

Narrative Design in the Art of Artifact Exhibition

Jianjun Cui

Qilu Culture Museum, Zibo, Shandong, 255400, China

Abstract

Against the backdrop of cultural diversity and growing public demand, this study focuses on the narrative design of exhibition art in cultural relic displays, aiming to reveal its methods and effects, refine the theoretical framework, and provide practical guidance. Through case studies and literature review, the research analyzes three exemplary exhibitions—the “Ancient Shaanxi” at the Shaanxi History Museum, the “Silk Road” at the China National Silk Museum, and the Mao Zedong Memorial Hall in Shaoshan, Hunan—summarizing their narrative strategies and outcomes. It also identifies three major challenges: balancing cultural relic conservation with exhibition, catering to diverse audience needs, and the limitations of technological applications. Solutions include optimizing conservation techniques, accurately targeting audiences, and enhancing technological implementation. The study clarifies the key elements—cultural relics, space, and audience—and four guiding principles, validating the effectiveness of the strategies. Looking ahead, narrative design will increasingly rely on digital technologies, emphasizing cross-cultural and interdisciplinary integration while addressing individualized audience needs, thereby fostering cultural heritage preservation and dissemination.

Keywords

Cultural Relics Exhibition; Narrative Design; Typical Cases; Challenges and Countermeasures; Digital Technology

文物陈列中展览艺术的叙事设计

崔建军

齐文化博物院, 中国 · 山东 淄博 255400

摘要

在文化多元与公众需求增长背景下, 本文围绕文物陈列中展览艺术叙事设计展开研究, 旨在揭示其方法与效果, 完善理论体系并提供实践指导。研究采用案例分析、文献研究等方法, 剖析陕西历史博物馆“古代陕西”、中国丝绸博物馆“丝路之绸”、湖南韶山毛泽东同志纪念馆三类典型展览, 总结其叙事策略与效果。同时指出文物保护与展示平衡、观众需求多样性、技术应用局限性三大挑战, 提出优化保护技术、精准定位观众、提升技术应用水平等对策。明确文物、空间、观众为关键要素及四大原则, 验证策略有效性。展望未来, 叙事设计将更依赖数字化技术, 注重跨文化跨学科融合与观众个性化需求, 助力文化传承传播。

关键词

文物陈列; 叙事设计; 典型案例; 挑战与对策; 数字化技术

1 引言

文物陈列的叙事设计对文化传播和观众体验至关重要, 数字化技术也为其提供新可能。本研究旨在揭示该叙事设计的方法与效果, 以完善理论体系并提供实践指导, 既填补当前研究不足, 又助力文化机构提升展览质量、策展人创新设计, 还能促进文化传承与自信。研究将用案例分析法(如分析国内外典型展览)、文献研究法, 结合问卷调查与访谈法, 从跨学科视角出发, 通过多方法互补, 全面评估叙事设计效果, 形成兼具理论与实践价值的成果。

2 文物陈列中展览艺术叙事设计的典型案例分析

2.1 历史类文物陈列案例—陕西历史博物馆“古代陕西”展览

陕西历史博物馆“古代陕西”展览以陕西历史发展为主线构建叙事体系, 在文物组织上按时间脉络从 163 万年前延续至 1840 年, 将三千余件文物分历史阶段排列, 如“文明摇篮”单元展示旧石器和新石器时代文物、“赫赫宗周”单元以青铜礼器呈现西周历史, 让观众感受历史连续性; 场景设计上用多种手段营造代入感, “大汉雄风”单元复原汉代市井生活场景, “盛唐气象”单元结合大型壁画与多媒体, 还借灯光突出文物特点; 同时注重文物与辅助展品、文字说明、多媒体展示的结合以丰富叙事。从效果看, 该展览获观众广泛好评, 不少观众称深入了解陕西历史, 参观人

【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。

数年增且首年达数百万人次，不仅成为本地居民了解家乡、外地及国际友人了解陕西和中华文化的窗口，增强民族自豪感与文化自信，还为学术研究提供资料，推动相关学科发展及历史文化遗产创新^[1]。

2.2 专题类文物陈列案例—中国丝绸博物馆“丝路之绸”展览

中国丝绸博物馆“丝路之绸”展览围绕丝绸主题运用多样叙事策略，以时间为经、空间为纬构建立体叙事框架，从丝绸起源展示原始生产工具与早期制品，按历史脉络呈现各时期发展，同时展现丝绸在国内外的空间传播；还采用故事化手法，借张骞出使西域、文成公主远嫁吐蕃等故事，结合多方式呈现，增强叙事吸引力，并从物质与精神文化层面挖掘丝绸内涵，让观众深入认识丝绸文化。在创新方面，展览在展示形式上融合传统与现代，以曲线线条营造飘逸氛围，用主题式、场景式布局，如复原唐代宫廷场景并配合音乐舞蹈展示唐代丝绸文化；设置互动区域，观众可在工艺体验区操作传统工具，在多媒体区借VR、AR等技术互动，这些创新提升了叙事效果，既增强视觉冲击与艺术感染力，又让观众变被动观看为主动参与，加深对丝绸文化的理解，有效提升文化传播效果。

2.3 革命文物陈列案例—湖南韶山毛泽东同志纪念馆

湖南韶山毛泽东同志纪念馆以丰富革命文物与多样展示形式，构建完整生动的革命历史叙事体系，其大决战场景设计尤为典型，在空间布局上借地形起伏、建筑模型等还原三大战役战场环境，让观众直观感受战争氛围；光影效果通过明暗对比、动态变化及投影技术，营造不同战争氛围并丰富历史信息；还设互动装置与专业讲解，增强观众参与感与对历史的理解，此外，纪念馆还展示毛泽东同志遗物、手稿等，结合多媒体、场景复原等形式，展现其革命历程与贡献。同时，该馆叙事设计成功激发观众情感共鸣，观众借文物、场景与讲解感受革命历史，生发出对革命先辈的崇敬感激，馆方还引导观众思考历史意义，激发爱国情怀与责任感，通过红色主题活动深化观众理解，助力红色基因传承。

3 文物陈列中展览艺术叙事设计的挑战与对策

3.1 面临的挑战

文物保护与展示的平衡：在文物陈列的叙事设计中，如何在展示文物、讲述故事的同时，确保文物的安全与保护，是一个亟待解决的关键问题。文物通常具有极高的历史、文化和艺术价值，且大多历经岁月洗礼，质地脆弱，对环境变化极为敏感。温度、湿度的波动，光照强度和时长的变化，以及空气中的污染物等，都可能对文物造成不可逆的损害。然而，为了实现有效的叙事设计，往往需要将文物展示在观众面前，这就不可避免地增加了文物受到损害的风险。在展示一些纸质文物如古代书画时，过高的光照强度和过长的光照时间会加速纸张的老化、褪色，甚至导致字迹模糊；而展

示金属文物时，湿度的变化可能引发金属的锈蚀，影响文物的外观和结构完整性。此外，为了营造特定的叙事场景，可能需要对文物进行移动、布置，这也增加了文物在搬运过程中受损的可能性。若在场景布置中，对文物的固定方式不当，在观众参观过程中，因人员走动产生的震动，都可能导致文物移位、碰撞，从而造成损坏。

观众需求的多样性：不同年龄、文化背景的观众对文物陈列叙事有着截然不同的需求，这给文物陈列叙事设计带来了巨大的挑战。从年龄层次来看，青少年群体充满好奇心和探索欲，他们更倾向于生动有趣、互动性强的叙事方式。对于历史知识，他们可能缺乏系统的了解，因此需要通过形象化的展示、故事性的讲述以及趣味性的互动，激发他们对文物和历史的兴趣。为青少年设计的文物陈列展览，可以设置多媒体互动区域，让他们通过触摸屏、虚拟现实等技术，亲身体验历史场景，参与文物的解读和探索。老年观众则往往具有更丰富的人生阅历和历史知识储备，他们对文物的历史背景、文化内涵有着更深入的探究需求，期望在参观过程中获得知识的深化和情感的共鸣。他们更注重展览的文化底蕴和学术性，对于文物的细节、制作工艺以及背后的历史故事有着浓厚的兴趣。针对老年观众，展览叙事设计可以增加详细的文字说明、专家解读视频等内容，满足他们对知识深度的追求。从文化背景角度分析，国内观众与国际观众由于文化传统、教育背景和认知方式的差异，对文物陈列叙事的理解和接受程度也有所不同。国内观众对本国历史文化相对熟悉，更容易理解基于本土文化的叙事线索和文化符号；而国际观众在参观时，可能会面临文化差异带来的理解障碍。在展示中国传统书画文物时，国内观众能够较好地理解书画中蕴含的笔墨意境、文化寓意以及历史典故，但国际观众可能因缺乏相关的文化背景知识，难以领会其中的深意^[2]。因此，如何在叙事设计中兼顾不同文化背景观众的需求，实现文化的有效传播，是需要深入思考的问题。

技术应用的局限性：多媒体等技术在文物陈列叙事中具有巨大的应用潜力，能够为观众带来更加丰富、生动的参观体验。然而，目前这些技术在实际应用中仍存在诸多局限性。在多媒体展示方面，部分场馆存在展示设备老化、技术更新不及时的问题。一些博物馆使用的投影仪分辨率低、色彩还原度差，导致展示的文物图像模糊、失真，无法准确呈现文物的细节和美感；音响设备效果不佳，声音嘈杂、音量不稳定，影响观众对讲解内容的聆听和理解。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等新兴技术虽然能够创造出沉浸式的体验环境，但在文物陈列中的应用还面临技术瓶颈。VR设备的佩戴舒适度和使用便捷性有待提高，长时间佩戴可能导致观众头晕、恶心等不适症状；AR技术在文物展示中的定位精度和稳定性不足，容易出现图像漂移、卡顿等问题，影响观众的互动体验。此外，这些技术的开发和维护成本较高，对于一些资金有限的博物馆来说，难以大规模应用和持续更

新。技术与文物叙事的融合也存在问题。一些博物馆在应用技术时,过于追求形式上的新颖,而忽视了技术与叙事内容的有机结合,导致技术成为一种空洞的展示手段,无法真正增强叙事效果。有些多媒体展示内容与文物本身的关联性不强,只是简单地堆砌信息,没有为观众理解文物和历史提供有效的帮助,反而分散了观众的注意力,使观众在参观过程中感到困惑和迷茫。

3.2 应对策略

优化文物保护展示技术:为实现文物保护与展示的平衡,需积极引入新的文物保护展示技术。低照度照明技术是其中的重要手段之一。通过采用低照度、无紫外线的照明设备,能够在满足观众观赏需求的同时,最大限度地减少光线对文物的损害。许多博物馆在展示纸质文物和纺织品文物时,运用了低照度照明技术,将光照强度严格控制在文物可承受的范围内,有效延缓了文物的老化和褪色速度。一些先进的展柜还配备了智能调光系统,能够根据观众的靠近和离开自动调节照明亮度,进一步降低了光线对文物的影响。

数字化展示技术:利用三维扫描、高清摄影等技术,对文物进行数字化采集,形成高精度的文物数字模型。观众可以通过多媒体设备,如触摸屏、虚拟现实头盔等,远程或近距离欣赏文物的细节,实现文物的“无接触式”展示。这种方式不仅减少了文物因频繁展示和搬运而受到的损害,还能让更多的观众跨越时空限制,欣赏到文物的魅力。例如,敦煌研究院通过数字化技术,将莫高窟的壁画和佛像进行高精度的三维重建,观众可以通过“数字敦煌”平台,足不出户欣赏到莫高窟的精美艺术,同时也减少了游客参观对洞窟文物的影响。此外,智能展柜技术的应用也为文物保护展示提供了新的解决方案。智能展柜能够实时监测展柜内的温湿度、空气质量等环境参数,并根据文物的需求自动调节,为文物营造一个稳定、适宜的微环境。一些智能展柜还配备了防震、防盗、防破坏等安全防护装置,有效提高了文物展示的安全性。在文物运输过程中,采用具有减震、恒温恒湿功能的专业运输设备,确保文物在运输途中的安全。通过这些优化的文物保护展示技术,能够在实现文物有效展示和叙事的同时,切实保障文物的安全与保护。

精准定位观众群体:精准定位观众群体是满足不同需

求的关键,博物馆可借市场调研与数据分析实现。调研通过问卷、访谈、在线反馈等,收集观众基本信息及对展览主题、形式等的期望;用大数据挖掘参观数据,分析参观路线、停留时间等,发现观众对重大历史事件和人物相关文物关注度高。据此细分群体设计方案:为青少年开发文物教育活动与互动游戏,为老年观众举办专题讲座,为国际观众增设多语言解说与文化背景介绍。此举能提升观众满意度与参与度,助力文物叙事有效传播^[1]。

提升技术应用水平:提升技术在文物陈列叙事设计中的应用效果,需加强技术研发与人才培养。技术研发上,加大对多媒体、VR、AR等技术的投入,推动科研机构、高校、企业合作攻克难题,研发高清稳定低能耗的多媒体设备,优化VR、AR技术的算法与硬件,提升其舒适度、精度与稳定性;同时注重技术与叙事深度融合,围绕文物特点和需求设计方案,如制作文物相关音视频、创建契合文物历史背景的虚拟场景。人才培养方面,博物馆需培育懂文物又熟技术的复合型人才,定期组织技术培训、学术交流,邀请专家讲座,选派人员到科研机构和企业学习实践,以提升技术应用水平,为观众提供优质参观体验。

4 结语

本研究剖析文物陈列中展览艺术叙事设计,指出其是连接文物与观众的桥梁,能有效传播文化。明确文物、空间、观众为关键要素,需遵循真实、完整、趣味、互动原则;提出故事化、情境化、互动化策略,及文物组合、空间布局等方法,并经多个典型案例验证有效性。未来,叙事设计将更依赖数字化技术提升沉浸体验,注重跨文化跨学科内容创新,还会借技术分析观众需求,提供个性化方案并鼓励观众参与,持续创新以助力文化传承传播。

参考文献

- [1] 沈寅秋.博物馆展览中文物展柜的柜内设计研究[D].北京市:中国社会科学院大学,2023.DOI:10.27642/d.cnki.gskyy.2023.000049.
- [2] 马俊.博物馆陈列展览中文物展示设计浅探[J].文物天地,2021,(11):124-126.
- [3] 经赞,吕晓萌.试论展览空间的叙事性策略[J].文化创新比较研究,2025,9(20):65-68.