

“让作品发声”

——浅谈2021年景德镇国际陶瓷艺术双年展布展法则

李超

(景德镇陶瓷大学美术学院 江西 景德镇 333403)

[摘要]冬去春来,“瓷的精神”——2021年景德镇国际陶瓷艺术双年展(以下简称“双年展”)于2月28日盛大开幕。作为中国走向世界的重要文化窗口,景德镇首次举办高学术性的国际陶艺双年展,也是传播中国声音和对外交流的重要载体。在景德镇市政府的支持下,景德镇陶瓷大学积极承担起这一重任,力争筹备出立足于国际、高品质、可持续的陶艺领域学术大展。最终入选的206组作品也从八方汇聚而来,为了这些作品都能完美的呈现出来,“让作品发声”也是本次布展工作的原则与主题。以金文伟、彭赞宾老师为首各青年教师及研究生的布展团队力争在讲好中国故事的同时也让作品全方位多方式的说出自己的故事。在此之际对这长达一个月的布展工作进行一个回顾,浅谈布展法则,同样也是对于“双年展”的多角度展示。

[关键词]双年展;布展;法则

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1167

一、团队构建

一个艺术展览是当地经济和文化实力的体现,是艺术家展现才华的平台,是作品与外对话的途径。新时代的布展要求不再是简单的把作品摆放在展台上,而是构建一个作品、展厅、观者三者和谐共处的空间关系,对文化、思想、审美、技术、社会学、心理学都有一定的要求,是艺术与技术的结合,也是布展团队的艺术修养以及全面的个人素质的体现。布展人员同时是艺术家与观者的桥梁,帮助协调艺术家最大最优的将作品呈现在展厅,诉说作品的语言和作者的艺术内涵。如果是展厅条件是一个展览的硬性实力的话,那布展团队的艺术审美和社会责任感则是一个展览的软实力。也展现了对展览、艺术家、观者的态度。

陶艺展与其他展览很大的不同就是作品材料的特殊性,陶瓷脆弱易碎,这就要求布展人员对材料要有深刻的认知,根据艺术家的要求找到作品的最佳着力点,本次“双年展”的布展人员均是专业的陶艺从业人员,全程佩戴手套力争出现无破碎布展,保证作品的质感不被破坏。在保证安全的同时更要保证作品以最好的面貌呈现在空间之中,这就需要后期不断的调整,作品之间相互协调,做到不怕麻烦,不将就,不保守,就如同金老师所说:“要让每一件作品看上去都要获奖的可能性!”

二、布展策略

展示布置效果是展览的语言,“让作品发声”不仅是展陈的作品,更是沟通作者与观众的桥梁,能否成功的对话关键在于能否构建一个作品与空间舒适和谐的展示效果。

(一) 视觉冲击

本次“双年展”共分为4个展厅,123号展厅为竞赛单元展厅,4号为特邀艺术家展厅。展厅内部以白色为基础背景色,去除繁琐的结构柱式以最简洁、单纯的方式呈现,让作品发声。景德镇自古以来就是一个多元包容的城市,本次“双年展”同样秉承这一理念,在作品风格上传统与当代共同彰显中国特色和文化结构。在作品种类上,涵盖了装置、器皿、绘画、雕塑、影像五大类,在尺寸及重量上没有限制,这在以往的陶艺群展中极为少见,在本次展览既可以看到重达数吨的作品也可以看到轻如羽翼的作品,既有纵跨半个展厅的庞然大物也有精致小巧的细微之作,在布展时要做到大而不满,小而不疏。大不欺小,小大由之。

人们在认识世界过程中,约80%以上的信息都是通过视觉器官而获得的,可以说视觉传达因素在一定程度上决定着展示的效果,从这一角度来说,大型作品有很强的视觉冲击

力,可以瞬间引起观者的观战热情,而色彩元素也是空间设计中重要的组成部分,色彩能给人带来强烈的视觉感受,也是最直观的感受,还可以渲染整个展厅的氛围,于是如图一所示在1号展厅进门处放了一件大型、颜色饱和度高、明度亮度高的装置艺术,瞬间抓住观者的注意力,并给予作品一定的空间方便观者走进观察细细品味,既可观大势也可品细节。在此作品旁边为了一件淡雅空灵的悬挂装置,让展厅的空间有个过度,不至于过于拥挤,颜色也互相区分开,观展角度上下对比相互衬托互不打扰,各自叙述自己的故事。

图一

(二) 叙事空间

布展的本质在于利用建筑空间、灯光、辅助展品、多媒体等元素与作品构建一个合理有效的展陈叙事空间。像一些装置作品本身体量不大,需要一个整体的空间以及灯光来展示作品的艺术语境,在现有条件下,搭建一个密闭的空间,将光源聚焦在作品上,可以走进细细品味也可退远给观者想象的空间,给观者沉浸性的与作品进行交流。

一个多元的展览自然少不了互动性的作品,在展厅的一侧作为互动区,让观者自由的在作品上留言成为作品中的一部分,所以要尽可能给这组空间好让观者驻足互动观赏,而一旁的小房间展现影像作品,在互动完以后便可安静的欣赏影像作品,这一区域就以“玩”为主,动与静处在各自的叙事空间。

(三) 节奏韵律

世间万物都存在一定的节奏规律,山川大海,四季交替,灵脉蜿蜒,灵谷相向,这是自然的节奏韵律,在中国画中通过主次、疏密、承接、开合、向背、俯仰、虚实等来体现节奏韵律之美,布展也同样如此,在三维立体化的概念上按照一定的内在逻辑和艺术规律进行摆放,通过视角的转化,材质的对比,颜色的搭配,大小的交错,形态的类比等

来把控整个展馆的节奏和韵律，达到一个有机的整体，形成空间的再创新，在视觉上带来美感。

3号展厅挑高较高，有一定自然光线，视野广阔，无悬吊架不利于悬吊类作品，适合大场景，落地较高以及具有通透性的作品。把带有树脂的综合材料结合的陶艺作品放置在天窗底下可以充分展示树脂的通透性，光线穿过树脂让作品里面人物更加晶莹剔透，以两面空墙为背景不会分割展馆空间不会遮挡其他作品凸显类作品的气势。在这件作品的周边以低中高，展台落地墙面不同类型的作品摆放，作品的空间层次分明，观展角度不断变化，增加观展的新鲜感，透明的树脂，轻薄的蛋壳瓷，多彩的釉色在质感上加以区分，增加展厅的活力，让每一件作品都是独立的存在，如一曲优美的乐章中底高音在这展厅中回荡。

图二

本届“双年展”器物类的作品以展台为主要展示方式，因展厅以简洁明了为主，展台统一为白色，布展过程中以质地，颜色，造型来营造作品的空间，做到交相辉映。如图二所示，此块区域以器皿类作品为主，而大部分的作品以素色为主，如果都是素色就会显得展厅和作品轻飘没有重心，所以在区域的中间摆放颜色饱和度高的作品来压住这一区域的空间，以球形，三角形，方形等造型种类相互交错，丰富这一区域的造型语言，以防出现作品的同质化。突出每件作品的形式语言。

图三

在近8000平的展馆空间内充斥大量的信息，三维与二维的空间转化，各种各样的形状围绕在空间之内，在造型语言中，不同的形状传达着各自的信息，这不仅是空间与作品的关系，还有作品与人关系。在不同的形态构成之间存在着一定的逻辑关系。曲线会带来活泼自由，优雅和谐的心里感受，正方体会有稳定规整之感，三角形具有庄重平稳之感，通过形状和空间方向的转换调动观者的视角，将作品与观者达成一定的空间联系，在观与展之间达成动态的平衡。

如图三所示这几组作品形态各异有墙面立体装置，地面的平面展示以及展台上的立体造型，墙面的装置体态活泼生动，腾空墙面前的空间，让墙面的扇子可以自由的生长，一

侧的地台的作品平静沉稳，观看角度也相互交错，在空间和角度上各成一体。而远处的作品高低错落，颜色互补，以平视为主，三组大型作品也同样以低中高的视角予以区分，观看的整个区域的空间节奏感也更加强烈。

（四）美与安全

陶瓷材料的易碎性，以及展览观众的不可预测性，致使在布展过程要同时权衡安全与美的关系，让作品发声是本次布展的原则，安全的同时尽可能的展示作品的美，如图四所示这组作品，作品的着力点比较小重心很高，洁白轻盈，不断重叠交错的柱式结构在灯光下亭亭玉立，而光影洒在四周更凸显作品的洁白优雅，所以如果为了安全全部靠墙摆放或者四周围上安全绳都会影响作品的美，为了让作品能更好的诉说自身的美，还是选择让作品摆在中间与观者对话，享受这一空灵感，同样为了安全，单独让志愿者在一旁守护这组作品。

图4

三、总结

回首这次长达一个月的布展工作收获颇丰，对展览有了更全面的更立体的认识，展览的空间是为了作品是为了艺术家服务的，每一件作品都应得到应有的尊重，都应尽量满足艺术家的合理需求，让每一件作品都能在展厅内散发着独特风魅力，布展不是简单的作品陈列，要考虑到个人与整体的统一，个性的展现，通过把控作品之间的空间节奏韵律，色彩搭配，灯光烘托氛围来营造整个视觉效果，让作品成为展厅的主人，“让作品发声”传达着艺术的炙热。

对于布展这项工作的本身也有了更深刻的感悟，在现实生活人们往往会忽律习以为常的事情，对自己岗位和承担角色的了解也都是冰山一角，对工作和生活有过怀疑和彷徨，但无论什么岗位都有独一无二意义和价值，一场演出不仅需要闪闪发光的明星，同时也需要成百上千的幕后人员共同搭建，散发着自身的光和热，在平凡的世界做一个闪闪发光的人，热爱生活的人，本身就是光源体，感染照亮别人的同时首先要有无限的能量照亮自己，对他人对工作的敷衍都是对自己对人生的敷衍，不管什么工作只要全力去做都能得到无穷的快乐，即使是再微不足道的一粒尘埃，也可以随风舞动，创造属于自己的奇迹。最后感谢学校的支持，感谢金老师彭老师等老师在布展期间的悉心指导，对工作的执著感染着每一个人，感谢每一位同学的积极参与，用你们的活力和青春让展厅里充满了能量。

参考文献

- [1] 蔡涛. 传达空间设计 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2006.
- [2] 尹楚佳. 展陈设计视觉方式研究 [D]. 杭州, 中国美术学院, 2018.

作者简介:

李超 (1993.08—), 男, 汉族, 江苏徐州人, 硕士, 助教, 研究方向: 当代陶瓷艺术。