

服饰博物馆数字化展示与实体展示比较

梁惠娥¹, 张守用^{1,2}

(1. 江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122;2. 江南大学 数字媒体学院,江苏 无锡 214122)

摘要:以服饰博物馆实地调研为基础,对服饰博物馆目前数字化展示与实体展示两种展示方式进行归纳分类,进而从两者的展示载体、展示方式、展示手段及展示内容进行系统、全面的分析比较,探析服饰博物馆数字化展示与实体展示的差异所在及其发展趋势,使两种展示方式有机结合,更好地展现我国民族服饰的文化内涵与社会价值,对于服饰博物馆积极有效地解决展示设计问题以及民族服饰文化的保护和传承有着重要意义。

关键词: 文化遗产;民族服饰;数字化展示;实体展示

中图分类号:J 0.05;G 260 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2016)03-0277-08

Comparative Analysis on Digital Display and Entity Display
at Chinese Clothing Museums

LIANG Huie¹, ZHANG Shouyong^{1,2}

(1. School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. School of Digital Media, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract:In recent years,along with the increasing importance attached to cultural heritage,the existence and development of national costume museum as well as other relevant issues become research focus. This paper summarizes and classifies the two display modes of current clothing museum,i. e. digital display and entity display,based on field research in costume museum to compare their display carrier,display channel,display method,and display content comprehensively and systemically in hope to reveal the differences and developing trend of digital display and entity display to form an organic combination of the two display modes to better demonstrate the cultural deposits and social value of Chinese national costumes,hence it is of great significance to seek an effective solution to the display design of costume museum as well as the protection and inheritance of national costume.

Key words:cultural heritage,national costumes,digital display,entity display

服饰博物馆属于专业博物馆的范畴,它的营建主体与办馆宗旨息息相关,它是收藏和展示服装服饰的重要机构,也是宣传与弘扬民族服饰文化的重要平台,同时还是研究服装服饰文化与制作工艺等重要的研究机构之一^[1]。由于社会的进步,国家对于文化遗产的保护与传承越来越重视。然而,没有特色的传统展馆陈列模式已经无法满足现代游客的审美需求,静态的展示模式无法吸引更多的游客

前来参观与欣赏民族服饰,这种现象成为威胁服饰博物馆未来与生存的首要问题。信息技术、网络技术、多媒体技术和虚拟现实技术等数字技术的迅速发展,丰富与改变了传统服饰的展示形式,使展示形式呈现多层次,立体化的格调^[2]。笔者结合自己的服饰博物馆展示设计课题,依托江南大学民间服饰传习馆现有的研究成果与发展趋势,考察了我国十二家服饰博物馆,馆藏对象包括服装、饰品、服饰

收稿日期:2016-01-06; 修订日期:2016-02-26。
基金项目:国家社会科学基金项目(12BMZ049)。
作者简介:梁惠娥(1967—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为传统服饰文化与服装设计。
Email:lianghe@jiangnan.edu.cn

题材或相关文字、文献、美术作品、图片、照片、制作服饰品相关的工具等^[3]。其展示方式与数字化展示技术相对成熟,对于研究服饰博物馆展示艺术的专业人士有重要的理论研究意义与实践参考价值。

1 服饰博物馆展示的原则与手段

我国民族服饰是中国乃至世界上不可多得的文化瑰宝,因此必须对其进行保护。在保护与展示传统服饰时要遵循文化遗产保护的基本准则和科学概念,即原真性 (Authenticity) 和完整性 (Integrity)。原真性 (Authenticity) 包含原初的 (Original),真实的 (Real),可信的 (Trustworthy) 意思,文化遗产原初的真实状态应该得以保留并尽可能地展示^[4]。民族服饰因其自身原因,适合在固定的场所进行展示,博物馆就是最主要的展示载体。服饰博物馆根据服饰特点的需要,布置与之呼应的场景、营造不同时代、不同民族的氛围,这样才可以拉近展品与观众的距离。在服饰博物馆的展示内容中,服装、饰品、文献、照片等属于物质文化遗产的范畴。目前,我国民族服饰实物展示绝大多数都以服饰博物馆为依托,根据各民族服饰的特色营造与之相匹配场景氛围,参观者不仅可以亲眼目睹真实的服饰实物,而且对服饰的造型、纹案以及艺术特色等都有面对面亲历的“真实存在”感。从笔者实地调研情况来看,实体展示是目前民族服饰物质文化遗产的主要展示形式。

随着科学技术的发展,实体展示已不能满足现代参观者个性化需求。基于此,越来越多的服饰博物馆借助触摸屏或以多媒体为媒介,在展厅中提供一些数字化展示,增加展示的生动性和趣味性。其中,民族服饰制作工艺及服饰材质的选取技艺等属于非物质文化遗产的范畴,由于其不易明了和难以触摸的特性,展示其原真性是有一定难度的;同时由于我国民族服饰制作工艺流程多以师徒口传心授的形式延续下来的,有些技艺因传承人的离世而失传。因此,要想在服饰实体展示中体现服饰制作工艺流程的完整性是不现实的,而且工艺流程的原真状态只散落零星片段。以汉服为例,随着时代的发展,传统汉服被现代服饰所替代,其原真性只能体现在现存的服饰文物、制作服饰品的相关工具上面。所以,要尽力利用多媒体设备对传统服饰非物质文化遗产传承人进行信息采集。除了采集传承人的现存作品外,还要重点采集传统服饰制作工艺流程,以便民族服饰传承人离世后也能有所依附,这

也是文化遗产展示“原真性”原则的重要体现。因此,多媒体展示系统对于传统服饰非物质文化遗产的展示显得十分重要。

从笔者调研实际情况分析,现阶段服饰博物馆还是侧重于民族服饰的展示与保护,有关民族服饰的制作技艺很少有专门的展厅进行演示。实体文物与制作技艺在展示过程中相互衬托、两者并重才能真正达到服饰文化传承与发展的目的。

2 服饰博物馆的展示形式

就十二家服饰博物馆的现存文物的展示形式而言,目前民族服饰展示形式主要包括传统的实体展示与数字化展示两种形式。

2.1 实体展示

实体展示是民族博物馆目前运用最多、普及最广的展示形式,它主要依托于服饰博物馆而存在。民族服饰实体展示主要有平面铺排、支架支撑、模型、主题场景 4 种形式。

2.1.1 平面铺排展示 平面铺排展示是指将服饰展品依附于实体支撑物上面,根据展示主题的需要将文物的全貌或者精华部分展示出来,以供参观者进行直观研究与赏析;同时对于有残缺的展品展示也是最好的选择,有选择性地进行局部展示,弥补破损展品在展示时的自身缺憾。服饰博物馆在展示服装(图 1 为北京服装学院民族服饰博物馆展品)、服饰品(图 2 为江南大学民间服饰传习馆展品)、纺织面料以及书籍等常采用平面铺排形式进行藏品展示。但是此种展示形式占用空间较大,有一定的空间局限性。

图 1 服装平面铺排展示

Fig. 1 Presentation of clothing arranged plainly

图2 服饰品平面铺排展示

Fig.2 Presentation of furnishings arranged plainly

2.1.2 支架支撑展示 支架支撑展示是指借助展示支架支撑起所展示的服饰文物,使服饰立面以平面的形式进行展示。支架支撑展示可以展示出纺织面料的质地、文案的设计与组合(图3为南京云锦博物馆展品)、服装整体组合搭配的简单效果(图4为中央民族大学民族博物馆展品),较之平面铺排展示形式更具生动性。

支架支撑展示是目前运用最多的实体展示形式,此种展示形式成本相对于人模展示较低,占用空间较小,是各大服饰博物馆首选的展示形式。

2.1.3 模型展示 模型展示是指将服装及饰品穿戴到模拟人体体态特征的人模上进行服饰文物立体展示。模型展示较之前两种展示形式更能体现出服饰套装(图5为上海纺织博物馆展品)或者主题服饰(图6为江南大学民间服饰传习馆展品)的搭配效果与民族特色。利用模型展示服饰,是从平面展示到立体展示的进化。模型展示受展示成本

与空间的限制,运用相对较少。

图3 纺织面料支架支撑展示

Fig.3 Presentation of textiles supported by braces

图4 服装支架支撑展示

Fig.4 Presentation of clothing supported by braces

图5 服饰套装人模展示

Fig.5 Presentation of models in suit

图 6 主题服饰人模展示

Fig. 6 Presentation of models in theme dress

2.1.4 主题场景展示 主题场景展示主要是指为了还原历史场景、体现民族建筑及服饰特色以及某一民族节日而设计的展示形式。例如,店铺遗址、民俗风情馆(图 7 为江宁织造博物馆展品)、洞房花烛夜场景(图 8 为宁波服装博物馆展品)等多采用主题场景进行展示。主题场景展示形式可以使参观者融入特定的展示氛围之中,更直观地感受各民

族服饰的独特魅力与风俗人情。

2.2 数字化展示

服饰博物馆数字化展示兴起于 20 世纪 90 年代,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术日趋成熟,数字化展示为服饰文化遗产带来了一种全新模式。服饰博物馆数字化展示具有鲜明的时代特征和自身特色,其特色集中体现在展示形式之中。就调研情况分析,目前服饰博物馆数字化展示形式主要有虚拟服饰博物馆、多媒体系统和图片展示。

2.2.1 虚拟服饰博物馆展示 虚拟服饰博物馆是指运用虚拟现实技术再现服饰博物馆文物和历史以及其他场景的博物馆陈列方式。虚拟服饰博物馆较之传统实体服饰博物馆有数字存储、资源共享以及多样化的展示方式等优点;同时,虚拟博物馆通过与之匹配的软件或硬件设备使参观者与文物进行“交互”体验成为可能(图 9 为中南民族大学民族博物馆展品)。虚拟博物馆、3D 影像及 4D 影院等展示形式会给观众带来真实感,体会“交互”感受,提高观众的参观兴趣;但是,要注意“虚拟”与“现实”相结合,尊重藏品实物和史料数据,避免本末倒置^[5]。

图 7 “红楼梦”主题场景展示

Fig. 7 Presentation of subject scene of A Dream of Red Mansions

图 8 “洞房花烛夜”主题场景展示

Fig. 8 Presentation of subject scene of A Dream of Red Mansions

图 9 苗族服饰虚拟展厅

Fig. 9 Virtual gallery of miao nationality clothing

2.2.2 多媒体系统展示 多媒体系统展示是基于网络的“第五媒体”播放系统展示形式。它运用高质量的编码方式将视频、音频、动画和图片信息以及滚动字幕通过网络媒介传输到各播放端,之后由播放端

播放输出。视频展示形式可以较为全面、系统地展示服饰及服饰文化(图 10 为中南民族大学民族学博物馆展品);动画展示形式独特的趣味性及形象化更容易被参观者所接受(图 11 为江宁织造博物馆展品)。

图 10 民族服饰及民俗纪录片展示

Fig. 10 Presentation of folk costume and folk documentary

图 11 染房动画展示

Fig. 11 Animated show of dyehouse

2.2.3 图片展示 图片展示以多媒体设备为平台,分为静态图与动态图两种形式。就调研情况而言,图片展示是服饰博物馆运用较多的数字化展示形式,主要展示馆内服饰演变历史或者馆内没有展出的文物(图 12 为中国丝绸博物馆展品)。图片展示直观而又简单,是各大服饰博物馆进行藏品数字化展示运用最多的展示手段。通过图片和文字介绍,可使参观者更好地了解我国民族服饰发展史。

图 12 民族服饰的演变
Fig. 12 Evolving map of folk costume

3 服饰博物馆实体展示与数字化展示比较

服饰博物馆数字化展示和实体展示特色的客观差异性,决定了两者在展示载体、展示方式、展示手段以及展示内容等方面存在差异。因此,从上述 4 个方面进行比较,能够对服饰博物馆展示艺术进行深入研究和探讨。

3.1 展示载体的比较

在服饰文物实体展示和数字化展示中,两者都需要一个载体作为其存在的依托和呈现的平台。民族服饰实体展示需要展厅作为实物收藏与展览的载体,服饰实物、展示设备以及所需的陈列设施等一切与展示相关的实体要素齐全是实体展示的前提与基础,然后,通过服饰实物以及相关模型、图片等组合、搭配共同构成主题展示以供参观者欣赏。服饰博物馆实体展示方式生动形象地展现了我国民族服饰发展的规律和演变过程,使参观者在欣赏精美民族服饰的同时获得更多的民族服饰知识和艺术享受。因为观众必须走进这个实体展示空间才能进行民族服饰的参观、感受民族服饰的独特魅力等,所以服饰展厅承载了陈列展览的全部。

相对于服饰博物馆实体展示所需空间,民族服饰数字化展示载体与实体展示所需要的博物馆展厅在硬件设备上无法相比,然而从展示空间的角度分析,民族服饰数字化展示所展现出的效果与影响却毫不逊色。与民族服饰实体展示所需的博物馆静止、固定、有限的物理空间相比,数字化展示很好地展现了自由、开放的一面^[6]。民族服饰数字化展示不仅摆脱实体展示所需大面积的展览场地建筑条件的束缚,而且相对于实体展示所需载体,数字化展示的载体则显得简单便捷,一套软、硬件系统配置完备的多媒体设备就可以完成民族服饰的数

字化展示。民族服饰信息都可以通过多媒体、虚拟现实等数字化展示技术的综合运用呈现给参观者。相比于民族服饰实体展示,数字化展示打破了传统的展示空间、参观时间等条件的限制,它只需电脑与互联网相结合,就可以为世界各地的观众打开一个不受时域限制的民族服饰数字化展示信息界面。参观者可以通过显示器的屏幕,“走进”数字服饰博物馆,方便快捷地从展示的服饰文物中获取所需的民族服饰文化信息,感受民族服饰的独特魅力。

3.2 展示方式的比较

基于展示载体的不同,服饰博物馆数字化展示与实体展示两者的展示方式也表现出明显的差异。就调研情况分析,目前,服饰博物馆根据展示主题的需要进行服饰文物组合或辅以其他展示设备及手段将其真切地呈现给观众。走进展厅时,观众与实物展品在同一时空存在,真实地感受着民族服饰中凝聚的知识内涵以及散发出的浓厚民族文化气息。民族服饰实体展示方式生动形象,富有感染力。随着科技飞速发展,现代博物馆特别是一些设施先进的博物馆,采用许多先进教育手段,使观众不仅可以眼看、耳听,而且可以触摸,亲自实验和操作,从而充分了解展品^[7]。就笔者调研的十二家民族博物馆而言,民族服饰展示还没有达到如此先进的程度。所以,民族服饰实体展示这种直观、大众化的展示方式在观众的感官好奇心得到满足的同时,受空间、展示技术手段等多种客观因素的影响和制约,又难免出现一些不尽如人意的缺憾。例如,由于展厅空间和可展出藏品的数量限制,且馆内的服饰文物大多带有不可再生性和非复本性,导致服饰文物不能随处移动,所以展示的主题性质和内容比较固定、单一,只能满足一些带有特定参观目的、具有民族服饰兴趣爱好或专业背景人群的文

化需求,提供的服务具有针对性,不能满足观众个性化的需要。又如,服饰文物被封闭在玻璃展柜之中,无形中增加了藏品和观众之间的距离感,观众无法亲近所展示的服饰文物。

民族服饰数字化展示方式以多媒体设备为展示载体,藏品资源的数字化展示通过显示屏呈现,观众在观看视频或者交互图片时,独立于数字化展示空间之外,以十足的观众身份“参观”数字展品,可以重复欣赏屏幕中与藏品相关的所有影像信息。

就笔者实地调研的情况而言,服饰博物馆的实体陈展除极少数使用动态展示手段外,多数都以单向的静态陈列呈现,少了生动、鲜活的感觉。服饰博物馆数字化展示通过综合运用多种数字技术手段,构建了服饰文物虚拟展厅、服饰文化纪录片、服饰制作工艺流程影像等,融合了图、文、声、像多样化的表达方式,虚拟现实环境的逼真渲染,增强了馆内服饰藏品信息的表现力,给观众带来了巨大的视觉冲击;同时,展示气氛在各种效应的共同作用下变得生动而极具感染力,拉近了观众与展示文物之间的距离。在笔者调研的上海纺织服饰博物馆中,该馆的虚拟博物馆展示带有交互功能,只要点击鼠标便可在屏幕上进行多角度、多侧面、或放大、或缩小观看数字服饰文物,达到了最佳的欣赏和学习效果。展示更加富有弹性,与观众的交互性明显加强,而且“观众之间还可以通过创造网络链接实现讨论和彼此互动^[8]”,体现了良好的双向互动。从实体空间的现场实物展示,到多媒体屏幕上的影像形态信息展示,不同的展示方式和特点带给观众不同的参观体验和享受,也为服饰博物馆的展示设计人员留下了值得深入思考的空间。

3.3 展示手段的比较

实体服饰博物馆陈列展览的展现手法一般分为两种,一种是实物、文字、语言等解释说明的单体文物展示,包括静态的和动态的;另一种即陈列语言的运用,这种展示方式最能够体现出实体服饰博物馆教育特点和博物馆自身民族特色,是最理想、最典型的展览表现手法。例如,南京云锦博物馆借用中国园林设计中“引人入胜、曲径通幽”的手法,形象而生动地展现出该馆服饰文化特色;又如,中南民族大学民族学博物馆的主题展厅很有特色:在一处模拟土家族农家女织布的展室中,房屋墙壁上陈列着几块腊肉,屋中篝火通红,织布机上一位少女正在织布,场景的搭建以及实物的巧妙运用,相互衬托,共同展示了恩施土家族人的风俗人情(图13为中南民族大学民族学博物馆展品)。

(a)场景1

(b)场景2

图13 恩施土家族少女织布场景

Fig. 13 Weaving scene of Tujia girl in Enshi

服饰博物馆数字化展示主要运用数字化展示技术,包括图片、文字及超文本链接相互组合、叠加的二维静态展示技术,视频、动画等动态方式的多媒体展示技术,虚拟现实“交互”技术等。两种或多种数字化展示技术手段的有机结合,使观众从中获得较为全面的传统服饰知识、信息及艺术享受等,与此同时,还能利用逼真的、数字化的传统服饰三维模型进行多角度、“零距离”观察与研究。

3.4 展示内容的比较

在服饰博物馆展示内容设计过程中,在展品的选择上要慎重,一切展示方式都要以服饰文物的存在为基础,能够表达展览主题思想,展品具有代表性,具有较强的主题表达能力,这些是实体展示和数字化展示在选择展品时都必须遵循的重要原则。

服饰博物馆中所收藏的服饰藏品数量、质量和类型有限,不可能满足多种主题展览的需要;而且,即使博物馆中收藏了极为珍贵、极具观赏价值的服饰文物,由于条件的限制,几乎不可能拿出来供展览使用,这些因素给展览设计中藏品选择带来了

遗憾。

服饰博物馆数字化展示方式在服饰藏品选择的自由度方面可谓优势尽显。①实体服饰博物馆中的绝大多数藏品资源均可经数字化后用于数字化陈列展示,包括常年珍藏于仓库中的服饰珍品;②服饰信息资源可以随时用数字化设备根据展示主题色需要进行采集;③还可以通过网络整合所展服饰的一切信息,把民族服饰融入到民族文化之中,不仅贴切要表达的主题,而且给观众带来更加丰富的民族服饰文化知识。

总之,服饰博物馆数字化展示可展示和利用的资源较之实体展示,在选择展示服饰文物方面余地更大,最大限度地缩小了藏品资源对于展示主题选择和整个展览设计的限制,使之变得更加人性化,同时更具趣味性。

4 结 语

文中通过对服饰博物馆实体展示与数字化展示在展示载体、展示方式、展示手段、展示内容4个方面进行了比较,得出实体展示与数字化展示并存是当今服饰博物馆展示的主要现状,都以保护与展示服饰文物为出发点与落脚点。然而,由于服饰的自身特点导致展示方式不能偏颇。从实地调研分析,服饰博物馆的实体展示相对数字化展示比较成熟与完善,民族服饰数字化展示作为服饰博物馆展示的新形式,具有广阔的发展空间与研究价值。

数字化展示相对于服饰博物馆而言还处于初步发展阶段,服饰博物馆数字化展示形式还未设计出一套成熟的展示模式,仍在不同的民族服饰文物数字化展示设计实践中摸索,但是,研究人员可以根据实地考察,分析、归纳出服饰博物馆数字化展示与传统的实体展示的不同。数字化展示有其自身的展示特点,在展示形式设计上也应遵循其独特的模式与规律。服饰博物馆数字化展示设计人员应在今后的相关研究与展示设计实践中注重区别实体展示与数字化展示的差别所在,只有按照民族

服饰数字化展示特点和规律进行主题展示设计,才能设计出使观众乐于接受的数字化展示形式,使数字化展示的优势充分发挥出来,以便满足民族服饰专业人士、民族服饰爱好者等不同层次的观众对民族服饰文化的需求,实现其应有的教育功能。

参考文献:

- [1] 中国民族博物馆. 中国民族服饰研究[M]. 北京:民族出版社,2003:23-25.
- [2] 梁惠娥,张守用,贾蕾蕾. 民族服饰博物馆数字化展示艺术初探——基于江浙沪地区民族服饰博物馆的考察[J]. 东南文化,2014(6):100-106.
LIANG Huie, ZHANG Shouyong, JIA Leilei. First discussion about digitized display art of the museums of chinese national costumes—according to the investigation of jiangsu, zhejiang and shanghai's national costume museum[J]. Southeast Culture, 2014(6):100-106. (in Chinese)
- [3] 梁惠娥,张守用. 关于当下我国民族服饰博物馆展示现状的思考——基于江浙沪地区民族服饰博物馆的考察[J]. 艺术百家,2014(6):76-81.
LIANG Huie, ZHANG Shouyong. Thoughts about show actuality of ethnic costumes museum of China nowadays—according to the investigation of jiangsu, zhejiang and shanghai's national costume museum[J]. Hundred Schools in Arts, 2014(6):76-78. (in Chinese)
- [4] 王伟华. 博物馆文化遗产的数字展示与实体展示[J]. 东南文化,2011(5):91-95.
WANG Weihua. Digital display and physical presence of cultural heritage in museums[J]. Southeast Culture, 2011(5):91-95. (in Chinese)
- [5] 沈业成. 虚拟现实技术在博物馆的展陈中[N]. 中国文物报,2013-07-10(5).
- [6] 李慧. 数字博物馆与实体博物馆展示内容设计的比较研究[D]. 长春:东北师范大学,2009.
- [7] 王宏钧. 中国博物馆学基础[M]. 上海:上海古籍出版社,2001:44-45.
- [8] Soren B J, Lemelin Nathalie. “Cyberpals! /les cybercops”: a lood at online museum visitor experiences[J]. Curator, 2004, 47(1):55-56.

(责任编辑:邢宝妹)