

艺术博物馆环境中“去教育”的工作坊模式探究

——以苏州寒山美术馆“地方音景”项目为例

文/秦延然

摘要：以工作坊这种模式来展开艺术博物馆的公共教育在国外的艺术博物馆司空见惯，但在近十年来博物馆事业才茁壮发展的中国，工作坊的工作模式还较为少见。本次的苏州声音地理项目由馆长布达发起，笔者以观察员的身份调研此次工作坊的全部过程。馆长布达先生说希望本次工作坊活动成为一个“去中心化”的共学实验。那么当人人都是艺术家、当去掉教育与被教育的框架、当参与者们全部成为中心，自我特质被完全激发并全情投入到这样的一场“实验”之后，会为之后形成的展览作品带来什么？结果不得而知。但这一场实验的意义是重大的，让我们期待“去教育”的工作坊模式最终能够成为城市新思想、新文化形成的秘密武器。

关键词：去教育；公共教育；艺术博物馆；工作坊模式；策展人思维

一、地方音景项目介绍

2020年11月，寒山美术馆在馆长布达的策划之下，与策展人欧宁一起策划了年末的“地方音景：苏州的声音地理”项目。以苏州这个特定区域，展开对声音与景观、声境的探讨与挖掘。这次活动以“共学实验”的方式，前期的工作坊环节由开展讲座、参与者和观察员进行田野调查、提案并探讨等过程组成。后期将会由参与者制作作品并展览。

工作坊目标：筛选出16位工作坊参与者、20余位观察员在实习策展人和发起人的组织下经过集体协作、研讨、田野调查以及提案落地等环节，最终为公众呈现出一个较为完整的音景展览。

场地：寒山美术馆内进行，田野调查则是在苏州大市范围进行。

物资材料：活动参与者可能涉及录音设备、拍摄设备的租借或购买。

资源支持：主持人将分享案例和一些实践过程中需要了解工具和方法论，特邀艺术家会分享他们的创作经验，也会在录音技术上为参与者提供必要支持和帮助。

项目偏重：策划的研讨、调研以及提案落地。

工作坊成果目标：参与者形成自己提案——在富有感性情感的研究讨论下，除了声音与风景的呈现，还必须从人、空间、活动的各个面分析，了解声音在该地点的意象是什么，有什么样的历史故事。

二、“去教育”在本文中的解释

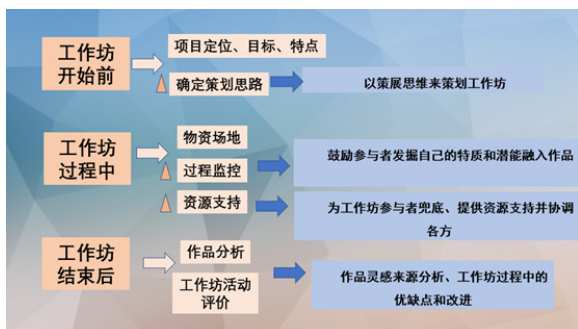
工作坊中的去教育性是指本次工作坊脱离艺术博物馆公共教育背景下以传授、学习和动手做的传统教育与被教育工作坊模式。但本质上涉及知识传授就会涉及教育，比如本次工作坊中的论坛讲座。所以，工作坊活动中的“去教育”只是相对教育而言，并不是完全没有教育的成分。

当前博物馆环境中的“教育”工作坊往往是以“动手做”的学习方式和一方传达、一方被动接受的教育形式进行。而本次寒山美术馆的地方音景项目则是一场“共学实验”，以平等、主动参与为特色，教育与被教育的角色被“淡化”，以对话沟通、共同思考、调查分析、推动方案执行的“去教育性”为亮点来达成工作坊最终的目标。

三、去教育背景下的工作坊如何实施

工作坊的活动安排是以围绕最终的声音展览来进行，工作坊阶段最终需要上呈对于苏州这一地方音景的创作提案。工作坊的策划和展开无不考验着工作坊模式的有效性。极大地调动参与者的主观积极性但同时对于结果也充满最大的未知。对于本次展览的发起人和策展人来说，失去了对最终效果的完全把控，但成就的是整个工作坊活动组织的活力和由此带来的无限想象力。

虽然不能完全把控最终展览效果，但对工作坊的模式和实施过程进行调整和监控也可以在相当程度上

工作坊活动思维（图片来自作者）

助益后续展览作品的生成和创作。

我们将整个工作坊过程分为前、中、后三个阶段来讨论。

工作坊前期一旦确定好项目定位与参与方式，最重要的便是针对工作坊过程中如何展开活动、如何协调团队、参与者之间是否以小组形式联动与合作，帮助工作坊参与者们拓展合作资源等问题提前预设策划思路。

工作坊过程中，整个工作坊期间的活动监控不能松懈，给参与者提供各种资源支持考验着这次工作坊模式的顺利实施。

工作坊结束后，对于最终作品形成的灵感来源分析、工作坊整体活动安排的优缺点需要做出一个基本评价，为此类工作坊模式的活动提供经验。在工作坊之后的作品制作环节，参与者的灵感来源、遇到的障碍、对艺术现象的分析和鉴赏、取舍作品以及如何找到表达自我的合适途径都会在工作坊模式下受到影响，成为工作坊模式可供评估的一部分。在本次案例中，由于工作坊的最终作品在2021年1月初才能呈现给观众，故而暂不做讨论。在本文中，我们把重点放在工作坊开始前和过程中。

（一）工作坊开始前——以策展思维来策划工作坊

以策展思维来策划工作坊，即是在工作坊开始前即做好策划，使得最终可以顺利推动工作坊参与者的工作、伸张本次活动的理念。如果是一位活动主办者，则必须要在前期的挑选参与者与观察员时就付诸努力。如去思考工作坊参与者处在哪个阶段？在哪个年龄段？参与者的特点和层次，他会思考的问题？他感兴趣的事儿是什么？主办者需要带着解释、引导、教育、组织于一体的“策展思维”对信息进行感知、收集、分类、综合和展示。

（二）工作坊过程中——鼓励工作者发掘自己的特质和潜能融入作品

参与者本身的职业特质或者兴趣点都会成为提

案的一部分，除此之外，当提供了工作坊这个平台，即使是陌生的参与者在置于工作坊这种情境之下也极易在私下进行“化学反应”。而“化学反应”也会成为提案的一部分，而提案有时就是最终展览作品的雏形。

举例1（以工作坊参与者的提案为例）：

提案人：林意欣（策展人、文化项目合伙人）

提案内容简要：参与者林意欣根据工作坊另一参与者张大静介绍的日本朋友，“混”进苏州的日本工业村、日本人的酒局。此次事件给与参与者灵感，以在苏州的外国人这一视角，预备用影像、声音、流水线工人的机械化工作等涉及工具的几十个物件来表现苏州的在地声音。

举例2（以工作坊参与者的提案为例）：

提案名称：景声

提案人：陈然（剧场导演）

提案内容简要：和评话艺术家陈景声老爷子对话。提出的提案名称一语双关，既是指这个人，也指苏州的代表声音。提案者希望在长期的排练中与陈景声老先生建立起信任，作品呈现方式不一定是提出者擅长的视频表达，更有可能是以话筒为提炼元素，或者衍生出一件行为艺术作品。

上述两位参与者都在自己的职业特质和兴趣点之间选择了自己所倾向的声音代表。而参与者之间的互动也为他们的灵感的形成贡献了重要力量。

（三）工作坊过程中——为工作坊参与者兜底，提供帮助者角色和其他各类资源

本次工作坊的参与者来源多种多样，有剧场导演、音乐学专业、人类学在读硕博士、艺术家、声音相关技术工作者等等。介于有一定数量的参与者并非是完全的艺术家，必须要考虑参与者在提案和设计作品中会有什么样的问题。本次工作坊也需要调集资源为参与者提供帮助、建立掌控感。比如，安排的声音相关的知识延伸、技术支持等讲座为参与者提供知识资源。此外设置帮助者角色则是提供“人员支持”——在参与者束手无策时，启发和帮助他实现想法。

举例（以工作坊参与者的提案为例）：

提案名称：想象中的声音（八个想法的总和）

提案人：丁敏[AAD国际艺术教育（巴黎/上海）项目负责人]

丁敏提出的八种想法概略：

（1）基于“什么是复制，什么是挪用”的概念上的一个钟的装置，钟在晚上发声。

（2）去掉功能的电话亭作为一个装置。

（3）以“此时无声胜有声”为灵感，钟声砰的

一声给人带来的听感。

(4)以苏州电台广播FM102.8为灵感,将几个FM的数字搬到美术馆来。

(5)以苏州的姑打鼓巷为灵感,可将那个姑打鼓巷的地方标牌拆掉,移入美术馆的展览现场。

(6)拆迁数字,一列墙上,每拆一个,就挂一个。

(7)在一个空房间,设置一个交互点,隐隐可以听到声音,但当走进那个房间,有一种走得越近却反而越听不清的感觉。

(8)在展览地门口设置一个行为艺术点——掏耳朵,把耳朵掏掏干净再进去这个展。

提案者丁敏是AAD国际艺术教育(巴黎/上海)的项目负责人,艺术思维的广阔和本身职业特性,使得他可以胜任“帮助者”角色。为本次工作坊参与者提供帮助、延展参与者想法、助推工作坊活动的进行。在这样的一场非艺术人员较多的工作坊中,为保证最终展览作品的效果,参与者中的帮助者角色设置显得尤为重要。

目前,苏州寒山美术馆举办的“地方音景”项目工作坊阶段已完成,之后将是作品的制作和呈现阶段。相信,最终展览的评价也同时是本次工作坊“共

学实验”模式的试金石。

以工作坊这种模式来展开艺术博物馆的活动,相信在日后的艺术博物馆中会越来越常见。本次的集思广益、突出参与者参与性和个人潜质的工作坊模式将作为一次实践共学的经验,为日后的艺术博物馆活动开展和公共教育中的工作坊活动提供一些经验。我们期待工作坊模式的试验完全成熟,可以补传统的“教与学”模式之不足,给艺术博物馆注入新的活力。

参考文献:

[1]王鹤.一次跨界的实验——天津大学,南开大学非艺术专业学生公共艺术教学实记[J].设计艺术研究,2017(5):55-61.

[2]郑奕.博物馆教育活动研究[D].上海:复旦大学出版社,2015.

[3](美)妮娜·西蒙.喻翔译.参与式博物馆:迈入博物馆2.0时代:entering an era of museum 2.0.[M].杭州:浙江大学出版社,2018.

(作者单位:苏州大学)

