

香奈兒曾打造出一座可移動的藝術博物館，邀請各地的藝術家以香奈兒的經典圖樣為理念進行創作，此即藝商合作的經典案例。

藝術與商業融合有道

觀念轉彎 創造商業與文化的雙贏

以往商業與藝術總讓人有對立的感覺，但實際上，藝術與企業只要透過觀念的轉化，輔以適當行銷手法，可將品牌與藝術完美結合，達到文化與商業雙贏的綜效。企業透過藝術能提升產品價值及品牌內涵；藝術也可藉由商業模式將美學文化推廣到各地，對創造國家軟實力帶來極大助益。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／法新社、美聯社

今年的「台北新藝術博覽會」，由展會藝術總監李善單結合3C科技和全球股匯市的畫面，讓人聯想：藝術與科技、商業的融合，在台灣已是現在進行式。事實上，近十年來，

台灣各大企業加碼投入贊助藝術文化，或是藝術家、藝術團隊、個人設計師開始尋求商業化經營的現象，都顯示出藝商融合，已成為當今顯學。

然而，在台灣這一波藝術與

商業的融合浪潮中，不管是藝術朝商業前進、或是商業往藝術延伸，大家都還在摸索中，一來要如何做到藝商的無縫接軌，不減文化藝術或設計的氣息，但又得以走出少眾族群並發揚光大；再

來是商業與藝術融合的過程中，如何使藝術變成企業提升價值的關鍵元素，都是要深入探索的部分；而政府也應透過政策力道，讓台灣產業與藝術能夠共舞，成為台灣藝商共融的重要推手。

產業開啟文化藝術之眼的三大思考

法國經濟學家皮耶·布迪厄（Pierre Bourdieu）認為，國家競爭力有三大環節，分別為「經濟資本」、「社會資本」與「文化資本」。

過去台灣以經濟資本為首，以生產製造為主要商業模式，開創台灣的經濟盛世，如今生產過剩的時代來臨，再加上中國大陸、東南亞國家以低廉勞力優勢崛起，台灣必須進一步在社會資本與文化資本上著手，為產業創造更多競爭優勢。

法藍瓷創辦人陳立恆指出，文化與藝術具備無窮的力量，台灣製造業若能融合文化藝術，其所創造出來的商品才能具備更高的價值；服務業如何以文化內涵提供服務，產值勢必大幅提升。

台灣科技創業教父施振榮也表示，台灣要提升競爭力，軟實力是最核心的要素，而藝文便是創造無形價值最重要的環節，因此，台灣產業應積極融合文化與產業，以美學為基礎，打造台灣成為華人優質生活實驗場。

思考1》科學+人文+藝術 提升傳產價值

至於要如何在產業中融入藝術，陳立恆以法藍瓷的經營為例指出，陶瓷是非常傳統的千年產業，想突破瓶頸向上提升，必須在既有優勢上融入新元素，勢必可孕育出驚人價值，以此目標為方向，法藍瓷以「天地人」為核心價值，所有產品設計的啟發全來自「大自然」，自然界中有萬紫千紅的顏色，法藍瓷的產品設計就以自然為師，這種敬天敬地的思維，在於鼓勵大家愛護自然、活得自然。

掌握根本價值之外，法藍瓷更訴求真善美，充分發揮人文素養的能量。

而法藍瓷利用「科學力量求真、人文力量求善、藝術力量求美」，陳立恆進一步指出，一個優勢的文化創意產業，就是以

「科技」為後盾、以「人文藝術」為訴求、以「市場」為導向、並以「創意」為核心，然後結合市場行銷與服務所創造出來的價值鏈，這正是他認為台灣傳統產業是否能向上升級的最關鍵因素。

統一集團前總裁林蒼生也強調，世界已從追求物質的舊世界，走向追求精神的新時代，消費者開始追求新型態的生活模式，台灣產業必須整合科技、文化與人的素養，才能和其他經濟大國競爭，因此企業必須有更高層次的經營思維，跳脫大量生產、爭權奪利的舊管理模式，朝追求身心靈的提升、世界的共好之路邁進。

思考2》建立「科文共裕」風貌 加速產業轉型升級

想要實現陳立恆所說的「科學求真」，科技無疑是關鍵手

告別生產製造興盛的年代，以及東南亞國家低廉勞力優勢的崛起，台灣必須積極在社會資本與文化資本上努力，為產業創造更多競爭力。

段，尤其在這個科技無所不在的時代，台灣產業界都應抱持「科文共裕」的精神，實現藝商融合的目標。

「文化，不分國界，然而，『科技』是將文化力極致展現的最佳載體，科文共裕，是台灣產業發展的必要之路。」資策會創新研究所指出，隨著數位科技快速演進，文化、藝術運用「新科技」發展或詮釋商品已成為新趨勢；此外，全世界的產業都正面臨典範轉移的衝擊，台灣產業也需要加值轉型，以五千年的歷史文化為基礎，藉由多元、美學、創意所培養的競爭力，為台灣產業尋出路。

此外，仍以代工製造為主，尚未走向品牌的企業，也應建立「科文共裕」的新思維，舉例來說，過去法藍瓷在做代工時期，曾服務過迪士尼等全球產業巨人，當時被業主要求具備電腦雕塑技術，促使今天的法藍瓷能以電腦3D雕塑科技取代傳統石膏印模成型，以強大的技術力作為後盾，法藍瓷的藝術品也才得以如此精湛，成功銷售到全球六十多個國家。

思考3》用說故事 讓商品具備感動力

進一步從創新產品的層次來看企業與藝術的融合。由於世界已進入生產過剩時代，如何透過文化藝術，提升商品層次，進

擁有千年歷史的陶瓷產業面臨轉型升級關鍵，台灣業者可思考在既有優勢上融入新元素，必能創造出全新的驚人價值。

而獲得消費者青睞，顯然是企業的新課題。對此，陳立恆認為，企業應具備「言簡意賅、說活說透」的能力，把故事融入商品之中，賦予產品新生命，如此才能以更高的價值將商品推廣出去。

文化藝術 邁向商業的三大關鍵

企業融合藝術有其方法之外，文化界的人要朝商業化發展，也有很多必須學習的功課，包括：建立商業化的經營思維、學習商業經營應具備的各種能力，並持續為豐富人們生活與精神而努力。

關鍵1》建立商業化經營思維

服務過許多國際品牌，並成立包氏國際設計公司的台灣知名創意家包益民，在TEDxTaipei演講時指出，因為藝術家與設計師

對於商業營運的能力不足，因此對世界的影響力總是顯得微不足道，所以設計師或藝術家都應該思考，從事設計的目的與意義為何，並從中找尋影響力。

包益民認為，學設計與學英文一樣，學會英文之後，如果只是拿來傳遞訊息、與人溝通，影響十分有限；但如果是用來創作《哈利波特》，影響的是全世界許多世代的人，目前台灣多數的設計人都只將設計能力，運用在侷限的範圍，因此設計師不被重視、沒有影響力，也不會成為世界500大企業之一，且設計師可以朝成為世界頂尖的設計師邁進，學習蘋果創辦人賈伯斯、維京集團創辦人理察·查爾斯，成為企業經營者。

關鍵2》學習經營的各種面向

具備企業經營思維之後，文

從事貿易，是否常遇到
變幻莫測的經濟景氣？

掌握先機， 拓展市場！

中國輸出入銀行
全球通帳款保險

全球掀起一股藝術與商業融合的趨勢，大企業與藝術家的交流結合，激盪出新火花，而藝商融合在台灣已成為當今顯學。

化人要邁向商業化經營，當然要對企業經營的各個層面進行深度學習。

包益民表示，設計在整個企業經營的預算中，通常只占總預算的1%，而且只用於行銷與廣告，影響力有限，為了提升設計人的商業思維，設計部門或設計者都應試著轉向學習擁有99%預算的每一個環節，包括投資、研發、製造、生產、通路、行銷、庫存與服務等層面，達到全面涉獵，才可以擴大自身的影響力。

關鍵3》為生活與精神而服務

過去，藝術有其藩籬，難以與人們的生活貼近，因此，各種藝術領域的創作或作品，流於少數市場而難以產業化，如今的藝術家則開始思考如何讓作品與民眾生活貼近。

由四個八年級生所創立的

「豪華朗機工」，秉持為「生活與精神」而服務的核心價值，其創作一直非常貼近大眾生活。

例如曾獲得台新藝術基金會資源所創造出的3D飛鳥作品，設計將一隻手工製作的模型鳥，製成3D動態飛翔影像，然後運算出37,200張單色線條的小鳥圖像，接著召集兒童參加塗鴉，以群聚力量啟發孩子的想像力，把藝術文化的力量，廣泛散播到各地。

「豪華朗機工」藝術家林昆穎則指出，身為創作者，我們不斷在思考「何謂設計」、「何謂藝術」，後來我們得到一個簡單的答案，那就是「設計是為了人類的生活而服務」，所以豪華朗機工團隊的創新與再創造，都是為了服務人類更美好的生活與精神，以創造人們的感動與熱情為核心價值。

效率、專業、誠信

●您拓展全球市場的好夥伴，提供您

◎單一窗口，提供短、中長期出口貸款

◎承保O/A、D/A、D/P、L/C交易

◎作業快速簡便

◎賠償比率高，保障大

請投保

中國輸出入銀行
全球通帳款保險
單一窗口融通資金促進交易

服務專線：

總行 (02) 2394-8145 (02) 2393-4401

新竹 (03) 658-8903

台中 (04) 2322-5756

台南 (06) 593-8999

高雄 (07) 224-1921

<http://www.eximbank.com.tw>

「Apple」是將設計美學與商業進行完美結合的品牌，推出的3C產品受到消費者喜愛，顯示出具備美感的品牌設計是可有效提升商品的附加價值。

政策推動 發揮融合力道

有鑒於藝商融合已經成為台灣產業向上提升的關鍵之鑰，政府也陸續推動相關政策措施，發展出許多推動藝商融合的組織機構，這對台灣文化藝術邁向商業化經營，帶來不少動力。

藝商合作平台 創造無限可能性

早在1996年，行政院文化建設委員會便以《國家文化藝術基金會設置條例》捐助新台幣60億元做為基金，透過民間捐助成立國家文化藝術基金會（後簡稱國藝會）。自此之後，國藝會便不斷透過各種計畫推動，促進藝術推廣之外，也致力於台灣藝術與商業的融合。例如，國藝會於2014年正式推動的「產業文創增值播種推廣計畫」，成功為產業引進藝文元素，並運用藝

術創意及人本思維，進行產品與服務創新、商業流程與模式再造，以及對組織與文化進行變革，藉以提升整體競爭力。

舉例來說，建築師王喆與BenQ數位時尚設計中心的黃薰立，透過科技與藝術的跨界合作，實現了超越既有經驗的互動式裝置「Qis-starter」，內置3,000多顆LED燈及互動感應器並結合投影技術，讓光可以感測觀賞者的動作而轉變，同樣展現藝商融合的驚人火花。

協助文化藝術家 邁向微型創業之路

另外，為協助我國文化藝術家邁向商業化經營，文化部推動的「文化创意產業輔導陪伴計畫」，積極協助台灣文化藝術產業邁向微型創業。

再者，行政院已同意國藝會

進駐「TAF空總創新基地」，打造「藝文村」，未來也將成為藝文工作者及大眾能盡情發揮的複合空間，有70%以上作為公共服務空間，深入將藝術與文化，帶入台灣的創新創業圈之中。

有人說，經濟的發展可使國家壯大，但只有「文化」的卓越，才可讓國家變得偉大；經濟產業可以造就寶石，但只有文化能讓寶石綻放光芒。

是以若社會的發展缺少「文化」這塊拼圖，台灣產業與經濟要發光發亮，就不能缺乏藝術與文化這塊關鍵拼圖。因此，台灣從政府、產業界、文化藝術界甚或個人，都應建立藝術與產業融合的思維，激盪出精彩的火花，創造更好的產品與服務，有助於台灣產業發展，更將以優質元素，惠及全人類。■