

展览 的 艺术

博物馆陈列
操作与思考

刘新阳 著

版 武汉出版社

展览 的 艺术

博物馆陈列
操作与思考

刘新阳 著

湖北人民出版社 武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

展览的艺术：博物馆陈列操作与思考 / 刘新阳著.

— 武汉：武汉出版社，2016.11

ISBN 978-7-5582-0950-5

I. ①展… II. ①刘… III. ①博物馆—陈列设计

IV. ①G265

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第283623号

著 者：刘新阳

责任编辑：刘国刚

封面设计：彭 博

装帧设计： 湖北书画艺术网

出 版：武汉出版社

社 址：武汉市江汉区新华路490号 邮 编：430015

电 话：(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail: zbs@whcbs.com

印 刷：武汉新鸿业印务有限公司 经 销：新华书店

开 本：889×1194mm 1/12

印 张：26 字 数：320千字

版 次：2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷

定 价：198.00元

版权所有·翻印必究

如有质量问题，由承印厂负责调换。

内容摘要

新时期博物馆陈列艺术是一项不断发展的综合艺术，其内涵与外延也不断发生变化，特别是策展机制、市场化运作、新媒体技术的引入与推广，使当今的博物馆陈列展示呈现出新的时代特征。

本书力图通过一些有代表性的博物馆展陈项目，讲述新时期博物馆展陈的策划、设计、制作、监理、评估等方法和科学流程。每个章节运用图文并茂的操作案例和学术思考论文陈述展览的艺术，力求理论联系实际。全书是新时期文博人所思、所想、所悟的践行篇，具有一定的行业参考价值，亦可作为从业人员的工具书。

序

近二十年来，随着中国经济的飞速发展和“复兴中华”的隆隆脚步声，中国大地上史无前例地如狂飙般催生了各级各类，各种形态，或传统或新异的博物馆。博物馆学亦从传统的冷门学科变得有了“显学”的意味。作为一门与人类文明传承、赓续息息相关的学科，博物馆学正不断吸引越来越多志业于此的有识之士的探索与研究。武汉中山舰博物馆副研究员刘新阳同志的新作《展览的艺术——博物馆陈列操作与思考》（以下简称刘著）即将付梓，嘱我序文，我与新阳同志共事多年，于公义私谊都乐见其成。展卷披读再三，以为刘著有如下特色：

一、理论建构与思想火花——实践是检验真理的唯一标准

新阳同志长期从事展览形式设计工作，十多年来，武汉地区新建的博物馆，如武汉博物馆、中山舰博物馆、辛亥革命博物馆、江汉关博物馆、武汉中共中央机关旧址纪念馆的基本陈列，他均参与其中，可谓实践多多，受益良多，感慨亦多。在展览设计的实践中，新阳同志更对当下中国博物馆展览理念和操作实务有了深层次的思考。在刘著通篇六章中，几乎每一章都对有关理论进行了梳理和阐释，如第一章中《“大陈列”与博物馆空间——博物馆陈列展览特征与趋向谈》，提出了展览与建筑环境结合的“大陈列”概念；第二章中《纪念馆陈列展览特征谈》提出了展览手段现代化、信息内容装置化、文物组合艺术化；第三章中《“大陈列”解读——中山舰博物馆陈列特色》以中山舰博物馆基本陈列为案例，剖析了“大陈列”的要义；第四章中《数字技术解读历史》，在肯定新媒体技术应用于展览的基点上，提出了适度原则，倡导合理运用新科技手段；第五章中《文物展览 呼唤回归》，更是呼吁展览的本意要体现在对文物的保护和对观众的人文关怀上；第六章中《博物馆间的互动与认知有感》则旗帜鲜明地阐明了馆际互动是“让文物活起来”的最有效方法。

二、展览秘籍通俗化——一部让人受益匪浅的实用工具书

长期以来，困扰许多博物馆同行的一个问题就是，眼看着一栋现代化博物馆拔地而起，或是一幢传统老建筑交由博物馆（纪念馆）建馆开放，但囿于诸多原因的牵制和限定，竟对举办陈列展览有束手无策之虞。而刘著则正如医病之良方，可为他们解除心头之忧。

开卷有益，从刘著六章的标题可见一斑。除第一章和第六章别论外，从第二章起：展览项目筹备；第三章：展览项目实施；第四章：深化设计与制作施工；第五章：展览项目的评估与推介。这四章简直就是一个完备的展览流程。此外，刘著中大到陈列大纲的撰写，陈列形式设计方案的提升；小到招标文件的编制，施工图纸的规范，都有案可稽，有例可循。可以说刘著实乃展览的一部通俗实用的工具书。

三、十年树木，百年树人——陈列展览需要工匠精神

毫不夸张地说，在阅读刘著时，笔者多次为作者笔下浸润的历史责任感，博物馆人孜孜以求的专业精神所感动，所静思。今年的中央政府工作报告提出要弘扬“工匠精神”，落实到博物馆事业中来讲，“工匠精神”就是展览的策划者、设计者、制作者在工作中精益求精，尽善尽美，以高品质的展览赢得观众认可和信赖的精神。“工匠精神”体现了一种踏实钻研的态度，是对历史、文化的敬畏，对人格、自尊的坚守。诚如刘著在《文博展览呼唤回归》里所倡言，我们一定要防止和反对“展览投入的贵族化倾向、展览形式的娱乐化倾向、布展手段的同质化倾向、企业利益的最大化倾向”，用“工匠精神”打造精品展览。

刘著六章为全书的总体结构，在叙述体式上各自有别，各有侧重，然“横看成岭侧成峰”，无论是“岭”还

是“峰”，通篇都闪烁着思想的光点。

展览是科学，也是艺术，刘著对展览规范所论之详和对展览艺术所论之略恰成对照，这也是本书不足所在。

中华民族在五千多年的发展中，创造了辉煌灿烂的华夏文明，为世界文明的进步和人类发展做出了卓越贡献，而博物馆则通过对中国文化优秀因子的再现和传播，守望着华夏文明生生不息。我相信，《展览的艺术——博物馆陈列操作与思考》一书，能有助于中国博物馆事业的健康发展。

是为序。

刘宗汉

二〇一六年十月

前言

陈列展览是博物馆的主要业务活动和博物馆学研究的重要内容，其理论随着新博物馆学的发展而发生变化，大陈列理念、策展机制、市场机制、新媒体等一系列概念的引入与推广，使博物馆陈列展览呈现出融合多种艺术门类、跨学科的综合特征。本书仅以十多年来作者在博物馆陈展实践中的思考、探索，与同行和从业者分享交流。

全书分六个部分：第一章为博物馆陈列展览概述，主要介绍近些年来博物馆陈列展览的发展概况以及与商业陈列的区别和联系，介绍博物馆陈列展览的特点与操作流程，讲述近年来在博物馆建设热潮中，博物馆业内关于陈列展览的一些基本操作方法与流程；第二章为展览项目筹备，介绍一些与策展机制接轨的操作实践和前期筹备工作；第三章为展览项目实施，介绍陈列展览内容、形式、施工三位一体的把控与操作；第四章为深化设计与制作施工，通过案例讲述展陈设计与施工的控制与管理；第五章为展览项目的评估与推介，以国内博物馆界十大展览推介评选活动案例介绍展览项目的评估与推介；第六章为临时展览，介绍外展中需要注意的几个问题。

每个章节都列举了部分实战操作案例和陈列思考，辅以图文并茂的方式介绍设计细节，旨在注重理论与实际结合，意在可操作性的实践体验。

第一章

博物馆陈列
展览概述

目 录

第一章 博物馆陈列展览概述

1.1 博物馆陈列的概念	2
1.2 博物馆陈列展览与商业展示的区别与联系	2
1.3 博物馆陈列展览的特点	3
陈列思考一 “大陈列”与博物馆空间——博物馆陈列展览特征与趋向谈	4

第二章 展览项目筹备

2.1 展览项目的操作流程	12
2.2 展览项目前期调研与规划	13
2.3 陈列大纲	13
2.4 陈列展览文案设计（陈列脚本）的编制	13
2.5 陈列形式概念设计	15
操作案例一 展览项目工作流程	16
操作案例二 项目筹建工作计划	18
操作案例三 陈列展览规划	20
操作案例四 陈列大纲	26

操作案例五 陈列展览方案	34
操作案例六 陈列展览概念设计	54
操作案例七 陈列展览概念设计方案	70
陈列思考二 纪念馆陈列展览特征谈	82
陈列思考三 中山舰博物馆建筑与展示特点	86

第三章 展览项目实施

3.1 展览项目招投标	92
3.1.1 招标工作流程	92
3.1.2 编制招标文件	93
3.2 确定展览形式设计与制作单位	94
3.3 形式设计方案招标与优化	95
操作案例八 招标文件	96
操作案例九 陈列展览形式设计方案	102
操作案例十 陈列展览形式设计方案	116
陈列思考四 “大陈列”解读——中山舰博物馆陈列特色	144

第四章 深化设计与制作施工

4.1 深化设计	150
4.1.1 关于设计优化与设计深度	150
4.2 施工制作	151
4.2.1 施工图纸的规范	151
4.2.2 辅助展项的设计、制作	151
4.3 陈列展览管理与控制	151
4.4 陈列展览的验收	152
操作案例十一 深化设计	154
操作案例十二 施工方案	170
操作案例十三 施工设计	186
操作案例十四 施工制图	192
操作案例十五 展览辅助展项描述	202
操作案例十六 展览监理	206
陈列思考五 数字技术解读历史	210
陈列思考六 适合原则在陈列中的运用	216

第五章 展览项目的评估与推介

5.1 项目评估标准	222
------------	-----

目 录

5.2 展览延伸（展览延伸品及推广）	223
5.2.1 存在的问题	223
5.2.2 应对措施	224
5.2.3 展览项目中需关注的几个关键性硬件	225
操作案例十七 展览项目参评申报书	226
陈列思考七 文博展览 呼唤回归	230
陈列思考八 展览特色的打造	234
第六章 临时展览	
6.1 展览主题策划	242
6.2 展览运作	242
6.3 外展申报程序与方法	243
6.4 外展中需关注的几个问题	243
操作案例十八 巡展方案	244
操作案例十九 外展策划案	270
操作案例二十 文物展品出入境申报书	278
操作案例二十一 交流展协议范本	282
操作案例二十二 外展标准设施报告	284
陈列思考九 博物馆间的互动与认知有感	290

1.1 博物馆陈列的概念

1.2 博物馆陈列展览与商业展示的区别与联系

1.3 博物馆陈列展览的特点

陈列思考一 “大陈列”与博物馆空间——博物馆陈列展览特征与趋向谈

1.1 博物馆陈列的概念

博物馆陈列是指在一定空间内，以文物标本为基础，配合适当辅助展品，按照一定的主题、序列和艺术形式组合成的，进行直观教育和传播信息的展品群体。

博物馆陈列展览是博物馆传播信息的最基本的形式，是向观众展示和解释展品的主要方式。随着策展机制的引入，陈列展览已演变成博物馆工作的核心环节。博物馆的诸多业务工作围绕陈列展开，博物馆对社会的服务功能也主要通过陈列展览来实现。博物馆陈列语言成为博物馆传递信息的最富有特色的媒介。现代陈列展览通过文物、史实、综合艺术处理手法结合——讲故事已成业内共识与趋势。

博物馆作为收藏、保护、研究、展示、传播人类生存及其环境物证的场所和机构，陈列展览是博物馆研究成果的体现，同时，一个博物馆的基本陈列不仅反映着这个博物馆的性质与类型，而且体现着它的藏品质量与科学研究水平，体现该博物馆整体专业水准与综合发展水平。博物馆陈列通过向公众提供展示、教育、文化信息传播、欣赏、休闲等服务，以提升博物馆工作水平，提升知名度，满足公众需求，反映和促成社会集体记忆，构建博物馆形象、城市形象、社会形象。

陈列布展项目实际上是一个系统工程，是以创意为先，以人为本，以文物为主体，追求展示主题在内容和形式上达到和谐。通过艺术设计，把一件件孤立的文物组合成一个完整的体系，使博物馆及历史文化类的研究成果形象地展现出来，让观众通过参观展览，了解文物，从而得到美的享受和历史文化的熏陶。

1.2 博物馆陈列展览与商业展示的区别与联系

商业陈列展示即通过对产品的相互关系、内在含义、价值定位、品牌文化以及销售战略等方面的展示，利用艺术的、文化的甚至另类的手段引起消费者对商品的兴趣，满足消费者体验产品内涵和服务品质的需求，从而最大限度地开发出商品潜在的附加值，达到赢利的目的。设计师运用巧妙且富创意的陈列布局，绚丽的灯光、色彩等诸多搭配，表达着关于产品排列与组合、背景与主题、美观与实用的系列美学，诉说品牌的魅力。

博物馆陈列是指在一定空间内，依展示主题、序列，以文物（标本）和辅助展品，按照一定艺术形式组合成的，为进行直观教育、传播文化科学信息和提供审美欣赏的展品综合体。博物馆界一般将长期展出（最少在一年以上）、内容十分丰富的称为（基本）陈列；时间短（基本上不超过三个月）、内容少的称为（临时）展览。

文博陈列展览与商业陈列展示都是通过直观、空间、唯美的视觉艺术，营造视觉体验表达不同诉求。文博陈列展览属精神文化产品，强调精神文化消费，讲究社会效益；商业展示呈现的是物质产品特性，为实现商业利润服务，追求经济效益。现在随着社会的发展，人类文明的进步，文化产业将成为未来经济发展增长点，商业展示与文博陈列在概念上的界限日趋模糊，两者在创意理念、表现手法上日益融合，艺术创作上相互借鉴，呈现出多元化的发展趋势。

现代博物馆陈列展览设计趋势 ■

	传统观念	现代观念
博物馆的陈列理念	实物展示，像教科书一样向观众传授科学文化知识 历史、藏品的“投影机”	通过艺术创作达到“人与物”的互动，实现观众体验 通过“投影机、多元化、发生器”等传承地区或行业文化、体现城市或领域精神
陈列展览形式	实物 + 照片 + 文字的简陋摆放	典雅的综合艺术陈列
陈列展览功能	教育	欣赏愉悦，满足精神需求
博物馆领地	政治意识形态的阵地	人民享受文化艺术的殿堂
陈列展览设计	仅关注文物、标本、展线、展厅平面、展览空间等基本陈列要素	注重以人为本，“人与物”并重、文物与艺术并重等综合因素，打造观众体验、愉悦的文化休闲空间
展陈技术手段	静态，机械（电动）等单调做法	发展到影视、多媒体参与、人工智能（互动）、沉浸式等综合技术手段运用

1.3 博物馆陈列展览的特点

博物馆的概念来自于西方，属西方“舶来品”。植入中国后，经过100多年的发展演变在中国大地上蓬勃发展，特别是改革开放以后，逐步形成和具备了中国博物馆的特色。即以政府兴办为主体并鼓励全社会参与兴办，以国有博物馆居主导地位，民办博物馆为补充，形成多行业、多类型、多种所有制博物馆共同繁荣、充满生机与活力的博物馆体系。

博物馆陈列概念的发展变化

博物馆的陈列理念由早期的实物展示，像教科书一样向观众传授科学文化知识，发展到通过艺术创作达到“人与物”的互动，实现观众体验：通过“投影机、多元化、发生器”等传承地区或行业文化、体现城市或领域精神；陈列展览形式：由简陋到典雅；陈列展览功能：由教育到欣赏；博物馆领地：从意识形态的阵地到文化艺术的殿堂；展陈设计：由仅关注文物、标本、展线、展厅平面、展览空间等基本陈列要素，开始注重以人为本、“人与物”并重、文物与艺术并重等综合因素，打造观众体验、愉悦的文化休闲空间；展陈技术手段：由静态、机械(电动)等单调做法，发展到影视、多媒体参与、人工智能(互动)等多种技术综合运用。

■ 展览空间与资金投入的比例

类 型	资金投入	代表性博物馆
高端	每平方米 8000 元 ~12 000 元人民币	首都博物馆、三峡博物馆、深圳博物馆、南京博物院、中山舰博物馆、辛亥革命博物馆
中端	每平方米 4000 元 ~7000 元人民币	湖北省博物馆、山西省博物馆、中共五大会址纪念馆、武昌农讲所旧址纪念馆
低端	每平方米 2000 元 ~3000 元人民币	武汉博物馆、红楼纪念馆、郑州博物馆

■ 中国大、中、小型博物馆的界定

类 型	藏品数量	建筑面积	占博物馆总数百分比
大型	30 000 件套以上	10 000 m ² 以上	5%
中型	5000~30 000 件套	4000~10 000 m ²	20%
小型	不足 5000 件套	不足 4000 m ²	75%

■ 陈列展览理念的变化

