■ 展览工作室

■ 展评

"千古一帝的地下王国 -秦始皇陵考古发现展"观感

佳天フ

2024年9月,因应邀参加秦兵马俑考古发掘50周年暨秦始皇陵大遗址保护研究国际会议,笔者得以仔细观看秦始皇帝陵博物院策划的"千古一帝的地下王国——秦始皇陵考古发现展"。虽然以前多次来参观过兵马俑和秦始皇陵园,但这还是在遗址博物馆内第一次看到系统展示秦始皇陵考古发现的展览。笔者从事文博工作30余年,国内外各种类型的展览看过不少,也主持策划过很多博物馆展览,但"千古一帝的地下王国——秦始皇陵考古发现展"是少数令人激动和惊叹的高水平展览之一。展览主题明确,展品精美,且展示技术和方法非常新颖,尤其是多媒体和互动装置的应用,把艰涩的考古内容以简单有趣的方式展示出来,让观者既可以沉浸于场景之中,又可以了解到最新的考古信息。

自1974年秦始皇兵马俑发现以来,学术界持续对秦始皇陵的考古发掘和研究高度关注,考古调查和发掘也一直在进行着并不断有重要的发现。这些考古材料不断更新学术界对秦代相关问题的认识,发表的成果可谓汗牛充栋。通过一个展览来集中展示这些学术成果,是一个非常有挑战性的工程。

秦始皇陵考古发现展的主题非常明确。展览叙事以秦始皇陵考古发掘成果为基础,以秦始皇陵的设计思想为主线,展示秦始皇陵的总体布局、礼制建筑、陪葬坑、陪葬墓及出土文物等,以及在"事死如事生"的丧葬理念之下,这些遗址、文物所反映出来的秦代政治、经济、军事、艺术、社会生产、娱乐生活、精神思想等方面的丰富内涵。以遗址见制度,以文物见文化,以一座帝陵见证一个伟大的时代。

策展团队希望通过展示这些内容,带领观众走进盛世强秦的历史画卷。展览最后的内容实际上已经远远超出了秦始皇帝陵的范围,而是融合了学术界对秦人的起源、迁徙和秦国陵墓制度的演变的研究成果,包含的学术信息量是非常大的。这也更增加了展览叙事的难度。

展览共分八个单元,加上前言和结语,实际上是通过 十个单元空间来展示上述内容。序厅部分以秦陵出土的一件精美的青铜大鼎为中心文物,也是别具匠心。青铜鼎对于秦代和先秦时代中国的权力象征意义,可以说超出了其他的任何器物。以鼎为展览和叙事的开端,就将观众带入了秦始皇最后能鼎立中原的故事之中。

第一单元突出的是故事的主角秦始皇。内容的主题是强调他统一中国后在全国范围内进行的一系列的改革:废除分封制,推行郡县制,开创中央集权制度并被沿袭两千多年;统一文字、货币、法律和车轨、度量衡制度;北击匈奴,南定百越,修筑万里长城;修筑驰道、直道,开凿郑国渠、灵渠,加强水陆交通。他曾五次巡游天下,数度出海寻仙,自认为"德高三皇、功超五帝",是为"始皇帝"。但是为了认识秦始皇,这一单元也用了相当部分的空间来介绍秦国的崛起过程,突出了商鞅变法等关键事件。秦始皇的一生则用详细的年表和视频来展示。为这次展览特意制作的秦始皇生平视频,将他一生中重大的事件介绍给观众,为进一步展示秦始皇陵园的考古发现奠定了基础。

第二单元"丽山为陵",展示的主题是秦始皇帝陵园的设计原则,即"事死如事生"的传统丧葬礼制以及帝王陵园"若都邑"和"皇权至高无上"的原则设计。内容严格按照考古调查和发掘的现有成果以及学术界的解读,即始皇陵周围的内外两重城垣象征着宫城和外郭城;高大的封土和封土下的地宫象征着生前的皇宫;规模宏伟的陵园建筑群象征生前的宫殿;陵域内各种各样的陪葬坑则是秦始皇生前

所享用和拥有之物的缩影。整个陵园就是一个"地下王国",是秦始皇地上王国的再现。这一部分的设计非常巧妙地把整个陵园的布局用多媒体的方式展现了出来。互动和立体展示相互结合,让观众很容易理解秦陵复杂的设计理念,并为后面几个部分展示的出土器物和相关遗迹提供了大背景。

第三单元"宫观百官",展示秦始皇陵的设计思想和 整体布局所反映的地下王国与地上宫室的对应关系。学 术界一般认为,秦始皇墓室之内对应的是他的寝宫,陵园 以地宫为中心由内及外分别对应中央政府的各级管理机 构。这一部分展示的重点是铜车马坑和K0006陪葬坑的发 现。K0006陪葬坑的性质学术界尚有争议。从陶俑的装扮 来看,它们象征着文官之类的人物,是秦王朝中央官署的 工作人员。绝大多数学者认为这个陪葬坑是廷尉官署的 象征。在铜车马坑部分突出的是两辆铜车马的制作技术 之精,并介绍了这两件文物长达8年的修复和保护过程。 "秦陵一号铜车马修复技术"项目荣获1997年度"国家科 学技术进步奖"二等奖,这是中国文物保护技术的重要里 程碑。关于文物的修复保护和新的发掘理念的实施,展览 在不同的单元都给予了很好的展示,也体现了中国考古 学发掘和保护技术的进步,这也是这个展览不同于其他 展览的地方。

第四单元"地下军团",集中展示举世瞩目的三个兵马俑的结构布局和考古成果。根据钻探、试掘和正式发掘的结果推测,三个兵马俑坑埋藏有兵马俑约8000件,目前已发掘出千余件。兵马俑象征着驻守在京城外的军队,是秦始皇在冥界的卫戍部队,被称为始皇帝的"地下军团"。这样气势恢宏的军阵场面,生动写实的陶俑陶马,自成体系的古代兵器,在全世界都是少有的,被称为"世界第八奇迹"。如何在三个兵马俑坑的旁边展示这个地下军团,是一个很大的挑战。策展团队采用的方式可谓别出心裁。这里采用的完全是美术馆式的展示方式,用独立柜将精心挑选的各种类型的陶俑单独展示,让观众可以近距离观察陶俑的雕塑艺术之美。同时用互动的方式,让观众通过触摸屏来仔细品味陶俑的面部特征和发型之多样性。这就完全弥补了观众在三个兵马俑坑遗址现场只能远观的遗憾。

第五单元以"天子苑囿"为题,展示素始皇陵园中布置的苑囿象征,即在陵园中发掘出的珍禽异兽坑象征着天子生前京城的苑囿。马厩坑象征着宫廷厩苑,水禽坑则模拟了水禽活动的场景。学术界一般认为,这些陪葬坑模拟的

是地上的苑囿, 以供秦始皇的灵 魂游猎观赏。这 个单元展示的重 点是青铜水禽坑 的发现,根据坑 中布局和出土器 物分析,陶俑好 像是在演奏乐 器,他们在用音 乐驯化水禽,水 禽坑可能象征着 宫廷苑囿中的禽 苑。以象征禽苑 的铜禽坑从葬是 中国考古史上的 首次发现。展览的设计也突出展示了这些鸟禽的造型。同时展览对相关的铸造技术也进行了详细介绍。由于这些铜禽表面都有彩绘,展览也用了相当的版面介绍了相关的文物保护工作。

第六单元"宫廷娱乐",其中百戏俑坑生动再现了秦代宫廷的杂技舞乐场景;乐府钟的发现证实了乐府最早设立于秦代。展览以独立柜展示百戏俑和多媒体结合的方式,让观众看到了秦代宫廷丰富多彩的生活情趣,同时也显示出中国古代娱乐文化的丰富性与独特性。

第七单元"侍奉如常",主要介绍展示陵园的陪葬墓。 目前发现的秦始皇陵园的陪葬墓主要有三处,展览最引人 注目的部分是刚发掘完毕的陵西1号墓。这座大墓平面呈 "中"字形,总面积约1900平方米,坐南面北,由南、北墓道 与墓室三部分组成,墓道两侧有3座车马坑。这是目前已 发掘的规模最大、等级最高、保存最好的秦代高等级贵族 墓葬。展览将墓中出土文物的精品基本都展现了出来,其 中金银骆驼和鎏金的舞俑是秦代的首次发现,也是展览重 点介绍的文物。

第八单元"幽宫紫台",以沉浸式影院的方式展示了文献记载和考古发现的秦始皇陵的建造过程和结构。司马迁在《史记·秦始皇本纪》中的描述,千百年来让人对秦始皇陵的结构充满了幻想。如果《史记》中的描述属实,那么秦始皇陵地宫的雄姿既模拟出日月星辰象征着广阔苍穹,又以水银为江河大海象征着广袤大地,这无疑是一幅秦代的疆域模型图。虽然秦陵地宫还未发掘,但陵中存在大量水银已被现代科学所证实。这个沉浸式的影院将出土的文物和想象的地宫结构有机结合起来,用音乐和幻影将观众带到了秦始皇理想中的冥界,具有强烈的震撼力。

展览的结语部分也非常独特,以两段话来总结秦始皇陵园考古的重要意义。其中一段话是世界遗产公约委员会的描述:"秦始皇陵是世界上最大的考古学储备之一。"第二段话引用了秦兵马俑坑的考古发掘领队、秦始皇兵马俑博物馆第一任馆长袁仲一的感言,"秦始皇陵的考古工作将是长期的,需要几代人、甚至几百年艰苦卓绝的努力",更是意味深长。这个结尾让人在惊叹秦人成就的同时,更期待着未来更多的新发现。

一个高水平的展览最重要的是视觉与展览内容的有机结合,而视觉是决定观众体验感的重要因素之一。秦始皇陵考古发现展不仅信息丰富,还在有限的空间内为观众提供了一场视觉盛宴,值得借鉴。



穿越时空 点亮对美的追寻与向往

记"金玉流光映伊人——明代王妃首饰珍品联展"

杨卫 刘迪

"大明风华/璨然若星汉/闪耀于历史的苍穹/王妃首饰熠熠其中/能工将金银打磨出辉芒/巧匠让珠玉生出温润情长/累丝细密穷纤毫/锤錾神工夺天章。"3月8日,一段温情诗意的前言拉开了江西省博物馆女性主题系列2025年主题展"金玉流光映伊人——明代王妃首饰珍品联展"的京草

江西是目前明代藩王及其家族成员墓葬发掘最多的省份,湖北是明代分封亲王最多的省份。"金玉流光映伊人——明代王妃首饰珍品联展"为江西、湖北两省四馆联动,由江西省博物馆、湖北省博物馆、湖北蕲春县博物馆、湖北省古建筑保护中心(湖北明清古建筑博物馆)联合推出,两省明代王妃首饰齐聚"赣地宝盒",集中展现时代风尚。展览展示面积约1200平方米,共展出明代精美首饰文物218件套,其中一级文物39件套,二级、三级文物168件套,珍贵文物占比95%。展览以"金昭玉粹"与"礼度有章"双线交织,前者展现明代首饰艺术的至臻工艺,后者揭示礼制规训下的首饰文化。

明代王妃首饰式样丰富,除纳于礼制的首饰外,与明代 通行式样大抵无别。王府资财雄厚,不惜工本务求新巧,更 致工艺精绝。每一件首饰不仅展现了明代独特的审美风尚 和高超的制作技艺,更是那个时代繁华的缩影。第一单元 "金昭玉粹"以湖北省黄冈市蕲春县都昌王朱载塎夫妇墓出 土的"双凤祥云花卉纹银首饰盒"为引,分为"云鬓流霞(发 饰)""耳畔增辉(耳饰)"" 皓腕盈光(腕饰)""玉指烁星(指 饰)""锦上添花(服饰)"五个主题展开。该单元展出的明益 宣王妃孙氏的全套头面成为焦点。此副头面为1980年出土 于江西省抚州市南城县益宣王朱翊鈏墓继妃孙氏棺中,包 括镶宝石王母驾鸾金挑心1件、镶宝嵌玉八仙金花钿1件、 镶宝石云头凤纹金掩鬓1副、镶宝石累丝双龙捧"福""寿" 金掩鬓1副、镶宝石凤首形金簪1副、镶宝石龙首形金簪1 副。王母驾鸾金挑心以鸾鸟驮王母为造型,鸾鸟昂首挺胸, 王母盘膝端坐于鸾鸟背上,头戴花冠,身披云肩,广袖长裙, 双手托持一枝莲花,背有一轮金圈,两片云朵从王母的莲座 下冉冉飘升,呈驾鸾凌空之势。该件文物上的宝石历经六百 年仍流光溢彩,折射出明代金银细工的巅峰造诣。

明代,首饰之于王妃绝非仅是日常装饰之物,更是被纳人礼仪制度之中,进而成为其身份与地位的象征。这些首饰主要由宫廷内府以及藩王府的相关机构精心设计制

作而成,在制作工艺上达到了空前的水平。第二单元"礼度有章"分为"凤冠霞帔""循礼而设""内造精工"三个主题。观众流连驻足于独立展柜中的明亲王妃鎏金银封册。该展品出土于湖北省钟祥市长滩镇梁庄王朱瞻垍夫妇墓,为明宣宗于宣德八年(1433年)册封魏氏为梁王妃时的任命文书。封册为一副,由两块大小相同的长方形鎏金银板扣合而成。板内共铸册文88字:"维宣德八年,岁次癸丑,七月壬子朔,越三日甲寅,皇帝制曰:'朕惟太祖高皇帝之制,封建诸王,必选贤女为之配。朕弟梁王,年已长成,尔魏氏乃南城兵马指挥魏亨之女,今特授以金册,立为梁王妃,尔尚谨遵妇道,内助家邦,敬哉'。"此为我国发现的首件亲王妃

展览在形式上同样独具匠心,为观众呈现了一场沉浸式观展体验。走进序厅,首先映入眼帘的是大型明朝王府建筑模型和核心展品组成的背景主题墙,它们相互映衬,营造出浓厚的明代氛围。搭配原创的诗词前言,充满了诗意与文化韵味,不仅在视觉上为观众带来强烈的冲击,更在情感上引发观众的共鸣,自然而然地引导观众走进展览空间,开启这场奇妙的历史探索之旅。

展览展柜设计亦别出心裁,以明王妃妆台为原型,通过巧妙的场景营造和多媒体展示,让观众仿佛穿越时空,置身于明朝王妃的生活场景之中。在这里,观众可以直观地感受到当时首饰的佩戴场景,体会其背后所蕴含的文化意义。同时,展览还以版面形式展示首饰的使用方式,并配以简洁明了的文字说明和多媒体展示深入解读首饰背后的文化内涵和历史故事,让观众不仅能够欣赏到首饰的美,更能深入理解其蕴含的文化价值。

为进一步增强观众的参观体验,展览在展线中巧妙地穿插打造了多个明朝女性生活场景,如游园、赏花、抚琴等。这些场景细节之处尽显明代生活的韵味,观众置身其中,仿佛与明朝女性一同享受生活的美好。不少观众纷纷拿出手机打卡拍照,沉浸其中。此外,展览还以明代永乐时期王妃礼服为辅助展品,推出了"衣见如故AI换装"活动,提供多套明代服饰的虚拟换装体验,观众可在屏幕上看到自己身着明代服饰的模样。这种互动体验不仅增加了展览的趣味性,也可让观众更加深入地了解明代的

文化。 在展陈设计和灯光效果方面,展览也下足了功夫。根 据首饰的材质、造型和工艺特点,设计团队精心设计了与之相匹配的展示道具和背景。利用灯光的明暗对比和色彩变化,营造出典雅、庄重的氛围,使首饰的每一处细节和精湛工艺都得以完美呈现,让观众能够更加清晰地欣赏到这

型文物的魅力。 为了让观众更深入地了解明代王妃首饰背后的文化 内涵,江西省博物馆在展览期间开展了一系列丰富多彩的 活动,多角度对展览内容进行解读,让历史文化得以更好

地弘扬传承。 博物馆邀请了多位省内外专家,举办了多场专题讲座 及专家导赏活动,为观众深入浅出地解读明代王妃的生活、明代首饰的制作工艺以及其所承载的文化意义。在专家的引领下,让观众对展品有更加全面、深入的认识,仿佛打开了一扇通往历史深处的大门,能够更加真切地感受到历史的魅力。

开展当天正值"妇女节",为了让观众在这个特别的日子里拥有更独特的体验,展览配套举办了社教活动"簪花拾韵"。在活动中,参与者可以亲手制作精致的发饰,感受传统手工艺术的魅力,不仅传递了对女性的美好祝福,也让参与者们在制作发饰的过程中,更深刻地感受到明代女性对美的追求和对生活的热爱。

此外,展览还精心打造了IP形象"明妃髻"。这个形象来源于江西省博物馆馆藏江西南城明益宣王孙妃的一副头面。设计团队根据明代鬏髻的佩戴方式,融入现代感的卡通形象元素,进行了独特的创作设计,使其具有独创性和唯一性。以"明妃髻"为基础,衍生创造出说明牌、表情包、文创系列等,这些文创产品不仅为展览增添了趣味性和时尚感,还实现了文物与文创的相互成就,让观众在参观之金能够将这份独特的文化记忆带回家。

观之余,能够将这份独特的文化记忆带回家。 自 2022 年江西省博物馆首次举办女性主题展览以来,始终致力于打破历史叙事中的性别视角局限。首展"瓷·婳——女性主题艺术展"通过80件套瓷器解读女性从礼教符号到个性觉醒的嬗变轨迹;2023年"芳华——江南望族海派旗袍特展"以几十余件民国旗袍为载体,剖析服饰变革背后的女性身体解放史;2024年"风尚与变革——近代百年中国女性生活形态掠影"则通过文物与文献重构近代女性从闺阁走向社会的空间突围。而今,"金玉流光映伊人"特展将目光投向明代首饰艺术,逐步完善历史叙事中女性视角的学术进阶。

"而我们与她们/相会在时空的长廊/用同一种光/点亮对美的追寻与向往。"当观众驻足于那些历经沧桑仍熠熠生辉的金簪玉珰前,触摸的不仅是匠人智慧,更是中国女性绵延千年的生活美学与精神向往。江西省博物馆以文物为舟,载女性故事乘风破浪时空长河,让封存的历史焕发生机——每一件展品都是过去与未来的信使,讲述着永不褪色的力量。

展陈形式设计人员承担的职责是深入研读 展览文本后,在设定空间中转译文本、组织展 品,通过空间布局、流线指引以及新媒体的运用 等,提供一个更容易让观众与展品对话的场域。

海南省博物馆2025开年大展"警若天工——中国古代文物中的科技奥秘"分灼灼铜华——古代青铜铸造、文明载体——造纸与印刷、千古瓷韵——古代瓷器制作、琼楼玉宇——古代建筑营造、机杼精工——古代布匹织造五个单元。展览精选百余件套文物精品,面积约1350平方米,展线长约300米,占用海南省博物馆一层两个临时展厅。作为一个大型临时展览,内容丰富,体量较大,设计团队在充分了解展览的叙事逻辑后,开始思考如何利用空间对展览内容进行转译。

富有韵律的空间构造

回望历史长河,中华民族在五千多年连绵不断的文明进程中,创造出一系列璀璨夺目的科技成就,为人类文明进步创建了不朽功勋。展览主旨是通过精品文物带领观众穿越中国古代科技文明的历史走廊,领略中国古代发明创造的熠熠光华。展览从展厅门头的设计、序厅的设计,再到展厅内文物的展示等,贯穿"窗口"这一设计理念,通过一系列精心的设计和空间的关联,让观众在穿越时空的氛围中探寻中国古代文物中的科技奥秘。

展览的五个单元内容相对独立,在空间规划上,形式设计团队和内容设计团队建立有效沟通,将五个单元合理划分在两个临时展厅内。科技1号厅展览面积约800平方米,科技2号厅展览面积约550平方米,综合考虑各单元内容的主题、展厅面积、文物体量等,将古代青铜铸造、造纸与印刷、古代瓷器制作三个单元放在科技1号厅,科技2号厅展示古代建筑营造、古代布匹织造两个单元。

青铜器是揭示早期中华文明起源、发展、兴 盛最重要的代表性物证,作为大国重器,其造 型、纹饰、色彩以及工艺上都充满神秘感,所以 将青铜铸造作为第一单元,给人以震撼的视觉 效果;第二单元造纸与印刷,主要从文物体量、 文物展示条件要求等方面考虑,将其放在科技1 号厅的中段,辅以雕版印刷物理互动装置;第三 单元的古代瓷器制作,以舒缓、平和为基调作此 展厅的收尾,与瓷器的柔美流畅的气质相契合。 内容从厚重到轻柔,形式由严肃到轻松,空间设 计张弛有度,富有韵律和节奏。第四单元的古代 建筑营造作为科技2号厅的开篇,在人口处以恢 宏的建筑为背景设置观众拍照打卡点,提升观 众的参与感和互动体验,增强观展的趣味性和 记忆点;第五单元古代布匹织造以大型织机和 国宝级文物作为整个展览的结尾,与第一单元 青铜重器首尾相均衡,避免了头重脚轻。整体空 间布局、游线规划合理,既为观众提供良好的参 观体验,也更好地展现展览内容,达到预期的展

美美与共的色彩与版式设计

有了基本的设计概念、空间布局和游线规划后,设计团队开始确定展览色调并构思版式结构。基于展览主题、展览文本架构,展陈设计团队以"虽各美其美,但美美与共"为准则,大胆创新思路,改变以往展厅昏暗的环境,选用戏灰色、白色等亮色为基调,并结合每一单元的主题,选取了不同的主色调,设计"U"型围挡做文物背景色,使其前面展示的文物更显突出和集中。版式设计精准提炼单元主题元素,采用异形结构设计,并设计相应的代表图案,将文字转化为图像符号,做到文字的可视化,增强文字的可

序厅作为观众进入展览的第一个空间,首要任务便是营造展览氛围,点明主题内容,为后续的参观奠定基础。设计团队以"科技奥秘"为出发点,选用深蓝色调和在《天工开物》中提取的五个单元主题的技艺图相结合进行设计。材料选用透光玻璃和镜面玻璃,营造出一种深邃、宁静且充满科技感、神秘感的氛围,激发观众的好奇心和探索欲,引导观众更好地理解展品所传达的信息和魅力。

第一单元古代青铜铸造,取青铜的原色金黄色为主色,配以锈色青铜绿为辅助色,一级单元版提取青铜商尊和编钟两种器物形象,结合组成,增添层次和趣味性;第二单元造纸与印刷,取印泥的朱砂红为主色,结合不同浓度的墨色叠加,以活字印刷为设计灵感,更显层次,也更契合主题;第三单元古代瓷器制作,选用层叠的汝窑天青色,清新淡雅的色彩与瓷器优美的流线造型、温润的质感相得益彰;第四单元古代建筑营造,以原木的暖黄色为主色调,以宫墙红加以点缀,版面以建筑斗拱、榫卯结构等元素设计构建起"琼楼玉宇"的概念;第五单元古代布匹织造,提取布匹的姜黄色为主色调,根据文物选择沉稳的深红色为辅助色,版面以布匹的经纬交织线为灵感来设计,做到点、线、面结合,展现古代工匠的高超技艺。

精巧细致的展台展具制作

陈列设计工作最终是服务于展品本身。与展品直接接触的展台和展具体量虽小,但也最能体现展览的水平和观感。设计团队根据展品品类、组合以及每件器物的特征个性,在充分考虑作为展品承载体的展台展具的安全性和稳定性后,先设计了精确的展品展示图,在图纸上完成展台展具的结构、尺寸等,确认后再进行制作。如第二单元造纸与印刷,展出的展品多为平面的纸质品或雕版,由此设计团队将大多展台做成15度倾斜台面;第一单元古代青铜铸造,选用透明亚克力柱来支撑西周编钟,用铜爪件来做铜镜、戈或箭的支架等。其目的是在保证展品安全的前提下,尽量做到展具"隐形",在展品展示中不"抢戏",既能突出展品的观感,又能与周围环境相融合,让观众在一个舒适的氛围和角度下欣赏展品。

多样有趣的互动体验

为了更方便、有效地传达展览主题内容,丰富展览设计形式,设计团队根据每个单元的主题,在游线上设置了多个多媒体展项和物理互动展项,如青铜器铸造工艺视频、瓷器上的精美纹饰、活字印刷互动、榫卯拼搭互动等,让展览可看、可玩、可思考,增强展览的趣味性,让观众在互动中感知中国古代科技文化的博大精深。

一个好的陈列展览取决于内容和形式的统一和协调。"譬若 天工——中国古代文物中的科技奥秘"展创新展陈形式,将展览 设计与展览主题、展品相映成趣,互相衬托,共同成就了一个好 展览。