

博物馆·新空间·新文化丛书
林少雄 主编

■ 从展场到展览 2000年以来的艺术展览

From Site to Exhibition — Art Exhibitions Since 2000

李佳一 著

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

从展场到展览

——2000年以来的艺术展览

李佳一 著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

从展场到展览：2000年以来的艺术展览 / 李佳一著. —
上海：上海社会科学院出版社，2020
ISBN 978-7-5520-3130-0

I. ①从… II. ①李… III. ①艺术馆—展示—研究
IV. ①J114-28

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第045092号

从展场到展览：2000年以来的艺术展览

著 者：李佳一

责任编辑：霍 覃

封面设计：霍 覃

出版发行：上海社会科学院出版社

上海顺昌路622号 邮编200025

电话总机021-63315947 销售热线021-53063735

<http://www.sassp.cn> E-mail:sassp@sassp.cn

排 版：南京展望文化发展有限公司

印 刷：上海龙腾印务有限公司

开 本：890毫米×1240毫米 1/32

印 张：7.75

字 数：170千字

版 次：2020年5月第1版 2020年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5520-3130-0/J·094

定价：48.00元

版权所有 翻印必究

博物馆·新空间·新文化丛书

主编：林少雄

编委会成员（以姓氏笔画为序）：

李佳一 张 东 陈 勇 陈凌云

林少雄 袁雁悦 贾 布 蔡 潇

序

至今仍然清楚地记得那一刻受到的震撼。2005年暮春的某一天下午，法国吉美博物馆，不知不觉转到了一个展位前，立时被眼前的展示方式所震撼：普普通通的十余尊唐代陶塑俑，既没被放在柜子里，也没被摆在台面上，每一尊陶塑都只是被一只十厘米左右长的透明杆茎悬空固定在墙上，成扇面形排列。当看到眼前的十余尊陶俑，刹那间，仿佛回到了富丽堂皇的大唐，仿佛遇见了排场盛大的公主或夫人的团队，在春日明丽的阳光下，一手牵着马缰，一手高举球杆，在球场上左冲右突，耳边仿佛隐隐传来她们高声急促的招喊呼应……不知不觉盘桓有三四十分钟，第一次真正感觉到博物馆布展的魅力所在：在静态中展现出展品的动态，以对展示品“悬置”的方式将其“还原”到当时的语境。从那天起，开始持续关注博物馆的空间展示及展示空间问题。

于今想来，开始关注博物馆空间问题，其实冥冥之中有一种因缘所系。早在20世纪80年代中期，作为《中国文化概论》课程的助教，对中国传统的服饰、饮食尤其是建筑文化产生了浓厚的兴趣。当时偶然发现在兰州市东边的定西路有一家建筑书店，如获至宝，于是每隔一两周，便从市区西边的十里店桥沿黄河南滨河路骑行去书店，两点

距离十五六千米。那时购买的图书主要有两类,一是基础的入门书,如《中国建筑史》《外国建筑史》;第二类主要是引进国外的。除了建筑与城市空间研究外,当时一套翻译过来的西方现代建筑理论的小册子给我尤为深刻的印象。在较为系统阅读建筑专业入门书的基础上,通过这套丛书对西方建筑理论的了解,不仅成为我后来美学、文艺学、艺术学研究的理论基础,也为自己后续的研究带来了全新的视野。

后来考入复旦读研,很幸运与徐清泉一起成为了王振复先生的开门弟子,方向为中国古典美学。先生当时主要在周易美学和建筑美学两个方向发力,我丝毫没有犹豫地选择了建筑美学,且内心感到十分庆幸。当时先生正好在具体负责两个项目,一是协助蒋孔阳先生进行《中国古代学术名著导读》艺术卷的编辑,一是主编北京大学出版社约稿的《中国建筑文化大观》,于是我们便欣然参加了两个项目的研究撰写工作。在这一学习研究过程中,对建筑空间有了不同于既往的全新感受。

在复旦读博期间,因很偶然的的机会,独自主持了上海首届艺术博览会的开闭幕式,并承担了大会 VCD 的策划、撰稿、摄制及后期剪辑工作。再后来到了上海大学,先后独立承担了中华人民共和国第七届全国大学生运动会开闭幕式策划,参与上海世博会中国馆、世博馆的前期策划与主题演绎,随后又独自策划了海尔全球产品体验中心、上海市长宁区中国婚姻文化展示中心的布展理念及形态。这一系列的实践活动,使得自己对建筑的空间观念又有了进一步的了解。后来申请到赴瑞典远东文物博物馆与英国科学博物馆集团进行研究的相关项目,作为博物馆空间研究的深入;在前后十几次的国外学术交流或旅行活动中,对博物馆、美术馆的考察成为重要甚至唯一的内容。

在此前提下,先后有四篇相关学术论文发表:《城市文化视野中的公共艺术》《博物馆的功能与艺术的观念》《当代艺术博物馆的审美创新》《博物馆4.0时代的物质叙事与空间融合》。

前几年,先后陆续认识了从英国剑桥大学毕业的袁雁悦博士和德国美因茨大学毕业的蔡潇博士,得知袁雁悦的博士学位论文直接就是关于博物馆教育的,蔡潇的博士学位论文中有相当一部分内容直接与展示空间密切相关,聊得十分投机。新一代学人的视野与思路,对我诸多启迪,于是欣欣然建了微信群,又吸引了对此感兴趣的几位同仁参与,围绕博物馆空间进行不定期的讨论。后来我们上海大学艺术学理论专业的博士生李佳一、陈凌云先后确定以博物馆为其学位论文的主题,于是萌发了编辑一套丛书的想法。

拉拉杂杂写下上面一段话,好像与本主题无关,然而细细想来,一套丛书的出现,貌似突兀偶然,事实上却也草蛇灰线,并非全然无稽。

这套丛书的命名,来源于以下基本观念:空间及其定性、定位是当代博物馆的核心问题,博物馆是人类文明史上一种全新的文化创造形式,因此将其命名为“博物馆·新空间·新文化”丛书。目的在于一方面对博物馆的空间进行全新的观照与研究,从博物馆的“展什么”转向“怎么展”,从而产生出新的“空间”观念与意识;另一方面不仅探索博物馆的文化保护与传承,更注重博物馆的文化创新,这种功能研究的转变,也许将会引发对博物馆的全新认识及其知识建构。

按照原初的计划,该丛书作为一套开放式的博物馆文化空间研究丛书,主要包括国外相关论著翻译与国内学人研究论著出版。目前第一辑为国内学人研究论著,共四册,作者及内容分别如下:

陈凌云博士运用艺术营销学、艺术创意学和博物馆管理学的理论

与方法,以案例调研为基础,分析作为非营利性公益文化机构的博物馆如何定位并发展文化创意产业,在文化资本理论和教育传播学视域下如何界定“博物馆文化创意产品”的概念内涵和价值构成,阐释博物馆文化创意产业价值链的关键战略环节和主要发展模式,剖析目前博物馆文化创意产品在研发设计环节和市场营销环节存在的问题,进而探讨如何从整体上突破我国博物馆文化创意产品开发面临的瓶颈,进行完整高效文化创意产业链的构建。

李佳一博士以“当代艺术作品展示”为切入点,运用空间理论,借鉴新博物馆学的研究方法,对当代艺术博物馆展览空间进行研究;围绕展览空间的不同面向,全文主要从四个方面展开论述:其一,通过与传统的艺术博物馆的对比分析,对中国当代艺术博物馆展览空间功能进行全新解读;其二,运用空间理论,分析提炼当代艺术博物馆展览空间的场所特征与空间内涵;其三,通过认知与体验,重点分析当代艺术博物馆在布展过程中运用的空间叙述方式以及观众观看方式与体验方式的转变;其四,对当代艺术博物馆展览的本质与意义进行学理的追溯。

袁雁悦博士从教育学的基本理论出发,分析博物馆场景中的教学特点,并结合国内外案例分析面对不同人群(亲子家庭、青少年、成人)的教学方法及具有共性的教学理念的实践。结合“博物馆素养”这一概念,该书将提炼基于博物馆及其他公共文化场所的创新教育(包括教学内容及方法的创新)的未来前景,并针对中国目前培养创新人才的需求,为其他教学场景的创新教育提供借鉴。

林少雄博士从世界博物馆空间观念的发展及其视觉呈现出发,超越现有博物馆侧重于历史空间、文化空间、物理空间、现实空间的观

念,提出基于未来时态的融合体验空间创造的4.0博物馆概念,倡导更加注重历史空间与当下空间、现实空间与虚拟空间、物理空间与心理空间、展示空间与研发空间、教育空间与娱乐空间的有机融合,最终对以具有生命表征与体温特质、具有浓郁情趣及其亲和力、具有空间独特叙事能力、具有自生长功能的融合场域的4.0博物馆的空间建构理念进行论证与实践。

当然,这套丛书是一套开放式丛书,一方面所有的内容与体例都是在开放过程中不断建构完善的,另一方面我们也欢迎同道中人能够积极参与、共襄盛举,为我们对博物馆空间的思考及其呈现建构一个更为良性宽适的平台。

是为序。

林少雄

2019年5月25日草于长海医院急诊外科21病床

2019年6月2日改于沪上梦湖苑

前 言

现代主义之后的艺术博物馆

随着当代艺术的发展与人们观念的变化,艺术品的展示方式与观看方式发生了重大转变,当代艺术博物馆的展览空间不再只是盛放艺术品的“容器”,或是“无表情”的展示背景。从创作的角度来看,艺术博物馆展览空间是一个艺术发生和创作的场所;从艺术发展的角度讲,艺术博物馆的展览空间是艺术史直观形象的表征形式,是向公众叙说艺术史的场所。展览空间中展品的布置和呈现,在某种程度上是当代艺术作品的呈现方式与观众对艺术品的体验方式转变的空间写照。

艺术博物馆的展览空间并不仅仅是指博物馆中的建筑空间,而且还指建筑空间、展品、观众与策展人共同营造的一种空间关系,其空间性质与功能会因展览的样式与目的不同而转变。其次,中国当代艺术博物馆的展览空间并不是中性、匀质的空间,而是包含一定的“话语权”。这种话语权是艺术家、观众与策展人博弈的结果,在当代艺术展览中,观众不再是被动的信息接收者与旁观者,而是展览的一部分,是展览活动的直接参与者与信息输出者。再次,以当代艺术作品为主的展览不再是展品的线性陈列,而是一个颠覆式的美学部署,是艺术家、

观众、与策展人以及专家学者的连接纽带。当代艺术展览是用一场展览活动局部的审美冲突,去撬动更大范围的社会交往,在观众中营造“艺术-审美”事件,因此,展览只是培育这一冲突所需的道具现场,由展览引发而来的艺术家、观众的审美冲突,探索引导新的艺术品解读方式和观看体验方式才是展览着眼的内核。最后,中国当代艺术展览不仅是对正在发生的艺术现象、艺术创作的一种集合化呈现,它本身就是艺术现象,是当代艺术史书写的一种方式。

自“85思潮”以来,中国的当代艺术得到了迅速发展,许多新的艺术类型如影像艺术、拼贴艺术、装置艺术等在各大艺术博物馆中频频亮相,有关当代艺术的艺术家个展、群展以及各类专题展览也成为当下艺术展览的重要类型。当代艺术作品巨大的体量、新颖的媒介等特征使得在其展览时出现了当代作品形式与传统艺术展示空间不相融的矛盾,因此为了适应这些新的艺术样式,中国近年新建或改造了许多当代艺术博物馆,如上海当代艺术博物馆、中华艺术宫、今日美术馆、尤伦斯艺术中心、喜马拉雅艺术中心、龙美术馆西岸馆、余德耀美术馆、民生美术馆、油罐艺术中心、艺仓美术馆等。这些艺术博物馆从展馆定位、空间设计、功能特征等方面不同于传统的艺术博物馆,为当代艺术作品构建了一种全新的展览空间。当代艺术博物馆的展览空间一方面改变了传统艺术博物馆展览空间的场所特性,颠覆了传统艺术博物馆中艺术品的呈现方式,解构了传统展示空间“无表情”、中性展示背景的属性,丰富发展了中国当代艺术作品的展示方式和展示理论,营构出一种当代的艺术场所;另一方面,为观众提供了一种全新的艺术体验场所,改变了传统艺术展览空间中观众与作品的主客体关系,模糊了观众和展品之间的界限,拓展了观众观看和解读艺术的

视角。

中国艺术博物馆建设大潮

随着 20 世纪后期信息时代和消费文化的到来以及中国城市化发展,作为城市“文化名片”之一的博物馆成了促进城市文化发展和艺术消费的重要对象,中国各大城市加速了艺术博物馆的建设与改造,艺术博物馆内的各类艺术展览活动层出不穷,中国逐渐迎来了博物馆建设大潮。据数据表明,与 1949 年中华人民共和国成立时全国仅有的 21 家博物馆相比,20 世纪 50 年代我国迎来博物馆建设第一个热潮,1966 年全国已建成各类博物馆 223 座;再到 1978 年全国的博物馆数量达到了 349 座,截至 2015 年底,中国的博物馆数量已达 4 867 座,比上年增长 299 座,平均一天半增加一座博物馆。“十一五”期间,北京市的博物馆数量每年增加 4 到 5 座,全市注册博物馆由 129 座增至 152 座,新建了 23 座,例如中国电影博物馆、首都博物馆。“十二五”期间北京市继续加大对文化事业建设的力度,完成了国家美术馆、中国非物质文化遗产展示馆与中国工艺美术馆等国家级展览展示设施的建设。上海建立了二十一世纪民生美术馆、外滩美术馆、龙美术馆、中华艺术宫、余德耀美术馆、上海当代艺术博物馆等公立或民营当代艺术博物馆。目前,当代的艺术博物馆开始向消费文化和大众文化靠拢,逐步摆脱具有教育体验的“神圣殿堂”,呈现出艺术娱乐综合体新趋势。博物馆彰显建筑形式和展示空间成为一种潮流,消解展示空间内外部分关系,不断拓展展示空间的内涵和外延,给当代艺术提供更丰富的展示可能,展览空间本身也成为一件被展示的作品。

“巨型展览时代”的到来

“巨型展览时代”(Age of Blockbuster)是学者巫鸿在其著作中提到的一个概念,指的是一种对展览规模界定的方式,所谓“巨型展览”是根据展览规模来界定的,其特征是展览规模极度膨胀和观众数量急剧增加。近年来,伴随着大型艺术活动如上海艺术双年展、广东三年展的开展,国内各大公立艺术博物馆与私人美术馆的展览活动明显向“大型”“国际”方向靠拢,每年大型展览或特展层出不穷,吸引了众多观众。有些特展成为全国性的艺术事件,吸引不同城市的观众慕名而来,如2013年12月15日至2014年3月30日在上海当代艺术馆举办的日本艺术家草间弥生的个展“我的一个梦”,自开展以来出现了每天都有数千位观众排长队等候参观的场景,参观人数超过30万。2014年3月在上海K11美术馆举办的“印象派大师·莫奈特展”吸引了全国各地艺术爱好者的关注,成为一件艺术热点,开展首日就迎来了3500多位观众,整个展览参观人数达到30万。同样在中国国家博物馆举办的“名馆·名家·名作”展展出了来自法国的5家知名博物馆卢浮宫博物馆、凡尔赛宫和特里亚农宫博物馆、奥赛博物馆、毕加索博物馆、蓬皮杜现代艺术中心的名作,共10件精品画作,也成为一场全国性的艺术盛宴,吸引了众多观众走进博物馆。再如以“国际化与当代”定位的上海余德耀美术馆开馆展“天人之际”、上海当代艺术博物馆的诸多展览都是全国艺术爱好者关注的展览活动。今天的艺术博物馆已成为公共活动的场所,成了一个风格独特的聚会场所;艺术博物馆的展览空间成了一个使观众游离与日常生活的“另类空间”。从展览规模来讲,当今艺术展览不再是“小圈子”、文化人的专属活动,而

是从艺术爱好者到普通大众共同参与的艺术活动；从展览效果来讲，当今的艺术展览活动不再是一个小众的文化活动，而是一场全民性的艺术狂欢，展览规模明显增大，参观人数明显增多，展览辐射面更广，可见中国也正在经历一个巨型展览时代。

本书以“艺术展览”为研究对象，其中“艺术博物馆的展览空间”是本文的现实对象，“当代艺术作品的展示问题”是认识对象，也即本书研究的核心问题。

目 录

第一部分 展场——文化、构造与秩序	1
第一章 全新的展示内容对当代艺术博物馆展览空间的构建	5
一、展品与展场的关系流变	10
二、当代艺术作品成为中国当代艺术博物馆展览空间的主要展示内容	16
三、展览事件取代展品：中国当代艺术博物馆中的主题展	22
四、展场即展品：当代艺术博物馆介入展览	26
第二章 当代艺术博物馆展览空间形式的营构	29
一、巨大的无柱的空间样式	30
二、展览空间内外部界限的消解	33
三、无限延展的空间特性	36
第三章 非中心与多元化：当代艺术博物馆空间性质解读	38
一、从树状思维到根茎理论	39
二、树状思维与中国传统艺术博物馆的“层级空间”	44
三、块茎思维与中国当代艺术博物馆的“平滑空间”	58

四、中国当代艺术展览空间中的“平滑性” 61

第四章 多元异质：当代艺术博物馆展览空间的场所特性 62

一、影响展览空间特征的场所元素 63

二、展览空间的自由组织与“任意链接” 73

三、展览空间具有异质性的编码模式 78

第五章 空间冲击强度大 80

一、空间冲击强度取代视觉冲击力 80

二、展览空间的意义——开放的解读 88

第二部分 展览——语境、观看与行动 97

第六章 开放式的场所叙事 101

一、空间叙事的行为化营造 102

二、空间叙事的多元化营造 108

三、空间叙事的场景化营造 113

第七章 策展人角色转变与布展方式的转化 120

一、中国传统艺术机构中的布展人 120

二、中国当代博物馆中的独立策展人 125

三、策展人、艺术家与观众共同参与 129

第八章 中国当代艺术博物馆“排演式”的策展方式 131

一、策展是一个生产性的、流变的过程 133

二、当代艺术策展是一场艺术试验 138

第九章 漫游式的展览观看与沉浸式的空间体验 150

一、具身化的艺术感知机制 151

二、漫游式的观看 160

三、沉浸作为展览空间的一种体验方式 175

第十章 重思策展：作为试验场的艺术展览 184

一、文化内涵的拓展：艺术展览是一种“集体魔法” 185

二、策展思路的转变：艺术和思想的实验室 194

三、意义的阐发：艺术展览成为一种思考方式 204

结语：美术馆时代到来了吗？ 218

参考文献 223