

艺术与数字的交响乐章

■本报记者 崔艳 实习生 方艺霖

杭州国家版本馆的数字展厅

走进杭州国家版本馆的数字展厅,映入眼帘的不是展柜展墙,而是一套大型“裸眼3D+沉浸式光影”系统,将虚拟化、数字化的版本珍品别样呈现。元代龙泉窑青瓷舟形砚滴,化身一艘灵活的瓷质小舟漂浮在碧波之上;五代雷峰塔经卷,那一个个穿越千年的文字随着光影在眼前穿梭……不同于传统的功能性展馆展厅千篇一律,数字展厅让参观者有了极具现代感的沉浸式多媒体互动体验。江南文脉,在眼前流淌成河。

嘘!别说话,那边的展品好像在动

伴随着悠扬的音乐声,面前卷轴缓缓打开,中国十大传世名画之一的《富春山居图》“活”了过来。伸手缓缓挥动,便是云卷云舒;轻轻触碰,便是潮起潮落。感受着数字化的春江漫游,如同经历了一场时空穿梭,为观众带来了沉浸式的美感体验。看完之后,只想吟一句:“能不忆江南?”

这样的场面切实发生于身边,诗歌与艺术在身旁如河流流淌,建筑与文学在身旁群星闪耀。希腊的古哲学家、罗马的辉煌文化、盛唐的璀璨珍宝、宋明的娟娟笔墨。无数艺术展品以数字技术,从纸面的记载中起身,从展柜中缓缓走出。

不止是画作,通过动画展示的工艺品也独具特色。明明是烧制于元代的龙泉窑舟形砚滴,在画面上展示的却是当时的瓯江两岸,瓷窑林立,烟火相望,江上运瓷船只往来如梭。原来是匠人们从瓯江上的船只获得灵感,制成了这件砚滴。刹那间,真实的船只便化成了土坯——成为了匠人们灵感的来源。制坯、施釉、烧制,青莹细腻的胎质便活灵活现地出现在我们眼前。舟形砚滴旋转着,多角度展示自身的细节,又渐渐远去,化成一艘小船,回到江面。我们站到了船头,跟随海上丝绸之路走向世界。短短2分15秒的展示,让观众伴随龙泉窑舟形砚滴这件藏品一起走过前世今生的旅程。一件展品,就是一部文化史。

所谓数字展厅,是利用数字化、高科技化,将文化艺术与科技相融合,打造以版本互动的形式体现中华版本文化的内涵,就是为了让中国百姓近距离接触到中国千年文化的载体。老师可以带领学生观看建筑的宏伟,感受雕刻的传神,家长可以携带孩子观看绘画的生动,体会文字的美妙。文化的传承在轻轻牵手约定,一旁是千年传承之厚重,一旁是新兴生命之蓬勃。

夜空中最亮的星,是你在版本馆的身影

漫步整个展馆,多媒体、数字交互等现代科技手段随处可见,沉浸式的体验让版本“活”了起来。

在“江南版本文化概览”展厅,有一堵“姓氏墙”,观众扫描二维码后输入自己的姓氏,背景板上便会灯光闪烁,相应的汉字随之点亮,如同置身于

漫天星河。已有六千多年历史的汉字是迄今为止持续使用时间最长的文字,也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今者。看着他们一枚一枚点亮,照亮的是千年文化走过的旅程。

不仅如此,头顶和地面也有相应的互动,地上缀满了各色花朵,随着人们走过,花朵也会通过数字捕捉技术进行相应的互动。“一花一世界,一步一生花”。在吹来的甜蜜花风和静静飘落的花雨中,通过多媒体和镜子的配合,充满鲜花的空间传递着不知到达何处的茫茫花朵的生命力。艺术不朽,浪漫至死不渝,如此美妙的一次展出,如此绚丽的艺术,怎能不让人动容?便是歌德也会不忍留下遗憾,便是唐寅也会感慨其艺术璀璨。参观者漫步于馆内,便是通过数字化的技术,一步一步与艺术融合。

利用虚拟现实技术进行古建筑文化遗产数字化虚拟,让观者有一种在时间和空间的“穿越”感的同时也越来越受到博物馆和艺术馆的青睐。广州分馆文沁阁采用的3D MAPPING建筑投影技术,运用数字化理念勾勒中华文明藏书阁,赋予古老版本崭新的活力展示;使用的全息幻影舞剧空间化版本,让观众能更加深入地探寻中华民族的共有记忆与文化基因。

一闪一闪亮晶晶,数字艺术放光明

“版本馆”之“版本”,反映和见证着一个时代的文明成就。正如国家版本馆中央总馆展览策划实施组组长吴笑天所说,新落成的中国国家版本馆必将会成为新时代国家的标识。数字化技术不仅传承了传统艺术形式而且为艺术创作带来了新的创作方式和艺术语言,进而成为当今艺术领域中不可忽视的新力量。

中国国家版本馆党委书记、馆长刘成勇谈到:“中央总馆文瀚阁、西安文济阁、杭州文润阁、广州文沁阁,分布在我国的东西南北,保藏的是中华民族的文化瑰宝,既各有侧重、各具特色,又遥相呼应、浑然一体,是国家文化软实力的时代表达,也应当成为扩大中华文化影响力的重要依托。”

智慧馆建设,是杭州国家版本馆的显著特色之一。“馆内数字化建设工作,目的就是要解决版本类型复杂、安保等级要求高、馆际交流协同不畅、群众文化需求多元等痛点难点,在全国探路先行。”数字化工程项目负责人陈峰介绍。

浙江省委宣传部常务副部长、杭州国家版本馆建设常务副总指挥来颖杰表示,要让厚重的历史文化在新时代鲜活呈现,推动文脉永续传世,文明代代相传。浙江有能力、有信心把杭州国家版本馆打造成为宋韵文化展示之馆、中华版本保藏研究之馆、服务社会创新之馆、文明交流对话之馆、数字运维智慧之馆,交出浙江高分报表。

链接

◎元宇宙新闻主播担任讲解员

2022年6月,浙江自然博物院“24小时博物馆”开幕,参观者拍摄数字人讲解员——华智云。

今年6月,位于杭州市西湖文化广场6号一层北面的浙江自然博物院“24小时博物馆”正式开幕,这也是浙江省首个全天候博物馆。首个元宇宙新闻主播——“华智云”,作为志愿者担任“24小时博物馆”讲解员,带领游客了解大自然的奇妙和魅力。

这所24小时博物馆大量采用了包括AR增强现实、多媒体动画、科学绘画、声音装置、体感互动游戏等科技展示手法,配套多元的研学活动,促进博物馆课程与学校科学课程的密切衔接。在“元宇宙”剧场,数字人讲解员华智云,为大家开启了浙江自然博物院的云上展馆。

◎CAVE空间带来沉浸感与冲击力

在以展现运河文化为主题的“河之恋”数字化专题展厅当中,由NEC激光工程投影机所打造的360度超高分辨率“水”、“运”、“诗”、“画”四个篇章的影像画面,向游客传递出运河文化的风韵与特质。450平方米的展厅以无隔断的环形布局将游客环绕其中,超大的沉浸式CAVE空间带来视觉上强烈的沉浸感与冲击力。

◎以第一人称视角“走进古画”

2021年,位于南京的德基美术馆展出“金陵图数字艺术展”。此展作为全球首创的“人物入画,实时跟随”互动观展模式,将新锐科技引入文物数字化中,运用高精度定位系统让观众“走进古画”,以第一人称视角与画中人物产生实时互动,并通过自主探索获取知识信息。大屏幕真实复刻了文物《金陵图》,并让画中的533位人物、90个动物和40多家店铺商贩活动于屏幕中,古画中的官员、市民、商人、农户共同再现了金陵城的繁华街景。在技术层面,将室内高精度定位系统(UWB)、Unity引擎与自主研发的智能管理系统三端互联互通。观众由此可以以“精确到个位数厘米级”的精准定位、自主决策的移动端交互模式,进入第一人称的知识获取系统。

◎不用戴VR眼镜的德寿宫数字沉浸之旅

历时一年半的建设后,德寿宫遗址保护展示工程暨南宋博物院(一期)项目,目前已完成主体建设,即将在2022年的宋韵文化节精彩亮相。遗址在外行人看来就是一处“废墟”,如何看得懂?数字化复原展示是其选择:不是单调的实景引导、AI讲解、虚拟文物展示等,它更像是一座全景漫游展厅,强调原真性、即时性和沉浸式体验。如中区遗址,三块巨型幕布将遗址北、东、西三面包围住,这里将打造一个沉浸式CAVE影像播放空间,通过视觉融合技术,四面成像的CAVE空间(虚拟现实)将复原影像和宫廷生活以裸眼3D的效果给观众带来身临其境的视觉效果。简单来说,遗址中的一块砖石、一根柱础都能不断“生长”,肉眼还原德寿宫前世今生。

西区遗址共设置了10处数字化景点,展现宋代园林的风华绝貌,宋高宗的生活场景,如观展者能看到复原的池边茶阁游园画面。除此之外,德寿宫最有名的园林景观“小西湖”也用三维复原技术进行动态演绎。全景宋画风格展示了“小西湖”十个节气和一天从晨曦微光到夜晚月色如水的时光变化。

◎可持续发展的“空间互联”体系

位于苏州博物馆的“苏色生活馆”以时间节气为主题,以色彩物像为内容,演绎二十四节气之下动态的苏州生活美学,通过全方位LED屏营造沉浸式的数字化色彩通感空间。在结构上形成可持续发展的“空间互联”体系,开辟国内博物馆数字化新模式。在运营模式上秉持可持续原则,对博物馆场景进行全面的数字化革新:全面围合式的沉浸数字场景,搭配以世界前沿的中台控制系统做技术支持。这个实时渲染、虚实相生的色彩空间旨在实现展示内容的常换常新、自我造血、开创万物互联下的5G数字博物馆时代。

(赖雨欣 整理)