

数字化社区展览对粤港澳大湾区社区美育的影响

雷鸣 林楠

广州美术学院视觉艺术设计学院，广东省广州市，510000；

摘要：在粤港澳大湾区文化多元融合与区域协同发展的背景下，数字化社区展览馆通过数字技术重构社区美育模式。本文分析其核心特征—时空可扩性、文化包容性与互动参与性，探讨其对社区文化认同、教育公平及凝聚力的促进作用。研究表明，数字化展览通过沉浸式体验与共创平台，有效增强居民文化归属感，并借助跨区域资源共享与技术赋能，缩小美育资源差距。建议未来通过区域协作、智能化升级与社区共治优化发展路径，推动大湾区美育的均衡化与可持续发展。

关键词：数字化社区展览馆；粤港澳大湾区；社区美育

DOI：10.69979/3029-2700.25.01.084

引言

随着 Society 对文化艺术教育的重视，美育已经成为提高全民审美素养的重要途径，社区文化建设是社区建设的重要内容，有助于提升国人文化认同和文化自信，也是实行“文化强国”战略目标的主要工作之一。粤港澳大湾区作为国家战略重点发展区域，文化融合度高，涵盖多个国际化都市及历史文化遗产丰富的社区。社区展览馆作为文化展示与传播的重要载体，在美育体系中起到了至关重要的作用^[1]。然而，传统的社区展览馆在空间利用方面、传播覆盖面、教育资源共享等方面存在一定局限性，数字化的引入可以另展览馆突破时空界限；以更沉浸、互动的方式投入到为社区居民服务的行列中。社区展览的数字化发展不仅影响了艺术教育的普及性，也促进了不同文化群体间的交流与认同^[2]。本文基于数字社区展馆发展的理论框架，结合大湾区美育体系开展的部分理论和实践展开分析调研与检讨，旨在对数字社区展馆在未来的发展中寻找合理的路径。

1 数字化社区展览的概念与特征

1.1 数字化社区展览的概念

数字化社区展览是指利用数字化技术（虚拟现实、增强现实、人工智能、大数据分析等）提高展馆的互动性、沉浸感，让社区的居民能够更加方便的参与艺术、文化活动^[3]。数字技术的介入，使观众能以前所未有的方式参与艺术体验。与传统展览馆相比，数字化社区展览馆能够更好增强观众的沉浸式体验。例如，通过VR技术，参观者可以“走进”历史画作或文化遗址，实现与展品的互动，打破传统展览的单向接受模式。这种

沉浸式的体验既能较好地吸引受众的注意力及学习的欲望，也能有效地加强艺术教育感召发挥，使美育变得生动形象，让文化遗产传递出的优秀传统文化，能够更好地被受众感知、理解和接受。

数字技术不仅增强了展览馆的视觉感受，还通过声音、触觉反馈和实时交互提升观众的沉浸感。例如，三星堆博物馆的《遇见古蜀——三星堆沉浸式光影艺术展》将数字投影、音效设计、交互式灯光等进行了创新融合，营造出时空交叠的沉浸式氛围，使观众仿佛置身于古蜀文明之中。这种多模态沉浸式光影艺术展的模式，不仅有效的作用与博物馆，也可以为社区展览提供一种互动体验的范式，让参观者在互动中对展品的历史价值有更深层次的认识。

2 数字化社区展览的特征

2.1 时空可扩性

传统的社区展览馆中观众受到物理空间的限制，只能在特定时间、特定场景内参观。数字化展览则可以将馆内环境和展品内容通过云端技术搭建成一个网上展示平台。“云策展”模式在后疫情时代被许多美术馆、博物馆所采用，拓宽了展览的时间与空间维度，让社区居民可以随时随地访问展览馆进行文化学习^[4]。例如陕西历史博物馆策展人、考古工作者和文物修复师化身主播，通过运营抖音、知乎等社交平台为观众提供在线展览解说，拉近博物馆与公众的距离。社区展览可以借鉴此类经验，构建区域性的在线数字博物馆联盟，使不同社区的居民都能够突破地域和时间的限制，通过统一的线上平台自由探索各类文化展览，提高文化资源的可

及性和共享性。

2.2 文化包容性

粤港澳大湾区汇聚了广府文化、客家文化、潮汕文化等多元文化体系。在这种情况下,不同的文化以及语言成为了限制艺术传播的门槛。在这种多元文化共生的特殊语境中社区居民通过数字展览的视觉语言与互动要素实现对不同文化的体验,促进跨文化传播和交流。观众可通过AI语音助手实时选择不同的文化讲解版本,使用多语言导览设备进行个性化的问答。这种即时互动系统能够满足不同背景下的观众需求,使展览馆更具文化包容性,帮助不同语言背景的居民在展览互动中建立文化认同感[2],同时为社区居民建立了解区域文化的数字桥梁。

2.3 互动参与性

虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术赋能下的多维参与机制与空间重构。通过构建沉浸式叙事体验,提升社区居民的参与度。多维度的数字技术可以使社区居民在观展中实现“看—听—触”的多感官联动。此外,用户生成内容(UGC)平台的引入,鼓励居民上传个性化解读或创作,形成“展品—观众—社区”的共创生态。此类互动机制不仅提升个体的审美体验,更通过集体参与强化社区文化认同,为美育的互动参与提供实践路径。

3 数字化社区展览在社区美育中的作用

3.1 增强社区居民文化认同

社区展览馆作为一种文化载体,可以通过数字化技术增强居民对本土文化的自信和认识,对提高社区居民道德素质和增强居民文化认同感具有重要作用。例如澳门的某些社区博物馆利用虚拟现实技术重现历史文化场景,使居民和游客能够身临其境地感受城市的文化记忆^[3]。

佛山红头巾展馆是数字化展览增强文化认同感的典型案例。展馆采用了TouchDesigner技术,结合高清影像、音频讲解及互动展示,让参观者可以通过手势交互和肢体交互体验“红头巾”女性的劳动场景。展馆还设置了数字投影互动区域,使历史人物故事更生动。观众加深对这个群体的认识,并通过动态的互动加深对本土文化的感悟。所以借助数字技术展览馆不仅能传递历史信息,更能促进年轻一代的观众对本地文化的理解、塑造观众的身份认同。

3.2 缩小美育资源差距

美育资源存在分布不均的问题是推广美育的阻力

之一。数字化展览馆能够通过远程互动等方法有效缓解这一问题,让偏远或资源较少的社区居民也能享受到高质量的美育资源^[1]。现在许多艺术馆已推出线上展览平台,让观众随时随地都能接触到艺术作品。远程导览、互动教学等形式的引入,也在不断提高强社区美育的过程公平,推动着社区美育向着更为便捷和有效的方向发展。

康陵怀古项目利用数字技术推动遗址类展览的教育价值,将3×30米的线性投影与声音艺术相结合,让观众在历史场景的动态影像中深入体验南汉文明。项目通过新媒体艺术将遗址转化为一个巨大的沉浸式舞台,观众在历史和现代之间穿行,而非仅仅依赖传统的展板与文物展陈。其数字化展示方式以创新方式优化历史文化使不同年龄层和文化背景的观众都能直观学习历史文化。

3.3 增强社区凝聚力

数字展览馆不仅是文化艺术的宣传平台,还能成为社区居民之间互动交流的重要媒介。馆内展示以虚拟现实的形式和馆外参观者的充分交流互动,为双方搭建了沟通彼此心灵的桥梁。通过数字技术打造的社区艺术项目,社区的居民们可以在这里共同协作完成艺术作品的协作,增强社区居民与社区之间的归属感[5]。

以南汉二陵沉浸式艺术剧场为例,该项目结合考古遗址、视觉影像和音乐艺术,在30米长的投影幕上展现南汉文化的历史片段,吸引大量社区居民参与,创造出身临其境的历史体验。观众不仅能够在此感受遗址原址感受文化遗产的价值,还能通过动态影像增强对南汉文明的理解。该项目不仅是一种文化展演,更是社区凝聚力的象征。居民通过共享文化体验,形成集体记忆,加强了社区认同感。此外,该活动吸引了跨区域观众,使大湾区不同城市之间的文化交流更加紧密。

3.4 推动城市更新

艺术介入对于社区空间的更新具有重要作用。艺术的引入能够有效提升公共空间的品质,并增强社区居民的归属感^[6],通过数字化技术将社区空间转化为在地数字化展示空间,让社区空间变身为艺术创作、美育学习的空间,使城市公共空间焕发新的文化活力。康陵怀古实验艺术项目的实践也说明了这一点。该项目利用新媒体艺术重塑遗址空间,使原本静态的考古遗址成为充满动态叙事的历史文化场域。通过光影投影、交互影像及空间叙事,展览馆的作用从“展示文物”延伸至“激活遗址文化”,为文化遗产的活化和城市更新提供了新思

路。

4 数字化社区展览的发展路径

4.1 促进区域合作，实现文化资源共享

粤港澳大湾区依托城市集群效应，通过数字技术，使不同地区的社区展览馆之间实现文化资源共享。未来研究者可以进一步对接并整合各地博物馆资源，构建统一的数字文化传播平台，加速推动信息建设工作资源化、数字化。粤港澳展览馆可结合网上展览、虚拟导览、跨馆学习任务、按观众兴趣推荐不同区域展览资源等方式，共同开发跨区研修课程，形成一体化数字教育体系，让跨馆学习更有效率、更具个性化。

4.2 结合人工智能与 5G 技术，优化体验

人工智能技术，可以为打造更加个性化的数字展览体验提供良好的技术保障。展览馆基于用户行为数据的深度学习算法分析用户的喜好和浏览历史，智能推送用户个性化喜好的展览内容及相关展品信息，并根据观众的兴趣点实时调整展览推荐路径，提高观展效率和参与度。运用 AR 技术使观众在现实世界中与虚拟展品进行互动，提升观展者的沉浸感，使观众成为展览内容的积极探索者，从而打破传统的“被动观展”模式。同时利用 AI 语音助手提供多语言、多模式的展览解说，增强观众信息获取的便利性。

4.3 打造共创艺术空间，提高社区居民参与度

数字化展厅通过搭建虚拟策展系统、支持大众上传数字艺术作品、参与布展设计等方式，正逐步从文化展示的空间向观众参与创作的新平台转型，让展览更具互动性和包容性。这种方式既可以让更多社区的居民参与到社区文化的建设之中，又可以加深居民对社区的归属感。社区展览馆还可以结合研学任务，让居民以团队合作的方式参与展览策划，形成居民与展馆的双向塑造机制，使展览真正成为社区居民共同创造的文化空间。

4.4 与社区教育体系结合，拓展美育职能

数字展览馆应当与社区教育机构、学校展开合作，以推动更加情境化、个性化和互动化的美育课程发展，引入分层教学模式，为不同学习需求的群体提供适配的课程。以澳门为例，虚拟现实技术被学校应用于大量的艺术教育项目中，使得学生对于艺术的理解能力极大提高，同时给课堂教学带来了新的体验和尝试，给艺术教育提供了一个更好的平台，让学生可以从多个角度去培

养文化理解能力。未来，可以进一步完善数字展览馆的教育职能，把数字展览馆建为发动美育教育工作的核心资源平台，使其成为美育教育的核心资源平台。再利用线上宣教、线下培训等手段进一步深入数字展览馆的教育职能建设。

5 结论

数字化社区展览馆在粤港澳大湾区的社区美育体系中扮演着重要角色，不仅有助于提升居民的文化认同感，还有利于提升美育资源的公平性，从而进一步增强社区的凝聚力。但是，目前存在的数字化展览馆仍然面临着技术成本高、内容质量参差不齐等问题。未来，研究者需要通过加强区域合作、优化数字技术等路径，提高社区居民的参与度，实现社区教育体系的深度融合，共同推动其可持续发展，让更多人享受到数字化美育的便利与魅力。

参考文献

- [1] 胡晨晨. 新时代社区美育的价值意蕴与实践探索[J]. 吉林艺术学院学报, 2022, (02): 18-23.
  - [2] 郭宇菲. 族群象征主义视角下粤港澳大湾区的语言与身份认同构建[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2024, 64(03): 61-70.
  - [3] 李祯. 寻宝、重现与戏剧实验：虚拟现实技术与在澳门社区美育中的应用[J]. 天津美术学院学报, 2024, (01): 95-98.
  - [4] 岳继平. 空间、媒介与沉浸：基于儿童参观语境的美术馆展览设计[J]. 中国博物馆, 2022, (04): 63-67.
  - [5] 马琳. 从“艺术进社区”到“艺术社区”——基于新美术馆学视角的“艺术社区”实践与理论研究[J]. 美术, 2023, (08): 6-15.
  - [6] 陈成. 城市空间艺术点亮：以上海城市空间艺术季、社区空间微更新等实践为例[J]. 装饰, 2023, (11): 70-81.
- 雷鸣, 1980.9, 男, 汉, 湖北武汉, 硕士学位, 广州美术学院教授, 信息与交互设计、社区美育, 广州美术学院
- 课题名称及编号: 广东省哲学社会科学“十三五”规划 2020 年度学科共建项目——粤港澳大湾区语境下社区美育的传播模式与策略研究 (GD20XYS25)
- 通讯作者: 林楠