

展览艺术设计

吴 劳 著

展览艺术设计

吴 劳 著

人 民 美 术 出 版 社

1958·北京

展覽艺术设计

著者：吳 勞

出版者：人民美術出版社
北京東總布胡同10號

責任編輯：樓少飛 美術設計：鬱 洁

發行者：新 華 書 店

印刷者：五十年代印刷廠

北京市書刊出版業營業許可證出字004號

1958年10月第一版第一次印刷

開本：787×1092 1/32 印張：6 2/8

印數：1—4,400 統一書號：8027·1819

目 錄

第一章	緒 論	1
	一、展覽藝術設計的意義和地位	
	二、對展覽藝術設計者所提出的要求	
	三、形式與內容的統一	
第二章	設計的准备工作与步驟	13
	一、理解展覽的主題思想	
	二、制定展覽計劃	
	三、征集展品資料	
	四、編輯展品資料	
第三章	展覽館的空間布置	26
	一、制定平面圖、立面圖	
	二、拟定路綫	
	三、展品的正常距離	
	四、實物的陳列	
第四章	展覽館的陳列家具	49
	一、陳列家具的作用和標準	
	二、玻璃櫥櫃	
	三、屏風、假牆、壁櫥	
	四、展品台和其他	

第五章 陈列室的各項照明62

- 一、照明的均勻
- 二、自然光的照明
- 三、人工光的照明

第六章 展覽艺术的色彩77

- 一、色彩的統一和諧調
- 二、色彩的性能和背景
- 三、色彩的对照
- 四、圖表的色彩

第七章 展覽艺术的裝飾90

- 一、艺术裝飾的任务和意义
- 二、艺术裝飾的气氛
- 三、陈列室的綜合裝飾
- 四、建筑外形和广场的裝飾
- 五、裝飾的民族風格

第八章 展覽館的建筑艺术108

- 一、選擇館址
- 二、陈列室的条件和作用
- 三、暖汽、通風、色采、采光
- 四、建筑的艺术裝飾

第九章 苏联展覽館的建筑艺术創作范例118

后 記

插圖目錄

1. 北京苏联展覽館模型图
2. 展覽会平面图
3. 立面图之一,二,三
4. 展覽支架图
5. 博物館环形路綫略图
6. 大馬士革国际博覽会苏联展覽館平面路綫图
7. 标准視角:垂直的,水平的
8. 展覽地帶的高度与正常視角
9. 確定陈列室大小的图解
10. 北京苏联展覽館农業館的一个單元(1954年)
11. 大馬士革国际博覽会苏联展覽館机器部分的佈置
12. 萊比錫国际工業样品展覽会之一——皮鞋
13. 萊比錫国际工業样品展覽会之二——皮球
14. 捷克經濟文化建設成就展覽会(1955年)紡織品的佈置
15. 捷克經濟文化建設成就展覽会櫥窗佈置
16. 德意志民主共和国塑料展覽会櫥窗佈置
17. 所謂“現代”式的佈置
18. 煙的櫥窗佈置
19. 靠牆玻璃櫃
20. 中央革命博物館靠牆玻璃斜櫃

21. 羅馬尼亞民間工藝展覽
22. 蘇聯國民教育展覽中的活動展架(1958年)
23. 活動展架
24. 英國生物歷史博物館陳列植物標本之壁櫥及活頁架
25. 頂光反射光的角度
26. 兩側自然頂光
27. 英國伯明漢博物館穹窿天窗
28. 小陳列室的自然採光
29. 兩側光的路線圖
30. 自然頂側光與人工光
31. 天窗頂光
32. 以農作物裝飾的圖表
33. 全蘇農業展覽會大門
34. 各族人民友誼噴水池
35. 里昂國際工業博覽會中國展覽館的廣場裝飾一角(1955年)
36. 三列安排展品的平面圖
37. 全蘇農業展覽會的建築與廣場裝飾
38. 1952年巴基斯坦國際博覽會的中國展覽館
39. 大馬士革國際博覽會蘇聯展覽館
40. 孟買國際博覽會蘇聯展覽館的中央大廳(1951年)
41. 門與燈柱的裝飾
42. 蘇聯經濟文化建設成就展覽會牆面裝飾之一
43. 蘇聯經濟文化建設成就展覽會牆面裝飾之二

44. 苏联經濟文化建設成就展覽会啤酒台的裝飾
45. 苏联經濟文化建設成就展覽会农業館
46. 捷克經濟文化建設成就展覽会的陶瓷佈置
47. 德意志民主共和国塑料展覽会之一(1957年)
48. 德意志民主共和国塑料展覽会之二
49. 德意志民主共和国塑料展覽会之三
50. 羅馬尼亞民間工艺展覽会
51. 印度工業展覽会(1957年)
52. 捷克人文經濟物产地图
53. 羅馬尼亞图片展覽之一
54. 羅馬尼亞图片展覽之二
55. 羅馬尼亞图片展覽之三
56. 羅馬尼亞图片展覽之四
57. 全国农業展覽会油类展台(1957年)
58. 全国农業展覽会水果展台
59. 全国农業展覽会作物一館
60. 以农作物裝飾的图表(河北省农業展覽会1958年)
61. 以农作物裝飾的图表
62. 以棉花裝飾的图表
63. 河北省农業展覽会棉花展出的佈置
64. 河北省农業展覽会养猪飼料的佈置
65. 河北省农業展覽会实物裝飾塔
66. 河北省农業展覽会实物裝飾塔

67. 苏联經濟文化建設成就展覽会农業館效果图
68. 孟買国际工业博覽会总平面图(1951年)
69. 苏联国民教育展覽会序幕图表(1958年)
70. 捷克經濟文化建設成就展覽会(1955年)
71. 捷克經濟文化建設成就展覽会
72. 捷克經濟文化建設成就展覽会
73. 捷克經濟文化建設成就展覽会

第一章 緒 論

一、展覽藝術設計的意义与地位

展覽工作是一种羣众性的政治工作,它是最通俗、易懂直接有效的艺术表现形式。它是通过鮮明的与令人信服的实物展出,达到鼓舞观众的思想与感情的目的。这是今天向羣众进行宣傳教育的有力工具,是我們党与人民政府非常重視的一項工作。全国各地的城市、乡村、工矿、企业在解放以后都結合当前的工作,举办了各种类型的展覽,这些展覽在劳动人民翻身以后社会主义建設情緒日益高漲的时候,对提高人民的科学知識、政治觉悟;發揮羣众的創造性和積極性;帮助羣众建立唯物主义世界观;培养羣众爱国主义与国际主义的感情;都起了很有效的作用。并对一切新的、先进的事物給以積極的支持,扫除一切阻碍我国走向社会主义的障碍,完成了动員羣众为建設社会主义而努力的任务。

在国际生活之間,由于各国人民普遍要求建立文化和經濟上的联系,而举办展覽則是最好的方式之一。我們也参加过不少次的国际性的展出,通过这些展出宣傳了新中国的成就,加强了各国人

民之間的相互了解，使和平、民主社会主义陣营的力量日益增長。

通过展覽工作，对人民羣众进行社会主义的思想教育，反映先进的政治和經濟，在今天已成为最普遍的形式，也已經深入到人民的文化生活与社会生活的各个領域中。它不仅是最有羣众基础的教育形式，最易为人民羣众所接受，而且已成为人民精神生活的一个重要部分。同时又成为推动各項中心工作任务的动力。

展覽工作的宣傳作用所以有力量，就在于它造型形式鮮明富有感染力；就在于它能突出政治上的现实性和具体性；就在于它跟日常生活有不可分割的联系。

因为展覽工作是要利用各种形象綜合起来表現內容的，是选用各种最有表現力的形式相結合，綜合成一个統一的完美的形象，而这个形象要非常鮮明、生动，使观众一接触到它就立刻得到感染。因此就得艺术设计来完成它的任务。由此就可以知道，艺术設計者的任务，在整个工作中占着何等重要的地位了。

博物館、展覽会既然是形象教学的課堂，那末設計者就得使造型結構与展出內容相符合一致，以便使主題思想表現得完善，这就要很好的理解展覽計劃(提綱)，恰当的配置表現形式。因展覽計劃是根据现实生活里取得了的資料編輯而成的。它是集中地表現了展覽的內容重点。同时是結合当前的具体情况而拟定的，而不是把一切展品資料和盘托出的堆砌，或随便着色，就能表达出展覽的主題思想的。一定要通过艺术設計的加工过程，这个过程就是要把征集到手的展品資料，經過甄別、分类、取舍、裝飾等手段。不然，展覽便失去了它最重要的特点，变成了沒有內在連系的百貨商店。

判断一个展覽的好、还是坏，首先根据的就是这个展覽的内容是否清晰、醒目，是否打动人心，是否中心突出，要达到这些效果，必須通过艺术设计和加工。不然，虽有很好的内容，但仍不能完成展出目的。因此对艺术设计工作应当特別重視，應該看成是展覽中全部工作的基本环节之一。因为展覽艺术设计得好，就能使观众对展出内容引起深刻的反映，就能够給千百万人一种真正美感享受和愉快感情，丰富人民的精神世界。而不致于讓观众感到枯燥乏味。

但是，展覽会的艺术设计与其他的一些准备工作又有着密切的联系，因此艺术设计的成功与否，除了设计者本身应具备的审美能力之外，要看资料征集工作的质量和对资料研究的深度如何，要看編輯的目的性是否明确和具体。所以资料的征集和編輯工作又是艺术设计工作的前提。

这些年来，展覽艺术设计的实践过程，一方面，是设计者和形式主义自然主义的表现方法做斗争的过程；另一方面也是逐步向现实主义的设计方法摸索和接近的过程；又是设计者在文艺思想和设计实践上的提高加深和逐渐地以正确的立场、观点和方法来处理展覽主题的过程。也正因为经过了这样一些很复杂的艰难的斗争，所以全国性与国际性的一些展覽会，才能获得今天的成就。虽然如此，在提高艺术设计的道路上，困难还是很多的，还有待于我們更进一步地努力去克服。

遺憾的是今天有些批評家們对这个造型艺术部門往往認為是次要的，看不到展覽中艺术设计的巨大教育意义与社会政治意义。

二、对展覽艺术设计者所提出的要求

一个剧本未經导演排演的創作过程,它只是一种文字的形式。同样的,展覽的提綱未經艺术設計的創作过程,它也只是一种有系統的文字,人們只能限于紙面上去感受它。只有当剧本、展覽提綱經過艺术創作变成極其具体而看得見的形象和观众見面时,才能發揮更大的艺术效果。所以展覽的艺术設計者,是与导演一样的去完成形象化的任务的。

但是艺术设计者,并不是机械的去表現展覽的提綱,而是以展覽提綱为兰本,正确地运用那些展覽艺术的規律和方法去表現展覽內容的。这就要善于選擇題材中的主要事物,善于掌握自己的艺术手段,帮助观众去感受所展出的基本主題与基本思想,并多方面的依靠对主題、对展品資料的研究,尽情地發揮創造性,科学地分析研究展覽的目的和有关的資料,設計出最恰当的艺术形象来表現出主題思想。这种造型艺术是依靠几种样式的綜合陈列(圖表、繪画、照片、模型、布景箱、实物等)构成主題的。所以就責成艺术设计者应負起研究每个展出主題的特殊任务。

这就要求艺术设计者要深刻地理解展出資料中任何事物或現象的思想与政治意义,才能給事物或現象選擇出恰当的表现形式,而这种組合、配列形式的每一个單元,都应充分的显示出現象的本質,使之能明确地深入观众的意識中。

这种善于以高超的艺术技巧来体现展出的思想內容,乃是徹

底地維護我們全体劳动人民的利益的。因而設計中一切不問政治的客觀的态度，都会使展覽失去思想性、艺术性，成了为展覽而展覽的現象的罗列，那是材料的堆砌，而不能說明問題。

設計者應該認識到，展覽是联系羣众指导羣众工作的。是羣众的重要的思想工作之一。因而必須明确每种每次展覽的目的性，使每次的展覽都能和羣众紧密的联系起来——最重要的是思想上的联系，要从思想上教育羣众，指导羣众去从事革命的实践。但有些設計者往往在进行設計时，不能高度的發揮展覽提綱的主題思想，不能讓羣众透徹的了解所提出的問題，不能引导羣众正确的去認識問題。这样就不能算是完成了設計的任务。

同样一个主題，在設計中可以用各种不同的方式展示。由于不同的設計思想，就会使观众的傾向性和見解上所得出的結論也有所不同。例如：鞍鋼技术革新展覽会中，表現王崇倫“万能工具胎”的創造，一年完成四年工作量的劳动方法。如果在設計中只展出王崇倫的画像与高度生产指标的数字，而不說明这个創造和劳动方法的本質以及这种运动的羣众性，那末就不能达到宣傳和推广这种方法的目的。像这种只是“登記”現象，而不說明現象的本質的展出方法，也就不可能解决羣众的思想問題。因此艺术设计对每一个能显示主題思想的形象——照片、圖表、繪画等，都要使之符合展出的主題思想，符合当前的政策法令，符合先进的科学的最新的成果。只有这样，才能使思想性和艺术性相統一，才能显示出展出的主題思想，才算是完成了設計者的任务。

在設計中要显示出高度的思想性，这不仅是要使展品資料的

選擇分類合乎主題的要求，而通過各種展品的組合、配列，還得顯示出系統性與發展的規律性。因此藝術設計者還須具有一定的科學知識。只有這樣才能把陳列設計安排得最恰當。這就是說，如果把幾種有關的材料設計安排在同一單元，就更能顯示出發展的規律性，發展的特點和重點。假如把有關的資料設計安排在分散的地位，就會喪失了或減低了這種展品資料的特徵和內容，就不能使它發揮出它可能發揮而且應該發揮出來的作用。

但設計者也不是把各種各樣的事物按系統陳列起來就算了，還得研究事物之間的現象和其密切聯繫的相互關係。為了使觀眾從展出中獲得一種全面的而不是片面的，有機的而不是孤立的印象，就得從這現象與別的現象的相互關係中，從歷史性的運動與典型性中和一切個別特徵方面去反映，這就必須注意設計中的適當配合問題。從這種適當配合顯示出主題所要求的全貌。所以博物館或展覽會中，每一個構成主題的單元，它不是彼此孤立自在的客體，彼此不相依賴地偶然地堆積在一起的，而是互相依賴着和互相制約着有着內在聯繫的統一整體，設計者要能使用每個資料所具備的特殊性和其他資料彼此之間的關係，讓每一個單元的設計更好的更有力的去發揮和暴露它們內含的因素。而每一單元的設計又必須同其他的單元構成有機的整體，展示出某種現象，並說明本質。

假如把事物孤立起來設計，就會像擺雜貨攤一樣的不能說明主題思想和事物的特徵。因此，只有把有關的資料作適當的配合，才可以互相說明主題，加強主題的表現。所以一個好的藝術設計

者就必須学会全面地处理展品資料。作到这个要求，一方面要具备一般的业务知識，另一方面还必須理解馬克思与列宁对自然發展的規律与社会生活現象的規律性，即必須懂得历史唯物主义与辯証唯物主义。

为了給观众以更明显的印象，設計者还得从这些資料中找出主要的和次要的，把主要的設計在重点突出的地位，加以艺术形象的渲染。而将其他与之有关材料环绕在它的周圍。这样既能使观众看出主要的中心和主导作用，又能使观众看出主要的和次要的之間相互的关系。这就是強調对象的特征和基本的內在意義。因此，要做好設計工作，就必須理解有目的地有重点地处理資料的重要性，注意判別資料的主从关系。而这又必須懂得矛盾論。

这一切，都是构成展覽艺术造型形象的深刻和广闊的因素，对艺术设计者來說，不但要求自己 and 日常事物紧密結合，培养自己的人民的思想感情。而且是尖銳的思想斗争过程，也是艰苦的学习过程。

三、形式与内容的統一

設計者获得了展出的主题思想，明确了展出的目的，安排了各个單元或事物的互相关系，以及主从的关系以后，就应该找出主题的造型結構的因素，根据建筑布局的參觀路綫、照明、展品形状物象的組合、配列等条件，选取一种最恰当的艺术表現手段与技术手法。这是創作过程上必要的艺术表現的具体步驟。亦就是說，这种

表現形式均以能反映展出內容中形形色色的某一个方面為主。展覽的內容只有通过某一种表現形式才能为观众所感受得到，那末决定形式的因素，处理資料的表現手段，都是用来表現展出內容。越是能够最鮮明而富有表現力地运用那借以表达展出內容的形式，展覽艺术的設計就越优秀。

过去有些工农业的展覽中，常常由于形式处理得不恰当，不能充分發揮展出內容的基本思想，而減弱了展出的效果。要避免这种缺点，就必须理解展覽艺术中形式与內容的关系問題。

認為展覽艺术特性只表現在它的表現手段方面，把表現形式理解成为“外形”，而不愿深刻的去体会展覽內容本身的特性，这是形而上学地把形式看成孤立的范疇，自然就达不到展覽艺术上的完整性。唯物主义的美学把形式与內容看成是两个不可分离的，辯証統一的和相互渗透的范疇。因此要把展覽艺术的表現形式理解成为內容的內在結構和內在組織。而且展出內容本身决定这种組織的性質。列宁的說法是：“形式要以本質的，本質是要有形式來表現的。但無論如何，形式要以本質为轉移……”所以不能使表現形式僵化成为容器，随便可以裝进任何內容，絕不起变化。表現形式不仅以內容为轉移，而且也能發揮和表現內容或妨碍內容的發展。但形式憑借內容而构成，是內容的实际存在，也是內容的具体表現。因而，表現形式要与內容相符合。把形式看成是僵化的，那就不可能表現出展覽中的新內容。

可是某一种內容并不是只能用一种唯一无二的艺术形式來表現。亦就是說，同一个內容，亦可以用多种多样的形式去表現。如