

以场域建构叙事

——「千古风流·不老东坡——苏轼主题文物展」的形式设计实践

刘安迪

在策划“千古风流·不老东坡——苏轼主题文物展”(下称“本展”)的过程中,展览的形式被视为组织叙事与观众体验的重要要素。我们更愿意将形式设计理解为展览叙事的“场域”——它不仅决定观众进入展厅时的第一感受,也持续影响他们在空间中的移动、停留、理解与参与方式。对于形式设计而言,这一“场域”并非抽象概念,而是由视觉、材料、光影、动线与现场行为共同构成的整体环境,是一个可以被行走、被感知,并在参观过程中不断生成意义的叙事空间。

苏轼题材拥有极为丰富的文本资源,但在展览呈现中也容易被固化为“宋韵”“文人雅集”等既定视觉模式。如果仅停留在风格化包装层面,观众看到的往往只是一个被反复书写过的文化形象,而难以接近苏轼作为个体所经历的生活状态与情感起伏。因此,本展在设计之初即明确方向:通过“场域”来建立叙事逻辑,而非依靠形式堆叠制造场景氛围,让观众在空间中逐步进入苏轼的人生语境。

以下从形式设计的角度,结合具体实践,梳理本展在色彩、材料、动线、灯光以及行为组织等方面的思考与经验。

“场域”的基调——克制、真实、有气息

苏轼生命中的重要线索——长期漂泊、率真性情、与民同乐以及诗酒自适,决定了展览在形式上不宜采用过度繁复的“古典装饰”,也不适合完全抽离历史语境的“现代极简”。这两种路径都容易将苏轼的形象推向符号化,削弱其作为具体历史人物的真实感。

基于策展文本,我们从中提炼出三个关键词,用以共同塑造展览的场域氛围:克制、真实、有气息。所谓克制,是在视觉语言上主动降低饱和度,避免过强的色彩对比与装饰性造型,使观众在进入展厅后能够逐渐从日常环境中过渡出来;真实,则体现在材料选择与构造方式上,通过木、麻、纸等天然材质的使用,使展览呈现出“生长于空间”的状态,而非浮于表面的临时布景;气息,则指向苏轼所代表的生活态度——他并非被供奉的文化符号,而是一个情感丰富、与现实生活紧密相连的人,形式设计应当促使观众产生靠近的意愿。

这一基调的确立,成为后续所有形式判断的出发点。它不仅影响色彩、材料和灯光的选择,也决定了展览整体的情绪走向,使观众在进入展厅时即形成相对稳定的心理预期。

“场域”的起点——主视觉与色彩系统

主视觉并非只服务于宣传海报,而是整个展览视觉系统的起点。本展选择低饱和度的文人绿作为主色,并以米灰、暖白作为辅助色。这一色彩方案并非对宋代绘画的直接再现,而是借取其内在的节制与温和,使空间在视觉上保持稳定与舒缓。

在实际应用中,这组色彩在不同光照条件下均能保持较好的表现,不会因灯光变化而产生明显色偏,也不会对文物形成视觉干扰。色彩在这里更多承担的“托底”的功能,为文物与文本提供一个可持续观看的背景。

字体系统的选择同样遵循这一原则。标题设计弱化书法字体的装饰性笔触,避免因个性过强而分散注意力;正文统一采用结构清晰、适合远距阅读的现代字体,以确保观众在行走过程中仍能顺畅获取信息。主视觉的任务,在于让观众进入展厅之前,便已在心理层面建立起对展览气质的基本认知。

“场域”的节奏——动线与空间组织

空间规划的核心目标,并非追求造型效果,而是通过动线安排观众的观看节奏。本展将整个展厅视作一篇可被行走的“文章”,通过空间的收放变化,引导观众逐步进入叙事。

在入口区域,空间相对克制,留白较多,配合温和的灯光,使观众从外部环境自然过渡到展览语境;在展开段落中,展品密度逐步提升,但在墙面与展柜之间预留足够的缓冲距离,避免信息过载;重点段落作为情绪与人流的集中区域,通过更明确的视觉焦点与停留条件,引导观众驻足;在结尾区域,空间节奏再次放缓,使参观体验自然回到生活状态。

节奏设计关注的并非空间是否宏大,而是观众愿意在哪里停下、停留多久、为何停留。为此,动线中设置

了若干“停顿点”,包括光影变化、可供短暂停坐的设施以及便于近距离观察的小型展柜。这些微小节点,往往比宏大的场景更能真实地影响观众的参观行为。

“场域”的导演——灯光

灯光贯穿整个展览,是连接文物、空间与观众的重要媒介。在文物展示区域,采用以漫散光为主的照明方式,并在部分展品上辅以轻微侧光,使器物的纹理与结构自然显现,避免因过度强调而削弱其历史质感。

在体验区域,灯光设计强调层次变化,例如沉香体验区通过降低整体照度,引导观众在视觉上集中注意力,从而更容易进入感知状态。戏台区域则需要同时满足表演与参与的双重需求,灯光配置兼顾可见度、人物塑造与观众停留,使行为事件得以顺利发生。在这里,灯光直接影响观众是作为旁观者,还是作为参与者进入场域。

“场域”的肌理——材料与细部

展览的整体气质,往往并非由主视觉决定,而是由材料所塑造。木材、麻布、棉绒、宣纸等天然材料的使用,一方面柔化了展厅原有的工业质感,另一方面也更贴近苏轼所处时代的生活经验。这些材料在灯光作用下呈现出温和的层次变化,使空间具备可停留性。

形式设计的核心,在于为观众提供靠近的理由,而非通过强烈手段制造感受。

“场域”的发生——行为事件系统

戏台与市集并非附加于展览之外的活动安排,而是本展形式逻辑中的重要组成部分。戏台的设置并非单纯为了演出,而是为了让文物、诗词与人物重新回到可被感知的“现场”;市集的存在,也并非制造热闹,而是推动展览从“被观看”走向“被体验”。

一场游戏,一场香会,并不要求观众完全理解其历史背景,而是在参与过程中产生情绪共鸣。这些行为事件的设置,参考的是宋代人日常娱乐方式与文人雅集传统,使其具备明确的历史依据,也更容易被当代观众接受。由此形成的行为事件,成为展陈叙事中的“主动段落”,与静态展示形成互补。

“场域”的延展——社教活动与宋人生活方式

在整体设计中,社教活动被视为场域叙事的延展,而非独立的教育模块。活动内容直接取材于宋代人的娱乐与交往方式,如品香、听曲、对坐交流等,通过参与行为让观众进入历史情境。

社教活动在空间、材料与视觉语言上延续展厅系统,避免产生心理上的割裂感。观众无需具备系统知识,便可在参与过程中体会宋代文人的生活节奏,并由此反向理解展览内容。这种由参与引发的理解,使展览经验在时间上得以延续。

“场域”的细节——小样、展具与测试

形式设计若无法被现场团队执行,终究只是设想。因此在实施阶段,我们坚持通过小样制作、现场试光、动线模拟等方式反复验证设计判断。材料质感、灯光效果、观众停留位置与标签可读性,均在实际布展过程中不断调整。正是这些细节层面的反复确认,保证了展览整体形式逻辑的成立。

回顾本展的整体实践,我们逐渐形成一个清晰的判断:所谓形式设计,并非追求视觉上的华美与完成度,而是在具体空间中,为观众创造愿意停留下来的条件。当观众愿意停留,观看才会发生;当观看得以持续,理解才有可能展开。

在这一过程中,展览的“场域”并不是由单一手段建成的,而是由色彩的节制、材料的触感、灯光的引导、动线的节奏以及行为、社教事件的发生共同构成。观众在行走、驻足、参与的过程中,逐步进入这一场域,与文物、文本以及由宋代生活方式所延展出的行为经验产生联系。场域因此不再只是展示的背景,而成为叙事本身的一部分。

博物馆展览的公共价值,正是在这种持续发生的体验中逐渐显现。通过将苏轼所处时代的生活气息转化为当代观众可以进入的空间与行为,本展尝试为文物展示提供一种更具亲和力的表达路径。未来我们将继续把这种以观众为中心的场域化叙事设计实践化、流程化。展览形式永远不该仅仅是“装饰”,而应是让观众沟通的有效桥梁。

(作者单位:海南省博物馆)

千年文脉传雅韵,东坡遗风润琼州。在文化自信深入推进的时代背景下,博物馆教育活动日益凸显其作为历史与当代对话、文物与公众联结的关键媒介作用。海南省博物馆以“千古风流·不老东坡——苏轼主题文物展”为核心依托,立足东坡居琼的历史脉络,系统策划并开展“千古同行·风雅颂东坡”系列主题社教活动。活动通过跨学科资源整合、灵活拓展教育空间、分众化教育产品设计等有效途径,将东坡文化的精神本质转化为兼具思想深度、体验温度与传播广度的现代文化体验新方式。

该项目集展览叙事、文物赏析、人物解读、艺术表达、民俗传承、研学实践于一体,构建立体化文化传播体系,累计开展355场次,覆盖受众4.25万人次,荣膺第四届全国文博社教宣传展示活动精品案例,为文化遗产活化利用与青少年文化认同培育提供了兼具示范价值与推广潜力的实践办法。该项目的从无到有并非一蹴而就,而是历经系统设计、资源整合与实践创新的渐进过程。本文旨在深入剖析该项目的策划逻辑与实践路径,揭示其从理念想到落地实施的完整运作规划,以期为新时代博物馆教育创新提供参考。

设计逻辑:以展教融合搭建核心框架

深度挖掘展览元素。活动前期,我们以苏轼其人其事其精神为叙事轴心,系统提炼出“家国情怀”“豁达人生”“为民意识”“文学成就”四大核心思想,成为活动的精神主旨。该项目将展览与活动有机结合,策划出“风雅颂东坡之共话东坡”“风雅颂东坡之万象始新”“风雅颂东坡之千灯迎福”“风雅颂东坡之芳华相约”“风雅颂东坡之墨香书韵”“小小讲解员”“你好·苏东坡”东坡文化研学活动以及宋韵游戏互动体验等八大部分,构建起项目的基本框架。有效利用展览陈列元素,通过三重路径转化为可应用的教育载体:其一,借助展厅内的宋韵场景、视觉符号、展览语言引导参与者快速进入活动背景设定;其二,通过展览中重点文物的叙事化展陈,优化参与者观展视角,以强化活动的认知体验;其三,展览元素的数字化呈现,提升了活动和参与者之间的黏性,成为展览与教育活动深度融合的“催化剂”。

时序化设计实现文化传承。在结合展览内容的基础上,我们希望挖掘传统节日的文化基因,形成时序化的教育活动集群。例如,春节以“春牛春杖,无限春风来海上”为灵感开展“风雅颂东坡之万象始新”活动;元宵节借苏轼在海南“民夷杂糅,屠沽纷然”的上元夜经历,开展“风雅颂东坡之千灯迎福”活动,通过展览语境之下的传统民俗再现,增强参与者的文化获得感。另外,妇女节开展的“风雅颂东坡之芳华相约”活动,用插花传达程夫人、王弗等“苏门女眷”的智慧,突出女性主题,构建“她文化”叙事体系。这种与节日结合的时序化设计,不仅因地制宜地强化了文化记忆的仪式感,更通过民俗场景的当代呈现,实现了对苏轼“烟火人间”生活哲学的新解读。

分众化与代际传承并重。我们深知,活动受众的覆盖范围,是影响活动影响力的重要因素之一。因此该项目在做分众化的精细设计之外,也力求尽量覆盖到更多不同的人群。例如,“风雅颂东坡之共话东坡”“风雅颂东坡之千灯迎福”“宋韵游戏互动体验”等活动以全年龄段观众为对象设计;“风雅颂东坡之万象始新”适合手工爱好者及亲子家庭参与;“风雅颂东坡之芳华相约”面向女性观众开放;“风雅颂东坡之墨香书韵”适合爱好书法的青少年;“你好·苏东坡”东坡文化研学活动则以中小小学生为活动对象。通过分众化设计,满足不同群体的文化需求。其中,“小小讲解员”尤其适合表达能力和表现能力强的青少年参与,他们在展厅中向往来观众介绍东坡故事,以学生视角传播东坡文化,使展览内涵更好地在代际间流动,成为连接不同年龄群体、传承文化的温暖桥梁。

实施路径:多维协同的项目执行机制

活用东坡精神。苏轼居琼三载,以诗书传道、教化黎庶、乐观豁达,将本应是充满艰辛与苦楚的贬谪之路,活成“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”的洒脱,其精神内核在当代教育中仍具深刻启示。我们通过研学探索、农耕体验、书法研习、民俗文化学习等内容的设置,实现对苏轼其人其事其精神的现代诠释。活动开展过程中,学生走进东坡书院,在斑驳的古碑前触摸历史的温度;在田间地头,他们躬身体验农耕劳作,在汗水中体悟劳动的艰辛与丰收的喜悦,进而领会东坡先生对自然生活的热爱与顺应之道;书法研习环节中,引导学生感受东坡笔墨间的豪放与洒脱,理解其在逆境中坚守文化传承的执着追求。学生通过临摹苏轼书法作品,感悟其字里行间蕴含的豪迈气概与豁达心境,使东坡精神在当代教育实践中焕发出新的活力。

有效整合多领域资源。“千古风流·不老东坡——苏轼主题文物展”规模宏大、内容丰富,涉及大量文物珍品和历史资料,因而活动中注重多学科资源的系统性整合,使该项目在活动内容上呈现出立体化、多元化的特点,确保观众能够从多角度深入理解展览主旨和东坡文化。在知识体系层面,深度融合语文、历史、书法、口才表达、传统花艺、体育竞技等多个领域,搭建起跨学科知识网络,有效丰富活动的知识维度与文化内涵。在活动形式层面,涵盖手工实践、口才表达实践、艺术实践、探究式学习等,力求每个环节都注重体验性与教育性的结合。通过多维度的知识传递和多元的体验形式,该项目成功实现了对东坡文化的多样化普及与深度传播,产生了积极且深远的社会影响。

融会贯通“五育并举”。“五育并举”是对教育的整体性、完整性的倡导,其核心要义在于全面培养学生的综合素养,涵盖德育、智育、体育、美育、劳育五个维度。该项目充分践行此理念,在具体实施过程中,通过苏轼“为民意识”的叙述与植入,培育学生的社会责任感,实现德育目标的落地;通过探访苏轼居琼足迹、借助“东坡十问”研学索引展开探究式学习等方式,提升学生的逻辑思维与探究能力,达成智育培养;设置捶丸、蹴鞠、投壶等宋韵游戏互动体验,在趣味参与中增强学生体质,落实体育教育内涵;以书法创作、传统花艺等艺术实践活动,培养学生的审美感知与艺术鉴赏能力,推动美育浸润;通过农耕体验,引导学生亲身参与农事劳作,锻炼实践能力,实现劳育目标的有效达成。五育并非孤立割裂,而是以东坡文化为精神纽带相互渗透、有机统一,让学生在文化浸润中实现全面发展。

创新构思:让教育价值充分延伸

教育空间的弹性拓展与多元设置。在“泛展陈”概念下,我们打破传统教育空间的物理局限,让教育场景有了更多选择。在陈列展厅开展沉浸式导览赏读活动,从视觉上更引人入胜;于活动教室开展实践教学,巩固所学所想;借文创集市搭建深度体验项目,激活文旅融合价值;循东坡足迹打造行走式研学课堂,户外场景也能成为吸收知识的场所。这种教

育空间的多元构建,不仅助力受众完成从“旁观者”到“参与者”的身份转换,更通过场景的流动性设计,长效维系受众的文化新鲜感与探索期待,实现博物馆教育职能的大幅释放。

研学探索的前后呼应与主题回归。早在展览启幕前,我们就前置性地开展了“你好·苏东坡”东坡文化研学活动,这既是对新形式活动的尝试与探索,亦承担着为展览预热功能。展览开幕前,我们组织中小學生研学旅游,循着东坡足迹沉浸式开展探究式学习,通过实地探访、文化体验等方式,追溯苏轼居琼的生活轨迹与创作源泉,激发学生对东坡文化的探究热忱;展览开幕后,依托展览策划研学内容,并设计“东坡十问”研学索引,成为学生解读展览的辅助资料。前置预热与后续深化的呼应,实现了研学链条的闭环,既强化了项目的连贯性与系统性,更推动青少年对东坡先生的认知从课本逐渐走向现实生活。

雅趣生活的审美延续与当代诠释。该项目系统整合东坡相关艺术资源,以丰富的实践载体为纽带,既实现宋式雅趣生活的审美延续,又完成其精神内核的当代诠释。开展书法创作实践,将苏轼“我书意造本无法”的理念融入课堂;以宋人雅趣为灵感,策划插花体验,还原“焚香点茶,挂画插花”的宋代雅集传统。这些实践以苏轼的雅趣生活为支撑点,搭建起传统文化与现代审美的对话桥梁,通过书法、花艺、诗词等载体,使千年文脉在博物馆中获得新的延续。

海南省博物馆“千古同行·风雅颂东坡”系列主题社教活动,在多维度的文化阐释与艺术实践中,成功打造东坡文化与现代生活交融共生的创新样本,实现了文化遗产从“静态保护”到“活态传承”的质变跨越。该项目的成功实践,得益于兼具分众化与代际传承的教育产品设计,得益于五育并举理念的有效落地,更得益于对苏轼文化精神内核的深入挖掘与创新性表达。其实践证明,博物馆教育绝非文物的简单陈列与知识的单向输出,而是实现传统文化创造性转化与创新性发展的重要载体。它以文化内核为根,以受众需求为脉,以多元实践为桥,让中华优秀传统文化在当代生活中找到鲜活落点,彰显博物馆在新时代文化强国建设中“连接过去、赋能当下、滋养未来”的独特价值,为中华文脉的代代相传注入持久、鲜活的人文力量。

(作者单位:海南省博物馆)

风雅颂东坡之墨香书韵

读东坡

风雅颂东坡之千灯迎福

拜东坡

农耕体验

展览赋能博物馆教育项目的创新实践

——以「千古同行·风雅颂东坡」系列主题社教活动为例

陈儿慧