

Yishu **现代** Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一·五”规划教材
XIANDAI

丁山 主编
唐余雄 曹磊 副主编

环艺专业

展示艺术设计

J525.2/28

2007

Yishu **现** Shejile
Shiyiwu GuihuaJiaocai
艺术设计类“十一五”规划教材
XIANDAI

展示艺术设计

丁 山 主 编
唐余雄 曹 磊 副主编

环 艺 专 业

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书主要从展示艺术的起源、变革与发展的角度、展示艺术设计的各个相关环节与设计的诸多方面综合地讲述。同时将材料工艺、多媒体技术等引入本书,从实践的角度对于展示艺术设计进行了较深入的研究。本书针对展示艺术教学环节进行了着重的讲述,与艺术类院校教学相适应,具有较好的教学适应性与针对性。

本书可作为本科、高职高专,成人、函授、网络教育,自学考试及专业培训等的环境艺术设计专业及其他相关专业的教材和设计人员的参考用书。

策划编辑 李 亮 周 媛
责任编辑 周 媛

图书在版编目(CIP)数据

展示艺术设计 / 丁山主编. —北京: 中国水利水电出版社, 2007

现代艺术设计类“十一五”规划教材. 环艺专业
ISBN 978-7-5084-4647-9

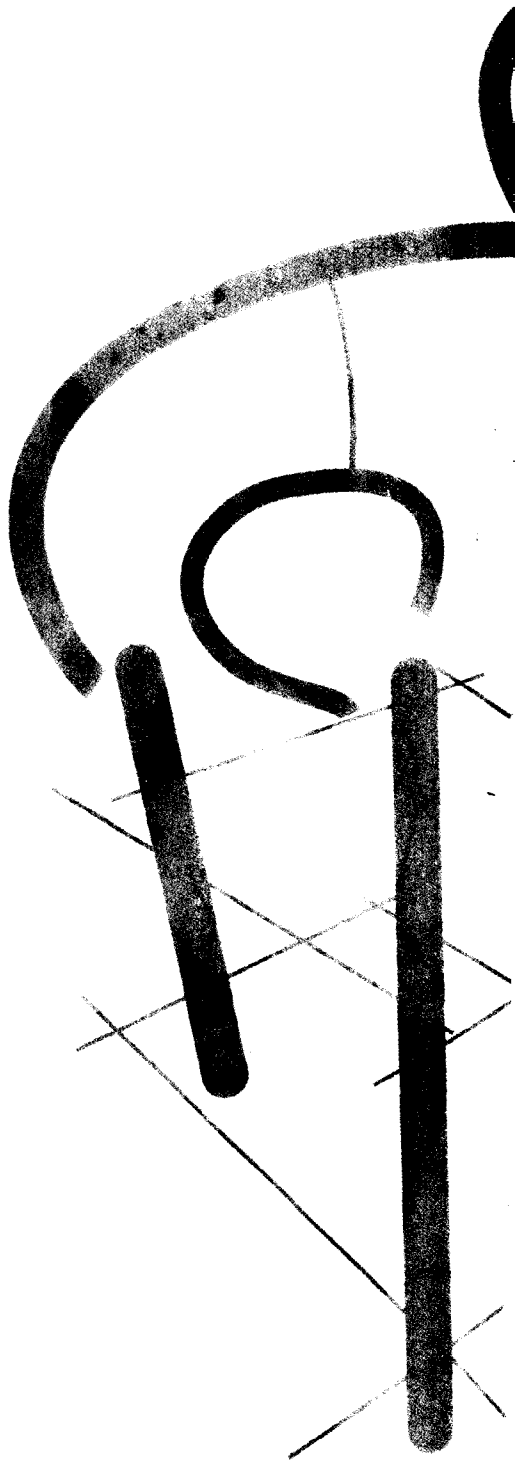
I.展… II.丁… III.陈列设计—高等学校—教材
IV.J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第123972号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业 展示艺术设计
作 者	丁山 主编 唐余雄 曹磊 副主编
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社装帧出版部
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	889mm×1194mm 16开本 8.75印张 295千字
版 次	2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷
印 数	0001—3000 册
定 价	35.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编 委 会

丛书主编 郭 谦

本册主编 丁 山

本册副主编 唐余雄 曹 磊

进入21世纪,我国教育事业呈现出前所未有的发展势头,办学规模和办学质量不断走向成熟。特别是随着社会经济的发展,物质生活水平的提高,人们对自己所处的环境和生活质量愈来愈重视,对环境艺术及设计要求日益提高。与这种需求相对应的,是我国艺术设计专业化程度进一步加强,专业划分更趋于细分化、功能化、科学化。据此,相关院校根据国家教育部“十一五”规划制定的教学大纲,结合学科发展以及本院校的具体教学情况不失时机地组织起来,全面总结日常教学新经验、新方法,并结合大量的实例介绍、案例分析及极具特色的区域特点,理论联系实际编纂了本套教材。

本套教材有如下特点:

(1) 教材编写由各院校一线中青年骨干教师承担,坚持“以应用为目的,专业理论知识为必须,注重实践”的原则。

(2) 将传统建筑艺术与现代环境艺术设计相结合;将工艺与环境艺术设计相结合;将室内小品与室外环境相结合;将传统表现技法与现代表现手段相结合;将室内装饰、景观设计与城市建筑相结合;将设计与施工组织相结合。全面准确,学以致用。

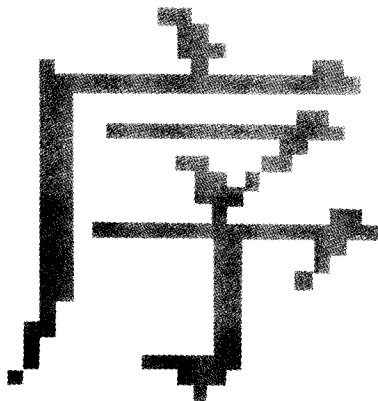
(3) 本套教材主要作为应用型本科院校、高职高专院校十一五规划教材使用,亦可作为相关行业专业技术书籍。

(4) 本套教材努力使用和推广现代教学手段,分步组织编写、制作和出版与实际工作相配套的案例集、课件光盘等。

作为本系列丛书的主编,从业近20年,深感教材建设的作用和重大意义,努力出版无论内容还是装帧均为高质量的教材是我们全体编写者和出版者一致的责任和义务,也是共同的事业和追求。诚挚地希望有关专家学者和广大读者在使用这套教材的过程中提出宝贵意见和建议。

郭 谦

2007年4月

这是一个经济高速发展的时代，商业文化与消费主义已日渐成为日常生活的主题，人们对于商品、对于文化、对于艺术的展示要求也在不断提高，这就要求着今天的展示艺术设计师们必须要有更高的设计素养与艺术追求，以摆脱中国展示艺术设计长期以来存在的各种弊病，从而使中国的展示艺术设计真正步入当代化与国际化的行列。

现代展示艺术设计从诞生起已走过了150余年的发展历程，随着人类社会的不断进步和人类文化的持续发展，展示艺术设计在人类经济与文化中的地位也愈来愈重要，展示艺术设计本身已经发展成为一门新的学科，成为大众传播媒介中具有重要影响的力量与多种媒体运用的顶点。

当今的展示艺术设计不仅仅是单纯的展示商品，它更要展示和渲染一种生活的文化，展示智慧与美感的碰撞，因此在本书中作者以大量图片与文字翔实地介绍了现代展示艺术起源与发展的轨迹，以及国际当代展示艺术设计的成果。今天的展示艺术设计不仅仅作为一种设计的形式，更作为一种经济产业及城市的社会生活方式和文化现象日显其重要性。随着展示活动中人的因素越来越重要，现代展示空间都是以创造完美的人与人交流的空间为目的，于是在设计中，人体工程学、视觉传达艺术等相关技术得到了广泛的运用，而电子信息化的发展也使展示空间越来越具有迷人的色彩。透过这本书我们可以一窥展示艺术的魅力与当今科技的运用所带来的视觉冲击。

本书作为高等院校系列教材，在文字撰写方面倾向于学院教学风格，在文字板块的分布上又结合了展示艺术设计的实际操作流程，具有较高的实用性。

前言

编者

2007年5月

序

前言

第一章 展示艺术设计的概况 / 2

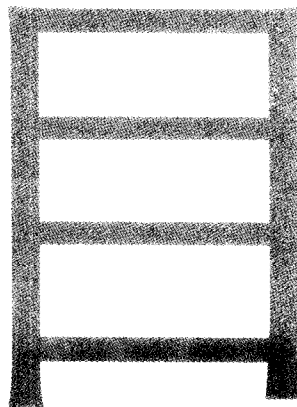
第一节 展示艺术设计的概念	2
第二节 展示艺术设计的变革和发展	5
第三节 世界各国博览会概述	9

第二章 展示艺术设计的分项设计 / 12

第一节 文化展馆	12
第二节 展览会	28
第三节 商业店铺	64

第三章 展示艺术设计的基本法则 / 79

第一节 展示艺术设计的视觉元素	79
第二节 展示艺术设计的色彩设计	88
第三节 展示艺术设计的形式法则	93

第四章 展示艺术设计中的材料应用 / 101

第一节 展示艺术设计中的材料种类	101
第二节 展示艺术设计的材料组合	111
第三节 展示艺术设计的材料加工制作工艺	112

第五章 展示艺术空间中的环境设计 / 113

第一节 展示艺术的动态空间形式	114
第二节 展示艺术空间设计的原则	118

第六章 展示艺术中的新技术应用 / 123

第一节 数码视频技术	123
第二节 电脑程控技术	125
第三节 多媒体技术	126

第七章 展示设计师的作用和素质 / 127

录

第一章 展示艺术设计的概况

第一节 展示艺术设计的概念

展示艺术设计从广义上讲是以科学技术和艺术设计为手段,充分利用传统的或现代的媒介对展示环境进行系统的策划、创意、设计及实施的过程。展示艺术设计从狭义上讲是以有效传递信息为最终目的,在一定的空间区域内,运用空间规划、平面布置、灯光调控和色彩搭配等一系列手段,对展品、道具、建筑、照片、文字、图表、装饰、音像等载体的创新性使用,从而调动人们各方面的反应而创造出所需活动环境的行为。通过设计、营造一个富有艺术感染力和艺术个性的展示环境,并有计划、有目的、合逻辑地将展示的内容传达给观众,力求使观众接受设计者计划传达的信息。在既定的时间和空间范围内,运用艺术设计语言,通过对空间与平面的精心创造,使其产生有特殊含义的空间氛围,不仅能达到解释展品、宣传主题的目的,而且能使观众参与其中,让观众和展示设计者有所沟通,这种对展示空间的艺术创作过程,形成了展示艺术设计。展示艺术设计涉及的领域很广泛,内容很丰富,随着时代的不断进步和发展,展示艺术设计的内容也在不断充实。

展示空间可以分为文化展览空间、商业展卖空间和专题展会空间,依据这些对象的分类,展示艺术设计可以分为对文化展览空间的设计、对商业展卖空间的设计和对专题展会空间的设计。

1-1-1 仪征博物馆,江苏雄狮艺术有限公司

1-1-3 Roosevelt Field Shopping Center. Garden City. New York

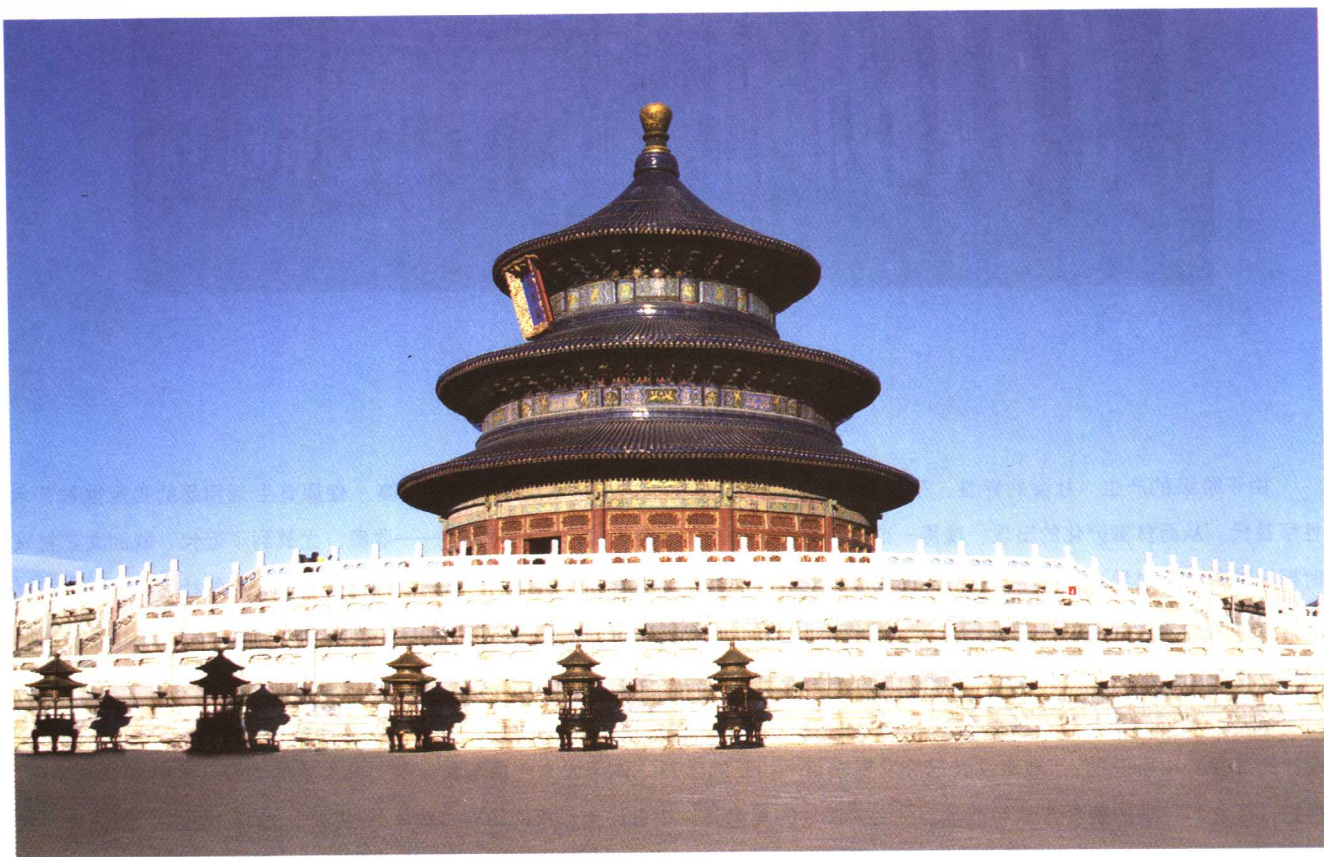
第二节 展示艺术设计的变革和发展

一、展示艺术设计的发展历程

展示艺术设计从1851年英国的万国博览会的水晶宫开始，历经古老的货品集市模式，演变到今天的大众资讯传播模式，走过了150余年的发展历程。随着人类社会的不断进步和人类文化的持续发展，展示艺术设计在人类经济与文化中的地位越来越重要。

展示的最初萌芽状态可追溯到原始社会时期。物品交换过程中有意识地展示物品的质量就是一种初级的展示形式，如庙会、集市等。那个时期的祭坛、神庙是陈列偶像的场所，祭祀活动一般在寺院、庙宇的殿堂或门外空地上举行，形式神秘庄严，只有僧侣和信徒参加。内容除了焚香、燃灯、供奉、跪拜、诵经之外，有时还伴有歌舞锣鼓唢呐之声，以引来民众前来关注，并带着他们的农副产品进行交换，久而久之，原本从事宗教活动的场所，慢慢演变成为一种商贸与娱乐相结合的乡镇大庙会。这种一切顺其自然，没有刻意组织协调，带有浓厚的原始社会特点的古朴、简陋、松散的集会即是一种展示。正是这种简单的展示过程，满足了人类原始的交流需求。

1-2-1 北京天坛——我国现存最大的古代祭祀建筑群

由于阶级的产生，社会的异性，手工业的出现，一部分富有的人追求生活质量的提高，使原有生活用品的实用性被艺术性所替代，从而贫富分化的出现，使得一部分富有的人养成了一种有展示意味的嗜好——收藏。尤其到了近代，欧洲文艺复兴时期，随着自然科学、考古学及航海业的发展，收藏的种类和范围都得到了扩大，陈列室也开始从家庭走向社会。

博物馆就是陈列室由家庭走向社会的产物。19世纪后，各国先后出现了各种不同的专业博物馆，专业博物馆在某一领域的权威性和专业性，使得它起到了普及知识和启蒙教育的作用。博物馆展示因此逐渐成为传播文化的重要途径。

通过不断的探索努力，展示艺术设计在20世纪50年代末已成为了一门完整的学科。正如赫伯特·拜耶在《展览与博物馆设计的面貌》中所说的：“展览设计已经发展成为一门新的学科，作为大众传播与集体努力和影响的力量与多种媒体的顶点。视觉（形象）传播的整合方式组成了一种引人注目的复杂体；语言作为形象的印刷（载体），图片、绘画、照片、雕塑物、材料和外表、色彩、光线、运动、影片，图表等都是符号象征，所有有形的与心理的方法的运用产生了展览设计的强化核心的设计语汇。”

如今展示艺术设计不仅仅作为一种设计的形式，更作为一种经济产业、城市的社会生活方式和文化现象日益突显其重要性。随着展示活动中人的因素越来越重要，现代展示空间都是以创造完美的人与人交流的空间为目的，于是在设计中，人体工程学、视觉传达艺术等相关技术得到了广泛地运用；而电子信息化的发展也使展示空间越来越具有迷人的色彩。

现代社会意识形态和科学技术的发展为展示艺术设计提供了探索的新动力，展示艺术设计的形式和内容也将会越来越精美和丰富。

欧美是当今世界展览业最发达的地区，绝大多数世界级的顶级展览会都在欧洲举行。德国是展览业中的超级强国，世界上最大的150个专业贸易展览会，有120个在德国举办。德国办展水平高，有章有法，而且将营销功能发挥得淋漓尽致。

亚洲的日本是世界上第二经济强国，也是一个展览大国，多次举办过世界博览会，主要城市为东京、大阪、千叶等。

二、展览业在中国

中国是全球经济发展最快的地区之一，其经济始终保持高速增长，2005年中国GDP达159878亿元，北京、上海、广州、深圳、大连、南京、重庆、西安、杭州、厦门、昆明、成都、合肥等城市建成了一批现代化的展览中心。我国的展览会数量和展览馆面积已经超过号称展览王国的德国，展览经济已成为带动国民经济发展的新的增长点。

中国展览会经过十多年的市场运作，优化组合，已在全国范围内成长为一个产业，并列为中国十大最有发展潜力产业之一。专家认为，中国的展览业已初步形成了北、东、南三大产业带（即北产业带——以北京为中心，以天津、青岛、大连、沈阳、长春为重点城市的北部产业带；东产业带——以上海为中心，以南京、杭州、宁波、苏州、无锡、义乌、绍兴、海宁、永康等为依托的东部新兴展览经济产业带；南产业带——以广州、香港地区为中心，以深圳、珠海、厦门、汕头、东莞、顺德、南海等为卫星城市的南部珠江三角洲经济带）。产业带的形成是我国展览市场走向成熟的标志。1997年，中国香港启用了用4年时间填海建造的气势恢宏的会展中心新翼。展览场地6.4万平方米，2005~2006年财政年度，该会展中心共举办1322个商业活动，其中主要展览会103个。随着香港经济的复苏，各种投资活动日趋活跃，展览前景十分看好。

1-2-3、1-2-4 第100届广交会

1-2-5 北京国际环保展

第三节 世界各国博览会概述

世界上公认的第一个正式的国际性博览会是在1851年的英国伦敦水晶宫举行的万国博览会，又称“万国工业大展览会”(The Great Exhibition of the Industries of All Nations)。1850年初，世博会筹委会组织了国际性招标，200多个方案均被否定，而这时候园艺师约瑟夫·帕克斯顿却给世博会筹委会拿出一个完全新颖的设计方案并很快被接受。整个方案一改过去以石材为主的建筑材料为美的传统习惯，大胆采用玻璃和钢架结构的墙体风格，外形为一个简单阶梯形长方体，只显示铁架与玻璃，没有多余的装饰。该建筑不仅外表新颖别致，而且内部光线充足，通体透明，蔚为壮观，所以人们称其为“水晶宫”。展厅总长563米（1851英尺，象征1851年建筑），宽124米，共有三层和五跨，外形逐层退收，中央拱形大厅高33米，左右两翼高20米。如此规模的建筑工程只用了不到9个月的时间就完成了，这在当时不能不说是个奇迹。可以说“水晶宫”无论在建筑设计和建筑速度，都是史无前例的。“水晶宫”共用玻璃8.36万平方米，重达400多吨，铁柱3300根，大梁2224根，最大跨度21.6米，建筑面积近74000平方米。它的成功，给世博会这样大型的国际盛会拉开了一道序幕，同时也开辟了现代建筑运动的新纪元。1852~1854年，“水晶宫”移址，在重新装配时，将中央走廊部分原来的阶梯形改为圆筒形式的拱顶外形。不幸的是，“水晶宫”在1936年毁于战火，这不能不说是世博会历史和建筑史上的一大遗憾。但是水晶宫万国博览会却作为国际展览历史上光辉一页彪炳史册。从此，世界博览会作为经济流通领域的重要媒介正式登上了国际舞台。许多国家纷纷效仿，一些有影响的展览会相继在各国举办。