

发展新质生产力,让博物馆更有看头

——2024博物馆创新赋能生态大会综述

高文思

主题分享

圆桌对话

为促进博物馆全要素生产率提升,加强博物馆产业体系的协同性、共享性、开放性、平台性发展,近日,由中国文物报社、南京市文化投资控股集团主办的“2024博物馆创新赋能生态大会”在呼和浩特顺利举办。大会围绕“新质生产力赋能博物馆高质量发展”主题,汇聚来自全国各地的文博行业翘楚、企业代表及专家学者,探讨博物馆在数字化浪潮中的创新与转型,聚焦如何利用科技赋能,让博物馆藏品“活”起来,让文化故事“动”起来,发展文博领域新质生产力。

会上,中国文物报社与南京文投集团签署战略合作框架协议,双方将围绕博物馆之城建设、文博创新赋能等领域开展多角度、全方位战略合作。南京文投集团发布《中国文博场馆创新赋能整体解决方案》,为文博场馆提供一站式、高科技、数字化、平台化服务。南京文投集团、苏州和云观博、天禹文化集团、天津恒达文博、武汉大智智慧、北京中创文旅、山东文保、北京世纪超星8家企业共同启动“博物馆创新赋能产业联盟”。联盟将聚焦行业前沿技术和综合解决方案,构建高层次、高质量合作平台,为文博事业的繁荣发展注入动力。大会同时举办博物馆供需对接会,联盟发起单位的代表、部分博物馆馆长参与。供需对接会围绕博物馆创新发展需求、技术应用、资金支持等方面进行深入对话交流。

聚焦科技创新,培育博物馆文化发展新动能

基于人工智能、区块链、云计算、大数据、虚拟现实等前沿数字技术,博物馆在创新赋能方面不断进行新探索。文都云文创科技公司总经理龚翼分享了《数字沉浸赋能文博场馆,运用博物馆自有IP打造文旅消费新体验》,通过文博大模型的研发,构建基于文化大数据的文博语料库,打造城市文化元宇宙,建立区块链平台……科技创新使文博产业不断推出如南京大报恩寺“宝塔奇缘”VR交互数字体验、红楼梦沉浸式展演体验《大梦·红楼》等新产品和“数字周庄”文旅元宇宙体验等新项目。

科技正在文博领域扮演日益重要的角色,数字技术将成为链接博物馆教育和研究的重要手段。苏州和云观博数字科技有限公司总经理杨晓华分享了《数字技术链接博物馆教育和研究》,利用数字技术将博物馆学术研究成果转化为博物馆教育,实现“多内容形态”的呈现,打通文物采集、存储、修复、展示、机构管理、服务研究等各环节的深度数字化延伸拓展,突破博物馆教育传播时、空、人三重限制,为文化传承与创新注入新鲜活力。

完善产业体系,布局建设博物馆未来产业链

促进数字经济与实体经济深度融合,需要构建博物馆标准化服务体系。大报恩寺遗址博物馆馆长、南京大明文化实业有限责任公司董事长王文溪分享了《和你一起,建设一座美好的博物馆》,通过线上营销为博物馆打开新入口,让博物馆不断出圈、开放更多时段,进行数字内容的提升,并且形成稳定能力,使博物馆空间更具创意。这让博物馆的参观产生更多可能,让文物鲜活而有趣,让文创走进城市。观众不仅仅是观众,更是共同的参与者。

腾讯SSV数字文化实验室运营总监石东山分享了《数字科技助力焕活中华传统文化》,详细介绍了博物馆的数字化助力——繁星计划。该计划旨在助力博物馆数字化能力的提升,形成自身数字化工具矩阵,进一步加速数字文博创新,加快博物馆高质量发展的步伐,采用技术和资金的投入方式,计划首批助力100家博物馆完成数字化能力提升,最后将形成“数字化标准”,为行业贡献示范样板。

北京中创文旅文化产业集团董事长秋童分享了《遇见博物馆——探索文旅融合新方向》,以“遇见博物馆”品牌为例,打造输出展览内容和全链条运营服务,不断进行跨界融合,多元化运营博物馆空间,把世界博物馆带到观众身边,探索出一条商旅融合的道路。

全面深化改革,优化博物馆发展新模式

发展博物馆新质生产力,需要进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。中国科举博物馆馆长冯家红、呼和浩特博物院院长武高明、中国海盐博物馆(盐城市博物馆)馆长朱海燕、阜阳市博物馆馆长刘建生围绕“博物馆发展新态势、新模式”展开讨论,结合一线工作的实际情况,深挖束缚博物馆新质生产力

发展的堵点、卡点,一致认为博物馆需要直面当前社会环境,博物馆展览需要兼顾思想性、艺术性以及新媒体技术的融合,建立高标准市场体系。

发展博物馆新质生产力,也需要畅通教育、科技、人才的良性循环。南京文投集团副总经理李军、北京世纪超星信息技术发展有限责任公司执行总裁杨庆刚、山东文保文物修复技术有限公司总经理颜冬、天津恒达文博科技股份有限公司副总经理曹礼恭、武汉大智智慧科技公司文旅事业部总经理全中棋在讨论中认为,各地区“文化资产”处于割裂的状态,多平台、多系统之间难以融合和打通,博物馆发展需要文化资源、科技成果及专业人才的共享。

本次大会有效调动专家学者、企业代表共商共探,为新时期博物馆工作的创新实践注入蓬勃动力,为促进博物馆科技创新、文化产业深度转型、科学布局产业升级、持续培养人才队伍作出积极贡献,让文化新质生产力进一步驱动博物馆高质量发展。

博物馆供需对接会

博物馆小空间陈列设计优化探究

——以宁夏博物馆临时展览实践为例

戴书靓

陈列设计是博物馆面向大众最直接的展示窗口,也是让展品与大众深层次交流的重要途径。当前博物馆内的展品多具有一定的历史性,在做博物馆陈列设计时要明确基本内涵,而要想增加展品的艺术内涵,同时能够让大众更加直观地了解展品价值与内容,就需要融入设计来提升其有效性。

博物馆陈列设计要以展品为基础,在保障展品所想表达的内在价值的前提下与艺术设计内容相结合,增强陈列设计的综合性与艺术性的表达,从而将展品进行更加直观、生动地展现。

宁夏博物馆临时展览“千年窑火 生生不息:邯郸市博物馆藏磁州窑瓷展”(以下简称“磁州窑瓷展”)位于馆内二层临时展厅,整个展厅面积约200平方米,展品内容共计130余件。面对此类展品较多、展陈空间较小的展览时,提高展厅空间利用率便是陈列设计当中一项重要的任务。在此设计过程中应着重考虑如何在有限的空间内展示更多的瓷器精品,同时保证观众的舒适参观体验,需要在设计时丰富陈列设计手法,优化空间布局,将展柜内外空间合理利用,展品与设计相互融合,从而对空间进行合理的陈列设计优化。

展柜的设计

博物馆陈列当中不可或缺的就是辅助材料,像图片、文字等,一般是展柜的形式出现。如果要在博物馆的陈列设计当中去打造一个亮点,那么展柜的设计便是其核心组成部分。掌握图片和文字合理关系的前提下,考虑展柜、说明牌的材料选择、排版应用、造型设计。

在展柜的设计当中要明确主次关系,展柜上的内容是作为展品服务的,避免出现过于复杂、花哨、喧宾夺主的现象。文字说明内容应当简洁清晰,便于大众能够准确地掌握展品的信息,且排版上要注重疏密关系和对齐关系,使之看起来更加统一和谐。

而我们在面对较小的展陈空间时,在整个展区中应采取留白的手法。留白是中国传统绘画中的一种手法,是指在画面中留下适当的空白,以增强画面的意境和美感,那在展陈空间内的留白是去除多余的装饰,精简画面,明确视觉焦点使主题更加突出,增加空间的层次感,同时给大众也留下想象的空间,从而激发大众的想象力和审美情感。

“磁州窑瓷展”当中,展柜以大小中三种尺寸对比出现并且错落叠放,拉伸展柜内部的前后关系;展柜造型提取展品当中的器型元素符号并做了镂空处理,贴近主题的前提下又增加了展厅的通透感;整体展柜的摆放并没有铺满展柜,而是以留白的手法使展柜内有了空间感。

展柜的摆放

在展览当中,展柜、展托是基础组成部分,但对于空间相对较小的展厅来说,展柜一般无法进行造型的变动和位置的改变,所以想要整个展览在视觉上具有舒适、流畅的空间布局形式,便要将目光锁定在展柜内部设计上,展托的表现形式更加灵活,让大众可以从多角度全方位欣赏展品。

在我们常见的基础设计当中,为了更好地展示展品本身、提升展示效果,需要将展托按照展品内容合理地规划尺寸、颜色、形状。除此之外,展托的排列形式还需把握好陈列的密度,若太过稀疏会显得整个展厅比较单薄,反之,过于密集会让人感觉展厅拥挤凌乱,合理的疏密排列能够有效提升展示水平,也能够让大众在一个舒适的环境当中进行参观。

展厅

在此次“磁州窑瓷展”当中,展柜内部前后空间有限,所展示的物品较多,且大小、高度、造型不一,除去所述的基础展托设计外,在展托的排列形式上放弃了传统的平铺排列手法,采用交错排列和装饰排列。将长短、高低、大小不一的展托前后放置,疏密有度,高低不同形成了一种有层次的特美感,不仅可以使展品内容相互衬托,也提升了空间的使用率。同时将颜色较为鲜亮,统一的展品合理的摆放在一起,如同“万绿丛中一点红”的效果,使大众的视野聚焦于此,也成为展柜展品当中一个闪光点。

色彩灯光的调整

色彩和灯光是博物馆陈列当中重要的组成部分,起到了营造氛围和传递情感的重要作用。合理的设计安排可以影响观众的视觉感受,从而带来更好的参观体验。

其中,色彩一般是人们最直观感知的事物,而对较小的展览空间来说,色彩的运用应当采取纯度相近色,这样既能使空间具有统一性又能增加空间的层次感。在“磁州窑瓷展”当中,根据整个展厅原本色调和展品内容,确定与展览主题密切相关的主体色调以灰白调为主,确保整个展览的基调和情感方向。在和谱统一的前提下添加适当的辅助色彩,如灰绿、灰蓝来增强视觉的层次感,使大众在观感上具有多样性。

博物馆灯光设计主要是为了展示展品,同时要营造出一个适合参观的环境,不同的灯光应用会打造出多种效果。强烈的光线可以聚焦视线,突出单独的一件展品,更好地展示出其细节和内容,反之相对柔和的光线可以营造出舒适、温馨的氛围感,让大众在观展时更加放松。除此之外,灯光的组合也可以使原先较小的空间在视觉上有所延伸。

例如在“磁州窑瓷展”当中,进入展厅后人们的视线会被带入较为明亮的长展柜内,明暗的对比会拉伸人们的视野,同时拉伸了整个展厅的纵深;散光加聚光的组合使用增加了展厅的体积感;聚焦的灯光如同星辰点缀在较暗的展厅中心,不仅凸显出独立展柜当中的展品内容,同时也使原先较小的展厅有无限扩张的视觉效果。

综上所述,不同陈列空间应具备不同的设计手法,而陈列空间较小时需要优化设计手法,从展托的摆放、色彩灯光的调整、展柜的设计等细节方面入手,以小见大,从而在视觉上增大展览面积、提升空间利用率、提高展陈的整体效果。

博物馆是连接过去和未来的一座桥梁,是保护和传播文化历史的重要途径,而博物馆的陈列设计以展品为支撑,突出展览主题、服务展品内容,能够让大众更直观、深入了解历史文化,更深刻感受展品魅力、感受文化魅力。

YE享文化,“炎”续美好

——常州博物馆打造“常博奇妙夜”品牌活动

姚瑾 樊瑾

2024年盛夏,常州“炎”值爆表,连续多日的烈日炙烤也让“夜”的魅力越发的“热辣滚烫”,这个夏天,常州博物馆焕新开启常博奇妙夜活动,以创新姿态拥抱观众,让“走进博物馆”成为市民的仲夏纳凉好去处,助推博物馆成为城市文化输出的重要方式和入夜经济的流量入口。

焕新归来,创意颠覆引人“入局”

时而凝视出神,时而奋笔疾书,时而奔走寻觅,又是喜上眉梢……这便是全情式投入常博奇妙夜剧本游活动参与者的真实写照。

无怪参与者如此入迷,今夏焕新归来的常博奇妙夜活动在引入人胜。7月12日至8月24日期间,每周五、周六妙趣上演,焕新呈现的常博奇妙夜,在去年活动的基础上创意buff叠满。常博创造性地将历史文化与当年轻人喜爱的剧本游玩法“破圈”融合,游客秒变“戏精”,在“常博奇妙夜”打卡和“夜暮华章”剧本游活动中过了把“瘾”。今年常博还打破常规教育方式,带着一群“好奇宝宝”穿越时空来到了亿万年前,聆听地球故事、邂逅暗夜精灵、与化石同眠……以极具挑战性和趣味性的学习方式,将知识讲得生动,让家长口中“和学习八字不合的孩子”秒变好学少年。

此外,当音乐巴士遇上博物馆会碰撞出怎样的火花?霓虹闪烁,常州博物馆广场上“声”动又浪漫,市民游客们随着音乐巴士“唱”享夜色,实力展现青春乐都的时尚气质。还有复古又潮流的银发展,妙趣而专业的“博物馆奇妙YUE”科普夜读,新奇而生动的“万变三叶虫”展厅流动课堂等,皆创意颠覆了历史文化原本“老学究”的设定,为市民提供了更为新“潮”的文化纳凉打开方式,带来一次全新的文旅体验。

幻美呈现,传统文化加持的视觉盛宴

恰逢明月映古今,千年宋韵入梦华,步入“常博梦华录”打卡活动的现场犹如闯进了千年前宋人的真实生活,更让人惊艳的是,常博依托“非限定性空间”概念,邀请国风博主、汉服工作室专业参演,为常州青年人们打造了一场幻美的宋“潮”绮梦。参与者与NPC的梦幻联动中,服化道是精雕细琢的,演员妆容是精致考究的,剧情台词是高度还原历史的,甚至连剧中人物的一颦一笑,都是顾盼生辉的。参与活动的专业拍客一边按下快门快门一边赞不绝口:“这么美的场面真是全然不用修图,随手一拍都美成了画。”

同样让人沉浸于美的享受的还有锡剧表演,为了将传统艺术精致地呈现在市民眼前,常博诚意邀请了常州市锡剧团加入,舞台上,灯光璀璨,演员们长袖迎风,唱腔婉转;舞台之下,月华初上,观众们时而屏息凝视,时而会心一笑,共同绘就了一幅光影交错的幻美画卷。不仅如此,本次奇妙夜活动中的“荷风动宫商”古琴演奏、“遇见博物馆”智多星专场文艺汇演等演出亦给观者一种沉浸式的美好享受,常博打破常规观展模式,融历史、文化、自然于视听盛宴之中,文化在这个夏天被打扮得光彩夺目,狠狠霸占了观者的手机内存,也深深住进了大众内心。

唤醒文化,托举“火爆”的是用心“整活”

今夏,从2024年7月12日起,常州博物馆每周五、周六夜间开放到晚上9点,推出八大妙趣而丰富的主题夜场活动,并采取夜间取消预约的机制以应对暑期文旅热潮,将独属于博物馆的文化意蕴延长至暮夜。

常州博物馆副馆长施建刚介绍:“在延长闭馆时间、夜间取消预约、举办夜场活动这三重利好下,周五周六夜场游客同比增加了33.3%。人流量提升后,常博推出多项新举措确保配套服务:精心制定方案,加强安保巡逻;增加清洁频次,确保环境整洁;优化讲解服务,提供AR导览眼镜、语音导览器等智能设备;数字化服务创新,推出‘云上常博’等。其中最有趣的是‘重新设计参观路线’:游客入馆后,为其发放《导览手册》,将参观展览

分为ABC三条线路,并结合空中灯光、墙面指示牌、地面地贴等,进行分流引导。我们正在努力为老百姓日益增长的美好生活需求提供更为优质的服务。”这个暑期,常州博物馆以其高质量的展陈、极具吸引力的活动以及高品质的公共服务吸引更多公众走进博物馆,近两个月间约30万人次走进博物馆,文创产品的销售也超过120万元,比去年同期翻了一番。常博用心打造“妙趣”,集创意、服务、科技等元素于文化活动,让博物馆真正成为沉淀的、悠长的、充满故事的“潮流之地”。

2024年夏天,常博妙设夜色,并展开“花式宣传”,通过本地门户网站、抖音、微博和视频号等融媒体方式广撒“酒香”,“奇妙夜”“常博”等关键词频频成为讨论热词,“博物馆+互联网”的模式引领了一波妙趣横生的文化热潮。此外,在常州网互动平台等本地网络上,常州网友拍客用近千张美图迅速带“火”了奇妙夜活动,其中3篇文章、10多张光影作品更是登上了“学习强国”平台,网友在惊呼“惊艳”的同时,也踊跃报名参加搭乘常博的文化YE车。据了解,本次常博奇妙夜的特色夜场活动共组织3场,在7月火热进行后,8月的2场活动引发了“拼手速”的火爆场面,不少没有抢到名额的家长家长懊悔地表示,明年一定守着常博公众号读秒等待信息发布。居高不下的文化YE潮,让常博“火”起来的同时,更是让历史文化“活”了起来,以一种更“奇妙”的方式,向游人生动道来。

博物馆连接着过去、现在和未来,更是衡量一座城市文明程度的标尺。夜赏、夜演、夜游、夜宿、夜读、夜学、夜购、夜宴,2024年的夏天,超长待机版常博用“八大夜玩”主题、73项活动融入大众,引领市民YE享文化,“炎”续美好如常。据悉,下半年还有更多创意满分、文化润润的主题展览和活动将陆续登陆常博。施建刚表示:“未来,我们将继续深入发掘城市自身文化资源的独特性,结合现代科技手段,精心打造‘常博奇妙夜’这一品牌活动,构建起新型夜经济场景,更好发挥博物馆作为文旅综合体的作用。”水何澹澹,历史的洪流中,常博不断以创意为楫,激荡起文化的浪花。

“夜暮华章”剧本游,游客争演历史“局中人” 夏伯阳摄

潮游宋式生活,流转千年风雅 蒋南渊/摄