightness and shadows as well as a sense of space. The blossoms and leaves intermingle in density, playing off each other for a feeling of solid and void that encourages the viewer to explore and penetrate the depths. The complete lotus leaf at the end on the left creates a dramatic contrast with the area of paper left blank, standing out with clarity to serve as an appropriate ending. Brush and ink dance and fly on the paper in a well-composed arrangement, seemingly without a trace of its production, indeed reflecting a silhouette of the great master himself.

This work is temporarily entrusted to the National Palace Museum from the collection of the National Museum of History.

圖7 民國 曾紹杰「遊戲神通」石印 國立故宮博物院藏

說明卡

說明卡是為每個展件量身訂做的介紹，此展說明卡的設計（圖6）有個小巧思：版面右上角蓋有一方印章——「遊戲神通」（圖7），此印為曾紹杰所刻，意指大千繪畫本領高超，大千認為比較好的畫作中，他都會蓋上這方印章，將此印章設計於說明卡中，饒有興味。

圖6 「大千展」說明卡 書畫處提供

圖8 於摩耶精舍討論大千用品選件 作者攝

圖9 | 書齋情境展示區 作者攝

圖10 | 作畫工具與相關用品 作者攝

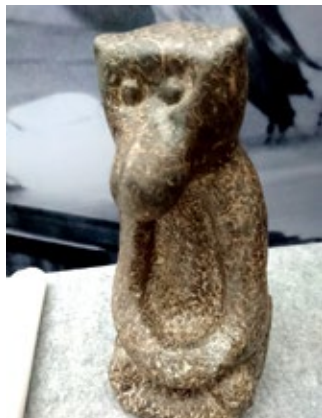

圖11 | 猿猴石刻 作者攝

情境展示區

在展覽規劃之初，策展團隊就希望藉由情境展示，讓觀眾透過對大千生活的想像與自身經驗的連結，來更認識這位一代大師，因此設置了情境展示區。此區勾勒大千書齋的樣貌，擺設的物件大部分選自摩耶精舍，大千過往的用品。(圖8)

設計師以中間書櫃隔開左右兩區。(圖9)右區為大千作畫區：大桌上放置了許多作畫工具與生活用品(圖10)，以及一尊以阿里山

石雕成的猿猴刻石(圖11)，巧妙點出大千作畫時喜愛猿猴在身旁的習慣。此外，此區背景呈現大千與夫人的黑白影像，更添寫實氛圍。左區為大千照片暨褒揚證書區：有大千與畢加索東西兩大師的紀念合影(圖12)、經國總統所頒之藝術成就褒揚獎狀、中正勳章(圖13)等，均是珍貴紀錄。此區背景是摩耶精舍建築攝影，可瞥見門楣上經國總統所提之「亮節高風」四字，亦與大千的風範相互輝映。

圖 12 | 與畢加索之合影 作者攝

圖 13 | 藝術成就褒揚獎狀與中正勳章 作者攝

圖 14 | 過道間布幔裝飾 作者攝

氛圍裝飾

210 陳列室外的過道間，設計師以八幅敦煌圖像的布幔作為裝飾。（圖 14）後面四幅布幔是具札實穩定感的單透布材質，前面四幅半透明的布幔是藝術紗網布。透過不同質感的布幔，帶出前後層次的錯落，再加上燈光輔助，營造出獨特的虛實氛圍。

此外，設計師亦在 206 陳列室外，情境

展示區（大千書齋）的背面，模擬了敦煌石窟的簡易意象（圖 15），與該陳列室的單元主題——「大千與敦煌」做一呼應。透過這一道造型牆，形成一個自然的動線導引通道，引導遊客走向下一間陳列室。

互動區

在展覽規劃上，本院越來越重視遊客需求。由於遊客喜歡透過互動裝置，增加看展

圖 15 | 敦煌石窟的簡易意象 作者攝

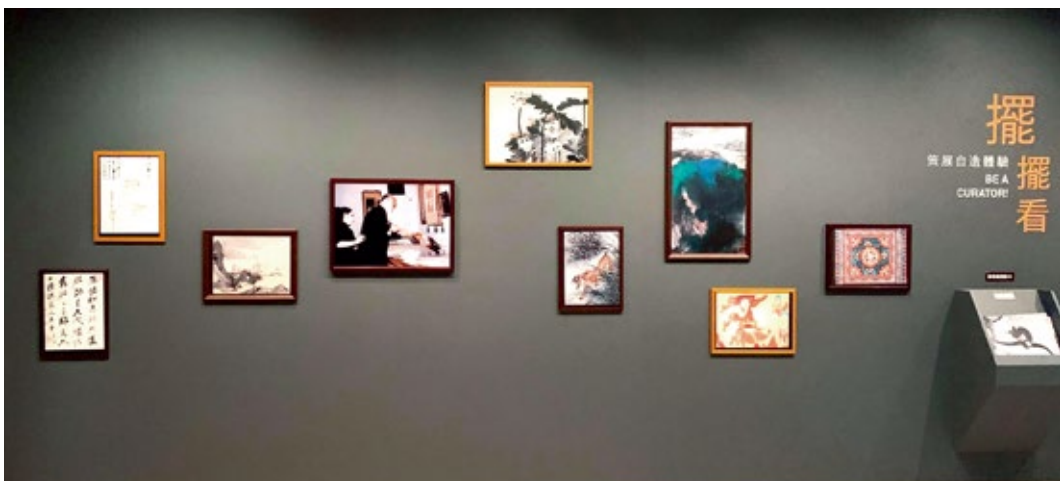

圖 16 | 擺擺看互動區 作者攝

趣味，因此「大千展」規劃了兩個互動區。一為「擺擺看——策展自造體驗 Be a curator」（圖 16），現場設置了十四張磁性圖片（包含大千畫作與生活剪影）與牆面上的數個空相框，遊客可將圖片吸附貼於空相框內，透過圖片與相框的自由組合，自己策畫牆面展示。另一互動區為「畫畫看——臨摹揮毫體驗 Make a copy」（圖 17），遊客可將毛筆沾水，於水泥板上自由創作，在水墨快乾且無污染的操作下，進行揮毫體驗。在這數位時代，遊客可以自己動手，使用實體毛筆進行書寫，果然廣為遊客所喜愛。

宣傳設計

大樓梯地貼

「天下為公廣場」大樓梯的地貼（圖 18），具醒目宣傳效果，常吸引遊客拍照打卡。將大千的〈墨荷四聯屏〉（圖 19）作品做為地貼圖像，搭配周圍自然景緻，藍天綠樹一同入鏡，呈現另一幅精彩的畫作。

關東旗、猿猴掛像

此展特別利用了木棧道空間，於走道兩側架設關東旗，做為遊客從山下至正館的引導。關東旗以四款圖像為一組（圖 20），其中一款是展覽主視覺，另外三款皆為大千自畫像，遊客一路走上來，可領略大千的多變造型。此外，在這樹木蔥鬱的木棧道上，設計師亦裝置了六隻猿猴造型板，牠們在兩邊的綠葉枝幹裡垂掛擺盪著，彷彿歡迎遊客的到來。（圖 21）

展覽運作維護

「藝術品本身雖具有某種程度的力量與傳訊功能，但藝術品本身與觀眾溝通的橋樑仍需要在適當的展覽設計中建立起來……有創意性的展覽設計規畫亦須考慮觀眾的反應與感覺。」¹在這樣前提下，本院近幾年的幾檔展覽，都適當地融入能與觀眾產生互動的設施裝置，讓展覽增加更多亮點，突破僅以單向文物展出的展示方式。

圖 17 | 畫畫看互動區 作者攝

圖 18 | 大樓梯地貼 作者攝

圖 19 | 民國 張大千 墨荷四聯屏 國立歷史博物館寄存

圖20 | 關東旗四款圖像 書畫處提供

圖21 | 關東旗與猿猴掛像 作者攝

如前所述，此次「大千展」即設有互動區，而本院展覽的互動裝置可約略分為「數位多媒體」與「實物操作」兩大類。「數位多媒體」類的實例有「貴貴琳瑯游牧人——院藏清代蒙回藏文物特展」服裝飾品與觀眾互動影像合成（圖22）、「亞洲探險記——十七世紀東西交流傳奇」（以下簡稱亞洲探險記）瓷盤拼貼創作等。「實物操作」類則有「宋代花箋特展」銅板拓印、「亞洲探險記」印章戳印（圖23）、「壽而康——院藏醫藥圖書文物特展」藥櫃箱體驗，以及「大千展」策展互動區與揮毫體驗互動區，與拍照打卡點的「天下為公」大樓梯地貼裝置等。

互動裝置在展覽中的必要性不用再贅述，

但在光鮮亮麗的檯面下，經過遊客三個月的來回操作，不免產生一些維運上的問題，會直接影響到展覽的展示效果。所以，展覽中互動裝置的運作與維護顯得更為重要，值得我們去關注。

本文鎖定「實物操作類」互動裝置進行回顧與檢討，希望能為未來的展覽提供幫助。綜觀上述所提幾個展覽，展期三個月期間，互動裝置陸續產生一些非預期的狀況，這些問題有的是偶發，有的是經常性反覆發生。透過與廠商多次探究，找到了一些應對之道，並藉本文做粗淺的經驗分享，希望能事前防範、對症下藥，避免許多問題的產生。以下，筆者整理出幾個互動裝置，在運作維護上曾發生的問題，以及因應的機制：

圖22 「貴貴琳瑯游牧人」互動合成裝置 林姿吟攝

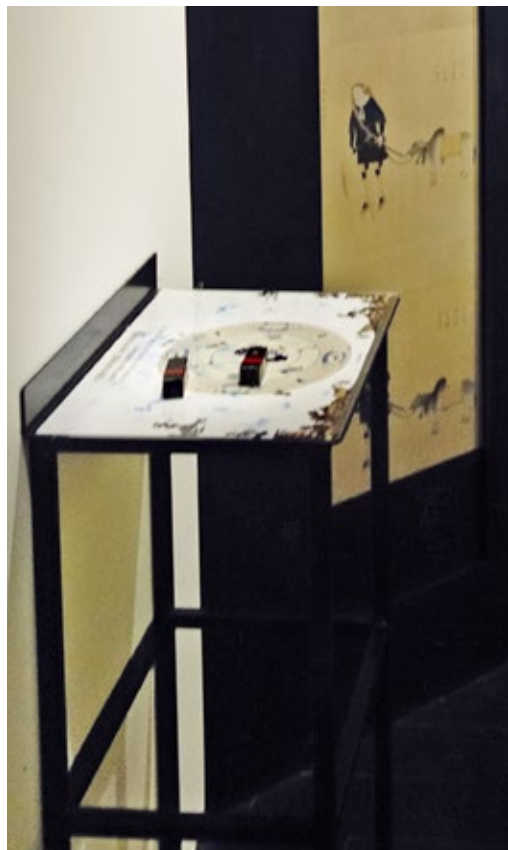

圖23 「亞洲探險記」印章 林姿吟攝

固定的方式

對於一些可活動的操作物件（例如：毛筆、印章等），其綁線的材質，筆者建議使用粗鐵鏈，並在接合處特別加固，切勿低估了遊客的熱情力道。

耗材補充

展覽期間消耗品的使用量都很大（例如：「亞洲探險記」的印章墨水，約兩週左右即須補充、「大千展」互動區的毛筆用水，每天都得進行補充）。在開展前，建議與廠商或相關單位協調，確認補充耗材品之人力來源。

監視看管

當遊客的參觀行為影響到展覽的正常運作，或是影響展場安全與美觀時（例如：「亞洲探險記」印章臺牆面被遊客蓋滿花花的印章、「大千展」磁性圖片被遊客取走等），遊客行為是需要被約束的。建議須指派專門人力監視看管，展間走動式的看管，對於熱門裝置設施而言，是無法發揮即時制止作用的。

教育指導

院方主動給予遊客協助，是現今提升服務品質很重要的方式。

「大千展」互動區的毛筆損壞情況頗為嚴重，最常見的情形是發生在筆頭斷裂，經過現場多次觀察，發現這與遊客使用習慣有關，因為此裝置很受孩童喜愛，但孩童喜歡重壓書寫，易造成筆頭斷裂；再加上毛筆泡在水裡太久，筆頭黏著劑脫落，更易導致損壞。筆者發現另一有趣現象：本院兒藝中心的毛筆書寫互動區，其毛筆的損壞率明顯低很多，而孩童是現場主要使用者，何以筆頭斷裂的情況較少發生？探究之下，其因可能是在兒藝中心裡，多半家長陪伴在旁邊，給予即時的教導提醒，所以避免了許多不當的操作行為。

因此，建議在特展期間，若能安排固定人力，指導遊客如何使用互動裝置，相信展覽的整體運作會更加順暢。

降低環境干擾因素

本院展覽經常使用戶外空間宣傳，在戶外就會有許多不可預期的環境干擾。例如此次「大千展」天下為公大樓梯地貼，雖然深受遊客喜愛，但卻有打算提前拆除的窘境，因為前兩個半月的破損維修率太高。經觀察

圖 24 | 無法避免的外力因素 作者攝

圖 25 | 布膠黏貼方式 作者攝

發現，除了日曬雨淋等天候因素造成破損外，主要原因是跟遊客行走的踩踏方式有關，遊客在踏階時，鞋跟多半落在階梯之外（圖24），如此，鞋跟經常的摩擦地貼與階梯的接合邊緣，在不斷地踢觸下，地貼就易開口。在此，筆者列出與施工專家討論後的幾點建議，做為未來施工時的參考：

- (1) 前置作業：地貼 PVC 須事先加工黏貼於發泡板上。
- (2) 黏貼方式：地貼發泡板須以黏貼兩段布膠之方式固定於階梯，布膠分別黏於上方與中間（如圖 25 黃色布膠與紅色布膠），下方三分之一處不黏布膠，如此，可讓水氣於此下方空隙流散，使地貼不易受天候影響造成崩壞。
- (3) 地貼尺寸：地貼高度須比階梯高度小 1 公分，讓地貼上緣與階梯留有安全距離，可避開遊客踢觸。
- (4) 修補方式：若還是有破損，建議使用矽利康，因使用於戶外石材上，會受天候環境影響，反而不易產生殘膠。

告示輔助

關於展場中的互動裝置，除了透過特殊安裝方式或分派人力進行看管與教導，以降低故障率之外，亦可輔以適當的「告示」宣導，來強化整體的運作維護。例如「大千展」過道間的布幔，在展覽初期，頻頻遇到因遊客拉扯而造成脫落，但在設置「注意告示」

後，再無被扯落之現象。所以適當的告示輔助實有其必要性，但放置的數量與位置也需要妥善規劃，以兼顧美觀性。

小結

對於展覽維運的看法，有學者精妙的指出：「預防性的監控措施如展場巡視就像量體溫、血壓一樣，每日不可少。缺點的改善就像慢性病照護，雖不急迫，但仍要持續進行才會越來越好，否則會有突然惡化的情況發生。突發狀況的處理有時像急救一樣刻不容緩，在第一時間儘速處置，後續的處理時間可減少很多，成效也會比較好。」²的確，展覽運作的順利與否，真的得仰賴事先的預防與即時的止血機制。我們應該有更深遠的思考：當「策展內容」、「展示設計」均獲得遊客叫好叫座時，最後一里路——「運作維護」機制，必須被完善建立起來。

結語

「大千展」落幕了，在展覽期間深受好評，在互動裡激起遊客美好印象。我們不只勾勒展現出大千精彩獨特的風貌，帶給遊客難忘的記憶，更期待透過沉澱與整理，讓未來展覽的展示呈現，藉由各種形式的「互動運作」，與遊客產生和諧的共鳴，讓每次的展覽均能發揮最大效益。

感謝書畫處與設計公司提供相關圖片與說明

作者任職於本院教育展覽處

註釋

1. 劉婉珍，〈展覽設計與觀眾互動〉，《博物館學季刊》，12卷3期（1998.7），頁36-39。
2. 程騰升，〈展覽之後——「台灣本土母語文學常設展」營運紀實〉，《臺灣文學館通訊》，47期（2015.6），頁28-30。

勘誤

439 期刊劉芳如〈名山鉅作——張大千廬山圖特展〉一文，頁52、53圖說人名應為方介堪。