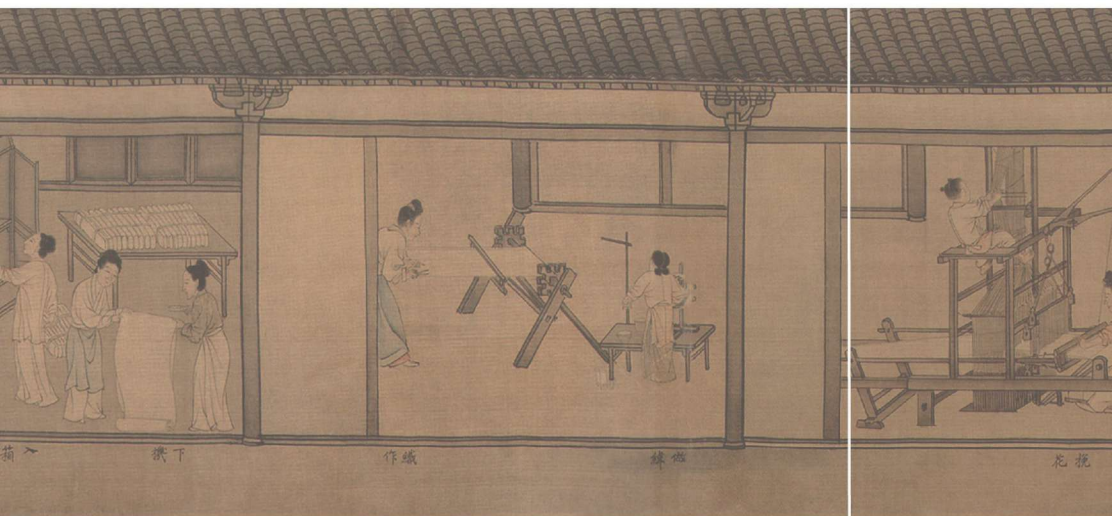

别出机杼

原创性展览的理论与实践研究

Ingenious Creativity:
Theoretical and Practical Research on
Original Exhibitions

俞敏敏 楼航燕◎主编

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

别出机杼

原创性展览的理论与实践研究

Ingenious Creativity:
Theoretical and Practical Research on
Original Exhibitions

俞敏敏 楼航燕◎主编

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

别出机杼：原创性展览的理论与实践研究 / 俞敏敏，
楼航燕主编. —杭州：浙江大学出版社，2019.5
ISBN 978-7-308-19109-8

I. ①别… II. ①俞… ②楼… III. ①展览会—产业发展—研究 IV. ①G245

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第078777号

别出机杼——原创性展览的理论与实践研究

俞敏敏 楼航燕 主编

策 划 张 琛 包灵灵

责任编辑 黄静芬

责任校对 田 慧

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址：<http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 6.125

字 数 157千

版 印 次 2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-19109-8

定 价 42.00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://zjdxcsb.tmall.com>

序

从展览的定位出发进行原创

任何一件产品的出现和变化，都是人们追求创新的结果。丝绸产业更为如此，人们总是尽量别出机杼，以求新样。唐代开元初年，皇甫恂为益州司马，破库物织新样锦以进，后被苏颋叫停。不过唐诗中反复出现“遥索剑南新样锦”“舞衣转转求新样”等诗句，这正说明了人们对创新的不断追求，特别是在一个风格转变的时代、一个追求时尚的时代，这种创新的动力无疑会更大。原创性展览就是在中国博物馆事业得到迅速和大规模发展的过程中产生的一个重要话题。

从市场经济的原则出发，任何行为都由其需求所决定。展览如此，原创性展览更是如此。原创不是为了原创而原创。举办原创性展览是因为不曾有过这一类型的展览，人们只能从头开始，下很大的功夫进行原创。如果有已成型又受欢迎的展览，我们又何必进行原创？

展览的原创有可能包括：为了表现传播主题而设计的原创，为了展示藏品而设计的原创，为了研究藏品而设计的原创，为了征集藏品而设计的原创等。但总体都是为了实现博物馆的功能而进行原创的。中国丝绸博物馆（简称“国丝馆”）是一个新馆，藏品并不丰富，资金也不是很充裕，但因为我们的专业特色过于明显，所以在设计原创性展览时有了多种考虑。

一、围绕国家政策策划展览

博物馆总是要围绕国际大势、国内大局来进行展览策划的考虑。国丝馆是以丝绸纺织服饰为主的专题类博物馆，按照我们的理解，目前能够结合的国家政策有两个：“一带一路”倡议和振兴传统工艺的计划。一是“一带一路”倡议。丝绸是丝绸之路的原动力，讲好丝绸故事，正是讲好丝路故事的一个重要方面。二是中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，以及文化部（现为文化和旅游部）、工业和信息化部、财政部制定的《中国传统工艺振兴计划》。因此，我们每年推出“丝路”系列、“时尚”系列、“民族”系列等展览，但“民族”系列不是我们的特长，我们便以引进展览为主，所以最能代表大局的展览是“丝路”系列。从2015年开始，我们组织了“丝路之绸——起源、传播与交流”“古道新知——丝绸之路文化遗产保护与研究成果展”“丝路岁月——大时代下的小故事”等一系列大展。

我们在策划这一系列大展时的基本定位是：（1）题目应具有重大历史和现实意义，解决一定的重大问题，在专业领域里具有引领性，最终产生相当大的专业影响力；（2）我们在这一领域中占有一定地位，但不一定是最权威的地位，展览结束后，我们可以增加国丝馆在其中的话语权；（3）我们不一定有足够的藏品，但可以充分利用全国甚至世界各地的藏品，共同打造这一主题的展览。

二、根据本馆宗旨和收藏特色策划展览

每个博物馆都有自己的宗旨和定位，其主要展览也会根据博物馆的基本定位和收藏特色来策划。国丝馆是以中国丝绸为核心的丝绸纺织服饰类博物馆，利用藏品特色来打造这方面的展览是本馆原创性展览的主要任务。我们做过的此类展览有“千针万线——中国刺绣艺术展”“锦绣世界——国际丝绸艺术展”“神机妙算——世界

织机与织造艺术”“荣归锦上——1700年以来的法国丝绸展”等。

我们的原则是：（1）展览主题与本馆宗旨密切相关，充分发挥本馆在某一领域中的优势，在本领域内具有相当大的重要性，成为行业共同的关注点；（2）选题具有创新性，应进行学术梳理，最终产生新的学术成果，具有相当大的专业影响力；（3）以本馆藏品为主，但也利用全国甚至世界各地的藏品，甚至是边策划边征集藏品，在征集的过程中完善策划方案，提升学术水平，产生研究成果。

三、以征集为主要任务策划展览

博物馆的中心工作之一是文物征集，我们为明天收藏今天，可能没有充裕的时间对每年的藏品进行研究和整理，但收藏的今天的藏品也经常需要在较短的时间内进行展览。这一类展览有时可能基本没有系统的脉络，但有时征集藏品具有一定的定位和目标，所以展览就会有一定的分类和体系，也可以是原创性展览。本馆的征集性展览最为大型的是从2011年开始的一年一度的时尚回顾展，迄今已经做了8届。时尚回顾展的目标是通过若干年的征集建立一个较为系统的有年代的收藏，在若干年之后形成一个系统的展览。但在现阶段，我们提出的目标是：通过一个展览，征集一批藏品，梳理一段历史，打造一个平台，锻炼一支队伍。此外，“山水——全球名家旗袍邀请展”也是主要的征集性展览，它是从2018年的杭州全球旗袍日开始的一个新的系列，做的是国际化的旗袍设计展。

这类展览带来的成果将会有：（1）征集一批较为系统的藏品，反映当年服装、面料、饰品、相关艺术品的面貌，产品的提供者包括设计师、服装企业、大学里的新秀等；（2）打造一个平台，形成博物馆与设计师之间的良性互动，让博物馆的形象在时尚行业中明确起来，打造一个时尚生态圈；（3）形成一支策展和研究队伍，能够对这一类别的展览形成策展能力。

（四）以研究和整理藏品为主策划展览

这是以研究和整理为基础的原创性陈列，其观众不一定是普通观众，更可能是专业同行：一类是搜集新发现资料的学者或爱好者，另一类是学习保护修复方法和过程的人士。我馆也有相当多的这类展览，主要是在修复馆和新猷资料馆展出。其中，反映我们科技保护成果的有“瀚海沉舟——新疆小河墓地出土毛织物整理与研究”“丝府宋韵——黄岩南宋赵伯澐墓出土服饰展”“钱家衣橱——无锡七房桥明墓出土服饰保护修复展”“曾住长千里——大报恩寺出土宋代丝绸”“梅里云裳——嘉兴王店明墓出土服饰中韩合作修复与复原成果展”等，而整理本馆藏品的展览有“包罗万象——19至20世纪西方时装包包的世界”“她的秘密——西方百年内衣”“了不起的时代——20世纪20年代的时尚”等。

这一类展览的目标有：（1）展示一批资料，无论是已收藏的还是刚获赠的，大量深藏在库房的文物通过学术的梳理走到前台，供爱好者鉴赏，这也是让文物活起来的一个途径；（2）在完成一个科研项目后，我们可以根据项目的主要内容来策展，进行一次较为直观和迅速的科普活动，普及一项或一组新的技术。

由此看来，原创性展览无处不在，也无时不在。原创性展览的标准并不是唯一的，不一定在于规模的大小、经费的多少，也不一定在于主题和类型。对展览而言，更为重要的是要有精准的定位，达成所计划的目标。这样的展览就一定好展览，是有效果、有意义、值得我们去做的展览。让我们从各自的定位出发，做好原创性展览！

赵丰
中国丝绸博物馆
馆长 / 博士 / 研究员

目
录

“断舍离” vs “填空题”

——“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展策划小记 徐 铮 / 1

策展理念是做好原创性展览的关键

——以“港通天下——中国港口历史陈列”的策展实践为例 冯 毅 / 12

为明天而收藏今天

——记中国丝绸博物馆时尚之路 陈百超 / 18

博物馆价值的构建、诠释与传播

——以原创性展览为视角 许潇笑 / 26

中小型博物馆原创性临时展览运作的实践与思考

——以“临安人的一天——杭州民间收藏的南宋器物展”为例 张必莹, 周舒宁 / 42

试论博物馆如何通过原创性展览打造文化个性 李洁莹 / 59

谈以学术性原创展览为主导的良渚模式 罗晓群 / 74

中小型博物馆原创临时展览的实践与思考

——以“天目苕华——安吉建县 1830 年纪念展”为例 刘 晓 / 85

县级博物馆的原创性临时展览简论

——以余姚博物馆为例 李安军 / 96

“绿色崛起”引领下地方博物馆原创性陈列展览设计研究 鲍仕才, 吴剑梅 / 103

县级博物馆原创性展览简论 魏红友 / 115

论博物馆原创性展览的理论和实践探究 童丽娟 / 121

谈博物馆展览的空间设计 李明 / 125

博物馆展览语言刍议 王敏 / 135

小型地方博物馆文化产品开发模式探讨
——以庆元县香菇博物馆和庆元县廊桥博物馆为例 吴丽花 / 141

博物馆原创性展览与文创产品研发的探索和实践
——以中国湿地博物馆为例 孙洁玮 / 150

“畚”文化赢得文创产品新发展
——以景宁畲族自治县畲族博物馆为例 雷红香 / 160

浅谈博物馆文创产品开发
——地方博物馆可持续发展的重要方式 陈化诚 / 169

基于展品要素组合的书画展览选题方法 温巧燕 / 178

“断舍离” vs “填空题”

——“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展策划小记

徐 铮 中国丝绸博物馆

摘要：中国丝绸博物馆的基本陈列体系形成于1986年，此后经过几轮更新，在2016年最新的改扩建工程完成后，推出了“锦程——中国丝绸与丝绸之路”基本陈列展览。它以丝绸为载体，阐释了丝绸从中国起源的过程，以及通过丝绸之路进行的文化与技术交流。本文重点介绍了此次策展过程中遇到的内容、辅助展示手段的取舍和为展柜“定制”展品这两大挑战，以及采取的相应解决方案，并指出只有紧密围绕展览主题，围绕展品讲故事，才能解决各种难题。

关键词：基本陈列；锦程；策展手记

一、国丝馆基本陈列的前世今生

中国丝绸博物馆（简称“国丝馆”）的陈列体系形成于1986年，在建筑方案论证之时，筹建者就已经设定了序厅、蚕桑厅、制丝厅、丝织厅、印染厅和综合厅的构想。此后，经过调整，到了1992年正式对外开放时，馆内分设序厅（图1）、历史文物厅、民俗厅、制丝厅、蚕桑厅、丝织厅、印染厅、现代成就厅和机动厅九大部分，对丝绸文化进行全方位、有重点的展示。1997年，国丝馆对陈列布局和形式进行了局部调整，将原有的展厅浓缩为序厅、历史文物厅、蚕桑厅、染织厅和现代成就厅五个部分。

■ 图1 1992年正式开放时的序厅

■ 图2 2004年完成陈列改造后的序厅

2002年，为提升参观体验，国丝馆针对基本陈列、建筑和环境进行了首次全面改造（图2）。2004年完成改造后的基本陈列以“中国丝绸的故事”为主题，分为文物厅和服饰厅两大部分。其中，文物厅从丝绸的起源与发展、绚丽多彩的中国丝绸出发，讲述丝绸的发展历史并展示织染绣品，生动直观地向观众阐释丝绸的品种和丝绸在中国古代社会生活中的地位（图3）；服饰厅则通过将丝绸服饰实物与微缩服装人物模型、图板、象征性复原场景相结合的形式，展现战国至民国时期中国传统服饰的风采，并从遵神循礼、锦衣绣服、家常日用等几个方面来诠释丝绸服饰在古代社会的功用（图4）。

■ 图3 2004年完成陈列改造后的文物厅

■ 图4 2004年完成陈列改造后的服饰厅

改造后的基本陈列融艺术性、知识性、观赏性和参与性于一体，并于2005年获得了国家文物局第六届（2003—2004年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖。尽管如此，展览仍不能尽如人意，特别是

因场地条件的限制，可以展出的文物数量十分有限，同时，呈分隔状的弧形展厅也造成了参观线路的不通畅。

因此，在2012年国丝馆二十周年馆庆之际，国家文物局宋新潮副局长提出了改造基本陈列的要求。2014年，中国丝绸博物馆改扩建项目由浙江省政府立项，2016年完成建设和布展，并正式开放。新馆建筑面积2.5万平方米，由丝路馆、蚕桑馆、织造馆、修复馆、锦绣廊、时装馆、行政楼、藏品楼、桑庐、研究中心等组成（图5）。其中展览面积9000平方米，包括“锦程——中国丝绸与丝绸之路”“天蚕灵机——中国蚕桑丝织技艺非物质文化遗产展”“更衣记——中国时装艺术展(1920s—2010s)”“从田园到城市——四百年的西方时装”四个基本陈列，形成了一个从古到今、从中国到西方、从面料到服饰的完整展览体系。

■ 图5 2016年完成陈列改造后的中国丝绸博物馆全景

二、“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展的基本情况

中国是世界丝绸的发源地，以发明植桑养蚕、缫丝织绸技术而

闻名于世，被称为“丝国”（Seres）。数千年来，中国丝绸以其独有的魅力、绚丽的色彩、浓郁的文化，为中国文明谱写了绚烂的篇章。同时，丝绸催生了丝绸之路。作为丝绸之路的主角，中国将丝绸产品及其生产技术和艺术传播到世界各地，为东西方文明互鉴做出了卓越的贡献。从史前走来的中国丝绸，与中华文明相伴相生，直至今日依然绚烂如花。

国丝馆拥有大量丝绸之路沿途出土文物，在“丝路之绸”学术研究领域也占据领先地位。我们在原有基本陈列“中国丝绸的故事”的基础上做了很大的改动，把“锦程”展的主题确定为“中国丝绸与丝绸之路”，以丝绸为载体，把原来单纯以中国丝绸发展历史为脉络的展览，横向扩展至丝绸之路上的文化与技术交流的展示，注重阐释丝绸如何从中国起源，对中国产生影响，并传到中亚、欧洲，这一点在展览的前言装置设计上得到了充分的体现。

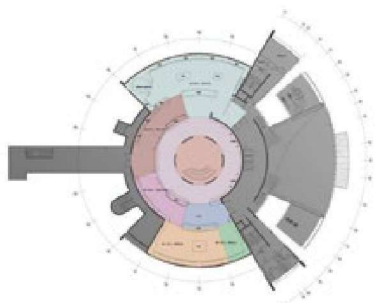
这个装置由纵横两个方向绷紧的细钢索及中间的编织物组成。此种设计具有双层含义：表层含义是分别以纵横向的钢索象征织物

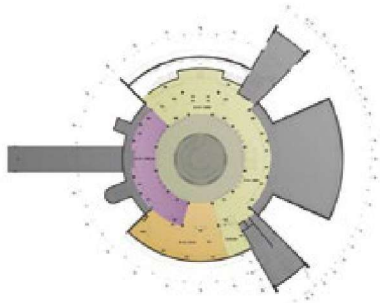
■ 图6 “锦程——中国丝绸与丝绸之路”展的前言装置

中的经线和纬线，并在中间位置形成交织效果，编织出展览的名称；而更深一层的含义则是以纵向钢索代表丝绸穿越数千年的发展历程，象征着时间维度，以横向钢索代表丝绸之路上各国之间文化和技术的交流，象征着空间维度（图6）。

作为基本陈列的重要组成部分，“锦程——中国丝绸与丝绸之路”位于丝路馆，共分为八个单元：源起东方（史前时期）、周律汉韵（战国秦汉时期）、丝路大转折（魏晋南北朝时期）、兼容并蓄（隋唐五代时期）、南北异风（宋元辽金时期）五个单元位于二楼展厅（图7），展示了从史前社会到宋元时期中国丝绸的历史及各个时期丝绸之路沿线东西文化的交流；礼制煌煌（明清时期）、继往开来（近代）、时代新篇（当代）三个单元则位于三楼展厅（图8），通过漳绒、妆花

■ 图7 “锦程——中国丝绸与丝绸之路”展二楼平面布局图

■ 图8 “锦程——中国丝绸与丝绸之路”展三楼平面布局图

缎等高档织物，明清官服、男女织绣服饰及晚清外销绸，像景织物、美亚丝织厂绸样等民国实物，20世纪50至70年代丝绸样本、意匠图小样稿及当代新型面料、数码织锦，展示了从明清到当代的丝绸发展历程¹。

1 中国丝绸博物馆. 中国丝绸博物馆 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2018: 11.

三、展览策划中的“断舍离”

与2016年改造前的基本陈列相比,由于展厅面积的扩大,改造后的“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展在展品数量上得到了很大的提升,共展出文物432件,辅助展品20件,使得展览的时间下限从民国延伸到当代。而这样的扩充是以前期20多个展览为经验,以及20多年来不断积累的收藏为基础的(图9),也正因为如此,在面对众多的藏品和知识点时,怎样取舍成为策展人面临的一个主要问题。

第一个面临取舍的问题是在展品和版面内容方面。中国丝绸史是一个十分庞杂的知识体系,涉及技术史、艺术史、考古学、中西交通史等各个方面,特别是此次展览将时间下限设置为21世纪,时间跨度达到数千年,包含诸多知识点,而展览空间却很有限,因此我们尽量选择具有代表性的展品,力求能表现出每个时代的特征,而版面的内容则完全围绕展品而展开。同时,也注重展示最新的研究成果。例如,2012—2013年在四川成都老官山汉墓出土的织机模型是我国首次发现的完整的西汉织机实物模型。国丝馆以此次发现为研究对象,承担了国家文物局“指南针计划”专项课题“汉代提花技术复原研究与展示——以成都老官山汉墓出土织机为例”,对其

■ 图9 展览前期的学术成果

织造运动规律进行推断和复原。此次在第二单元“周律汉韵”部分，就以实物和动画相结合的方式进行了相关研究展出。

第二个面临取舍的问题是在视频等辅助展示手段的选择方面。美国克利夫兰美术馆前馆长大卫·富兰克林（David Franklin）曾经说过：“每个博物馆都在寻找一座圣杯，这座圣杯就是艺术与科技的结合体。”可见，在科技发达的当今社会，一些科技手段的应用有助于提升博物馆的展示效果，但如何避免将博物馆展厅变为科技展示馆，甚至电子游乐场，是策展人必须掌握的。因此，在本次展览策划的时候，我们确定了以展品为本的原则，把视频内容定义为对展品的延伸阅读和补充，可有可无的辅助手段一律不用（图10）。例如，在第六单元“礼制煌煌”部分，由于国丝馆收藏的明清补子种类不全，因此在展柜中安装平板电脑，以照片的形式循环播放未收藏的补子的照片，展示从一品至九品文武官员补子的全貌，起到了很好的补充作用。

■ 图10 展览中视频等辅助手段的应用

四、展览策划中的“填空题”

所谓“填空题”，是指解决在前期的策划和布展中遇到的突发情况或挑战。事实上，每个展览从构思诞生之初到最后成型，需要经过策展人、形式设计师、空间设计师和制作施工人员等多方面人

■ 图 11 弧形壁龛

■ 图 12 “锦程——中国丝绸与丝绸之路”展厅的同心环分布

员的努力和加工，所以在其实施过程中可能遇到“拷贝会走样”的情况，不可避免地会出现很多预料不到的状况，如果不能及时解决，就会耽误进程。

以“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展为例，遇到的最大一道“填空题”莫过于弧形壁龛（图11）的处理。当初，为了空间的统一性，展柜采用了同一材质，由墙柜、常规独立柜及弧形展柜三种形式组成，用模数化的方式形成一种同心环状的分布（图12）。但由于位于同心环最内圈的弧形展柜过于低矮，进深不够，并不适合现有丝绸文物特别是残片的展出，因此出现了为已有展柜“定制”展品的尴尬局面。为此，我们最初的解决方案是征集立体型的展品，展出陶俑、铜镜、钱币等丝路沿途出土的相关文物，但最终因短时间内无法征集到足够的展品而放弃。此后，又设想采用“一件丝绸文物+一个历史人物+一个故事场景”的形式，但如何使人物服饰、

■ 图 13 南宋吴皇后注本《蚕织图》