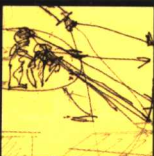


展览设计实用手册

designing exhibitions

A Compendium for Architects,
Designers and Museum Professionals

[德] 伯特龙 史沃兹 费雷 编著
章梅 译



中国建筑工业出版社

designing exhibitions

展览设计实用手册

展览设计实用手册

designing exhibitions

A Compendium for Architects,
Designers and Museum Professionals

[德] 伯特龙 史沃兹 费雷 编著
章 梅 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2006-3085 号

图书在版编目 (CIP) 数据

展览设计实用手册 / (德) 伯特龙, 史沃兹, 费雷编著;
章梅译. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007
ISBN 978-7-112-08964-2

I. 展... II. ①伯... ②史... ③费... ④章... III. 展览
会—陈列设计—手册 IV. J525-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 159930 号

Designing Exhibitions: A Compendium for Architects, Designers and Museum Professionals/
Bertron Schwarz Frey
Copyright © 2006 Birkhäuser Verlag AG (Verlag für Architektur), P.O. Box 133, 4010 Basel,
Switzerland
Translation Copyright © 2007 China Architecture & Building Press
All rights reserved.
本书经 Birkhäuser Verlag AG 出版社授权我社翻译出版

责任编辑: 孙 炼
责任设计: 郑秋菊
责任校对: 李志立 关 健

展览设计实用手册

[德] 伯特龙 史沃兹 费雷 编著
章 梅 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787 × 960 毫米 1/20 印张: 13¹/₅ 字数: 300 千字

2007 年 3 月第一版 2007 年 3 月第一次印刷

定价: 69.00 元

ISBN 978-7-112-08964-2

(15628)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

| | | |
|------------|------------|--------------------|
| | 006 | 展览设计 |
| | 009 | 导读 |
| 第一章 | 011 | 构思 |
| | 014 | 初评 |
| | 019 | 定位 |
| | 024 | 架构 |
| | 028 | 目标的确定 |
| 第二章 | 031 | 设计 |
| | 036 | 设计 |
| | 038 | 速写草图和制图 |
| | 060 | 模型和仿真模型 |
| 第三章 | 071 | 规划 |
| | 076 | 平面规划图 |
| | 090 | 照明设计 |
| | 093 | 新媒体 |
| | 096 | 墙面布局 |
| | 102 | 观众引导 |
| | 110 | 招标 |
| | 112 | 时间管理 |
| 第四章 | 115 | 制作 |
| | 118 | 颜色和材质 |
| | 125 | 展览物品的安装 |
| | 126 | 版面设计 |
| 第五章 | 149 | 项目案例 |
| | 150 | “墙的裂隙”，莱比锡，埃森，柏林 |
| | 162 | “今日与往昔”，莱比锡，波恩，布拉格 |
| | 174 | “夜的流转”场景媒体展示，苏黎世 |
| | 178 | 重建和保护，重建路德维希堡宫 |
| | 186 | 通向健康之路——柏林儿童博物馆 |
| | 192 | 波美拉尼亚博物馆 |
| | 214 | 魏因加滕市博物馆 |
| | 222 | 拉施塔特市博物馆 |
| | 232 | 柏林犹太人纪念馆 |
| | 246 | 其他项目案例 |
| | 258 | 项目精选 |
| | 262 | 作者简介与致谢 |

展览设计

博物馆是留驻历史的空间,然而它的使命不应该被简化为对某些物品及其相关事迹的保存。

可获知性和可传播性,也就是博物馆技术学和展示设计中的准则,在博物馆领域中占有同样举足轻重的地位,也是本书中所要探讨的重点。

展览设计的首要目的在于对解释性区域的策划。它不是简单的罗列,而是一种由多种元素的同步协作,随着语言表达与视觉表现修辞技能之间的对话逐步展开的辩证过程。¹

展览的成功不仅取决于对各个物件进行美学的和空间的安排,而且也取决于这些展品与参观者之间能够形成怎样的关系。

这一点从伊尔·里斯兹基的作品中可以体

Designing Exhibitions

Museum spaces are repositories of history. However, the mission of the museum cannot be reduced to the conservation of objects and the associated stories.

Accessibility and communication, and thus the disciplines of museography and exhibition design, play a significant role for the museum, and that is the focus of this book.

Exhibition design is, above all, about the planning of interpretive spaces.

Rather than additive process, exhibition design is a simultaneously networked, dialectical process, one which develops in a dialogue between verbal-conceptual and visual-representational rhetorical techniques.¹

The focal point of this process of reflection is the individual and his or her intellectual and physical perceptual capabilities.

博物馆

展览

观众

信息

知识传输

认识

¹ 哈特穆特·约翰, 约尔瑞赫·史沃兹和菲利普·特约夫的《博物馆技术学和展览设计》路德维希堡, 2001年, 第57页。

¹ Hartmut John, in: Ulrich Schwarz, Philipp Teufel, *Museographie und Ausstellungsgestaltung*, Ludwigsburg, 2001, p. 57

会得到。伊尔·里斯兹基既是画家，也是建筑师和版式专家，他同时运用蒙太奇照片、雕塑、三维布置、动态的展品和光效设备把大家吸引到综合性主题中去。²

作为一个学科，展览设计介于美术、建筑和传媒设计之间。

长期性、临时性展览和所谓巡回展览作为一种由学术作者、博物馆馆长、文物保护者、修建者、博物馆学者、建筑师和展览设计师之间通力合作孕育而成的产物，得到不断的发展。

展览设计工作本身会牵涉到一系列其他领域的专业人士，如插图、图形设计、产品与媒体设计、照明设计、模型和展览搭建单位。此外还要结合介于学术记者、教育家和有关学科的学术作者之间的文字工作。展览项目客户

The success of an exhibition is not only based on the aesthetic, spatial arrangement of objects, but also on the relationship between these objects and the visitor.

This is illustrated by the work of the painter, architect and typographer El Lissitzky, who simultaneously utilized photomontage, sculpture, three-dimensional settings, kinetic objects and apparatus employing lighting effects, in order to stimulate the public to engage with complex themes.²

As a discipline, exhibition design is located somewhere between art, architecture and communication design.

Permanent exhibitions, temporary exhibitions and so-called traveling exhibitions develop as a product of intensive cooperation between academic writers, curators, conservators, restorers, museologists, architects and exhibition designers.

² 里斯兹基的“展示空间”(Raum für konstruktive Kunst, Dresden, 1926年; Kabinett der Abstrakten, Hanover, 1927~1928年)的概念涉及了雏形展示空间的设计，其中将观众的参与和对观众的激活统一起来。

源于：玛利亚·高夫的“里斯兹基的展示空间”，于2002年艺术史学家协会 (Association of Art Historians - AAH) 第28届年会，www.aah.org.uk。

² El Lissitzky's concept of a "demonstration space" (Raum für konstruktive Kunst, Dresden, 1926; Kabinett der Abstrakten, Hanover, 1927-28) involved the design of a prototypical exhibition space that incorporated the participation and activation of exhibition visitors.

Source: Maria Gough, "Lissitzky Demonstration Space," 28th Annual Conference 2002, Association of Art Historians (AAH); www.aah.org.uk

大多是政府机构，但它同样也致力于为商业和文化机构提供服务。

此书旨在确立一个清晰的展览设计创作的原则，而不是要中立地展示所有的创作可能性。

所有举例都与奥瑞丽亚·伯特龙、约尔瑞赫·史沃兹和克劳迪亚·费雷的设计有关。

有些项目也涉及了Art+com媒介公司，乔希·索特，安德烈亚斯·维克，塞巴斯蒂安·派赫和希尔工程公司；迪特马·博格，乌韦和安德烈亚斯沃克UVA公司，建筑商吕贝克和沃尔林公司，景观建筑师博得·威廉姆斯，照明设计师林格·T·菲舍尔以及其他同仁，包括安娜·奥普曼，亚历山大·哈特和苏珊·沃夫，瓦伦丁·基施，莫尼·李希特，伊冯娜·克鲁希，克里斯托夫·鲍德和蒂尔·贝克曼。

The work process itself includes a range of other specialists from the fields of illustration, graphic design, product and media design, lighting design and model and exhibition construction. It also incorporates an interface between academic journalists, educators and academic writers. While the majority of clients for exhibition projects are government organizations, such projects are also commissioned by a range of commercial and cultural institutions.

This book aims to establish a clear position on museum-design and is not intended as a neutral cross-section of the full range of possibilities. All examples are related to the designs of Aurelia Bertron, Ulrich Schwarz and Claudia Frey. Several projects also involved the co-operation of Art+Com Medien, Joachim Sauter, Andreas Wiek, Sebastian Peichl and Schiel-Projekt; with Dietmar Burger, Uwe and Andrea Vock UVA, the architects Lubic & Woehrlin, the landscape architects Bode Williams, the lighting designer Ringo T. Fischer and other colleagues including Anna Oppermann, Alexander Hartel and Susanne Wolf, Valentin Kirsch and Moni Richter, Yvonne Krug, Christopher Bauder and Till Beckmann.

导读

本书是依照展览筹备中各个阶段的次序对他们进行架构的：

第一章 构思，**第二章** 设计，**第三章** 规划，**第四章** 制作，**第五章** 项目案例。

对于一个项目中的草图、示意图、场地规划、墙面布置、模拟、描述、模型和项目完成的照片都将被视为在某一过程中的单独步骤。

书中将在每个阶段的介绍中选用一些项目案例，使大家在认识某些比较重要的设计原则时有一些可供比较的参考基础，从而得出具有普遍意义的结论。至于所讲解的内容是关于哪一个项目的哪一阶段，可以通过所注编码了解。项目名称请查阅本书第 258 页的项目名录。

Using this Book

The book has been structured to correspond with the sequence of phases required to develop an exhibition:

I Concept, **II** Design, **III** Planning, **IV** Production, **V** Projects .

Sketches, diagrams, ground plans, wall layouts, simulations, depictions, models and photographs of the realized projects will be considered as individual steps in the process.

Examples selected from a range of projects will be presented in relation to each individual work phase to provide a comparative basis for identifying overarching formal principles and drawing general conclusions. The development of a project can be tracked using the project number. Project titles can be found in the list on page 258 at the end of the book.

项目号，参见第 258 页项目录

阶段序号

例如：04.024 第二章 066 第三章 088 第五章 257-262

在本书中的页码

*"My work ist not based
on inspiration:
snapping my fingers
in the night is not enough
to give me an idea.
I work very methodically,
like a worker going off
to work every morning ...
I am always working!"*

“我的工作不是靠灵光闪现，在夜里啃手指头给不了我什么主意。我的工作非常讲究条理，跟每天早晨去上班的工人一样……我时时刻刻都在工作！”

阿里桑德罗·门蒂尼 (Alessandro Mendini) 于2004年1月29日在米兰，与汉斯·乌里希·奥勃瑞斯特(Hans Ulrich Obrist)的采访中谈到，《Domus》2004年9月873期。

构思

Concept

- 初评
- 定位
- 架构
- 目标的确定

- . Initial Evaluation
- . Position
- . Structure
- . Goal Definition

构思阶段的目标是在初期评估的帮助下形成原则性的设计思路。

每个项目的成功都要基于一份详尽的调研、一个清晰的设计定位和一个经得起推敲的工作架构。

这种最初阶段的重要性往往被低估。然而所有解决方案的产生根基就是在这个过程中逐渐形成的，而这种根基的内容往往暗含于对展览意图的表达中。

一个妥善的纲要所应涉及的事项：

- 主题和内容
- 主要观点和意图
- 要求、利益和定位
- 研究状况
- 渠道
- 物品情况
- 目标人群的确定
- 对参观者的分析
- 博物馆教育理论
- 空间条件
- 结构条件和保护措施
- 文物保护条件
- 观众流动情况的预测，观众的路径
- 预算

The goal of the concept phase is the development of principal design approaches with the help of the initial evaluation. The basis of every project is a detailed investigation, a clear design position and a convincing structuring of the task. The importance of this first phase is often underestimated and undervalued. Yet it is from the basic evaluation that the roots of the solution, which often lay dormant in the project objective, begin to emerge.

A precise briefing addresses with the following points:

- . themes and content
- . key statements and intentions
- . requirements, interests and positioning
- . state of research
- . sources
- . object situation
- . target group determination
- . visitor analyses
- . museum pedagogy/educational theory
- . spatial factors
- . framework conditions, preservation
- . conservational conditions
- . mobility concept, visitor pathways
- . budget

| | | |
|--|--|--|
| 展品 Object | 仿制品 原件 复制品、摹本 安装设施 配件 建筑、历史古迹 | artefact original replica/facsimile fixtures accessoires building, historical monument |
| 展示* Presentation* | 实物型展示 馆藏型展示 教学型展示 舞台布景型展示 | authentic presentation museal presentation didactic presentation scenographic presentation |
| 信息 Information | 有向导的展示：有讲解 有向导的参观 音频向导：单独参观 简明向导：印刷品 单独参观 自由选择 对区域和展品进行的标明 信息区 各种媒体方式的介绍 | guided presentation: lecture guided tour audio-guide: individual tour concise guide: print individual tour choice labeling spaces and exhibits information areas media resources |
| * 实物型： 带有安装设施、配件，并展出艺术品的古建筑 馆藏型： 保护性地展示博物馆藏品 教学型： 真品和复制品，信息资料 舞台布景型： 应用多媒体手段营造历史的气氛 | | |
| * authentic: historic building with fixtures, accessories, artworks museal: protected display of museum collections didactic: originals and reproductions, information scenographic: historical experience involving multimedia | | |

初评

在初评环节中要考虑到各方面的工作。参观者和博物馆赞助方的兴趣所在往往会有不同，所以对现有状况和诸多相关领域进行全面分析是必要的。这一步骤应先行于具体规划方法的实施。组织起一个由多学科人士构成的工作班底可以避免盲目和孤立的尝试，从而有利于得出一个更为稳妥的方案。为了给研究阶段提供一个尽可能广泛的基础，最好能成立一个类似论坛的研讨会，以收集各方专家和各参与实施单位的意见。

把设计中各个方面的基础条件全部在构思的阶段准备就绪是十分重要的：

- 三维展示
- 场景演示
- 视觉表现和传达
- 展品的角色
- 文字和图像
- 布局、图和版式
- 颜色
- 照明和灯光
- 声效

Initial Evaluation

The initial evaluation considers the task from different angles. The interests of visitors and sponsors of the museum are not always identical. For this reason a comprehensive analysis of the existing situation and all relevant areas is required. This should precede the introduction of concrete planning measures. A banal, one-sided approach to design can be avoided, and more sustainable solutions guaranteed, by forming multi-disciplinary working groups. In order to provide the research phase with as broad foundations as possible, it is recommended that chaired workshops are held as a forum for the input from a range of specialists and executive participants.

It is important that the fundamentals regarding all design areas are already established during the concept phase:

- . three-dimensional presentation
- . scenographic presentation
- . visualization and communication
- . role of objects
- . text and image
- . layout, graphics and typography
- . colors
- . lighting and illumination
- . acoustics

| | |
|---|---|
| 初评 Initial evaluation | 分析达到目标所需的先决条件 Analyze preconditions required to achieve objective |
| 方案设计 Schematic design | 形成策划工作中的基本着眼点 Formulate essential aspects of planning task |
| 设计起草 Design development | 制定解决方案 Elaboration of solutions |
| 项目文件 Building documentation | 根据适用的法规、登记制度和各种标准建立项目档案 Elaboration of building documents according to applicable codes, registrations and standards |
| 执行性设计 Executive design | 考虑设计中第三、四阶段的工作，制作实施设计用图纸 Elaboration of design phases 3-4 and production of executive design drawings |
| 搜集数据和公告 Mass records and advertising | 查明和收集建造工作量，制定工作细则 Ascertainment and collection of building masses and elaboration of work descriptions |
| 谈判和合同签署 Negotiation and contracting | 完成公告和招标工作 Completion of advertising and invitation of tenders |
| 施工和监督 Construction supervision | 监督工程的实施 Supervision of construction execution |
| 项目文档工作 Building documentation | 检查现场和施工情况，实施质量控制，做好完工记录 Site and construction inspection for quality control and documentation of finished product |

上面是德国建筑工程收费管理部门对于设计过程中各阶段的简介。它为我们提供了一个“拆分空间施工”项目的概貌。

This abbreviated description of the phases of the design process as recognized by the German Fee Structure for Architects and Engineers (HOAI) provides a schematic overview of »spatial partitioning construction« projects.



对一项目的初评也应该广泛地收集学术作者们的意见。依照下列问题划分的模块将有助于最好地呈现内容组合：

- 承办者
- 分级编码（十进位分级）
- 房间号码、展厅号码、建筑部位
- 标题
- 副标题

- 主要理念
- 简述（最多 10 行）
- 展示目标
- 展品（原件和复制品）
- 模型
- 图片材料
- 媒体

| 房 间 | | 主 题 | 内 容 |
|----------|--|---------------|---|
| 第三 展厅 | | 恐龙征服地球 侏罗纪 | 侏罗纪导言 |
| | | | 侏罗纪湖海中动植物群落 重点：霍尔兹马登遗址 (Holzmaden site) |
| | | | 陆地动植物群落 重点：特恩达谷鲁遗址 (Tendaguru site) |
| | | | 空中的征服 重点：奥特穆陶遗址 (Altmühltal site) |
| 第四 展厅 | | 主题概览、指南 | 博物馆的三大支柱： 矿物学、古生物学、动物学 |