

非遗类文物陈列布展的场景复原设计方法研究

杨春燕

青龙满族自治县文物保护所, 中国·河北 秦皇岛 066500

摘要:当前国内非遗展馆陈列普遍存在场景建构脱离原生语境、文化叙事断裂、原真性与观赏性失衡、活态传承表达缺位等问题,致使文物陈列仅停留在器物展示层面,难以传递非遗深层的地域人文与技艺价值。本文系统梳理非遗场景复原的底层逻辑、核心准则与实操方法,剖析现阶段设计工作中的共性症结,构建适配非遗活态属性的展陈优化体系。旨在打破传统文物展陈“重器物、轻语境”的固有思维,搭建专业化、精细化的非遗场景复原设计范式,可为非遗文物活化利用、文化内涵精准释读及常态化活态传承提供扎实的理论支撑与参照。

关键词:非遗类文物;陈列布展;场景复原;展陈设计

Research on Design Methods for Reconstructing Exhibition Scenes of Intangible Cultural Heritage Artifacts

Yang Chunyan

Qinglong Manchu Autonomous County Cultural Relics Protection Institute, China Hebei Qinhuangdao 066500

Abstract: Current exhibitions of intangible cultural heritage (ICH) in China commonly suffer from issues such as scene reconstruction detached from original contexts, fragmented cultural narratives, an imbalance between authenticity and visual appeal, and a lack of dynamic inheritance expression. These shortcomings limit artifact displays to mere object presentation, failing to convey the profound regional cultural significance and craft values inherent in ICH. This paper systematically examines the fundamental principles, core guidelines, and practical methodologies for ICH scene restoration, identifies common challenges in current design practices, and establishes an exhibition optimization framework tailored to the living nature of ICH. The study aims to overcome the traditional exhibition mindset that prioritizes artifacts over context, establishing a professional and refined design paradigm for ICH scene restoration. It provides solid theoretical support and reference for revitalizing ICH artifacts, accurately interpreting their cultural essence, and ensuring sustained dynamic inheritance.

Keywords: Intangible cultural heritage artifacts; Exhibition layout; Scene reconstruction; Display design

0 引言

非遗文化的存续与传播始终根植于特定的地域场域、技艺生产流程与民间人文语境,脱离具体场景的非遗文物,仅为失去文化内核的普通器物。非遗类文物涵盖传统手工艺工具、民俗仪式器具、戏曲曲艺道具等多元类型,是历代民众生产生活、民俗实践与技艺传承的实物佐证,承载着独特的地域文化记忆与民间审美体系。从现有研究现状来看,国内学界针对文物展陈的研究多集中于硬质文物的空间布局、光影设计、形式创新等通用领域,专门聚焦非遗场景复原的研究多为个案分析与局部技术探讨,尚未形成完整、系统、可落地的设计方法论。同时,基层展陈实践中普遍存在设计模板化、场景同质化、商业过度包装、文化原真性弱化等现实问题,严重制约非遗文化的精准传播与深度普及^[1]。基于此,本文立足非遗文物活态性、语境化、在地化的核心特质,系统探究非遗场景复原的设计逻辑、实施路径、现存问题与优化策略,助力非遗文物陈

列布展向专业化、精细化、特色化方向发展。

1 非遗类文物场景复原的核心设计方法

1.1 前期调研:场景基底的真实性溯源设计

前期溯源调研是保障场景复原原真性、规避同质化设计的前置核心环节,需构建“文献梳理+田野调研+专家核验”的三维溯源工作体系。文献梳理阶段,系统检索地方志、非遗普查档案、民俗典籍、学术专著与专题报告,厘清非遗文物的起源背景、应用场景、民俗规范与工艺流程,梳理不同历史阶段的场景演变特征,锁定场景复原的权威史料依据。田野调研阶段,深入非遗原生传承村落、民俗活动场地与传统生产空间,实地记录原生民居形制、空间尺度、器物陈设习惯、民俗仪式流程、色彩材质特征等细节,采集影像、文字、实物样本等一手资料,留存不可复制的在地场景信息。专家核验阶段,邀请非遗代表性传承人、民俗学专家、文博展陈学者开展专项论证,修正史料与现实场景的偏差,确认场景布局、器物搭配、工艺

细节的准确性,从源头规避主观设计偏差,为场景复原筑牢真实基底。

1.2 空间重构:原生语境的分层复原设计

非遗场景空间重构需摒弃扁平化、模板化的简易布景模式,采用“整体架构搭建+局部细节还原+功能分区布局”的分层设计方法,全方位还原非遗存续的原生时空语境。整体空间层面,严格复刻非遗原生场景的尺度比例、空间格局与建筑特征,针对手工技艺类非遗复刻传统作坊空间,民俗礼仪类非遗还原庭院厅堂场域,戏曲曲艺类非遗复原古戏台展演空间,通过精准把控层高、格局、观展动线,搭建贴合非遗专属特质的基础空间形态。局部细节层面,聚焦场景氛围感与真实感营造,从材质、色调、光影、陈设四个维度还原原生质感,选用传统木质、砖瓦、粗布等原生材质,匹配非遗对应的传统色彩体系,以分层次柔和的漫射灯光替代工业高亮灯光,最大限度弱化现代空间痕迹。功能分区层面,契合受众“认知-理解-共情”的心理逻辑,划分氛围导入区、技艺展示区、核心场景区、互动体验区,依据文化叙事逻辑规划观展动线,实现文化铺垫、场景感知、深度体验的层层递进,有效解决传统展陈动线混乱、层次模糊、体验零散的问题。山西博物院“晋魂”展厅戏曲场景复原便践行该设计思路,精准复刻晋南皮影戏台原生形制,搭配在地材质与氛围光影,完整还原传统戏曲展演场景,极大提升了展陈的沉浸感与文化真实性^[9]。

1.3 器物叙事:文物场景的适配融合设计

非遗文物是场景复原的核心叙事载体,场景设计需紧密围绕文物的功能属性与文化内涵展开,实现器物与场景的深度耦合,破解传统展陈器物与语境割裂的核心难题。首先,依据文物功能属性精准匹配对应场景,年画雕刻、传统纺织等生产类文物对应民间劳作生产场景,祭祀器具、节庆道具等民俗类文物对应民俗仪式活动场景,皮影、戏服、伴奏乐器等曲艺文物对应传统舞台展演场景,让每一件文物都回归原生使用语境。其次,构建层级化器物陈设体系,以核心非遗文物为视觉焦点,搭配辅助工具、民俗摆件、日常器物,还原民间真实的陈设状态与使用逻辑,摒弃标准化、规整化的商业化陈列模式,保留原生民间场景的自然质感与烟火气。最后,依托器物搭建完整叙事脉络,结合文物的使用流程、地域特色与传承故事,通过场景细节隐性传递技艺逻辑与民俗寓意,以沉浸式场景叙事替代单一枯燥的文字解说,帮助受众直观解读文物的实用价值与深层文化内涵。

1.4 氛围营造:活态体验的多维赋能设计

为突破静态场景的展示局限,充分彰显非遗的活态核

心特质,需构建“静态实体场景+动态技艺演绎+轻量化数字辅助”的复合型场景体系。静态场景以实体布景、原真器物陈设为核心,筑牢场景原真性基础,保障空间与器物的文化真实性。动态演绎依托非遗活态传承的天然优势,设置常态化传承人现场展演、工艺流程动态演示环节,还原非遗动态生产与民俗实践全过程,赋予静态场景鲜活的生命力。数字辅助以轻量化多媒体技术为补充,通过原生环境音效、工艺流程动画、简易虚拟互动等形式,弥补实体场景无法呈现的动态细节与隐性技艺知识。设计过程中严格恪守“场景为本、技术为辅”的核心准则,严控数字技术应用尺度,坚决避免过度数字化包装消解非遗民俗质感与文化原真性,实现传统场景质感与现代观展体验的平衡适配。

2 当前非遗文物场景复原设计的现存问题

2.1 原真性缺失,场景同质化问题显著

国内基层非遗展陈场景设计普遍存在模板化套用、同质化严重的突出问题。多数设计团队未开展系统的田野调研与史料溯源工作,直接套用网络通用民俗场景模板,忽视不同地域、不同品类非遗的文化差异性与独特性。部分展陈为追求视觉观赏性,随意混搭不同地域、不同民俗体系的场景元素,擅自篡改传统空间形制与陈设逻辑,出现器物搭配错乱、场景氛围违和、民俗细节失真等问题。最终导致复原场景仅具备表层复古视觉效果,缺乏专属的地域文化内涵与民俗特质,无法精准传递非遗的在地文化价值。

2.2 重形轻韵,文化叙事碎片化严重

当前诸多非遗展陈将场景复原简单等同于空间布景与装饰美化,片面追求视觉整洁度与观赏性,忽视文化叙事的完整性与逻辑性。场景设计仅停留在表层视觉还原层面,未结合非遗的历史渊源、技艺逻辑、民俗寓意与当代传承脉络构建系统叙事体系,器物陈设杂乱无序,场景、文物、文化三者关联性薄弱。受众仅能直观感知复古场景的视觉形态,无法深度理解场景背后蕴含的民俗内涵、技艺价值与人文故事,导致非遗文化传播流于表面,难以形成深度文化认知与情感共情。

2.3 活态性匮乏,静态展陈弊端凸显

现阶段多数非遗场景复原仍沿用传统固态文物的静态展陈思维,仅完成空间格局与器物陈设的静态复刻,完全忽视非遗活态传承的核心属性。展陈场景长期保持静态固化状态,缺乏动态技艺演绎、民俗仪式还原、受众互动体验等核心活态环节,沦为单纯的复古布景空间。非遗核心的技艺流转、人文互动、民俗实践等活态文化价值无法有

效呈现,展陈始终停留在“观物”的浅层展示维度,难以让受众感知非遗的生命力与传承意义,背离了非遗活态展示、活态传承的核心发展目标。

2.4 技术适配失衡,原生文化质感消解

现代数字技术在非遗展陈场景中的应用呈现明显的两极分化失衡态势。部分传统展陈模式过于保守,完全依赖静态实体场景展示,缺乏轻量化的现代辅助展示手段,致使流程复杂、内涵小众的非遗技艺与民俗文化难以被普通受众理解,展陈形式枯燥、认知门槛偏高,传播效果有限。部分新式展陈则过度依赖 VR 设备、大屏光影特效、交互式装置等数字技术,盲目追求视觉冲击与娱乐效果,过度改造原生场景结构与民俗细节,弱化传统材质质感与民俗氛围,导致非遗原生沉稳的文化质感被商业化、娱乐化属性彻底消解。

3 非遗文物场景复原设计的优化路径

3.1 完善溯源体系,筑牢场景原真性根基

构建标准化、流程化的前置调研溯源机制,将文献研究、田野调研、专家核验固化为场景设计的必备前置流程,建立完整、可溯源的非遗场景档案。针对不同地域、不同品类的非遗项目,精准梳理其专属的空间形制、民俗规范、器物体系与场景特征,彻底摒弃通用模板化设计模式。同时搭建本地化非遗场景细节资源库,系统收录传统空间尺度、材质色彩、陈设习惯、民俗流程等原生数据,为差异化、高保真的场景设计提供数据支撑,从源头规避同质化、虚假化设计问题,切实筑牢场景原真性核心根基。

3.2 重构叙事逻辑,实现场景与文化深度耦合

以非遗文化叙事为主线重构整体设计逻辑,彻底打破单纯的视觉布景思维,将非遗的历史演变脉络、核心工艺流程、民俗文化寓意、当代传承发展故事全方位融入场景细节。遵循“起源演变-技艺实践-民俗应用-当代传承”的时间脉络与“场景载体-器物功能-技艺内核-人文价值”的内容逻辑,搭建系统化、立体化的叙事框架,让空间布局、器物陈设、细节装饰均服务于文化传播。同时配套分层式解说体系,兼顾普通受众的基础认知需求与专业受众的深度研究需求,实现场景视觉呈现与文化内涵传递的高度统一。

3.3 强化活态赋能,凸显非遗核心传承特质

构建“静态场景固化+动态内容赋能”的双向活态展陈模式,以高保真静态场景为基底,以动态技艺演绎为核心赋能手段。常态化引入非遗传承人入驻展厅开展现场技艺展演,完整还原传统技艺制作、民俗仪式开展的完整流程,让静态场景焕发活力。同时设置轻量化、沉浸式的受

众互动体验环节,引导大众亲身参与简易技艺操作与民俗体验,拉近受众与非遗文化的距离。针对技艺类、民俗类、戏曲类等不同非遗品类定制差异化活态展示方案,精准匹配各类非遗的核心活态特征,充分凸显非遗活态传承的核心特质。

3.4 严控技术尺度,平衡原真性与创新性

确立“原真为本、技术为用、适度创新”的技术应用准则,实现现代展陈技术与传统民俗场景的精准适配、有机融合。针对工艺流程复杂、文化内涵小众、实体场景难以完整呈现的非遗内容,采用轻量化数字技术补充展示短板,完善文化叙事体系;对于民俗氛围浓厚、注重原生质感的传统场景,精简冗余数字化装置,最大限度保留传统材质与空间氛围。坚决杜绝技术滥用与场景过度改造,坚守非遗文化内核与民俗质感,实现场景原真性、体验现代性、传承持续性的三维平衡。

4 结语

非遗类文物场景复原设计的核心要义,是通过空间重构、器物适配、氛围营造、叙事赋能四重核心路径,完整还原非遗存续的原生文化语境,破解传统静态展陈的固有局限,实现非遗物质载体与精神内涵、静态器物与活态文化的双向激活。当前国内非遗展陈场景设计普遍存在原真性缺失、叙事碎片化、活态性不足、技术适配失衡等共性问题,这些问题直接制约了非遗文化的传播效能与传承质量^[1]。本文构建了“溯源调研-空间重构-器物叙事-多维赋能”的系统化场景复原设计方法,并结合行业现存痛点提出针对性优化路径。该设计体系深度贴合非遗活态核心特质,兼顾学术严谨性与实践可操作性,能够有效破解当前非遗展陈的各类现实问题。未来非遗场景复原设计需持续深耕在地地域文化,细化差异化设计逻辑,推动传统民俗场景与现代展陈理念深度融合,让非遗文物真正实现活化利用,为非遗文化的精准传播、活态传承与创新发展提供坚实支撑。

参考文献:

- [1] 严建强. 在博物馆里学习:博物馆观众认知特征及传播策略初探[J]. 东南文化, 2017(04): 93-101+127-128.
- [2] 王旖旎. 关于博物馆体验学习若干问题的探讨[J]. 东南文化, 2020(05): 134-140.
- [3] 钟晟, 代晴. 场景理论视域下的非遗和旅游融合发展举措[J]. 旅游纵览, 2020(12): 112-114.

作者简介: 杨春燕(1975.07-),女,满族,河北省秦皇岛,文博助理馆员,本科,研究方向:陈列布展。