“藏品中心”到“观众中心”：艺术博物馆公共教育实践探索

项 诗
（韩国安养大学，韩国京畿道 安养 14028）

摘要：在过去的几十年发展中，各国艺术博物馆也越来越重视主体场域的公共性。作为为社会及其发展服务、且面向社会全面开放的非营利性常设文化机构，更应致力于社会包容性、多元化、社会公平与正义，关注社会多元化群体是发挥其公共教育服务必要点。因此，艺术博物馆探索开发多样的实践教育项目，致力于提升公共教育功能，助力全面提高公众文化素养，促进推进他人与人和社会的互动，帮助个体融入社会大群体。

关键词：艺术博物馆；美术馆；公共教育；观众中心

博物馆（Museum）来自希腊语“mouseuion”“muses”，指的是缪斯的崇拜地，“缪斯”是古希腊神话中主司艺术与科学的九位女神的总称。其最初的建设是作为哲学研究场所，收藏了大量的原作与人类文明史的珍品，作为珍品室向贵族阶层开放。经历几千年的社会变革和经济发展。1683 年，阿什莫林博物馆（The Ashmolean Museum of art & Archaeology）的成立标志着英国公共博物馆事业的开端，而且藏品全部来自收藏家阿什莫（E.Ashmore）的个人捐赠，藏品数量超 10 万余件，藏品范围从埃及木乃伊到当代艺术品。18 世纪在启蒙运动的思想影响下，自由、平等、博爱等思想广泛影响了广大民众的观念，丰富的艺术品不再是特权阶层和艺术家等群体所能接触的，而是作为社会资源面向全体社会公民。法国大革命爆发，欧洲政治民主制发展到了高潮，1793 年法国国民议会公开宣布法国卢浮宫（Louvre）对公众免费开放，公众不受身份、阶级和权利的限制，每位参观者从此可以进出卢浮宫，这也引领了现代意义的公共艺术博物馆的发展。随后欧美各国掀起了博物馆、美术馆公共化建设的热潮，伴随着工业化的进程，欧美国家公共博物馆、美术馆日益增多。也正因如此后人认为卢浮宫是第一个面向大众开放的国家级专业艺术博物馆。

美术馆是从英语“Art museum”或者“Museum of Art”直译过来的，即艺术博物馆。美术馆作为西方民主文化发展的产物，在我国的发展也较晚，20 世纪初期，受西方艺术博物馆建设热潮的影响，同时国内现代化建设进程的加快，我国各地也掀起了美术馆建立的热潮，1926 年在蔡元培先生的影响下，故宫博物院作为具有美术性质的古代艺术博物馆正式对外开放、随后 1927 年苏州美术馆建立、1930 年天津市美术馆建立、1935 年国民党中央常务委员会通过“设立戏剧音乐院与美术陈列馆”的决议，而后于南京市中心建成了我国首家国立公共美术馆。但建立之初我国美术馆并不像欧洲公共美术馆一样承担着收藏、展览、教育等任务，而是停留于美术展览馆。因此，践行现代艺术博物馆观众中心理念也成为我国艺术博物馆现代化发展的实践路径。

艺术博物馆作为博物馆学研究的重要分支之一，与博物馆同根同源，因此关于艺术博物馆定义本文延用国际博物馆协会相关定义。2022 年 8 月 24 日，第 26 届国际博物馆协会（International Council of Museum，简称：ICOM）大会在捷克共和国首都布拉格开幕，大会更新了博物馆定义：博物馆是为社会服务的非营利性常设机构，它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产，向公众开放，具有可及性和包容性，博物馆促进多样性和可持续性。博物馆以符合道德且专业的方式进行运营和交流，并在社区的参与下，为教育、欣赏、深思和知识共享提供多种体验。

每年 5 月 18 日是国际博物馆日并有相应的活动主题，2023 年国际博物馆日的主题是“博物馆、可持续性与美好生活（Museum，Sustainability and Wellbeing）”。从 22 年博物馆定义的更新和 23 年国际博物馆日主题可见，国际学界着重强调博物馆、美术馆要加强与公众的链接，致力于让更多群体参与、体验、感受各类时代发展的产物。同时，还应不断拓宽博物馆事业的宽度，各类博物馆作为公共文化服务的主体机构更聚焦于提供更完善的公共服务，力求通过各种有效实践来扩大公共服务的受众群体，涵盖儿童、青少年、成年人、老年人，以及少数群体（身体以及心理等方面遇到障碍的民众），并能根据不同群体的心理、认知特征、知性体验制定符合每个群体特征的多样性教育活动。此外还需要强调重要的一点，制定教育活动的同时需要符合观众认知特性，保持知识性与娱乐性的之间的平衡，让受众群体在有趣的活动中还能感受知识产生与知识体验的过程。

一、藏品中心到观众中心的转变

21 世纪博物馆界遇到最大的挑战之一即“以观众为中心”，从对物的研究到对人的研究。各界对践行“以观众为中心”作出多方面研究。理论界，著名博物馆学家福克（Falk）和迪尔金（Dierking）作为“自由选择学习”（Free-choice environmental learning）概念的创立者和奠基人，他们把博物馆设定成“自由选择学习”的场所，并于 20 世纪 80 年代至 90 年代期间深入探究博物馆观众的参观动机和相关参观记忆。在此调查基础上福克和迪尔金于 1992 年提出“博物馆体验”理论，强调观众参观博物馆和美术馆中的认知效果，参观经验因人而异。基于研究基础，福克和迪尔金合著的《博物馆体验》（Museum Experience），作为第一本从观众角度出发的博物馆观众研究专著，该书强调环境作为学习中介的重要性，观众从萌发参观意念开始到参与体验结束整个过程中所有体验都会影响本次博物馆反馈，个人、社会和身体作为影响博物馆参观的三个因素。

另外，英国著名的博物馆领域研究学者艾琳·胡珀－格林希尔（Eilean Hooper-Greenhill）基于后现代主义理论出发阐释了博物馆的使命是教育公众，博物馆被期望于更大程度的开放，即可及性（accessibility）与包容性（inclusive），她在《博物馆与教：目的、方法及成效》（Museums and Education：Purpose，Pedagogy，Performance）一书中重点强调博物馆教育成效评估总结，格林希尔把学习成果归类为五类：知识与理解、技能（智利的、实践的、专业的）、态度和价值（乐趣、灵感）、创造力（活力、行为、进步），这五项通用学习成果是评估学习成果的一种方法，提倡博物馆教育通过观看、思维、多感官、身体和情绪共同参与，帮助参与者主动构建经验。

国际博物馆界的办馆理念逐步从“以藏品为中心”向“以观

众为中心”转变，这一转变引起了博物馆工作重心及策略的变化。艺术博物馆作为博物馆事业的一部分，同步于国际博物馆界的转变，不断寻找解决展览吸引力不强，受众面不够广泛，观众参与度较弱，观众认知效果不佳等主要问题。博物馆、艺术博物馆早已不再各类人类文明的展示区，而是直面公众，以展示、教育、观众服务为主，为现代社会更好发展所服务。改变公众对于艺术博物馆望而生畏的境地，非艺术背景或者非专业人士接触非传统的艺术作品总会产生疑惑和畏惧感，这是全球各地艺术博物馆所遇到的共同挑战。下文把关注重点投到欧美艺术博物馆的具体实践，以美国大都会艺术博物馆为例。

二、美国大都会艺术博物馆的实践探索

大都会艺术博物馆（The Metropolitan Museum of Art）作为美国最大的艺术博物馆。它创立于 1870 年，占地面积为 13 万平方米，馆藏藏品约 300 万余件，涵盖古典艺术品、埃及艺术品、伊斯兰艺术品，还收藏了大量亚洲、非洲、大洋洲艺术品，同时总聚各类乐器、服装、武器、盔甲。丰富的馆藏作为开展教育活动的资源库，大都会艺术博物馆致力于更大发挥其教育功能和完善其公共教育的内容，更新改建了优瑞斯教育中心，该中心于 2007 年 10 月 23 日正式向大众开放。

（一）大都会艺术博物馆公共教育概括

优瑞斯教育中心总占地面积 6000 平方米，设有教育中心引导区和教育中心教学区。教学区由各类分工的不同的区间组成，包括会议厅（Meeting hall）可接待来访班级和举办周末和假日庆祝活动；艺术学习室（Art study room）是一个专门的教学空间，学者、学生和公众可以与策展人、教育工作者 、保护人员、科学家和其他专家一起学习博物馆百科全书式的收藏，并配备电话会议和其他媒体使用设备；演讲厅（Lecture hall）最大可容纳 125 人；工作坊（Studio）供参与者探索艺术品制作的教学空间；伯尼·萨克多特讲堂（ Bonnie Sacerdote Classroom）作为 （Nolen Library）是博物馆唯一对所有游客开放的图书馆，拥有书籍、视频、在线资源以及无线接入，内设专门为家庭使用儿童阅览室；教师资源中心（Teacher Resource Center）为教师、课程制定者、艺术资源专家提供素材资源。所有教室和演讲室都将配备记录和存档讲座和演示文稿的现代多媒体设备，并支持远程学习和视频会议。高速通信网络确保优瑞斯中心的学生、艺术家和教师能够广泛地接触到世界各地的教育工作者、学生和其他博物馆的优秀资源。

（二）大都会艺术博物馆公共教育资源

大都会博物馆网站免费提供多样的教育材料，学习资源主要分为儿童与家庭（Kids and families）、教育工作者（Educators）、学生与学者（Students and scholars）三大类。儿童与家庭分区包括 38 个不同主题的家庭参观导览手册（见图 1– 图 4），可在网页提前下载也在咨询台免费索取；还有 28 个主题涂色资源包（见图 5），图画均选自大都会的精品馆藏。另外还根据儿童认知特性设计的儿童版网页（MetKids），Metkids 包括充满艺术探险的地图（见图 6）、艺术品时光机和大量艺术探索与参与的视频。教育工作者专区提供 15 个艺术主专题程资源包供免费下载，资源包有主题的知识点讲解，以及讲解关于主题的藏品，并设计了多个教学活动，帮助学生更好的构建知识，通过活动深入体验知识生产及转化的过程。（见图 7–8：伊斯兰艺术和图形设计）。学生与学者会提供相应的实习机会以及奖学金项目，申请者可根据个人具体情况进行申请。上述只是简单介绍了三个分区部分资源，还有很多专业艺术史出版物等资料没有深入一一提及，因为资源量非常大，可见大都会对于教育的重视程度，不断在完善其教育内容与细节。除了大量的在线资源包，大都会还提供多样的分众化教育活动，根据不同群体特性设计的教育活动，后文着重介绍其教育活动。

图 1

图 2

图 1、2：家庭参观导览手册

图 3

图 4

图 3、4：家庭参观导览手册

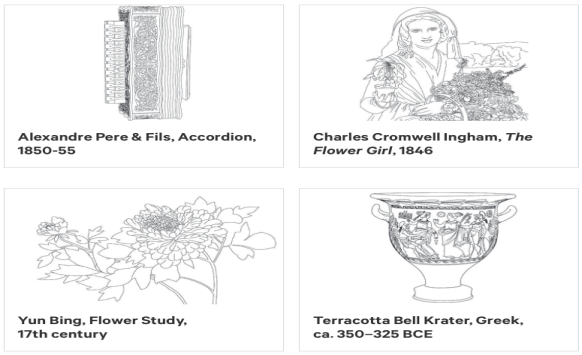

图 5：主题涂色资源包

图 6：艺术探险地图

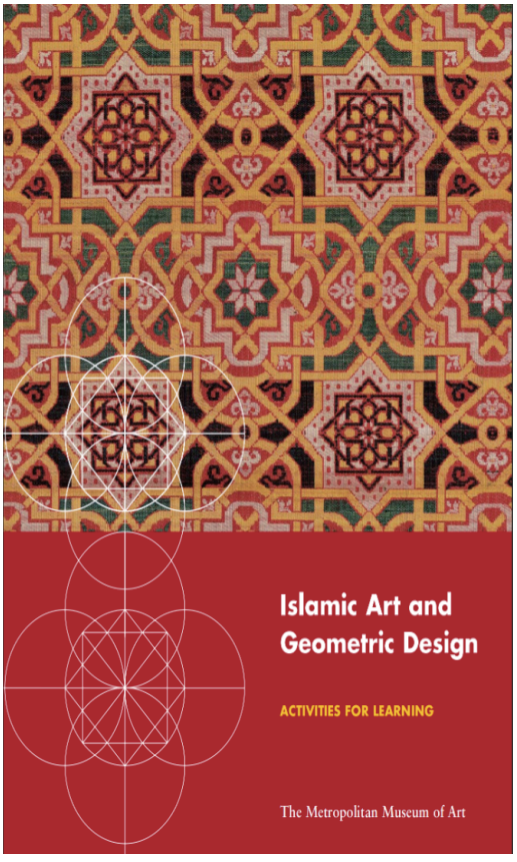

图 7

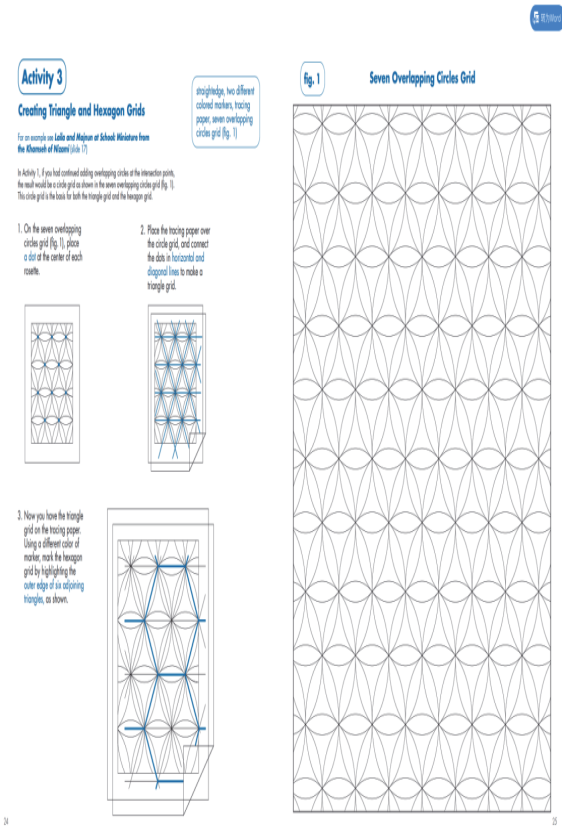

图 8

图 7、8：伊斯兰艺术和图形设计

（三）分众化教育项目活动

除了设备完善的教育空间和网络资源，大都会艺术博物馆还提供多样的教育活动，值得关注的是大都会意识到少数群体教育需求的重要性，在实际活动中切实关注残障观众群体的需求和体验去制定相应的教育活动。根据不同的教育参与者主要分为以下几种：

1. 残障观众群体的教育活动，在进入大都会博物馆场馆之前，便保障了特殊群体的出行，于停车场设置专门残障人士停车位。展馆内设立了无障碍通道等硬件与软件设施，必要时可提前为观众准备助听设备、手语翻译、轮椅等等。另外，大都会为视障群体提供盲文材料，甚至设置了可触摸的展品。同样，残障群体也可以参加各种研讨会、艺术工作坊，例如面向盲人和视障人士的‘从画中看’（Seeing Through Drawing）系列活动，鼓励参与者从展品中获得启发灵感并在研讨会上学习新的绘画技巧；还有专门为有发展和学习障碍及自闭症群体设置的讲习班，欢迎患有各种发育和学习障碍的儿童和成人以及自闭症谱系的儿童和成人与家人和朋友一起参加，享受这些多感官工作坊，包括触觉感知和艺术创作活动。在每个环节探索不同的主题。

2. 儿童群体教育活动，大都会有面向 2–4 岁儿童开设你好，大都会（Hello，Met!）系列活动，每名儿童需要一位成人陪同一起参加活动，共同沉浸在歌曲、故事和艺术活动中，通过与博物馆展品和周围世界相联系去探索艺术创作；面向 5–8 岁儿童开设材料探索（Material Exploration）、奇幻幻想：现代 – 中世纪神话创作（Fantastic fantasy：modern–medieval mythmaking）、绘画实验室（Painting lab）、故事与荣耀：大都会博物馆的世界神话（Stories and Glories：World Mythology at The Met ）和绘画冒险（Drawing adventures），活动主旨鼓励参与者在互动中去倾听、学习和探索不同的艺术形式，去创作属于自己的作品。面向 9–12 岁儿童开设了暂停等待帕伽索斯（pause for pegasus），课堂通过阅读古典作家、角色扮演、素描绘画、馆藏艺术品讨论与古希腊和罗马神话建立跨越时空的链接，还有绘画实验室（Painting lab）和材料探索（Material Exploration）艺术创作探索系列课程。

3. 青少年群体教育活动，大都会为纽约高中在校生提供专项实习机会，并且接待学校集体参观博物馆。大都会艺术博物馆是青少年的乐园，专门为青少年设计了课程、研讨会和特别活动，通过与艺术品的联系发展参与者的技能、碰撞出有趣的思想。主要系列活动有星期六素描（Saturday Sketching）、青少年星期五（Teen Fridays）、艺术探索（Art explore）、青少年工作坊（Teen Studio）、职业生涯实验室（Career Labs）等等。

4. 成年群体教育活动，大都会提供多语种参观讲解，面向公众开放专业的学术讲座同专家一起对话探讨艺术作品，参与各类研讨会深入探究艺术史的见解，还能参加每周五和周六晚上的大都会博物馆约会之夜，可以和朋友一起体验现场音乐、享受饮品，感受不一样的大都会。另外还举办成年群体报名参加的艺术史、文艺课程、艺术制作工作坊活动。

大都会艺术博物馆不仅仅在场馆内举办多样化的教育活动，同时还注重走出去，到社区中心、到街道中心、到馆外学校、到馆外图书馆、到其他高校去举办活动，去探讨学习，不断强化其作为文化场所的教育职能以及与社会的联系。

三、结语

艺术博物馆受“西学东渐”思潮影响，与其他文化一同被引入中国。我国艺术博物馆起步时间较欧美国家晚了约一个多世纪，但在飞速发展中，兼顾发挥收藏、研究、教育、服务社会四大功能。艺术博物馆作为我国文化事业重要组成部分，承担着丰富主体地区民众的精神文化生活以及社会美育的职责，而其作为艺术资源重要场所，为视为开展艺术教育的理想场所，面向更多样的观众群体和更多元的文化是文化场所奋斗的目标。

参考文献：

[1] 温虹 . 公共性语境下的美术馆教育 [D]. 华东师范大学，2018.

[2] 蓝庆伟 . 美术馆的历史、现状与问题 [J]. 建筑实践，2021，No.28（02）：8–15.

[3] 周婧景 . 对博物馆“以观众为中心”观念的再理解 [J]. 中国博物馆，2021，No.144（01）：28–36+127.

[4] 郑奕 . 博物馆强化“观众服务”能力的路径探析 [J]. 行政管理改革，2021（05）：54–63.