

《商兔艺龙》展览的视觉叙事、文化融合与数字媒介创新研究

高雅

单位南京艺术学院，江苏南京，210013；

摘要：南京艺术学院美术馆策划的《商兔艺龙》展览通过独特的反向叙事与跨媒介设计，实现了中国传统文化的创新表达。展览以卡通化的“商兔”角色为引导，将商代至汉代的历史片段融入友谊寻旅的故事主线，运用文物图像与现代视觉语言相结合的艺术设计手法塑造了鲜明的角色形象与叙事节奏。在视觉系统上，展览创造性地采用电路板意象的知识图谱地图，将不同时代的文化要素串联成一个清晰且丰富的文化网络。在传播上，本次展览综合运用了动态视频、互动地图和知识图谱等数字媒介，增强观众参与感与沉浸体验，提高了传统文化内容的传播效率。本文围绕该展览，从艺术设计与视觉叙事策略、跨时代文化叙事与传统文化融合、数字互动媒介的创新运用三个方面进行深入探讨，分析《商兔艺龙》展览如何实现传统文化的当代表达与传播创新，并展望其对文化传播与展览策划的启示意义。

关键词：商兔艺龙；视觉叙事；传统文化；数字互动；知识图谱

DOI：10. 64216/3080-1516. 25. 05. 057

引言

如何通过展览生动讲述中国传统文化故事、提高观众的文化参与度，是当代博物馆与美术馆面临的重要课题^[1]。南京艺术学院美术馆于2024年底推出的《商兔艺龙——中华优秀高古文化的新译与再造》项目，正是一次在展览中“讲好中国故事”的创新实践。本项目承接2023年推出的《商兔奔月》系列，以一只来自商朝的卡通兔子“桑朵”为主角，通过其跨越古今的寻友旅程，将不同时期文化元素串联起来^{[2][3]}。展览内容采用反向时间顺序叙事，这一独特叙事结构让观众从熟悉的现当代情境逐步迈入久远的历史场景，在潜移默化中加深对中华文明源流的认识^[3]。同时，展览大胆融合卡通漫画风格与传统文物图像，辅以数字技术，营造出既具趣味性又富教育意义的观展体验^{[3][4]}。

本文将结合《商兔艺龙》展览的实践，从三个方面展开分析：（1）艺术设计方法与视觉叙事策略——探讨展览如何运用卡通化风格、文物图像及电路板意象等视觉语言塑造商兔与龙的角色形象和故事节奏；（2）跨时代文化叙事与传统文化融合的表达——分析反向叙事如何串联商代至汉代的文化记忆，融合历史文物与当代表达以重构中华传统文化记忆；（3）数字互动媒介在展览传播中的创新运用——探讨动态视频、知识图谱、线上展厅等数字技术在展览中的应用如何增强观众参与

感并提升文化传播效果。通过上述分析，梳理该展览在策展理念和实践上的创新之处，总结其对未来传统文化展览策划的启示。

1 艺术设计方法与视觉叙事策略

卡通风格与文物图像的结合：《商兔艺龙》展览最突出的视觉特色在于卡通化的艺术风格与文物形象的巧妙融合^[4]。展览邀请了漫画专业的青年创作者对“商兔”主角及历代龙的形象进行二次创作，以卡通手法赋予每个历史时期的“龙”以不同的艺术风格和性格特征^[4]。这种卡通拟人化的角色设计一方面增强了故事的亲和力 and 趣味性，吸引各年龄层观众的注意；另一方面又通过融入真实历史元素，确保角色形象具有文化根基，不至于流于空泛^{[3][4]}。研究表明，在展览叙事中通过展品形象的视觉化设计将事件紧密串联，辅以多样艺术手法呈现文化元素，能够激发空间活力并提升观众兴趣^[5]。在本次展览中，商兔憨态可掬的卡通形象与庄重典雅的文物图像相得益彰，拉近了观众与历史之间的距离^[4]。

叙事节奏与视觉引导：本展览通过精心的视觉叙事策略来把控故事节奏，将观众带入一步步深入的探索旅程。反向叙事的结构决定了故事从现代起点出发，每到一历史阶段（如汉、秦、战国、周、商），商兔都会遇到新的线索和挑战，与该时期的“龙”文化元素产生互动^{[1][6]}。为了突出各阶段的主题，展览在场景设计和

动画视频中运用了不同的色调和符号。这种处理使故事节奏张弛有度,观众随着商兔的脚步不断产生期待与好奇心。叙事性设计理论指出,一个好的展览故事线索应当将展示内容有机串联,形成完整连贯的体验,并通过合理的“起承转合”安排增强感染力^[1]。《商兔艺龙》正是通过视觉线索的连续性和变化来引导观众的注意力——动画视频中的动态场景转场常以文物图案为线索,既确保了叙事连贯,又赋予视觉新鲜感。同时,展览在关键情节配合字幕和旁白解说,帮助观众理解剧情和文化典故。在视觉设计与叙事内容的双重引导下,观众的情感体验被层层推进,与商兔共同经历一场跨越时空的探险。

视觉系统与符号化设计:为了将庞杂的时代信息整合成统一的观展体验,展览团队构建了一套独特的视觉符号系统。其中最引人注目的是以电路板意象为基础设计的知识图谱地图。整张地图以各色线条勾勒出类似电子电路的网络,与传统文化主题形成强烈的对比与融合。电路板符号在此被赋予了新的含义:纵横交错的线路象征中华文明源远流长又交互影响的脉络,各个节点代表历史长河中的重要朝代与文化主题。这种地图式的可视化知识网络,将展览叙事与历史信息有机融合,为观众提供了“纵览全局—逐点深入”的双重体验:一方面,观众可以从整体上直观把握商兔的探索路线和各时代之间的关联脉络;另一方面,又能自主选择感兴趣的节点进行深入了解。本次展览的电路板风格知识图谱地图正是一种叙事地图的实践,不仅在视觉上具有冲击力,也提高了信息组织的逻辑性和可读性。

2 跨时代文化叙事与传统文化融合的表达

反向叙事串联古今:传统的历史题材展览往往按时间顺序从古到今展开叙事,而《商兔艺龙》打破常规,采用了从今及古的逆向时间叙事结构。这种反向叙事方式为展览赋予了独特的视角:观众首先从当代的场景和熟悉的文化符号切入,然后逐步逆行,每向过去迈进一步,时代愈发久远,文化符号也愈加陌生厚重,观众的好奇与探索欲随之增强。时间层次感在这一过程中被巧妙地营造出来:从当代视野看历史是“由表及里、层层深入”的过程^[3]。通过逆序讲述,展览巧妙地将原本久远分散的历史片段整合进一个连续的故事,让观众在不知不觉中完成了一次对中华文明的时空穿梭。

文物影像与当代表达的融合:在跨时代叙事中实现

古今文化对话的关键,是将真实的历史元素融入引人入胜的当代表达之中。展览策划团队在每一个历史场景中都精选了代表该时代的文化符号与文物图像,并通过现代设计手法加以重新演绎^[3]。例如,在战国场景中融入了楚国丝织纹样,在周代场景中出现了青铜器上的龙形纹饰,在汉代场景则有画像石中腾飞的神龙形象。这些元素一方面以图像或模型的形式直接出现在展板和多媒体中,另一方面通过剧情设定成为商兔旅程中的线索:商兔可能在秦始皇陵发现一片刻有龙纹的青铜碎片,在汉代遇到一只象征吉祥的玉龙饰物等等。通过故事情节与文物元素的交织,观众在欣赏剧情的同时,自然地接触到了各时期的文化精华。这种虚实融合的叙事手法使虚构的故事与真实历史达到完美平衡,既具有趣味性又富有知识含量^[3]。从传播学角度看,这种处理体现了对传统文化内容的创造性转化和创新性发展:不是枯燥地罗列历史知识,而是以点状提炼各时代最精彩的文化元素融入故事情节。

重构传统文化记忆:透过反向叙事和古今融合的表达,《商兔艺龙》试图引导观众重温并重构对中华优秀传统文化的记忆。每一站历史旅程中展现的文物和传说片段,实际上构成了中华文明长卷中的若干“记忆节点”。当观众跟随商兔经历这些节点时,散落的历史记忆在脑海中逐渐联结成网:青铜器之神秘、先秦古文字之奥妙、汉代艺术之雄浑……最终指向中华文化中“龙”这一亘古不变又不断演变的意象主题。博物馆(美术馆)展览通过对历史素材的选择编织,可以激发集体记忆的重组与认同。本次展览从现代倒溯上古的过程,本质上也是一个文化记忆回溯与重构的过程:观众在观展过程中完成了个人记忆与民族记忆的对接,将所见所闻内化为对自身文化身份的认知与自豪感。这种体验往往是潜移默化却意义深远的。可以说,《商兔艺龙》通过精巧的叙事设计,把宏大的传统文化主题转化为了具体生动的个人体验,让观众以现代人的视角重新审视并认同中华文化的博大精深。

3 数字互动媒介在展览传播中的创新运用

动态视频演绎:展览为商兔的每个历史探索节点都制作了相应的动画短片和多媒体演示。这些动态视频由专业团队与高校学生合作完成,将商兔与历代神龙的故事情节用动画形式演绎出来。短片不仅在展厅循环播放,还通过线上平台发布,扩大了受众覆盖面。在展厅中,

动态影像的运用极大丰富了展览的信息容量和表现力,使静态的文物知识变得栩栩如生。研究表明,利用虚拟现实(VR)、动画等现代技术手段进行数字化展示,能够为参观者提供更丰富且互动性强的体验,不仅提高参观效果,还增强观众对展品的认同感和情感投入^[2]。在本次展览中,动态视频的叙事不仅吸引了年轻观众的兴趣,也通过视听结合的方式加深了观众对历史情境的理解。在知识传达上,动画旁白对每个时代的龙文化进行通俗讲解,与画面相辅相成,实现了寓教于乐的效果。

线上线下融合传播:《商兔艺龙》项目在传播渠道上也进行了有益的探索,实现了线下展览与线上媒介的融合。除了在美术馆的实体展览空间,本次项目还开发了线上VR全景展厅,使无法亲临现场的观众也能通过网络身临其境地观看展览。同时,系列动画短片和数字内容在社交媒体和视频网站上发布,吸引了大量年轻网民关注和分享。这种“展览2.0”传播模式显著扩大了传统文化内容的触达范围。当展览突破时间和空间限制,通过数字媒介实现跨平台传播时,其文化影响力会成倍提升。数字互动媒介不仅是展览内容的载体,更成为连接展览与公众的桥梁:观众在现场通过互动获得难忘体验,在线上通过分享形成二次传播,从而构建起一个立体的文化传播生态。在这一过程中,观众不再只是信息的接受者,更成为文化传播的参与者和节点,实现了由“看展览”向“体验+传播”双重角色的转变。这正契合了博物馆学界“以观众为中心”和“开放式传播”的发展方向。

4 结语

通过对《商兔艺龙》展览的分析可以看到,传统文化的传播与弘扬完全可以借助当代艺术设计和科技手段焕发新生机。一方面,卡通化视觉叙事降低了高古文化的理解门槛,增强了叙事的亲和力和趣味性;另一方面,严谨筛选的文物图像和历史信息确保了文化内涵的深度与准确性,避免了娱乐化过程中的表面化。这种“古与今”的融合正是当代文化创新的精髓,其背后体现的

是文化自信与包容心态:既尊重传统的真实性,又勇于探索新的表达方式。总之,《商兔艺龙》展览以其独特的叙事方法、深厚的文化融合和创新的数字媒介运用,探索出博物馆(美术馆)传播中华优秀传统文化的新模式。它不仅为观众带来了一场趣味横生又发人深省的文化体验,也为业内提供了一个值得借鉴的策展范例。未来的文化展览实践中,如何进一步平衡好故事性与学术性、娱乐性与教育性、传统精髓与现代创意,将是策展人和设计师需要持续思考的问题。可以预见的是,随着技术的进步与理念的更新,像“商兔艺龙”这样跨界融合的展览将不断涌现,在弘扬中华优秀传统文化、构建当代文化叙事方面发挥更大的作用。通过创新叙事和数字赋能,我们有理由相信博物馆展览将在大众文化记忆的构筑中扮演更加积极的角色,让悠久的文明记忆以崭新的方式薪火相传。

参考文献

- [1] 许捷(2021). 展览叙事:从方法到视角.《博物院》, 2021 年(4):18-21.
- [2] 韩润泽(2025). 博物馆数字化展览的互动性设计探索.《城市建筑与发展》, 2025 年 6 卷 3 期:25-27.
- [3] 梁曦(2025). 中国文化中的艺术表现形式与当代设计的融合.《教育科技前沿(TheFrontiersofEducation Technology)》, 2025 年 1 卷 5 期:21-28.
- [4] 郑东林(2025). 新时代文艺与文化融合发展的路径探究.《交叉科学快报》, 2025 年 9 卷 4 期:533-537.
- [5] 钟琳颖, 沈婕, 毛威, 王孟和, 俞肇元(2021). 基于时空知识图谱的古城叙事地图设计与实现.《遥感学报》, 2021 年 25 卷 12 期:2421-2430.
- [6] 林书传(2024).《商兔艺龙——中华优秀高古文化的新译与再造》展览前言 EB/OL. 南京艺术学院美术馆.

作者简介:高雅(1989—),女,山东梁山,博士在读,助理研究员,研究方向:视觉传达、数字化建设、美术馆学。