

工匠的呈现：将社区作为博物馆空间

你们好，我是 Diana Baird N'Diaye 博士，我是史密森尼民俗与文化遗产中心的高级策展人和文化遗产专家。我也是一名纺织艺术家，我的灵感来自于我的家人和社区的针线活传统。我的演讲将讨论博物馆如何在当地社区环境中与博物馆外的人建立关系并合作开发项目，以创建外展和相互参与的项目。因此，我将谈论三件事。在博物馆展示之前，以合作伙伴、规划者、专家和参与者的新方式将社区带入博物馆空间。其次，我想谈谈将博物馆带到社区。这就是通过项目和活动来规划社区参与，这些项目和活动可能会带来一些在博物馆已经展示的东西，这些东西围绕着博物馆外的文化遗产和民俗问题。最后，我将讨论动态地建立和维护博物馆和社区关系。我将根据我在史密森尼民俗项目和史密森尼民俗节的大约三十多年时间里策划或领导的一些项目来谈论这些。社区参与是民俗节的支柱之一。这些项目的开发方式包括三个方面。在民俗节之前，例如在“装饰意志”节日项目中，我们与各种研究人员合作。他们中的一些人是民俗学家，拥有学位或博物馆工作人员。其他人是学生。还有一些人是社区内的人：教育工作者，以及想要学习如何记录自己社区的文化实践者。其他一些人只是想确保如果我们要在民俗节上展示他们的社区，我们能够以反映他们认为重要东西的方式来展示它。所以，我们在不同的城市成立了学习小组，我们去了艺术工作室，我们去了理发店，我们去了美容院。我们去了人们举办时装秀的地方，也就是展示设计师或制作和设计服装的人的作品。我们查看了穿着展示和表演服装的场所。因此，我们研究了一系列与着装有关的文化。我们这样做的时候也在考虑我们将要在民俗节上能展示什么的问题。我们的理念是没有民间就没有民间传说或民俗，或者没有社区的参与就没有社区。所以，我们甚至开始写自己的着装自传。我们开始思考我们年轻时收到的信息，以及我们从父母、社区中的人们那里收到的信息，以及他们传递的价值观是什么？美的标准是什么？我们去参加那件事时的最突出的衣服和装饰品的是什么？等等因此，我们带回来了各个社区，各个城市的故事和叙述，以及我们自己的故事。这是参与社区的第一步，真正考虑了服装在非裔美国人社区中的作用。这些故事、反思、图像和视频都被记录下来。它们被放在一个档案馆里，我们一起讨论了它们。我们讨论了这些服装标志所代表的价值观。谁是社区中最好的着装者，为什么？所有这些，这些问题的答案，都有助于塑造我们的民俗节。另一种可能发生的方式是，也许是只派出经验丰富的研究人员或博物馆工作人员。但如果我们那样做了，我们会创造一个不那么充满活力的节日和体验。因此，社区参与的第一个支柱是在展览之前，当人们进入社区并返回时发生的事情。社区参与的第二个支柱发生在节日期间。在“装饰的意志”的情况下，我们有各个社区的社区成员代表在叙事舞台和舞台上，通过表演和

讨论，来展示他们的社区。我们的讨论范围可能从宗教或信仰对人们穿着方式的影响，到时尚手工艺人作为社区内的制造者怎样维持自己的方式。谁是他们的客户？他们是如何在保护和继承发辫或发型设计或制作专业服装等文化的同时谋生的？民俗节上出现的另一个话题是时尚工匠如何拥有了解服装、发型和皮革加工的知识。有些人将这些知识传递给其他人，无论他们是新一代人、年轻一代，还是对传统不熟悉的人。作为“非洲时尚工艺”项目的一部分，该项目着眼于工匠们以不同方式参与创造非洲大陆和非洲侨民中穿的东西。我认为将“非洲时尚工艺”和“装饰的意志”链接的一个项目是一位金属匠，一位女性金属匠，她是非裔美国人，但在西非的塞内加尔（Senegal）学习金属匠。我们问到的一些问题，和她谈到的一些话题是，在塞内加尔作为女性学习金属加工是一个怎样的一个挑战，因为传统上只有男性学习金属加工。但我们也从她那里了解到，她如何利用她所获得的知识，将传统扩展到教授女性金属加工艺术。女性往往是珠宝或黄金，尤其是金银首饰的接受者、佩戴者。这是对传统的创新。因此，社区机构发挥作用的方式不仅是为了分享这些知识，这一环节可能发生在节日期间。而且还在节日期间人们与其他人建立联系的方式。这些人可以是有类似的担忧的人，或正在了解类似的情况的人。这些都发生在节日期间。因此，这是社区参与的一个非常重要的方面，民俗节如何将具有一种文化体验的人们与可能具有不同文化体验但可能是平行的人们联系起来。在“装饰的意志”项目中，我们与参加语言项目的人配对，但也包括风格工匠、制作服装或对服装文化感兴趣的人。因此，把人们聚集在一起并在博物馆环境中聚会的机会是在民俗节期间进行的社区参与的另一个方面。社区参与的第三个背景发生在民俗节之后。当民俗节的参与者是文化从业者时，即在公共场合与他人分享他们所做的事情的文化专家时。这时候，人们可以选择在自己的工作室，或在社区内的自己的聚会场所，创造自己的体验。他们也可以在博物馆工作人员的帮助下或在民俗节工作人员的鼓励下进行。“装饰的意志”的节日带来的一些东西：我们能够与拥有自己的青年项目的博物馆合作，而且复制了他们整个研究过程，他们让学生出去并遵循和我们为创建民俗节而进行的询问相同的一套问题。但是他们是在家里，在自己的社区中这样做的，并将其用作学习经验，然后创建自己的小型节日，或者在某些情况下，举办展览。例如，在德克萨斯文化研究所，博物馆的工作人员以给社区的年轻人提供实习机会的方式一起合作，一起采访了一个“运动鞋迷”，一个收集运动鞋的人，他对穿运动鞋的文化了如指掌，比如全国范围内谁是运动鞋的灵感来源？谁帮助开发了运动鞋？不同阶段流行的球鞋有哪些？在运动鞋之后，网球鞋被开始使用，并也有一个收藏，然后他将其送回博物馆。得克萨斯州圣安东尼奥市的另一位绅士收集了由不同非洲纺织品制成并在不同地方制作的衬衫。无论他在非洲大陆的任何地方旅行，他都会带回一件衬衫，这将成为他精心挑选的衣橱的一部分。因此在博物馆和社区聚会上，通过“装饰的意志”项目培训的年轻人能够把他介绍给其他人，分享他们的经验，并让他给社区成员分享他的经验。所以这是一个地

方。在其他项目中，人们互相观看对方的时装秀，观看对方的服装展示。在许多非裔美国人社区中时装秀就像是视觉音乐会一样。所以他们有各种各样的时装秀，每个社区可能都有自己的着装风格。我们在民俗节上可以看到，教堂社区举办的时装秀，炫耀美丽的帽子，这是在教堂戴帽子的文化的一部分，以表示对宗教的尊重，以一种方式展示自己，以他们自己的话说，讨主的喜悦。有一些时装秀是为社区筹集资金而创建的。在“装饰的意志”项目，我们举办了教堂帽子的时装秀，人们在教堂戴的帽子，但我们也邀请了女帽商。教堂时装秀上总是有制作帽子的人来参加时装秀。但是也有机会坐下来讨论这些教堂时装秀的意义。民俗节结束后，其中一些演示在社区图书馆和其他场所进行，以允许更多人参与有关帽子在非裔美国人遗产中的作用的对话。在社区活动之前、期间和之后，节日和博物馆项目都是社区参与的空间。我们可以了解到创建一个让人们作为博物馆的一部分而感到舒适，受到博物馆的欢迎，同时也能够了解和学习展示的技巧和实践，以新的方式看待传统，并回馈他们自己的社区的一个场所或空间的重要性。像“装饰的意志”项目，“非洲时尚工艺”项目，“非洲移民”项目一样，博物馆项目还可以促进社区和个人机构对博物馆所展示内容的了解，以及向他们示范他们如何展示材料和展示自己的观点的方式。重要的是，我们利用了现在很容易获得的技术。社区做的一些研究是在 iPhone 和 iPad 上完成的，包括社交媒体。人们反馈的一些方式是通过社交媒体，虚拟网络会议，以及移动工具的不断提高的录音质量和容量（进行的），我们曾经以这样的方式将几个以社区为中心的研究社区联系在一起。社区参与的一些策略的建议：首先，在项目开始时，了解您的项目的成员。了解谁对记录社区生活感兴趣。谁是社区内受尊重的文化实践者？邀请社区代表参与研究和规划过程。为社区学生和文化团体提供培训、文化文献和情况介绍。共同创建博物馆项目，在社区空间，以及在博物馆。最后，评估、修改，在您创建的项目基础上构建，因为这是一个不断学习改进的问题。在导航社区协作文档项目中总是充满困难的谈判的空间。有时，让人们知道博物馆是谁并信任博物馆，（让人们知道）在博物馆的材料是会受到尊重和（在博物馆呈现的）人们也会受到尊重，参与其中的人也会受到尊重。这一点非常重要。很多时候，社区学者或社区研究人员发现研究过程非常具有挑战性。对许多人来说，掌握相机和其他录音设备会令人沮丧。对我来说也很沮丧，即使我自己是一个已经这样做了很多年的人。此外，社区研究人员通常没有预想到，我们也没有预想到，即使您是社区中受人尊敬的文化实践者，有时您也必须与自己社区的成员建立真正的融洽关系。尽管他们在一段时间内受到了很好的尊重，但很难让社区成员相信，研究人员不只是试图将信息用于商业用途。因此，作为参与社区工作的一部分的信任程度非常非常重要。所以在博物馆外见面的决定可能是一个非常非常重要的决定，象征着维护社区中心为核心的决心。显然，其他的事情比如，总是存在政治挑战，存在官僚主义挑战。对于博物馆工作人员来说，了解这一方面的一点知识也很重要。这项工作非常密集繁重，在处理日常方面。所以员工倦怠是博

博物馆工作人员需要考虑的因素之一。您不仅要与馆藏中的物品进行互动，而且要与人们不断地进行对话，这个对话是关于非常有意义的事物，而且这些事物需要以文化从业者知道的方式展示、尊重文化从业者所做的事情以及他们如何做的方式等。这其中的文化方面非常重要。最后，保持与特定的社区的关系是这些项目的一个非常重要的方面，尤其是当您要走出博物馆时。当我们结束“非洲移民民俗生活”节日时，以及当我们结束“装饰的意志”的项目时，很显然，该项目产生了重大影响，人们想继续这种关系，人们想做新的事情，无论是文化从业者还是参加过民俗节节目的人。多年来，许多人继续参与其中并会面，讨论他们自己的新合作计划。当我们在1997年开展“非洲移民”民俗节项目时，居住在美国的来自索马里的沉香木音乐家 Hassan Gure 和，加纳鼓手 Kofi Dennis 和 Kwame Ansah-Brew，曾多次在华盛顿特区地区的文化和社交活动中一起演出。在华盛顿纪念马丁·路德·金为正义和公民权利发起的游行的第五十届纪念活动上，其中一位社区学者和社区组织者穿着“装饰的意志”项目的T恤，因为她说曾参与过该项目、与年轻人合作、谈论和组织这些庆祝和了解非裔美国人传统的时装秀是她将自己视为活动家的方式之一。因此，我们可以通过多种方式鼓励人们。例如通过定期让人们回到博物馆，和他们分享我们从与特定街区的特定社区、特定博物馆选区的社区合作中学到的东西，这有助于继续进行工作。最后，我坚信，尽管存在文化和社会的复杂性、矛盾，有时甚至失误，都是现实生活实践中的一部分。民俗节和社区的延伸可以成为促进策展人角色，研究角色共享所有权的一种手段。真正创建人民的文化项目、由人民的文化项目、为人民的文化项目。并继续帮助维持一个群体、一个社区、一个街区、一个民族和人类的重要遗产。谢谢。