

从新文科到新展陈：博物馆陈列展览设计教学改革的理念与实践

胡卫军 杨紫晴

吉林大学考古学院, 中国·吉林 长春 130000

摘要: 新文科建设为博物馆陈列展览设计教学带来机遇与挑战。论文以新文科理念为指导, 剖析其对博物馆教育的影响, 并构建新文科视域下博物馆陈列展览设计教学改革的理论框架及实践路径。新文科倡导的跨学科融合、创新思维和实践能力的培养与博物馆陈列展览设计目标高度契合。因此, 论文主张博物馆陈列展览设计教学改革应扎根中华优秀传统文化, 强化思政教育, 深化理论与实践融合, 利用科技赋能, 构建创新型教学模式, 培养复合型专业人才, 最终推动博物馆展览向“新展陈”范式转型。论文深入探讨新展陈在叙事逻辑、展陈方式、科技融合、观众体验及人才培养等关键领域的变革方向, 强调博物馆与高校协同育人的重要作用。最后, 结合案例分析和未来发展趋势研判, 为博物馆陈列展览设计教学改革提供参考。

关键词: 新文科; 博物馆; 陈列展览设计; 教学改革; 新展陈; 文化自信; 数字人文

From New Humanities to New Exhibitions: Theory and Practice of Teaching Reform in Museum Display and Exhibition Design

Weijun Hu Ziqing Yang

School of Archaeology, Jilin University, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract: The construction of new liberal arts brings opportunities and challenges to the teaching of museum exhibition design. Guided by the concept of new liberal arts, this paper analyzes its impact on museum education and constructs a theoretical framework and practical path for teaching reform in museum exhibition design from the perspective of new liberal arts. The interdisciplinary integration, innovative thinking, and practical ability cultivation advocated by the new liberal arts are highly compatible with the design goals of museum exhibitions. Therefore, the paper advocates that the teaching reform of museum exhibition design should be rooted in excellent traditional Chinese culture, strengthen ideological and political education, deepen the integration of theory and practice, use technology empowerment, construct innovative teaching models, cultivate composite professional talents, and ultimately promote the transformation of museum exhibitions into a “new exhibition” paradigm. The paper delves into the transformative directions of new exhibitions in key areas such as narrative logic, exhibition methods, technological integration, audience experience, and talent cultivation, emphasizing the important role of collaborative education between museums and universities. Finally, by combining case analysis and future development trends, reference can be provided for the teaching reform of museum exhibition design.

Keywords: new liberal arts; museum; exhibition design; reform in education; new exhibition; cultural confidence; digital humanities

0 前言

21 世纪, 全球化、信息化、文化多元化浪潮交织, 高等教育面临前所未有的挑战。知识生产方式的变革、信息传播技术的飞速发展以及文化消费需求的日益精细化、个性化, 对人才培养提出了更高要求, 驱动着高等教育的深刻转型。博物馆作为传承人类文明、促进文化交流的重要机构, 其社会角色和功能也在信息化时代不断演变, 教育职能日益凸显。如何有效利用博物馆日益丰富的资源, 开展更具深度和广度、更具吸引力和感染力的高质量公众教育, 成为博物馆发展亟待解决的重要课题, 也是博物馆实现其社会价值和

文化使命的关键。

2018 年启动的新文科建设, 正是对时代变革的积极回应, 为博物馆陈列展览设计教学改革注入了新的活力。新文科建设旨在推动文科教育转型升级, 更好地服务国家战略和社会发展, 培养能够适应和引领未来的新型文科人才。其核心在于打破学科壁垒, 推动学科交叉融合, 培养具备创新精神和实践能力的复合型人才。这一人才培养理念与博物馆对新型人才的需求高度契合, 为博物馆陈列展览设计教学改革指明了方向, 提供了发展契机, 也为博物馆事业的繁荣发展增添了动力。

博物馆作为重要的文化机构和公共教育空间,在新时代肩负着传承弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信、促进社会和谐发展的使命。博物馆陈列展览作为连接博物馆与公众、过去与未来、本土文化与世界文明的重要桥梁,在文化传播、公众教育和审美熏陶中发挥着不可替代的作用,有效地促进了社会发展、提升了公众文化素养、增强了民族凝聚力。博物馆教育与新文科建设理念高度契合,都强调跨学科视野、创新思维和实践能力的培养。这为博物馆陈列展览设计教学带来了前所未有的发展机遇,同时也对其传统理念和方法提出了挑战,促使博物馆进行深刻的反思与变革,探索更加多元、开放、包容的展览理念和实践路径,以更好地回应新时代的需求及其社会责任和文化使命。

在此背景下,“新展陈”理念应运而生。它代表着博物馆展陈在当代社会和技术文化语境下的创新发展方向,是博物馆顺应时代发展潮流、满足人民日益增长的精神文化需求的必然选择。“新展陈”以观众为中心,强调叙事性、体验性和互动性,并积极运用数字技术等新兴手段增强展览的传播效力与社会影响力,提升观众的参与感和获得感,从而更有效地发挥博物馆的文化传播和教育功能。“新展陈”超越了文物本身的静态展示,更注重讲述文物背后的故事,引发观众思考,创造独特的参观体验,构建博物馆与观众的情感连接,促进观众与文物、历史、文化进行深度对话,使观众在参观过程中获得知识、启迪、感悟和乐趣。“新展陈”更加重视博物馆的教育功能,特别是与高等教育的深度融合,致力于将博物馆资源转化为优质的教学资源,服务高校人才培养,形成博物馆与大学的双向赋能,共同促进博物馆事业和高等教育的繁荣发展,最终助力文化强国建设。

1 新文科视域下博物馆陈列展览设计的挑战与机遇

1.1 新文科理念的内涵及要义

新文科的核心在于“创新”和“融合”,强调突破传统学科壁垒,促进文科内部以及文科与其他学科(如理工科、艺术学科等)的交叉融合,利用现代信息技术赋能文科教育,培养学生的批判性思维、创新精神和解决复杂问题的能力。新文科建设旨在培养具备深厚文化底蕴、宽广国际视野和突出创新能力的新时代文科人才,使其成为能够适应和引领未来社会发展的中坚力量。这对博物馆陈列展览设计人才培养提出了更高要求:不仅要具备扎实的专业知识和设计技能,还要具备跨学科思维方式、文化理解能力、创新意识以及解决实际问题的能力,才能更好地应对博物馆展览发展的新趋势和新挑战,在未来的博物馆事业发展中发挥更大作用。

1.2 博物馆陈列展览设计教学的现状分析

当前,博物馆陈列展览设计教学仍面临诸多挑战:教学理念相对保守,课程设置缺乏灵活性,教学内容与行业发展需求脱节,对新技术、新理念的融入不足,如在数字技术、

沉浸式体验设计、用户体验设计、用户行为分析、文化创意产业发展等方面。这导致培养的学生难以适应快速发展的博物馆行业需求,无法胜任新时代博物馆展览设计的工作。此外,部分高校过于注重技术性设计和技能训练,忽视创新设计思维和文化内涵的培养;教学内容与文物鉴赏、历史研究、文化遗产保护等相关学科领域结合不够紧密,导致展览缺乏深度和内涵,难以引发观众共鸣和深入思考,无法充分发挥博物馆展览的文化传播和教育功能。教学模式单一,以理论讲授为主,实践环节薄弱,学生缺乏实践机会,难以将创意转化为现实,缺乏对展览设计全流程的理解和掌控,限制了学生的创新能力和实践能力的培养。最后,教学资源匮乏也制约着教学质量的提升,一些高校缺乏专业的师资力量、先进的教学设施以及与博物馆的深度合作机制,难以满足新时代博物馆陈列展览设计人才培养的需求。

1.3 新文科赋能博物馆陈列展览设计

新文科建设为博物馆陈列展览设计教学带来了新的发展机遇。跨学科融合的理念为展览设计提供了更广阔的视野,科技赋能为展览形式注入了新的活力,也为人才培养模式带来了新的可能性。例如,将历史学、考古学、艺术史、人类学、社会学、信息技术、环境科学、心理学、教育学等多学科知识融入展览设计,可以创造更加多元化、跨界融合的展览形式,探索展览主题和内容的更多可能性,打破传统展览的学科界限,构建更具包容性和开放性的展览叙事,使展览更具学术深度和文化内涵。同时,利用数字技术、虚拟现实、增强现实、人工智能、大数据等新技术手段,可以打造更沉浸式、互动式、个性化的展览体验,提升展览的吸引力和影响力,拓展博物馆的社会教育功能,增强博物馆与公众的互动和联系,使博物馆成为更具活力和吸引力的文化空间。然而,新文科也对博物馆陈列展览设计教学提出了新的挑战:如何将新文科理念有效融入教学实践,如何构建跨学科的课程体系,如何培养适应新时代需求的复合型人才,如何利用新技术提升展览的教育性和传播效果,如何平衡学术性与趣味性、传统与现代、线上与线下之间的关系,以及如何确保展览的可持续性和社会效益最大化,都是博物馆陈列展览设计教学改革需要认真思考和积极探索的关键问题。

2 新文科与博物馆陈列展览设计教学的逻辑关联

2.1 跨学科融合赋能多元叙事

新文科的跨学科融合理念与博物馆展览的跨界叙事需求高度契合。博物馆展览不再是简单的文物陈列,需要整合多学科知识,构建具有深度和广度的叙事体系,并以更具吸引力和感染力的方式呈现给观众。跨学科的叙事方式有助于观众更全面地理解展览主题,从不同视角解读文物和历史,促进知识的融会贯通,形成更加立体和丰富的认知。例如,故宫博物院的“千里江山——历代青绿山水画特展”成功地

将历史、绘画、文学、科技等多学科知识融入展览叙事，展现了青绿山水画的艺术魅力和文化内涵，并引发观众对中国传统文化和山水精神的思考，取得了良好的社会效益和学术影响，也为博物馆展览的跨学科叙事提供了成功范例。大英博物馆的“中国与世界：文化交流的历史”展览，则从全球史的视角，展现了中国文明与世界其他文明之间的交流与互动，以及中国对世界文明发展做出的贡献，体现了跨学科叙事在博物馆展览中的重要作用。

2.2 创新思维驱动沉浸式体验

新文科注重创新思维的培养，这与提升博物馆展览体验的目标相一致。新展陈需要打破传统的静态展示模式，积极探索沉浸式、互动式、参与式等新型展陈方式，如情境式展览、体验式展览、问题式展览、游戏化展览等，让观众在互动体验中获得知识、感悟文化、提升审美，并激发其学习兴趣 and 探索欲望。同时，无障碍设计（accessibility）的理念也应融入展览设计中，为所有观众提供平等的参观体验。例如，上海博物馆的“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”中的数字影像和互动装置，就让观众在互动中深入了解夏商周三代文明。类似地，一些博物馆利用 VR/AR 技术复原文物原貌或历史场景，增强观众的沉浸感和互动性。例如，秦始皇帝陵博物院利用 VR 技术让观众“亲临”兵马俑坑，感受古代战争的恢宏气势，都极大地提升了观众的参观体验。

2.3 复合型人才引领未来发展

新文科建设所强调的跨学科视野、创新思维和实践能力的培养，与未来博物馆展览的发展方向高度契合，其核心目标都是复合人才的塑造。为了更好地满足日益增长的公众文化需求，并打造更具吸引力和教育意义的展览，博物馆亟须引进和培养具备以下特质的复合型专业人才：拥有跨学科知识背景，熟练掌握新兴技术，深入了解观众需求，兼具优秀的策展和沟通能力，以及广阔的国际视野。未来博物馆展览发展趋势呈现个性化、定制化和智能化特征。这就要求展览设计师不仅要具备用户思维，还要具备数据分析能力，能够基于不同观众群体的需求，精准设计个性化的参观路线和内容，并运用大数据技术分析观众行为，从而持续优化展览设计，提升观展体验。此外，社会责任和可持续发展理念也应成为未来博物馆展览关注的重点。这体现在展览设计应积极融入环保理念，最大限度地减少对环境的影响；关注弱势群体的文化需求，提供更具包容性和无障碍的观展体验；积极参与国际文化交流与合作，促进不同文化间的理解、尊重与对话，展现中华文明的开放包容和独特魅力。

3 从新文科到新展陈：博物馆陈列展览设计教学改革的路径探索

3.1 扎根传统文化，构建文化自信新叙事

博物馆陈列展览设计教学改革应根植中华优秀传统文化，深入挖掘其内涵与价值，探索将传统美学、哲学思想、文化符号及工艺技法有机融入设计实践，以创新设计语言构

建中国特色展览叙事体系，增强文化自信。例如，可从绘画、书法、戏曲、建筑、园林等艺术形式中汲取灵感，将其审美理念、表现手法及空间布局融入设计，营造浸润文化意蕴的展览空间。具体而言，色彩运用可借鉴传统绘画的意境表达；空间布局可参考园林的“移步换景”；叙事结构可学习戏曲的叙事技巧。关键在于避免简单的复制，而应在传承基础上创新，融合现代设计理念与科技手段，打造兼具传统魅力与当代审美、学术性与传播力的新型展览，培养学生跨学科思维和创新实践能力。

3.2 筑牢思政根基，弘扬时代主旋律

博物馆陈列展览设计教学应将思政教育有机融入展览设计，避免生硬灌输，而应与展览主题和内容自然衔接，以润物无声的方式影响观众，增强展览的思想性、教育性和感染力，引导观众树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强其社会责任感和使命担当。例如，可以通过对历史事件和人物的客观呈现和深入解读，引导观众思考历史的进程和规律，树立正确的历史观；通过对中华优秀传统文化的展示和弘扬，增强观众的文化自信和民族自豪感；通过对社会热点问题的关注和探讨，引导观众思考社会发展和人类命运，增强其社会责任感和使命担当。思政教育的融入不应局限于特定的主题展览，而应贯穿于所有类型的展览设计中，使博物馆成为弘扬社会主义核心价值观、传播正能量的重要阵地。

3.3 融合科技力量，打造沉浸式体验空间

博物馆陈列展览设计教学应积极探索并应用新兴数字技术，包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）、人工智能（AI）、大数据、数字孪生、云计算、区块链等，以构建沉浸式、互动式展览体验空间，增强展览的趣味性 with 吸引力，提升观众的参与感、体验感和获得感。例如，利用 VR 技术重建历史场景，营造沉浸式的历史体验；利用 AR 技术增强文物展示，提供多维度的文物信息解读，例如，观众可以通过扫描文物，在移动设备上查看文物的三维模型、历史背景介绍以及专家解读等；利用 AI 技术实现个性化展览推荐，根据观众的兴趣和参观历史，推荐相关展览和展品，提升观展体验；利用数字孪生技术构建虚拟博物馆，进行展览预演和效果评估，优化展览设计方案。然而，技术的应用应以服务展览主题和内容为核心，注重文化内涵和艺术价值的传达，避免过度依赖技术而导致喧宾夺主。技术应强化展览的表达力和感染力，而非成为展览的主角。此外，展览设计还需考虑不同年龄段观众的需求。例如，为老年观众提供便捷的操作方式，为儿童观众设计更具趣味性和互动性的体验，以确保所有观众都能获得优质的观展体验。最终目标是实现技术与内容的深度融合，创造引人入胜且富有教育意义的博物馆体验。

3.4 创新教学模式，培养复合型人才

博物馆陈列展览设计教学应打破传统模式，以学生为

中心,积极探索并实践多元化的教学方法。鼓励学生自主学习、探究学习和合作学习,着力培养学生的创新思维、批判性思维及解决问题的能力,使其具备终身学习和适应未来发展的能力。为此,可以采用项目式学习、案例分析、实地考察、工作坊、模拟演练、翻转课堂、在线学习、混合式学习等多种教学模式。同时,加强与博物馆的合作,开展产学研一体化的实践教学,让学生深度参与真实的展览策划和设计项目,积累实践经验,提升专业技能。例如,与博物馆合作,让学生全程参与展览策划,从主题确定、展品遴选、叙事逻辑设计、空间设计到宣传推广,在实践中学习和成长。此外,课程应注重培养学生的跨学科思维和团队协作能力,鼓励跨学科、跨专业的学习交流,拓展国际视野和跨文化沟通能力,以培养复合型人才。同时,融入设计思维、用户体验设计等理念和方法,强化学生以用户为中心的设计理念,提升创新能力。

3.5 博物馆与高校协同育人

博物馆与高校协同育人是培养高素质博物馆专业人才,特别是适应新展陈语境下新型人才需求的关键路径。为此,双方应深化合作,优势互补,资源共享,构建协同育人新格局,探索创新型人才培养模式,如建立联合培养机制,共同制定人才培养方案、共享课程资源与师资力量、共建实习实践基地、开展联合科研项目等,打造高水平人才培养基地;强化实践教学,以博物馆为沉浸式实践平台,让学生深度参与展览策划、设计、制作、运营全过程,提升职业素养;提升学术研究水平,高校为博物馆提供学术支持和人才输送,增强博物馆研究实力,同时双方合作开发课程、互聘教师、促进理论与实践深度融合,博物馆专家提供实践指导,高校教师提供理论支持,共同推动展览创新发展;搭建学术交流平台,联合举办研讨会、工作坊等,促进学术交流和经验分享,共同推进理论与实践的协同发展,最终提升人才培养质量,为博物馆行业可持续发展提供人才支撑,并推动博物馆陈列展览的创新发展,更好地服务社会公众。

4 结语

在新文科建设的推动下,博物馆陈列展览设计教学正处于转型升级的关键时期。博物馆教育的转型升级呼唤着与新文科理念相契合的教学改革。扎根传统文化,筑牢思政根基,深化理论与实践融合,融合科技力量,创新教学模式,培养适应新时代需求的复合型人才是新文科视域下博物馆陈列展览设计教学改革的题中之义。最终目标是推动博物馆展览从传统模式向“新展陈”范式转型,尤其在博物馆与高校的协同育人中落实这些理念。未来,博物馆陈列展览设计教学需要不断探索新的教学理念、方法和手段,以适应不断变化的社会需求和科技发展趋势,在高等教育领域发挥更大作用,为博物馆事业的可持续发展提供源源不断的人才动力。新展陈的未来充满无限可能,需要教育界、博物馆界与科技界的积极参与和通力合作,共同构建开放、共享、创新、发展的博物馆展陈新生态,共同探索数字人文背景下博物馆展览的未来发展方向,为文化强国建设和人类文明的传承发展做出更大贡献。

参考文献:

- [1] 张俊宗.新文科:四个维度的解读[J].西北师大学报(社会科学版),2019,56(5):13-17.
- [2] 吴岩.积势蓄势谋势识变应变求变——全面推进新文科建设[J].新文科教育研究,2021,1(1):5-11+141.
- [3] 田富真.互动体验式展览空间的设计与应用研究[D].沈阳:鲁迅美术学院,2019.
- [4] 曲乐.博物馆陈列展览中VR技术应用实践研究[J].河南博物院院刊,2021(3):80-83.
- [5] 魏鹏.博物馆陈列展览中高科技的应用[J].沈阳故宫学刊,2022:234-239.

课题项目:论文系吉林大学本科教育教学研究重点课题“新文科背景下博物馆陈列展览设计教学改革与实践”的阶段性研究成果。