

博物馆审美空间的营造

以山西博物院「晋魂」基本陈列为例

张瑜

博物馆展陈的总体风格是陈列形式与设计定位的重要因素,陈列设计应主次分明、相互配合,保持协调一致,避免风格迷失,为公众提供和谐的参观体验。同时,展览设计中需融入创造性思想,打造具有多层次感官美的作品。

山西博物院“晋魂”基本陈列分为历史和艺术两大序列,共十二个专题。历史序列以时间为线索,围绕各历史时期的亮点,通过“文明摇篮”“夏商踪迹”“晋国霸业”“民族熔炉”“佛风遗韵”“戏曲故乡”“天下晋商”等七个专题,系统展示了山西悠久灿烂的历史文化。艺术序列则从山西地域文化特色出发,通过“翰墨丹青”“瓷苑艺葩”“方圆世界”“玉温华夏”“土木华章”等五个方面,补充历史专题的不足,展现了山西在书画、瓷器、钱币、玉器和建筑艺术方面的卓越成就。

博物馆展览形式设计的分析思考

优化展览定位的准确性

山西博物院于2020至2022年对“晋魂”主题基本陈列进行全面改造,基于原有展览进行优化提升,注重实物呈现,辅以多维度展示手段,提升观展体验。在“晋魂”基本陈列观众满意度调查中,调研人员从单元设置、展品价值、展品说明、展品展示效果、艺术表现、展线设计、灯光效果七方面,由观众选择具体满意程度,此项目共得到257个有效回答,63%的观众对本次展览的展品价值表示非常满意。展览通过革新性转变,融入地域特色和数字化新媒体,使最新考古发现和学术成果得到精彩诠释,获得公众认可。

完善提升展览设计效率

公众参观博物馆的时间有限,提高展览展示效率至关重要。本次改造在保留经典的基础上,保持原有展厅建筑空间不变,通过对展墙和展柜的改造扩充展示空间,结合建筑空间结构学知识,优化展览流线,提高展厅空间利用率,提升参观速度和观展效率。

提高展览效能的多维表达

建立展览主题与陈列设计的契合空间

展览主题的设计必须以陈列物品为基础。在确定主题设计时,需深入了解展品的特性与背景,并根据陈列要求和展品特点确定陈列形式的立意点。形式设计应紧跟相关学科科学研究动态,及时吸收新的科研成果,补充新内容和观点。设计需依托策展内容,充分表达内容实质,深挖文物内涵,准确把握陈列的思想、风格和特点。

例如山西博物院“佛风遗韵”展厅中的大型石雕佛像展示,通过大型莲花座展台、四面连瓣设计以及藻井壁画场景的烘托,结合灯光、色彩和空间的多维融合,将四尊佛像以组台场景呈现,营造出仿佛置身佛寺殿堂的氛围。这种设计不仅有效融合了展览主题与陈列形式,还借助佛教元素强化了展览内涵。不同的文物需要与之相适应的艺术表现形式,以准确、鲜明、生动地展现陈列主题的立意点。一个高质量的精品陈列,应当是知识性、审美性和科学性的和谐统一。

挖掘文物价值和文化内涵的多维延伸

博物馆展陈设计基于二维空间,通过改变空间架构实现三维展示,为公众带来沉浸式体验。改造后的“土木华章”展厅以山西古建筑巡礼为经线,以古建筑发展历史为纬线,分为四大板块展示山西各时期古建筑风采。在保留原有经典展项(如“九原岗门楼图”“宋绍祖屋宇形石椁”“佛光寺”“应县木塔”“晋祠”“崇福寺”“永乐宫”等)的基础上,展厅进行了大幅度调整,大量运用场景复原、模型仿制和多媒体互动展示等方法,使内容更丰富,视觉上更具震撼力。具体展示包括:以1:1比例模型复原唐代五台佛光寺木结构斗拱建筑,并通过三维动画辅助讲述其概况;以1:1.5比例模型复原辽代大同华严寺薄伽伽殿天宫楼阁(局部);设计等比例微缩的应县佛宫寺释迦塔半剖面艺术背景墙,借助视频动画讲述其建筑传奇;展厅顶部以1:1比例模型仿制金代应县净土寺藻井,结合岩山寺壁画复原场景,营造出仿佛置身金代古建筑之中的体验。这些设计使公众能够更直观地感受山西古建筑的魅力。

“晋魂”陈列中的“戏曲故乡”展厅是保护戏曲文化活性、提升地域文化自信和传播戏曲文化的重要平台。展厅通过材质、灯光、色调、空间和多媒体等多种手段,打造出具有真实感、空间感、流动感和立体感的陈列形式,增强了戏曲艺术的感染力,同时保护了非物质文化遗产的原真性。

展厅内特别打造了皮影戏台复原场景。该戏台以晋南新绛地区具有代表性的皮影戏为蓝本,外观采用雕梁画栋的传统建筑风格。表演幕布由山西侯马的皮影传承人亲手搭建和绷布。戏台不仅展示了古建筑营造技艺,还兼具演示皮影剧目和操作皮影项目的功能,成为展厅的一大特色景观。

重视科技手段与互动体验有效嫁接

随着前沿科技在文博领域的广泛应用,博物馆积极拥抱新技术,为观众带来全新的体验。数字化技术通过依托文物资源库,以视觉形式还原历史场景,挖掘文物背后的故事,使公众能够多维度地了解文物的虚实知识体系。相比传统的二维陈列,数字化技术使文化信息的传递更加直观、有效,展陈形式也更加出彩,成为公众深入了解文物的重要方式。

在“晋魂”陈列的“玉温华夏”展厅中,原“山川精英”标题被替换为“玉温华夏”,更突出玉文化的内涵。展厅按照礼玉、佩玉、生活用玉的逻辑进行展示,并通过场景布置营造典雅氛围。其中,“依料制玉互动”展项让观众通过触摸屏或操作台选择石料,观看其加工过程的投影展示。此外,“玉器文化视频”以虚拟卡通角色贯穿,将抽象的玉文化具象化为“晋地宝藏”的前世今生,展现出一幅生动的晋式玉文化画卷。这些设计使玉器展示更加直观、形象,推动考古成果的艺术性转变。

展览中充分利用多媒体技术,配置动手体验和互动游

戏等展项,如通过弧幕、折屏技术展现侯马盟书、晋都新田、云冈石窟、万里茶道等,利用虚拟现实技术复原“柿子滩人的一天”,营造逼真的原生态生态环境。这些设计集互动性、知识性、观赏性和趣味性于一体,提升了展览体验,打破了传统博物馆单向输出的模式,充分体现了公众的自主选择权。

营造展览色调与展陈灯光的情境空间

博物馆展陈灯光设计的核心在于通过光的塑造完美呈现展品,迅速传达信息,并利用光的表现力渲染氛围。以山西博物院“晋魂”陈列“民族熔炉”展厅的“异域来风”单元为例,该单元展示了由多件骆驼俑组成的驼队场景。灯光设计采用顶光与底光的组合形式,具体包括:使用照度为50-100lx的嵌入式洗墙灯进行基础照明,照亮立面文字展板和背景画面;采用照度为150-300lx的嵌入式可变色射灯对单体骆驼俑进行重点照明;以及利用照度约150lx的底部微型轨道灯对驼俑的重点纹饰和造型进行补光。通过环境照明、主题照明和情景照明相结合,营造出丝绸之路的氛围效果。在沙漠之土和背景画面的烘托下,灯光设计打造出仿佛驼队缓缓驶来的场景,凸显展品的材质、色彩和造型,增强了情境历史感和文化价值。此外,在陈列组合布局中,自然光与人工照明的科学融合,进一步完善了光与空间、环境与文物的有机架构,提升了整个展厅的展示效果。

色彩对人的心理感受是一种外在刺激引发的反应,心理学中将这种现象称为“通感”,即一种感觉可以引发其他感受,例如颜色会让人联想到温度,声音会让人联想到形象,冷暖会让人联想到分量等。在博物馆展陈设计中,展厅主色调、展柜灯光色调的冷暖及色彩纯度应根据展品的特性、调性、主题和时代背景进行选择,并通过色彩分析和合理的颜色校对进行设计和灯光调节,以营造出舒适的整体空间效应。例如,“方圆世界”展厅以浅金色为主色调,契合主题的同时,结合薄体展柜、艺术照明和低反射玻璃等展示设备,打造出明亮通透的展示环境和艺术氛围,使观众能够近距离品味古钱币的韵味。而“瓷苑艺葩”展厅则以天青色为主色调,突出晋地瓷器的展示,通过隐藏式照明结构实现“见光不见灯”的效果,精准掌控空间环境的照度比例,并为部分特殊形状的展品进行补光,使观众能够近距离欣赏古瓷的釉色之美。

总结

随着《何以中国》《国家宝藏》《典籍里的中国》等博物馆类节目的热播,逛博物馆成为社会时尚,博物馆成为年轻人喜爱的社交场所之一。这些节目推动了传统文化在公众生活中的渗透,无论是观展、听讲座、参与教育活动,还是购买文创产品,都体现了博物馆让文物“走出展柜、走进生活”的努力。

博物馆展陈形式出现巨大转型,虚拟展、移动展等新形式丰富了观展体验,推动博物馆行业发展和创新。随着前沿科学技术更新发展,公众与博物馆距离进一步缩短,博物馆展览需科学化利用展品展示形式,发挥博物馆作为学习平台的作用,提供文化交流机会,提高公众对博物馆、历史及文化的重视程度,树立其对历史文化的正确认知。

“佛风遗韵”展厅莲花座展台场景

“土木华章”展厅1:1比例模型复原唐代五台佛光寺木结构斗拱

“戏曲故乡”展厅皮影场景

“民族熔炉”展厅展柜灯光

“方圆世界”展厅艺术氛围

黑河旅俄华侨纪念馆
发挥社会教育职能促进整体发展

初丹

黑河旅俄华侨纪念馆坐落于祖国北疆黑龙江黑河省级文物保护单位——通济铺旧址,是反映旅俄华侨和留苏学生历史的专题性纪念馆,充分展示旅俄华侨和留苏(俄)学生“爱国爱乡、情系桑梓,不忘初心、奋斗报国”的爱国主义精神,是宣传党的早期领导人探寻革命真理、传播马列主义的“立体书”。2007年建馆以来,在展现中华文明传播力影响力、深化国际文明交流互鉴等方面发挥了重要的价值和作用。

2024年,纪念馆精准定位自身资源优势,发挥社会教育职能,以“铸魂、赋能、聚力”为目标,深挖百年馆舍的历史资源、陈列展览的教育资源、馆藏文物的特色资源,打好“三个资源”的“组合拳”,赢得了发展空间和机遇,促进了整体发展。

突出特色,充分发挥社会教育职能

原创“追梦中华 侨光物证”“追梦中华 巾帼力量——新中国留苏女学生风采展”等展览6个,合作“共筑梦想 同赴未来——华侨华人与冬奥主题展”“美美与共——新马土生华人历史文化展”“华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹展”等5个展览,做好“侨”字文章,以全国巡展、市场巡展、展览直播等方式,不断扩大展览的社会效益。其中“追梦中华 侨光物证”先后在厦门、上海、泉州、哈尔滨、佳木斯、广州等多地进行巡展,《中国新闻网》《印尼国际日报》等国内外新闻媒体进行了报道。

紧紧围绕“强化政治引领、提升思想高度,聚焦时代主题、突出历史深度,坚持活化利用、彰显情感温度”这一主旨,以“1+1+N”的思路(即以1种特色资源,开展1次主题教育活动,融合N种体验方式),通过数字化服务“特色化”让教育品牌“火起来”,用形式上的“接地气”达到效果上的“高大上”,更好实现博物馆社会教育的时代价值。

展教相结合:在陈列展览的讲解过程中适时适度融入情景短剧、历史歌曲、诗歌朗诵、乐器演奏等多种呈现形式的“沉浸式”教育体验,让观众有“共鸣”“共情”,使阵地教育更具吸引力;设计研发多个版本的研学体验卡,让青少年的教育更有针对性,更有获得感。“请进来”和“走出去”相结合:把专家、学者请进来,开展“专家大讲堂”系列公众学术教育活动;把社会力量请进来,建设“大学生志愿服务队”“红领巾志愿服务队”等志愿服务品牌;把新闻媒体请进来,放大社会效益,扩大社会宣传,提升社会影响;通过“流动博物馆”“行走的思政课”“大思政课进校园”等“走出去”的教育活动,打破展馆阵地教育的壁垒,让教育覆盖面拓展得更加广泛。“线下”和“线上”相结合:线下展演+线上直播+资源回放”联动发力,打破传播局限,环环相扣、累积放大社会效益。

丰富供给,从“扩圈”到“破圈”

黑河旅俄华侨纪念馆以“博物馆+”跨界联动了景区、非遗、商超、企业、媒体等,多元融合创新“表达”,整合力量发挥好博物馆的教育功能,更好地服务于社会和社会发展需要。“三八”国际妇女节原创展览“追梦中华 巾帼力量——新中国留苏女学生风采展”走进商超,以“节日红+文化红”激发新时代女性精神力量,以“非遗美”加“国潮美”弘扬中华优秀传统文化,配套开展留苏女学生服饰风采走秀、有奖互动答题等教育活动内容吸引了大批市民朋友参与,同时延伸当地主流纸媒对展览内容进行整版刊登,以直播的形式吸引4万网友线上参与;“六一”国际儿童节推出以边民互市贸易为背景,以“以物易物”为体验形式的“六一集市”沉浸式体验活动,让中俄两国300名儿童度过了一个难忘的节日;端午节期间借助“中俄非遗游园会”平台开展“端午民俗大集”,融合了展览、非遗、文创等多元内容,从博物馆阵地走进景区,以博物馆资源携手非遗,从博物馆创意关联文创,让中外游客对中华传统文化有直观、更具体的认识,推出的“黑河旅俄华侨纪念馆×DLK”联名咖啡成为游园会最受欢迎产品。

线上阵地,打通地域空间壁垒

建设新媒体矩阵,打造优质线上阵地。用数据见证成长,微信公众号全年发布信息460条,微博发布5530条,各平台累计推送原创视频482个,总阅读量达1750万+,推出了“侨馆珍

(上接5版)

主题立意新颖

“譬若天工——中国古代文物中的科技奥秘”展区别于传统的文物精品展,它聚焦于文物背后的科技主题,揭示了中国古人的智慧。本展览也是海南省博物馆开馆17年来,首个以讲述文物背后科技奥秘为主题的展览,从原理、工艺、技术变迁等科普性内容切入,鼓励观众用科技视角重新认识中国古代传统文化,为观众打开一扇了解中国古代文物科技文明的窗口,尤其是对于青少年群体来说具有一定的吸引力与激励性。

本展以全新的理念、独特的体系、丰富多元的内容和文物结合多媒体手段与互动,以文物为名,全方位、多领域展现出中国先人们智慧、审美、文化与科技的成就,向社会公众呈上一场科技与文化、智慧与审美的知识盛宴。文物承载着我们国家优秀灿烂的文化,更是历史的重要见证,从文物中探索中国古代文化和古代科技融合,每一件文物都蕴藏着中华民族的精神、文化和饱含着生生不息的力量。

建设科技强国,是近代以来中华民族孜孜以求的梦想。“观水有术,必观其澜”,数千年来,中国先民勇于进取、长于思索,以卓越的创造力和探索精神,创造出一系列光辉的科技成就。本展览旨在引领观众探知珍贵文物承载的科技奥秘,走近中国古代科技文明的优秀成果,激发对科技文化的兴趣与尊重,同时促进科技文化的传承与发展。通过此次展览,不仅能够加深公众对中国古代科技文明的认识,更能激发年轻一代对科学的热爱与探索精神,为新时代的科技创新与文化传播贡献力量。

借展联动助力观展热情

“譬若天工——中国古代文物中的科技奥秘”展是海南省博物馆集全馆之力、纳众家之言、博全国精品文物,别出心裁的以科技为名,探寻科技源流,特别策划推出的开春大展。本展览汇聚了国内18家文博单位的中国古代发明创造主题精品文物145件/组,其中,一级文物36件/组,二级文物24件/组,三级文物33件/组,珍贵文物占比超过六成。代表性文物

端午“民俗大集”

“六一”集市——沉浸式体验活动

中秋节“追梦中华 侨馆之夜”活动

体验中国文化之美——书法之美

品”“北疆之光 侨博之星”“侨馆文物课堂”“华宝侨”讲传统节日”“侨法课堂”等一系列品牌栏目,制作《你要写旅俄华侨史 便不能只写旅俄华侨史》《我们欢迎你》《侨爱中华》等宣传MV,培育稳定受众群体。用荣誉加冕努力,2024年上半年位列“黑龙江省十大文旅系统微博”首位。

点点微光,聚而成炬。黑河旅俄华侨纪念馆作为一家中小型博物馆,积极发挥自身职责使命,在现代化城市的车水马龙和灯火辉煌中,充分发挥城市文化地标作用,成了铸牢中华民族共同体意识、画好中华儿女团结奋斗的最大同心圆、“以侨为桥”讲好中国故事的鲜活载体。

有来自故宫博物院的官窑青釉四足方花盆、越窑青釉壶、哥窑米黄釉贯耳瓶,天津博物馆的哥窑盘、越窑青釉九文碗、汝窑青釉盘、翠己丑其雨卜骨,宝鸡周原博物院的商尊、饕餮、三年兴笔,甘肃简牍博物馆的马圈湾汉代麻纸、归义人名籍,湖南博物院的“越王州句”剑,扶风县博物馆的西周铜爬龙,山东博物馆的黑陶蛋壳杯等。展览的一器一物,都浓缩着中国古代优秀文化,展现着中国古代先进的科技力量。通过这些文物,让观众感受古时人们的匠心、审美和技术成就。

本次展览集结了国内精品文物,不仅是一次特别的文化交流,也是一次集传统文化、先人智慧、古代科技与古人审美相融合的科技盛宴,更是一次传承、科普、继承、发扬的特别盛会,展览不仅吸引了岛内民众前来参观,更有岛外游客不远万里赶来参观,观展人数不断攀升,预约爆满,开展至今观展人数已超21万人次。

文物承载着中华文明厚重的历史,也展现着中华古代科技创造的璀璨文明,希望通过此次展览,展示中国古代伟大的发明创造,带领大家探寻科技源流,回溯文明进程,充分发挥博物馆传播中华优秀传统文化的窗口作用。

