

適逢華人藝術先驅大師常玉逝世50周年，擁有世界最多常玉晚期作品館藏的台灣「國立歷史博物館」（下文簡稱「史博館」），將悉數館藏常玉畫作修復完整，在今年策劃「相思巴黎：常玉展」，首度完整公開52件館藏常玉！及此，整個台灣乃至大中華地區藝術圈掀起一陣熱熱「常玉風」，因為展覽除卻可一觀52幅坊間難見的常玉，在副館長高玉珍的規劃下，200餘項衍生文創產品設計，網羅日常生活，足以做到讓你「身邊時時有常玉」，這次的文創，令一眾愛常玉之人，個個「買斷手」！

開展翌日專訪此場展覽策展人、副館長高玉珍，聽其介紹是次文創產品的策劃與實踐，看現場文創展區的展場陳設，便可感受到她在當代博物館典藏文化產業經營背後的深思與慧心。

文、攝：香港文匯報記者 張夢薇（部分圖片由史博館提供）

文創產品中的博物館密碼

台北史博館52件典藏看見常玉(下)

根據台灣最新頒佈的文物資產管理法條例，常玉逝世50周年，著作權轉化為公共財產，館方可正式授權給各商品開發公司與品牌，將典藏常玉經過設計轉化為可被大眾珍藏的文創產品，至此讓人期盼的常玉「台式文創」，終於來了。

剛到台灣，已有在公眾之前觀展的藝術圈人士激動透露：「這回常玉的文創已經讓大家瘋了！」圍巾、抱枕、悠遊卡，多個品項甫開展之初，便已告斷貨。而所有文創產品開發鏈條的背後掌舵人，正是在博物館文創產業頗有見地的副館長高玉珍。

曾策劃過「奧賽美術館藏展」、「燃燒的靈魂：梵古」等多場熱門大展的她，在面對史博館永久典藏的常玉逝世50年的特殊情境，亦不輕鬆：在讓博物館品牌行銷和產品的文化推廣功能雙軌並行的同時，亦要打造特色，詮釋出50周年史博館之於常玉的特殊意義，是她面對「相思巴黎：常玉展」文化產品開發時的具體思考。

著作權轉化公財

這次因為著作權變為公財，作品的圖像使用不再受到版權束縛，是故區別以往文創行銷組對於文創衍生商品設計思路，在商品設計上，就更有意識地利用「圖像使用權」製作出更具質素的圖像產品。

一小件瓶花就能標出千萬元港幣的今天，誰不想擁有一件常玉？更何况是史博館裡的常玉！是故今次領銜所有文創商品的，是199套限量「常玉紀念50周年限量數位微噴」，為了紀念常玉逝世50周年，史博館從49幅原始館藏油畫作品中精細挑出20件，委託法國版畫製作公司，按比例縮小尺寸，精緻印刷出199套限量作品，「數位元微噴畫」上不僅有編號，加蓋「國立歷史博物館」鋼印，更附保證卡與仿偽設計，至於仿偽設計的正確位置，據說非常神秘，連購買者都不知道設在何處。高玉珍說：「挑出的是外面市場和藏家少有的20件作品，價格是一套新台幣70萬元。當中大家最在意的是顏色問題，我們在過程中特地申請入庫校色，盡可能抓到最精準。」因為史博館的常玉會成為交

易市場永遠的「留白」，也因這批畫作承載著昔日常玉與史博館的因緣故事，所以購買者甚至不乏有真跡的常玉大藏家。也因此，這些限量版常玉「數位產品」的購藏，被賦予了更多「懷念」的意義。

高玉珍表示：「當199套製作完成後，微噴檔就要銷毀，將來也絕對不會再複製。」

高玉珍坦言雖有政府預算的支援，作為公立機構，博物館自身也會感到一定壓力，博物館文化產業之間的競爭日益激烈，是故文創產品的「辨識度」很重要。不像早期博物館商店只是作為參觀者觀展後，隨手挑選紀念品的場域，如今這些商品，必須要延伸為館藏藝術品原型的化身，才能擔負起博物館品牌宣傳和知識傳遞的功能，針對這次常玉展，高玉珍指出，「透過產品要讓使用者感受到日常生活中藝術的氣息」，對於產品圖像應用帶來的藝術效果，一定要「很常玉」。

對她來說，「產品質素」是實現理念的先決條件，所以從談合作到整個產品製作流程，此間的每個環節，她都會親自審查，以宗旨為標準決定取捨，「設計方面講的話，館藏作品的特色要出來，如果顏色失真、品質不好，或者是太過商業，我們都會退掉。」兩間合作廠商之一，是與星巴克合作的全球唯一無須驗貨品牌「瓷林」，一些馬克杯上常玉畫作再生了，啞光的杯面處理下，白色的瓶花在黑色背景上散發出有如月亮的白光，常玉的靜美

被完全表達；另一合作廠商是寢具「Marchand de Linge」，常玉的裸女被印製在柔軟的抱枕套上，倍加慵懶。

材料本身的氣質與畫作氣質是否契合，直接影響到產品給人帶來的藝術感受，2013年起即已合作的企業「台華窯」，今次與史博館再度聯合開發出37款「常玉——品味生活系列」，通過釉藥窯燒技術把常玉的畫呈現在陶瓷上，透過陶瓷的明亮感帶出纖維板上油彩特有的光亮質地。

特別的是，全部文創產品的陳設，不是在博物館的商店中，而是特別開闢展區與整個展覽融為一體，透過空間展示、燈光甚至牆面的設計，讓銷售的體驗有了藝術的意味。當常玉畫作變成絲巾，傳遞著常玉作品裡獨特的溫柔氣質，而為配合幾款絲巾的展示，現場特別以鐵線折出抽象的弧形線條，將絲巾垂掛其上，頓時營造出一種如女體般溫柔恣意的女性氛圍。博物館商品銷售的傳統陳設方式的改變，也可視為一種新的美學教育途徑。

產品中匿藏訊息

其實貫穿這次「相思巴黎：常玉展」文創產品開發的思路核心，即是應召是次版權釋放的契機，而進行對於圖像授權的商品開發。在高玉珍看來，文創產品讓博物館的展品與購買者日常生活緊密連接，再

於商品中強調出博物館的特質，可以讓人們在商品的使用和觀看中記住博物館。好像因應史博館坐落在南海植物園的環境特色，幾款文創商品是由常玉荷花衍生出來，提示出博物館所在地的景致特色，讓你一看到它，便好像聞到史博館的植物氣息。

文創展示進駐桃園機場，也是一例。五月剛剛推出的「遊於玉—A journey into Sanyu's Wonderland」展覽，設在機場第二航廈入境大廳，五個櫥窗有濃厚的故事性，史博館位於南海學園，是故主櫥窗「南海玉宇」，便是以史博館為中心展現常玉畫作及文創商品，讓往來的境外旅人看見常玉之美。

可見，除了必須作為展覽典藏的化身，在日常的使用和觀看中，將民眾與博物館之間的縫隙縫合，是此次文創商品所負有的功能任務。從臥室裡的抱枕、茶具，到背包中的名片夾、悠遊卡，這次「相思巴黎：常玉展」的文創商品幾乎在各個面向滲透生活，在每天的起、居、坐、臥中，這些討人喜愛的「常玉風格」會議即使是不常走進博物館的你，也會時時想起史博館，是故在高玉珍的規劃中，這些館藏作品變化出的商品，「除了為博物館塑造品牌形象，也讓人們在日常流轉的藝術氣息中，感到博物館不再距離遙遠。」

■ 文創產品，也是今次展覽的最大亮點之一。

■ 史博館常玉文創展覽進駐桃園機場。 ■ 史博館提供照片

■ 以常玉畫作為圖案的絲巾

■ 將常玉畫作製作成的悠遊卡，受到大眾青睞。

對談高玉珍：史博館中的藝術展

(文：香港文匯報、高：高玉珍副館長)

文：作為一間博物館，展覽功能和領域的定位和美術館會有所不同，藝術類特展在藝術家選擇上會受到這類限制嗎？去年的余承堯大展是否來源館藏？

高：確實，我們和當代美術有區分，史博館一般會展出輩分比較高的藝術家，原則上講我們不會展出非常年輕的藝術家。

余承堯是我一直非常喜歡的藝術家，不過去年展覽的作品都是外借的，因為真的是因緣際會我才有機會為他策劃這個展，一般我們會考慮已過世的藝術家，比如張大千、溥心畬、于右任，或本身年紀比較大的，像10月份我們會展出王鑾元，都是台灣很重要的藝術家，作為公立的機構，我們所有展覽都要經過嚴格審查機制，對真偽、年代做好研究才能展出。

文：以綜合性質的博物館立場，你會想去嘗試當代領域的藝術類展覽嗎？以怎樣的角度去切入才會展現出史博館的特色？

高：當然史博館是會更加傾向古物，但是古代、現當代的時間分割，在藝術上又是很難切得乾淨的。好像我就一直很想做一個王懷慶的展覽，那麼我會把王懷慶和他的畫中的傢俱，與磁州窯去進行對話，因為他是當代藝術家，若以他的傢俱為切入，就很符合史博館的視角對話，呼應博物館的立場和氛圍，所以應該說，我們到底怎樣選擇題材、怎樣展示畫作特色，對於策展才是最重要的，而不應只局限在年齡的界線上。

■ 展廳的文創區域

■ 位於史博館四層的常玉咖啡廳。

■ 文創區亦是用心策展的部分

■ 採用常玉畫作元素的杯子和托盤

■ 喜愛常玉之人可將這件被列入重要文物的《菊》擺設家中日日觀看。

50億台幣常玉大搶救

史博館所擁有的常玉畫作總計52件，當中47件為1963年常玉親選運送台灣，該批畫作曾淪陷「教育部」倉庫多年，狀況早已不佳，如今逢常玉過世50年，史博館向文化部申請500萬台幣，一次完整修復49件（後再入2件）市價約50億台幣的油畫，修復後才有首次的完整館藏展。

高玉珍指：「因為當時畫作運抵台灣時不良的保存環境，加上運輸包裝也不甚講究，所以多件作品的畫面上還有包裝紙沾黏的痕跡」，即使是經過科技的修復，為不因過度修護造成原畫精神被破壞，水漬也還是要保留下來。

「其實1998年時史博館已經修復了30多件，但因經費有限就沒全部修好，所以雖然已做過兩次常玉大型展覽，但展品來源多是從歐美地區外借的，史博館自己館藏的那批只能展出小部分」，2011年購藏的3件素描

更是從未公開展示過。

史博館藏多是常玉晚期作品，幾乎都畫在纖維板上，歷時久遠，纖維板變形凹陷，所以它們將它們一一整平，高玉珍歎言：「真是一項大工程。」不過修復過程亦是常玉的「再發現」。裸女畫作《雙人像》在紅外線檢測時，發現其實畫作有另外一層，「雙裸女之間本來還有一裸女，後來可能怕畫面空間太擁擠，常玉就改成雙裸女，把中間一位用金錢紋與長壽紋等吉祥圖案蓋住，前方裸女原本往上翹的左腿，也改為往下。」

愛宋詞的常玉，在《人約黃昏後》的裸女右上方題寫宋代歐陽修《生查子》詞句「人約黃昏後」，高玉珍說非常有趣的是，紅外線照出，原本常玉是在左下方題寫上半句「月上柳梢頭」，後來不知想到了什麼，又用顏色蓋上，改在另外一邊題寫「人約黃昏後」。

這次《四裸女》、《菊》報批文化部門後已列重要古物，也都被精心修復。《菊》右側微有釘痕，經修復後已不見痕跡。

高玉珍指，為防止平日保存時受到碰撞，也加上活動玻璃保護畫面，可依展覽需要拆卸。趁修復之機，所有畫作均被拍成高解析底片，以免日後搬運搬出再度造成有可能的損害，「幾乎所有能事前想到保

■ 本次展覽策展人、史博館副館長高玉珍。

護作品的工作，這次都盡力考慮並完成。雖然不是最大型常玉展覽，卻是史博館典藏常玉最完整最有意義的展覽。」

文：張夢薇

■ 作品《人約黃昏後》檢測時發現常玉曾以「月上柳梢頭」為畫題。

■ 《雙人像》在紅外線檢測中，發現畫作有另一繪畫層。