博物馆文化创意的边界与"文创思维"

浙江财经大学东方学院 程辉

随着博物馆热潮,博物馆文创产品越来越受重视。近年来,国家级、省级的博物馆文创产品频频在媒体上亮相,虽然也博得了一些掌声,但文创工作者也深知繁荣表象下的种种问题,如多数县市级博物馆文创成绩就比较暗淡,虽然多数省份都出现了"文创联盟"的组织形式,但其成效还有待进一步观察。

近日,《中国文物报》邀请六大博物馆馆长、文创部主任进行了"博物馆文创产品开发"的线上讲座,分享了各馆的文创经验。几乎每场讲座的主讲人都提到了"博物馆大文创"的概念,即将展览、教育也都归为"文创",同时加上博物馆文创商店销售的"文创商品",构成"博物馆大文创"。湖南博物馆馆长段晓明在提及"博物馆大文创"时,又进一步做了延伸:虽然博物馆学只将"收集、研究、保护、陈列"作为博物馆的功能,其间也并无"文创"字眼,但这四方面皆与"文创"密切相关,因此,他提出"一套班子、两套目标"的说法,第一套目标是按照博物馆学的定义细分职能,也就是博物馆现有的结构模型,而第二套目标便是"文创",是与第一套目标并行的架构,他认为,这样的架构能理顺博物馆"文创"工作。其实,这是"文创思维"。

若要认识"文创思维",需要先清楚"文创"的边界。"文创"是"文化创意"的缩写,所以,从字面看,文创需包含"文化""创意"两个要素,其可以理解为"文化"的"创意"。这就是判断一事物是否属于"文创"的标准,即"文创"的边界。"文创"中的"文化"可以是"传统文化""地方文化""宗教文化"等大区域文化,也可以是"企业文化""校园文化"等小区域文化;而"创意"则是"革新""创新",即一种全新的视角、前所未有的形式。所以,"文创"就是"文化"的"创新"表达,传统与现代、中国与西方等形式上的组合体,当这样的组合出现时,人们就会觉得新奇,就会成为话题,因而受到大家的追捧。

去年,北京故宫博物院推出了"脊兽雪糕",脊兽是传统元素,雪糕是现代商品,两者组合就产生了新奇感。还有"国家宝藏"的春节特别节目"国宝音乐会",她虽然没有具体的"实物产品",依然可以称为"文创",因为该节目用现代的舞美技术、形式重新诠释了国宝文物元素,这也是传统与现代的组合。如果认为"博物馆大文创"就等于"展览、教育、文创商品"的话,那么就会限制博物馆文创事业的发展,因为这样的"博物馆大文创"格局还不够大!那么"博物馆大文创"的范围到底是什么?不妨先回顾文创在博物馆领域外的发展情况。

"文创产业"的概念,源于英国,其后在中国台湾、中国香港、新加坡、韩国、日本、美国等地都进行了发展延伸,虽然产生了不同的名称,囊括了不同的行业,但其内涵基本一致。她不仅包括影视、动漫、游戏、博物馆等,也包含计算机软件、网络技术,也有国家将餐饮也纳入其中。若从笔者的设计学学科背景看,"文创"的边界还在扩展,她还可以包含社会创新(设计领域的新兴实践活动),后者经常利用"文创"来驱动街区复兴、文化扶贫,达到创新的目的。同时,"文创"具有很强的融合能力,她除了能与内部细分行业融合外,还能与外部产业融合:与旅游业结合,至少有"旅游文创产品";与农业结合,有"文创农业";与金融业结合,有"文创金融"……可见,"文创"是"+"的能力,类似于"互联网",能横向融合多个产业并形成合力。若改成纵向视角审视博物馆珍藏的文物,可以发现"文创"深深根植在中国传统中。历史上,文化融合一直在发生,不管是中西交流,还是民族大融合,文化有交流就有碰撞,"文化"的碰撞就会产生"创意""创新","不适合的"被抛弃,"异

质"的被"创意"地接纳,这就形成了"文创产品",凝结为物件,便是博物馆所收藏的文物。广彩瓷就是其中的典型代表,东方人物与生活,西式的绘画技法都被融合在一件器物上,形成了多元文化的"创意"融合。当然,融合地有好有坏,有极端有柔和,这是另外的话题。今日,文化要延续,就不能拘泥于过去的形式而背上历史的包袱,所以要创新,中国文化就是这样发展而来,这样的思维一直都在,只是现在称之为"文创思维"罢了。如果有这样的思维,博物馆就成了收集、研究、保护、陈列古代"文创产品"的机构:博物馆通过研究来分析这些产品的制作思路、工艺、美学价值;通过叙事性的展陈来讲述古代"文创产品"的各种故事,这些作为现代"博物馆文创产品"开发基础的工作,会因"文创思维"的"植入"而使博物馆开展文创工作变得顺理成章。所以,博物馆做文创,首先要"解放思想"。

中国近代史是部屈辱史,自鸦片战争以来,从极力地否定传统到拥抱传统,中华民族都在苦苦寻找复兴之路,按照吴晓波的说法,中国一共有三次国货运动:第一次 1904-1937 年,第二次 1984-1999,第三次就是当下。历次国货运动,都能看到设计学的身影:第一次国货运动中,陈之佛、雷圭元、庞薰琹等人都有"以图案设计振兴国货"的愿望,因此,他们老一辈人花了数十年的时间建设了具有中国特色的"图案学",但却在改革开放初不敌国外引进的"三大构成"而逐渐式微;第二次国货运动后期,于 2000 年左右,潘云鹤等人看到了"三大构成"割裂传统文脉的弊端,提出了"文化构成"的概念来弥补"三大构成"的不足;在第三次国货运动到来之前,设计学依然在"文创"中深耕细作,大家以"旅游纪念品"为主题,探讨设计方法、原则、流程及注意事项,形成了较丰富的研究成果,但限于时代环境,这些研究并未产生巨大的效益。2010 年前后,随着"文创"概念从我国台湾引进,"旅游纪念品"研究成果终于有用武之地,相关研究为今日的"博物馆文创产品"研究打下了坚实的基础。有人认为,2019 年是"博物馆文创"的元年,不管其依据为何,但可以确认的是,现在是文创产业发展的黄金时间,对博物馆而言,可以说是"万事俱备,只欠东风"。

博物馆作为文创产业的头部机构,应该用"文创思维"武装自己,并让自己跨出舒适区,尝试拓宽文创的边界。笔者认为在第三次国货运动中,博物馆应当承担起引领文创产业发展的责任,因为这是时代赋予博物馆的使命。台湾故宫博物院的做法就值得大陆博物馆界学习,该馆在前院长周功鑫的领导下,曾大力开展"文创产业发展研习营"的教育培训项目,其培训对象并不是未成年,而是文创团队,她们以将台北故宫打造为"文创产业应用重镇"为己任,主动承担起了协助台湾文创产业成长的工作,为台湾地区文创产业的发展奠定了基础,因此,台湾地区的文创至今成为大陆文创界学习的榜样。如今,虽然大陆博物馆文创营收在规模上已远超台湾地区,但若考虑人口基数,则还不能沾沾自喜。大陆博物馆界的"文创"格局普遍不高,鲜有以城市地区文化创意产业发展为己任,愿意主动担当的博物馆。

虽然,博物馆文创工作还存在诸多的制度障碍,但种种迹象表明障碍即将移除,如近年来,国家社科等基金项目一直都将"文博机构文创开发机制体制问题"列为重点研究项目,各类政策文件、细则也相继出台落地。博物馆在迎来新一轮井喷式发展前,需要先用"文创思维"武装自己,并要清楚认识"博物馆文创"的边界。虽然,博物馆文创还有很多障碍要跨越,很多未知领域需要探索,但障碍与未知并不是停止行动、不承担责任的借口。中国博物馆,不应止步于现在的"大文创"概念,而是要积极努力地拓宽边界,尽早地承担起文创产业的领导责任,承担起讲好中国故事的时代使命!