

小空间下的大主题叙事

以“化土成金——世界陶瓷技艺展”为例

王宇

在2024年的国际博物馆日，由中国技能组织、世界技能组织和上海市人力资源和社会保障局指导，世界技能博物馆主办、中国文物交流中心支持的“化土成金——世界陶瓷技艺展”在世界技能博物馆举办。展览围绕“世界陶瓷技艺”主题开展，分为“陶瓷之美”“陶瓷之技”“陶瓷之新”三个部分，展出来自国内外十余家文博单位100余件(组)精美展品，多方面解读阐释世界和中国陶瓷技艺和陶瓷文化。此次展览从策划到实施，笔者是参与者之一，现聚焦展厅空间、展览内容、展陈形式等方面，分享策展心得，供同仁交流探讨、批评指正。

世界技能博物馆由世界技能组织、人力资源和社会保障部与上海市人民政府三方共建，是世界技能组织唯一官方博物馆，也是全球第一家以“技能”为主题的博物馆。博物馆主要面向包括中国在内的世界青少年观众，是世界技能展示中心、世界技能合作交流中心、世界技能组织官方文献中心以及青少年教育基地，也将是中国与世界各国在技能领域进行交流互鉴的重要平台。

博物馆选址上海市杨浦区永安栈房，总建筑面积约为1万平方米。该建筑是中国近代企业永安公司的仓库，为上海杨浦区64个不可移动文物保护单位之一。本次展览位于一层临展厅，面积仅460平方米，且展厅中央矗立了6根原建筑立柱需要保护，如何在小空间内，从展览内容和展览形式等方面着手，完成“世界陶瓷技艺”这个大主题的解读和呈现，是策展团队和设计团队面临的主要挑战。此外，馆方要求兼顾博物馆“青少年教育基地”的需求，这也将展览的实施难度进一步提升。

展览内容

主题有侧重。从展览策划之初到展览大纲深化、定稿，策展工作紧紧围绕主题开展，无论是内容选取还是展品遴选，都以陶瓷制作技艺为尺，深入挖掘陶瓷展品背后的技艺故事，彰显陶瓷领域别具的匠心技艺。展览分为“陶瓷之美”“陶瓷之技”“陶瓷之新”三个主要部分。展览序厅设置多媒体短片，以概念化设计语言呈现“陶瓷，始于土，合于水，成于火，半得天赐，半出匠心”的特质。作为序言的点睛之笔，在一分钟内以动画形式串联整个展览内容。如此宏大的主题内容，在有限空间内势必考虑侧重，显而易见第二部分“陶瓷之技”是整个展览的最核心的内容，占整个展览的一半内容。

多角度阐释。此次展览内容和展品的可选范围极广，展览大纲由厚到薄进行了多次深化，展品需要紧紧围绕主题进行取舍。因此多角度地解读陶瓷技艺是策展的一个方向，使之能够涵盖主题，而不过度深化主题。每个角度的内容，结合实际展陈空间进行精简，点到为止或辅以多媒体展开。

首先是工艺角度：这是区别传统陶瓷展览的独特角度，也是这次展览的主题，重点展示了古今中外陶瓷技艺的交流互鉴，将“化土成金”的过程进行解读和呈现。

其次是世界角度：展览通过实物和数字化展示的形式，让观众观赏世界不同地域、不同文明中陶瓷的多样性，展示了最具代表性的中国陶瓷制作技艺

展厅一瞥

及其与国外陶瓷制作的异同。

第三是美学角度：以质地、造型、色彩等角度进行展开，在观众先感受欣赏陶瓷之美后，再去了解陶瓷制作技艺。在这一部分也设置了语音导览，通过导览内容贯穿一条暗线，讲述“美”背后之“技”。

最后是发展角度：展示当代中国非物质文化遗产传承人和世界陶瓷艺术家的陶瓷作品，以及陶瓷新材料在环保、航空航天、新能源等领域的应用。

重点解读。本次展览联手故宫博物院等国内12家、国外2家文博单位，精选100余件(组)展品，其中一级文物共有11件。由于展厅空间有限，选择展品紧紧围绕“世界陶瓷技艺”这一主题展开，精选能够表达主题、多角度解读技艺的展品，包含古代文物、当代艺术品、原料、工具、标本、科技应用等多个类别。

第一部分“陶瓷之美”，世界部分有来自印度河流域、地中海等地区的古代陶器精品，同时通过多媒体展示世界各大洲的陶瓷作品。中国部分有新石器时代的红陶、灰陶、黑陶，战国秦汉时期彩绘陶以及唐三彩等陶器文物，在展示古陶之美的同时，兼阐述陶工艺的产生和发展。青瓷、白瓷、青白瓷从质地之美的角度反映制瓷的发展过程，宋代汝、官、哥、钧、定五大名窑展现出瓷器审美高峰，五彩、斗彩、珐琅彩与粉彩等瓷器精品展现陶瓷“美”的同时反映其背后的“技”。

第二部分“陶瓷之技”，通过文物展品、原料工具、实物标本等展品，将制料、成型、施釉、装饰、烧成

五个陶瓷制作关键环节逐一展示。其中还有“陶非瓷”和陶瓷烧造技艺集大成者——“瓷母”的互动体验内容。欧洲骨瓷、德国梅森瓷也作为重要展品，与中国制瓷工艺进行对比展示。

第三部分“陶瓷之新”，展示陶瓷在当代的发展和革新，有来自中国工艺美术馆的陶瓷非遗大师作品，包括当今五大名窑的作品以及江西景德镇、湖南醴陵、福建德化等著名陶瓷产地的大师作品和产业概况。此外，展出有“美浓国际陶瓷节”不同国别的获奖作品，以其独特的视角呈现陶瓷新表达。最后是来自中国科学院硅酸盐研究所的陶瓷展品，天宫二号和神舟十一号用综合材料实验装置、全海深透明陶瓷摄像机、全海深透明陶瓷LED灯，展现在科技赋能下陶瓷新材料“上天入海”的应用。

展陈形式

规划有序。依据展览大纲，结合展厅空间，合理规划内容布局和参观流线，对每个展览都十分重要，而对于本次小空间大主题的展览就更重要。考虑到有效利用空间及原建筑柱体保护要求，进行了展墙搭建和包柱处理，多媒体项目及互动项目沿墙处理，不占用过道空间。展厅中央的柱体，以造型装置的方式进行包裹处理。同时，考虑文物实物、展板信息、空间环境的呼应关系，采用了多媒体展墙、灯箱展示面、墙面投影、沿柜互动区等相结合的方式，最大限度保留观众参观空间和通道。

动静结合。为了更好地彰显主题，第二部分“陶瓷之技”的设计中以动静结合的形式呈现。文物、原料、工具、标本类的实物展品静置展柜内，展墙采用投影短片的形式，将五个陶瓷制作环节独立呈现，动态展示制瓷过程。展品、图版、视频相互对照，共同展现陶瓷技艺。

空间预留。展览考虑博物馆青少年教育基地的功能定位，在有限的空间内设置了“陶瓷DIY”、陶瓷职业教育油墨投影等多媒体互动和“把庄师傅的修炼之路”物理互动等项目。同时，展厅中央预留了最大的一块互动空间——“瓷母”互动区。在这里观众可以通过耳机，收听到中国古代制瓷工艺集大成者“各色釉彩大瓶”的故事，也可以通过查看图版信息直观了解其制作工艺。该空间注意区分了儿童版和成人版的图版内容以及高低两个信息带。此外，“瓷母”瓶身设置了各色的“你来问，我来答”互动装置。观众可以将有关陶瓷技艺的问题写在盒子上，也可以通过观展或查询获得答案，将答案写在便笺纸上放入盒子里，为观众提供一个可思考供探索的互动空间和可开展小规模社教活动的教育空间。

思考与启示

以上是对“化土成金——世界陶瓷技艺展”展览的一些思考和总结。相信随着科技手段的应用和展陈形式的多样发展，小空间大主题展览的解读与呈现，将会有新的答案。另外，以文物作为重点展示内容的展览，应当如何与展陈形式相互协调、相得益彰，如何让展览更具吸引力，让观展体验更加丰富，是需要侧重考虑的。

展览序厅

巴山蜀水 乐舞飞扬

——记“川渝地区乐舞文物精品展”

张晓杰 蒋曠

5月23日，由国家大剧院、四川博物院、重庆中国三峡博物馆联合主办的“巴山蜀水乐飞扬——川渝地区乐舞文物精品展”在国家大剧院艺术馆东厅盛大启幕。展览汇聚了川渝两地31家博物院的200余件珍贵文物，以时间为纲，乐舞为线，串联起一部跨越六千年的巴蜀乐舞鸿篇。

精彩再次呈现 古代音乐文物汇聚一堂

国家大剧院自建院以来，始终致力于打造国家级综合艺术展示平台，结合自身优势，通过与国内多家文博机构间持续广泛合作，策划推出品牌项目“中国古代音乐文物系列展”。先后举办了包括“华夏遗韵——中原古代音乐文物特展”“唯寄歌舞离长安——陕西古代乐舞文物特展”“西域回响——新疆古代舞乐文物展”“皖乐徽声——安徽音乐戏曲文物展”在内的多项专题性展览，旨在深入挖掘中国古代音乐、舞蹈文化精髓，展现不同地域独特的乐舞艺术样貌，彰显中华文明交流融合、多元一体的深刻内涵。系列展览的推出不但打造了品牌展览战略，传播弘扬中华优秀传统文化，也形成了“叫好+叫座”的展览传播效应，受到了观众的热烈欢迎。

长江，作为中华民族的母亲河，是中华文明的发祥地之一。在长江上游的巴山蜀水之间，巴蜀先民创造出了辉煌灿烂的文明，留下了大量珍贵的文化遗产，其中乐舞艺术就是重要的一部分。作为国家大剧院“中国古代音乐文物系列展”的又一次精彩呈现，本次展览将视角投射于中国西南部的川渝地区。古代巴蜀乐舞，以其独特的艺术形态和文化意涵，将中华文明开放包容的精神生动鲜活地体现出来。展览从大溪文化的一件陶响器开始铺陈，将巴蜀六千年的乐舞艺术图景徐徐展开。

创新展览叙事 讲述六千年巴蜀乐舞历史

近年来，“乐在山水 同声共舞——川渝地区乐舞文物展”“锦城丝管——和合共鸣的音乐成都”展览先后在四川省广安市博物馆、成都博物馆举办，得到社会各界的广泛关注和好评。本次展览如何在此基础上办出国家大剧院特色，满足人民群众日益增长的观展需求，成为策展团队首要思考和亟须解决的问题。“巴山蜀水乐飞扬”是川渝两地多馆联合首次在北京举办以乐舞为主题的专题性展览，国家大剧院是集艺术演出、剧目创作、艺术教育、文化交流、综合艺术展示等多项职能的艺术综合体，多年来积累了较为独特的观展受众，观众喜爱表演艺术，并且大多拥有丰富的观演经历。因此本次展览形成了“一条主线+三个侧重”的策划思路。“一条主线”即以时间脉络有效构建起六千年的巴蜀乐舞发展史，通过四个单元的划分，让观众在观展过程中对不同历史时期巴蜀乐舞的艺术特点、演变成清晰的认知。“三个侧重”包括乐舞艺术与富于地域特色的时代背景相结合，丰富的乐舞知识与展览叙事相结合，动态数字技术与静态文物展示相结合。展览共分为“礼乐初现”“长乐未央”“雅俗共生”“和合奏鸣”四个单元。

音乐与舞蹈，作为人类情感最初始的表达，从远古的朦胧曙光中走来，在时光长河里从未止息，绵延至今。第一单元“礼乐初现”，展示了先秦时期巴蜀地区的乐舞发展情况。新石器时代，大溪文化的陶响器象征着先民的原始音乐萌芽悄然破土。商周之际，三星堆、金沙遗址出土的青铜铃、铜牌饰、石磬，揭开了古蜀祭祀礼乐的神秘面纱，改写了古蜀国“未有礼乐”的历史记载。周初“制礼作乐”，受中原影响，巴蜀地区的青铜乐器蓬勃发 展，类型丰富，巴氏钟、鐃于、铜鼓等，地域特色鲜明，在中华礼乐文明的长卷上，添上浓墨重彩的一笔。

秦并巴蜀，为巴蜀地区的经济发展和文化交流注入了新的活力，都江堰的

修建使巴蜀地区物阜民丰、富足安乐。第二单元“长乐未央”，通过大量形态各异的乐舞俑、百戏俑、画像砖，为观众呈现了一个乐舞升平、百戏欢愉的天府之国。近30件乐舞俑组成了一支庞大的演出队伍，为观众再现了两千年前市井百姓宴饮之上的欢乐时光，也映衬出这片生机勃勃的大地所滋养出的巴蜀百姓悠然自得、乐观豁达的精神气质。

唐宋之际，巴蜀僻处西陲，避开中原战乱纷扰，政治、经济、文化均得到不同程度的发展，享有“扬一益二”之美誉。第三单元“雅俗共赏”，展现了唐宋时期多元文化交融在乐舞艺术上的表达。前蜀王建永陵二十四伎乐、后蜀赵廷隐墓伎乐俑，堪称唐五代时期乐舞文化的活化石。城市经济的发展催生民间伎乐的繁荣，宫廷乐舞从高高在上的殿堂走向熙熙攘攘的市井瓦肆，尽显艺术形态的精彩蜕变。

明清时期，在湖广填四川的移民浪潮与商品经济的双重作用下，多元文化互相浸润。第四单元“和合奏鸣”，展现了明清时期巴蜀地区川剧、皮影戏等戏曲艺术的飞速发展，诸多曲艺形式在茶馆酒肆的烟火气息中，深深扎根于民间。与此同时，巴山蜀水独特的自然与人文环境，也孕育着多民族缤纷绚丽的乐舞艺术，彝族月琴、藏族铜号、羌族口弦、苗族芦笙、土家族锣鼓，多民族乐舞共生共融，成为各民族交往交流交融的生动注脚。

探索“文物+科技”模式 让文物活起来

博物馆是公众文化机构，展览架构起文物与观众之间沟通联系的文化空间，以观众为主体，充分借助数字展陈技术，多维度、沉浸式、互动性的展陈方式是丰富观众参观体验、优化知识传播和获取途径的有效方法。在本次展览中，为了让观众更好地欣赏文物细节、了解乐舞知识、感受文物背后所蕴藏的文化内涵，本次展览充分借助科技手段，为水陆攻占纹铜壶、击鼓说唱俑、永陵二十四伎乐石雕等文物特别设计了相应的互动展陈形式，提升观众的参与感。观众可以通过互动触摸屏，从不同角度近距离欣赏文物的图案细节，感受战国时期巴蜀大地上生产、生活、军事、礼仪的多个生活侧面。借助动态捕捉技术，观众在鼓声的引导下，实现与击鼓说唱俑的同频共舞，体会汉代俳优表演的诙谐幽默。在永陵二十四伎乐互动装置前，通过触摸每位伎乐图像，聆听乐器之声、欣赏演奏之韵，并将不同的乐器与巴蜀地区的代表性意向化符号联系起来，有时甚至会触发隐藏模式，带来意想不到的视听体验，多维感知永陵二十四伎乐的文化内涵，传递乐舞艺术的文化价值。

希望观众通过本次展览，在琴瑟笙箫交织的美妙旋律间，真切感受文明流动的轨迹；在歌舞翩跹的精彩演绎中，读懂“和合共生”这一蕴含着东方哲学的伟大智慧。

观众可全角度欣赏水陆攻战纹铜壶图案细节

演出中穿越古今的对望

株洲博物馆奇妙夜点燃传统文化新活力

廿一

6月1日晚，湖南省株洲博物馆“光缕漫游局·影戏千年”博物馆奇妙夜专场活动启幕，千年皮影戏与童真童趣相映成趣。现场，数百组亲子家庭跟随“光缕隧道”穿越古今，在125分钟沉浸式体验里，于锣鼓声中触摸非遗脉络，破解文化遗产密码。“本次活动既是儿童节的欢乐记忆，更是文化遗产传承课堂，让传统文化瑰宝在孩童心中播撒种子，为即将到来的‘文化和自然遗产日’湖南省系列活动增添别样童趣光彩。”株洲博物馆副馆长张敬尧介绍道。

沉浸式开场：光影隧道里的千年对话

空灵的轻音乐中，皮影戏人化身“光缕引路人”，带领观众跟随倒计时视频穿越虚拟时空隧道。舞台中央，生、旦、净、丑皮影戏人踏光而来，伴随童声吟诵的《影戏千年》诗词“三尺生绡做戏台，全凭十指逞诙谐”，千年皮影的故事如卷轴般徐徐展开，现场观众仿佛触摸到汉代宫女剪桐叶照窗纱的雅致，听见唐宋街头皮影戏的喧闹，沉浸式感受皮影艺术的起源与传承。

多维度演绎：传统基因与时代脉搏的共振

古调新弹话传承。株洲攸县横山皮影省级传承人宁曾伟雄携《嫦娥奔月》率先登场，以湖南湘剧的高亢、花鼓戏的灵动为基调，融合京剧南北二路唱腔，再现“嫦娥应悔偷灵药”的经典场景。幕布上，宁曾伟雄配合京胡、锣鼓的节奏，将神话的浪漫主义与民间艺术的烟火气巧妙融合。随后，小小传承人登上舞台讲述横山皮影的前世今生，展现非遗传承“接力棒”的新生光彩。

皮影戏的创新破圈。“万户绑火箭飞天”的古老传说与汤洪波乘坐神舟十二号航天的现代壮举在幕布上古今同框，湘潭纸影省级传承人吴洲带来的《飞天梦》让现场气氛升温。穿插其间的趣味问答，让这一传统文化舞台也成为科学课堂。另一场由湖南工业大学师生创作的《大国脊梁》，则以现代皮影技法

孩子们体验皮影演绎

讲述“两弹一星”元勋故事。当钱学森、孙家栋化身皮影形象在光影中与大家见面，观众情绪被瞬间点燃，现场响起热烈的掌声，实现了传统艺术与航天精神的双向奔赴。

动手造梦：童创工坊里的文化觉醒

在博物馆童创工坊，孩子们迎来最期待的动手环节。皮影戏人、七彩颜料、操纵杆等材料包发放后，小小传承人立刻投入创作，“为吴刚”披上荧光紫战甲，给“嫦娥”裙摆添上彩虹渐变……“我要回家表演《嫦娥奔月》”“看我用皮影戏给你们讲航天故事”，孩子们兴奋地捧着自己亲手制作的皮影讨论着。株洲博物馆还向他们颁发了“皮影戏韵小传人”证书，赠送了“光缕记——影戏千年的技与艺”展览的衍生文创明信片，让皮影的文化走进孩子们的日常生活中。

此外，数名儿童还通过“光缕迷你剧场”，在皮影传承人指导下演绎自编短剧《月亮之上》。“尽管操纵手法还有些生疏，但孩子们认真的神情与充满创意的剧情，正是传统文化传承最生动的体现。”张敬尧说。

当少年儿童在光影变幻中亲身体验千年传承的皮影技艺，在动手操作中领悟匠心独运的艺术精神，传统文化变得可触摸、可体验，变得鲜活有力。这场“文化和自然遗产日”特别活动，不仅是节日

《飞天梦》皮影戏表演

湘潭纸影省级传承人吴洲指导孩子们体验皮影演绎

的盛宴，更是一次潜移默化的文化教育，正如此次活动组织团队所表达的愿景：“我们期望通过孩子们喜爱的形式，让皮影戏成为他们童年记忆中的一缕光，在将来，这束光芒或将照亮他们探索传统文化的前行之路。”