

美术教学大讲堂
展示设计
语言研究

史习平等 著

LECTURE ON ART
TEACHING ON DIS-
PLAY
RESEARCH ON DIS-
PLAY LANGUAGE

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

美术教学大讲堂

ALecture ON ART TEACHING
RESEARCH ON DISPLAY DESIGN LANGUAGE

展示设计语言研究

史习平等 著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

展示设计语言研究 / 史习平等著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014. 12

(美术教学大讲学)

ISBN 978-7-5314-6481-5

I. ①展… II. ①史… III. ①陈列设计 IV. ①J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第220070号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 30.25

字 数: 540千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6481-5

定 价: 290.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

在全球网络化的今天，人们获取各种信息已变得不再困难，然而要想在浩如烟海的知识海洋中获取系统、科学、规范的专业知识也是十分不易的。

美术教育的基本构建点是培养学生的艺术创造力，在教学方法上主要是通过案例式教学加以分析和引导启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对美术基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界，即理性的思维方式中去，使学生了解艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在学习中合理地运用有效的基础理论和方法，发挥创造精神，最终达到理想的、符合艺术规律的教学目的。因而，选择一套好的教材，让学生获得更多、更强的专业知识就显得尤为重要。长期以来，我们的教学一直在使用不同版本的教材，这些教材都有各自的亮点，不同程度地为我们的教学提供着这样那样的便利，然而，在具体教学过程中都或多或少存在着某些缺憾，不能很好地适应我们的教学需要。

基于这种认识，为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需要，我们组织编辑了“美术教学大讲堂”丛书。这套丛书汇集了十几位中国顶尖美术教育专家和设计精英的教学精华，从现实出发整理出若干具有前瞻性的教学研究成果，是美术专业不可或缺的教学参考书籍。

本丛书涵盖了艺术教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《展示设计语言研究》、《绘画技法解析》、《风景写生》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术专业教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外绘画经典作品，可以说，是为立志走美术之路的学子们量身定制的专业图书。

In this network era, people can get all sorts of information easily, but it is still a challenge to acquire professional knowledge that is systematic, scientific and standard in the vast ocean of knowledge.

The foundation for fine art education is to cultivate students' artistic creativity. To achieve this goal, we have adopted the teaching method of case-study, through abundant trainings combining theories and practices to elevate students' perceptual knowledge on fine arts to a higher, wider and more scientific aesthetic level, i.e. a way of thinking rationally, to have them realize the uniqueness of art, master the rules and apply effective basic theories and methods into their study to develop a creative spirit, so as to achieve the teaching objective that is ideal and conforms with the artistic rule. Thus, to select appropriate textbooks is vital for students to gain more powerful professional knowledge. For a long time, a variety of textbooks have been used in the teaching process, all of which have their highlights and have provided convenience to our teaching to different extent, however, it always felt that something's missing during the teaching process, they cannot quite fit our teaching needs.

Based on that understanding, in order to adapt to the development of art education in universities and colleges and people's needs in art studying and appreciation, we compiled the Fine Arts Teaching Lectures series. This series collects teaching essence of a dozen of China's top fine arts education experts and designers and sorts out several forward-looking teaching and research findings from a practical point of view. It is truly an indispensable teaching reference for fine art education.

This book series covers main categories of art education. It focuses on fine art ideas, creative thinking, painting elements, art design methods and representation etc. The series consists of Study on Representation Design Language, Analysis of Drawing Techniques and Landscape Sketch etc. These books are compiled on the basis of extraction and combination of existing teaching materials, monographs, picture albums and teaching reformation achievements of Tsinghua University for the characteristics and requirements of fine art teaching in the new era. The books center on teaching syllabus, highlight the foundation and characteristics of the times, meet student development requirements, which are of high practicability.

The most prominent characteristics of the book series are to combine basic theories, use simple words for explanation, integrate a number of Chinese and foreign classic painting works. It can well be said that these are professional books customized for students to throw themselves into fine arts.

Contents

总目录

01

原点

马赛 著

1 128

02

词解

范寅良 著

1 120

03

感悟

史习平 著

1 116

04

体验

周艳阳 著

1 120

LECTURE ON SET TEACHING

01

原点

马赛 著

序

全国青少年才艺展示活动在京拉开帷幕

“奇妙岛屿”展示英伦三岛风情

日本百货店展示高品质衣物化妆品和电器抢中国游客

庆祝 ABA 历史，马刺展示超酷复古球衣

三星展示透明一体电脑，屏幕如玻璃一般

台北士林官邸全面开放，展示蒋介石生活点滴

欧文砍 17 分展示状元实力，谈接班皇帝还为时尚早

Volunia 将展示真正的创新

奥巴马国情咨文展示对华强硬

刘俐俐展示了求职者的尊严

纽约帝国大厦橱窗展示中国春节主题

名角新秀展示京剧国粹魅力

展示民族文化的工巧与魅力

“四海同春”展示中国传统文化影响力

展示未来设计方向，丰田推 NS4 混动概念车

中国军团全面展示智能手机和平板终端

中国科技馆展示华夏古代机械成就

伊朗军演向外界展示实力

“驴友”陈西民展示他的“龙文化”

候车室展示违禁品

.....

正如前面所列的各种标题，只需在搜索引擎中输入“展示”两个字，你就会查阅到上亿条带有展示字眼的内容，涉及众多的领域，由此可见，展示早已渗入到生活的每一个层面，成为社会生活中不可或缺的重要组成部分，为人们所熟知。小到个人，大至国家，有意无意、无处不在地开展着各种展示活动，通过应用与实践，对自身的发展起着积极的作用，产生着深远的影响。

什么是展示？这个问题既是刚刚进入展示专业的学生经常提出的问题，也是在专业概论课程上经常反问学生的问题。这个问题看似非常简单，很多人几乎可以不假思索地告诉你答案，但是这些答案往往五花八门，听着似乎都对，但又似乎并不准确。每当在课堂上听学生汇报课题方案或者参与社会的一些方案评审时，这个问题就会不自觉地浮现出来，面对着各种令人眼花缭乱的设计方案，我时常会想，他们究竟在做什么？主办方为什么要进行展示？要展示什么？期望通过展示活动获得什么？2010年，中国人有幸在家门口观看世上规模最大的展会——2010年上海世界博览会，面对着铺天盖地的各种报道以及人们高涨的观展热情，这个问题再次萦绕在脑海中，当这辉煌的一页成为历史，当鼎沸的人声逐渐平息的时候，这个问题却变得越发清晰，挥之不去。始终想给出一个答案，却发现非常困难。答案并非没有，在相关的教科书、辞海和网络上有着许多的解释，有的成为某些学校甚至劳动部的职业技术考试的标准答案，但是，背会了标准答案是否就懂得展示了？就可以从事展示设计了？当那些设计师个人或者一个团队熬夜加班辛苦数日做出来的方案被毙掉的时候，他们是否思考过展示的本质呢？或许是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，在一个行业做久了，经常看到那些经验老到的设计师做方案时驾轻就熟，信手拈来，在商业化的生产线上，这些设计师不折不扣地成为了程序所控制的机器，方案已经成为大脑的机械性的条件反射，于是，不过脑子的“行活”层出不穷。在中国，当某个设计方案与众不同，引起关注，于是在很短的时间内这类风格的设计就会迅速被模仿，在国家体育场的设计方案公之于众后，类似的造型语言在全国遍地开花。当各地的官员感受到多媒体这种新的展示手段的魅力并将这个词挂在嘴上的时候，那些传统的展示方式忽然间变得暗淡无光，索然无味，而多媒体则在全国的各种展会、博物馆中大行其道，广泛应用甚至泛滥成灾。

无论是学校的学生还是公司的设计师，在接到设计课题后习惯性的第一工作往往就是翻看相关的画册，浏览各种网页，美其名曰是吸取灵

感，在汇报方案时也会时不时地插入一些其他现成的设计图作为意向版进行补充说明，殊不知这种方式从一开始就已经将自己的思想关入牢笼，插翅难飞，我们怎么可能期待着看到无拘无束清新脱俗的方案呢？

当前，为了一个预期目的而采取的展示手段越来越多样，实现的途径也越来越综合，展示的外延越来越宽泛，人们已经很难用传统的概念去界定什么是展示设计，什么是环境设计，什么又是信息设计或者平面设计。随着时代的发展，技术的进步，展示行为会更加深入，呈现的形式也会更加多样和复杂，本书在这里并非要去讨论相关的概念，也无意给出标准的答案，一来目前许多教材都给出过答案，没有必要在此赘述；二来正如复杂多变的展示行为，并非一个概念或答案能够解决其间的问题，同时，本书也不是教授具体设计技法的教科书，因为展示涉及的领域实在过于宽泛，每个范畴都有具体的规范和特点，无法一一涉足，同时展示的技术更新很快，无法做到与时俱进。因此，本书试图站在展示行为的原点，围绕着展示的本质，结合生活中的事件、人物等展开相关的探讨，各问题之间并无内在的逻辑关系，通过散点的视角来引起人们对问题的关注和思考。在现实中，人们学会了大谈宏观的概念，但是随着概念的延展，却与概念的本质渐行渐远，甚至迷失了方向。原点，是一个参照的坐标，当我们在探索的过程中推开一道又一道门的时候，当我们站在他人的领地心生迷茫的时候，不妨回到原点思考一下，我为什么要这么做？其意义何在？如果你能够给自己一个圆满的答案，那么，一切的形式羁绊都将成为浮云。

因时间仓促，本书存在许多不足，问题的探讨也多为表面，在此仅作抛砖之用，期待得到广大读者的金玉良言和批评指正。

2013年1月 清华园

目 录

CONTENTS

009 生存与发展

“孔雀孔雀快开屏！”在动物园的孔雀笼舍前，一群小学生兴奋地挥舞着帽子，衣服，极力挑逗着笼舍内的孔雀，期盼着孔雀能够打开它那美丽的尾屏……

019 为形象而战

2009年6月6日，细心的观众从法国电视四台播出的画面中发现，萨科奇总统在纪念诺曼底登陆65周年的纪念活动中，踩在一个特殊的脚凳上完成演讲……

028 几种状态

每逢周末或节假日，北京的潘家园古玩市场上人来人往，热闹非凡……

045 展示与城市

人类的展示行为与城市的发展有着密切的联系……

062 从伦敦到上海

1848年3月28日，一艘中国商船——“耆英”号历时477天，第一次绕过好望角停靠在伦敦泰晤士河畔。该船上有一个装饰得富丽堂皇极具中国韵味的交谊大厅，随船商人——希生……

077 卖相

近些年来，诸如染色的螃蟹、硫黄熏制的生姜等，几乎每隔一段时间，媒体就会爆出一则令人们闻所未闻同时又闻之色变的食品造假事件，令中国的食品安全备受世界舆论的关注。三聚氰胺、苏丹红、日落黄等往往只在化学书籍及画家的调色板上出现的各种专业名词，频频地出现在餐桌上，成为街谈巷议的热词……

086 信息

信息与阳光，空气，食物一样，是人类赖以生存和发展的重要基础，各种各样的信息无时无刻不在影响和改变着个人以及整个社会的发展进程……

099 春晚音响师的抗议

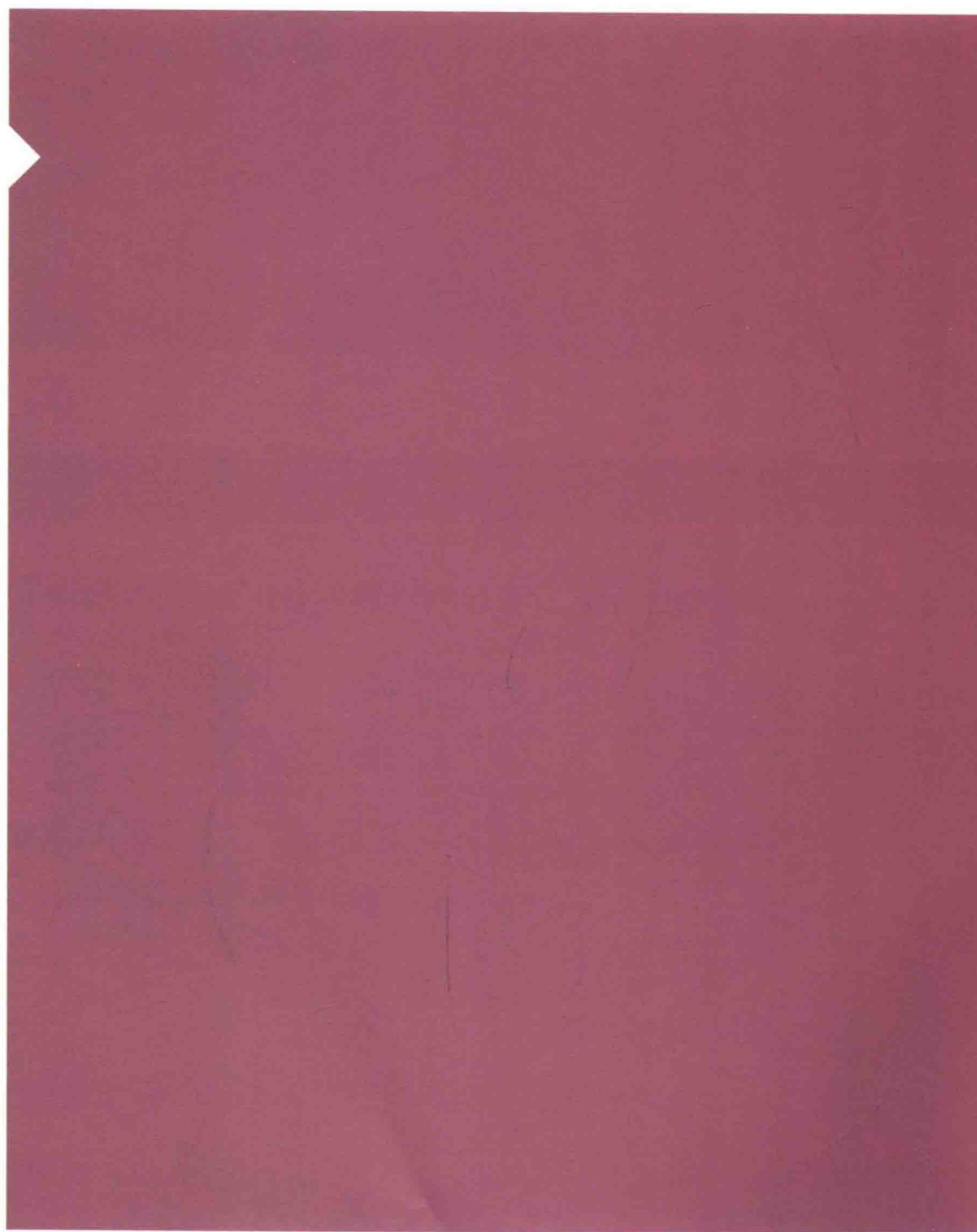
今年的春节晚会，歌后王菲等演唱时相继走音，大失水准，网民议论纷纷，有的怀疑春晚的音响有问题，甚至列出了猜测的依据，激起了音响师的抗议。他们除了通过微博从专业的角度反驳了网友的怀疑，更是呼吁社会尤其是业内对音响师的重视。一位自称“曾经参与过春晚银屏节目制作的音频同行”的网友兰花岚在微博中不无感慨地谈到了音频业的现状，在各个大型综艺节目制作中，音频制作是一个被边缘化的职业，“从组建剧组到节目制作完成，导演、策划、灯光、舞美是组内的核心成员，音频团队的涉入基本被排挤到所有舞美灯光设计和搭建完成以后”……

106 “冒烟”的会展业

在人类社会的发展过程中，第二产业（如钢铁、煤炭、电力、机械制造等）在生产过程中消耗了大量的资源，一方面造成了资源的浪费甚至枯竭，另一方面由于产生大量废水、废气和废渣，使环境、生态受到无法弥补的伤害与破坏，最终严重制约了各国经济的良性发展，进而危及了人类的生存……

117 体育用品专卖店的差异化设计

改革开放以来，随着中国体育代表队重返国际舞台以及运动员不断摘金夺银，极大地激发了国人的体育热情，而电视的普及、各类媒体的宣传刺激、商业模式的成熟、收入的增长以及人们的健康意识的增强，都不断地起到推波助澜的作用。在这种热情的持续发酵和支持下，我国的体育用品产业从无到有，国产品牌如雨后春笋，有些快速成长为国内知名的品牌，在体育用品市场上与国际大牌形成鼎足之势，平分天下……

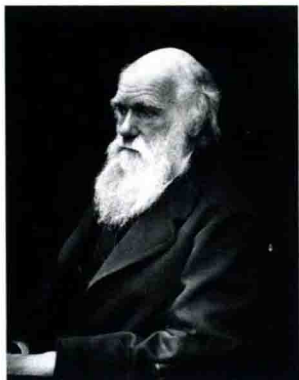

生存与发展

“孔雀孔雀快开屏！”在动物园的孔雀笼舍前，一群小学生兴奋地挥舞着帽子、衣服，极力挑逗着笼舍内的孔雀，期盼着孔雀能够打开它那美丽的尾屏。孔雀，由于时常竖立着宽大的尾巴趾高气扬地站在人们眼前，在许多童话故事里，多被描写成骄傲、嫉妒、自恋、爱慕虚荣的形象，因此，在孩子们的潜意识中，只要在孔雀面前舞动鲜艳的色彩，就能激发其争奇斗艳的欲望，从而一展其尾屏，与人一争高下，而人们也得以一睹其绽放尾屏后的芳姿。

在讨论人类的各种展示行为之前，我们不妨先来谈谈生物的问题，两者看似风马牛不相及，其实殊途同归，本质上并无二异。

自然界的万千生灵，在其或长或短的生命历程中，一直在为生存和繁衍而不懈努力着。达尔文在对几大洲的生物进行长期考察研究的基础上，发表了《物种起源》一书，对物种的进化规律进行了深刻的阐述，他指出：“生物之间存在着生存斗争，适应者生存下来，不适者则被淘汰，这就是自然的选择。生物正是通过遗传、变异和自然选择，从低级到高级，从简单到复杂，种类由少到多地进化着、发展着。”全书的核心思想是“物竞天择，适者生存”，其中一个“竞”字，形象而生动地体现出生物为了争取和赢得稍纵即逝的生存条件，拓展自己的生存空间而充分利用自身条件和外部的环境条件，施展浑身解数所采取的各种行动。“竞”是一种积极的主观能动的行为，是为了实现目标而不断追求的过程，“竞”也是一种方法和手段，是智慧与谋略的表现，方法和手段不同，其结果自然也各异。我们对“物竞天择”这一定义可以有两种不同的理解，一种说法是：生存的前提是物“竞”与天“择”，也就是说生物自己要积极争取生存条件和生存空间，同时也要接受上帝的选择，两者是并列的关系，此外，另一种说法是：物“竞”是天“择”的前提与表现，而天“择”只是物“竞”的必然结果，换句话说，物种的存在与消亡，与其说是上天选择的结果，不如说是物种间竞争的结果或者说是物种自身竞争的结果。“适者生存”，简而言之是适应自然界的变化规律，适应自然环境的客观条件物种就能生存，反之，就将被自然无情地淘汰。其实，这里的“适”字，同时也有另一层含义，就是通过竞争，物种找寻到一种适合自己的生存之道，这个“道”，是在竞争中总结出来的实践证明是行之有效的方法，是物种生存的独门秘籍。

在许多展示设计的书籍中都爱举孔雀的例子，在人类的眼中它是美丽的化身，这种美丽是通过其难得绽放的硕大而绚丽的尾屏及其仪态来

