

An Exploration of Environmental Aesthetics in the Creation of Museum Exhibition Spaces

Lijing Zhi

Xi'an Liuyi Space Design Engineering Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract

Contemporary public aesthetic demands increasingly exhibit diverse trends, while museums continually transcend their traditional role as venues for artefact display. They are evolving into comprehensive humanistic environments integrating cultural dissemination, aesthetic experience, and spiritual enrichment. Environmental aesthetics, as an emerging interdisciplinary field exploring the relationship between human existence and environmental aesthetic construction, provides feasible theoretical and conceptual foundations for shaping museum exhibition spaces. This paper takes environmental aesthetics as its starting point, employing case analysis to conduct an experimental examination of its application and presentation forms within museum exhibition spaces. Drawing upon cutting-edge research, it seeks to outline specific methods for applying environmental aesthetics in the creation of museum exhibition environments. The aim is to advance museums' capacity to deliver richer aesthetic experiences and guidance alongside their cultural dissemination role, while providing theoretical reference points for shaping exhibition spaces.

Keywords

Environmental aesthetics; Museum; Exhibition space; Aesthetic experience

环境美学在博物馆展陈空间营造中的应用呈现探析

智莉晶

西安六艺空间设计工程有限公司, 中国·陕西 西安 710000

摘要

当前公众审美的需求日益呈现多元化的趋势,博物馆的功能也在不断突破作为传统文物陈列的重要场所这一属性,逐渐发展为集文化传播、审美体验与精神滋养于一体的综合性人文环境。环境美学作为人类社会生存与环境审美构建关系的一种新兴交叉学科,其在如何营造博物馆展陈空间的思路 and 理论上提供了可行性依据。本文以环境美学为研究初始点,结合案例分析手法,对环境美学在博物馆展陈空间的应用和呈现形式,进行了实验性剖析,结合前沿的研究成果,试图梳理环境美学在博物馆展陈空间营造中的具体应用呈现方式,旨在推动博物馆可以在实现文化传播作用的同时,为观众提供更为丰富的审美体验和审美引导,同时为博物馆展陈空间的营造提供理论参考和借鉴。

关键词

环境美学; 博物馆; 展陈空间; 审美体验

1 引言

立足于人文语境的视角分析,当前博物馆展陈空间的营造理念已由主要“以文物为主线叙事手法”逐渐转变为包括“审美体验”的更为丰富的功能需求转变,环境美学理念与当前博物馆陈设的融合成为行业发展的趋势。博物馆在展陈空间营造的全过程中融入环境美学理念,在赋予观众更好参观体验的同时,亦在提升博物馆的空间审美品质,更在有效的帮助博物馆实现可持续发展与文化遗产、审美教育的统一。

根据 JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》的相关要求,

【作者简介】智莉晶(1988-),女,中国河北石家庄人,硕士,从事博物馆展陈空间设计研究。

博物馆展陈空间的营造需满足陈列内容的系统性、顺序性与观众选择性参观需求,合理组织观众流线,实现展品保护与观众体验的双重兼顾。博物馆展陈空间是博物馆集中体现核心功能的场所,专门用来展示艺术品、文物及标本,具有文化传播、审美教育与公众交流的特定载体,承担着文物的展示和保护,肩负着文化传播、审美教育、精神传递等重要的使命,搭建了公众与文物联系的桥梁[1]。

博物馆展陈空间与常规建筑空间具有明显不同,具体分为以下几点:一是文化性。博物馆展陈空间是人类历史与文明的写照,具有历史文化的记忆,是人类文化传播与传承的主要场所。二是功能性。博物馆展陈空间具有文物保护所需的恒温、恒湿、光照强度及防尘等功能,仍需考虑观众参观体验、休息及无障碍保障等功能;三是审美性。博物馆展陈空间的照明设计、空间布局及色彩搭配等,营造具有感染

力的环境,使观者获得更好的审美体验。

2 环境美学在博物馆展陈空间营造中的应用原则

环境美学是研究人类生存环境与审美关系的交叉学科,涉及心理学、生态学、建筑学等领域,旨在通过优化环境美感提升人的生理心理状态及工作效率[2]。环境美学在博物馆展陈空间中的构建,不是单一的审美元素拼凑,需要按照相应的原则,实现“审美性、功能性、文化性、体验性”的有机统一。不仅需要满足观众的审美需求,打造富有感染力的空间环境,还要体现博物馆展品保护与文化传播的这一重要功能。具体概括,可分为以下原则。

2.1 整体性原则

整体性原则是环境美学的核心原则,也是博物馆展陈空间营造的首要原则。环境美学认为,任何环境都是一个有机的整体,各构成要素之间相互关联、相互影响,共同构成完整的审美系统。在博物馆展陈空间营造中,整体性原则主要体现在两个层面:一是空间内部的整体性,即各展区、各功能区的设计风格、审美基调保持一致,通过科学的流线设计、过渡空间设计,实现各区域的有机衔接,为观众营造完整、连贯的审美体验;二是空间与外部的整体性,即展陈空间的设计需贴合博物馆的整体建筑风格与地域文化特色,避免与外部环境产生割裂感[3]。

2.2 人文性原则

人文性原则要求展陈空间的营造不可只停留在美学形式,更需深入挖掘展品背后的历史文化内涵、人文精神与价值理念,将人文元素融入空间设计的各个环节。同时,人文性原则也需充分尊重观众的主体地位,结合不同年龄的观众特点、文化背景、参观行为习惯等诸多因素,优化空间设计与展陈方式,打造具有包容性、舒适性的展陈环境。

2.3 协调性原则

协调性原则要求博物馆展陈空间营造中,各审美元素、各功能要素之间相互协调、相互适配,避免出现矛盾与冲突,实现“形式与内容、审美与功能、传统与现代”的有机统一。具体而言,协调性原则主要体现在三个方面:一是形式与内容的协调,即空间设计的审美形式需贴合展品的内涵与展陈主题,避免形式大于内容,确保审美设计始终为文化传播服务;二是审美与功能的协调,即空间的审美营造需兼顾展品保护、观众参观、文化传播等核心功能;三是传统与现代的协调,即空间设计既要传承传统地域文化与建筑风格,又要融入现代设计理念与技术手段,实现传统美学与现代审美、传统工艺与现代技术的有机融合。

2.4 体验性原则

体验性原则要求展陈空间的设计不仅要注重视觉层面的审美体验,还要兼顾听觉、触觉、嗅觉等多感官的体验,通过声音设计、互动装置、材质体验等多元元素,丰富观众

的参观体验,增强观众的情感共鸣与记忆深度[4]。打造沉浸式的互动空间体验,有利于触达观众的精神意识层面。

3 环境美学在博物馆展陈空间营造中的具体应用呈现

结合上述应用原则,本文结合一些博物馆展陈空间营造的案例,从空间布局、色彩搭配、照明设计、材质选择、景观融合、互动体验六个核心维度,系统探析环境美学在博物馆展陈空间营造中的具体应用呈现,展现环境美学与展陈空间的深度融合路径,为实践应用提供参考。

3.1 空间布局:构建整体连贯的审美叙事

空间布局是博物馆展陈空间营造的基础,也是环境美学整体性原则的核心体现。环境美学强调空间的整体连贯性,博物馆展陈空间在布局设置上需避免各展区孤立存在,构建“连贯有序、层次分明、主次突出”的空间叙事结构。让观众在参观过程中,能够沿着合理的流线,实现文化输出与审美体验的逐步深入,形成完整的空间环境美学叙事,进而增升文化传承的有效途径。

以故宫博物院武英殿空间布局为例。其由多个古建筑组成的独立院落,在改馆改造设计中,秉着保护古建筑为原则,将古建筑空间实现最大化的利用,通过增加展线打造了“正殿—工字廊—敬思殿”的核心展示区域。正殿入口处构建了“展中展”空间,外观采用紫禁城古建筑元素,可不定期更换展品。另外,原设于延禧宫西配殿的“中国古陶瓷窑址标本展”和“古陶瓷资料观摩室”亦将分别移至武英殿东、西配殿的北值房,使武英殿区域成为紫禁城内集中展示不同类型陶瓷文物的常设专馆。该馆藏设计不仅实现了古代建筑遗产空间与陶瓷展品的融合统一,同时触达了观众完整连贯的审美体验。

3.2 色彩搭配:营造贴合主题的审美氛围

博物馆展陈空间的色彩搭配需要坚持几个方向:一是要与展陈主题贴合。例如,历史文物类展览要突出厚重的历史厚重感和沉稳感,颜色就要以深色为主;现代艺术展览多采用明亮、简单、时尚的色彩,营造一种生命力和创新性。二是要有较为鲜明的情感表达。比如用色彩的冷暖和明暗,来传递情感,引发观众的情感共鸣[5];三是要兼顾展品的保护需求。高纯度色彩的反射会对文物造成损害,也不利于观众视觉体验。苏州博物馆的色彩搭配是环境美学应用的典范。延续了传统苏式园林的特色,在造景手法上以白色为主黑色为辅的搭配重现了就是中式水墨画的色彩美感,空间造景运用的白色鹅卵石与山石造型达成“枯山水留白写意”的中式传统审美与当代西方审美有机融合的一步一景,借景如画的审美氛围,营造出雅致又不失色彩美感氛围,给展陈空间增强了空间审美感染力。

3.3 照明设计:打造沉浸式的视觉体验

环境美学中,照明设计是重要的审美元素。照明形成

光影的明暗变化打造出空间的不同层次感,营造丰富的环境美学氛围,这是实现观众沉浸式参观和审美体验的重要手段。在博物馆展陈空间照明设计时,需以美学的协调性和体验性为原则,呈现展品陈列作为主要光源结合氛围辅助照明、安全照明系统等,打造协调统一的视觉审美。我们以杭州良渚博物馆为例,该馆的照明设计,选择了明暗渐变的方式,将自然光引入天花局部照亮,与独立展柜中的重要展品的重点照明形成了主次分明且神秘的灯光氛围。此外,还精准照射出新时期晚期玉器展品的肌理、色彩及造型之美。又如二里头夏都遗址博物馆的“甲骨文光影剧场”,利用投射技术结合人工光,以流动的文字与画面,展现了古代祭祀与农作等场景,让观众沉浸式光影间感受甲骨文与殷商文化。

3.4 材质选择:传递自然本真的审美价值

博物馆展陈空间的材质肌理是传递审美价值的重要因子。在材质选择上可遵循如下要素:一是贴合展品主题与地域文化,材质的质感与纹理应与展品内涵、地域特色融合,增强空间的文化归属感;二是材质要具有自然性、实用性,选择天然材质,如木材、石材、竹材等,既可以传递自然之美,还能打造材质的耐用性与防火性,同时满足博物馆展陈空间的功能需求;三是选择材质注重协调性,不同的材质之间搭配要统一,有利于营造整体的审美效果。广东民间工艺博物馆(陈家祠)的材质选择较考究,注重地域特色与工艺传承的融合。该博物馆建筑本体具有岭南古建筑特色,展陈设计在材质上选择了青砖、灰瓦、木雕、砖雕等传统材质,让传统材质重焕生机的同时,还散发了古朴韵味;在展陈馆内采用透明玻璃与钢结构制作展柜,方便观众欣赏展品细节,实现了传统材质与现代材质的协调、统一,既彰显岭南民间工艺的文化内涵,又达到了“古今融合”的审美境界[6]。

3.5 景观融合:实现室内外环境的审美共生

博物馆展陈空间的景观融合主要分为两种形式:一是室内外景观的融合,通过落地窗、天窗、庭院等设计,将室外的自然景观置入室内,让室内空间与室外景观相互呼应,形成“内外一体”的审美效果;二是室内景观与地域文化景观的融合,将地域文化中的景观元融入室内展陈空间,增强空间的地域文化特色与归属感。

河南博物院的景观设计注重地域文化景观与室内展陈空间的有机结合。依托中原文化特色,在室内展陈空间中融入黄河、古村落庭院等地域文化元素,通过微景观复原、浮雕壁画等形式,打造具有中原文化特色的室内景观。观众在参观“黄河文明”相关展品时,能够感受到室内景观与展品内涵的高度契合,增强对中原文化的认同感与归属感,实现了景观融合与文化传播的有机统一。

3.6 互动体验:构建参与式的审美关系

根据环境美学中的参与美学理论,审美体验是人与环境深度互动的结果,博物馆展陈空间的营造需注重互动体验的构建,打破传统单一维度的展陈模式,引导观众主动参与、主动体验,构建“人一展品一空间”的参与式审美关系,增强观众的情感共鸣与记忆深度。结合当前行业实践,博物馆展陈空间的互动体验可分为,数字互动:借助VR、AR、AI等现代技术,打造沉浸式、智能化的互动体验,让观众通过虚拟交互,深入了解展品的内涵与历史背景;实物互动:通过触摸、操作、体验等方式,让观众近距离感受展品的质感与功能,增强体验的真实性;情感互动:通过场景复原、主题演绎、技艺展示等方式,引发观众的情感共鸣,实现与展品、空间的情感交流。陕西历史博物馆秦汉馆的互动体验设计,充分体现了环境美学的参与性原则。该博物馆借助智能交互终端,打造“跨越时空的文明对话”等AI交互展项,观众通过与古代虚拟角色动作同步互动的时空对话,自主探索秦时期历史与文明,在互动中深化认知。

4 展望

随着公众审美需求的持续提升与现代技术的快速发展,环境美学在博物馆展陈空间营造中的应用将呈现更加多元化、智能化、人性化的发展趋势。未来博物馆展陈空间的营造,在深度引入环境美学理论的应用,将对打破传统展陈模式的局限,实现“人、展品、空间、自然”的有机共生及和谐统一的展陈空间发挥有利价值;在融合现代技术,创新互动体验形式,打造更加沉浸式、智能化的展陈空间,增强观众的参与感与体验感提供更多可能。

博物馆展陈空间营造过程中,要凸显博物馆的文化特色,兼顾多元化的审美需求与参观体验,打造具有包容性、人文性的展陈环境,从而推动博物馆向更加多元化、创新化的方向发展。

参考文献

- [1] 伯林特.环境美学[M].张敏,译.长沙:湖南科学技术出版社,2006.
- [2] 吴世常陈伟.新编美学辞典[M].郑州:河南大学出版社,1987.
- [3] 卡尔松.自然与景观:环境美学导论[M].陈李波,译.北京:中国文联出版社,2011.
- [4] 诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明,译.台北:田园城市文化事业有限公司,1995.
- [5] 中国建筑科学研究院建筑防火研究所.博物馆建筑设计规范(JGJ66-2015)[S].北京:中国建筑工业出版社,2015.
- [6] 薄海昆.独具故宫特色的新陶瓷馆——武英殿陶瓷馆展厅的搭建与陈列设计[J].紫禁城,2020(12):121-126.