

Discussion on the Application of Artistry in Museum Exhibition

Wei He

Zigong City Salt Industry History Museum, Zigong, Sichuan, 643000, China

Abstract

As an important place for the collection, collection, research, exhibition and publicity of human and natural and cultural heritage, the museum has always been widely concerned by all walks of life. For the museum exhibition work, it is an important way for museums to provide intuitive education, cultural publicity and aesthetic appreciation for the public, and also an important factor to determine the artistic characteristics and exhibition quality of the museum. The application of artistry in this work is of great value in attracting the audience, improving the style, facilitating the publicity and promoting the benign development of the museum. Based on this, this paper first expounds the application value of artistry in museum exhibition, and combined with the existing problems of museum exhibition work, briefly analyzes the specific application strategies of artistry, in order to provide some ideas for related research.

Keywords

artistry; museum; display exhibition

浅谈艺术性在博物馆陈列展览中的运用

何薇

自贡市盐业历史博物馆, 中国·四川 自贡 643000

摘要

博物馆作为征集、收藏、研究、展出及宣传人类及自然文化遗产的重要场所, 一直以来都受到社会各界的广泛关注。对于博物馆陈列工作而言, 是博物馆为大众提供直观教育、文化宣传及审美欣赏的重要途径, 也是决定博物馆艺术特性、展览质量的重要因素。艺术性在该项工作中的运用, 在吸引观众、提升格调、助力宣传及促进博物馆良性发展等方面都具有重要价值。基于此, 论文首先阐述了艺术性在博物馆陈列展览中的应用价值, 并结合博物馆陈列展览工作的现存问题, 就艺术性的具体应用策略进行了简要分析, 以期对相关研究提供一定思路。

关键词

艺术性; 博物馆; 陈列展览

1 引言

博物馆是传播优秀文化的重要介质。人们之所以会被博物馆吸引并愿意花费时间及金钱进行参观游览, 除了源于博物馆内有丰富的历史文物及文化内涵外, 还有大部分原因在于其在陈列展览上独具一格的艺术魅力。因此, 相关工作人员应加大对陈列展览艺术创新的重视, 坚持从实际出发直面现存问题, 通过艺术性在该工作中的运用, 有效提升博物馆陈列展览质量。

2 艺术性在博物馆陈列展览中的应用价值

2.1 有助于彰显馆藏品艺术魅力

博物馆陈列工作不仅要向观众展示藏品的具体形态、

内容、背景, 还需要为观众提供沉浸式观感。若能将艺术感融合在陈列工作中, 就能从艺术的角度对陈列位置、方式、空间设计等进行针对性设计, 让藏品与其周围环境融为一体, 更有故事性、更能彰显其丰富底蕴, 促进理性与感性的融合, 让陈列从展示变为讲述, 进而通过陈列设计更好地展示藏品的艺术魅力。

2.2 有助于促进博物馆良性发展

从现实意义角度来讲, 绝大多数博物馆想要实现良性发展, 都离不开观众的支持, 无论是博物馆的日常经营还是更多优秀藏品的收藏, 都需要资金的支持, 而观众是资金的主要来源之一。因此, 为观众提供更好的观感, 从而促进博物馆参观人数也应作为博物馆陈列需要考虑的核心问题之一。若能将艺术性融合在陈列工作中, 能为观众提供源源不断的惊喜, 从而更进一步打动观众, 让观众感到“物超所值”, 观众观感越好分享欲就会越强, 大量观众会将自己看到、摸到的藏品通过图片、视频等方式记录下来, 并通过线

【作者简介】何薇(1975-), 女, 中国四川自贡人, 本科, 三级美术师, 从事博物馆展陈展览设计及临展海报和大型会议的创意设计研究。

上、线下等多种方式来讲述该博物馆的参观价值，尤其在互联网信息时代下，很多目标观众会通过短视频平台、大众点评等 APP 来了解各博物馆具体情况。而艺术性设计有助于提升观众满意度，让观众成为最好的宣传途径，如此对促进博物馆良性发展具有重要价值。

2.3 有助于助力文化宣传

文化宣传也是博物馆的主要作用之一，陈列展览工作让藏品有机会呈现在大众面前，进而一步步实现展品背后文化的输出。有效的艺术性设计能激发观众参观兴趣，能促使其对藏品相关文化进行深入探索，如此实际上就是一种文化宣传过程。另外，策展人还可通过艺术性设计直接为观众讲述文化内涵，呈现精髓中的精髓，让观众不必花费较长时间、不必阅读大量文字，就可了解藏品及文化，实现文化的快速传播，从而更好地发挥博物馆文化宣传功能。

3 博物馆陈列展览工作的现存问题

3.1 陈列设计与文化内涵不够贴合

博物馆肩负着文化传播的职能，陈列设计需要能辅助文化传播，能激发观众对藏品的参观、阅览欲望。但部分博物馆在陈列设计时，对藏品艺术性、文化性考虑不足，很多设计师会在颜色上寻求与博物馆风格的一致，但在针对每个藏品的陈列上，则单纯选择常规摆放，与周围环境难以相融。这种陈列设计与文化内涵不够贴合的问题，让藏品只是藏品，无法发挥更深层次价值，且难以为观众留下深刻印象^[1]。

3.2 陈列观念陈旧且方式单一

众所周知，意识对实践具有能动的反作用。展陈设计人员的陈列观念会直接影响其陈列方式。当前很多博物馆展陈设计人员观念陈旧，导致其还拘泥于传统陈列方式，现代化陈列技术的运用不足，无法满足不同时代、不同阶段观众的参观品味，且长时间保持同一种陈列方式，包括位置、方向、与周围环境关系等都鲜少发生变化，无法为观众提供新鲜感或记忆点，很多观众去过一次后就不想再去，这也在侧面体现出陈列展览工作有效性不足。

4 艺术性在博物馆陈列展览中的运用

4.1 转换陈列展览观念，为艺术创新奠定基础

观念的重要性不言而喻。若想在博物馆陈列展览工作中合理利用艺术性，首先就需要注重陈列观念的艺术性转变，为艺术创新实践奠定基础。首先，博物馆陈列设计人员应树立创新意识及终身学习意识。时代在不断变化当中，观众审美及欣赏水平也在随之发生改变，而藏品本身的外形与内核无法改变，那么同一件藏品若能在不同时代吸引不同观众的关注与理解，就绝对离不开陈列创新设计的支持。因此，展陈设计人员应加强意识转变，结合时代变化特点及观众需求，不断学习新型陈列技术，以此推动陈列质量不断提升。其次，还需要树立文化性与艺术性观念。虽然本文强调的是艺术性在陈列工作中的运用，但过度追求艺术就会失去博物

馆本真，进而造成浮夸陈列等问题，给观众一种虚浮之感，无法发挥文化宣传作用。因此，在融合艺术性期间，需要坚持适度性原则，针对性、合理化运用。最后，展陈设计人员应明确，博物馆陈列的艺术创作，应具备自己的内核，杜绝一味迎合观众的问题。博物馆本身实际上具有教育性意义存在，其需要在观众参观过程中，通过各种设计及陈列，为观众提供文化、思想、历史等各种方面的渗透，在潜移默化中提升全民文化素养。总之，陈列人员应注重陈列思维及方式的创新，适度运用艺术性提升博物馆内核及陈列水平。

4.2 借助现代化技术，促进文化与艺术相结合

在当前时代背景下，现代化信息技术已经逐渐渗透在各行各业当中，并呈现出非常喜人的应用效果。那么在博物馆陈列工作中，相关人员也可借助现代化技术的力量，促进艺术性的完美融合。主要可从以下几个方面进行考量：

首先，在博物馆陈列环境设计上，通过现代化技术提升艺术性。陈列环境的设计是影响陈列质量的关键因素之一，环境与展品的配合能够奠定博物馆的整体风格基调，也能起到营造氛围感的作用。现代化技术的运用能通过视频、声音、图像、光影等要素的相互配合，同时对观众视觉、听觉甚至触觉产生影响，进而为观众更沉浸的观感体验。若能通过这种方式来融合艺术性设计，那么观众对博物馆内藏品及环境的艺术感知也将更加深刻^[2]。比如，我国故宫博物院中展示着很多具有宫廷感的藏品，展陈设计人员在藏品周围环境中用投影设备营造一个 3D 或 5D 的立体宫廷效果，并结合音乐或语音讲解来加强氛围感，为观众提供一种身临其境之感，观众则可以这种“穿越”的形式，感知我国故宫历史，大幅提升展览效果；

其次，可在藏品本身的陈列设计上运用现代化技术，以技术还原藏品实物的方式，让藏品更具生动性及艺术性。以书画类藏品为例，绝大部分书画类藏品都不能与观众直接接触，一般情况下是通过玻璃罩等方式将其与观众隔绝，以近乎平面的方式展示其中一部分，难免让观众失去兴趣，甚至没有充足的耐心了解该书画作品的相关信息。若此时能通过现代化技术以视频或动画的形式将书画还原，通过动态翻页等方式让静止的藏品“动”起来，就能让观众驻足，并通过视频加深了解，且这种“实”与“虚”的对比更具艺术性。总之，相关工作人员要善于运用现代化技术带来的便利条件，提升陈列展览艺术性及生动性，为观众提供更丰富的视觉盛宴。

4.3 合理利用空间艺术，提升展厅与藏品统一性

从艺术性的角度来看，空间艺术可分为点、线、面等多种元素构成，且宏观与微观角度中，对点、线、面的界定也有所不同。而对于博物馆内部环境而言，要做到艺术性创新，也需要针对空间进行合理化设计，通过空间、形式的变化，提升展厅与藏品之间在空间上的统一性与艺术性。比如，陕西历史博物馆中，每个展厅、展厅中的展位、展位上

的藏品等都可以将其视为一个点，那么多个点连起来就是一条线，线可以是看得见的实线，也可以是通过空间设计创设出来的“虚线”，虽然看见也摸不到，但当观众置身于该空间之中时，能够受到“虚线”的影响而形成观感，如此也是艺术性的一种表现形式。例如，以藏品的大小为标准，该博物馆设计了很多近大远小的视线路径，能为观众提供一种延伸、探索及引导的作用，能在一定程度上引导观众的注意力。而相反的，如实采用近小远大的视线路径，也可为观众提供一种开放的、肆意的感觉，能让观众参观视野更加开阔，有助于激发其内心的澎湃情感。除这两种外，还有波浪线、凹凸弧线等多种线形设计，不同设计方式形成的艺术效果也不尽相同，相关人员可结合博物馆情况进行斟酌运用^[3]。另外，对于面而言，其可以通过线的设计来形成不同的形，而多个形就能组成一个体。陈列期间工作人员可以通过点、线、面的调整来创设与博物馆风格及藏品特性相匹配的形与体，如此多元化设计能为艺术性创新提供很大空间。

另外，空间艺术设计中的对称与均衡也非常值得一提。该问题强调的是不同展品陈列过程中体现的相互关系，如相对稳定与不稳定的关系等。在大多数情况下，展陈设计人员都会选择运用对称陈列来体现一种相对稳定的关系，能给人一种庄严之感，但这种并不适合所有博物馆的陈列布置，且过于稳定难免呆板。因此，要善于促进对称与均衡的完美融合。均衡也能呈现出一定稳定感，但其中又有可以自由发挥的空间，如此设计就可避免呆板问题，让整体陈列更灵活、更丰富。如，在四川省自贡市盐业历史博物馆中，对于部分盐业铁工具等较大较重的藏品，其本身就具有稳定感，展陈设计人员以对称的形式将其放置在两边靠墙或展馆内具有明显对称性的位置，而对于体积较小的微型小工具的藏品而言，除了要考虑稳定性外，还通过陈列方向及位置的调整提升了其均衡性。

4.4 有效调整色彩与光线，突出不同藏品艺术效果

色彩与光线的运用是博物馆陈列设计中的常见问题，二者的配合要协调，其中最主要的是敏感度的协调性，通常需要有一定对比，但对比之余又要具有和谐性，色彩落差不

宜过大或过于浮夸，且要突出不同藏品的艺术魅力。另外，光线实际上也是色彩的一部分，除自然采光外，不同色彩的灯光也可为藏品增添活性。在选择灯光时，首要考虑的是要让观众看清藏品，包括藏品本身、展台环境及注释等等，其次就要考虑灯光与藏品色彩之间的协调配合。以南昌宝林书画藏品博物馆中的书画藏品为例，其中经常会涉及到很多色彩的调整，对于颜色较浓的画作，周围灯光的配合就明显更明亮一些，但又不能过于明亮，要在看清的基础上，尽可能呈现出画作原本的颜色与质感，如采用局部照明或者背景灯等方式。再比如，在三星堆博物馆中出土文物藏品的陈列中，若没有灯光可能会让文物显得非常寂寥，缺乏情感色彩，无法呈现其艺术气息。但展陈设计人员运用略明亮且偏黄的灯光照射，并通过角度的调整让藏品整体形成明暗对比，就能将寂寥感转为沧桑感、深沉感，艺术性瞬间得到提升^[4]。总之，工作人员要加强色彩与灯光的重视，通过适度调试增添藏品艺术性。

5 结语

综上所述，艺术性在博物馆陈列工作中的运用具有重要价值。但就目前各地博物馆陈列情况来看，部分博物馆还存在艺术设计与文化内涵不贴合、陈列观念陈旧且方式单一等问题，这些问题的存在不利于博物馆文化传播等职能的有效发挥。未来工作中，各博物馆及工作人员应加强对陈列工作的重视，有效促进艺术性在其中的合理运用，为博物馆长远发展奠定基础。

参考文献

- [1] 亚茹.博物馆文物陈列展览的策划与应用[J].文物鉴定与鉴赏,2024(2):80-83.
- [2] 马萌.博物馆陈列展览内容转化为展览形式的实践与启示[J].桂林博物馆文集,2023(2):249-258.
- [3] 陈晓蓉.文物博物馆陈列展览设计方法思考和分享[J].文化产业,2023(12):96-98.
- [4] 刘子玉.博物馆展览的空间设计原则与陈列策略探寻[J].中国民族博览,2021(8):185-187.