

生肖文物图片展可视化呈现的探索与实践

以河北博物院“龙行中华——2024甲辰龙年贺岁特展”为例

刘娜

十二生肖，也称十二辰、十二时、十二属相或十二支相，是与十二地支支配以人的出生年份的十二种动物。中国的生肖文化源远流长，作为传统文化的重要组成部分，十二生肖的形成反映了中华先民的动物崇拜、图腾崇拜，体现了中国自古以来人与动物的亲善关系。生肖作为中华民族特有的传统，被民众普遍认可、接受并作为春节的吉祥物，成为民俗文化的独特象征。

自2014年起，中国文物报社与生肖文化联盟已连续十年组织策划生肖主题文物图片联展，展览通过整合全国各地文博机构的馆藏文物，深入发掘生肖文化独特的价值与内涵，既有效打破了馆藏文物的边界，又生动呈现了中华优秀传统文化。展览在每年春节期间推出，通过中国人民喜闻乐见的生肖民俗文化，营造喜庆祥和的节日氛围，成为各大博物馆春节档文化展览的重要品牌，也是“博物馆里过大年”重要活动之一。

河北博物院2015年加入生肖文物图片联展的大家庭，到2023年共举办了“九九阳春”“申猴朝岁”“金鸡报晓”“骏马啸天”“金猪拱福”“瑞鼠吐宝”“牛转乾坤”“虎虎生福”“大展宏‘兔’”9个生肖主题的文物图片展。2024年，在文物报社展览文本统一叙事体系下，精选馆藏文物117件(套)，特别举办“龙行中华——2024甲辰龙年贺岁特展”，展览精美的文物、丰富的图片、浓郁的年味，吸引了大量观众前来打卡，春节假期观众参观人次达21.7万。此次生肖主题展览在以往文物图片展的基础上，加强了对院藏文物资源的研究、发掘、转化、展示与传播，是河北博物院生肖文物图片展可视化呈现的一次有益探索与实践。

挖掘院藏文物资源，加强文物活化利用

龙作为十二生肖中唯一虚构的神异动物，为鳞虫之长，传说能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊，是中华民族图腾和象征。中国龙的形象在每一个中国人心中都有独特的地位，中国龙文化对于中华民族有着强大的号召力、凝聚力和向心力。2024年是甲辰龙年，中

国文物报社联合全国六十余家文博机构众筹数百幅与龙相关的文物图片举办“龙行中华”展览。展览主要从“来龙去脉——龙形象的诞生与演变”“龙腾四海——历史文化中的龙”“龙的传人——民俗文化中的龙”三个方面讲述生肖龙的故事，揭示独具特色的中国龙文化，内容丰富，图版精美。但与近几年举办的生肖展览如牛年“牛转乾坤”、虎年“虎虎生福”、兔年“大展宏‘兔’”等展览风格相似，形式较为单一。此次展览展出地点安排在通常举办文物展的展厅，河北博物院藏龙文物也非常丰富，今年恰好距上一个院藏生肖文物主题展览“龙年说龙”是十二年。种种天时地利人和的条件，我们尝试在以往图片展的基础上，加入文物这一重要的展览要素，扩大展览规模，丰富展览内容，在春节期间为广大观众打造一场新春文化盛宴。

河北博物院藏龙文物数量大，品类较为齐全，以瓷器和玉器为主，兼有铜器、金银器、漆器、丝织品等。为了更好地体现展览主题，从文物的种类、品相、级别与寓意等几个方面对文物进行筛选，特别甄选院藏龙文物117件(套)，其中珍贵文物111件(套)，包括辉煌浑厚的商代饕餮龙纹铜卣、西周的鱼龙纹铜盘，设计巧妙的东汉双龙钮盖三足石砚，以及明清时期装饰各类祥龙题材的玉器、瓷器、漆器，涵盖时间跨度大，门类众多，纹饰丰富。随后为进一步优化展览结构，对原有图版进行了删减，选取了重点单元与图版，

使文物与文字更加和谐统一。另外关于文物的说明，在介绍文物基本信息的基础上，通过查阅资料，补充内容，更加深入地解读了文物背后的历史与文化。河北博物院藏龙文物的千姿百态的艺术造型，全面展现了中国龙文化以及龙与炎黄子孙血肉相连的情感，其中蕴涵的精神内涵也生动地表现了展览主题。

创新空间设计，优化展览体验感

河北博物院的南区新馆是常设陈列，北区旧馆主要举办临时展览，形成了独特的展览体系和展陈特色。北区举办临时展览的展厅分有固定文物展柜和无固定文物展柜两种。南北区之间用顶部高凸的中央玻璃大厅连通，使新馆与旧馆浑然一体，阳光大厅作为展览空间的衔接与延续，其本身也可作为展厅，实现博物馆最主要的职能之一——展览功能，实现了新与旧在另一个层面上的结合与和谐。2015至2023年举办的九个生肖主题展览均为文物图片展，展览甄选数百幅全国各地文博机构代表性的生肖文物图片，以深入浅出的知识解读，生动直观的图版形式，呈现中华优秀传统文化的丰富内涵。鉴于没有文物展品，其中四个在阳光大厅展出，五个在北区无固定文物展柜的展厅展出。阳光大厅作为博物馆的公共空间，在作为展览空间使用时也有一定的限制性。一是阳光大厅作为开放空间，从安全性考虑，不宜展出文物展品；另外阳光大厅本身空间并不大，也作为南北区在二楼的通道，尤其是大多数

先在北区参观完的观众会直接通过阳光大厅进入南区的基本陈列展厅，因此也在一定程度上限制了展览的动线、空间设计，限制了展览的规模。展厅空间大，在没有文物时，形式上有更多的设计空间。如“瑞鼠吐宝”展览在展厅设置拍照打卡处；“虎虎生福”展览设置了河博萌宠闹新春，以国风风格展墙图片的形式专门展示河北博物院数字蕴含虎元素的文物。但是，单纯的图片展由于缺乏文物作为支撑，形式设计上无法更好地突出展览的文化特色，展陈效果也无法在最大程度上的呈现。

此次龙年生肖展依托院藏文物，在设计元素的提取和色彩的运用上有了更多的选择性。展厅环境依据展览喜庆的主题以红色为主色调，营造出节日火红的氛围。进入展厅，首先看到的是特别定制50余米长的大型生肖灯具装置，两侧以各式祥云配合，以贴合龙年展览的主题，点亮了农历新年气氛。在展览前言处以祖国壮丽山河为背景，特别选取了院藏龙文物，展示其精美的纹饰细节，也体现了龙所承载的深厚的民族情感与民族精神。在展览屏后专门展示了由院藏专家临摹的长4.7米、宽1.7米的高洋摹摹道东壁神兽——青龙，气势恢宏，引人入胜。还特别制作了九龙壁壁画，也吸引着观众拍照打卡。另外在展厅设置多媒体播放《如果国宝会说话》专题片中与生肖有关的内容。展厅外公共空间的设计也与展厅氛围遥相

呼应。阳光大厅既可以作为展陈空间，实现博物馆的展览功能，同时作为公共空间，也是博物馆为观众提供社会教育、艺术观赏、休闲服务的场所，为博物馆更多功能的实现提供了平台。今年为配合“博物馆里过大年”春节系列活动，从进入南区大厅开始到阳光大厅的公共空间，特别设置了“龙行龘龘贺新春 博物馆里过大年”的大型艺术装置，其中选取了本次展览中的龙文物作为装饰元素，以及春节期间必不可少的龙灯、灯笼等，恰好与展厅融为一体，让观众一进入博物馆就能感受到甲辰龙年春节喜庆的氛围。

策划系列活动，增强展览传播力

为配合展览及春节假期，充分发挥博物馆的教育功能，提高博物馆公共服务能力，我们还策划相关活动，得到了广大观众的欢迎与支持，并进一步增强了展览的传播力。在展厅内提供语音导览，扫码听讲解，让前来参观的观众能够更多地了解关于生肖龙的故事，更深入地体会中国龙文化。制作“龙年说龙”生肖系列视频，从正月初一到初八进行展播，让更多的观众足不出户也能欣赏文物、了解历史与文化。策划“龙行龘龘贺新春”“龙凤呈祥迎新年”活动，与小朋友们分享有趣的生肖文化知识，开怀畅聊龙文化，解密作为中华民族图腾的龙所承载的深厚精神内涵。

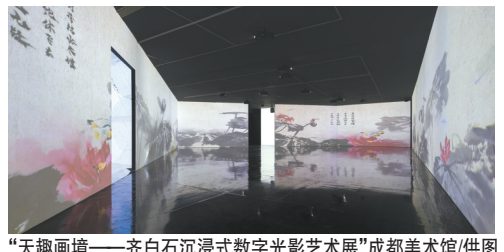
“龙行中华——2024甲辰龙年贺岁特展”作为河北省的贺新春活动，在央视4套中文国际频道《中国新闻》播出，同时人民网、河北广播电视台、长城网、石家庄日报、石家庄新闻网、河北文物、河北旅游、河北经视、燕赵晚报等传统媒体和新媒体对展览进行了宣传推广。博物馆不仅是收藏自然和人类文化遗产的场所，更是保护和传承人类文明的重要载体。生肖文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，生肖主题展览展出时间又恰逢新春佳节，是民俗文化的重要符号。在今后生肖展览的策划与实践过程中，我们将进一步加强对院藏生肖文物资源的发掘与展示，激活文物生命力，让文物说话，同时充分依托生肖文化传播联盟平台，提升展览品质，扩大展览传播力和展览影响力。

纪念齐白石诞辰160周年： 艺术巨匠传奇与现代数字光影的融合

郑琰

“白云深处作神仙——齐白石精品研究展”成都美术馆/供图

“天趣画境——齐白石沉浸式数字光影艺术展”成都美术馆/供图

“白云深处作神仙——齐白石精品研究展”成都美术馆/供图

齐白石是20世纪最具影响力和创造力的中国画家之一，他的艺术足迹横跨清末、民国和新中国三个历史时期，出生农民家庭却在“不教一日闲过”的勤奋努力下成长为一代画坛顶流，被誉为“人民的艺术家”。

“在成都日日相见，归后之魂梦，犹在竹叶巷也。”这是齐白石在写给弟子姚石倩的书信中，对成都的深情回忆。作为“纪念齐白石诞辰160周年系列活动”中的两大重磅展览，日前在成都市美术馆举办的“白云深处作神仙——齐白石精品研究展”和“天趣画境——齐白石沉浸式数字光影艺术展”，不仅是对艺术巨匠齐白石的致敬，更是一次探索新时代艺术品文物如何实现更大的社会价值和现代功能，实现古老文物与现代科技融合的创新尝试，旨在“让文物活起来”，提升公众文化素养，增强文化自信，为新时代加强社会主义精神文明建设、建设社会主义文化强国服务。该展览由成都市美术馆、北京画院主办，齐白石艺术国际研究中心、中国对外艺术展览有限公司协办。

与文物对话，体味人民艺术家的孜孜以求。“白云深处作神仙——齐白石精品研究展”是成都市美术馆继黄宾虹、关山月等国画大师作品展之后，聚焦近现代国画家蜀现象的“再读大师”系列展览。该展览特别梳理了齐白石与巴蜀地区的深厚情缘，共展出136件齐白石真迹

160位小朋友共绘水墨长卷 成都美术馆/供图

160位小朋友共绘水墨长卷 成都美术馆/供图

精品，包括齐白石游历成都时期的书画作品、“吾道西行”的篆刻、全程报道白石入蜀行程的《新新新闻》报纸、以及国宝级文物《四季山水屏》等珍贵展品。

在齐白石的众多题材中，蔬果画作展现了他对日常生活的深刻观察和艺术表达。如《南瓜》上的题跋“……不教一日闲过也”透露出画家对时间的珍视和对艺术的不懈追求，这种精神贯穿于他的整个艺术生涯。

齐白石的虾画以其精妙的笔墨著称，而背后则是他不断锤炼技艺的结果。他曾在《鱼虾图》中写道：“……余六十年来画鱼虾之工夫若磨剑……”以表达其对艺术的执着。而《群雏图》则展示了他对形似与神似之间妙处的探索。这些作品不仅形似写实，更蕴含着写意的神韵，展现了齐白石独特的艺术风格。

科技赋能，让古老文物焕发新生

“天趣画境——齐白石沉浸式数字光影艺术展”中的200余件数字艺术作品，每一帧都是对齐白石原作的精心再现，实现了传统艺术品文物与现代科技的完美融合。通过数字投影、科技互动、AR虚拟现实、艺术装置等，让齐白石的画作突破了纸张的界限，不仅保留了原作的精髓，更在视觉上进行了创新演绎，以全新的形式呈现在观众面前。如360度环绕投影屏幕的运用，让齐白石笔下的花鸟鱼虫脱纸而出，展厅中四季草木生长，

枝头鸟啼虫鸣，鲜花绚烂盛开变幻，完美打造出了齐白石心中的“一花一世界”。观众漫步展厅如入画境，可以沉浸式感受白石老人的家山与远游、笔下生动的花鸟虫草，感受他的美学、哲思与生机勃勃的精神世界。这种沉浸式体验让传统艺术焕发新的生命力，增强了观众的互动体验，为现代观众提供了一种全新的艺术欣赏方式。

让文物活起来，为社会教育和文化交流服务

文物是历史的见证，是文化的传承，是现代社会的活化石，文物艺术品更是其中的珍品。这两个展览是“让文物真正活起来”的一次文化创新实践。通过艺术品真迹与现代科技的深度融合，使齐白石的艺术理念和审美情趣得以跨越时空，与观众直接对话，其治学的严谨坚毅、对艺术的孜孜以求、对时间的珍视以及对祖国大地的深爱都活灵活现地展示在观众眼前。这种创新展示方式在充分展现文物艺术品独特的文物价值和艺术魅力的同时，让艺术教育更加生动有趣，实现了文物展示传播与当代科技手段、艺术形式“无缝对接”。因此，对于观众来说，参观这两个展览不仅是艺术享受，也是一种文化教育。

文物承载着灿烂文明、传承着历史文化，是中国故事的生动讲述者，在我国对外文化交流工作中发挥着重要的桥梁和纽带作用。不仅要让古老的文物真正活起来，还要走出国门，向世界展示真实、立体、全面的中国。

观众参与博物馆展览设计的思考

赵徐雨桐

近年来，杭州博物馆推出“百万收藏”计划，向新老杭州人征集体现杭州近现代城市发展的藏品，同时邀请市民一起策划展览设计，共同甄选反映杭州城市变迁、凝聚市民集体记忆的“标志性事件”，讲述自己心中杭州的城市记忆。该活动推出以来，得到广大市民的热烈响应，一批来自不同的文化背景、年龄层次和兴趣爱好市民参与不同主题的展览设计，拉近了博物馆与公众的关系。

当前，观众参与博物馆展览设计主要面临三个困境。一是目前绝大部分博物馆还没有认识到将观众引入展览设计的重要性，观众对于博物馆展览设计情况也不甚了解。对于馆方来说，博物馆是一个面向社会的“收藏”以及“展示”机构，将展览策划与设计工作完成之后，再进行社会宣传，这是许多博物馆的做法；而对于大部分的观众来说，博物馆是一个“参观”场所，走进博物馆，对既定的展览活动进行体验，从而获得知识及乐趣，是观众的行为逻辑。定位不对等、馆方设计和观众参观的传统模式，决定了信息传播的方式：博物馆对观众的单向信息输入。二是目标与认识的矛盾。博物馆需要明确展览的目标，但观众的认知往往与博物馆的目标不合拍。博物馆将自己视为权威，并未在开始就关注观众的想法。另一方面，沟通不够充分，有的博物馆尽管关注了观众体验和参与感，但观众未能理解馆方的想法。三是分众化的挑战。“分众化”是现代传播学中的概念，意指将媒介供给进行细分以满足不同受众群体需要的传播方式。博物馆发展到今天，从一开始的“参观博物馆即参观藏品仓库”，到现在博物馆拥有了多样的展厅、多样的展示内容与活动，参观博物馆已经成为一种重要的公众学习、研究和欣赏方式。随之而来的是观众群体的拓展，每一个观众都有各异的文化背景，对博物馆的内容、方式和环境也有不同的需求，博物馆所面临的分众化挑战也随之增加。

引入观众策划博物馆展览设计，将观众作为展览内容策划的主体，不仅可以丰富博物馆展览形式，也可使观众从展览内容的旁观者变为展览内容的讲述者，使馆、众双方得以共生共促、相得益彰。一是灵活拓宽宣传渠道——引导转变思维。美国女博物馆学家妮娜·西蒙在《参与式博物馆》指出，“博物馆应该主动激发观众间的对话而不仅是向观众单向展示内容”，这句话同样适用于展览设计工作。数字科技的发展为博物馆信息传播提供了极大的助力，通过微博、抖音、微信公众号等各类社交平台，博物馆能够及时接收展览活动的相关信息，使公众参与博物馆的展览设计。对各类社交媒体的灵活运用，除了能让观众享受到实时服务，还能够让博物馆不断调整以观众为中心的思维转向。可通过社交媒体反馈的观众评价，调整展览活动的举办方式，为观众提供更多潜在的个性化服务。特别是在疫情期间，直播云游成为观众参观博物馆的重要途径；策展人担任主播的角色，以亲身经

历向观众讲述展览的细节，调动了观众对于展览的兴趣，为观众参与博物馆展览活动的设计提供了良好的基础。博物馆需要在展览工作中不断思考如何建立与公众的联系，如何转化博物馆与观众眼中的馆、众关系。这是一个双向工作。在展览的初始设计阶段就有意识地让观众参与，是一种能够促进博物馆与观众进行双向沟通、增进彼此了解的方式。

二是明确目标与关联——开展前置设计评估。建立一个良性的评估手段与评估体系是推动观众参与展览设计的重要方法。其中，前置评估是重要的一环。在前置评估中，通常博物馆会根据展览的特点与内容邀请行业专家进行评估，对展览的专业知识进行讨论。前置评估需要做到以下三点：第一，明确展览目标；第二，提出评估方法；第三，建立与观众关联的评估手段。博物馆可以引导观众进行思考，本次参与策划的展览想要表达的内涵是什么？我们为什么要进行这次前置评估，这次评估能够为观众带来什么？相关的评估手段可以请观众自己进行设计。经过前面的参与后，观众对于如何进行前置评估会拥有自己的体会和考虑，设计出的评估方法会更加贴近观众的需求。除了明确展览目标外，前置评估可使博物馆了解观众对于展览内容、形式等方面的兴趣与期待，帮助博物馆在开展前找到展览的薄弱之处，改善不足。

三是强调包容与共享——营造平等的参与环境。2022年8月ICOM新公布的博物馆定义中提到：博物馆向公众开放，具有可及性和包容性，博物馆促进多样性和可持续性。《包容性博物馆——博物馆展览与社教中的社会包容理念与发展》指出，少数族裔、老年人、残障人士、儿童等特殊群体是博物馆不可忽视的重要参与者。包容性理念强调，博物馆提供的服务应尽可能满足大众需求，力求观众在参与过程中可以不受年龄、能力或其他因素的限制，不仅能够平等地接受展览提供的信息、参与活动，还能够让观众提前介入，参与博物馆展览设计内容的策划。一直以来，博物馆被视为社会变革的推动者、平等观念的践行者。在致力于多元平等的道路上，博物馆一直在面临不同声音的质疑，同时也在不断地对常规程序进行挑战。与不同观众群体相伴而生的文化、传统和理念也为博物馆未来的发展带来了机遇。倾听不同的意见，让博物馆成为多元文化的汇集之地，为各具差异的观众群体搭建参与展览设计的桥梁，也是博物馆打破壁垒、拉近馆众距离的职责所在。