

跨 时 空
的
历 史 文 化
再 现

中 国 博 物 馆

陈 列 艺 术 6 0 年

译林出版社

周士琦 著

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

跨时空
的
历史文化
再现

中国博物馆
陈列艺术
60年

周士琦 著

 译林出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨时空的历史文化再现:中国博物馆陈列艺术60年 / 周士琦著.
—南京:译林出版社, 2018.10
ISBN 978-7-5447-7554-0

I. ①跨… II. ①周… III. ①博物馆—陈列设计—文集
IV. ①G265-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第239711号

跨时空的历史文化再现:中国博物馆陈列艺术60年 周士琦 / 著

策划编辑 张 遇
责任编辑 陆晨希
装帧设计 韦 枫
校 对 蒋 燕
责任印制 董 虎

出版发行 译林出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼
邮 箱 yilin@yilin.com
网 址 www.yilin.com
市场热线 025-86633278
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 880毫米×1230毫米 1/32
印 张 8.375
版 次 2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5447-7554-0
定 价 48.00元

版权所有·侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换, 质量热线: 025-83658316

在美院毕业典礼上，我给母校留下了纪念牌匾——“坚守岗位，永不掉队”——这是指引我一生的誓言。

——周士琦

序一

2

我与周士琦同志是多年的老朋友、好朋友，我们见解相同并且志同道合。他在博物馆陈列艺术设计方面，非常难能可贵地始终坚持内容与形式的和谐统一；坚持陈列艺术设计与陈列技术设计的统一；坚持传统与创新的结合。

近年来，在陈列设计方面，常常出现过分强调运用声光电等新技术的现象，使技术淹没了艺术，从而降低了艺术的格调。创新是从传统中诞生出来的，“新”不能只是目的。如果把创新抽象化，它的实践价值就会降低，就会浅薄。我

们应该求新，这是一种良好的精神状态，但要理智地对待创新。周士琦同志的坚持表明他是一位值得尊重的老艺术家。

序二

4

我少时家贫，喜欢画画，1947年考入国立北平艺术专科学校（简称北平艺专），靠救济金和解放后的助学金完成了学业。2017年是我入学七十周年。1948年，我曾接受北平艺专地下党小组的领导。经侯一民同志介绍，我加入了进步艺术青年联盟。时至2018年，又是一个七十周年，在此之际出版本书，是我博物馆人生中的一件大事。我激动万分，衷心感谢中国国家博物馆、中国博物馆协会、北京博物馆学会对我的培养与帮助。另外，还要感谢本书的编辑组同仁们为我多方查找档案材料，整理、拍照、设计、编辑并出版了本书。

他们付出了大量的时间和精力，我在这里一并感谢！

我热爱博物馆事业，弹指一挥间，已从事陈列设计工作六十余年。从目前整理的现存手稿与绘图里，大家可以了解到我作为设计师的思考。其中，部分内容反映了当年我在中央美术学院实用美术系的一些教学成果，它们也是我学习的笔记和设计资料。如今翻阅它们，也自然让我想起当年徐悲鸿院长的教导：“尽精微、致广大，古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之。”这些也是我对设计理论与实践的思考，是我学习传统如何与新设计思想结合的集成，是我继续在博物馆之路上前进的印证。尽管我的人生道路有过坎坷，但我一直保持信念。在美术学院毕业典礼上，我给母校留下了纪念牌匾——“坚守岗位，永不掉队”——这是指引我一生的誓言。

今天我有幸逢上新时代，更想多做些奉献。愿本书的出版，能为繁荣发展的社会主义文化事业，奉献绵薄之力。再次感谢大家对我的支持与帮助！

2018年2月14日

序一 / 苏东海 2

序二 / 周士琦 4

上篇 再现——博物馆陈列的思考

● 培养设计敏感意识 2

● 博物馆陈列的思考 8

● 新时期博物馆陈列艺术设计的回顾与展望 24

● 对我国博物馆照明事业发展的回顾 42

● 汉字源流及形式美 58

中篇 展陈·览新——各类陈列的设计艺术

- 谈宋庆龄故居的陈列形式设计 72
- 名人故居辅助陈列的艺术设计 76
- 全国城市雕塑设计方案展览的总体设计 86
- 南斯拉夫革命博物馆的陈列艺术设计探讨 94
- 筹办「纪念林则徐诞辰二百周年文物资料展览」的体会 100
- 对「中国革命史」陈列艺术设计的思考 108
- 「钟铃大观」陈列的设计思想和方法 124
- 中山堂孙中山纪念展艺术设计构思 130
- 皇家园林·古建·展示空间——颐和园澹宁堂宫廷家具珍品展设计构想 140
- 北京大葆台西汉墓出土文物改陈设计 150
- 见物思人 见景生情 铭刻于心 永志不忘——参观铁人王进喜纪念馆后的思考 154
- 中国园林艺术在纪念馆的运用 158

下篇 时空——历史文化对话

- 中国博物馆陈列艺术学的发展历程与展望——周士琦先生访谈录 / 艾晶 李晨 166
- 博物馆实用美术设计思想的火花——与周士琦先生对话 / 程旭 178

附录 回响——陈列艺术六十年

- 如何成为一名合格的陈列设计师 202
- 陈列·周士琦 212

上
篇

再现

博物馆陈列的思考

培养设计敏感意识*

* 本文原载于《中国博物馆》1989年第1期。

在指导陈列设计实习课程的过程中,我深感初学陈列设计的人,必须注意从以下几个方面来培养和加强设计敏感意识。

一、确立设计观念

很多学员都有一定的经验和绘画基础,指导老师在教学中要使学员从一般的美术或艺术观念转到设计观念上来。

美术有创作思想,设计有设计思想,创作思想不等于设计思想。设计师是具有设计技术的人,设计技术是靠脑、眼、手来承担的。设计是技术(工艺)、艺术和科学的结晶,技术和艺术是随着科学的发展而变化的。设计是人们自己的才智技能和自觉意志的反映,是寻求解决问题之途径的实践活动,是一种应用技术性行为。

对于设计的评价必须考虑合理性、经济性、审美性、独创性这几个方面。人们在学习阶段要提高“设计感觉”和“设计判断力”,增强设计敏感意识。

有的学员在画效果图时,对空间比例、色调风格等整体效果考虑不够,往往过多描画细小的部分,如将陈列中的花草图案画得极为细致。要明确绘画不等于设计,绘画技巧是手段而不是目的,在教学中不能仅满足于画面效果。

在其他课程中,如陈列艺术设计程序、陈列设备设计、设计应用制图、陈列室建筑与采光照明,以及构图的原理在陈列艺术设计中的应用等,也是需先确立设计观念的。观念

的转变需要一个实践的过程，指导老师在教学中须反复强调确立设计观念的重要性。

二、空间意识

大多数学员在设计方案时习惯于注重平面问题，而缺乏空间意识，不能从三维空间的角度去思考。如许多学员倾向于在陈列厅中设计局部吊顶，以期造成空间的变化——这从正面看是可行的，但若从其他两个或三个立面去看，就难以处理。又如陈列设备的设计也多注重正面而忽略其他几个立面，或者有的仅注重个体设备，对各设备之间的关系则缺乏整体考量。

人们习惯认为空间是空的、虚的、不存在的，而房屋四周墙面的实体却是一眼所见的，自然也就比较注意这几个立面的设计。参观者在空间中行动，四周墙面之间的关系、墙面与陈列设备的关系、静止的物体与活动的人的关系——这些都是设计时应重点考虑的问题。

博物馆的陈列厅是已经由建筑师设计并建成供陈列使用的空间（有限的人工空间）。根据陈列的要求进行陈列设计，也就是第二次创造空间。

人们不仅在静止的一点上通过视觉感受到空间的存在，而且在不断的行动（参观过程）中得到不同的感受。人是以个人行动的可能来衡量周围空间的，这是人们对所处空间状况的一种心理反应。设计师可以利用这种反应，在陈

列设计中充分考虑观众的参观行为——即人在空间中的运动——去创造空间的大小、高低、虚实、联系、分隔、韵律等。

三、结构意识

我在指导设计实习课的作业时发现，有的学员单纯从造型上考虑，盲目“创新”，追求高大——如果在设计时有“结构构思”，就不会出现这样的问题。学员在上制图课时已初步掌握了一些基本技能，但在最后设计阶段时还不能正确或熟练地运用。在这种情况下，学员即使具备了造型设计能力，仍需要指导老师帮助解决结构问题。有人认为设计主要就是考虑造型，这无疑是不对的。

结构作为建筑的骨骼，是采用一定的建筑材料，按照一定的力学原理与力学规律而构成的建筑骨架，是创造建筑空间、达到建筑目的的主要手段。结构构思在建筑设计中有着重要地位。

梁思成先生在《曲阜孔庙之建筑及其修葺计划》中提出：“本文中建筑物各个的研究法，是由结构及历史两方面着眼，以法式与文献相对照……”这体现了对结构意识的重视。

中国古代建筑以木构架为主要的结构方式，工匠们创造了与这种结构相适应的各种平面和外观。斗拱、雀替等建筑构件就具有结构和装饰的双重作用。紫禁城宫殿内的藻井，也是结构与装饰结合的极佳之作。

再看中国传统家具，不同的渊源、不同的结构（大木梁

架结构及框架结构),决定它们不同的形态。传统家具制造中有很多构件接合的方法,如榫接合、胶接合、螺钉接合、金属缔固物接合等。各种构件接合方法对制品强度、加工过程、成品质量均有很大影响,更是造型美观的重要条件。

近现代建筑中不断出现的钢筋混凝土薄壳折板结构、悬索结构、网架结构、钢管结构以及高层建筑结构体系等,都体现了科学技术的进步,表现了新的建筑风格。

新技术、新材料的发展,为陈列展览设备提供了新的物质技术手段(如铝合金框架结构及空间网架结构)。这不仅创造了新的建筑形象,也在改变着人们的审美习惯。

当然,陈列设计与建筑设计不同,对结构的考虑不如建筑结构复杂。任何结构都不是凭空出现的,它都是为了适应一定的功能要求而被人创造出来的。

为培训学员增加空间和结构意识,教学中可加强设计制图课,一是适当增加课时,二是同专业课紧密结合,使学员不仅学习到技法,同时也改变学员的观念,增强设计敏感意识。

陈列设计必须制图,没有不会制图的设计师。设计师依据陈列大纲或陈列计划,以及文字、图片等文物资料,结合陈列室的建筑、室内外环境,通过制图的方法来表达设计思想,即把具体的物体或想象的物体用一定的图线在平面上形象地表现出来,这比单纯的语言或文字更能形象地表达设计思想。

通过学习制图,使学员掌握陈列设计的技术语言,来“用图说话”。