

从“共情”视角看国内女性主题展览叙事

王语涵

辽宁师范大学 辽宁大连 116000

摘要:“她文化”与博物馆学的结合掀起了用博物馆展览叙事讲述“她故事”的热潮。近年来,国内女性主题展览层出不穷,具有一定的积极影响。但是女性相关展览的叙事并未触及女性丰富的精神世界,陷入了无法与观众产生“共情”的困境。本文将从“共情”这一视角出发,通过跨学科研究,并结合国内女性相关展览的现状,提出博物馆策展人应在文本设计中将感性话语与逻辑表达相结合,选择更能触及女性精神世界的主题与展品,同时要兼顾两性平等,真正实现观众对女性主题展览的“共情”,旨在为此类展览叙事提供更新颖的视角与手段,促进国内女性主题展览的高质量发展。

关键词:共情;女性主题展览;博物馆;展览叙事

引言

近年来,女权意识的觉醒与女权主义文化的发展让不少博物馆策展人将目光聚焦于女性相关主题,引发了女性主题展览的创办热潮。女性主题展览,顾名思义就是以女性相关题材为主题而策划的一系列展览,按时间分类可分为古代与近现代两类,大多通过展品来再现当时女性的情感世界、生活、身份与社会贡献等,题材丰富多样,备受社会关注。国内女性主题展览的叙事视角从“家国情怀”的宏大历史观到极具亲和力的“小历史”视角,具有积极的现实意义。然而,仅靠清一色的物质层面展品与简单的历史叙事会使女性题材的展览过于单薄,无法展现出女性丰富的精神世界与触及女性最为核心的特质,观赏性与启发性欠佳,这也是如今国内多数女性主题展览的通病。此通病让大多数观众无法共情展览所要传播的主题思想与价值观念,这也使国内女性展览陷入困境。“如何让女性主题展览叙事与现代观众产生共情?”成为策划此类展览的必经之路。本文将从国内此类典型展览着手,通过跨学科研究,利用心理学中的“共情”相关理论结合博物馆展览叙事,探究女性主题展览为何需要“共情”以及如何与观众产生“共情”,为此类展览叙事提供更新颖的视角与手段。

一、什么是“共情”

(一)“共情”的心理学定义

“共情”原本是美学与哲学概念,拥有深厚的历史渊源。

^[1]其与社会生活、人际关系的紧密联系受到了心理学家的高度关注与重视,故被应用于心理学领域的相关研究。

在心理学界,“共情”理论的主要代表是科胡特和罗杰斯。科胡特从自我心理学切入,发现“共情”是精神分析观察人的心理状态的重要方法^[2]。罗杰斯将“共情”理解为这样一种认知性的情感过程,即进入他人的隐密知觉世界感知十分熟悉的、并且时刻对他人感受到的意义的变化、恐惧、愤怒、温柔、困惑或其他任何体验保持敏感^[3]。

简而言之,“共情”是一个感觉过程,即将自己从现实世界抽离出来,把自己想象成对方,并把自己置身于对方的世界中,站在对方的视角去感受,为对方的遭遇产生相同的情感,或喜悦,或悲伤。^[4]

(二)博物馆展览叙事中的“共情”

在博物馆展览中,“展览叙事”是不可或缺的一环,它是博物馆学的实践和叙事学的理论及方法相结合的产物。展览叙事是一个严密的逻辑整体,强调结构的完整性,其构成应包括连续性的主题、开宗明义的开头、总结引申的结尾以及复杂的叙事过程。展览叙事被认为是诸多人物、事件、语法、叙述者等元素的有序集合,其中“叙述者”的主观意识、可信性、介入性深刻影响着观众对展览的反应,观众会随着展览内容的情感渲染表现出敬佩、喜悦、愤怒、嘲笑等情感。^[4]展览传达的情绪催生观众的情感,而这些情感的产生就意味着达到了“共情”的效果,观众沉浸在展览这个特定的环境中,思他人之所思,想他人之所想。除叙述者的主观操纵外,展览中的客观存在如展览文本,展览空间设计与实物展品的选择与排列摆放都是引发“共情”的重要影响因素。

综上所述,展览通过叙事传达情绪情感从而催生观众

的“共情”并引发思考，这也就达到了博物馆的传播与教育目的，与博物馆“以人为本”的办馆思想相契合。观众只有与展览中的展品、文字或是场景产生共情，才能真正走进展览的世界，才能理解展览所要表达的核心思想，从而真正实现从“展览旁观者”到“情感参与者”的转变，这也是为什么博物馆展览叙事需要“共情”的力量。

二、国内博物馆的女性主题展览

随着“她文化”的发展与“她故事”的传播，国内女性主题展览呈现出“百花齐放”的趋势。这些展览聚焦于“女性”的多重身份，如母亲、妻子等社会身份，亦或是“女英雄”等红色形象，意在表现女性在不同身份扮演过程中所展现出来的力量与影响。

在传统意识里，女性是柔美的、细腻的；是多才的、痴情的；同时也是坚韧的、智慧的。她们拥有丰富的精神世界与情感世界，所以此类展览通过服饰、生活用品等与女性息息相关的实物展品来讲述同一类或单个女性的故事以及表现女性的共同特征或是单个女性人物的个体特征。

2010 年——2016 年是国内女性主题展览的一个高峰期（见表 1），题材从古代女性到近现代女性，通过历史时间轴纵向表现出不同时期的女性特征。其中影响力较大的是南京博物院在 2015 年策划的“温·婉——中国古代女性文物大展”，较早以古代女性文物来再现女性生活，不仅提出了文物的女性属性，而且重新阐释了女性传统生活和艺术。还有 2016 年首都博物馆策划的“王后 母亲 女将——纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展”，将妇好这一商代传奇女性所拥有的三种身份分开来谈：王后——妻子与一国之母的双重身份、母亲——彰显血缘关系的社会身份以及女将军——政治与军事身份。展览以与妇好相关的文物为载体来讲述了妇好短暂却又丰富的一生，是典型的叙事类展览。它突破了原本国家历史叙事下个体女性被弱化、湮灭的局限，在叙事上就有意淡化了宏大的历史叙事，处处强调妇好的女性魅力。^[5]

表 1 2010—2016 年国内主要女性主题展

名称	办展机构	时间（年）
自我画像：女性艺术在中国（1920—2010）	中央美术学院美术馆	2010
镜花水月——中国当代女性艺术展	中国美术馆	2010
半边天——中国当代女性艺术展	中国美术馆	2011

新中国女性第一与中国梦	中国妇女儿童博物馆	2013
她·时代	北京时代美术馆	2014
烽火中的中国女性——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年	中国妇女儿童博物馆	2015
凝视 /2015 中国当代女性艺术双年展	河北师范大学博物馆	2015
温·婉——中国古代女性文物大展	南京博物院	2015
女性力量：新维度	大千当代艺术中心	2016
王后 母亲 女将——纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展	首都博物馆	2016
环肥燕瘦——汉唐长安她生活	西安博物院	2016
永远的女红军——中国工农红军长征胜利 80 周年纪念展	中国妇女儿童博物馆	2016
三寸金莲民俗特展：再现中国妇女缠足史	鲁南民俗博物馆	2016
跨世纪的最后一代小脚女人——三寸金莲	中国摄影展览馆	2016
走出边缘——中国女性艺术发展研究文献展	北京大学图书馆	2016
烽火妇女泪——哭“慰安妇”	杭州图书馆	2016
她们：国际女性艺术特展	上海龙美术馆	2016

（表格来源：徐玲：《博物馆讲述“她”故事：博物馆与女性主题展览》，《东南文化》2018 年第 2 期，第 92—97+127—128 页。）

三、女性主题展览叙事如何与观众“共情”

（一）国内女性主题展览叙事在“共情”方面的不足

国内博物馆的女性主题展览在数量上呈现出逐渐向好的趋势（见表 2），但在质量上尤其是“展览叙事”方面上欠佳，无法达到“共情”的效果。就近些年各个博物馆策划的女性展览来看，在题材与展品选择上同质化问题严重。在展品选择与叙事方式上大多浮于表面，仅停留在物质层面或文物本身，存在肤浅性问题，这大大降低了引发公众“共情”的可能性。

以孔子博物馆于 2025 年策划的“她·世界——孔府女性生活图景展”为例，该展览共分为“礼韵悠长”、“闺阁生活”与“宜其家室”三个单元，分别对应孔府女性在社交、日常与家务中面貌。展品有服饰与艺术作品两大类，以实物展品为载体，表现这一类女性在封建礼教社会下的多重身份。该展览所选择的展品大多数是我们传统认知里与女性相关的物品，而且展览叙事仅仅围绕文物本身，没有深入挖掘这一时期女性的精神世界，看似在表现明代女性在各类身份中的特点如智慧、勤恳等品质，但实际上并未真正脱离女性在封建社会思想残留下的“固化刻板印象”。国内还有许

多博物馆的女性主题展览存在着类似的问题，如贤妻良母、漂亮温柔等这些忽略女性特有的身份符号，其叙事思维不自觉地延续了历史语境下的特定视角，这非但不能重构女性身份，而且加深了公众对“女性”的刻板印象。^[5]女性观众无法从展览中汲取女性的精神力量，难以从展览中获取超越历史局限的精神、情感共鸣与身份认同，没有达到展览传播的目的。再加上多数观众对不同的女性主题展览产生相同的感受，无法从展览中感受到鲜活的个体魅力与深刻的精神力量，继而产生审美疲劳，对探索女性世界失去兴趣，难以与展览主题和人物产生深层次的“共情”，继而使展览的“共情”效果弱化。

表 2 近三年国内的女性主题展览

展览名称	办展机构	时间（年）
妍姿·芳华——民国女性的时尚风情展	武汉博物馆	2023
三月花·一世念——清代江南女性的生活与艺术展	扬州博物馆	2023
彩衣——中国女性民族服饰展	中国园林博物馆	2023
千秋佳人——故宫博物院藏历代人物画特展（第四期）	故宫博物院	2024
玉出申江——潘玉良的艺术之旅	上海世博会博物馆	2024
绝色——中国女性生活美学展	南宁博物馆	2025
金玉流光映伊人——明代王妃首饰珍品联展	江西省博物馆	2025

（表格来源：由作者本人整理）

（二）女性主题展览叙事的“共情”策略

为实现博物馆女性主题展览的传播目的，“如何将叙事手段与共情相结合”是重要的解决途径。如上文所述，展览叙事的对象包括展览文本、展品与场景设计，这些都是激发观众共情的重要因素。

1、叙事基础——兼顾多元、包容的视角

博物馆作为面向公众开放的公共文化机构，因此女性主题展览不仅仅是为“女性观众”开放，其展览叙事应致力于促进社会理解与和谐。因此需要注意的是，在女性主题展览叙事中应切忌涉及敏感的社会议题，避免过度渲染某一性别的“优越性”或单纯作为“受害者”的形象，这既不符合“文明”、“和谐”的社会主义核心价值观，也缺乏学术意义上的两性文化平等的展示姿态^[5]。

女性主题展览应建立在“文明”、“和谐”的价值观与文化平等的学术追求的基础之上，其核心目标是重构更完整更多元的女性形象，增进不同观众之间的相互理解与尊重。所以女性主题展览既要确保其叙事能够引起女性观众的情感共鸣与身份认同，也能够引导不同观众尝试感受不同的

历史经验与精神世界，理解展览中呈现的女性生命体验与社会背景，认识到女性是独立、多元的个体，从而真正与女性主题展览产生“共情”。

2、文本设计——感性话语与逻辑表达相结合

语言作为最基本的传播媒介，在展览叙事中占据重要地位。情绪是激活情感的首要环节，而在各类语言文本中，感性话语往往是最能激发情绪与引发共鸣的，也是最具亲和力的。^[6]

女性的精神世界是感性的。因此，博物馆策展人在策划女性主题展览时应站在女性的视角，感受女性笔下文字的力量，继而在撰写展览文本中加入感性力量。当然，这也要根据特定时代来决定叙事语言的风格。例如，在展现古代女性的情感世界时可适当加入婉约细腻又耳熟能详的文本，在近现代女性主题展览中可加入有强烈感情色彩又极具亲和力的文字，这样能让观众沉浸在展览特定的年代中。这样的叙事语言能迅速让在场观众与故事“主人公”建立情感联系，明白她的情感诉求与内心欲望，站在她的视角思考，从而激发情绪产生“共情”。

展览叙事也离不开严谨的历史叙事。女性主题展览在本质上仍是以女性文化为载体来传播科学知识的教育活动，它离不开具有严谨性、务实性与逻辑性的叙事语言。故女性主题展览应以严谨务实的文本为基础，用与女性相关的科学知识和符合逻辑的表达方式来增强展览文本的科学性与逻辑性。文本中的感性话语起到了辅助作用，它独有的亲和力与情感色彩在很大程度上拉进了展览与观众的距离，让观众主动走进展览所描绘的世界，实现从“展览旁观者”到“情感参与者”的转变。这样的文本设计不仅能促进观众对展览叙事的理解，引发互动与思考并获取知识，而且能使观众产生丰富的情绪，促进与展览的“共情”。

3、主题与展品选择——深入挖掘女性精神世界

“共情”是情感层面产生的共鸣。致力于激发公众对展览的“共情”，博物馆在女性展览的主题与展品的选择上应该更多关注女性精神世界与情感世界。

这种透过物质来展现女性精神生活的典型案例是美国大都会博物馆在 2013 年策划的“美国女性：时尚的民族认同感”展览。该展览通过对 1890–1940 年美国女性服饰的演变进行展示，以呈现该历史时段美国女性为争取平等和自由权利的不懈追求，如选取 19 世纪末美国女性喜爱的滑冰服、

骑马服等运动服装,重点表征早期美国女性崇尚运动、追求自由独立的精神。^[5]这样的展览叙事不仅从表面展示了这一时期美国女性的物质生活,而且深入其精神世界,挖掘其精神力量,穿越时空的限制,给予当代女性更丰富的情感共鸣。

随着女性意识觉醒程度的不断增强,仅仅停留于物质表面的女性主题展览已经无法满足现代观众的看展需求。策展人应努力揭示女性所在的时代环境、生存压力、女性观念等,进而将话题引向当下社会女性平权等社会问题上,让展览叙事内容更加丰满,也更符合时代表达。^[7]只有透过现象看本质,将展览主题思想与传播目的深入女性精神世界,注重精神力量和情感力量,迎合观众内心最深处的价值追求,让观众意识到自己与“主人公”有共通的人性(同一种品质与特性)^[8],从而激发观众在看展过程中的情感输出,最终达到“共情”的理想效果。

结语

女性主题展览是“她文化”时代与博物馆学相结合的产物,旨在讲述“她故事”与传播“她文化”来打破社会对女性的刻板印象,重构女性身份。近年来的相关展览层出不穷,引起了社会的广泛关注。毋庸置疑的是,这样的展览具有一定的现实作用。展览通过塑造一类或单个有血有肉的女性人物,引起了社会共鸣。但是,国内的女性主题展览在叙事方面仍有一些不足,比如题材同质化严重引发审美疲劳与展品选择肤浅未能深入挖掘女性精神世界等,陷入了无法与观众产生“共情”的困境,没有真正达到博物馆的传播目的。“共情”不仅是实现女性主题展览传播目的的重要手段之一,也是实现观众在参观展览过程中身份转换的关键。由“引发共情”这一目的出发,策展人应兼顾多元、包容的视角,在文本设计中将感性话语与逻辑表达相结合,选择更能触及女性

精神世界与价值追求的主题与展品,我想这些建议能带给女性主题展览策划更多的思路与视角,去塑造更多的脱离“固有刻板印象”的女性角色,努力迎合现代女性的价值追求,促进新时代女性文化的蓬勃发展,真正实现社会对女性的正确认识与两性文化平等。

参考文献

- [1] 郑日昌,李占宏.共情研究的历史与现状[J].中国心理卫生杂志,2006,(04):277-279.
- [2] 海因茨·科胡特,自体的分析[M].刘慧卿,林明雄译.北京:世界图书出版公司,2015:31-32
- [3] 卡尔·罗杰斯,论人的成长[M].石孟磊,邹丹,张瑶瑶译.北京:世界图书出版公司,2014:107
- [4] 张露胜.解构与重构:博物馆视域下的展览叙事学研究[J].美与时代(上),2025,(04):10-13.
- [5] 徐玲.博物馆讲述“她”故事:博物馆与女性主题展览[J].东南文化,2018,(02):92-97+127-128.
- [6] 陈钿莹.主流意识形态情感传播的发生机制及共情建构[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2025,42(03):142-150.
- [7] 赵甜甜.博物馆女性主题展览的叙事转向与跨学科突破[C].中国博物馆协会博物馆专业委员会编:中国博物馆协会博物馆专业委员会2021年“博物馆与多元学科的关系”学术研讨会论文集,北京:文物出版社,2021:158-164.
- [8] 赵祎君.博物馆展览的叙事性研究[D].四川大学,2020:102

作者简介:王语涵(2004年8月),女,汉族,河南宁陵人,本科在读,辽宁师范大学,研究方向为文物与博物馆学