

高等院校会展与设计专业系列丛书

ZHUTI ZHANLANGUAN ZHANSHI SHEJI

丛书主编 沈渝德 赖小静

主题展览馆展示设计

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE
西南师范大学出版社

孙丹丽 编著

丛书主编 沈渝德 赖小静

孙丹丽 编著

高等院校会展与设计专业系列丛书

ZHUTI ZHANLANGUAN ZHANSHI SHEJI

主题展览馆展示设计

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

主题展览馆展示设计 / 孙丹丽编著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2016.12

(高等院校会展与设计专业系列丛书)

ISBN 978-7-5621-8432-4

I. ①主… II. ①孙… III. ①展览会-陈列设计-高等学校-教材 IV. ①J525.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 297504 号

高等院校会展与设计专业系列丛书

主题展览馆展示设计

孙丹丽 编著

责任编辑:王 煤

装帧设计:梅木子

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

网址:www.xscbs.com

经 销:新华书店

制 版:重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷:重庆康豪彩印有限公司

开 本:889mmx1194mm 1/16

印 张:9

字 数:180千字

版 次:2016年12月第1版

印 次:2016年12月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-8432-4

定 价:48.00元

总序

高等院校会展与设计专业系列丛书

会展业是现代工业化和城市化的产物,我国自加入 WTO 以来,融入世界经济体系的步伐开始加快,特别是 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会以及 2010 年广州亚运会的成功举办,给我国会展业带来了新的发展机遇,国内各地出现新的会展热。许多城市都投入大量资金修建各类会展场馆,并以此作为城市建设的亮点;展馆面积成倍增加,办展规模和参展范围急剧扩大,目前已经涌现出一批在国际上具有一定影响力的名牌展览会,而且各种展会的数量还在不断增加,各界也提出了提高会展质量的新要求;城市出现会展热,城市会展业正迅速发展成一个具有广阔前景的产业,特别是在北京、上海、广州等主要会展城市,会展经济对城市经济发展的拉动作用十分显著。

在这样的背景下,国内各高校相继开设会展类专业,主要包括会展策划与管理、会展设计两大方向,为中国会展业培养了大量的人才。然而,随着会展经济的大力

发展,社会对会展从业人员的要求也越来越高,无论是从业人员数量还是质量,都无法满足当前社会的大量需求。如何培养真正适应市场需求的会展人才,建立特色的教育教学模式,成为高校亟须研究的课题。

为了适应会展设计专业的发展趋势,规范会展专业的教育教学,四川美术学院与西南师范大学出版社联合组织规划了“高等院校会展与设计专业系列丛书”。本套丛书主要针对高等院校本科教学开发,我们精心组织教师策划选题,研究内容,结合实践课程体系和教学情况的分析总结,根据行业特点和专业特点,借鉴探索创新与实践相结合的专业课程体系和教学内容,在教材编写中注重体现会展设计专业的实践性,尽力克服教学中理论与实践脱节、教材编写与行业需求跨度过大等问题,力图为广大会展设计专业学子和从业人员呈现一套综合系统性、理论性、实验性、实践性的实用教材。

本套丛书包含了展示策划、展示空间、展示视觉传达、展示材料研究、展示道具、展示照明等板块,教材的编著者们都具有丰富的教学经验和项目实践经验。但由于会展设计专业作为新专业,建设时间短、课程建设和教育体系还在不断完善中,本套教材尚有许多值得商榷和提升的部分,期待广大师生和会展从业人员使用之后提出宝贵的修改意见,以帮助我们进行修订完善。

四川美术学院 沈渝德

前言

随着社会的发展,展示设计也逐渐被人们熟知和关注。今天,展示设计作为重要的信息传播媒介之一,已经成为一种不可或缺的文化象征和符号,充斥着、影响着人们的文化娱乐生活。同时,为人们提供学习、教育、欣赏和交流的机会,满足人们对世界的好奇和对知识的渴望。

展示行为是一种信息的传播活动,展示空间则是为这种活动提供一个适宜发生的场所。简单地讲,展示活动可以被看成一种翻译行为,即将展示信息自身的隐性属性,通过内容设计、策划设计、空间设计、展示道具设计、信息设计、互动设计、施工制作设计等多学科综合设计处理加工之后,转译成易于让观众接受的、显性的、有效的信息传播形式。简言之,主题展览展示设计是以“空间”为载体,以信息传播设计为目的,以多媒体整合设计为手段,以服务观众为诉求的信息传播过程设计。

本教材从传播学角度对展览空间和展示手段的设计进行审视,把展示设计的过程看作一个完整的信息传播过程设计,对应传播活动过程中传播内容、传播对象、传播载体和传播媒介四个部分。同时,归纳整理展示设计的方法与原则,通过近百个国内外最新展示设计案例,对概述、从展示主题到故事叙述、展示设计的观众、展示空间与媒介、展示中的界面设计、展示中的互动设计六个教学单元内容做了具体的讲述和分析,希望能为展示艺术设计教学发展起到积极的推进作用,对培养具有国际视野和创新思维的展示艺术设计人才建构系统的知识和能力起到一定的引导作用。

目 录

主题展览馆展示设计

第一教学单元

概 述 001

展览场馆与主题 002

展示信息的基本特点 007

展示设计的主要程序 008

第二教学单元

从展示主题到故事叙述 011

展示主题 012

主题故事的叙述方法 018

故事叙述的原则 021

第三教学单元

展示设计的观众 023

什么是观众 023

观众的分类 026

观众的特征 026

观众的需求 029

第四教学单元

展示空间与媒介 032

展示空间分类 032

展示空间特性 038

展示空间的组织形式与动线规划 045

展示媒介 056

第五教学单元

展示中的界面设计 073

空间界面设计 074

展示界面设计 090

信息界面设计 104

第六教学单元

展示中的互动设计 115

互动设计的类型 116

互动设计的原则 130

互动设计的趋势 134

第一教学单元

概 述

在最新版的《高级汉语词典》中,“展”还有打开让人看、展现、陈述等释义;“示”是表示示意、示范、演示、传达等,既有静态又有动态的含义。简言之,展示设计是以空间为载体、以信息传播为目的、以多媒介为手段、以服务观众为诉求的信息传播过程设计。它包含展示信息内容设计、展示形式艺术设计和展示表现技术设计三个方面的整合设计。展示信息内容设计是指根据展示主题进行内容研究,基于对信息的收集、整理、策划、设计、制作、组织而制订的展陈大纲和展陈计划方案。展示形式艺术设计是指通过研究展示主题、内容和特定展示空间,运用艺术手段在科学研究的基础上进行的各具特色的艺术创造活动,即实现内容设计有效传递的重要手段。展示表现技术设计是展示信息内容设计和展示形式艺术设计得以完美实现的技术保障。只有内容、形式和技术的相互依存、相互结合、相互统一,才能引发观众的情感共鸣和观展兴趣,展示者才能精准、全面并积极有效地把信息传达给观众。

展览场馆与主题

展览场馆是指以展览场所为核心空间并包括其他辅助功能空间(办公、保管、商业、休憩等)的展览性建筑。按建筑物理参数指标,展览场馆可以分为永久性展馆和临时性展馆。根据不同的展览诉求,展览场馆可以分为展览馆、博物馆、会展场馆和世博会场馆四种类型。

展览馆

展览馆是指展出临时性陈列品的专业性展览建筑,有综合性展览馆与专业性展览馆之分。综合性展览馆的展出内容多种多样,既可同期展出也可分期展出;专业性展览馆专门展出工业、农业、交通、科技等方面内容。

各类展览馆的性质、规模差别较大,建筑组成各有侧重。展览馆的基本组成部分一般包括展览区、观众服务区、库房区、办公后勤区等,各区包含各类用途的空间。展览区一般包括室内展示(陈列室)、讲解员室、室外陈列场地。观众服务区一般包括传达室、售票室、门厅、小卖部、走道、电梯、楼梯、休息室、接待室、贵宾室、会议室(洽谈室)、急救室、卫生间等。规模较大的展览馆还有剧场、电影院、商场、餐馆、旅馆、邮局、球类馆、广场等。库房区一般包括内部库房、临时库房、装卸车间、观察调度室、洗涤室。办公后勤区一般包括内部办公室、临时办公室、馆长室、内部会议室、电梯机房、电话总机室、警卫室、空调机房、锅炉房、变配电室、空压机房、冷冻机房、水泵房、消防控制室、防盗录像监控室、车库、浴室、卫生间等。

博物馆

博物馆是指搜集、保管、研究和陈列展览有关自然、历史、文化、艺术、科学技术等实物或标本的公共建筑。作为一个公益性的文化事业机构,博物馆担负着文化建设和传播的责任,换言之是以收藏为灵魂、以展览为手段、以推广教育为目的。博物馆的类别比较多,包括综合性博物馆,展出地域性的综合性资料,如南京博物院、苏州博物馆;社会历史类博物馆,展出有关历史、考古、民族、民俗、艺术等方面的资料,如历史博物馆、革命史博物馆、军事博物馆、文化博物馆、考古博物馆、民族博物馆、人类博物馆、体育博物馆、民俗博物馆、建筑博物馆、宗教博物馆、戏剧博物馆、美术博物馆、工艺博物馆、碑林博物馆、雕塑博物馆、遗址博物馆等;自然科技类博物馆,展出自然科学和技术类产业资料,如医学博物馆、古生物博物馆、海洋博物馆、植物博物馆、动物博物馆、天文博物馆、地质博物馆、水利博物馆、交通博物馆、科学技术博物馆等;其他类型的博物馆,展出某些特定的资料,如大学博物馆、历史人物纪念馆、历史事件纪念馆、文化陈列室、文物保管所、名人故居等。

博物馆的基本组成部分有陈列区、藏品库区、技术和办公用房以及观众服务设施等,其他设施根据各自的性质、规模、任务和藏品特点而定。大型的历史、自然、艺术类博物馆一般包括下列组成部分:陈列区一般包括基本陈列室、专题陈列室、临时展室、室外展场、储藏室、进厅、报告厅、接待室、管理办公室、观众休息处及卫生间等;藏品库区一般包括藏品库房、藏品暂存库房、缓冲间、保管设备储藏室及制作室、管理办公室等;技术和办公用房一般包括鉴定编目室、摄影室、熏蒸消毒室、实验室、修复工场、文物复制室、标本制作室、研究阅览室、管理办公室及行政库房等;观众服务设施一般包括纪念品销售部、小卖部、小件寄存所、售票房、游乐室、停车场及卫生间等。(图 1-1)

图 1-1 苏州博物馆 贝氏建筑事务所

会展场馆

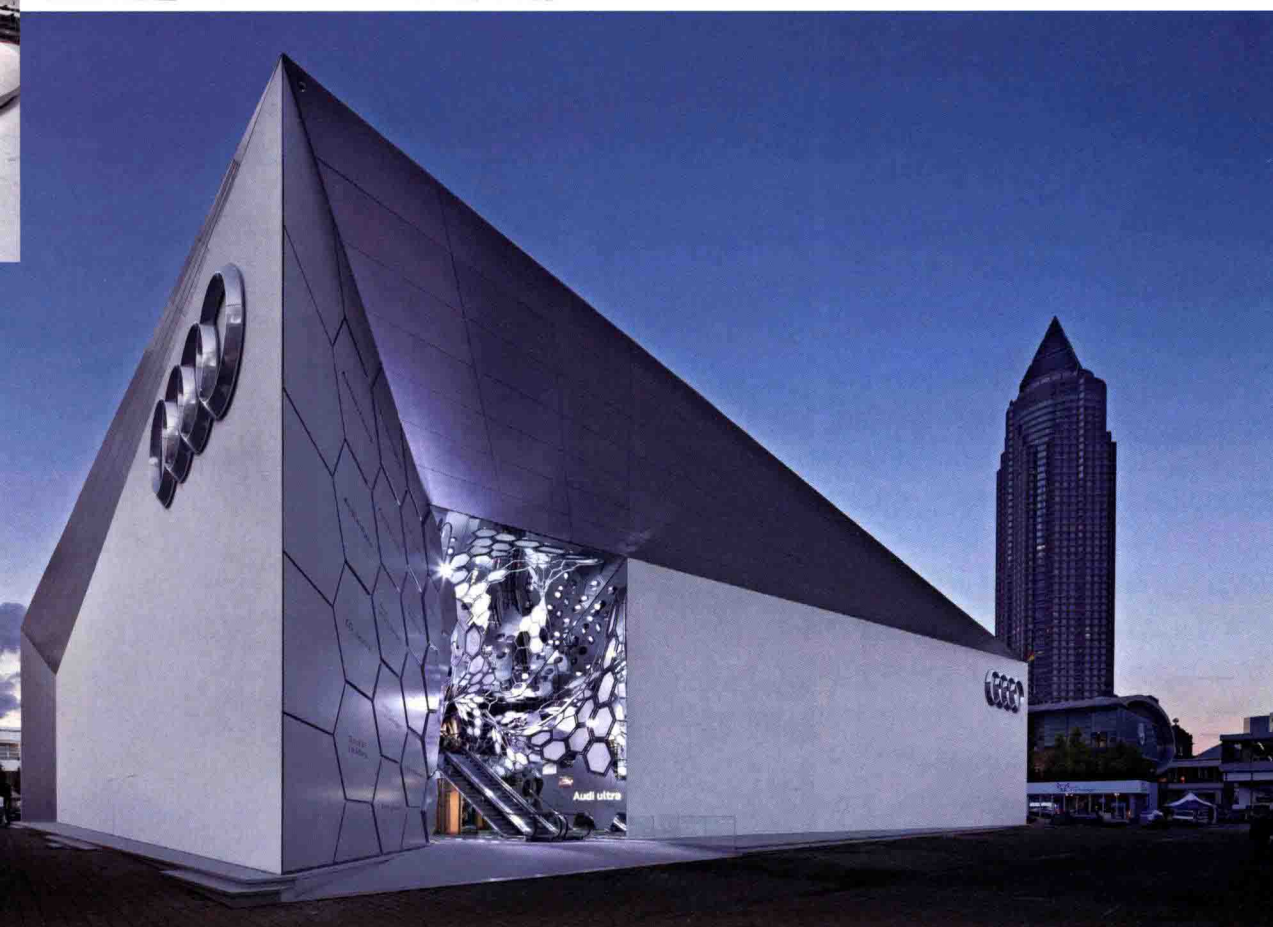
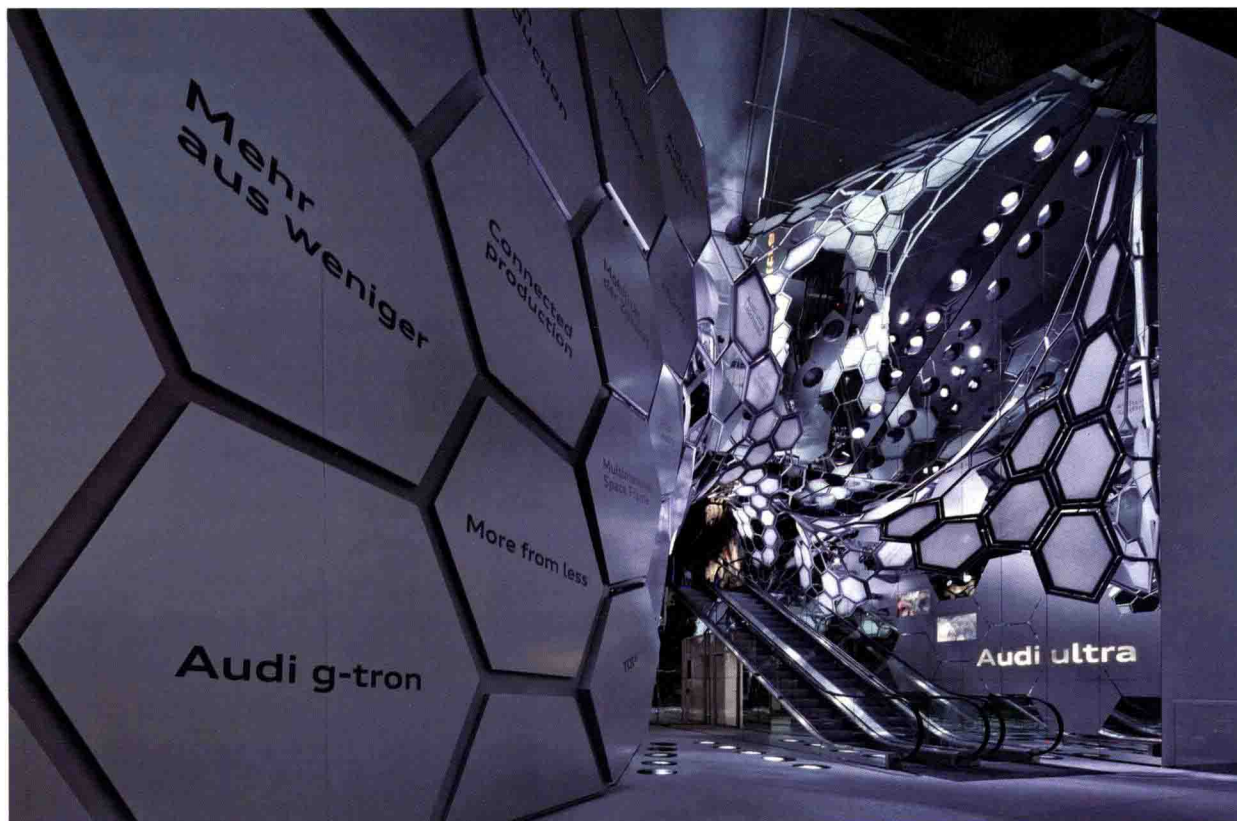
会展场馆是以举办展览、会议等商贸活动为主要功能的、集办公和休憩于一体的多功能综合性场馆或场馆群,不但能够长期提供大量的室内外展览空间,而且可以提供相对独立的会议、办公、酒店等服务设施。与其他展览场馆相比,会展场馆除了功能更全面、多元化以外,更加突出展览和会议的经济功能。

作为满足大众多种需求的商业性综合场馆,现代会展场馆一般包括一个或多个场馆,通常由展览馆、会议室、停车场、

餐厅、休息场所,以及通信、娱乐、新闻、商务、住宿等其他服务空间组成。(图 1-2)

图 1-2 2015 年德国法兰克福汽车展奥迪馆 Andreas Keller

世博会场馆

世博会场馆是指多国参与的规模宏大的临时性综合建筑。这些建筑群按性质可以分为主题馆、国家馆、企业馆等,大部分为临时性场馆,也有一部分为永久性场馆。主题馆展示、诠释展会主题;国家馆展示本国特色的科技、文化、历史,有不同形式的文艺表演;企业馆通常展示新科技。

世博会场馆一般包括陈列展示区、观众服务区及休闲区、辅助区域。陈列展示区是世博会场馆最主要的组成部分,要便于展品的安装、拆卸、运输及观众的集散,其空间形式一般是可变的。现代展示都会运用各种传播媒介,如现场展示、多媒体播放、录像幻灯片、数字媒体互动等,为观众提供良好的视觉观赏条件。观众服务区及休闲区一般包括各个入口的门厅、接待处、纪念品出售处、食品小卖部、休息处、卫生间等。辅助区一般包括库房区和办公后勤区:库房区包括内部库房、临时库房、装卸车间、观察调度室、洗涤室等;办公后勤区包括内部办公室、临时办公用房、内部会议室、电梯机房、电话总机室、警卫室、空调机房、冷冻机房、水泵房、消防控制室、防盗录像监控室,此外,还有车库、浴室、卫生间等。辅助区域在展馆内以展方的临时库房、临时办公设备用房、设备控制室为主。

世博会场馆的设计与其展示的方式密不可分,展示功能是其首要功能。为了配合展示的内容和形式,

很多展馆内还有剧场、影院和表演舞台,观众服务区内还设有餐馆、商店、会议洽谈室和贵宾室等。(图 1-3)

图 1-3 2015 年米兰世博会中国馆
Sergio Grazia

展示信息的基本特点

作为一种传播媒介,展示是信息的载体,其目的就是要将信息有效地传达给观众。同时,展示又是一种现场的行为,展示信息更多的是通过实物传达,而非普通意义上的信号传播。因此,可将信息所依附的载体作为划分标准,把展示信息分为“本源信息”和“类象信息”两类。两者相辅相成,共同构成了丰富独特的展示信息。

本源信息

本源信息指的是以一切物质实体为载体的信息,即实物信息。它包括所有附着在自然物、人工制品、实物模型或是事物发生现场的信息类群(如纪实性照片资料),不借助其他的媒介渠道,以直接的方式进行信息的传播。本源信息是展示活动中特有的,也是展示空间首要表达的传播内容。具有真实感和现场感的本源信息,极大地调动了受众的接受热情,这也是展示信息区别于其他信息形式的最大优势。它们所传递出的唯一性与存在感,是任何一种高清数码科技电子终端或任何一款高仿真的复制品都无法比及的。本源信息是展示信息的独特信息形式,是吸引受众参与展示行为的主要因素,是将信息的传播历史化、深度化、本源化的必要条件。

类象信息

类象信息是指借助其他传播媒介进行间接传播,是通过媒介组织“转载”或“转述”的信息,是本源信息的摹本。它通过文字、图形图像、视频、声音、新媒体等一系列扁平化的信息处理,在展示信息的传播中发挥着重要作用。像展品的解释信息,以及传者自身的介绍、展示意图的说明等,都属于类象信息的范畴。类象信息对所表达的全部对象进行了清晰、详细的解读,每位受众所接收到的信息的数量与质量是相同的,它缩小了受众能动的思考空间,是一种明确的、稳定的展示信息,是传者意图的精确表达,是展示信息中必要的信息形式。它助益于本源信息的有效传播,是将信息的传达平面化、精确化、诠释化、多元化的必要手段。

1. 文本

文字是设计中最基本也是最重要的元素,它可以明确地、有效地给观者传递关于展示的各种信息。同时文字自身带有“点”属性的视觉形象,多“点”可成“线”,这些特点使其可以在信息图形化表达中与其他图形一起使用,从而制造出视觉节奏感。文字具有承载信息和情感传达的功能,被看作是画面的形象要素之一。其主要功能是在认知过程中为受众传递准确的信息,为了实现这一目标,使用文字的时候必须使设计良好、版式精巧便于阅读,给受众带去清晰美观的视觉感受,同时还要考虑文字的易读性,用合适的字体、版式提升整体诉求效果,给人清晰悦目的视觉印象。否则会使观者产生混沌不明的挫败感,从而拒绝阅读,使得信息传达无法达成。

以文字“锚定”观众注意。当今社会的信息传播已由“文字时代”转向重视视觉的“图像时代”,这对内容设计提出了新的要求。过去那种阅读量动辄几万或十几万字的展览已不适应今天观众获取信息的需要。很多展览不够成功,是因为就它们的展示、物品与风格而言,基本上可以称之为立体的书。我们有什么理由要求观众去读一本钉在展厅墙壁上的书?虽然视觉图像在表达的直观性方面有其优势,但至少在目前来看,图像也没有可能完全取代文字的作用。所以,文字在当代展览中的作用不是削弱了,而是要求更加精炼。在《图像的修辞》中,罗兰·巴特(Roland Barthes)指出,在视觉文本中,由于图像具有多义性,要把所指清晰地表达出来,需要借助文字的“锚定功能(ancrage)”和“中继功能(relais)”,加强观众对信息的把握。

2. 图示

有些东西仅靠语言无法有效传达,需要通过图片、图形、图表、符号等与之配合,或是使用电脑制作网版和合成相片来进行说明,有时也会以肉眼看不到的视角来进行描述、讲解内在关系。图示的应用,让抽象的信息转变为具象的视觉形象,图文并茂地向受众传递信息,消融了文字在学科专业和语言上的隔阂,极大地增强了信息承载量,减少了受众的认知成本,提高了信息传播效率,调动了受众主动获取信息的积极性,使信息变得条理清楚、生动形象、通俗易懂、一目了然。

3. 影像

(1)图像。图像是对客观对象的一种相似性、生动性的描述或写真,是最直观的信息表达方式,具有很强的视觉冲击力,也是人类社会活动中最常用的信息载体。或者说图像是客观对象的一种表示,它包含了被描述对象的有关信息,是人们最主要的信息源。图像经常与文字一起出现在展板或者背景中,其选择有两个方面的要求:第一是精度上需要达到要求;第二是图片需要有代表性,能很准确地表达所要表达的内容。

(2)视频。视频是图像在时间上的延展,通过图像在时间上的连续播放来展现事物发生、发展的过程,它不但具有图像的直观特征,而且模仿了人眼观察事物的过程,就像我们亲眼看见的场景那样真实可信。视频一般和声音结合在一起,这样信息直接诉诸视觉和听觉两个感觉器官,具有很好的信息传达效果。

(3)动画。动画也是一种活动图像,与视频不同,它的画面一般不是现实场景的再现,而是艺术创作的产物,可以超越现实表达思想和观念,可以进行生动的、趣味的信息表述,还可以进行深入浅出的理论性的信息讲解。

4. 声音

声音是直接诉诸听觉器官的信息形式,具有丰富的情感表达能力,也是展示最基本的设计和技术手段。在展示中利用音频音效的特性渲染主题和情境是非常有效的传播手段。

5. 新媒体

新媒体是一种集文字、声音、动画、图像、视频、电脑编程等技术为一体的媒体技术,使得传统展示信息拥有数字化的表现形式,并加入了互动的概念,使信息的传递从单向到双向甚至多向。

展示设计的主要程序

展示设计的主要程序包括前期策划、中期设计和后期实施,它们缺一不可,而每个程序里又需要做不同的工作。(图 1-4)

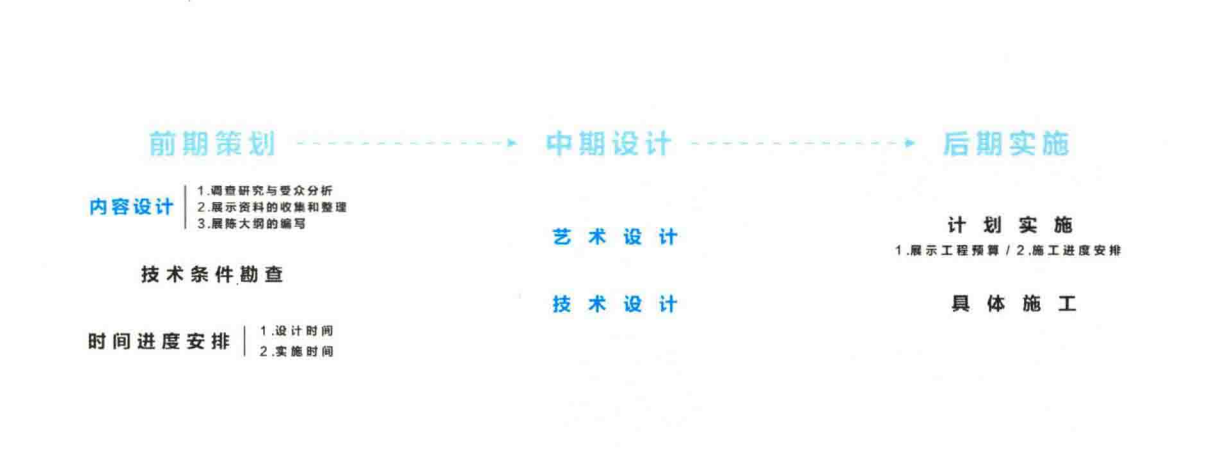

图 1-4 展示设计的主要程序 孙丹丽