

博物馆陈列展览的策划与大纲编写

唐小轩

内容提要:博物馆的展览具有自己的特点,尤其是展览的策划和大纲编写对整个展览的立意以及整体效果具有重要作用。在当前的博物馆建设中,首先根据博物馆的性质策划相符的展览以及科学的大纲编写是博物馆展览的灵魂。

关键词:博物馆功能 展览策划 陈列大纲

对博物馆策划来说,它主要分为两类:一是整体策划,一个博物馆根据自己的性质策划举办什么样的陈列展览、主题展览是什么?专题展览有哪几个?以及要举办什么类型的临时展览?二是单体策划,即如何具体策划一部陈列展览。

一、陈列展览的策划

博物馆陈列展览的程序与步骤,我把博物馆的陈列展览分成如下几步。这几个步骤是环环相扣,前因后果的关系,虽然现实中有时不能完全做到。不管是什么类型的博物馆,其陈列都有一些共同性的规律,就一部展览来说从策划到开放,可以分以下十个步骤:1.展览策划;2.前期调研与可行性(同时包括不可行)分析及评估;3.陈列文本撰写与论证确定;4.陈列形式概念与效果设计;5.陈列内容设计与形式设计合成;6.施工图设计;7.展览工程实施及素材制作;8.文物及标本布置;9.预展及修订;10.展览开放。明确一部展览的展览程序很重要,这一点大家必须记住。下面我主要讲述一下展览策划以及大纲制定的几个问题,当然这不是唯一答案,也不是标准答案。因为我坚信一个从胎儿起就只追求标准答案的民族是没有创造力的民族。以下同大家交流的只是我多年从事陈列展览工作,在实践中的一些经验和思索,与在坐的同仁们共同交流一下。下面从策划的原则、性质、元素、结构、类型、实例六个方面作一概述。

(一)策划原则

什么是策划?策划在《现代汉语词典》中被定义为“筹划、谋划”。我理解做任何一件事都要事先策划,不打无准备之仗,策划可以说是一个战略上的名词。当然不同事件的策划由于对象不同,在内容上会有一些的差别,但策划的本质都是在掌握各种材料的基础上的一种归纳推理,并最终做出决定的过程。既然是原则,那么它就是一个相对的普遍的规律性的东西,是一个相对的准则。博物馆陈列展览的策划要遵循以下原则:

1.展览的选题要同本馆的性质相适宜。俗话说干的什么吆喝什么。2.特色主题必须明确。就是说你想做这件事,这件事是什么事,要达到什么目的。3.广泛吸收各方面的材料,作好展览前期的调研,

并形成可行性分析与不可行性分析报告,最少要举行三次以上相关专家的论证,不断修订直至最终形成确定的决策方案。这是陈列展览的第一步。

这里所说的不可行分析报告及论证,是我个人多年的一个经验,而且在目前的工作实际上很难得到真正的落实。当然,作为一种科学的方法,我觉得不可行性分析十分必要。听不同的意见,更能完善你的策划的完整性与科学性,这样做开始似乎将展览的节奏放慢,实际是避免今后少走弯路,重复路的必经之路,请大家切记。

可以说前期工作越是充分科学,就越是能提高效率。现在我们好多展览走回头路,重复路,效率低下,正是违背了这一规律造成的。其实我国已经就陈列展览提出了一些建设性的原则。

2005年国家颁布了《博物馆管理办法》,其中的第四章“展示与服务”第二十六条规定:博物馆举办陈列展览,应当遵循以下原则:

- (1)与本馆性质和任务相适应,突出馆藏品特色、行业特性和区域特点,具有较高的学术和文化含量;
- (2)合理运用现代技术、材料、工艺和表现手法,达到形式与内容的和谐统一;
- (3)展品应以原件为主,复原陈列应当保持历史原貌,使用复制品、仿制品和辅助展品应予明示;
- (4)展厅内具有符合标准的安全技术防范设备和防止展品遭受自然损害的展出设施;
- (5)为公众提供文字说明和讲解服务;
- (6)陈列展览的对外宣传活动及时、准确,形式新颖。

我认为这六条中只有第一条才是策划必须遵循的原则,其他的是条件和目的,是陈列展览过程中所要达到的目标和实现这些目标的方法和手段。

(二)性质:博物馆属性及功能定位

展览策划我把它分为总体策划和单体策划两类。总体策划是指面对博物馆整体如何进行策划,单体策划是就某一个博物馆的某一个陈列展览进行策划。这两种策划在范围的内涵上有所不同,实质是一样的。

总体策划,比如一座博物馆应当举办哪些陈列展览,什么时间举办,用什么元素和空间来布置等等。单体策划是指就某一个陈列展览进行策划。

为什么说博物馆的属性是展览策划的最重要因素呢?属性决定方向。说一个最简单的例证,比如说中国国家博物馆把大熊猫放到展厅里与观众互动,并办一个相关的“世界珍稀物种展览”,大家说合适吗?显然这是不务正业,因为中国国家博物馆的属性决定了它的功能并不是从事此项工作。向世界展示中华文化,并传播文明成果,树立中华文化形象才是国博的中心职能。

(三)元素:决策人素质、文献、文物标本和学术研究

当然,策划不是凭空捏造,也不是在纸上写写,策划是要建立在充分的调查研究基础之上,对陈列展览需要的文献、学术研究成果、文物及标本、展览空间安排、陈列预算经费等各个方面有深入的了解。对各方面因素考虑得周到细致与否,直接关系到能否作出科学的、可行的策划方案,是最终做出科学决策的关键。现在已经进入一个多学科交叉、综合研究的时代,从一定意义上说,决策也不是某个人可以单独完成的,调查研究的过程其实就是一个集思广益的过程。

可以得出结论,决策过程中几个元素最为关键的是决策人的素质,其次是陈列展览必备的条件,

如文献、文物及标本,以及学术研究的深度与广度等等,而决策人的素质是一个长期的研究积累与探索的结果。俗话说钱能解决的问题都不是问题,人的素质恰恰是钱不能完全解决的,这才是问题的关键。

(四)结构:陈列体系的确立

什么是陈列体系,这里面牵涉到一个理念问题。现在博物馆的一部陈列展览被赋予了太多的承担和责任,举例来说,目前的许多展览要承担向公众进行爱国主义教育,并且要尽可能选择各种手段,运用多种陈列语言,以达到满足研究者、普通观众、学生、儿童、甚至是国外游客等广大社会公众的科研需要、娱乐需要、普及知识、旅游的需要等等,一个展览承担的太多,什么目的都要达到,就什么都无法达到好的效果,更不可能完美。时下很多时候办的展览追求的是完全,而不是完美,虽然绝对的完美是永远也无法达到的。其实一部好的展览,能取得百分之二十五的效果就已经达到了目的。这百分之二十五是指什么呢?我认为一部展览有四分之一的人喜欢,另外的四分之三的人只是到博物馆时随便看了一下而已,观众或许会想,哟,原来这个屋子还有这样一个展览,摆了一些这东西,顺便看看吧,我认为一个展览能达到这种效果,已经是成功的了。博物馆的展览不可能让所有人喜欢、爱看。更何况每一位观众来博物馆的目的是不同的。说这些,似乎同展览的策划和大纲制定没有必然联系,而实质上,一个展览的策划和大纲制定,你必须事先有所预测。所谓,不谋全局者不足谋一域,不谋万世者不足谋一时。

正因为如此,世界著名建筑大师贝聿明设计的苏州博物馆,在建设之初就形成了一套适宜中国南方水乡园林城市的博物馆理念。这种理念通俗一点讲就是:人们到博物馆是来干什么呢?大多数公众是来看热闹的,也就是玩儿与休闲,其他方面只是顺便看一下而已。这种理念可不是凭空想象的,它是在充分调查的基础上得出的。绝大多数的观众在一件展品前停留最多不会超过五分钟,不管你的展览文物标本有多精彩,当然专业研究人员可能时间要长一些。在这种理念下建成的苏州博物馆,在策划其陈列展览时都是采用一种专题式、散点式、融入式布局,方便观众的随意性与娱乐性需要。

以上我们看到了一个实例,那么概括总结一下展览体系,其实如果你在决策时是按照科学的方法来作出的,那么你就会自然而然地制定出一个可行的展览体系。就目前来看,有几种有关展览体系的认识:一是有的人认为陈列展览体系应该是以实物为主,将各种元素合理组织,并形象化展示给观众。二是有的人认为陈列展览体系应该是声光电、画型景为主,造成一种视觉冲击、感觉冲击。现在大家逐渐有一个共识,博物馆的展览还是要以文物标本为最基本的元素,围绕着它来设计你的展览、通过博物馆陈列这种语言,将人们的求知欲、娱乐天性培养起来,这就是一部好的陈列展览。

(五)类型:陈列展览的类型

目前,博物馆的陈列展览基本上可以分为三种大的类型:基本陈列;专题陈列;临时展览。这三种类型的陈列展览在不同的博物馆含义是不同的。

基本陈列:是指符合博物馆性质的基本陈列。它的基本属性,一是符合本馆的性质,二是相对固定性;专题陈列:是指按照某一主题或者目的而组织的陈列展览。它的基本属性一是特色主题鲜明,二是丰富完善基本陈列无法达到的功能;临时展览:属于临时性的展览。包括临时性的交流展览、合作展览、引进展览等等。三种类型的陈列展览,其概念有一个适用范围。

(六)实例:实例分析

首都博物馆

1.基本陈列:《古都北京—历史文化篇》。《古都北京·城建篇》《京城旧事——老北京民俗展》

2.专题陈列:《古代绘画艺术精品展》《古代书法艺术精品展》《燕地青铜艺术精品展》《古代玉器艺术精品展》《书房珍玩精品展》《古代瓷器艺术精品展》《古代佛像艺术精品展》

3.临时展览:2008年举办的临时展览有《中国记忆》《北京历史文物精华展》《长江文明》《紫禁城内外的竞技游戏》《公平的竞争》等。

深圳博物馆

1.基本陈列:《古代深圳》《改革开放三十年成就展》

2.专题陈列:《深圳民俗》

3.临时展览:《佛光古韵》《吉州窑精品瓷器展》

二、陈列展览大纲制定

陈列大纲的制定是陈列展览内容设计的一个主要载体和表现方式。陈列展览大纲是形式设计的主要依据。如果这么说有一些抽象的话,举个例子,陈列展览大纲好比电影、电视剧本,内容设计人员好比编剧。

制定大纲必须具备一些基础条件,1.有专业的大纲制定者,2.陈列展览中所涉及的各种元素具备,3.有充分的科学支撑。中央电视台9套节目,“野性俄罗斯”。在这里,我想同大家交流一下。我对这个节目的理解是:俄罗斯是现今世界上领土面积最大的国家,横跨欧亚大陆的北半部分,地理环境,人文历史千差万别,各不相同。但有一点,俄罗斯大多数给人以神秘感,很多地区人烟罕至,保留着地球上为数不多的原生态自然环境。如何将俄罗斯展现给世人呢?这个摄制组用了四年时间,将俄罗斯分成几个大块进行了分别拍摄和记录,如西伯利亚、乌拉尔山区、太平洋与堪察加半岛、里海地区、贝加尔湖地区等,所有这些大的区域内从自然生态到人文生态,从空中拍摄到地下、水中,保持自然占有绝大多数,所以你回过头来再看这个片子的标题“野性俄罗斯”,它不仅十分恰当,而且生动有趣。其中贝加尔湖地区这一集中有一个十分有趣的现象,我想会对我们的陈列展览有很大启发,在这一集中播放了一些贝加尔海豹的镜头,并详细说明了它们的习性、以什么为食、同海洋中的海豹有什么相同和不同,但最后说了一点,在一个内陆湖泊中,为什么大自然会留下这样一种海豹呢,谁也说不清楚。那么陈列展览中是不是什么事情都要说清,说得科学,说得有趣呢。我认为,留下几个有趣的谜,让人们去猜想更应该成为展览的一个主要方面。

我个人认为陈列展览的一种非常好的方式是采用纪录的方式来表现主题。纪录式的大纲制定,即尊重事物的原始性,客观描述,将事物的各个方面通过一定的原生态的方式表现出来,客观是最主要的,可适当加入感情认识。

陈列展览的大纲制定过程主要包括七个方面的内容:一是确定人员,二是前期调查与研究,三是主题提炼,四是确定展览结构与体系,五是确定文字标准,六是确定文物标准,七是确定辅助展品。这几个方面是陈列大纲完成的必要条件。

(一)确定人员

一部陈列展览的完成是一个庞大而科学的系统工程,需要各方面专业人员的合作才能完成。其基本的人员构成包括博物馆的各方面和职能部门,完成一部展览概括起来不外以下几个方面:专家顾问

人员、策划人员、内容总体设计人员、内容部分设计人员、形式设计人员、辅助展品设计人员、安全保卫设计与技术人员、展览空间环境、文物和标本专业人员、展览制作人员、组织开放人员。其中内容设计是陈列展览的开始。这期间内容设计人员有总体设计与部分设计之分。当然,因为展览的大小、规模、内容、举办时间等等有很大差别,并不是所有的展览都必须具备以上所有条件。大纲制定的内容总体设计主要是把握展览的体系、标准风格、各种元素的取舍。各个部分的设计人员则按照一个主题,并以同一个标准组织每个部分的内容制定。

(二)前期调查与研究

前期调查与研究主要是与陈列展览相关的各方面元素的汇集(实物、文献、科研成果、辅助手段、空间布局、时间安排、其他)、归纳整理后,在这基础上形成调查与研究报告。每一部陈列展览大纲制定之前,都必须进行充分的调查与研究,尽量做到完善。

(三)主题提炼

展览主题的提炼一般可以采有演绎法和归纳法。一部展览好似一首音乐,有高音、有低音、有弦律、有配合。或许某些局部是杂乱的,但组合起来就是一个音符,一个弦律。陈列大纲也一样。陈列大纲中所有的元素,文字语言、文物标本、辅助手段等都是为展览主题服务的。对将要举办的陈列展览主题进行提炼是整个展览过程中至关重要的一环。明确准确、科学合理是陈列主题的主要元素。主题决定整个展览的风格,是展览的灵魂所在。如果一部展览是按照科学的策划与组织,并进行了充分的调研和资料积累与研究,那么主题自然就会提炼的准确科学,所以说主题不是凭空想象的。

(四)结构与体系

为了表现展览主题,大纲的制定要紧紧围绕着主题来展开。陈列大纲的内容虽然千差万别,但都是为了主题而组织到一起的,一般陈列大纲的结构采用下列方式:一般以三级标题的方式层层演进,有的可以达到四级标题。各级标题之间有逻辑上的关系,层层递进。

这里要说明一点的是,有的展览,尤其是一些专题性的展览主题很明确,但各部分、各单元、各组之间逻辑性递进关系并不是十分明确,常常采用散点式布置元素的方式制定大纲。

1.标题与副标题(陈列展览总题目,有的有副题目)

标题代表着陈列展览的风格,是主题的高度概括。

2.前言(概述整个展览的内容文字)

前言是对整个展览的引领,对主题起到释义的作用。

3.部分(各部分标题、部分说明、文物及辅助展品等)

部分仿佛人体的五官,每一部分目的明确,与其他部分共同组成有机的整体,是展览主题推演。

(1)单元(单元标题,单元说明,文物及辅助展品等)

(2)组(组说明、文物及辅助展品等)

4.结束语(后记)

结束语是对整部展览的概括性总结。

三、几点总结

博物馆的陈列展览策划与大纲编制概括来说有以下几点结论:

1.展览策划、展览大纲的制定是展览工作流程中的两个步骤。策划过程也就是创意过程,这是一部展览能否成功的关键因素。策划分整体与单体两种,即总体策划,主策划。策划可以是一个团队,也可以是某个人。

2.展览策划与大纲的制定把握一个通俗的道理。策划是创意一个“什么故事”,大纲是编写“故事”,形式设计是如何表现“故事”。

3.策划和大纲的制定都是在充分调查、科学研究和多次论证的基础上最终完成确定的。策划和大纲制定并确定完成后,才可以进行展览的下一步。

总之,博物馆的策划和大纲制定是一个高度总结概括、归纳整理、科学形成的过程,也是每一所博物馆展览水平的关键所在。

(作者单位:吉林省博物院)