

Innovative Path of Exhibition Art in Traditional Cultural Relic Display

Jianjun Cui

Qi Culture Museum, Zibo, Shandong, 255400, China

Abstract

This article focuses on the innovation of traditional cultural relics exhibition art, analyzes the obstacles it faces such as conceptual cognitive limitations, shortage of financial resources, technical talent bottlenecks, and contradictions between cultural relics protection and display. It elaborates on innovative technological means (such as digitization, VR/AR, multimedia, intelligent navigation, etc.), proposes innovative strategies in five dimensions: concept, content, form, experience, and culture, and verifies the effectiveness of the strategies with typical cases at home and abroad. The study clarifies the importance of innovation in cultural heritage and museum development, looks forward to the future trends of new technology applications, cultural integration, and audience experience improvement, while pointing out research shortcomings and proposing future directions.

Keywords

traditional cultural relic display; Exhibition art innovation; Innovation path; technology application

传统文物陈列的展览艺术创新路径

崔建军

齐文化博物院, 中国·山东 淄博 255400

摘要

本文围绕传统文物陈列展览艺术创新展开研究,分析了其面临的观念认知局限、资金资源短缺、技术人才瓶颈及文物保护与展示矛盾等阻碍,阐述了创新的技术手段(如数字化、VR/AR、多媒体、智能导览等),提出了理念、内容、形式、体验、文化五个维度的创新策略,并结合国内外典型案例验证了策略的有效性。研究明确了创新对文化传承和博物馆发展的重要性,展望了未来新技术应用、文化融合及观众体验提升的趋势,同时指出研究不足并提出后续方向。

关键词

传统文物陈列; 展览艺术创新; 创新路径; 技术应用

1 引言

传统文物陈列作为连接过去与现在的桥梁,在文化传承中意义重大,但当下面临诸多挑战:信息时代观众审美与需求巨变,年轻一代渴望沉浸式、互动性体验以深入了解文物内涵;全球化与新媒体冲击下,若墨守成规,传统陈列易在文化传播中边缘化;且传统方式限制了博物馆功能发挥,不利于其可持续发展。因此,展览艺术创新对文化传承、观众体验和博物馆发展意义非凡,能让文物更生动,增强文化认同,提升观展体验,为博物馆带来新机遇。本研究旨在剖析传统文物陈列现状与困境,通过文献研究法(查阅相关文献奠定理论基础)、案例分析法(分析国内外代表性案例总结策略)、实地调研法(实地考察获取一手资料),探寻可行的创新路径,为博物馆工作提供针对性建议,以提升陈列

质量,更好实现文化传承与教育功能。

2 传统文物陈列展览艺术创新的阻碍

传统文物陈列展览艺术创新面临多重阻碍,观念与认知层面,部分工作人员对陈列功能理解狭隘,忽视文化传播等深层价值,对观众需求把握不精准,展览内容形式与需求脱节,且对创新意义认识不足,缺乏创新意识和动力,导致工作停滞;资金与资源短缺制约着设施更新、技术引入、人才培养,资源整合也因缺乏协调机制而困难,使展览内容单一;技术与人才瓶颈突出,工作人员缺乏新技术知识和操作经验,设备维护更新受资金和人才限制,专业人才稀缺,各环节均受影响^[1];文物保护与展示存在矛盾,部分创新方式可能损害文物,保护技术限制和展示空间设计问题也制约着展示创新,如何平衡二者是重要挑战。

3 传统文物陈列展览艺术创新的技术手段

数字化展示技术能显著提升文物展示效果与观众视觉

【作者简介】崔建军(1969-),男,中国山东淄博人,本科,馆员,从事展览与文物研究。

体验。高清投影技术可将文物高清图像或历史场景投射到展示空间,营造震撼效果,让观众清晰看到文物细节,甚至能通过古代建筑三维模型投影,让观众感受其宏伟。触摸屏技术则让观众能自主选择文物信息,操作简便,在展示古代书画时,观众可触摸放大查看细节与专家解读,还能参与互动游戏,增强参与度与趣味性。VR与AR技术为展览带来革命性变革。VR技术通过头戴设备创造虚拟环境,让观众“穿越”到古代场景,如在展示古代兵器时,观众可进入虚拟战场,直观感受兵器用途与历史背景。AR技术将虚拟信息叠加到现实,观众用设备扫描文物,能看到三维模型、内部结构及动画演示,还可通过手势、语音与虚拟文物互动,提升体验与参与度。多媒体展示技术让文物展示更生动。动画能通俗呈现文物制作工艺、历史演变等,如演示陶瓷制作全过程,还能还原古代生活场景。视频可记录文物发现、考古现场及专家解读,配合绘画作品展示时,能呈现创作背景等,加深观众理解。音频可增添氛围,播放古代乐器音频展现其魅力,还能作为背景音乐或配合语音讲解,提升代入感。智能导览与互动技术提升了观众参观的自主性和参与度。智能导览系统基于移动互联网,能推送文物详细信息,还可根据观众历史和偏好提供个性化推荐,帮助规划参观路线。互动设备提供直接参与体验,互动触摸屏展示三维模型等,观众可触摸操作观察细节;体感互动装置让观众通过动作与虚拟环境互动,如模仿古代舞蹈,增加参观的趣味性和挑战性,打破了静态展示模式。

4 传统文物陈列展览艺术创新的策略

4.1 理念创新:以人为本与可持续发展

理念创新是传统文物陈列展览艺术创新的基石,其中以人为本与可持续发展理念的树立尤为关键。以人为本理念要求将观众需求贯穿展览策划、设计、实施全过程。通过问卷调查、访谈、大数据分析等方式,精准把握不同群体的需求:青少年好奇心强,可设计多媒体互动游戏、虚拟现实体验区,让他们在参与中学习历史文化知识;老年观众更关注文物内涵,需提供专业讲解、语音导览系统,并优化展览路线,避免迷路或拥挤,同时设置休息区、无障碍设施,提升参观舒适度。可持续发展理念为创新提供重要指引^[2]。文物保护方面,采用智能展柜精准控制温湿度、光照等环境因素,延长文物寿命;展览材料优先选择环保、可循环类型,减少污染;设计中注重资源节约,如合理规划空间提高利用率,采用节能灯具并按需调节亮度角度,兼顾展示效果与能耗控制。

4.2 内容创新:深度挖掘与多元叙事

内容创新是传统文物陈列展览的核心,需通过深度挖掘文物内涵与多元叙事实现。深度挖掘文物内涵需多学科协作:文物研究人员、历史学家、考古学家等结合史料,从材质、工艺、造型、纹饰等方面解读文物价值。例如研究古代

陶瓷,不仅关注其制作工艺、年代,还通过纹饰分析当时的审美与信仰,通过工艺探究科技水平与手工业发展。以故事化、情境化呈现文物能增强吸引力:构建历史场景,如展示战争文物时复原战场,配合音效和光影,让观众感受古代战争的紧张;讲述文物背后的故事,如古代书画的创作背景、流传经历,让观众更易理解其艺术价值。拓展内容领域实现多元叙事:纳入非物质文化遗产、当代艺术、科技成果等,如展示丝绸文物时结合传统工艺与当代作品;引入跨学科知识,如展示天文文物时融合天文学、历史学等,打破单一性,提供丰富的文化体验。

4.3 形式创新:空间重构与展示革新

形式创新通过空间重构与展示革新,为观众带来全新体验。创新空间布局需打破传统模式:用透明玻璃、艺术栅栏、垂帘等灵活隔断营造层次感,使区域过渡自然;合理设置功能区,休息区提供座椅、饮用水和宣传资料,互动区配备触摸屏、体感游戏等设备,提升舒适度与参与度。革新展示形式需突破静态模式:除传统玻璃展柜外,采用悬挂展示(如书画、织物)、嵌入式展示(使文物与环境融合)、开放式展示(增强观众与文物的互动);展示青铜器可使用旋转展台,展示陶瓷器可置于模拟的古代书房、客厅等场景,呈现其使用情境与文化意义。

4.4 体验创新:互动设计与情感共鸣

体验创新旨在增强观众参与感与情感认同,需通过互动设计与情感共鸣实现。设计互动环节可提升体验:设置模拟考古区,让观众穿考古服装、用专业工具挖掘“文物”,感受考古的艰辛与乐趣;开设文物修复体验区,在专业指导下修复简单模型,了解修复技术与保护意义;还可设置知识问答、手工制作等环节,让观众在互动中学习知识。营造情感氛围引发共鸣:通过灯光、音效、色彩打造契合历史背景的氛围,如展示祭祀文物时用昏暗灯光、肃穆音效,营造庄严感;讲述革命先辈事迹激发爱国情,引导观众欣赏艺术文物之美,增强对传统文化的认同。

4.5 文化创新:传承与融合

文化创新是传统文物陈列展览的灵魂,需通过传承与融合让文物文化焕发新活力。传承文物文化内涵是基础:深入研究文物的历史、艺术、科学价值,通过陈列与讲解准确传达。例如展示古代书画时,讲解其时代背景、画家追求;展示科技文物时,介绍其成就与对社会发展的贡献,激发观众对古代科技的敬仰。融入现代文化元素能契合当代社会:邀请当代艺术家以文物为灵感创作,与文物同展展现古今交融;设计文物相关的时尚产品(如服装、饰品),吸引年轻人关注;利用数字化、VR/AR等技术,为展示增添新魅力。推动文化跨界融合可拓展传播渠道:与艺术机构合办展览,与企业开发文创产品,与学校合作开展教育活动;借助互联网、社交媒体开展线上展览、直播讲解等,打破时空限制,扩大文物文化的传播范围与影响力。

5 传统文物陈列展览艺术创新的案例分析

5.1 国内创新案例

故宫博物院的“数字故宫”项目在数字化技术应用上成果显著,通过高清摄影、三维建模实现文物多角度全方位展示,观众可借终端设备欣赏文物细节,VR、AR技术打造沉浸式体验,如“数字多宝阁”让观众360度旋转赏文物并了解详情;线上虚拟展览还原线下场景且增加互动元素,“全景故宫”打破时空限制,还借助社交媒体、直播等传播文化,与教育机构合作开发课程推动文化传承。河南博物院与豫剧的跨界合作颇具创新性,内容上挖掘二者文化联系,将经典剧目与文物展示结合,如元宵赏听会上的豫剧折子戏与文物相互呼应,丰富展览内容;形式上把豫剧演出引入展厅,结合数字投影技术营造逼真氛围,设置互动体验区让观众参与,吸引了不同地域和年龄段观众,为传统文化传承注入活力,也为其他机构提供了借鉴。

5.2 国外创新案例

大英博物馆的互动展览极具创新理念,在互动设计上运用VR、AR等现代科技,展示古埃及时观众可借VR感受相关建筑,AR技术方便观众获取文物信息并互动,还有触摸屏展示、体感互动游戏等装置,让观众自主浏览内容或在游戏中学习;观众参与方式上,设置讨论区、工作坊供交流和动手实践,举办各类活动邀请观众参与,这些创新提升了展览吸引力和教育功能,促进知识传播共享。卢浮宫在多媒体展示应用上成效显著,利用动画展示文物制作过程等,视频呈现文物发现等内容,音频增添氛围,多媒体展示让文物与历史文化背景相连,帮助观众理解其历史意义和艺术价值,如展示《自由引导人民》时介绍时代背景等,为传统文物陈列提供了宝贵经验,利于实现博物馆的文化传播和教育功能。

5.3 案例启示与借鉴

国内外创新案例在技术应用、内容策划、互动设计等方面为传统文物陈列展览艺术创新提供了丰富经验与深刻启示。技术应用上,故宫“数字故宫”、大英博物馆互动

展览及卢浮宫多媒体展示,展现了数字化、多媒体等现代技术的巨大潜力,启示我们应引入VR、AR、高清投影等技术,创造多样形式与沉浸式体验,打破时空限制,增强吸引力与趣味性,满足不同观众需求;内容策划上,河南博物院与豫剧跨界合作及大英博物馆互动展览,注重挖掘文物故事与文化内涵,将文物与其他文化元素结合,打造独特叙事,告诉我们要挖掘文物多方面价值,以故事化、情境化方式呈现,拓展内容领域实现多元叙事,提供丰富全面的文化体验;互动设计上,大英博物馆通过互动装置、讨论区等鼓励观众参与,启示我们要注重观众参与感和体验感,设计互动性、趣味性环节,促进知识传播共享,提升教育功能^[1];同时,这些案例强调以人为本,提醒我们要了解观众需求,根据反馈优化展览,提供优质个性化服务,让博物馆成为公众喜爱的文化场所,其成功经验值得借鉴以推动博物馆事业发展。

6 总结

本研究剖析了传统文物陈列展览艺术创新问题,明确创新对文化遗产与博物馆发展的重要性,揭示其在观念、资金、技术、保护等方面的阻碍,提出技术(数字化、VR/AR等)、理念(以人为本)、内容(故事化)等创新路径与策略,国内外案例验证了其有效性。未来,新技术应用、文化融合及观众体验提升将成趋势,人工智能、区块链等技术将助力展示,展览将跨界融合并注重个性化服务与互动。研究存在案例广度深度不足、新兴技术探讨不深入等问题,后续可扩大案例范围、深化技术研究,开展跨学科研究并加强观众需求研究。

参考文献

- [1] 陈晓蓉.文物博物馆陈列展览设计方法思考和分享[J].文化产业,2023,(12):96-98.
- [2] 刘小乐.博物馆文物陈列与文物保护意识研究[J].文化产业,2023,(10):112-114.
- [3] 管晓锐,刘薇.中国博物馆国际交流展览体验式设计路径探讨[J].中国博物馆,2024,(04):43-50+138,139.