

交叉视野下传统造园手法在博物馆展陈设计中的应用

The Landscape Design Techniques Used in Exhibition of Museum from a Cross-Vision Perspective

杨秀娟

YANG Xiujuan

(中国园林博物馆, 北京 100072)

(The Chinese Museum of Landscape Architecture and Gardens, Beijing, China, 100072)

文章编号: 1000-0283(2024)08-0120-06

DOI: 10. 12193/j. laing. 2024. 08. 0120. 014

中图分类号: TU986

文献标志码: A

收稿日期: 2024-02-08

修回日期: 2024-04-11

摘要

园林与博物馆都是文化与精神的物质空间载体。中国园林博物馆的建成, 为博物馆学与风景园林学这两个学科的跨界融合, 提供了新的范例。向中国园林借智慧, 将造园艺术手法引入到博物馆展陈设计中, 对展陈空间营造、参观者游览线路及其心理和行为等方面进行引导, 不仅有利于博物馆的展览叙事功能和文物内涵的挖掘, 同时也是园林设计在新领域中的一个有益尝试。以2023年入选北京十大优秀展览的中国园林博物馆《物上山水》展为例, 从展览布局、空间设计、场景营造等角度进行解析, 创新博物馆展览设计思维, 增加观览者的现场体验感, 为中国优秀传统园林文化和技艺向更多的新领域拓展做出积极探索。

关键词

风景园林; 学科交叉; 博物馆; 造园艺术; 展陈设计

Abstract

Gardens and museums are both carriers of culture and spiritual material space. The Chinese Museum of Landscape Architecture and Gardens provided a new paradigm for the cross-border integration of Museums and Landscape Architecture. Wisdom borrowed from ancient Chinese gardens could be used in Borrowing wisdom from Chinese gardens, the art of gardening is introduced into the exhibition Space design, the tour route of visitors, and the guidance of their psychology and behavior, which could greatly complement the exhibition narrative function of museums and the exploration of cultural relics, and also was a beneficial attempt in the new field of landscape design. Taking the “Landscape on Things” exhibition as an example, which was one of the top ten excellent exhibitions in Beijing in 2023, the Exhibition design method was studied to analyze the exhibition layout, spatial design, scene creation, etc., its innovative museum exhibition design thinking, increases the on-site experience of visitors and scene creation and explores the expansion of China’s excellent traditional garden culture and skills into more new fields.

Keywords

landscape architecture; interdisciplinary; museum; garden art; exhibition design

在当前坚定文化自信、“博物馆之城”建设的社会背景下, 博物馆作为展示人文自然遗产等的文化教育机构, 在保护和传承中国传统文化方面发挥着越来越重要的作用。但因文博行业原有的工作思维及受展厅空间、

文物展品安全防护等条件和因素所限, 展陈设计常以策展人为主体的输出, 按展厅固有布局设计观展流线, 容易形成观览线路单一、被动灌输的观展方式, 也易出现区域冷热不均的情况, 达不到最佳观览体验。近年

杨秀娟

1974年生/女/内蒙古呼和浩特人/博士/高

级工程师/研究方向为园林历史与园林文化

基金项目:

北京市公园管理中心课题“基于考古的生成期中国园林演进特征研究”(编号: ZX2022022)

来, 借鉴其他领域和学科的优势和经验的办展模式, 逐渐得到展览设计者的关注, 如艺术设计^[1]、造园艺术、认知理论^[2]等。园林与博物馆都是文化与精神的物质空间载体, 内涵可谓异曲同工。依据展陈大纲塑造出的博物馆主题空间与传统园林空间的营造非常相近, 均为内容与形式的统一体现。但因园林与博物馆属不同行业领域, 学科融合的相关研究与实践较少, 且仅见于园林设计方法应用于博物馆建筑与环境空间营造领域^[3-11], 特别是在具体展览设计的应用与研究方面, 基本处于空白。

中国园林博物馆在进行《物上山水》的展陈项目时, 尝试创新展览模式, 应用造园理论专著《园冶》中的部分理论和思路, 营造独特的主题观览空间, 以组织游园的方式设计观览线路, 并借助科技手段营造兼顾视觉、听觉、嗅觉等的观展氛围, 引导观众游览行为和心里, 取得良好的社会反响。本文总结了《物上山水》展览设计的经验与做法, 希望能够为造园设计手法在未来文物保护与利用、展览展示中进行推广应用做出有益探索。

1 相地合宜、构园得体——设计立意与展厅布局划分

正如造园首先要相地, 一个好的展陈设计也应如此。依据展陈大纲, 结合展厅与文物实际情况, 对各个叙事单元的分割进行整体考虑。因博物馆展厅的空间以及文物展柜一般都较为固定且无法轻易改动, 如何让展柜里的文物和展柜外的场景在一个有限空间内有机组合, 清晰地呈现出展陈逻辑, 与“相地合宜”“构园得体”过程相类似。

1.1 设计立意

此次展览的文化定位为“文物上的山

水”, 核心展示内容是历代文物上承载的丰富山水纹样、山水画作和相关题材的延伸。而山水是中国传统园林生成的根本, 也是构成园林景观的基本要素。所以几经推敲, 最终确定了“以山水园解读山水文物”的展陈设计思路, 采用“展柜中的文物为视觉主线、柜外互动装置为辅助+N个体验空间”的技术路线, 加以多媒体、灯光、音效等媒介, 将展柜内的文物和展厅内空间进行统一考虑, 再辅以往传统园林空间的氛围营造手法, 构建出一个可观、可游、可体验、可感悟的交互场域, 使观众“在游园中观展, 在观展中游园”。

1.2 展厅布局划分

首先对展陈大纲中4个组成单元及选定的108件(套)文物进行深入分析, 4个展示单元就如园林中的4个“园中园”, 内容联系紧密但空间又相对独立, 且各自主题明确。

(1) “山水·源”单元。展示秦汉时期的瓦当、器物、画像砖等9件珍贵文物, 造型古朴的陶罐纹样、博山炉及瓦当和画像砖上的字样与纹饰, 表达了古人对赖以生存的自然环境的崇拜与朴素的原始自然观。

(2) “山水·观”单元。展示明清时期多位名家的山水画、宫廷保存的皇家园林与风景名胜区的山水图册、扇面32件(套)等, 部分画作体量较为庞大。这些作品有中国传统文人经典山水画作, 也有表达其游历所见的自然山水、营造的庭院以及日常生活方式的记录等, 从不同维度展示了中国传统文人对自然山水的精神向往。

(3) “山水·融”单元。展示挂画、瓷屏、摆件、瓶、盆、盘、文具或首饰盒子等各种文物57件(套), 这些文物均为清代宫廷内的生活用品, 器物材质皆为罕见珍品, 款式独

特、制作工艺精湛、图案丰富精美, 承载了康乾时期的经济生产、节庆习俗、社会风尚、民族信仰等深厚历史信息。

(4) “山水·承”单元。汇集了当代青年艺术家的画作、雕塑等10件艺术作品, 这些作品体量较大, 多数为金属材质, 可以裸展并能够成为独立空间的视觉焦点。其中既有对传统造园著作的独特解读, 也有由废弃物品制作而成的艺术品, 展现了当代人, 特别是年轻人对自然的思考。主题展厅占地650 m², 沿墙设置80延米不可移动展柜以满足108件(套)文物展品的展示需求。柜内的文物展示与柜外的氛围营造形成相互的呼应关系, 观览区域划分和游线组织清晰可辨(图1)。

2 随宜合用, 随景而成——空间设计及氛围营造

中国传统园林与山水画的发展血脉相依, 文人士大夫将内心精神进行外在物化形成园林, 因画入园、因园成画, 将情感认知与审美情趣完美统一。一个优秀的展览也应如此, 让文物或者场景对观览者的内心世界产生触动, 让观众在沉浸式的体验中与时空对话, 通过文物看到历史与真实。

2.1 格式随宜, 空间韵律

突破展厅物理空间的限制、组织好各个游览空间、满足文物的展示需求并实现小中见大, 是最让设计者费思量的部分。为突出各个版块的独立性, 优化游线的节奏感与观览的舒适性, 通过设置半透明的垂纱或硬质隔离来分割空间, 设立了不同的或开敞、或相对幽闭的空间: 比如刚进入展厅时, “山水·源”“山水·观”单元中的珍贵文物需要在展柜里展示, 设计为开敞的线路; “山

水·融”单元中因设有独立展柜且有与观众互动的展项，在主观览线之外设计独立且幽静的小空间；“山水·承”单元因多数展品体量较大，且可以独立成景，则采用了因地制宜的方式，形成小广场，观众可以按照自己喜欢的方式自由穿行。

展厅里既有开敞的、明亮的大空间，也有周围光线较暗、仅用高光投射到展品本体上的狭小空间，叠加连续展柜与独立展柜展品内容的呼应，以“开—合—开—合”的韵律感，在整个展厅中形成疏密相结合、奥旷自如或曲径通幽的展陈空间，实现了曲径尽致的自觉与不觉，让观览内容与线路都不会太枯燥（图2，图3），再配以舒缓的古典音乐，让观览者感受到多层次的艺术体验。

2.2 障锦山屏，如游画中

山青水绿，自古都予人以视觉的美好、心灵的治愈。以“山水”为主题的展览，更应以优美的观览环境与珍贵文物形成叠加效应，给观众带去艺术享受。因此，展览的色彩基调自然而然选定为“青绿”，力求稳重、简洁、大气。游线的氛围选择，在尝试多版山水画作后，最终确定以《千里江山图》为基础图样，营造“舟游”的氛围与效果。

视觉形象鲜明的展览主题墙是一个优秀展览的美好开端。园林设计常采用欲扬先抑的方式来引导游览者产生豁然开朗的感觉，结合“山水园”的营造构思，常规的展厅入口主题板自然成为了入口的“障景”担纲。上用发光的半透明幔帘引出展览前言、下用山峦河流形成丰富的空间区域，对观览线路进行分割并加以引导，空间隔而不全隔，视觉透又不全透，既点明了主题、又突出了入口的空间优势，引人入胜，成为吸引游客打卡留念的主景点（图4）。

园林中的道路是各景点间进行联系的纽带，游线的设计与氛围营造也如同此理。结合人体尺度与观览的视觉效果，将《千里江山图》中的经典部分进行了再现。在观览线路的纵向两侧进行了随形制作，对部分展柜相对生硬的线条与颜色进行了遮挡、弱化，同时在地板上使用地贴和投影形成或静或动的水流，这种纵向画面氛围营造叠加地面视觉的空间引导，既强化了游线的走向与氛围，形成山水画的三维立体空间，又构成一条园林舟游路线，让观众仿佛乘舟穿行于山水间（图5，图6）。

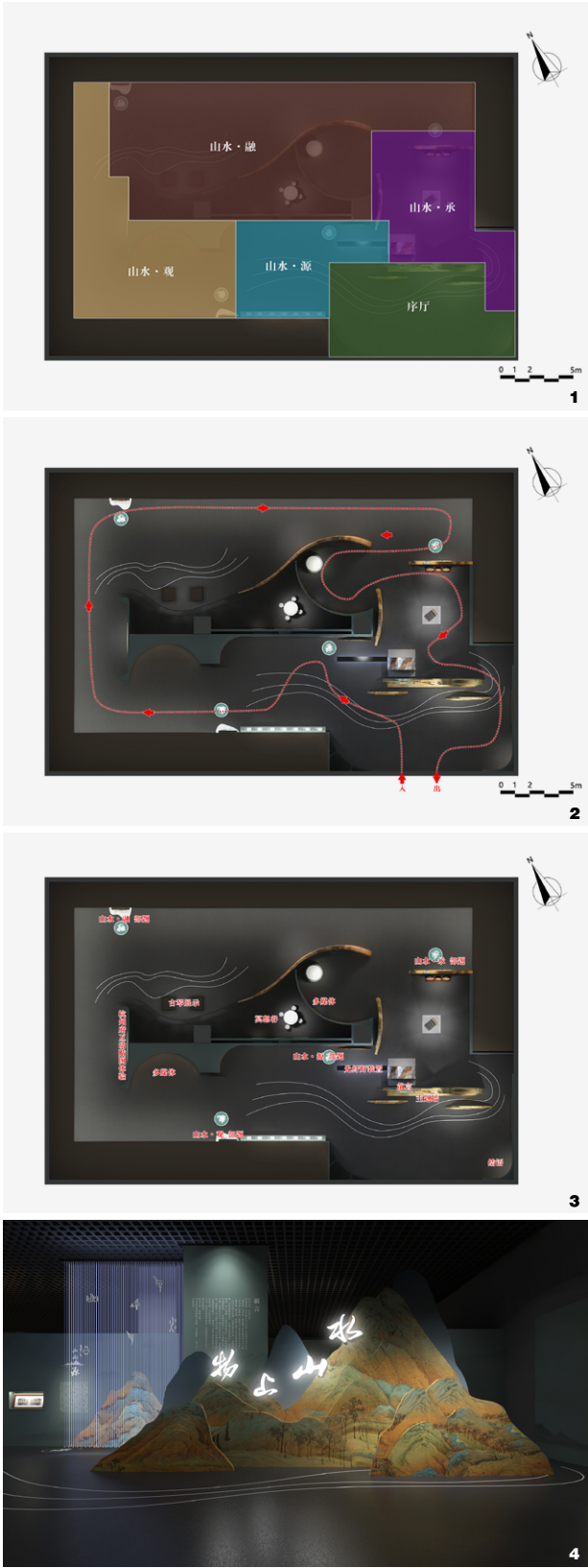

图1 展览区域划分
Fig. 1 Exhibition area division

图3 空间氛围
Fig. 3 Space atmosphere

图2 游览线路
Fig. 2 Touring line

图4 入口处的主题板与氛围营造
Fig. 4 Theme board and landscape at the entrance

图5 营造人在画中游的观展氛围

Fig. 5 Creates an atmosphere of people touring in paintings

图6 展柜内氛围营造与展柜外线路引导

Fig. 6 Creating an atmosphere inside the exhibition cabinet and guiding external routes

图7 冥想谷中传统与现代、实景与听觉、嗅觉的感受

Fig. 7 The feelings of tradition and modernity, reality and hearing, and smell in the Meditation Valley

3 意尽林泉之癖——意境与体验

艺术与科技相结合，可以更广地拓展展陈空间。特别是在这类年代跨度大、古今艺术作品与现实生活互文的展览中，场景化、新媒体技术等多媒体展项是展览内涵阐释与意境创造必不可少的方式。

3.1 展览的意境营造

篁森琴幽、夏日荷风、蛙响蝉鸣、秋雨芭蕉、叶落鸟吟等体现着园林的四季变幻、

生机盎然，这些都是无法用语言或者实物来进行展示的内容。于是，展览用纱幔与山谷围合了一个“冥想谷”（图7）。观众可以置身其中，听鸟鸣闻花香，让视觉、嗅觉、听觉等感官因素共同作用，感受“久在樊笼里，复得返自然”的惬意，“静”享园林之美，被观众誉为“有生命的展览”。

3.2 互动体验：展柜内外的关照

趣味性、互动性强的体验展项，已成为

展览的“标配”，能有效解决文物深入解读等问题。因此，在书画展线部分，通过VR方式将多幅山水画进行数字展示，既丰富了展陈内容，让观众获得更多的知识，且有较好的视觉体验。因这部分内容是对展柜内书画文物的补充和丰富，所以通过预测观众步行速度、可能停留的时间进行了设计。这既确保观众可以对柜内文物进行细品细研，又保证每位观众在行走的过程中，体验到眼前得景的随性。这些内容在不同的时间段呈现

图8 展柜内外书法互动与古地图拼图体验

Fig. 8 Calligraphy and jigsaw puzzle experience inside and outside the exhibition cabinet

出不同的面貌，塑造了丰富的沉浸式时空景观。

此外，在游线上设置了书法摹写、清代杭州三十二景古地图的拼图等互动项目，让观众在游中学、学中思，对照文明起源时期的文物和大自然赋予的风景资源，从文字起源、演变等方面体验汉字的美好，深刻领会传统园林文化的博大精深（图8）。

3.3 高效的阐释增强体验感

“讲解+社教”活动是展览传播持续发力必不可少的方式。展览在策展阶段就引入“释展”概念^[12]，形成了一整套以展示、展演、互动体验、研学等方式，让观众在沉浸式主题活动中更好地感受园林文化的魅力。展览现场则采用人工讲解与现代化讲解相结合的手段，不断丰富“云端语音”服务，既实现了多团队、多区域的同时讲解、互不干扰，又为观众提供了全覆盖式的语音讲解服务，起到良好的文化效应。同时，强调展览的学术性，加强科研成果的转化，也是博物馆展览高效阐释的内在动力。在6个月的展览期间，以多场文化讲座和学术交流的方

式，不断将文物内涵传递给观众，获得高度好评。

4 启迪与思考

4.1 园林式展陈空间有助展览文化效益提升

中国传统园林设计手法，最为擅长营造丰富的空间，汲取传统造园的智慧与策略，解决有限空间内的多种需求。丰富的造景手法、多变的路径构成、多样的园林空间，比如厅堂、半亭、粉墙、回廊、花窗等都是不错的选择，形成框景、透景、借景、障景等艺术效果，部分相对闭合的场景中还可以利用光影变化、影像互动等手法，让观众感受自然的晨昏变化以及历史的时间变迁。再在局部点缀以山石、植物等，既能使展览空间更富有层次与变化，还能够延长观览线路，提升展览的艺术品味，也将“游”与“赏”巧妙转化。

因此，对展览空间进行园林化设计，通过路径和视觉效果的变化，在展览空间内实现如同中国传统园林中“步移景异”的效果，引导参观者按照一定的规律和顺序观看展览内容，根据各自需求选择不同的游览路径或

走或停，使设计者的“主动”引导让观众“不觉”游览成为可能，并产生联想与思考，实现展览文化精神的表达。

4.2 园林设计理念有助展览精神内核拓展

展陈空间与园林两者都是以人的“精神”需求为核心的。造园设计之趣体现在诗情画意的物化上，展陈设计则要将具体的历史文物或艺术作品等信息知识进行正确的表达，既要保证叙事方式和逻辑的严谨，又要从视觉节奏与重点焦点的突出上保证展出内容的关联和秩序。突破艺术门类、技术种类的界限，进行跨界融合，以更更新的视角和思维上的拓展，使展览精神内核不断外延扩大，才能为观众带来更多的艺术享受。风景园林学科本就是一门交叉学科，博大精深的园林艺术不仅涵盖了中华民族的宇宙观、自然观、价值观等传统伦理、哲学思想，更以“壶中天地”“以小见大”等艺术手法，以见微知著、步移景异、以形写神、曲径通幽、柳暗花明又一村等方式，为艺术创作提供了无穷的灵感。传统造园设计理念有很多值得借鉴的精髓，既可以丰富阐释形式，还有助于文

物展览更加突出主题性文化思想与核心。

将文物置于一个真实的物理空间内，巧妙的构思、沉浸式的体验，使博物馆的空间氛围犹如园林的文化意境表达，以眼前真实的历史文物或实际景观之趣与观众内心产生共鸣，构建出一个精神的“第三空间”。撷取其精神实质，用共通的审美思维做不同艺术领域的融合，让公众感受到各种跨界对话带来的惊喜，是博物馆展陈、风景园林学科都应该孜孜以求的探索的方向。强化文物和历史、社会以及人的关系，虽给予不了观众全部，但可以为观众打开一扇“窗”，授之以“渔”，启发观众看到更多的风景。

4.3 园林生态理念在博物馆领域的应用与研究前景广阔

当前，全球博物馆发展的核心问题，是博物馆如何融入到可持续发展的进程，发挥其作为社会教育机构以及公共文化服务机构的作用。在博物馆界，举办展览往往将重点关注在文物本体的解读方面，而当前许多新型的生态博物馆正在崛起中，新博物馆学理论^[13]指导下的生态博物馆建设^[14]，强调文化遗产是一个过程而非一个简单结果，呼吁博物馆不应该仅仅关注“物”，更要呈现“文化过程”，这无疑将会成为保持区域文化记忆、传承文脉、把遗产保护与文化发展紧密结合起来的理想方式。如何突破传统的模式，以独特的方式展现古今对和谐自然及诗意栖居的生活理想的认知与追求，带领观众领悟并探讨生态文明的意涵，在弘扬文化自信的当下具有非常重要的现实意义。

中国园林，恰好为处理人与环境空间、文化的关系提供了良好的范例。特别是古典园林中故有的生态理念始终具有非常高的参考价值，人与自然的和谐，蕴含着丰富的历

史、文化信息和古人在理念、艺术、技术方面积累的智慧，具有很大现实意义。应用造园艺术手法，打造生态型博物馆，对传统村落、历史街区、工业遗产等进行保护和利用，或将传统园林的造园手法、文化内涵的阐释方式融入到博物馆的规划建设和公共空间营造以及相关展陈设计中，都会具有非常广阔的前景。

4.4 持续多维度探索园林学科的应用领域

博物馆作为对公众开放、为社会发展提供文化服务，以教育、传播等为目的的场所，承担了传承和发展中华优秀传统文化的职责与功能^[15]，因此也必须思考在生态文明建设背景下，更好地展示、凸显绿色文明的生态意识，担当起可持续发展的宣教重任，弘扬人与人、人与社会、人与自然和谐共生、良性循环、持续繁荣的文化伦理。中国园林是传统文化的重要组成部分，其中包含的知识涉及到很多方面，不仅有历史文化，还有自然科学、工程技术等方面内容。除了与文博界进行跨界融合外，还要不断持续增强社会公众对优秀传统园林文化的认知，推动优秀的设计理念、技术等在各领域的延伸。

5 结语

内容与形式的统一，是中国园林与博物馆展陈设计的共同目标。特别是中国园林博物馆的建成，为博物馆与园林界的跨界融合，提供了新的范例，创新了博物馆的展陈体系^[16]。经过多年实践可以看出，学科互鉴、融合发展具有很好的前景和现实意义。中国园林可以借博物馆进行文化研究、阐释和传播，促进自身发展，同时通过特有的园林语言为讲好文物故事提供了新的思路与途径，转变了博物馆固有的以“物”为主的陈列方

式，弥补了博物馆空间丰富、景观营造等方面的短板，使博物馆更具文化内涵。当然也要清醒地看到，园林和博物馆融合发展的探索和实践还需进一步研究与探索，使二者的融合更符合文化传播的特点与当前社会公众多元的文化需求，为中国优秀园林文化的转化与发展提供更多的可能。

参考文献

- [1] 魏琳. 浅谈艺术设计在博物馆陈列中的应用[J]. 艺术品鉴, 2016(12): 324.
- [2] 黄莉莉. 皮亚杰认知发展理论视域下博物馆展览研究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2023(3): 44-47.
- [3] 范子慧. 苏州园林的展示性及其在博物馆空间的应用[D]. 南京: 南京大学, 2020.
- [4] 尹玉春. 江南园林空间在当代博物馆中的传承与转译研究[J]. 科技资讯, 2012(2): 242.
- [5] 彭源芳. 中国古典园林美学在现代设计中的应用——以苏州博物馆新馆为例[J]. 城市建筑空间, 2022, 29(3): 118-120.
- [6] 芮江蓉, 傅凯. 传统园林造景手法在展示空间设计中的应用——以南京六朝博物馆为例[J]. 中国建筑装饰装修, 2023(7): 137-139.
- [7] 代瑞钰, 舒美英, 蔡建国, 等. 植物景观对浙江省博物馆园林空间影响的句法解读[J]. 绿色科技, 2022, 24(21): 56-61.
- [8] 滕杰. 苏州园林的展示性及其在博物馆空间的应用[D]. 苏州: 苏州科技大学, 2019.
- [9] 高卓瑶, 向燕琼. 中国古典园林特征与设计手法在苏州博物馆中的应用[J]. 工业设计, 2019(12): 116-117.
- [10] 杨果. 苏州园林造园手法对博物馆展示的启发性研究[D]. 杭州: 中国美术学院, 2017.
- [11] 崔雅雯. 传统造园思维在博物馆展览空间中的应用[D]. 北京: 北京工业大学, 2019.
- [12] 沈辰, 何鉴菲. “释展”和“释展人”——博物馆展览的文化阐释和公众体验[J]. 博物院, 2017(3): 5-17.
- [13] 张满. 新博物馆学理论在中国园林博物馆中的实践研究[J]. 城市地理, 2015(24): 136-137.
- [14] 张金鲜, 武海峰, 王来力. 生态博物馆的特点、意义和角色——基于“中国模式”下的生态博物馆建设[J]. 黑龙江民族丛刊, 2010(2): 175-177.
- [15] 徐宝军. 论博物馆在优秀传统文化传承发展中的地位与作用[J]. 中国民族博览, 2023(6): 250-252.
- [16] 张宝鑫, 李炜民, 王鹏训, 等. 中国园林博物馆展陈系统与相关技术研究[J]. 风景园林, 2014(3): 67-69.