

湖北美术学院学术著作出版专项经费资助出版

展示道具

系统体系研究

龚乾 著

THE SYSTEM
OF EXHIBITION
PROPS RESEARCH

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

展示道具

系统体系研究

龚乾 著

湖北美术学院
HUBEI INSTITUTE OF FINE ARTS

湖北省普通高等院校人文社会科学重点研究基地
现代公共视觉艺术设计研究中心
Research Center for Modern Public Visual Arts Design

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

展示道具系统体系研究 / 龚乾著. —重庆:西南
师范大学出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5621-7155-3

I. ①展… II. ①龚… III. ①陈列设计—研究 IV.
①J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第266401号

展示道具系统体系研究 龚乾 著

ZHANSHI DAOJU XITONG TIXI YANJIU

责任编辑:王正端 袁理

整体设计:龚乾

 西南师范大学出版社(出版发行)

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮政编码:400715

本社网址:<http://www.xscbs.com>

电话:(023)68860895

网上书店:<http://xnsfdxcbs.tmall.com>

传真:(023)68208984

经 销:新华书店

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红

印 刷:重庆康豪彩印有限公司

开 本:797mm×1092mm 1/16

印 张:11.75

字 数:160千字

版 次:2015年1月 第1版

印 次:2015年1月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7155-3

定 价:58.00元

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:(023)68252507

市场营销部电话:(023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿,出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话:(023)68254657(办) 13709418041 E-mail:xszdms@163.com

前言

展示道具具有承载与展示展品的作用，同时也是展示空间主题营造的重要手段。我们研究展示道具的基本理论和基本属性，深入分析展示道具的复合功能，理解展示道具在展示实践中的重要作用；并通过对优秀展示道具案例的分析，诠释基于符号学理论的创意设计思维与方法。通过市场调研，了解展示道具的结构、材料以及加工工艺，充分挖掘展品的属性和要求，配合企业形象、设计理念进行相应的台、板、柜、架功能性展示道具设计，以及根据展示信息与空间特征主题进行叙述性、情景性展示道具的设计与营造。

本书共计十余万字，部分优秀作品来自笔者所指导的湖北美术学院工业设计系08级、09级、10级、11级同学的课程设计以及毕业设计。虽然本书在作者们的通力合作下，编写增删工作经历数年，并在实践中取得了良好的效果，但是难免会有不足之处，有待进一步地修正和深化。我们真诚希望各位专家、学者的批评指正，感谢您的不吝赐教。

本书的出版得到了湖北美术学院学术著作专项经费的资助，特别鸣谢现代公共视觉艺术设计研究中心为本书的出版提供的宽广的研究和实践平台。

感谢在本书的编著过程中提供过帮助的专家学者：湖北美术学院谢跃教授、刘向东教授、李梁军教授，赵凌、张强国、李奕、考贝贝老师；西安美术学院彭程教授、周维娜副教授；常州灵通展览用品有限公司各位领导、大唐西市品牌经理于超等。

感谢西南师范大学出版社为我们和读者之间架起了一座交流的桥梁，祝愿王正端先生、袁理女士能为知识的传播做出更大贡献。

笔者

2014年6月于武汉

目录 Contents

自序：“一以贯之”——展示设计核心课程体系的建构·····	006
一、展示道具设计概述·····	023
(一) 展示道具的概念·····	024
(二) 展示道具的特征·····	025
(三) 展示道具的设计原则·····	026
(四) 展示道具的设计手法·····	028
(五) 展示道具的复合功能·····	030
二、功能性展示道具·····	033
(一) 展示道具功能分类·····	035
(二) 展示道具的人机工程学应用·····	049
(三) 小结·····	070
三、陈述性展示道具·····	071
(一) 系统化特征·····	073
(二) 形象化特征·····	076
(三) 集合化特征·····	079
(四) 体验化特征·····	083
(五) 戏剧化特征·····	084
(六) 小结·····	098

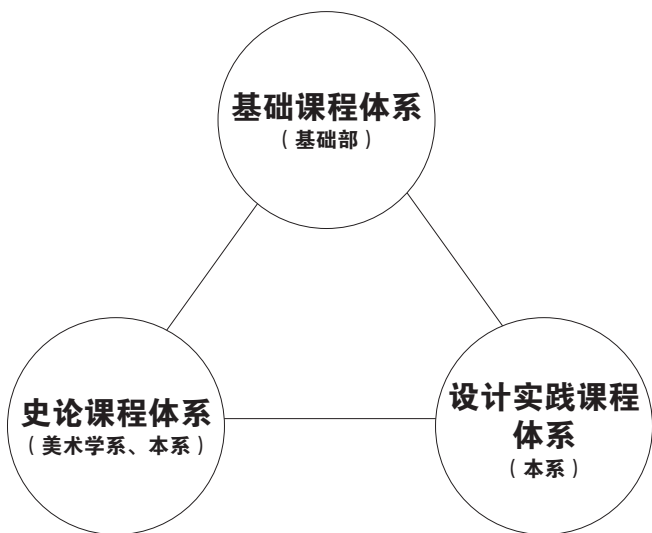
四、表现性展示道具·····	099
(一) 表现性展示道具的结构研究·····	102
(二) 写实性特征·····	104
(三) 抽象性特征·····	107
(四) 情节性特征·····	109
(五) 情景性特征·····	112
(六) 道具的意象分析·····	115
(七) 小结·····	120
五、低碳展示道具·····	121
(一) 低碳展示·····	122
(二) 营造低碳展示空间·····	125
(三) 配置低碳展示设施·····	126
(四) 倡导低碳展示方式·····	127
(五) 培育低碳展示体验环境·····	132
(六) 小结·····	134
六、展示道具的符号逻辑·····	135
(一) 叙述·····	138
(二) 意指·····	141
(三) 象征·····	143
(四) 系统完型·····	147
(五) 小结·····	148
七、展示道具设计案例赏析·····	153
后记·····	187
参考文献·····	188

自序：“一以贯之”

——展示设计核心课程体系的建构

展示设计从 21 世纪初率先在清华美术学院、广州美术学院、西安美术学院、湖北美术学院开设以来，现如今已有越来越多的艺术院校开设了这门课程。但各院校在专业学科设置上出现了课程教学内容及目的模糊，课程与课程之间缺乏内在的逻辑连贯性，理论与实践环节缺乏有效联系，教师教学内容过度偏向其自身学科背景等问题。这些问题造成了展示设计专业的毕业生比起视觉传达专业、环境艺术专业的毕业生在平面设计水准、空间理解能力、材料与施工能力方面均处于较低水平的尴尬局面。随着上海世博会在内的“展示热”的出现，必将有更多的学校进行展示专业人才的培养。本文主要阐述展示专业如何通过课程体系的合理构架，深入搭建起课程之间的内在逻辑性与关联性，明确每门课程的教学重点与主要解决问题，并通过循序渐进的方式搭建起学生从课程作业到实际项目的桥梁。

王受之先生把设计类的学科分为三大课程体系：基础课程体系、史论课程体系以及设计实践类课程体系。基础课程包含自包豪斯以来的三大构成，在形式法则、形式美感上加以训练和引导。史论课程介绍中外美术及设计史论，梳理各种流派及背后的历史沿革，丰富文化知识。前两大设计类课程教学脉络较为成熟、清晰，在此不做过多论述。设计类课程涉及专业核心领域，本文就其中展示类的课程按照学科逻辑性做出阐述。

在设计大类中，首先需要培养的是学生的表现能力。这其中包含手绘效果图课程，二维、三维软件课程以及模型制作课程。这些表现类课程为展示设计效果的呈现提供依托。学生有能力通过手绘寻找设计灵感，通过二维、三维软件建模，渲染出效果图并通过材质的选择、加工，用模型进行呈现。由于环境艺术专业、工业造型专业均开设表现类课程已久，课程教学目的明晰且容易取得较好的效果。

涉及展示设计核心课程，各高校往往开设有博物馆设计、展示道具设计、商业展示设计、展示建筑设计、大型会展设计、小型会展设计等专业课程。但博物馆设计、专卖店设计、景观设计等课程均与环境艺术专业课程设置重合。所以我们往往产生许多疑问：建筑空间和展示空间的区别在哪里？博物馆展示空间究竟属于建筑空间还是展示空间？而均涉及造型、材质、加工工艺的工业设计和展示道具设计究竟有何异同？

首先我们需要明晰展示活动的内核是信息的传达，这也是其区别于建筑空间的根本，“一以贯之”展示设计课程体系的本质。博物馆空间是进行文化与知识的传达，店面卖场空间进行的是品牌与产品讯息的联动营销，大型的世界博览会进行的是文化、科技交流和对未来的思考。这些进行信息传达与接收的展示空间可归纳到展示空间的范畴。而博物馆空间、展馆建筑空间横跨展示空间和建筑空间，体现了展示设计学科多元化特征。

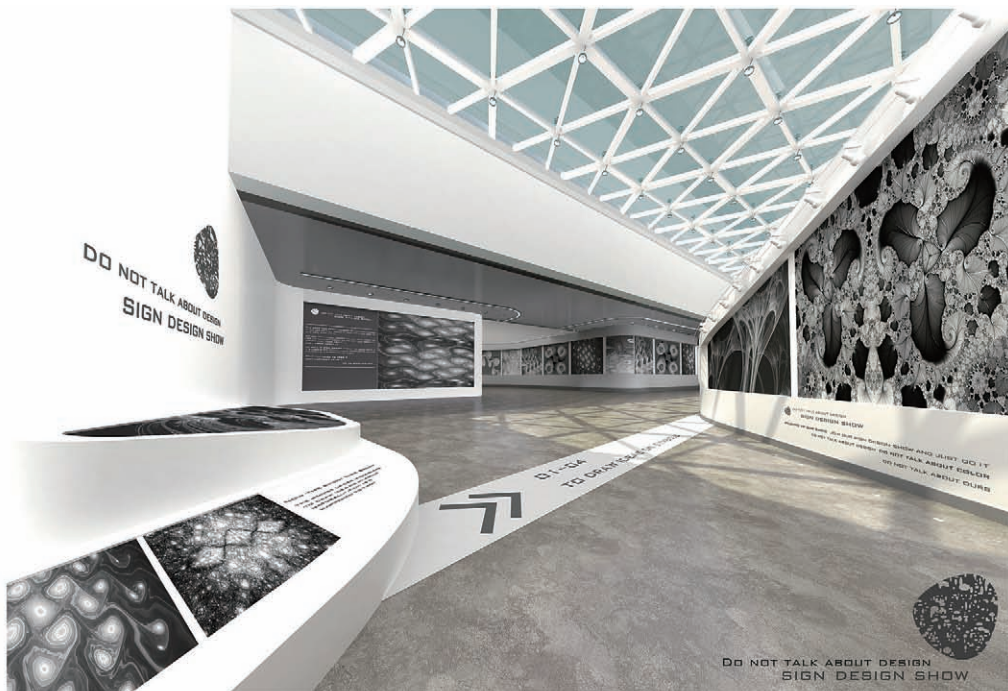
展示空间构成课程

展示空间的专题训练是进入展示专业的基础课程。展示空间不同于传统的建筑和居住空间，其具有起、承、转、合更加丰富多变的线性空间特质。教师通过深入分析展示空间具体形式和立体构成，并进行实体模型实践训练，使学生充分了解空间的组合、分割、限定等常见方式，深入了解天覆、地载、围合等多种展示空间设计手法，基本掌握空间构成的设计及表现方法。教师借助经典案例的解析和对学生作品的讲评，加深学生对于空间的理解和印象，使学生达到能够理解空间、具备一定的空间想象力和呈现力并能够独立完成展示空间设计的目的。其课程为后续深入展示设计专题提供了空间构架的能力训练。

展示空间形态是凝固的音乐

展示空间具有起、承、转、合的线性特质。了解天覆、地载、围合等多种展示空间设计手法，具备一定的空间想象力和呈现力。

设计概念分析

符号记录了人类最原始的交流过程，同时也记录了人类最原始的交流方式。在这一轮比赛中，我们除了符号作为交流的工具，还希望通过设计来展示设计过程以及符号的艺术形式。符号在设计中起着至关重要的作用，是设计中不可或缺的元素。

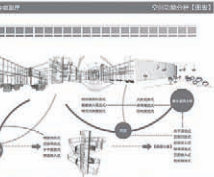
平面布局分析

符号是建筑中最基本的几何形体，也是建筑中最基本的几何形体。在平面布局上，我们以符号为基本点，进行分析和设计。符号在设计中起着至关重要的作用，是设计中不可或缺的元素。

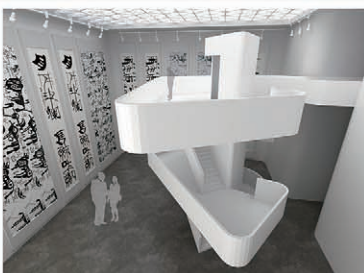
空间功能分析

空间功能分析是设计的重要组成部分，它涉及到空间的布局、功能、流线等方面。通过空间功能分析，我们可以更好地理解空间的需求，并进行合理的设计。

空间功能分析

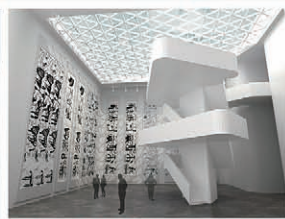
空间功能	占比	占比	占比	占比
展览区	45%	35%	25%	15%
休息区	30%	20%	15%	10%
接待区	15%	10%	5%	5%
其他	10%	5%	5%	5%

展厅效果图

展厅效果图展示了展览空间的整体效果，包括空间的布局、装饰、灯光等方面。通过效果图，我们可以更直观地了解设计的效果。

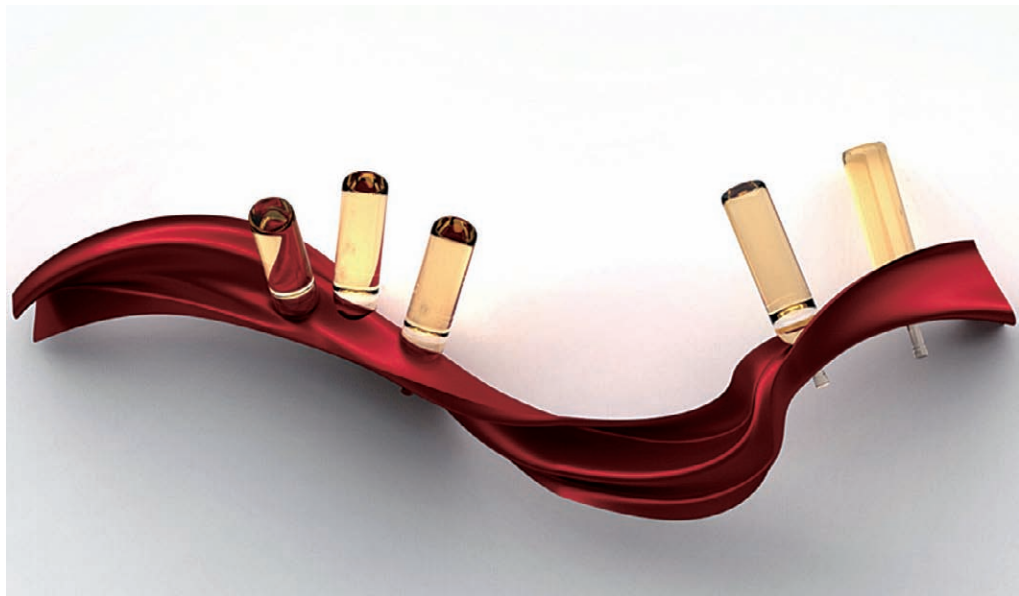
设计说明总结

设计说明总结了整个设计的过程和成果，包括设计理念、设计思路、设计成果等方面。通过设计说明，我们可以更全面地了解设计的过程。

展示道具设计课程

展示道具设计是展示设计的一个重要环节，是实现展示功能的主要载体。展示道具设计也是一个基础课程，与工业设计具有学科交叉点，但其不同之处在于道具的“衬托”属性决定了与展示物的主次关系。此外，该课程包括市场调研产品设计和材料结构加工工艺等工程实践部分，涉及展卖空间中的众多基础设备以及博物馆等大空间中的基本展示载体，因此，该课程涵盖的知识面较广，需要在多种知识铺垫的前提下展开，是一个理论和实践相结合的课程。

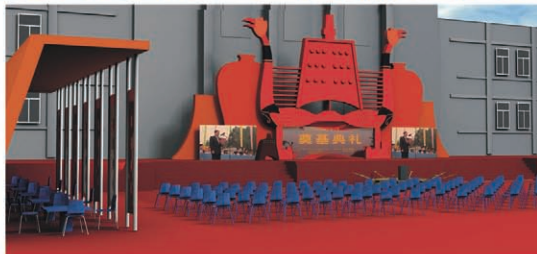
展示道具课程通过系统讲授展示道具设计的基本理论，使学生认识展示道具在企业展示运用中的重要性，了解展示道具的基本属性。教师通过深入分析展示道具的功能性，使学生理解展示道具在展示实践中的重要作用；通过对优秀展示案例的分析，强调展示道具功能、提倡展示道具的创意；通过学生在市场的调研，了解展示道具的结构、材料、加工工艺。培养学生充分挖掘展品的属性和要求的能力，配合企业形象、核心理念进行相应的台、板、柜、架的展示道具的设计，以及根据主题进行叙述性、情景性展示道具的设计营造。

湖北省博物馆三期工程奠基仪式设计方案

编钟之音 —— 大漆之美 龚乾 作品

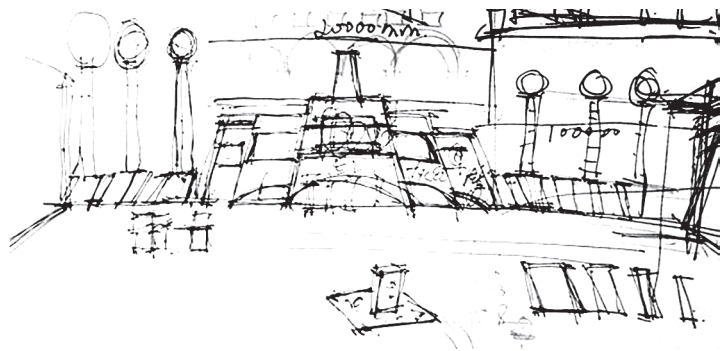
bronze chime's sound

中小型会展空间设计课程

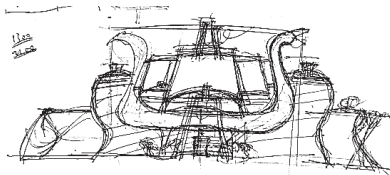
中小型会展空间设计课程是展示设计专业的主干课程之一。课程讲授会展设计中各类单元性展示空间要素、空间造型、空间序列等策划内容,同时介绍会展设计新观念、新材料、新技术的应用,这门课在深入展示空间构架、熟悉展示道具的基础上将为学生从事会展设计策划奠定良好的基础。

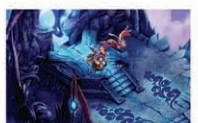
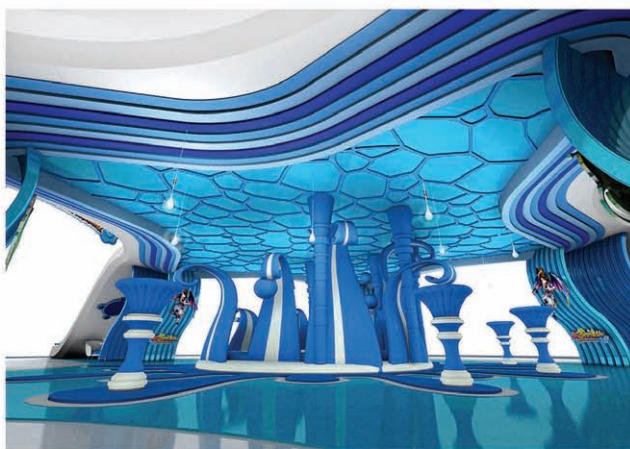
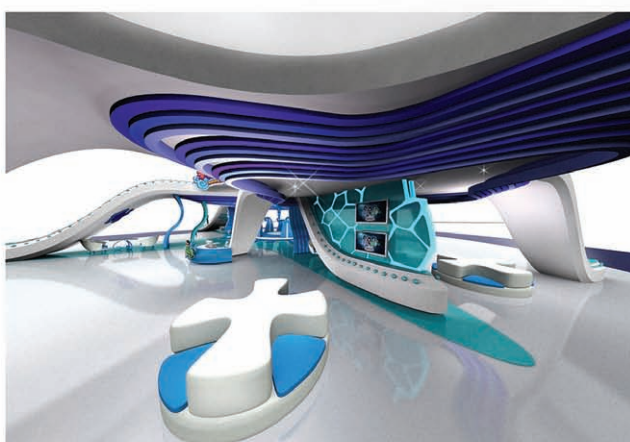
课程应使学生了解中小型会展空间设计的知识性、系统性,能够用专业知识进行商业会展要素分析,梳理并整合形式要素、功能要素、经济要素的关系,创造出满足会展活动要求的设计方案。并通过训练辅导,使学生充分了解会展空间设计的关键性环节,基本掌握这些环节中的设计方法。借助经典案例的解析和讲评,加深学生对于会展空间设计的理解与印象,最终达到能够独立完成中小型会展空间设计的目的。

中小型会展空间设计

梳理并整合形式要素、功能要素、经济要素的关系,制订出满足会展活动要求的设计方案,使学生充分了解会展空间设计的关键性环节。

商业空间展示设计课程

商业空间展示设计是展示设计专业的主干课程之一。课程讲授购物环境、商业展示、灯光布置、人流导向等专业知识，讲授商业购物环境的新观念、新材料、新技术的应用。学好本课程将为学生从事会展设计策划奠定良好的基础。

通过教学，学生了解了商业空间展示设计的知识性、系统性，能够用专业知识进行商业展示环境设计，分析、梳理、整合形式要素、功能要素、经济要素的关系，创造出满足商业空间展示设计要求的设计方案。通过训练辅导，使学生充分了解商业空间展示设计的关键性环节，基本掌握这些环节中的设计方法。借助经典案例的解析和讲评，加深学生对于会展空间设计的理解与印象，最终达到能够独立完成商业空间展示设计的目的。

公共导示系统设计课程

公共导示系统设计是展示设计专业重要的必修课之一。公共导示系统的建构和设计，是在有限的环境中对流动性视觉识别及传播媒介和形式载体进行统一的规划，与展示环境形成一个统一的整体，创造出人与人、人与物、人与环境之间的交流媒介。该课程是一门涵盖知识面较广、涉及系统理论知识、视觉信息传达等理论和实践相结合的课程。

系统讲授公共导示系统设计的基本理论，使学生认识导示系统在公共环境中的重要作用，了解公共导示系统的基本要素。深入分析公共导示系统的具体内容和表现方法，使学生对导示系统设计的性质、特点、功能、方法、形式美感等进行系统的学习并掌握，达到综合运用这些知识创造性地进行公共导示系统设计的目的。

博物馆展示设计课程

博物馆展示设计是展示专业重要的必修课之一，博物馆展示设计也是社会应用较为广泛的专
业设计门类。该课程涉及博物馆陈列规划、展览主题设计、场景设计、灯光设置等多学科综合知
识，涵盖的知识面较广，需要在多种知识铺垫的前提下展开，是一个理论和实践相结合的课程。

课程基于展览建筑基础上进行深化设计，整合展览空间营造，光效设计深化基于展品的体量、
尺寸的展示道具，基于展示内容信息充分理解下的陈列安排等，是强调理论联系实际综合运用各
方面知识的过程。

博物馆展示设计是一个系统设计工程。系统设计训练，使学生充分了解博物馆展示设计的各
个关键环节，掌握这些环节的设计方法。借助经典案例的解析和对学生作品的讲解，加深学生对
博物馆展示设计的理解和印象，最终达到能够独立完成博物馆展示设计项目的目的。

自然的生活
杭州生态博物馆设计效果展示

李四云集：生态与完整都市，人们愿意去自然亲近了解学习。
杭州生态博物馆在设计理念上突破了整个传统将传统形式与现代形态设计的旧方法。
用现代的语言，设计师并未选择特异的自然风格，将室外自然、文化引入室内，由内而外形成有机体。
从数字标本到生态环境，从建筑本身到室内陈设，无不渗透着整体感。
一个没有生命力的博物馆将成为死寂陈列的展示壳。

