

[凡「設計」必留下痕跡 一覽臺灣美學歷史脈絡]

設計封神榜 臺灣百年美術設計發展

百年以來，充斥在坊間的設計到底從何而來？又是如何產出的？隨時代演變的設計內涵是否有脈絡可依循？2024年7月國立公共資訊圖書館將展出由「創價美術館」所策畫的「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」，試圖聚焦以「設計」為專題的特展先例，呈現臺灣百年發展歷程中具有的生活美學與視覺文化，為平面設計爭取在臺灣美術發展的定位。

撰文／鍾碧芳 攝影／林宜賢

臺灣美術有近百年的發展，豐富多元的面貌，需要有舞台能夠展演。創價美術館以「文化尋根 建構臺灣美術百年史」為主軸，自2023年6月展出「創·價：臺灣美術142——創價美術館開館大展」圓滿落幕後；第2檔則由國立臺灣師範大學設計學系名譽教授暨策展人、亞洲大學視覺設計學系講座教授、著名的「設計界導師」林磐聳，以「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」接續展出。該展從高雄創價美術館巡迴到臺北創價美術館至善館，並將於2024年7月移師到國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖），首開臺灣美術館聚焦以設計為主題的大型展覽先例，也是臺灣設計界期待已久的百年展覽。

創價美術館館長呂慧甄指出，「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」是2022年10月創價美術館在高雄落成啟用的第2檔大型展覽，但早在啟用前，創價美術館就在全臺12個藝文展館，分別巡迴展出百年以來，對臺灣藝術史有貢獻及影響力的藝術家，以扎根並深化臺灣的文化底蘊，「我們也推動行動美術館，到全臺超過5,000所學校巡展，為學子播下藝術種子，將文化尋根、推廣到臺灣各個角落。」盼能藉由文化尋根系列，讓全國民眾逐漸熟悉臺灣本土藝術家的作品，提升對藝術的愛好及對臺灣藝術史的關注與理解。

2	3
4	
1. 展覽不需預約免費入場，現場亦有導覽人員協助講解說明。
 2. 從形象單元，可看出過去到現在，臺灣城市標誌的設計演變。
 3. 林磐聳（左）、呂慧甄（右2）與美術館團隊耗費1年半的籌備時間蒐集文獻展品。
 4. 「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」目前於臺北創價美術館至善館展出中。

創價以巡展 發現百年設計發展脈絡

「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」是創價策展團隊歷經1年半的籌備時間，從154個借展單位蒐集的6,000多件文獻與文物中，篩選出1,500餘件包括插畫、字體、標誌、書刊封面、廣告、包裝，以及常民生活物品等平面及立體設計代表作品與相關文獻史料，該展試圖找回過去曾被忽略的臺灣美術設計發展脈絡。

「設計是所有事務的公分母。」林磐聳教授引述德國包浩斯（Bauhaus）創校校長華特·格羅佩斯（Walter Gropius）名言，他認為設計一直存在於生活當中，自有人類以來就有許多與設計行為有關的產物，「可惜的是，過去在臺灣卻未被重視，包括公立美術館幾乎不舉辦設計展、平面設計在臺灣美術界發展模糊，且公立美術館也少有典藏設計作品，這對在臺灣學習設計的人才極不公平的事。」

雖然過去也有策畫過相關展覽，卻沒有這麼完整的梳理，「這次展覽含括非常多的設計家、收藏家，包括從清代、日治時期，到國民政府遷臺至今都有，參觀者有機會一窺臺灣設計的百年面貌。」林磐聳指出該展的策展概念，是參考全球設計史學者專家對於設計歷史論述的觀點重新詮釋，並採用「PEST」模型理論，爬梳出 9 大單元。比較可惜的是，礙於展覽空間及展品借展期限，原本在高雄展出的 2,000 多件展品，到了臺北濃縮為 1,500 件。

美術及設計 在碰撞下產生的火花

展覽 9 大單元分別為「序曲：臺灣設計的黎明曙光」、「日治：太陽旗下的美術設計」、「啟蒙：臺灣近代的设计播種」、「形象：時代記憶的符號與廣告」、「文化：文化設計與設計文化」、「薪傳：接棒傳承的设计運動」、「技藝：見證设计的發展軌跡」、「常民：日常生活的設計趣味」以及「榮耀：臺灣設計，全球發光」。

林磐聳表示，9 大單元各有其價值與意義，以序曲為例，展出臺灣歷經數百年來的測繪紀錄，包括臺南米街版畫、劍獅、烏龍茶的標誌貼紙，以及由南天書局珍藏的 4 張地圖，可循跡找到臺灣主體性的歷史脈絡。

而在形象單元，還可看出百年前的企業識別（Corporate Identity, CI）設計樣貌。「早期臺灣店鋪經營，是以傳承中國傳統店鋪章為宣傳意象，這次特別展出臺灣『一府二鹿三艋舺』的傳統店鋪章，以及現代商場所使用的企業識別或品牌標誌，可看出過去到現在，臺灣企業形象、城市標誌的設計演變。」

另外，在文化單元，特別展示創價美術館所擁有，最完整的一套日治時期的美術藏品，包括日治時期的「台展」、「府展」圖錄，與日本官辦美展的「文展」、「帝展」，以及臺灣光復後的「省展」、「國展」畫冊並列展出，從中觀賞到臺灣百年「美術的设计」與「设计的美術」所碰撞的火花，也一窺日治時代到國民政府遷臺的文化歷史脈絡。

更有趣的是，在常民單元中展出百年來，百姓食衣住行育樂所需的設計物品，包括早年的兒童桌遊、農民曆、藥品袋、電影手繪海報、愛國獎券、郵票、火柴盒、尪仔標等，帶領觀展者重回童年記憶的趣味。好比早期醫療使用的寄藥包，就是老一輩人的記憶，「寄藥包上的諧音梗可充分說明前輩的智慧。」呂慧甄說，就連早期的手繪電影海報，都是回味臺灣當代生活的經典。

曾於 1905 年風行亞洲的糖果大王「新高製菓」，設計各式各樣的包裝盒、海報、紙牌，與以學童為對象設計的精美用品、吉祥物「美味夢太郎」等展品，可以看出新高製菓的行銷概念走在時代尖端，儼然是當代行銷宣傳大師。

1. 創價美術館館藏，最完整的一套日治時期的美術藏品。
2. 電影手繪海報。
3. 各年代的郵票、火柴盒。
4. 藥品袋、寄藥包。
5. 由南天書局珍藏的 4 張地圖，可循跡找到臺灣主體性的歷史脈絡。

脈絡與痕跡 共譜臺灣百年設計美學

「凡走過必留下痕跡。」林磐聳感慨，觀展者藉由此展，可完整觀賞到臺灣百年來的設計脈絡，機會難得，他也引以為傲，「隨著時間的推移，設計前輩必將逐漸凋零，往後要舉辦類似展覽，想必難度會更高。」

「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」預計在 2024 年 7 月移師國資圖，將把 9 大單元「原汁原味」地呈現。開幕日當天，林磐聳也將舉辦一場「設計封神榜：臺灣百年美術設計發展」策展講座，除了策展介紹，也將致謝曾為臺灣百年設計留下青史的設計家。

早期臺灣藝術家從事設計工作，經常笑稱自己是「下海、兼差、賺外快」，多數不願意公開自己從事過的設計作品，他希望能透過這次展覽，讓設計工作者能鑑往知來，確立自己從事設計藝術的價值意義，並把「美術設計」加入臺灣美術發展歷程之中，真正建構臺灣美術史的全面與多元性，再創設計的價值。✚

✚ 「設計主題書展」

展覽時間：2024 年 7 月 1 日（一）至 10 月 20 日（日）
展覽地點：國立公共資訊圖書館總館 5 樓藝術館藏區

✚ 「世紀的容顏：臺灣百年美術設計發展暨文獻展」

展覽時間：2024 年 7 月 5 日（五）至 10 月 17 日（四）
展覽地點：國立公共資訊圖書館總館 2 樓藝文走廊

✚ 「設計封神榜：臺灣百年美術設計發展」策展人講座

講座時間：2024 年 7 月 6 日（六）下午 2 點至 4 點
講座地點：國立公共資訊圖書館總館 2 樓國際會議廳

