

《红楼·幻境》数字展， 以业态联动打造线下文化消费新空间

《红楼梦》是中国传统文化的集大成者，是拥有广泛受众的国民 IP，也是具有高度文化价值的经典之作。雅昌艺术数据聚焦《红楼梦》原著的文化内涵，结合旅顺博物馆所藏国家一级文物《红楼梦》绘本图集，综合利用数字技术，突破性地打造了一个可感、可游、可分享、可交互的浸润式文化体验空间——《红楼·幻境》数字展。这场展览既填补了国内“红楼梦”主题数字展的空白，也将成为雅昌艺术数据 2024 年的重点发展方向之一。

从文化艺术作品到数字展

全本《红楼梦》绘本是由清代画家孙温和孙允谟历时数十载精心绘制而成。作为大幅绢本工笔重彩画册，《红楼梦》绘本画风精美、色彩鲜丽，其绘画技法结合青绿山水、人物与界画艺术，并参用西方焦点透视法，用笔细腻、格调清新，极具清代宫廷新体画风格特征。这本绘本不仅是珍贵的文物，更是兼具文化内涵和审美价值的文化艺术作品。

绘本的艺术特色赋予了它独特的人文魅力，而数字技术的发展则赋予了它全新的活力。雅昌艺术数据综合利用数字技术、艺术装置、沉浸式光影等数字化创新手段，解读《红楼梦》中的文化内涵和时代精神，借助《红楼梦》绘本的艺术表达，以数字展览的全新视角重新打开红楼图像世界。



《红楼·幻境》数字展沉浸空间现场图



《红楼梦》绘本艺术图集 - 《贾宝玉神游太虚境》

从纸质图像的平面表达，到数字展览的多维呈现，这不仅是艺术形式的升级，也是雅昌艺术数据在业务上的突破和创新。从艺术品到数字展，从数字技术到内容创意，《红楼·幻境》数字展从艺术性、文化性、科技感、体验感出发，实现了人文与情感的互动互链。

构建体验丰富的融合型空间

以经典内容 + 视觉艺术 + 创新科技为关键点，《红楼·幻境》数字展分为 5 个章节，包括近 50 幅静态作品和 20 分钟原创数字光影，内容涵盖红楼梦文化故事主线、人物关系、文化深度、空间哲学与意境美学。集合静态展陈、沉浸式光影、数字互动展项、文创产品销售和“打卡”功能于一体，构造以数字展为中心的融合型文化体验空间。



《红楼·幻境》数字展——静态展陈部分



《红楼·幻境》数字展——文创衍生品

一片光影，重拾旧梦

沉浸式光影空间，演绎红楼梦故事主线

聚焦《红楼梦》中不同的爱情范式，选取孙氏绘本中发乎情、止乎礼的缱绻画面，传达红楼梦文化中对情与欲的辩证思考，同时以近 20 分钟的数字光影内容动态呈现宝黛之恋的前世今生，畅叙红楼梦思想中风雅又反叛的爱情观念。



《红楼·幻境》数字展 沉浸式光影空间

一场入梦，百种人生

数字化人物图谱，梳理复杂关系网络

梳理《红楼梦》四大家族谱系，以数字交互关联上百位人物；同时撷取十二金钗的命运判词，以绘本名场面展示其各异的姿容与性情，让观众在红楼梦众生百态中看见自己，体味哲思，关照现实的生命意义。



观众交互操作红楼人物数字知识应用

一席盛宴，雅正高古

交互性知识应用，洞见红楼梦文化万象

从“红楼饮饌”“红楼民俗”“红楼辞赋”三个维度出发，以主题性、知识性和视觉欣赏性为脉络，数字化呈现丰富的红楼梦文化研究成果。通过图像细节和专家解读，交互式引导观众层层深入，体会一场知识盛宴。



红楼梦文化知识应用 - “红楼饮饌”

一路游园，繁花缀锦

虚拟数字游览，解构大观园精神空间

依托《全本红楼梦》图册中的《大观园全图》，通过复刻原著经典动线，观园幻境，移步换景，驻足每个院落，章回体编年史铺陈开来。通过解锁不同主人公的游园路径，真正体验人在画中游、心随故事走。



观众交互操作“红楼地图”数字应用

一载轮回，余韵叠生

古画动态呈现，品味红楼梦四季图景

将红楼梦中“春有百花秋落叶，夏有凉风冬飘雪”的四季图景立体化呈现，以空间解构红楼梦叙事的荣枯华衰，解读理想化的中国古典园林典范，观众通过沉浸式感受艺术家孙温的艺术构思能力和场景构建能力，品味红楼梦意境的余韵悠长。



红楼四季数字应用

打造数字化消费新场景

从中国传统文化出发，以现代展现形式为落脚点，《红楼·幻境》数字展探索着数字化技术创造性应用的新道路。

从2023年6月开始，《红楼·幻境》数字展1.0版本先后在深圳、旅顺、长沙落展，成为了当地的打卡新地标。展览的参观流量带动了以展馆为中心的周边消费，而融合的展览形态则更新了线下文化场景的商业节奏。



《红楼·幻境》1.0 版本展览现场组图

2023年10月,《红楼·幻境》数字展被国家文化和旅游部评选为“文化和旅游数字化创新示范案例‘十佳案例’”。

文旅部充分肯定了雅昌艺术数据通过《红楼·幻境》数字展搭建数字化文化体验线下空间,发展数字化文化消费新场景的创新实践,也大大鼓励了雅昌艺术数据将视野由数字化应用拓展到数字化消费,通过聚焦文化和旅游的业态链接,拓宽文化消费的辐射半径,推助实现“展览+”的多种业态协同效益。

中华人民共和国文化和旅游部
Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China

政府信息公开

首页 > 科技教育

标 题: 文化和旅游部办公厅关于公布2023年文化和旅游数字化创新示范案例的通知

索 引 号: 357-1-12-2023-0001 **文 号:** 办科教发[2023]164号

发 布 机 构: 科技教育司 **发 布 日 期:** 2023-10-09

分 类: 科技教育; 通知 **主 题 词:** 数字化创新示范案例

文化和旅游部办公厅关于公布2023年 文化和旅游数字化创新示范案例的通知

发布时间: 2023年10月09日 字体: [大中小] 打印

各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局)、新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,本部各直属单位,中国演出行业协会、中国对外文化交流协会、中国非物质文化遗产保护协会、中国文化馆协会、中国文化娱乐行业协会、中国古籍保护协会、中国互联网上网服务行业协会:

为深入贯彻落实党的二十大精神 and 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,加强文化和旅游数字化建设,围绕文化和旅游部贯彻落实国家文化数字化战略分工实施方案确定的重点任务,文化和旅游部征集评选出2023年文化和旅游数字化创新示范十佳案例和2023年文化和旅游数字化创新示范优秀案例,现将案例名单予以公布。

特此通知。

文化和旅游部办公厅
2023年9月19日

相关链接: [数字化创新驱动文化和旅游高质量发展](#)

《红楼·幻境》数字展被评为文化和旅游数字化创新示范案例“十佳案例”



《红楼·幻境》数字展获奖证书

凭借高质量数字线下空间的打造和独特的文化价值,《红楼·幻境》数字展在2023年11月入围第七届北京文化创意大赛顺义分赛区决赛,并从进入决赛的18个项目中脱颖而出,荣获北京文化创意大赛顺义分赛区一等奖。

很多评委对《红楼·幻境》数字展印象最深刻的部分,就是其“充分运用数字展览的特色,打造展教一体的知识盛宴”。通过对传统文化的创造性演绎推动中华文化的高质量传播,数字展表现出了高度的社会价值和文化内涵。

《红楼·幻境》数字展以其创新性和科技性,突破了传统展览的商业模式,从线上到线下,从艺术图集到艺术展览,现实和虚拟联合推动了数字化商业生态形成闭环。

目前,雅昌艺术数据正在进行《红楼幻境》数字展2.0版本的内容升级,计划于2024年在全国多地进行巡展。升级后的数字展将以更加丰富的展陈内容和更加精彩的视觉传达呈现在观众面前。围绕内容、深化体验,最大程度地释放数字技术和文化艺术融合的能量,实现数字展览的细化、深化、标准化,进一步探索中国传统文化在新时代传承与传播的方向。



Artron Art Data

雅昌艺术数据

中国数字 文化先行者

文化

科技

创新

数字

智慧文博
中国文化IP
产业文旅



公众号



视频号

领航数字未来
赋能文化新生