

■展示技术

落实行业规范 推动陈列展览高质量发展

伍林芳

伴随着我国文博事业的快速发展,2022年我国新增备案博物馆382家,全国博物馆总数达6565家,全年举办线下展览3.4万个,教育活动近23万场,接待观众5.78亿人次,为观众提供了高品质文化服务,博物馆的文化阵地作用得以充分发挥。如何通过夯基固本,进一步提升博物馆展览质量展览效果,同时更好地对文物进行保护是博物馆人需要持续思考的问题。

满足广大公众对文化和美好生活的新需求,离不开陈列展览,为使其内容设计(陈列展览大纲)能以更适宜方式、更好的陈列展览效果呈现在观众面前,展览形式设计需要对展览空间的结构、视觉形象、艺术形态、展览内容间的逻辑关系,以及展品的组织、排列、安置方式,各种辅助技术手段的实施方案和承载环境的施工进行总体设计优化。目前,博物馆陈列展览的形式设计施工一般均参照执行《博物馆陈列展览形式设计与施工》行业规范,在具体的实施过程中,笔者认为需从三个方面进行深入的思考完善,使陈列展览水平提升到一个新高度。

完善博物馆行业策展预算编制体系

展览的落地实施离不开资金的支撑。如何科学地规划展览资金预算,节俭办展,绿色办展,做到精准有据可查、有规可依非常关键。目前,展览设计费可参考《工程勘察设计收费标准》进行计取;展览环境施工、辅助展项、文物保护等方面所使用的照明、电子、控制、影像等设备的采购、安装调试,可根据各地建筑、装饰施工安装定额进行计量;绘画、雕塑等艺术品的创作、制作可参考《城市雕塑工程工程量清单计价定额》的计价方法,并结合市场价格等多方因素综合考量;但占据展览核心重要部分的复制品、仿制品、展具、多媒体软件、音视频文件、互动装置的设计制作和文物保护、特殊辅助展项的加工、制作等技术服务费用,目前是根据市场价格协商约定,暂无具体的标准规范,因此在展览预算的编制时,无法相对准确地确定预算价格,且项目资金评审时也无明确依据,往往会造成项目的预算偏差,使展陈实际施工效果不能完全体现出设计人员的初衷,造成展览效果不佳,展览水平不高,从而使观众的体验感弱化,达不到高质量的陈列展览需求。

因此,为使博物馆陈列展览工作的每一环节都能有章可循,并提供一套科学合理、操作性强、符合展览设计和施工的预算编制参考数据库(能制定定额计价标准会更好)尤为重要。实施后既可减轻工作人员的工作量,也可编制出科学合理的预算,为展陈实施打好基础。这样,可在部分单位或区域试运行基础上,再充分发挥博物馆协会或专业委员会的统筹、协作和综合职能,收集一定时期内全国博物馆展览的实际结算数据,把展陈内容按基础装饰装修、艺术品、照明、多媒体、复制品、特殊专业技术服务等分类进行整理、分析,形成博物馆行业的预算库等大数据系统。通过夯实一系列基础数据资源,构建估价

体系,为更好推动新时代陈列展览提供规范,为后期展览资金预算的编制提供依据,也使财政评审有据可查,避免资金浪费或不到位,影响整个展览的实施效果。

建立博物馆行业展览照明数据库或标准图集

博物馆陈列展览的形式设计施工中包含展览的照明设计施工。在整个形式设计中,不论是工作量还是投入的成本、精力,照明设计的占比与其他设计内容相比均不大,但在展览展示中往往能起到画龙点睛的作用。目前,展览照明设计参照执行《博物馆陈列展览形式设计与施工》和《博物馆照明设计规范》。随着技术的进步,现展览照明一般利用照明设计软件进行设计,可实时模拟出各种灯具出光效果,灯光的分布状况,展品表面的等照度图、点照度值等,快速得到合理的照明设计方案,改变过去仅凭现场经验进行灯具选型及灯光调试的工作方式。但是对照明设计成果进行检测及光环境评价的最后一个环节往往未打通。具体体现在:首先,施工中通过实地检测来验证设计和修正设计误差的环节需进一步完善,通过验证才能充分分析照明设计的安全性、适用性,了解照明设备的选用是否先进合理,展陈各专业之间的交叉配合是否相匹配;其次,施工完成后应对照明设计实际效果的现场检测及光环境进行科学合理的评价,形成检测和评价报告,并提供照明设计平面图、照明位置图、照明器具表、灯具资料表等基础照明资料,为日后的照明运行维护奠定基础,避免灯具、光源维修更换无据可循,达不到最初的设计效果;再次,没有形成展览照明基础数据库,使既往的展览发挥出更大效能,以提升整体陈列展览照明水平,为日后的设计施工提供准确便捷实用的数据支撑。

据不完全统计,每年全国举办线下展览数万个,由于每个展览的设计条件和功能变化等因素各不相同,致使大部分设计都是非标准化的产品,没有一项设计成果是完全相同的;但不同的展览照明设计的原理是相同的,要达到的目标也是一致的,需要从不同的展览照明设计中寻找出其规律性的方法。这样可以通过博物馆协会或专业委员会收集一定时期内全国博物馆优秀展览的照明设计数据及检测评价报告,对展陈照明按展品的类型、形状、大小、材质及摆放位置,使用的照明灯具及光源的各项参数、灯具与展品间的位置关系,达到的照度值及效果等諸多信息进行分类并开展系统的整理、分析,形成博物馆行业的展览照明数据库或图集。

这样既有理论支撑,又能紧密结合实际的博物馆行业展览照明数据库或图集,可一举数得。不仅能为后期的展览照明设计施工提供数据支撑,减少人力投入,还能帮助受各种条件限制的一些市县中小型博物馆充分利用这些研究成果,快速提升展览照明水平及展览展示品质,使展览艺术成果得到更完全更完美的绽放,从而不断推进展览高质量发展及文物保护的

高标准要求,满足广大公众对文化和美好生活的向往和新增需求。

提升博物馆行业策展施工中文物保护技术的应用研究

在文物展陈与保护之间,如何更好地做到相辅相成,是需要进一步思考的课题。博物馆的基本陈列一般不会经常改陈,但临时性展览则会经常更换;临时展览的展厅又常与基本陈列在同一建筑物内甚至是同一层,如何把临时展览施工过程中产生的不利因素和对其他展厅环境的影响降到最低,并确保临时展览施工顺利完成,环境达标并能及时进行布展,就需要在展览施工的全过程管控中,对环境监测监管流程进行规范管理,并针对特殊文物的展览施工进行专门研究,以促进文物保护与展览的无缝对接。目前的展览施工虽然使用的均为安全、绿色环保型建材,但鉴于文物自身的特殊性,其对环境质量要求比较严格,对检测项目及范围、布点采样、安全因素等方面都不同于其他环境的质量检测,因此需要对展览施工过程中的环境监测管理进行专项研究。这在文物保护的总体格局中的重要性和独特价值要被充分认识。如果这种系统性研究欠缺,会导致由于认识不足,直接影响对陈列展览中文物保护技术应用的重视程度、保护工作的方法和力度。

为贯彻《中华人民共和国文物保护法》,完善馆藏文物保存环境检测制度,评价和了解博物馆文物保存环境质量和现状、研究环境因素对文物的损毁机理、探索有效的控制和治理对策、开展文物保护技术研究,提高馆藏文物预防性保护的管理水平,国家文物局先后制定出台了《博物馆藏品保存环境试行规范》《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》等相关规定,其中规定:新装饰、装修过的展厅、文物库房应测定甲醛、甲酸、乙酸、硫化氢、氨等;新制作、装修过的展柜、文物储藏柜应测定甲醛、甲酸、乙酸、氨、挥发性有机物(VOCs);新建、改建照明系统后应测定可见光照度、紫外照度;采样人员、检测人员必须经专业技术培训,正确熟练地掌握操作技术和质量控制程序,并通过考核取得相应资质等,以及包括采样点位的选择、检测分析方法的选定、实验室质量控制、数据处理和报告审核等一系列质量保证措施和技术要求。

随着科学技术的进步,便携式环境监测设备及环境监测终端设备相继投入使用,过去的标准规范显然已不适应新发展的需求。这就需要我们紧随行业发展方向,在现有的环境监测新技术、新方法的基础上,以及未来科学技术的发展趋势及更高标准的文物保护要求,对标准规范进行修订或单独制定,使新的规范、操作规程满足当下文物保护需求并能广泛地落地使用,同时具有一定超前的引领作用,为全国博物馆尤其是一些市县中小型博物馆,在展览施工中高度重视文物保护技术的应用,使展示与保护更好地结合,推动陈列展览高质量发展取得新成效。

数字时代的古物新生

“神游——历史时空中的数字艺术”展观展体验

赖晓兰

“神游——历史时空中的数字艺术”展6月30日在湖南博物院开展。该展不仅涵盖了卡塞尔文献展、威尼斯双年展、奥地利林兹艺术节等全球最重要展览上参展艺术家的作品,而且运用数字艺术对湖南博物院收藏的几件国宝级文物进行了深度解读。策展团队通过对中华优秀传统文化当代价值的挖掘与表达,借助这样一个历史时空中的数字艺术展览,令观众沉浸于展览所营造的各种奇妙感受中,并尝试着从主题、方法与体验等角度去理解数字时代的“古物新生”。该展览集国际性、学术性、公众性于一身,开展以来引来观众热情关注。

中国艺术中“神游”的内涵

该展主题“神游”让观众浮想联翩。“神游”一词最早见于战国《列子·周穆王》,称周穆王曾随西极之国的化人神游,所见所闻,皆非人间经历,化人曰:“吾与王神游也,形奚动哉?”这里的“神游”指身体不行走,精神却外出游览,也即所谓的灵魂出窍,作超越时间与空间的体验。“神游”在文学作品则往往用来描写意境的美好,寓意心灵的超脱和怡适。如《离骚》《梦游天姥吟留别》《夜宿山寺》等描写的就是“体解万化,神游太空”的情景。在视觉图像上,“神游”主要表现为“空灵飘逸”的意态。中国山水画往往画出淡雅空灵的意境,以达到“神游”的美学效果。如南朝宗炳在《画山水序》中阐述了如何从身心状态上入画,与山水意境产生共鸣。

本次展览中的展品《冰佛》,通过一尊慢慢融化消失的“冰佛”来表达作者对“无常”与“轮回”的理解。闭上眼睛,手摸冰佛,冰化成水在指尖淌过,感叹“夫天地者,万物之逆旅;光阴者,百代之过客。而浮生若梦,为欢几何?”似乎作者想告诉参观者,“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬”。展品《时间的缝》用两块方形石材象征天与地,中间水珠帘象征时间的流逝,完美体现老庄“虚、静、明”的精神,静立于作品前,看着水珠不停地流,眼前一片空明,任思想“神游”古今,感知生活、宇宙、万物。

人文艺术与数字科技的深度融合

在数字科技飞速发展的今天,博物馆如何结合数字科技讲述好优秀传统文化、创造性地解读传统文化、推动传统文化的创造性转化、创新性发展,湖南博物院此前已经有过较成功的探索与尝试,如马王堆汉墓基本陈列中运用数字技术展示马王堆出土导引图、T型帛画等,但这些展览主要以博物馆藏品实物为主,加入数字技术的重点是突出实物的动感、立体感,重现或再现传统文化。

本次展览中,数字技术的运用不仅用于再现历史文物的信息,艺术家还通过对文物信息的深度解读,结合最新数字技术创作出新文化、新作品。解构与重组的作品与原物既有关联,又有“疏离与陌生感”,让观众产生暂时性的错位感,仿若兼容传统文化和现代文明的文物活了,走入观众的生活和情感中,让参观者既能体会到文物中蕴含的历史和岁月的沉淀,又能发现熟悉的现代的元素。

例如将商代青铜器人面纹方鼎解构和重组成三款几何形机器人,排列在方鼎周围,形成一个实体方阵。同时用视频播放“青铜人面纹方鼎和现代机器人”在农耕文明、海洋文明、游牧文明中穿梭行走,从青铜器时代、铁器时代、蒸汽机时代,一直走到现代文明,使参观者跳离文物本身,眼前只有各种机器人方阵围绕在放置人面纹方鼎的汽车、火车、轮船、火箭周围,通过腿式行走、轮式行走、履带式行走,穿越于海、陆、空,甚至出现在月球上。

参观者即使不一定能马上体会到艺术家希望通过对人面纹方鼎的解构重组及结合对机器人的艺术探索,探讨三款几何形机器人的创作理念、行动原理,但也能明白古代青铜器铸造技术与今天的机器人人工智能技术都是划时代的科技,是古今两个时代文明和科技的典型代表。古代青铜器人面纹方鼎主要用于祭祀,祈求先祖保佑风调雨顺,农业丰收,表达了我们的祖先渴望对自然的认知。而今天,先辈的渴望大多成了现实,当代人并没有满足现状,放弃对自然、宇宙的探索和更深层次的认知,所以创作者借助机器人与青铜器人面纹方鼎的对话,成功实现了历史文物与现代科技的关联,体现出不仅要传承历史文化,更要继往开来的新时代文化思想,进一步体现了中华民族从古至今勇于探索、勇于开拓的精神。

再如,以马王堆汉墓出土的西汉印花敷彩丝绵袍与数字化作品《无极花》的数字转换为例,艺术家对文物信息进行深度解读后,通过将丝绵袍上的花纹解构和重组,制作成新的作品无极花瓣。通过数字技术让参观者首先看到一株能自动缓慢开合的无极花,然后通过播放印花敷彩丝绵袍的质地来源、提炼的核心思想、材质的选择、图像的转换,以及后续花瓣的绘制和机械装置的调式等,向观众形象展示我们祖先是如何创作花敷彩丝绵袍,阐明了那个时代的艺术水平,以及纺织和印染工艺水平等,说明在西汉华夏民族的文明和文化的发展程度。而创作者从最开始的想象到如何将其数字艺术化的过程,也展现出数字艺术和现实作品有机结合的方式。

超越现实时空的沉浸式体验

该展览场景设计构建出极具想象力的艺术环境,让参观者可以近距离感受数字科技带来的身心体验。进入展厅,观众就被身临其境的沉浸式数字环境所震撼。如商周青铜器猪尊的数字化复制栩栩如生,细节更加立体清晰,参观者可以360度观赏,同时制作了一件可触摸的塑料充气猪尊。这种细节观赏加亲手触摸的方式让观众融入到展览的氛围当中。而环幕影像空间将马王堆汉墓出土西汉T型帛画与漫画《未来Ⅱ》进行对话制作出的一个由神鸟、神龙引领进行“黄泉、人间、天上”三界动漫游戏空间。观众在这三个空间里,感觉自己带着军队上天下地,沉浸动漫游戏的快乐里。这种富有想像力的游戏式互动超越了传统展览的感受。

互动影像声音装置《响》通过图像、音频,让观众深入理解中国书画中人在画中游的“神游”意境,拍拍手、叫喊一声就能听到山中风声、水声、鸟叫声。这种动态的图像、声光效果与参观者产生互动,实现了时空交融的瞬间“神游”。同时,绚烂的诺亚花园玻璃房,产生亦真亦幻之感。这种沉浸式的美学体验超越了现实的限制,打开了艺术欣赏的新视野。数字技术呈现多角度的文化内涵,而不只是表面形式,使历史、艺术与当代观众产生心灵契合的同时,引发观众思考。

文化的传承与创新

从展览效果来看,该展紧扣时代脉搏,反映出数字时代的博物馆正积极寻找将传统文物与新技术有机结合的路径,立足传承创新,推动文化生生不息的责任与担当。数字科技不仅是联通历史、现实与未来的纽带,还成为活化、拓展、传承历史文化的手段。数字技术引领传统文化走向更广阔的未来,也为保存、展示、解析、延续传统文化提供了革新的方法与途径,是连接历史与未来的重要纽带。它让历史得以传承创新,让传统与现代相互融合,开拓无限可能,值得我们继续探索。

大道之行:在中国式现代化探索中传承齐鲁优秀传统文化

李娉 孙艳丽 张小松

博物馆自走向现代化以来,就在社会中发挥着重要作用。对内,作为民族记忆的保存中心,通过文物及其背后的故事建立“记忆共同体”,塑造文化认同;对外作为“身份的国家表达”,以有形的方式体现民族集体的文化、价值观和愿景。近代以来山东180多年历史创榛辟莽、沧桑砺洗,百年山东红色革命历史筚路蓝缕、风雨兼程,既有风气之先、思潮激荡和文化变迁,又有向死而生、壮怀激烈和大爱大义。在第43个“国际博物馆日”之际,“大道之行——山东近现代历史文化展”(简称“大道之行”)在山东博物馆展出。该展以文化史观叙事突出时代特征、精神特色、史学特性和山东特点,展现了国家前途和民族命运,在早期中国式现代化道路探索、推进建设中华民族现代文明中传承齐鲁优秀传统文化、弘扬革命文化和社会主义先进文化。该展览也是山东博物馆经过十年多的研究积累、筹备和创新优化,切实将山东省革命文物保护利用高质量发展成果转化为汇聚和展示山东红色文化精神高地的亮点之作。

时代赓续一镜到今的历史跨度策展

在新时代博物馆事业尤其是革命文物事业发展日益上升为国家文化战略的当下,省级博物馆和革命场馆几乎都进行了改陈提升、焕新面貌。截至今年初,全国革命历史类纪念馆累计推出主题展览1.5万个,累计接待观众超28亿人次。而从省域文化通史的概念、特点和近现代文化历史的接续展示方面来观察省区级区域陈列展示和省域革命文物主题展览现状时,主要存在以下三个问题:一是各省基本陈列的时代渐限因地域历史特性而各有不同,有的省份受地域历史限制或考古研究、文物藏品等因素局限,并不能做真正意义上的全时段历史文化展示;二是能从考古学谱系上有序呈现古代历史文化陈列的,也大多存在近现代时期历史文化断层,或是简单以晚清时期至旧民主主义革命时期结束,抑或是晚清历史之后直接单独接续新民主主义革命展览或地方党史展览;三是省域革命历史陈列的展示本身不够系统和深入,多重视革命史观宏大叙事,与传统文化割裂展示,缺少文化延续发展深层肌理的融通和讲好中国故事的精微阐释。

基于对以上问题的调查研究和借鉴反思,“大道之行”展览以“文明连续性”和“历史整体观”综合思维

叙事,站在人类文明发展史、中华文明发展史的角度,从19世纪中期到20世纪民族国家剧烈变革与现代化转型中、在风起云涌的中国新民主主义文化和波澜壮阔的社会主义文化发展历程中,审视和阐释近现代山东在全国的重要地位、历史贡献和与国际社会的重要联系,弘扬植根齐鲁传统文化深厚沃土、历经革命烽火锤炼铸就的沂蒙精神,彰显中国共产党领导广大人民在推动民族历史和探索中国式现代化道路中的深厚伟力,反映全民记忆共识和万流归海的历史必然。

从文化发展中重现中国式现代化的百年探索

在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。山东地区是中华文明的重要发祥地之一,以“仁”为内核的价值取向,以“忠”为标志的爱国情怀,以“义”为特征的做人品格,积淀形成了山东人民忠诚爱国、敦厚淳朴、坚韧不拔、勤劳勇敢的鲜明个性,并在近现代血火岁月中进一步展现出中华民族的高尚品格,共同铸就了以“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”为鲜明特质的沂蒙精神。千百年来,中国人民磅礴的爱国热情、不熄的民族之魂如基因般遗传复制,共同书写了一个多世纪的恢弘篇章。马克思主义和中华优秀传统文化两者结合的前提是彼此高度的契合性,两者结合的结果也必然是互相成就,让今天的我们在更加广阔的文化空间掌握思想和文化主动,在传承中华优秀传统文化中推进文化创新的自觉性,造就形成中国式现代化的文化形态。

以文化传承视角展示并诠释中国式现代化道路,就必须将其放置于整个近代中国乃至世界历史进程中来考察。近代西方列强走的是以资本主义对外殖民扩张、暴力掠夺而实现的现代化老路。“大道之行”在第一部分“时代嬗变”中,以军事侵略、经济掠夺和文化楔入三个维度揭示山东作为毗邻京畿的中国沿海省份,首当其冲遭受的近代列强侵略。在开埠通商、文明冲突交融的过程中,山东开启了被动现代化转型。近代以来无数仁人志士奔走呼喊,上下求索谋求正道却诸路不通。第二部分“光耀齐鲁”,山东近代嬗变承上启下,带来了孕育力量、生长希望的新风,催生民众觉醒与产业工人队伍壮大的革命力量。在

马克思主义的广泛传播和工人运动的结合中,中国共产党应运而生,工农联盟催生了中国革命新道路并取得了革命的胜利,新民主主义新山东蓬勃兴起。“阔步征程”部分,在中华人民共和国成立后,中国社会正式开启建设社会主义现代化。展览于最后篇章数字化呈现山东70多年不断“走在前、开新局”的蓬勃发展。过去和现实进一步雄辩证明,中国共产党是契合数千年历史文化的,是历史和人民正确的选择。中国式现代化不是依靠西方的殖民侵略来实现的,是中国共产党团结带领人民创造了中国式现代化新道路,摒弃了西方的现代化老路,拓展了发展中国家走向现代化的途径,为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。

从地域缩影探索中国式现代化文明新形态

近代中国是一个有着五千年璀璨文明,又不断革新革新的民族。山东是全国的时代缩影和地域缩影,这片土地孕育出了英雄人民,燃烧自己试图照亮历史天空的闪光,普通人看到光、追逐光、成为光的过程,正是中华民族的文化认同和强大凝聚力的彰显。

从理论逻辑上看,“中国特色社会主义创造的人类文明新形态有别于西方资本主义文明形态,是中国共产党立足于中国革命、建设和改革伟大实践基础上的理论创新,植根于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,汲取了中华优秀传统文化与马克思主义的文化基因、理想追求、革命精神和先进价值,代表着人类文明的前进方向。”

钱穆在《文化学大意》中指出:“今天的中国问题,乃至直接问题,并不仅是一个军事的、经济的,或是外交的问题,而已是一整个世界人类的文化问题。一切问题都从文化问题产生,也都该从文化问题来求解决。”言辞犀利地指出文化在中华民族伟大复兴的重要担当。在“大道之行”展览中,观众可以感受到延续五千年的中华文明、三千年齐鲁文化的凛然风骨和浩然正气,回荡在红色热土唱响的不朽史诗中,孕育在“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”铸就的伟大沂蒙精神里,更激励在奠基立业、改革创新、建设中国式现代化强省的新征程上。“大道之行”努力讲好探索中国式现代化道路和创造人类文明新形态的山东故事。