

创新艺术档案展览

Innovative Exhibition of Art Archives

张华丽 Zhang Huali

摘要：艺术档案展览是一项综合性工作，涉及管理学、传播学、心理学、美学等多个领域，21世纪以来，各种档案展览如同档案咨询、档案编研、档案出版，多依赖纸质档案配以文字说明的形式，然而如何以公众意识为轴去创意性的策划档案展览、以观者为中心构想策展主旨、分析确定展览内容的选题、找准艺术档案的职责定位，是艺术档案展览需要尝试并建构的。在档案展览的过程中通过系统的收集、整理、分类、保管等各个工作环节，进一步丰富馆藏及馆藏结构。

关键词：艺术档案、档案展览、整体性策划

Abstract: Art archive is a comprehensive work, involves management, communication, psychology, aesthetics and other fields. Since the 21st century, sorts of archives exhibitions like archives consulting, compilation and publishing are mainly rely on the form of paper archives with literal statements. However, how to curate archives exhibition creatively by means of public awareness, centering on the audience to plan the gist, analyzing as well as deciding the topic of exhibition content and finding the duty localization accurately are the points which art archives need to try and construct. Besides, by means of collecting, filing, classifying, keeping and other links during the procedure of exhibition, we can further enrich collections and the structures.

Key words: Art archives, Archives exhibition, Integrated organize

艺术档案展览是开发、利用、共享艺术档案资源的重要方式，是进行社会公众文化传播

和教育的良好手段，也是拉近艺术档案与民众联系的桥梁和纽带。近些年来，艺术档案馆通过不断创新办展理念，找准职责定位，结合社会需求举办了一系列的艺术档案展览，充分发挥了艺术档案的利用价值，扩大了艺术档案的社会影响。本文就艺术档案的展览工作实践，谈一点利用艺术档案资源创新艺术档案展览的体会。

一、艺术档案资源

艺术档案是指文化艺术单位和艺术工作者在艺术创作、艺术演出、艺术教育、艺术研究、文化交流、社会文化等工作活动中形成的，对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像、实物等不同形式的历史记录，是宝贵的文化遗产。

珍贵的艺术档案，不仅是文化艺术活动的历史见证，也是民族文化、先进文化的根脉和重要载体。艺术档案内容作为文化积淀，反映了不断发展的社会文明和人类文化，体现了社会进步和文化发展的程度，具有十分珍贵的历史收藏价值和现实应用价值。

二、艺术档案展览

艺术档案展览，简言之就是将艺术档案实体展示陈列出来，供人参观。具体地说，通过选择、梳理、整合和组织艺术档案资源，采取直观、真实、生动、形象的形式向社会公众提供参观服务，引领观众进入所展示的那个时代。艺术档案展览，一方面再现了艺术档案内容的原始性、真实性和历史性，另一方面展示艺术档案内容的知识性、典型性和文化性。

21世纪以来，各种档案展览如同档案咨询、档案编研、档案出版，已成为各级档案部门进行档案信息开发利用的重要形式，艺术档案作为国家档案的重要组成部分，随着文化艺术的繁荣和文化资源的积累，艺术档案的展览展示亦成为艺术档案开发、艺术资源利用、艺术精品传承的重要形式，目前，对艺术档案展览类型的划分大致有四种。

从艺术档案展览的内容和范围划分。根据展览内容和范围的不同，艺术档案展览可以分为综合性展览和专题性展览。综合性展览的覆盖面广，涉及内容丰富、具有普遍教育意义的特点，这类展览一般准备时间长、展前工作量大，较常见的有馆藏珍品展，这类展览以其广而丰富的文化内容，给人们提供了更多的艺术信息；专题性展览一般是为配合某一大型活动

或适应特定的形势需要而举办的某一方面的展览，展览的内容和范围比较单一，但信息比较详细丰富，一般比较灵活，可以根据自身的馆藏和社会民众需要进行自由选择，这是典型的艺术档案专题性展览。

从艺术档案展览的方式划分。根据展览方式的不同，展览可分为实地性展览和虚拟性展览。实地性展览是采用传统的展览形式，在特定的地点展出实物，供观众集中参观，这是目前主要的展览形式，因为，展览具有直观性的特点，通过实物的展出，可以给观众很强的说服力和感染力；虚拟性展览。也叫网络展览，是把展览内容数字化，通过网络技术以多媒体的形式加以再现的展览形式。这种展览是近些年才出现的，由于网络技术可以克服时空的限制，方便快捷，且形象生动，所以成为档案展览延续实地展览的一个重要发展方向，是继实地展览后利用虚拟性展览方式、开辟网上数字展厅的一个实践性尝试，为延续实地展览提供了经验。

从艺术档案展览的展期长短划分。艺术档案展览基本以灵活机动为原则，由展览内容和展览方式决定期展，多则数月，少则数天，较长展期的展览一般制作要求高，展呈形式多样，投入经费大，大多根据时效等综合情况合理选择展期，最大限度地提高展览的价值和影响力；数天的展览，主要是补缺配合性的展览，一般为计划外的项目。

从艺术档案展览性质划分。艺术档案展览可以分为交流展、巡回展，纪念展、专题展等，其中交流展是交流双方加强互相间的沟通、交往，宣传各自展览内容、扩大展览影响而举办的展览，（如2009年在日本早稻田大学举办的《舞台艺术精华展》和2011年在上海美术馆举办的《中日艺术交流展》，是属于跨国间进行交流的展览探索，这类展览一般因需求而举办，收效好、反响热烈；而巡回展因其多展地和流动性的特点，对宣传传播展览内容，提高展览效益和影响，扩大展览受众面发挥了很好的作用，并随着展览场地的流动变化，扩大了优秀文化和精品艺术的传播。此类展览大多采用便利的布展方式、方便运输的展览内容，如艺术档案的《皮影艺术展》、《戏曲人物画展》。

三、创新艺术档案展览

艺术档案展览的特有属性

艺术档案除具有一般档案的规律和共性，

还具有鲜明的艺术性、娱乐性、独特的可看性、成套性和多样性特点。艺术档案在艺术生产、艺术创作和艺术活动中的这种独特作用和独特个性，对提高艺术档案展览的社会效益，发挥艺术档案内容的文化作用，创新艺术档案的展览形式有着积极的意义。

艺术档案的艺术性是艺术档案区别于其他档案的突出特性。艺术档案作为一地社会文化生活的真实记录、记载，浓缩了过往社会实践和文娱娱乐活动的方方面面，体现了艺术工作者精神劳动及其艺术创造成果，最终通过艺术形象和艺术作品本身这一特殊手段体现出来。

娱乐性是艺术档案区别于其他档案的又一特性。艺术档案带有深厚的艺术家个人色彩。由于艺术家各自的艺术经历、生活阅历不同，思想性格千差万别，审美情趣存在差异，艺术流派和艺术才能也不同，即使同一个艺术家在不同的时期内，其艺术思想、倾向、风格、创造方法也不尽相同，根据艺术家个人风格和创作方法的不同，艺术家被分为各种流派。因此，艺术档案也必然带有不同特色的艺术风格和流派特点。

艺术档案的可看性。艺术档案内容的丰富多样和记录艺术创作活动载体方式的飞速发展，给全面、完整、立体地展现艺术思维活动、艺术生产过程、艺术创排形式的艺术成果，让艺术作品本身的娱乐性、多样性特点，通过看得见的艺术形象这一特殊手段呈现。

艺术档案的成套性。文化艺术活动的开展，是围绕着某项具体文化艺术活动项目的展开，规律性地形成了一系列相关的文化艺术材料，这些材料记录和反映了该项艺术活动的全部过程和最终结果，构成了一个反映该项艺术活动的材料整体，反映出综合艺术各要素的不可分割性，反映出各类艺术业务人员共同进行艺术思维活动的全过程，反映出艺术业务活动所取得成果及其在当时造成的社会影响，也能反映出各种艺术形式之间内在的历史联系。这就是艺术档案的整体性特征。

艺术档案的多样性。现代文化艺术活动所采用的技术手段是多种多样的，而不同的技术手段，所产生的记录形式和载体是非常丰富和复杂的。因此艺术档案材料在载体类型上呈现多样性特点，在保管工作中有艺术档案用多种不同的记录手段，在不同的载体上，以不同的方式共同反映一项艺术活动的全过程及其取得的艺术成果，加之各类艺术手法表现的形式、内容千差万别，这就必然成就艺术档案材料、

类型的丰富多样。

提升艺术档案展览的公众传播意识

初期的展览更多地聚焦在对艺术档案的经验介绍，停留在展示艺术档案的重要性和凭证作用，展览的受众面也受限于文化艺术相关单位的组织安排或集体活动，对艺术档案展览内容的现实意义、社会影响和方法研究不够，在办展过程中存在对艺术档案展览目的性认识的不足，大多是载体的展示和内容的罗列。

随着对艺术档案特有属性认识的上升，近些年以来，艺术档案展览开始突破原状，在办展数量由早期的几年办一个展览发展为现在的一年办几个展览，在办展内容上由单一内容形式的展览变化为当下多内容、多载体的综合展览，在办展的理念和出发点上，把举办展览作为艺术档案的外在形象和立身之本，作为宣传艺术档案、服务百姓、提高社会效益重要途径。

以价值传播为轴的创新艺术档案展览

艺术档案内容创新，把艺术档案展览上升为信息资源，深入挖掘开发利用，通过前期的内容梳理、系统的资源分类整合，分析确定展览内容的选题，找准艺术档案的职责定位，建立展览项目，结合形势选择时机，推出特色鲜明的主题内容，打造精品优品展览。

艺术档案展览形式创新。首先，注重强化公众意识和策划艺术，以观者为中心构想策展主旨；其次，要创新展示手段，合理运用现代科技营造良好的艺术氛围；采取合作办展或多方联合创新艺术档案展览。

艺术档案展览宣传方式和服务创新。第一，根据展览不同的宣传阶段，灵活选择各种宣传方式，纸媒、网媒、微信、网站、快闪、期刊、讲座、视频、试听、游戏、竞猜、送书、留言、留影；第二，完善服务设施，塑造亲和服务形象，设立服务台，优化接待工作，深化展览效果，免费送艺术成果书籍；第三，艺术档案取之于民用之于民，通过展览丰富完善艺术档案。

可见，艺术档案展览在创新过程中求发展，在利用传承过程中获得补充和完善，在与百姓民众零距离接触过程中得以升华，从而实现艺术档案资源特色展览。

四、创新艺术档案展览的外延

如上可见，举报办艺术档案展览，创新艺术档案展览理念，对增强艺术档案的影响力，

激活艺术档案价值的活力，促进艺术档案事业的快速发展具有重要意义。

有利于提升社会档案意识。艺术档案展览是艺术档案馆与社会对话的一种形式，是艺术档案馆向社会宣传艺术档案、普及艺术档案知识、培养潜在的艺术档案利用者的重要手段，通过展览，社会公众可以逐渐了解并熟悉艺术档案工作，这有利于社会档案意识的普及和提高。同时，艺术档案展览也为艺术档案行业提供了一个理想的信息平台，艺术档案馆可以利用这个平台，采取多种调研方式，认真听取社会各界对于艺术档案工作的意见和建议，推动艺术档案工作的进一步发展。

有利于艺术档案工作的全面开展。举办艺术档案展览是对艺术档案资源进行系统收集的整合，进一步夯实基础业务工作的催化剂，因为举办展览是一项综合性工作，涉及各部门业务的配合协调。举办展览需要利用大量馆藏档案资源，办展过程考验其收集、整理、分类、保管等各个工作环节，尤其是直接促进了艺术档案收集工作的开展。艺术档案馆在举办展览时，会广泛的收集资料，特别是闲散在民间的艺术档案，通过系统的整合，进一步丰富馆藏，完善馆藏结构。而且通过举办展览，可以不断反思和完善艺术档案收集、征集渠道和办法，提升艺术档案馆的馆藏质量。

有利于编研工作的开展。举办展览其实就是档案信息的一种编研形式，展览成果可以继续深化，编辑成光盘、网上数字展厅、图册、书籍等多种形式，丰富编研成果。此外，由于艺术档案展览涉及到艺术档案的收集、整理、研究、宣传、组织、管理等各方面的工作，这对于艺术档案工作者来说是一次极好的学习、锻炼、和提高的机会。

总之，艺术档案展览强大的说服力和感染力，以及其强大的宣传、普及、教育、引导、鞭策作用，又激励了艺术档案展览的创新理念，激励了艺术档案展览更好地为文化建设服务，为艺术创新服务。