

通过有效的呈现和解释方式来再现文化遗产

大家好，我叫 Marjorie Hunt，是史密森尼民俗与文化遗产中心的民俗学家、策展人和教育专家。我很高兴有这个�会参加展示不同社区的文化遗产的数字讲座系列。这个讲座系列由民俗和文化遗产中心的策展人提供。我讲座的主题是通过有效的展示和解释模式来表现文化遗产。我将在很大程度上谈论我作为史密森尼民俗节的策展人的经历。除了过去的新冠肺炎大流行的两年之外，这个民俗节从 1967 年至今，每年夏天在美国首都华盛顿特区的国家广场上举行。但我想强调的是，我今天将与大家分享的大部分内容，都可以转移到文化遗产的公开展示，以及各种形式和背景中，无论是在博物馆、文化中心，社区礼堂内，还是在街道外一个村庄，或是一个城镇广场。史密森尼民俗节的每个节目在其概念、主题、参与者和目标方面都是独一无二的。每个都有其特定的挑战和限制。然而，所有项目都有一个共同的总体目标，就是提供一个平台。让来自不同社区的传统传承人能够用自己的声音说话，展示自己，并讲述自己的故事，与他人分享他们的文化传统、技能和价值观。民俗节的巨大优势是，与展览、电影、广播和出版物等的其他传播媒介的不同之处，是提供传统从业者与大众之间进行面对面的互动和交流、文化对话的机会。而这种交流有助于弥合文化差异并促进更多理解、欣赏和尊重。这同样适用于任何类型的面向公众的节目，其特色是文化从业者与观众公开分享他们的知识和价值。在我参加民俗节的 35 年里，和无数其他公共节目中。我编译了不断增长和不断变化的工具包，一种策展实践。影响我工作的最重要的原则之一是，在节日期间的展示与解释的模式，和文化遗产表现的效果之间存在直接关系。文化传承者在节目中的呈现方式是和他们是否能与公众以及彼此之间进行有意义的参与和互动的能力有关。无论主题和信息多么引人注目，无论这个传统多么精湛、雄辩或文化传承者是多么敬业的，如果呈现和解释的方式不恰当或无效，民俗节对参与者和公众的影响就会减弱。换句话说，任何节目的“谁”、“什么”和“为什么”都由“如何”提供服务。作为策展人，我认为我最重要的职责之一是仔细思考和关注我所谓的“表现的诗学”，即协同建设文化表征，使人们能够以一种传达意义并增加公众的理解和尊重的方式分享他们富有表现力的传统。所有这一切的基石是强大的实地研究和记录，以及持续的社区参与。这两者是相辅相成的。策划民俗节的节目是一个深度协作的过程，要有相互尊重和“共同性”的精神。策展人与广泛的人密切合作，包括社区成员、研究员、顾问、演示者、设计师、编辑者，技术人员，合作伙伴、管理员和许多其他人。正如该中心的负责人理查德·库林（Richard Kurin）所强调的那样，民俗节中的文化表现是“协商和自然发生的”。他谈到策展人作为“文化

经纪人或中间人”的角色，用他的话说，这个角色“涉及和社区的积极、尊重的参与，以便特定的文化表现可以在新的环境中以一种准确传达其含义的诚实的方式呈现给“观众。”我的演讲着眼于我们如何实现这一目标。探讨了展示和解释的各种策略和模式，并考虑了民俗节的节日项目或节目。怎样可以最好地满足参与者和观众的需求和兴趣的一些方式。所以，首先我想转向项目研究和规划，尤其是实地考察。在我看来，民俗节上最成功的文化遗产展示是基于对文化遗产的深入研究和规划的。尤其是在和文化遗产人一起在社区中进行实地考察。民俗节的实地考察给社区和个体从业者，提供了极其重要的背景信息和文化传统。它试图理解文化传统的丰富性和复杂性，以便它们可以在民俗节的背景下有效而有意义地呈现。非常重要的一点是，通过仔细的实地考察，如果以敏感和尊重的态度进行，在理想情况下，我们能够与社区成员建立密切的协作工作关系。实地工作者识别并记录潜在的参与者。他们进行录音或录像采访并拍摄文化背景照片。他们为民俗节上可能的展示、示范和表演提出建议。他们就讨论环节的主题提出建议，概述工艺流程的步骤，并提供有关工匠示范所需的必要用品和材料的信息。他们确定可能的展示或演示的项目，并为标志、横幅、节目书籍文章、基于网络的媒体和其他解释材料提供关键的书面和视觉上下文内容。我可以从我自己的经验中给你举的一个例子。我和尼克·本森（Nick Benson）为2001年建筑艺术大师的项目进行了实地考察。尼克·本森是约翰史蒂文斯商店（John Stevens Shop）的第三代石雕师和刻字师，一家300多年的老店，位于罗德岛州纽波特（Newport, Rhode Island.）的石雕店。我们在罗德岛的同事告诉我关于尼克·本森的事情，关于他是一位出色的工匠，以及他将会成为建筑艺术项目的潜在参与者，等等信息。所以，我给尼克打了电话并安排去看他和他在纽波特的商店。并带着我的录音机、相机和野外笔记本去看他。我能够和尼克交谈，问了他关于他是如何学习他的手工艺的问题。并带我看了制作的整个过程，以及告诉我他使用的不同工具和技术。我能够在他在工作时给他拍照并观察他的技术。我能够拍摄到他令人惊叹的工作室，它是如此美丽，并且有很多层次的意义。因为它已经在家族中世代相传，正如我所说的可以追溯到300年前的石雕店。非常重要的一点是，我能够从和尼克的会面和交谈中感觉到，他会是一个参加民俗节很好的候选人。他不仅是一个技术高超，精湛的手工艺人，而且他还很喜欢和我们谈论他的工作，很乐意分享他的技能和知识。我可以肯定地说，他将在民俗节这样的情况下也很乐意做这样的事情，在10天的时间里面对很多的观众。民俗节和其他公共项目的实地研究，和为学术出版物或学术演讲进行的研究不同。它主要是为了识别和展示能给公众表演、展示和解释他们的文化和民俗的人。对个体从业者、文化传统和社区的优先事项的知识和理解，可以由良好的实地考察提供。这为策展人对特定项目的愿景和目标提供了信息，并帮助策展团队修改和微调项目的主题和概念框架，以及确定演示和解释的成功策略。例如，对于我为2013年史密森尼民俗节共同策划的濒危语言和文化遗产项目，我们的

实地研究员和夏威夷语言案例研究顾问 **Aaron Sala** 在采访了 夏威夷原住民社区的成员后，强烈推荐，我们围绕家庭团体 组织夏威夷原住民演讲，并将儿童作为正式参与者，以便我们可以强调 夏威夷语言复兴努力在家庭和社区，以及在有语言再现的学校中 代际进行的重要方式。他的建议影响了我们对工艺演示区的编程、讨论舞台和家庭活动区，以及音乐舞台上的表演的决定。而且，这主要与预算有关。一般情况下，孩子们也会来参加这个民俗节，但最常见的是他们作为正式参与者的父母带来的客人的身份参加。对于正式参与者，我们支付他们的旅行费用，我们支付酒店费用，我们支付他们的伙食费。但作为客人身份的人，实际上，支付这些费用的是他们自己。因此，让儿童成为正式参与者时，这意味着我们还要为他们的旅行、酒店和食物支付额外的费用。我们本来已经为大约 15 名夏威夷参与者制定了参与该民俗节的预算。我们不得不重新调整，我们没有按照我们最初设想的那样带来更广泛的成人参与者。而是带来了少量的成人参与者，并用孩子们来填补它。但它制作了一个非常丰富的节目，因为我们能够展示 这种在家庭和社区背景下进行的美丽的代际学习，并最终取得了极大的成功。濒危语言和文化遗产项目的实地考察还表明。大多数来自世界各地不同文化社区的音乐传统，这些音乐传统是这届民俗节的主题，其实是小团体和相当安静的音乐、舞蹈和歌曲传统。因此，我们决定在主要的大型的表演舞台上建一个更小、更亲密的低地面的舞台，让表演者感觉更舒适，并能够更有效地与观众联系。而不是建一个我们最初设想的那样 一个大型的、很高的舞台。我们还在节目中加入了一个可爱的小场地，称为“歌曲和故事圈”。参与者可以在那里举办工作坊，并在地面上展示小规模表演。这样更能靠近观众。对于 2006 年的文化载体：活着的土著 篮子传统民俗节项目中，我的联合策展人库尔特·杜赫斯特（**Kurt Dewhurst**）和玛莎·麦克道威尔（**Marsha MacDowell**）对美国各地的美洲土著篮子制造商进行了广泛的研究和实地考察。强调了土著篮子制造商与土地的密切关系，他们对当地栖息地和生态系统的深入了解。以及收获，收集和准备当地天然材料在篮子制作过程中的核心作用。本地篮子制造者是民族植物学家。我们在民俗节的展示中考虑到了这一点，突出展示了天然材料，如各种草、根和其他植物。并展示了区域环境和收获活动的大型照片壁画。节日研究和实地考察直接导致参与者的选拔，这对每个民俗节都至关重要。民俗节的节日项目决策基于全面的项目审查并涉及广泛的因素和标准在我看来，其中最主要的是参与者有效提出节日项目的主要主题和信息，故事情节的叙述能力。以及他们在公共场合与大量观众分享他们的知识、经验和传统的欲望。一个同样重要的考虑因素是，民俗节对参与者及其社区的潜在影响，对于他们在努力完成的文化工作方面的潜在影响。聆听文化传承者并听取他们的意见是很重要的。这让我们了解我们如何去帮助，鼓励和支持社区成员在进行的文化可持续性的工作。一个很好的例子是 2006 年土著 篮子传统节日项目的 **Wabanaki** 印第安篮子制造商的展示。四个不同的美洲原住民部落：**Maliseet**、**Micmac**、**Passamaquoddy** 和 **Penobscot**，都在一起统称

为 Wabanaki。“黎明土地之民”的意思，他们主要居住在缅因州（Maine）。我的共同策展人 Kurt Dewhurst、Marsha MacDowell 和我一直与 Penobscot 篮筐制造大师和 缅因州印第安篮筐制造商联盟的 创始董事Theresa Secord 密切合作，他是该项目的社区顾问。当确定有资金邀请四名参与者代表 Wabanaki印第安篮筐传统来参加民俗节时，Theresa建议我们邀请三名年轻的新手 篮筐制造商和一位大师级工匠。而不是选择四名有成就的篮筐制造商。他相信这会对家乡产生最大的影响，这样能培养年轻人对其文化遗产的自豪感，以及他们对本土篮筐传统的兴趣和参与。事实证明，他们在节日期间获得的认可对这三位年轻的篮筐制造者的生活产生了巨大的影响，增强了强烈的认同感和自我价值感，鼓励他们继续练习和完善自己的篮筐技能。今天，他们是社区中最有才华的篮子制作者之一，他们的产品在博物馆展览中展出，并因其艺术作品赢得了评审团的主要奖项。他们的榜样激发了其他年轻部落成员的兴趣，并帮助维持了曾经濒临灭绝的文化传统。在民俗节上成功展示文化传承者及其富有表现力的传统，涉及许多因素的复杂相互作用。这些包括整体场地设计，为选定的参与者提供适当的表演和示范场地，视觉呈现和展示，工艺示范区的物理设置，参与式实践活动，使用说明性材料，例如标志、照片壁画、横幅和道具，以及手头要有将用于技能演示的必要的用品、工具和原材料，主持人的角色，以及更多。建立在实地研究和我们与社区的交流接触的基础上，作为策展人，我的一项重要任务是跟进并与将参加活动的传统传承者持续地进行对话。我在这项工作中的目标是了解他们最想传达的关于他们的文化和传统的内容，并共同设计展示模式，使他们能够以最好的方式代表自己和他们的社区在史密森尼民俗节的背景下讲述自己的故事。许多文化传承者从未体验过这个民俗节，他们没有参考框架，也不知道会发生什么，以及如何准备。项目策展人和协调员可以传递重要的第一手信息，让他们了解民俗节是什么样子的，描述和解释活动的性质，参与者在观众方面可以期望什么，不同类型的场地、互动和演示，以及就技能演示所需的用品、材料和物理设置交换意见。当然，我们也会传授，我们所了解的国家公园管理局管辖的土地上的某些限制和规定，这是民俗节的举办地。我可以举一个来自新墨西哥州北部的西班牙裔土坯工匠 Albert Parra 的例子。他参加了建筑艺术大师的民俗节的节日项目。在他到达民俗节之前，我们在讨论他想展示什么等等事情。他说他想建造一个小的土坯住宅作为项目的一部分，并继续说他需要为房子挖一个地基。我在想，“嗯，等等，等一下。挖掘国家公园管理局管辖的土地是不允许的。”所以我们一起工作，和我们的技术总监一起合作。我们能够为此想出一个解决方案，并设计出一种方法，就是让 Albert能够在国家广场展示用土坯砖建造一座小住宅，而无需挖掘土地。我们花了一些时间来弄清楚这些，但我们想出了一个很好的解决方案，并且能够从那里继续下去。Albert修改了他起初的建造的方法，在 10 天的时间里，他能够建造一座传统的土坯住宅，作为该民俗节的一部分。一些参加民俗节的参与者可能会从他们熟悉的其他展示方式的角度

来考虑我们这个民俗节。例如，建筑艺术大师节日项目的一些参与者已经习惯了贸易展模式，包括展位、视频放映和光面讲义。这时候我们能够建议并告诉他们，在民俗节环境中的工艺演示区，计算机视频，正式讲座和幻灯片的 形式在讨论舞台上，是不会很好地呈现所要讲的内容。反而，互动技能演示、动手参与活动，与访客的非正式对话交流等是与公众建立联系并分享技能和知识的最有效方式。从一开始，我们就鼓励所有将要参加民俗节的文化传承者，要做好为自己说话并与公众自由互动的准备。我们还鼓励他们与其他参与者会面并互动，无论是在自己的节日项目中或是在整个民俗节。我们努力为这些互动的发生提供多种机会。很多时候，参与者自己拥有成功演示的最佳创意。根据他之前在新奥尔良爵士音乐节上展示的经验，水泥匠装饰大师厄尔·巴特（Earl Barthe）建议我们建造一堵墙，以便他和他的其他家人可以让民俗节的老少游客参与运行装饰石膏模具，以及向游客展示完美抹灰，光滑平坦表面所需的大量技能。石匠乔·阿隆索（Joe Alonso）建议在他们的演示帐篷里放一个链式起重机和几块重石，这样他就可以得到游客的帮助，并向游客展示石匠如何小心地举起、定位和设置—用抹子、木槌、水平仪和铅锤—用于建造华盛顿国家大教堂的巨大石灰石块。这是一座 14 世纪哥特式风格的大教堂，建在华盛顿特区。砖瓦匠想出了一个非常受欢迎的互动活动，那就是让孩子们帮助铺设一层层砖来建造一堵墙，使用一种特殊的不凝灰浆。可以让砖墙每天晚上拆卸。这样活动就可以在下次重复。除了与参与者和实地工作者进行后续对话来讨论民俗节的性质和展示的想法外，很重要的一件事情是，策展团队要尽早与民俗节设计团队和技术人员密切合作。最好是从概念阶段开始合作。民俗节是一个活生生的展览，与展览的设计师和制造商一起集思广益，为设计和结构元素提供宝贵的想法，这有助于向公众传达民俗节的主要信息，并满足参与者的演示、表演和交流需求。我对建筑艺术大师的民俗节的项目，和我参与过的所有基于工匠艺人的项目的策展目标就是，在民俗节上创建论坛，让参观者有机会与工匠艺人面对面交流并获得欣赏和了解。不仅要了解他们卓越的技能，还要了解他们的价值观、抱负和理想。我与工匠艺人合作的时候，尝试共同构建展示环境，为公众提供以工匠艺人本身的角度，从多种层面了解各种传统工艺。他们知道并重视什么？他们如何看待自己和他们的艺术？塑造他们的作品并赋予其意义的潜在文化和审美态度是什么？他们今天在努力保护和振兴他们的工艺传统时面临哪些挑战？如何传授工艺技能和卓越标准并将其传递给新一代工匠艺人？在公共工艺演示中必须考虑的主要挑战之一是，精通熟练掩盖技能这一事实。无论是雕刻石头、锻造金属还是形成粘土。工匠艺人大师都让工艺过程看起来很容易。民俗节的参观者如何才能更好地了解工匠艺人大师为他们的工艺实践带来的广泛知识和技能？一个重要的展示策略是为节目中的每个工艺传统使用解释性标志。标志上的一张引人注目的照片和一小段文字可以提供关于工匠及其传统的足够信息，以提示民俗节的参观者提出问题，并提供“切入点”。有助于鼓励与参与者的对话并将讨论带到更深层次的理解。我还喜

欢在标志上使用参与者的第一人称引语，以突出一系列关于工作的主题和态度。并将公众与工匠的“声音”联系起来。建筑艺术项目的一个例子是木材结构示范区外的标志。木材结构是一种在1900年代初在美国消失的工艺。1970年代，一群志趣相投的年轻手艺人想要学习和复兴这个百年手艺，却发现已经没有熟练的从业者可以教他们，只剩下古老的木材结构建筑屹立在风景中。我在解说牌上引用了木工匠的名言来传达这些信息。一个牌子上写着：“所有的年长老师都走了，课程来自旧建筑。”另一个标志说：“我们的老师就是建筑本身。我们喜欢走进一栋老房子，把它拆开，然后搜寻它是如何建造的。”工艺示范区的设计和物理布局是民俗节成功展示文化遗产的关键。帐篷或其他类型的示范空间的大小和内部配置需要让公众能够轻松接触到参与者。并且必须精心定制以满足工匠艺人的特殊需求及其工艺过程的性质。我还认为关注和安排我称之为“视觉磁铁”、“故事容器”或“试金石”的东西很重要，例如各种各样的工具、各种原材料、成品艺术品，和显示该过程的不同阶段的作品。这些元素有助于吸引参观者观看工艺演示并引发问题，促进互动并鼓励文化对话。照片壁画是另一种将民俗节上的文化表现置于语境中的有效方式。我已经提到过在美洲原住民篮筐项目中使用大型照片壁画。对于建筑艺术项目中的装饰画家 John Canning 和他的女儿 Jackie Canning-Riccio，我们的目标是将这些工匠艺人与他们保护的建筑物联系起来，也就是通过他们的艺术帮助保存的建筑物。他们可以在民俗节上展示他们的绘画技巧。但建筑物本身无法在国家广场上展出，所以我们展示了Canning一家的历史保护工作，像纽约市的中央车站，无线电城音乐厅，以及华盛顿特区的国家建筑博物馆和美国财政部大楼等，这些都是有效地使用大型照片壁画来帮助给所要展示的内容提供上下文的文化背景的例子。在民俗节的多年的节目中，我的最爱的民俗节之一来自2016年的巴斯克（Basque）项目。当您走过民俗节时，您会遇到一位正在修补渔网的渔网制造商。她正站在从她家乡社区看到的海岸的巨大照片背景前修补她的渔网。另一种展示策略是在技能展示领域，尽可能多地进行动手参与活动，以促进高质量的互动和主动学习。民俗节的游客已经能够尝试用木槌和凿子切割石头、制作陶罐、制作玉米饼、编织篮子，等等。工匠与公众之间的这种无中介的互动不仅有趣，它们有时可以带来改变态度和改变人们对他人文化传统的看法的学习经历。以下短片展示了来自哥伦比亚安第斯高地（Andean Highlands of Colombia）的陶艺家吉列尔莫·包蒂斯塔（Guillermo Bautista）在民俗节上展示了他的工艺，这是2011年哥伦比亚民俗节项目的一部分。它说明了我讲的关于成功的工艺演示的许多观点。你可以看到他是在为自己说话，解释扔锅的过程。在他旁边的桌子上有他的陶器的例子。在他身后有解说牌。参观者可以很容易地接近他，观察过程并提出问题。参观者有机会自己处理粘土并尝试用手转动锅。呈现者或主持人，在民俗节的演讲中发挥着核心作用。正如我们中心的前资深民俗学家彼得·塞特尔（Peter Seitel）所说：“演讲者或呈现者帮助表演者和观众建立理解的桥梁。”你们中的许多人可能都熟悉在表演舞台上介

绍音乐团体，或担任讨论小组会议主持的主持人的角色。我也发现，为民俗节目中的每个手艺人，或手工艺传统安排一位主持人非常有帮助。在技能展示区，主持人可以通过询问参观者是否有任何问题，并提供简短的背景信息来帮助促进工匠与观众之间的互动。主持人不代表参与者发言是非常重要的，但他们可以帮助启动“文化对话”，并鼓励更深入的交流。这可以通过引导对参观者来说不太明显的主题。参观者可能想要了解更多信息但可能不知道该问什么或从哪里开始。例如，主持人可以模拟问题：优秀的标准是什么？评判和评价优秀作品的标准是什么？你如何教授和传承你的工艺技能？等我认为主要的事情是避免在展示时，人们只是被动地观看某人展示他们的手艺。当我在手艺展示区展示时，我倾向于做的事情是，如果我看到一群人在观看，不问任何问题，我只是稍微提高音量，并介绍参与者，说几句有关他或她的传统的信息，然后问是否有任何问题。我甚至可能自己问参与者一个问题，让他们说话，然后与观众交谈，这有助于事情顺利进行。与纪录片、文章和展览不同的是，民俗节不是线性体验。没有明确的路径或故事情节供观众遵循。相反，用 Richard Kurin 的话来说，它允许游客和参与者“绘制他们自己的体验路线”。这既是一件好事，也是一件令人向往的事情。与此相反，更有条理的论坛和预定的活动在民俗节中发挥着重要作用。讨论舞台可能是最成功的展示和文化展示场所之一。在一个精心安排的小型和亲密的讨论舞台上的会议，可以构建重要的内容和主题，并且可以将不同的参与者聚集在一起，围绕一个共同的话题，分享知识和经验、相似之处和不同之处。例如，在建筑艺术大师的民俗节项目中，我们汇集了来自不同工艺的工匠：铁匠、石匠和木工。谈论“贸易工具”的共同主题。我们还举办了关于“材料问题”“教学与学习”和家庭经营企业等许多其他主题的小组会议。在濒危语言和文化遗产的民俗节项目日项目中，Siletz 印度文化领袖 Bud Lane 与他的孙女 Halli 进行了一场关于语言代际传递的讨论会。以及与威尔士和哥伦比亚（Welsh and Colombian）参与者就语言艺术和音乐在语言复兴工作中扮演的角色进行的跨文化小组讨论。在我们的 70 多场叙事会议中，这只是其中的两个例子。这样的讨论在为期 10 天的民俗节期间举行。主持人在讨论会和研讨会期间的作用是，根据主题确定会议的框架，介绍参与者，并向每个参与的传统传承者提问，努力保持对话流畅并确保每个参与者，都在规定的时间段内有发言的机会，通常为 45 分钟。民俗节的召集力，它为参与者提供了相互见面和互动、分享和学习彼此的经验、建立新的工作关系和友谊的宝贵机会。这是民俗节最强大和积极的方面之一。作为策展人，我尝试为参与者创造聚集在一起的空间和时间。讨论舞台的跨文化设计是可能发生这种情况的一个重要的背景。其他活动包括参加者介绍会和研讨会、特别仪式和庆祝活动，以及在酒店举行的非正式社交聚会。在同一个世界，许多声音的民俗节上汇集了来自世界各地超过 15 个不同语言社区的一百多名濒危语言或少数民族语言的使用者，有机会了解彼此的语言振兴的努力、战略、斗争和成功的故事，对参与者来说是一次鼓舞人心的经历。因此，总而言之，我

只想再次强调，该民俗节旨在为传统传承者提供一个平台。让他们可以分享自己的技能和知识并讲述自己的故事。它致力于促进更好的文化理解，并帮助维持和支持美国和世界各地不同文化的活力。为了让民俗节实现其目标，最主要的是要仔细思考和关注展示的诗意和力量，协同建设文化表征，让参与者和游客进行有意义的互动，并帮助社区成员以传达意义和 价值的方式展示文化传统。谢谢。