

博物馆展示制作

陈子达 主编

张 黄
小 茜
山 著

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

博物馆展示制作

陈子达 主编

黄茜 张小山 著

中国美术学院出版社

责任编辑：郑亦山
版式设计：华林水
责任校对：胡 晶
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

博物馆展示制作 / 陈子达主编；黄茜，张小山著
— 杭州：中国美术学院出版社，2015.1
ISBN 978-7-5503-0840-4

I. ①博… II. ①陈… ②黄… ③张… III. ①博物馆—陈列设计 IV. ①G265

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第307427号

博物馆展示制作

陈子达/主编 黄茜 张小山/著

出品人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州市南山路218号／邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经销：全国新华书店

制版印刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版次：2015年1月第1版

印次：2015年1月第1次印刷

印张：5.25

开本：889mm×1194mm 1/16

字数：25.2千

图数：179幅

印数：0001—3000

ISBN 978-7-5503-0840-4

定价：38.00元

序

摆在面前的七本《文物鉴定与修复专业群系列丛书》，顾名思义，是学院文物鉴定与修复专业群的核心课程，记录了该专业群在专业建设和发展过程中，立足浙江省文化建设需要，从空白处起步，历时10载，辛勤耕耘的印迹与成果。从《陶瓷鉴定》到《陶瓷修复》再到《陶瓷工艺》；从《书画装裱》到《古籍修复》；然后便是《博物馆展示制作》，正是该专业群10年发展的基本脉络。《陈子达画集》是专业带头人陈子达同志的作品集，收集了他自幼学画而后进学院前身之一的浙江艺术学校学习，乃至学校至今的部分创作，既是对个人艺术成长的回顾，从中寄托着对母校的感恩之情；也是作者以自身的实践与体会，为艺术职业教育中教师素质的基本要求作了无声地诠释。丛书总名为《辟古通今》，简单说来，是承接传统以开未来的意思：文物鉴定与修复专业群，离开了对传统的学习和继承，是不可能写出今天的篇章来的，以“辟古通今”为总书名，也在情理之中。

这套丛书的编纂与出版，对学院的专业发展和内涵建设而言，文物鉴定与修复专业群形成了基本的构架和初步完善的教材，专业发展有了可靠的基础；对社会来说，一方面，有类似专业的兄弟院校可能引作借鉴，在相互交流中共享；另一方面，依托这一专业谋求发展的相关企事业，对这些题目感兴趣的各方面人士，是不是也可能提供或多或少的参考呢？那就待社会检验吧。

艺术职业教育既是技能的训练与教育，更是文化的涵育与提升。专业和专业群的建设发展，在大量的教育教学实践的基础上，关注文化含量；注重从文化的意义上博采众长，拓展专业的文化内涵；尤其是善于和强化长期的文化积淀；专业群的建设才可能有明确而坚定的方向，专业群的发展也才可能有持久不竭的后劲。这套《辟古通今》系列丛书，体现了文物鉴定与修复专业群在这方面所作的努力。可喜可贺！当然，从技艺和技术的层面上升到文化，是一个艰巨而长期的过程，需要不断摸索和实践；在这一过程中，尤其还关注专业老师自身的文化视野和素养，更要求不断学习和提升。在这一意义上，专业建设发展中的文化问题，具有建设和提高专业师资队伍的意义，值得我们所倍加重视。

坚持“以教学为中心，科研创作为两翼”的办学方针，加强各专业的内涵建设，出成果，出人才，出作品，是献给学院的最好礼物。这套《辟古通今》系列丛书在这方面开了一个好头；希望文物鉴定与修复专业群再接再厉，在专业建设和发展中迈出新的步伐，攀登新的高峰。

是为序。

何志云

•前言

文化管理系“展览展示艺术设计”专业是学院里较为年轻的专业之一，为适应当今展览展示艺术设计业的发展的需要，培养一批具有创新性与实践性并重的复合型人才，开拓更大的专业市场和专业领域而开设。2012年经上级教育主管部门批准，该专业正式开始招生。

该专业设置的主干课程有：展览展示制作、模型制作、展示材料与施工工艺、多媒体基础与应用等。其中展览展示制作是所有主干课程当中的核心课程。

《博物馆展示制作》是“展览展示艺术设计”专业的必修课，本课程主要针对方向是博物馆场景展示制作。博物馆展示即根据博物馆不同的主题，对展示内容进行设计、制作，以达到对展示主题良好、清晰的诠释和表现。当今博物馆新型展示主要以雕塑、绘画和声光电等现代科技手段相结合主要呈现方式，并注重受众现场的真实体验。现代博物馆蓬勃发展，场景展示作为博物馆展示中最主要的表现形式，在博物馆展示中起着举足轻重的作用。为达到理想的展示效果，展示制作中涉及的每一个环节，都必须通过大量地揣摩、实践，才能加以掌握。

在教学安排上，专业教师们遵循课堂教学与实践并重、课程学习由易到难逐层推进两大原则，以保证学生确实掌握所学知识点。课程内容主要由三个部分组成：展示制作造型基础——博物馆插画绘制、古生物化石仿制、场景模型制作。作为一个与美学艺术密不可分的专业“博物馆插画（植物）”阶段培养学生对美的感知力，为之后的实践打下良好的造型基础，通过“古生物化石仿制”课程阶段，培养学生对造型规律及审美的基本认识，掌握制作工艺的基本流程。“场景模型制作”阶段，更注重学生对已学习知识点的综合运用能力，学会知识迁移，除了专业能力之外，学生们还必须精诚合作，培养团队意识。因此该课程对学生而言是个全新的挑战，也是对能力的锤炼。

展览展示制作课程（博物馆方向）作为我系一门较年轻的课程，还处于探索阶段。该书既是对我们已完成实践教学梳理和总结，也是对后续教学的积累和思考。

目录

序/何志云

前言

第一章 博物馆插画/1

第一节 材料与工具 /2

第二节 课程训练 /6

第三节 绘画步骤 /10

第四节 插画作品 /20

第二章 古生物化石仿制/33

第一节 材料与工具 /34

第二节 制作过程 /37

第三节 仿制成品 /46

第三章 场景模型制作/57

第一节 场景模型制作步骤 /58

第二节 场景模型作品 /70

后记

第一章 博物馆插画

博物馆插画是博物馆展示制作课程中的起始课程，它奠定了审美的基础，培养了正确的观察方式和扎实的造型能力，为后续的课程打下基础；同时博物馆插画本身就是博物馆展示品的一种，特别是在自然类博物馆的展示中，可以成为非常重要的组成部分。

博物馆插画是指自然博物馆类具有强烈审美感的生物物种研究性图谱，它的起源可以追溯至十五世纪至十六世纪上半叶的大航海时代。为寻求新大陆的物产，欧洲列强奔赴世界各地，所到之处，不断发现种种珍奇物种。当时还没有照相技术，交通手段和栽培技术也很落后。每当发现新植物时，要想记录其生态并带回欧洲的话，除了压制成标本之外别无他法。为此，人们在航海时特地让植物学家与植物画家同行，以便当场绘录新发现的植物。这便诞生了博物馆插画的其中一种：植物画。Botanicalart（即植物画）顾名思义，是兼有着植物学与艺术两方面特征的植物图画。这些植物画被辑为图鉴或图谱出版，在十七、十八世纪受到富裕贵族和商人的喜爱。植物画自此开始广为人知，并逐步形成了独特的形式和要求。比较有影响力的植物画家有费迪南德·鲍尔（1760-1826）、玛丽亚·辛伯拉·梅里安（1647-1717）、悉尼·帕金森（1745-1771）以及被誉为“玫瑰画家”的雷杜德（1759-1840）等。

为符合科学与艺术两方面的要求，植物画在发展过程中形成一套独特的样式与原则，以下将这些原则概括地介绍一下。

为符合科学与艺术两方面的要求，植物画在发展过程中形成一套独特的样式与原则。以下简单介绍其中一部分。

- 一幅画只描绘一种植物。也可将同一种类的不同颜色，单瓣、重瓣、园艺品种等绘于同一幅画中。
- 遵照植物特征描绘其花、叶、茎的形状，不得有所变动。雄蕊、雌蕊、刺、根、果实等也必须作准确美观的描绘。
- 依照实物大小描绘。过长的枝、茎、叶可以只描绘画面容纳的部分，或将之曲折后加以描绘。若能附上茎部的横截面图，则更具学术性。
- 可以超越季节描绘植物开花结果的全过程。将花与果置于同一画面，可使读者更好地掌握该植物的特性。
- 草本植物可一并描绘地下茎及根部。地上部分描绘完毕后，再将植株拔起、洗净后使用。
- 构造复杂者可将分解图置于主图周围。雄蕊、雌蕊等如果放大描绘则必须标记放大的倍率。
- 所绘部位如果用白描手法更清晰易辨，则不需要上色。这也成为博物馆插画的形式标准。

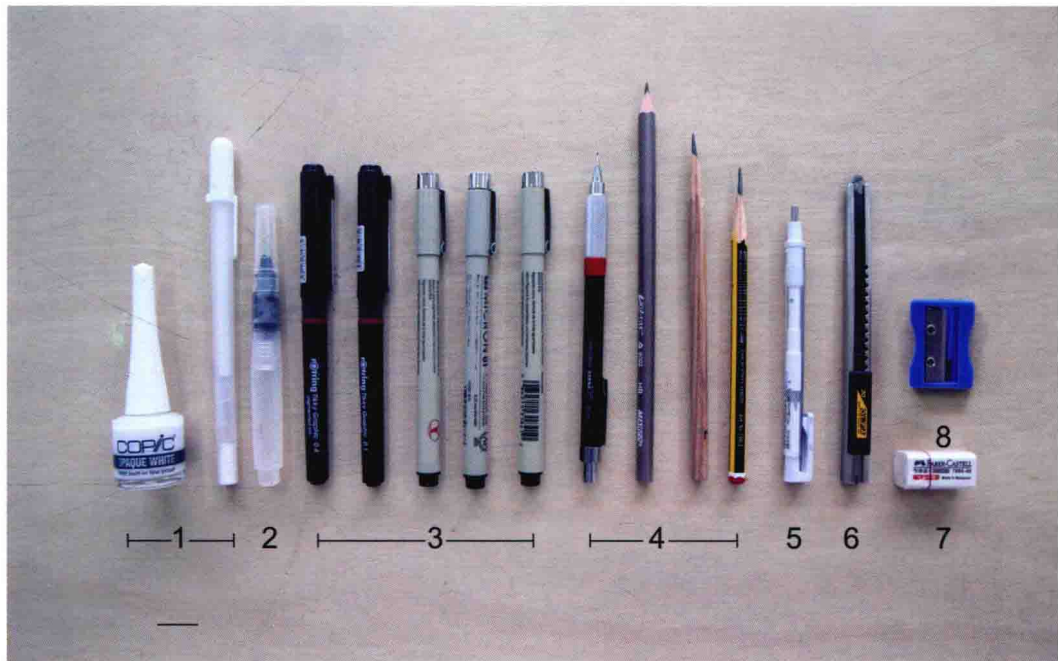

第一节 材料与工具

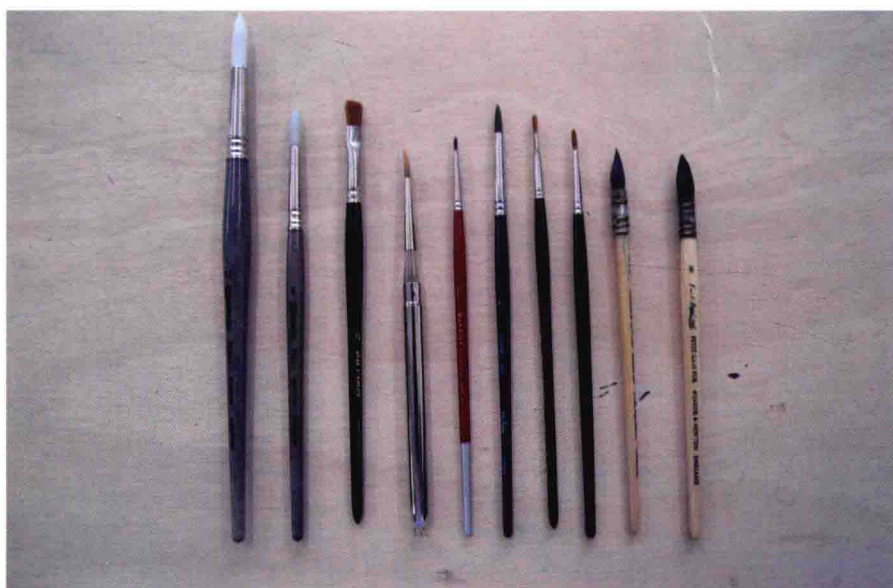

彩色铅笔

彩色铅笔的种类很多，品质多样。从溶解性来说，一般分为水溶性和非水溶性铅笔。在我们的课程当中，我们一般指定学生使用水溶性铅笔，这是因为在绘制博物馆插画时，常常会采用水彩或铅笔淡彩的形式。而水溶性彩铅具有一定的水彩效果，表达起来更加丰富深入。建议购买铅笔时，先用不同的强度试笔痕，感受它画起来是否顺畅，颜色的饱和度是否达到要求。有部分彩铅铅芯过硬，并含有杂质，会损伤纸的纤维，导致无法深入画面。要注意选择，以达到为完成理想的画面效果服务的目的。

- 1、高光笔：绘制高光效果。
- 2、自来水笔：写生时便携式水笔。
- 3、勾线笔：勾制线稿。
- 4、铅 笔：绘画起步打型。
- 5、细节橡皮擦：绘画时擦细节使用。
- 6、美工刀：削铅笔。
- 7、橡皮擦：绘画时修改画面，擦除不适当的部分。
- 8、削笔刀：削铅笔。

水彩笔

画纸

平纹水彩纸吸水性适中，适于用水彩表现，刻画可以较深入细腻。素描纸质地较一般，适于用来画稿。不适合用来画成品，纸张容易受损。

有纹路的水彩纸，本身带有肌理，表现力更强，而且不容易受损，可以深入刻画。

手工草莎纸薄而脆弱，易晕染。适用水彩做一些即兴的记录性速写。

固体水彩颜料

水性马克笔

第二节 课程训练

教学流程——临摹

博物馆插画尤为重视对表达对象的深入了解，观察。它既是具有科学性研究特质的忠实、巨细靡遗的记录，也是艺术性强化表现的特殊形式，在这种要求下，并非简单地拍摄几张图片，回到工作室完成绘制工作那样就可以达成的。

我们开设此课程的初期往往通过临摹18-19世纪经典植物图谱来作为课程切入点，这里有两点基本考量：1，通过临摹可以快速了解博物馆插画的形式要求。2，通过临摹可以理解和学习博物馆插画技巧。在奠定基础之后，再进入写生取材阶段，就会对如何选取有效的构图及对象状态有一个直观、感性的认识。

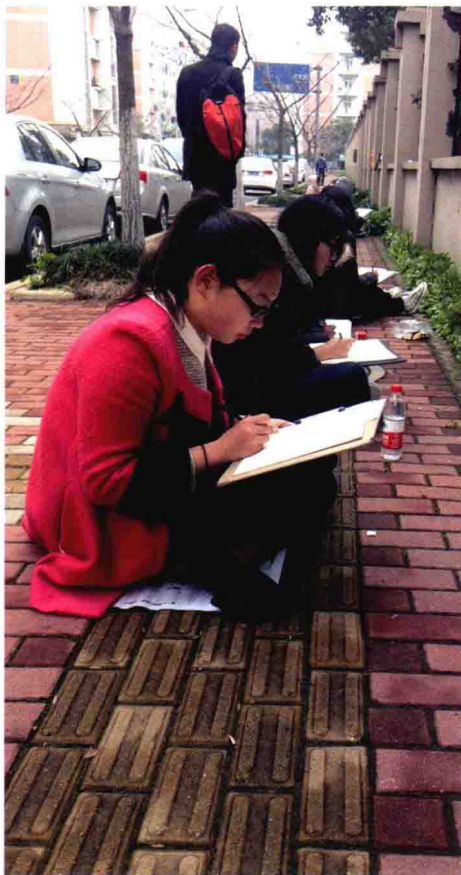
教学流程——写生

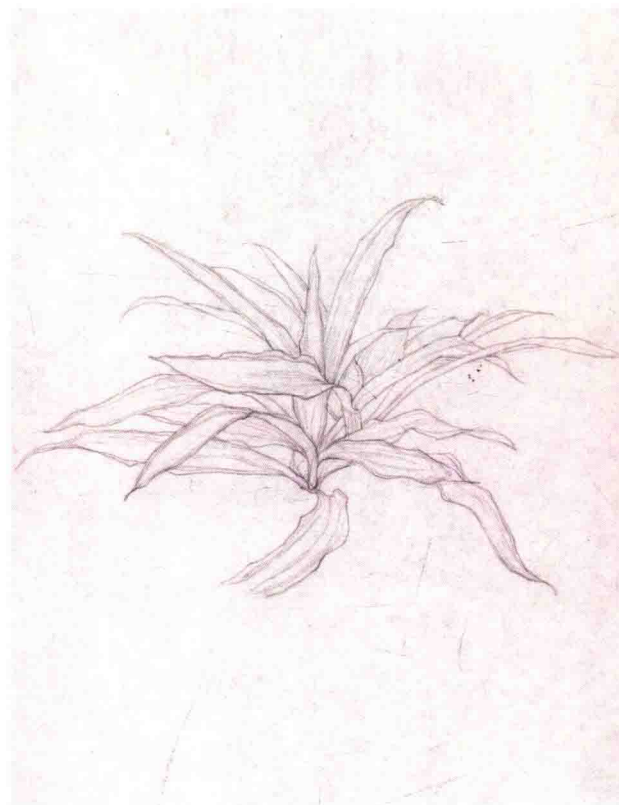
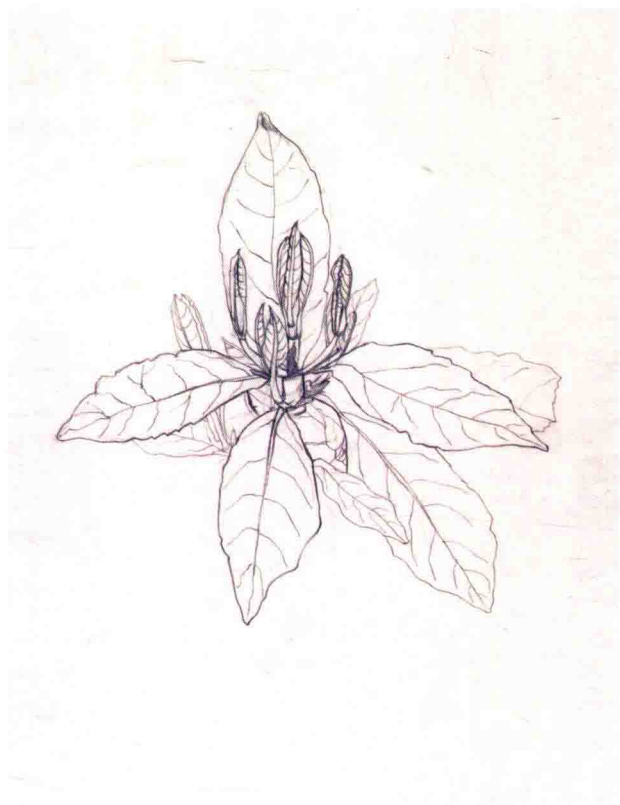
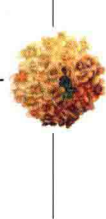
通过临摹课的训练，同学们对博物馆插画的基本形式、表现手法已有了解并初步掌握。但是临摹课只解决了表层问题。一位插画家是如何观察他的表现对象？如何选取适当的部分来加以表现？面对真实的对象，有太多的细节，该如何取舍？这些问题的解决只有通过写生课训练，在学习经验中慢慢解决。

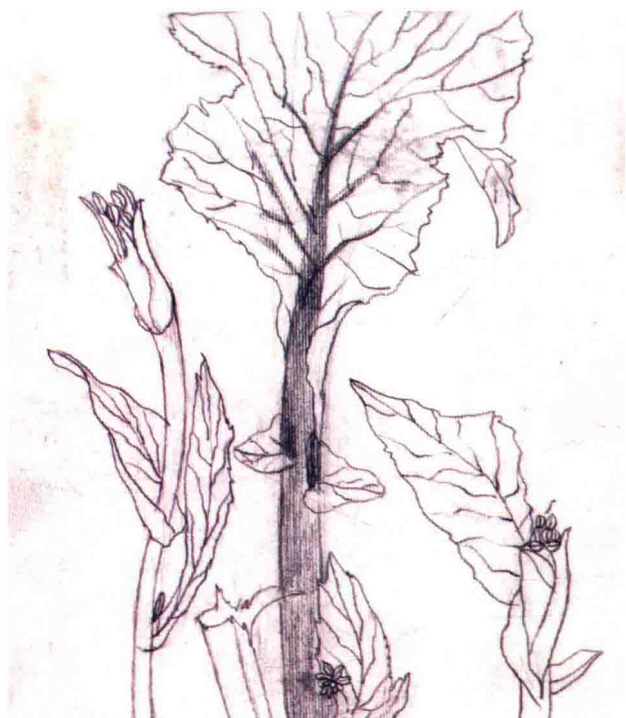
必须先经过深入，仔细的观察，体验和感受，在此过程中真正捕捉到表现对象独特的部分。所以写生是这个过程中非常重要，不可省略的部分，我们在写生课中强调“寻找具有代表性的局部，尽可能全面，细腻丰富而真实地表现对象，用类似白描的速写手法，或是铅笔淡彩准确生动地捕捉对象。”

在课程训练的具体安排当中，我们安排学生以蔬菜和花卉为主要写生对象，因为蔬菜与花卉形态分明，结构相对明确，且取材广泛，是写生入门的适宜题材。更关键的是植物的花是植物学分类的主要依据，也是博物馆植物插画必须出现的部分。

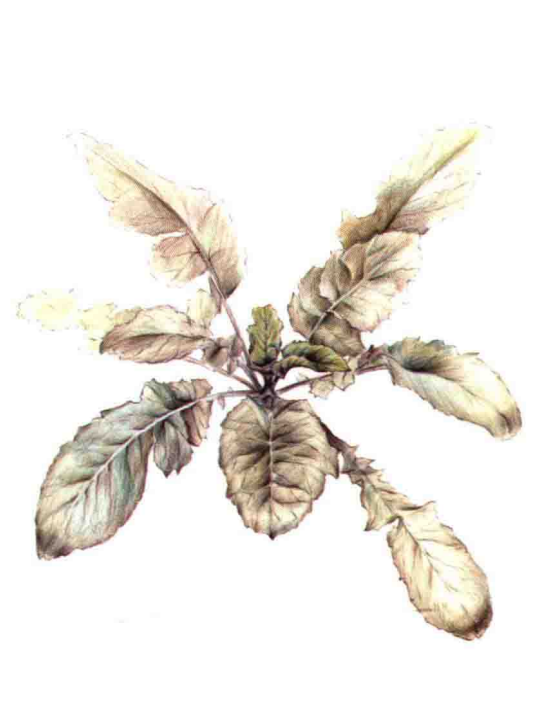
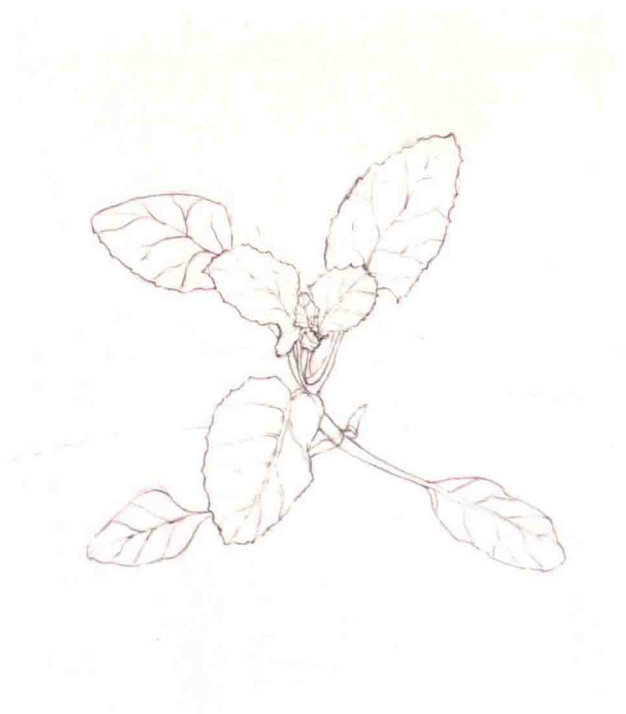
写生课主要解决两大问题。1、观察，描绘植物的外形、结构及细节。通过反复训练，能迅速抓住植物的关键形态特征，并精准表现。2、收集有效素材，积累经验。

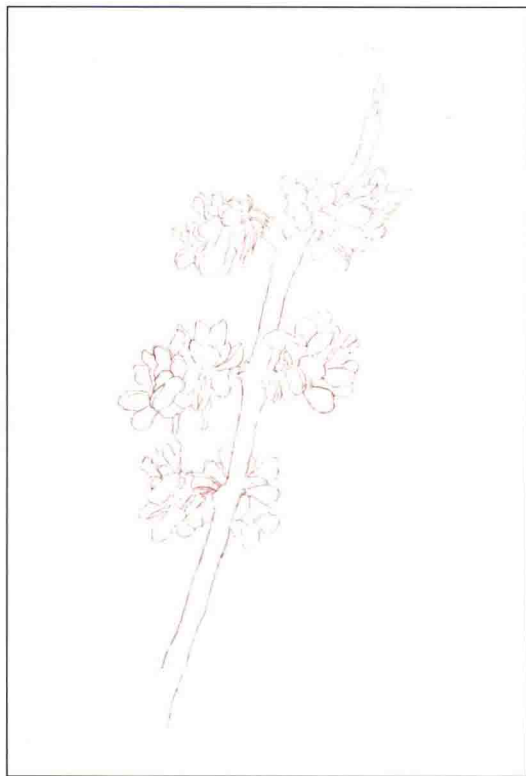
从写生稿到成品的第一种类型:成稿基本沿用写生稿的构成和细节,是对写生稿的等比放大,并对画面局部做一些细微的调整,并完整色彩关系。

从写生稿到成品的第二种类型:成稿有较大幅度的调整,但基础还是来源于写生稿,在写生稿理清结构和细节的基础上,同时结合了其他的写生稿和照片资料,进行综合处理后完成。

第三节 绘画步骤

1、铅笔起稿

先用自动铅笔准确勾勒外形，尤其是枝干部分，用线肯定、圆润、流畅。以突出木质支撑感。然后再以细勾线笔勾勒外形，强化形的穿插。

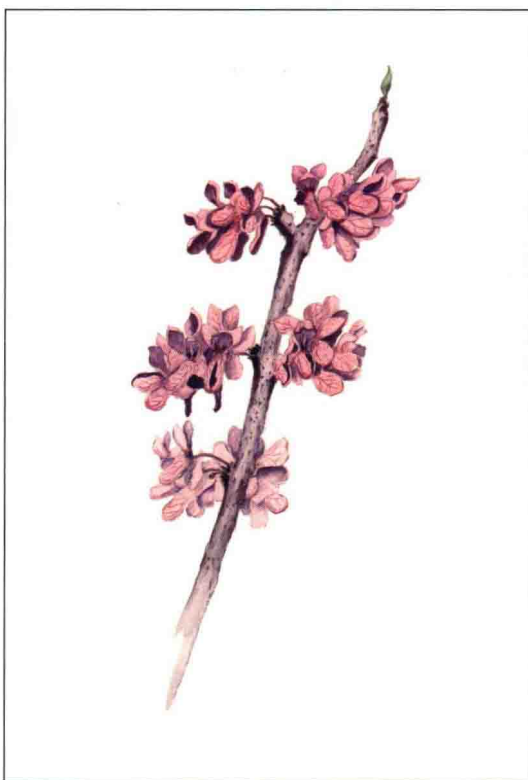
2、铺底色

先以大量的水稀释淡赭色，以小排刷蘸取颜料，迅速稳定的平铺全纸，做出底色。待干后，分别以浅褐色平铺枝干部分；以灰紫色铺花的部分。

3、分层渲染

用更深更冷的紫色将花的明暗部分开，用细节笔蘸深色沿枝干的边沿勾色，以表达枝干的圆形体积。

4、深入完成

用细节笔深入刻画花瓣的纹路、枝干的斑点特征，并用高光笔在枝干高光的部分轻点，以完美传达枝干圆形的造型特征。将紫荆花独特的外形特质准确而传神地重现于纸面。