

高校陈列馆 与实物虚拟化表现教学

陆小赛 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

高校陈列馆与实物虚拟化表现教学

陆小赛 著

图书在版编目 (CIP) 数据

高校陈列馆与实物虚拟化表现教学/陆小赛著. —
杭州: 浙江大学出版社, 2019.1
ISBN 978-7-308-18469-4

I. ①高… II. ①陆… III. ①高等学校—展览馆—教
学工作—研究 IV. ①G26

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第179483号

高校陈列馆与实物虚拟化表现教学

陆小赛 著

责任编辑 李玲如

责任校对 孙 鹏

封面设计 雷建军

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州好友排版工作室

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13.75

字 数 198 千

版 印 次 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-308-18469-4

定 价 60.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

前 言

当前，大部分城市中的博物馆是一个独立机构，以收藏为主，兼有教育与研究功能。本书则记录了一个高校设计文化陈列馆的成立与发展历史，探索校内陈列馆与专业教学相结合的方法与理论。

对陈列馆及其中的收藏品进行虚拟化表现，是当前传统艺术品的一种新型保护模式，基于实物传承传统文化也成为当代艺术设计专业教育的文化素养要求。

虚拟化技术拓展了人们与传统艺术品的交流方式，学习虚拟化表现软件也成为当前艺术设计专业教育的技能要求。

我们利用传统艺术品作为一个载体，尝试实物研究与表现技法教学相结合，推动师生一同成长。

| 目 录 |

第一章 博物馆教育与专业教学·····	1
第二章 陈列馆设计发展与教学实践·····	5
第一节 陈列馆建设与形成 ·····	6
第二节 陈列馆收藏品简介 ·····	14
第三节 陈列馆与专业课程结合的教学情况 ·····	29
第四节 陈列馆藏品虚拟表现软件使用及其成果 ·····	31
第三章 陈列馆实物虚拟化表现教学·····	51
第一节 内涵 ·····	51
第二节 基本观点 ·····	53
第三节 教学目标 ·····	55
第四节 教学方式 ·····	55
第五节 教学组织与设计 ·····	57
第四章 陈列馆收藏品·····	61
附件 ·····	206
参与实物虚拟化表现教学的班级与学生名单 ·····	206
图版索引 ·····	207
表格索引 ·····	212
参考文献 ·····	213

第一章 博物馆教育与专业教学

1905年中国近代第一个公共博物馆——南通博物苑建立，它以公众教育为宗旨。20世纪60年代以后博物馆作为社会教育场所在教育中发挥了重要作用，逐渐形成了“因人施教”的教育理念。1988年在北京成立的专业学术团体“中国博物馆教育学会社会教育专业委员会”推动着博物馆教育事业的发展。20世纪90年代，中共中央、国务院颁布的《关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》明确指出：“各类文化场所（博物馆、科技馆、文化馆、纪念馆等）要为学生提供优秀的精神产品，向学生免费或优惠开放，为学校素质教育创造条件。”当前，人们普遍认为，博物馆社会教育是学校教育之后的第二教育系统，是校内正规课堂以外的第二课堂。2007年，国际博物馆协会代表大会在奥地利维也纳召开，会议首次将“教育”作为博物馆的第一功能。会议认为，博物馆的主要任务是“以教育、研究、欣赏为目的进行征集、保护、研究、传播，并展出人类及其环境的物质及非物质文化遗产”。

当前，博物馆教育活动如何具体开展，是我们关注的一个重点。

美国的博物馆教育活动开展得较早。1921年哈佛大学的博物馆学家保罗·萨克斯设立了全美第一个博物馆课程(Museum Course)，其课程目标是“让学生通过接触艺术作品原作，在博物馆中学习和研究，使他们未来能成为评论员、艺术教师、研究员甚至博物馆馆长”。这是美国历史上第一次关于博物馆课程的实践。1984年出版的《新世纪的博物馆》(Museum for a New Century) (CMNC, 1984)就明确提出：“若藏品是博物馆的心脏，教育则是博物馆的灵魂。”当今美国的博物

馆与学校合作得非常深入,目前已经成立了一些博物馆学校,如加利福尼亚科学中心学校。博物馆学校通过学区与博物馆的伙伴关系,共同设计、实施教学项目。一方面,它将许多课程设立在博物馆内,由博物馆组织课程、指导讲演、培训教师、设计课程讲义、提供教学资源、编写教材;另一方面,学校在相应博物馆的支持下在校内建立博物馆。因此,博物馆学校整合了学校和博物馆两种文化机构的优质资源。

英国的艺术博物馆教育活动开展得较为成熟,其国家艺术与课程已成为国民教育体系的一部分。1969年,英国成立了“博物馆教育圆桌组织”,专门研究博物馆教育的教学理论与方法;1973年,英国发行了《博物馆教育期刊》;1988年,英国又制定了“国家课程”(National Curriculum),明确地指出博物馆教育可与学校课程连接,使得参观博物馆的人数大增。至今,作为世界上最重要的艺术设计史博物馆之一的英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆还配合国家“艺术与设计”课程指标,开发了适合不同阶段学生的学习手册;该馆超过80%的参观者为学校团体。1999年,英国国家教育与就业部推出了“博物馆和美术馆教育计划”,65个博物馆服务于学校的项目在全国推开。2000年,英国国家教育与就业部与国家文化传播体育部联合发表了《博物馆的学习能量——博物馆教育观察》计划,并界定了该计划的实施目标与范围,因此,各博物馆也相应建立了大量馆藏品的教学说明材料,并将课堂教学引入日常生活,这极大地推进了国家课程的实施。2012年,英国教育部提议艺术课程成为14~16岁学生学习的基础课程。

可以说,围绕艺术与设计藏品课程的开发已经成为发达国家教学实践的一项重要内容。

当前,博物馆教育中课堂教学层面的微观操作日益为学

界所关注。我国一些相关的主要著作有《如何规划博物馆教育活动》（施明发，2000）、《博物馆专业人员教育与人力资源管理学术研讨会论文集》（李明珠，2004）、《博物馆社会教育新视域》（北京博物馆学会，2009）。在国外，2003年德国斯普林格出版社（Springer-Verlag）出版的 *Researching Visual Arts Education in Museums and Galleries: An International Reader*（Maria Xanthoudaki, Les Tickle and Veronica Sekules, 2003）以读者的国际视角关注博物馆、画廊中的视觉艺术教育问题，美国劳伦斯大学出版社（L.Erlbaum Associates）出版的 *Challenging the Classroom Standard Through Museum-based Education: School in the Park*（Lan Pumpian, Douglas Fisher and Susan Wachowiak, 2006）关注博物馆基础教育的课堂标准问题，英国劳特利奇出版社（Routledge）出版的 *Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance*（Eilean Houper-Greenhill, 2007）讨论了博物馆教育中的目标、教学法与成果表现三者之间的关系。可以说，博物馆中的教学活动本身就已经成为当前的研究热点。

总体而言，国内馆校结合的教育方式还没有真正融入国民教育体系，高校内部博物馆普遍重视藏品的展览、展示，但与其相配套的教育和教学项目还不够丰富。我们希望将高校博物馆与艺术设计专业内涵建设相结合，以“实物虚拟化表现”项目为切入点，在实践中提升教学方法，从而为博物馆教育，尤其为高校博物馆教育积累一些经验。

需要说明的是，本书实践部分中的博物馆实际指的是传统艺术设计作品的陈列馆。

第二章 陈列馆设计发展与教学实践

艺术设计是一门建立在多学科基础上的边缘性学科，要充分考虑社会、经济、科技、文化等综合因素。艺术设计注重艺术与工程技术、艺术与人类文化的高度统一，它既要满足人们的物质需要，又要满足人们的精神需要。

艺术设计专业的陈列馆建立的目的是收集传统艺术设计作品，利用收藏品本身富含的传统设计理念影响师生（图 2-1）。

体验是艺术表现的起点，是获得表现对象的艺术手段的重要途径和依据，在教学中，让学生置身在陈列馆中，直接面对收藏品，在体验中感受传统文化，在理解中分析古代艺术设计的精髓，为创作中灵活运用传统元素提供必要的前提。

图 2-1 早期陈列馆

摄于 2010 年 9 月

图 2-2 模型实验间阶段

摄于 2008 年 6 月

第一节 陈列馆建设与形成

陈列馆建设主要经历了五个阶段。

1. 单一的模型实验间阶段。我们教师的收藏活动起源于 2000 年，开始时只是出于每个人各自的爱好。2003 年以后，在一些课程的教学过程中，为了让学生更深入地理解一些知识，教师就常将家里的藏品拿到学校，在课堂上展示给学生，有时还将一些明清家具提供给学生做模型样品。之后，为了方便使用，也将一些藏品临时放在专业模型实验间。这一阶段，模型实验间的建筑积极小（图 2-2）。

2. 教学楼艺术走廊阶段。教学楼原有的艺术走廊一边为玻璃幕墙，为避开太阳光的西射，就用铝纸、木料和木工板隔挡，还外加一层米黄色麻布；另一边则是砖墙与铝合金窗。每至夏日，虽然做了隔板，阳光不能直射，但还是很热，总是透着一股“闷”味，于是教师去市场买了四个陶质大水缸与几盆绿色

图 2-3 艺术走廊阶段

摄于 2011 年 4 月

植物，还在平时下班时，和几个学生一起，将原有的花岗岩地面用拖把打湿，以在一定程度上增加空气湿度。后来，植物养护不方便，多数植物凋零后就不再增添了（图 2-3）。

3. 画室改展厅阶段。由于夏天和秋天艺术走廊的空气湿度太过干燥，2011 年遂将藏品移到艺术走廊边的一间闲置画室。

4. 陈列展示馆阶段。2012 年，打通走廊与画室之间的隔墙，陈列馆面积增加到 400 平方米，并招标进行了装修；2013 年增添了吸尘器、加湿器，预埋空调管；2014 年又安装了吸顶式空调（图 2-4）。

5. 陈列馆工作室阶段。2018 年，将艺术设计工作室与陈列展示馆相结合，打通了原有的隔墙，方便工作室里的师生进入原有陈列馆空间。

结合参观与教学活动的需求，以收藏品风格、年代特征为主要依据，我们将陈列馆大体划分成大厅（图 2-5）、宋式风格间（图 2-6）、明式风格间（图 2-7）、清式风格间（图 2-8）、民国风格间（图 2-9）、北方风格间（图 2-10），以及礼堂区（图 2-11）、中堂区、书房区、琴房区，建筑构件散布其中，详见陈列馆平面布置图（图 2-12）。

图 2-4 陈列展示馆阶段

图 2-5 陈列馆大厅

图 2-6 宋式风格间

图 2-7 明式风格间

图 2-8 清式风格间

图 2-9 民国风格间

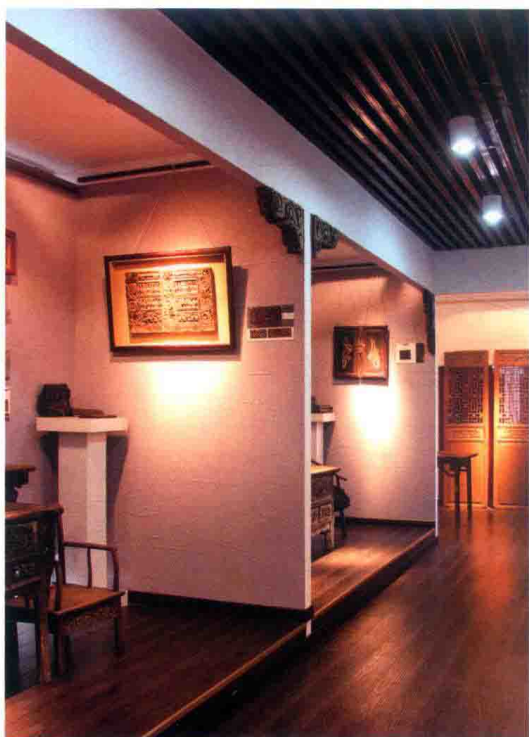

图 2-10 北方风格间

图 2-11 礼堂区