

博物馆美育活动设计与实践探索

——以上海博物馆缂丝《莲塘乳鸭图》为例

Practice and Exploration of Museum Aesthetic Education:
Taking the Kesi Silk Tapestry Ducklings on a Lotus Pond of Shanghai Museum as an Example

曹媛 胡筠

Cao Yuan Hu Yun

(上海博物馆, 上海, 200003)

(Shanghai Museum, Shanghai, 200003)

内容提要: 美育是博物馆教育的重要组成部分, 对于艺术类博物馆而言, 更是重中之重。本文主要以上海博物馆缂丝《莲塘乳鸭图》为例, 探讨博物馆如何挖掘文物内涵来进行审美教育。博物馆实践从普及审美知识、提升审美能力两方面出发策划实施美育活动, 以达到拓展观众审美趣味的目标, 助力于提升全民审美素养。这是博物馆教育项目中以美育为方向的一次全面实践探索, 希望对博物馆美育起到一点启发意义。

关键词: 美育 博物馆 教育活动 艺术教育 艺术审美

Abstract: Aesthetic education is an important part of the museum education, especially for art museums. This paper mainly takes a Kesi silk tapestry Ducklings on a lotus pond of Shanghai Museum as an example to explore how to use fine arts for aesthetic education. The museum practice aesthetic education activities from the two aspects of popularizing aesthetic knowledge and improving aesthetic ability, so as to achieve the goal of expanding the audience's aesthetic taste and helping to improve the aesthetic attainment of the whole people. This is an all-round practical exploration in the direction of aesthetic education in the museum education project, hoping to play a role in enlightening the museum aesthetic education.

Key Words: Aesthetic education; museum; educational activities; art education; aesthetic for fine arts

一、博物馆与美育

美育, 又称审美教育和美感教育,

是通过美的创造和美的欣赏实践, 帮助人们树立正确的审美观点, 健康的审美情趣, 崇高的审美理想, 培养审美、创造美的能力, 促进人的全面发展。1927年蔡元培在《创立国立艺术大学之提案》中明确指出: “美育之实施, 直以艺术为教育, 培

养美的创造及鉴赏的知识，而普及于社会。”不仅在学校，整个社会都应该实施审美教育。

审美教育是博物馆的应有之义。著名教育学家蔡元培先生所构建的美育体系中，博物馆是实现社会美育的重要机构，“博物学，在应用一方面，为实利主义；而在观感一方面，多为美感。研究进化之阶段，可以养道德，体验造物之万能，可以导世界观”^[1]。他认为博物馆具备充分的条件来完成对公众的美育教育：博物馆丰富的藏品是实施美育的物质基础；利用博物馆藏品的直观性是培养美感的最佳形式；强烈融入感的博物馆陈列语言符合美感教育之特点；博物馆的公众性与美育的普遍性相得益彰^[2]。

博物馆的美育实践主要围绕文物、艺术品开展艺术教育。如何引导观众从文物展品中获得美的感受？之前的研究大多重在阐释博物馆里观看展览所能带来的审美感受，而较少涉及展览之外如何通过举办拓展型教育项目^[3]来发挥博物馆美育功能。拓展型教育项目是博物馆教育部门的核心工作，致力于用多元的方式提升观众审美素养，培养观众对于文物、艺术品的含义和韵味的领悟能力。本文所讨论的“美育”指的是狭义上的审美教育，以艺术美和各种美的具体形态作为中介，通过展示审美对象的价值，直接影响受教育者的情感世界^[4]，是一种有目的、有组织、有计划的教育实践活动。

博物馆特展配套教育活动是博物馆教育部门根据不同展览特性而策划实施的一系列拓展型展览阐释活动。2022年

“瑞色凝光——上海博物馆秘藏缂丝莲塘乳鸭图特展”是一个比较特殊的展览，仅有三件展品。三件展品以庞氏家族捐赠的缂丝作品为线索而串联，缂丝《莲塘乳鸭图》（图1）在历史、技术、艺术等方面都具有无可比拟的价值，且极少正式展出，是为此展览完全的主角。展厅陈列设计围绕它的特性而进行，整体风格古雅、沉静、优美。在展厅观看这幅展品之前，策展人通过展墙做了背景铺垫，什么是缂丝技艺、朱克柔缂丝作品的艺术追求是什么。但文字是平面的，多感官的、互动的、参与式的教育项目成为必要辅助项。呈现在观众面前的展品有何观赏点，如何让观众理解缂丝画与绘画艺术的关系，如何在“画面真美”之外让观众获得更丰富立体的审美感受？这些是博物馆美育项目需要解决的问题，并与观众的审美素养息息相关。审美素养直接影响个人的审美活动，美育的基本任务便是提升人的审美素养，而审美知识、审美能力与审美意识是组成个人审美素养的三大要素^[5]。基于此，我们的教育项目从普及审美知识、提升审美能力的方向制定方案，设计了多层次的线上线下活动体验，以期达到引导与拓展观众审美趣味的目标。

图1 南宋 朱克柔缂丝《莲塘乳鸭图》
上海博物馆藏

① 博物馆拓展型教育活动主要有五种类型：讲解导览系统、讲座及教育课程、参与或互动的体验活动、出版物及文化产品、网络项目。

二、普及审美知识是博物美育的基础

博物馆审美教育,首先要做知识的普及。审美是一种感性体验,是直观的情感感受,但审美个体若没有必要的知识基础,审美活动会变得盲目、浅薄。审美知识是个体从事审美活动所必需的,提高审美知识涵养对于提高个体的审美素养具有重要的基础性作用^[5]。一个人审美直观领悟能力与其所掌握的文化知识密切相关。博物馆里的文物展品,直观看到的形状、颜色、装饰等信息能让人获得视觉上的美感,但它所蕴藏的历史价值、科学智慧以及时光沉淀的艺术底蕴,需要观众具备相关的知识才能体会到这些深层次的美感。这样的美超越外表,就算器物是破损的、褪色的、残缺的,也能穿越时光而抵达人心,与审美主体达到精神层面的沟通。

普及文物知识是博物馆教育阐释的主要任务之一,除了普遍提及的展厅讲解方式,还应包括印发展览册页、制作语音导览、出版展览图录及教育读物、推送文物相关微信文章等宣传方式,用不同的媒介传播相关知识。此外,各种学术讲座、主题活动也能作为文物知识普及的方式。博物馆教育工作应当灵活运用不同媒介和活动形式的特点,并将不同的内容视角纳入考量,让文物知识得到更全面、更立体、更有效的传播。

观众面对缙丝《莲塘乳鸭图》这件展品,首先看到的是画面——双鸭浮游于萍草间,有乳鸭相随,白鹭在侧,翠鸟、红蜻蜓点缀其间;坡岸青石,有荷花、芙蓉、萱草等花草环绕。除了日常在大自然中观察所得的经验,还需要什么

样的知识来帮助观众理解这个画面?用缙丝来呈现画面与传统绘画相比,有什么不一样的欣赏特点?这是我们在做审美教育活动策划中主要考虑的方向,因此设计了以下几方面的活动。

1. 审美意象

意象是在民族文化积淀和心理继承下形成的普遍审美图式,亦是不同时代、不同境遇的文人心物交感互渗而构建的独特审美产物^[6]。这不仅存在于文学领域,其他艺术创作与欣赏也离不开对意象的理解。文物之美不是单纯的物象,它不仅融合了创作主体的情感和精神,还蕴含着它所处时代情境之下的普遍观念。如此,莲塘不只是莲塘,野鸭群戏、白鹭结对、水龟伴游等物象都寄托着作者成双成对、多子多福的美满希冀;将名章留在青色太湖石上,也蕴含着作者朱克柔对于自身作品的得意之情,以及期望青史留名之意。

基于此,首先我们开发了四款画面局部物象与宋代诗词相结合的动态海报供观众下载欣赏,乳鸭、池塘、蜻蜓、莲蓬、白鹭、芙蕖、飞燕等在诗文的描述下更添动态,让观众在诗词语义中趋近于宋代人眼中的莲塘物象,进入“诗情画意”的审美情境。其次,围绕莲塘主题深入挖掘,策划实施贯穿全馆的莲塘主题文物寻宝活动,象征生活富足、连年有余的莲塘鱼藻纹,象征夫妻恩爱、感情美满的莲塘鸳鸯图,象征延年益寿、健康吉祥的莲塘白鹤纹,以及象征一路连科、考试顺利的莲塘鹭鸶图。莲塘主题涵盖了绝大多数人对生活的美好向往,是古代工艺美术十分青睐的题材,也蕴含着缙丝《莲塘乳鸭图》的文化背景。通过这项“寻宝”活动,观众既能获得观展的实际参与感,又能对文物主题有更深厚、更丰富、更立体的审美体验。

2. 审美文化

审美文化是指人类审美活动的物化产品、观念体系和行为方式的总和^[7],它是一种生活方式,将审美艺术原则渗透到生活的各个领域。一件文物艺术品,从审美的角度来说,是一件审美产品,它适应了主体的审美需要,从而进入到消费、接受的流程,并实现自身价值、发挥审美效应。它的创造及收藏流通过程,实际是一件审美产品不断被接受的过程,是一个历史的审美传递过程,过程中都蕴含着审美主体的情感经验。缙丝《莲塘乳鸭图》从艺术和技术的角度而言,可以说是一件空前绝后的作品。为什么宋代能有这样的作品出世?为什么世人(包括创作时代之人与收藏流转之时人)对它有这么高的评

价？宋代是中国古代花鸟画的鼎盛时期，在相似的物象主题下，缂丝作品与绘画作品有什么不同的欣赏趣味？这些问题需要观众对与之相关的审美文化有所了解。

基于此，我们策划制作了一期学术对话节目《缂丝与绘画艺术之间》，在展期以视频和音频两种方式在不同社交平台供观众获取，便于传播。对话节目邀请了不同领域的专家参与，有古代织绣研究专家、工艺美术史研究专家及书画艺术史研究专家，就《莲塘乳鸭图》的收藏和展出经历、缂丝追摹绘画效果的深层原因以及宋代工艺美术与审美等问题进行讨论，将展品相关的审美文化背景进行深入解读。缂丝有没有绘画底稿？缂丝是直接呈现画稿吗？如果绘画足以表达美感，为什么还要用缂丝作？缂丝与绘画之间到底是怎样一种关系？普通观众面对缂丝作品可能会产生的疑问，专家们在对话中都有非常精彩的讲述。通过这期对话节目，观众如能了解有关思想和文化背景，面对展品缂丝《莲塘乳鸭图》就可以更好地进行跨越时空的沟通，扩展审美联想，从一件文物联想到两种艺术、一个时代、一些相关历史人物等等，从而获得深厚的审美体验。

三、提升审美能力是博物馆美育的核心

知识经验能够扩展审美活动的深度，但并不与个人审美能力完全成正比。审美能力是审美主体感受美、欣赏美和创造美的能力，包括审美感受力、审美理解力、审美想象力和审美创作力等多个方面。这些能力虽然与个体的天

赋、感性思维有关，但更普遍的经验是能够通过学习和实践得到提升，因而培养审美能力是审美教育的核心任务。

博物馆注重普及文物知识与审美文化，是培育公众审美能力的重要公共文化场所。看展览是观众在观看文物展品过程中积累审美经验、提升审美能力的有效方式，是“看中学”；工作坊活动则是让观众在参与各种形式的艺术实践中提升审美感受力与创造力，通过直接参与艺术实践活动而对艺术材料、特性有切身感受，相当于“做中学”，是博物馆教育活动的常见形式。缂丝《莲塘乳鸭图》是一件手工艺作品，虽然可以用语言或是文字将其技艺进行解析，但工艺的本质与艺术之精妙常常不是观众听到或看到便可领会的。我们策划工艺实践工作坊的目的即是希望观众在自己参与创作的过程中，获得深刻的审美经验，从而更能理解文物本身的韵味。艺术实践活动不是简单地带领观众对文物进行仿做，时间、技术、材料、工具等条件都无法达到。如何抓住作品本身的特点，设计普通公众能力可及的工作坊活动？我们主要从以下两个方向出发。

1. 审美形式感

美的内容必然基于某种具体形式，就文物本身而言，材质、色彩、造型等自然属性以及组合规律所呈现出来的审美特性即是文物的形式美。虽然形式是直观可获取的信息，但审美形式感内涵更为丰富，包含了对审美形式的感觉、想象与领悟能力多个方面。以玉器为例，天然光泽纹理是美，巧妙设计的造型是美，精细雕琢的纹饰是美；若理解形式组合的规律，则更能感悟这些美可能来自工匠对玉石原料巧妙利用的和谐之美，可能是层层雕镂的繁复均衡之美，是庄重规整的对称之美，是无穷无尽的重复之美……总之，艺术欣赏和创作都离不开对美的形式与组合规律的观察。

缂丝《莲塘乳鸭图》的审美形式主要体现在作者朱克柔对于众多物象的生动描绘和构思经营，对于丝线色彩的搭配运用，以及丝线本身对画面呈现的特殊效果。我们选取其中一两个形式特点设计了“莲塘凫鸭图”手工工作坊活动。活动采用了极易上手的羊毛毡工艺，在保留画面本色的基础上选取画面的主角绿头鸭，以及荷叶、莲花、坡岸上的芦苇等元素进行重新构图，希望带观众完成一幅保留文物画意的衍生作品（图2）。在课后的随机观众访谈中，有观众表示这个图案的独特性是她参与此次活动的最大动机。

此外，在课程中我们着重强调了色彩渲染的概念。朱克柔

图2 工作坊观众毛毡手工作品

图3 工作坊观众编织作品

利用高超的技艺实现了用缂丝在画面表达上色彩的自然过渡与渲染，荷花白粉到深粉、荷叶浅碧到深碧、野鸭翅膀上每一片羽毛都像闪着光，这种“如画”的艺术效果后世缂丝几乎无人可以追摹。我们在羊毛毡的工艺实践中，工艺虽然很简单，但切实让观众体验到用画笔之外的材料来实现色彩自然过渡与渲染的难度，从而更能体会缂丝《莲塘乳鸭图》画面之精妙。

2. 审美创造

狭义的审美创造是指各种形式的艺术创作。艺术创作的亲身经验可以培养一个人的艺术创作技能，也能启发其艺术欣赏的眼光。在博物馆，能够以绘画、青铜、陶瓷等文物为对象进行审美活动，不代表要求观众自己拥有画画、制作青铜器和陶瓷器等技能，但懂得古人的创作与制造技艺，有助于对审美对象的理解。理解一件器物或艺术品是如何创作出来的，有助于观众对其创作主体的审美情趣、审美意象、审美能力等产生共情，从而提升自我艺术欣赏

水平、积累艺术审美经验。博物馆举办各类工艺体验类手工活动，不是为了培养观众的某种技能，而是让观众通过实践了解工艺特点，知其然也知其所以然，感受工艺之美而陶冶情操。

缂丝是一项手工艺，欣赏缂丝《莲塘乳鸭图》，不同于欣赏一幅绘画作品。缂，是一种通经回纬（又称通经断纬）的纺织工艺，能够适应不同的纤维原料，承载不同文化特色的图样花纹，并融入不同文明的技术传统之中。对没有任何工艺背景的观众而言，“通经断纬”这一最简单的叙述词语，理解起来并不容易，更难理解的是用缂丝技艺达到绘画效果之不易。基于缂织工艺的这些特性，我们设计工作坊的时候没有采用难操作的细丝线，而是选择难度较低的细毛线；缂织工具是小巧、简易的木方框与木梭；图案也只截取了原作中的白鹭头颈，放大细节。材料虽不同，但缂的技术原理是一样的，既适合初学者体验，又保留了传统技艺的制作精髓。参加工作坊的观众反馈，自己动手缂织，即刻明白了“通经断纬”的意思，理解“不同色块之间留有如雕刻般缝隙”的现象是怎么出现的；还有人反馈自己缂成这一小块面积上的简单图案，累计算下来要花三个半天左右的时间，难以想象一幅缂丝《莲塘乳鸭图》的工作量，更能共情当时匠人之不易与工艺之精湛。

在这个工作坊活动中，我们提供了白鹭头颈的底稿，但从纸质底稿，到经线描点，再到缂织成图，尚有一个艰难的变化过程。观众若亲身经历将画稿转化成缂织图案这个过程的变化，便能理解策展人于颖老师所说的观点：“朱克柔自己可能画过底稿，但是不是以此为准，织造的时候还是要根据织的进

度来调整布局跟长短。”同样的底稿，每位观众的成品（图3）却不尽相同，足以说明缂织物象的准确和生动主要还是依靠匠人的技术和灵敏度。

四、拓展审美趣味是博物馆美育的目标

美育的最终任务是培养审美情趣，提升审美能力，进而提升人的全面素质。审美趣味，也叫审美情趣，是人对各种审美对象相对稳定的主观情趣、兴味、爱好、态度和鉴赏力^[8]。审美趣味具有受文化背景等环境因素影响而产生的群体共同性，但个体差异也非常显著，不仅是人与人之间的差异，也包括同一个人不同阶段的差异。虽然“趣味无可争辩”，但还是存在雅俗和高下之分。一个人的审美趣味可以通过美育实践而培养和塑造，也会受到群体共性和时代风尚的影响。良好的社会风气、文化氛围和高尚艺术的熏陶有助于好的审美趣味养成。

博物馆是公共文化机构，有义务为社会提供美育课堂，引导市民审美趣味，助力提升全民审美素质。展览教育工作，不是哗众取宠、迎合观众趣味、追逐潮流文化，而是应该深入挖掘馆藏文物的内涵，为观众提供更多元、更广阔的审美视野，引导观众看到美、体会美。这种美是凝结了历史价值、艺术价值或工艺价值、科学价值的文物之美，哪怕是小众的、久远的、深藏的美。就博物馆审美教育实践而言，审美知识的普及以及审美能力的培养，都是为了让观众在观展过程中能够与文物展品实现对话：色彩、纹样、造型、工艺、时代背景、作者故事等等，观众拥有什么样

相关的认知、经验和联想，直接影响到他们对于一件文物的审美感受。同一件展品，可能有人一扫而过、全不入眼，也有人驻足不舍、哭之笑之。培养健康而广阔的审美趣味，会让观众在博物馆获得更好的审美体验。

对于缂丝《莲塘乳鸭图》，有观众感叹“这场需要具备一定的相关知识积淀，不然就只能像我一样徒徒感慨‘好看诶’，但又不清楚具体好看在哪里”。这可能是一部分博物馆观众会遇到的审美困境，也是我们教育阐释工作努力想要改善的问题。这件文物最触动观众的是什么，搜索观众在某社交媒体分享的缂丝《莲塘乳鸭图》观展信息及感受，选取其中带有主观评论性质的条目33条（共50条），对内容进行文本分析，其结果如表1。

表1 观众对缂丝《莲塘乳鸭图》审美价值分析

审美主题	评价内容	情感描述词汇	提及次数
色彩	细腻微妙、丰富、自然晕染、浓淡相宜、色彩过渡灵动	美 让人惊叹	6
缂丝技艺	看不出线头在哪里 织出画的效果看不出缂丝 织造做出了水墨晕染感 技法精妙 细腻到难以想象它是一幅丝织品	大受震撼 牛 难以想象	9
时代	又一次被宋朝的审美击中 宋代的审美真是巅峰	高级 倒吸一口凉气	4
画面物象	细腻、栩栩如生、灵动、惟妙惟肖 温柔而生动 用院体派的笔触凝结了日常生活中的意趣	绝美	5
光	光晕在丝织品表面柔和流转 温柔	引人遐思	2
作者	她的敏锐、耐心、审美和野望都一览无余 对生活的细腻观察 细细体会缂丝名家朱克柔的天分、技艺和流芳后世的雄心	牛 惊叹 钦佩	5
整体	流畅、丝滑、雅致 精致得无法用言语形容 浑然天成 只有见到实物，才知道它的神奇之处 大师之作凝住的除了时光，还有风光 丝好、技艺好，方得此瑰宝 美自有它抚慰人心的力量	词穷 不愧为艺术瑰宝 惊叹万分 不虚此行 叹为观止 给人带来的震撼 久久回荡	30

从表1可以看出,作品本身缙丝如画的艺术追求及作者的匠心这类深层次的内涵,观众能获得;作品的色彩、画面这类可以直观感受的审美形式,在观众的审美体验中有更丰富的层次,如提及“用院体派的笔触凝结了日常生活中的意趣”;作品的时代审美趣味,观众能感知,如提及“宋代审美”这一文化背景的也不在少数。观众对缙丝《莲塘乳鸭图》多个层面的审美价值能给出评价和反馈,即是审美趣味水平和范围之体现。

五、结语

围绕缙丝《莲塘乳鸭图》策划实施的系列美育活动,与以往博物馆教育活动分龄分众的思路有所差异,主要是从美育的各个方面出发深度挖掘文物内涵,并结合丰富多样的呈现形式,是博物馆美育实践的一次全方位探索。

美育是博物馆教育的重要组成部分,对于艺术类博物馆而言,更是重中之重。博物馆以美育为目标进行艺术教育活动,普及审美知识、培育审美能力,达到塑造良好艺术氛围、拓展观众审美趣味的目标,从而助力于城市文化建设,提升全民审美素养。

参考文献

- [1] 赵成清. 蔡元培现代艺术思想研究[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2019: 53.
- [2] 李竞艳. 蔡元培的博物馆美育思想研究[J]. 东南文化, 2012(2): 110-114.
- [3] 胡红霞. 博物馆拓展式教育研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2014: 24-38.
- [4] 仲晓莲, 董诣卿, 刘森. 美术教育与审美教育[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2020: 33.
- [5] 杜卫. 论审美素养及其培养[J]. 教育研究, 2014(11): 24-31.
- [6] 李建中, 李小兰. 中国文论话语导引[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2018: 37.
- [7] 叶朗. 现代美学体系[M]. 北京: 北京大学出版社, 1988: 260.
- [8] 朱立元. 美学大辞典[M]. 修订本. 上海: 上海辞书出版社, 2014: 93.