

ZHANCHEN SHEJI DE
CHUANDA TIYAN YU YINGYONG

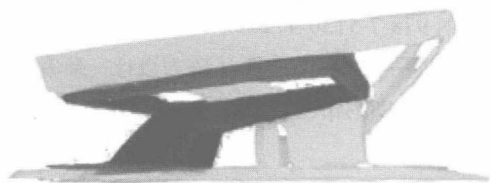
展陈设计的 传达体验与应用

赵 佳◎著

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

展陈设计的 传达体验与应用

赵 佳◎著

ZHANCHEN SHEJI DE
CHUANDA TIYAN YU YINGYONG

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

展陈设计的传达体验与应用 / 赵佳著. — 北京: 知识产权出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5130-4723-4

I. ①展… II. ①赵… III. ①陈列设计—研究 IV. ①G265

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第009221号

责任编辑: 纪萍萍

责任校对: 谷 洋

装帧设计: 品 序

责任出版: 刘译文

展陈设计的传达体验与应用

赵 佳 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄55号

责编电话: 010-82000860-8387

发行电话: 010-82000860-8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2017年3月第1版

字 数: 170千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: jppqq@126.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关销售网点

印 张: 16.5

印 次: 2017年3月第1次印刷

定 价: 56.00元

ISBN 978-7-5130-4723-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

绪 言

如今，展陈设计广泛运用于生活环境的方方面面，它是跨多学科的、实用性很强的专业。展陈设计正成为一种综合了城市、建筑、空间环境、视觉传媒，以及信息传达等不同领域的跨界活动。现在，具备展陈设计的能力已经成为艺术设计专业人才不可或缺的一部分。

目前，关于展陈设计的相关书籍不少，但仍然存在一些问题。这类书籍主要有以下三种。其一，以讲述基础理论为主。主要分项介绍设计概论、程序、道具、空间、色彩、照明等基础理论，最后加以部分作品赏析。这些分项理论看似详尽，但实则冗长枯燥；虽内容充实有余，却针对性不足。此类书籍重点内容不突出，使读者在面对不同设计对象时并不能充分了解，也不能帮助读者真正掌握应该如何做设计。其二，以赏析优秀范例和学生作品为主。这类书籍虽然提供大量图片作为参考资料，但缺乏清晰的知识架构和创新的思维研究。其三，以分析案例为主。虽然通过分析案例过程能够较好地展现设计思路 and 过程，但全书仅凭贯穿于案例中的知识点并不能把完整的知识体系和相关理论讲清楚。此外，以上三类书籍都缺乏对展陈设计最本质内容的研究。因此，本书希望有别于这些常规书籍，对以上问题有所改进。

本书从展陈对象和内容出发,探究从信息传达、体验互动和多点整合的角度研究展陈设计。从全新角度和更深层次研究展陈设计背后应该被关注的内容。围绕“整合、传达与体验”的设计思维,主要研究展陈设计的信息有效传递与实际应用的方法。在全面分解展示内容所有相关信息的基础上,探索通过准确而有效的信息传达和多元的体验互动,并且整合全方位、多角度的传达与体验形式,从而使展陈设计更好地实现信息传递和沟通交流的功能。其次,根据不同类型环境的展陈特点和需求,探索不同的展陈方式与信息准确传达。以实际设计项目作为案例,分别研究具体展陈对象的设计需求,体现全面的信息传达与展陈体验。分别从商业空间、博物馆空间和展览会空间这三个方面,结合设计理念和图片解析,运用实际项目的案例解析,研究在不同类型的展陈环境设计中如何进行信息传达、体验互动和多点整合。以此详细了解不同展陈设计的实际应用,探索不同的信息传达方及创新的设计手段。最后,本书从简到繁,通过不同阶段的课题研究,进一步探究多样的展陈方式,以及开发展陈设计的创新思维。所以,本书是从新的视角和思维来研究展陈设计,在展陈设计的实践应用中也需要这种创新思维模式的研究,这对于培养艺术设计专业人才是不可或缺的。

笔者工作于北京联合大学师范学院,身处教学第一线,工作十余载,亲历完成本书内容。书中采用了大量翔实的案例资料,将设计项目融于研究过程当中,将多年的展示设计实践经验及高校展示设计专业的教学成果梳理成文字,期望与读者共享。在著书期间,笔者得到单位和朋友们的鼎力支持与帮助,有北京工业大学艺术设计学院的杨凯、章萌老师,和亿联云设计推广有限公司的林吉先生为本书提供了精美的作品及图片,此外每章的课题研究部分选用了一些学生作品,在此表示衷心的感谢。如有不足之处,还望同人指正赐教。

本著作由北京联合大学资助出版,项目名称:教学经费_1A.教学建设与改革-广告学院,项目号:12205561103-006。

赵佳

北京联合大学师范学院

2016年6月25日

目 录

contents

绪 言

第一章 展陈设计 / (001)

第一节 展示与陈列 / (002)

第二节 学科关系 / (016)

第三节 展陈规划 / (020)

第四节 传达与体验 / (026)

第五节 道具与陈列 / (028)

第六节 课题研究 / (045)

第二章 商业空间展陈设计与应用 / (055)

第一节 商业展陈设计的传达与体验 / (056)

第二节 案例解析商业空间展陈设计方法与过程 / (078)

第三节 其他商业空间展陈设计 / (095)

第四节 课题研究 / (113)

第三章 博物馆展陈设计与应用 / (137)

第一节 博物馆展陈设计的传达与体验 / (138)

第二节 案例解析博物馆展陈设计方法与过程 / (169)

第三节 其他博物馆展陈设计 / (183)

第四节 课题研究 / (192)

第四章 展览会展陈设计与应用 / (197)

第一节 展览会展陈设计的传达与体验 / (198)

第二节 案例解析展览会展陈设计方法与过程 / (217)

第三节 其他展览会展陈设计 / (234)

第四节 课题研究 / (249)

【参考文献】 / (258)

第一章

展陈设计

第一节 展示与陈列

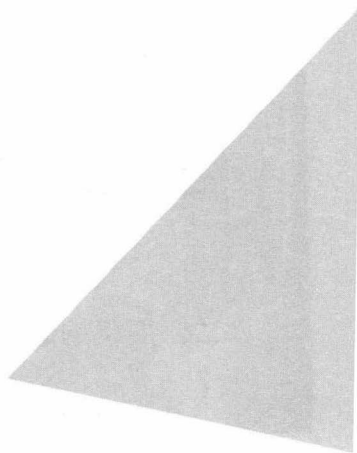
第二节 学科关系

第三节 展陈规划

第四节 传达与体验

第五节 道具与陈列

第六节 课题研究

第一节 展示与陈列

一、展示存在的意义

随着展示在社会生活中的广泛运用和起到的作用，它的存在具有越来越重要的意义（如图 1.1.1 所示）。

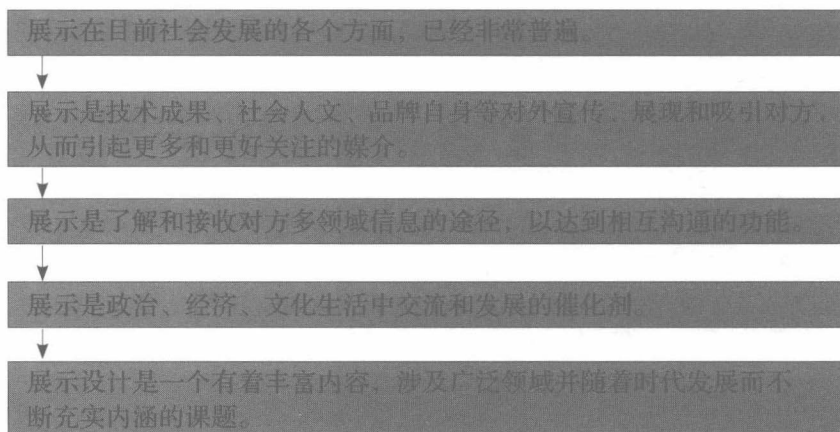

图 1.1.1 展示存在的意义

二、展示的起源与发展

（一）远古的展示

1. 文身：既是人对社会生活的一种反映，也是对美的一种展示。如果不

谈其实用功能，文身展示出来的就是一种艺术的表现形式，也是原始展示形式在社会生活中的一种萌芽。

2. 图腾：原始人类将某种动植物或非生物当作自己的亲属、祖先或保护神。他们相信这个崇拜对象具有超自然力，并且利用雕刻艺术创造出寓既有宗教意识，又能集中体现艺术美感的图形。它是整个部落或群体的共同标志和象征，是整个部族崇拜的对象，也是原始的展示形式在政治生活中的一种萌芽。

3. 人体塑像：表现了远古人类在漫长的发展和演变过程中，逐渐形成对自身意识的展示。

（二）展示的启蒙与产生

1. 古代祭祀与礼仪：是一种宗教仪式，也是展示艺术的起源和雏形。

2. 市场的演变：《春秋井田记》说：“因井为市，交易而退，故言市井也。”“市井”就是指交易场所，即“集市”，古称“市”，如同现在的贸易市场。中国历朝历代的“市”形成一定传统，一般规模不大，仅限于地方性的简单交易。同样，中世纪初期的西方国家也开始形成了类似的交易商品的集市，后期还出现了专门摆放商品的摊床。这是现代商品展示和展销会的雏形，是展示的启蒙形式。

3. 集市的功能：物物交换、商品陈列、信息交流，甚至娱乐表演。图 1.1.2 为新疆喀什的集市，称为“大巴扎”。

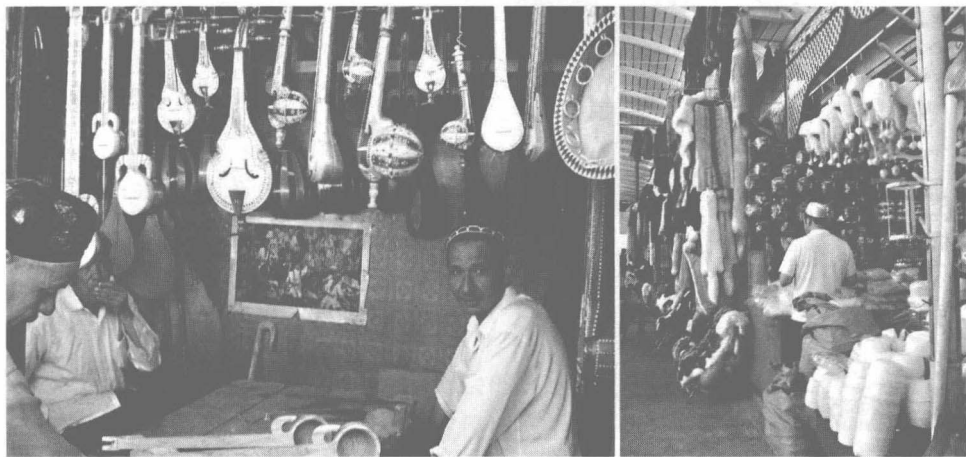

图 1.1.2 新疆集市“大巴扎”

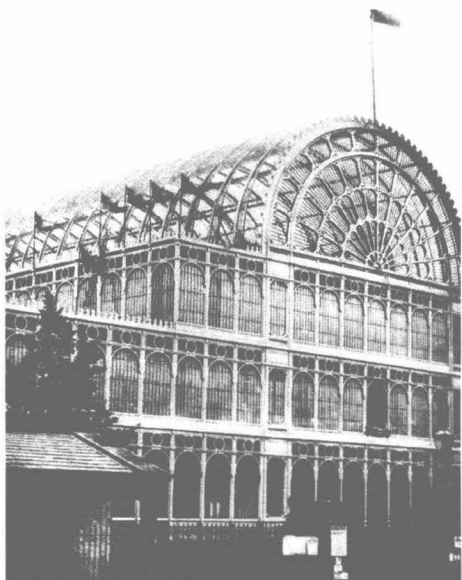

图 1.1.3 英国伦敦万国博览会的“水晶宫”

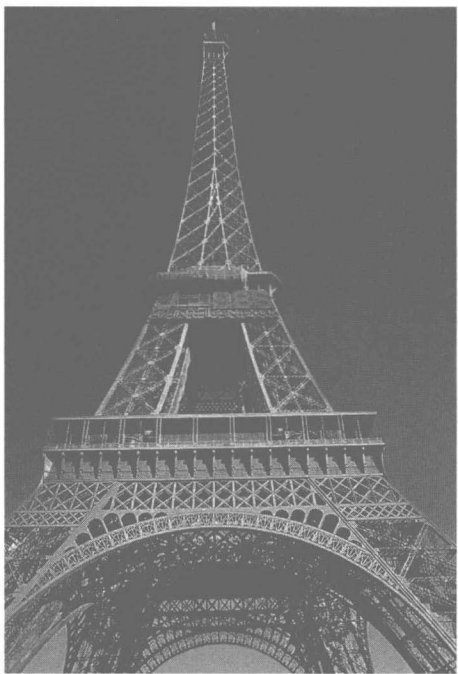

图 1.1.4 法国巴黎博览会的埃菲尔铁塔

4. 展会的形成：大概公元 19 世纪，在欧洲的一些城邦地区，由传统的集市发展形成了带有贸易性的博览会。它拥有较大的规模和种类繁多的商品，并且逐步成为展现科技进步和时代人文的舞台。

（三）展示的发展历史

1. 展示发展的基础：20 世纪 20 年代，大工业生产的进程为设计理念和实践带来了重大的发展与变革，也成为展示技术与艺术发展的基础。

2. 展示的成熟：第二次世界大战以后，由于商品销售的方式产生了巨大变革，商业展示活动步入现代化阶段。此时应运而生的博览会，作为一种综合性的大型展示活动，成为展示行业中的一个重要组成部分，也标志着现代展示的发展逐渐走向成熟。

3. 世界博览会（以下简称“世博会”）的发展：在工业革命之后，世博会的发展史就是一部世界经济和科技的发展史。

（1）第一届世博会：1851 年 5 月在英国伦敦海德公园开幕的万国博览会是第一次世博会。其主馆建筑“水晶宫”完全由钢材和玻璃组成，代表了当时最先进的建造技术，向全世界人们展示了英国作为当时世界上最发达国家的工业化成果

(如图 1.1.3 所示)。世界各地的商业人士、社会名流和普通市民参观了此次盛会上十个国家有关机械和印刷等方面的展品。这次博览会展示了现代工业的发展和人类的聪明才智,它标志着人类社会已经进入世界性的工业化时代。

此后,世博会在各国广泛展开。“快捷、高大、低造价”成为此时现代展馆的基本原则。1889 年法国巴黎博览会的标志性建筑“埃菲尔铁塔”(如图 1.1.4 所示),至今仍然是法国的文化象征和城市地标之一。在当时较为先进的工程技术支持下,出现了像水晶宫、埃菲尔铁塔这样的杰出作品。

(2) 近代世博会:在工业化生产的背景下,需要的是一个自由贸易和交流合作的方式。伴随着历次世界性的产业革命,世博会将新技术的应用广泛传播,对社会生产也具有强大的促进作用。

第一次世界大战后,1929 年在西班牙举办的巴塞罗那世博会上展出了现代主义风格的展馆形式,国际风格开始成熟。其中,由路德维希·密斯·凡德罗设计的德国馆(如图 1.1.5 所示),因其简洁的建筑形体、相互贯穿的室内空间、钢和玻璃等材质的本色利用,成为“现代主义建筑”的代表作之一。

(3) 现代世博会:1933 年美国芝加哥世博会第一次提出要根据当前社

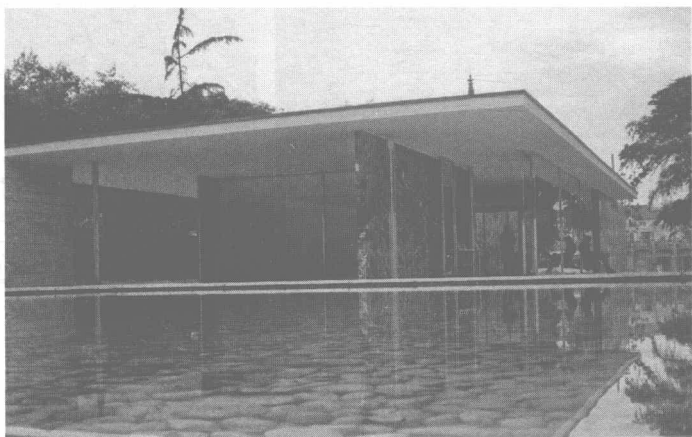

图 1.1.5 西班牙巴塞罗那世博会的德国展馆

会发展中令人关注的问题来确定世博会的主题,力求在全世界的关注和努力下寻求解决问题的途径。这标志着现代世博会的形成。

第二次世界大战之后,世博会开始蓬勃发展。举例如下:

1958年比利时布鲁塞尔世博会，主题是“科学、文明和人性”。这时世界进入原子时代，人们也开始对此展开思考。比利时展馆的建筑形式就是运用了原子核的结构和形态。

1970年日本大阪世博会，主题是“人类的进步与和谐”。此次世博会具有革新观念和出色的场馆展示设计，也受到了娱乐文化的影响，大量使用视频技术和仿真手段等声光电子控制技术，意图带给参观者以真实新奇的体验。

2000年德国汉诺威世博会，主题是“人类·自然·科技·发展”。它向人们展示了人类将如何借助技术的力量与自然和谐相处。其中，日本馆“超级纸屋”是以纸作为原材料的建筑，展现出日本在平衡科技与自然方面的探索（如图1.1.6所示^①）。

2005年日本爱知世博会，主题是“超越发展：大自然智慧的再发现”，

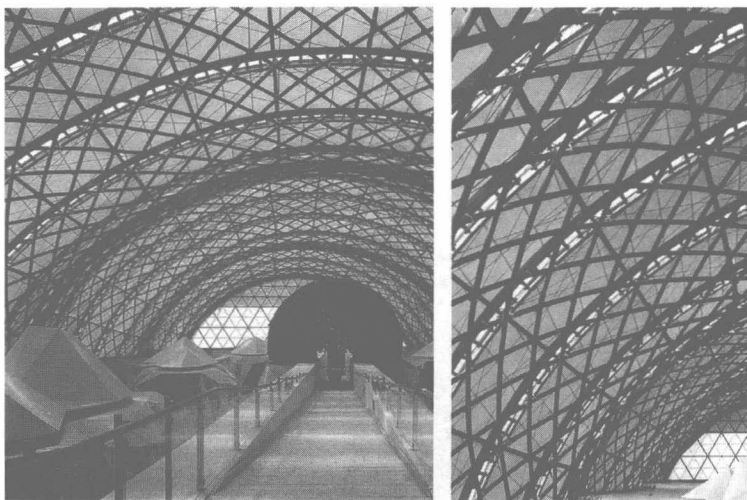

图 1.1.6 德国汉诺威博览会的日本馆“超级纸屋”

展示了自然的起源、生活的艺术和循环型社会。其中，丰田馆展出了一支正在演奏的机器人“乐队”和载人步行机器人（如图1.1.7所示^②），用活泼有

① 图片来源于 <http://blogimg.focus.cn/upload/photo/blog322/3220874.jpg>。

② 图片来源于爱知世博会：机器人成主角 [EB/OL]. 新华网, 2005-3-11。

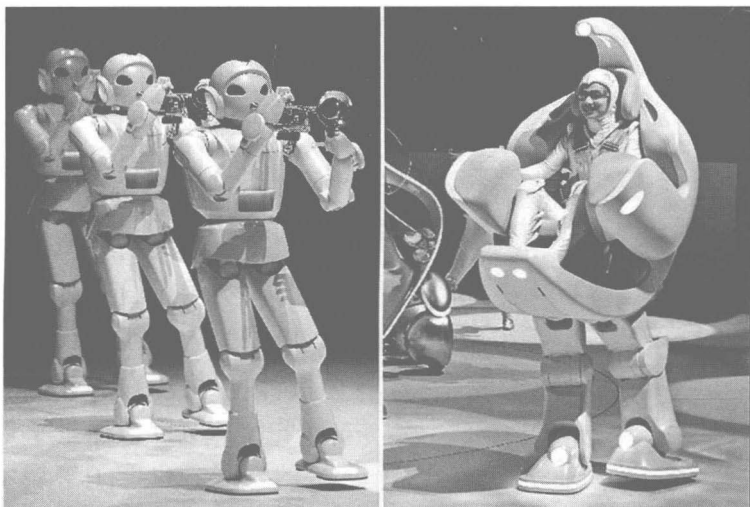

图 1.1.7 日本爱知世博会丰田馆的机器人

趣的方式展示了先进的产品和技术信息等。

2010 年中国上海世博会，主题是“城市，让生活更美好”。探讨在城市化的进程中人与自然、人与城市、人与人、物质与精神之间各种关系的失谐，从而唤醒人们对于城市本质的理解。其中，藤条装饰的西班牙馆“柳条篮子”（如图 1.1.8 所示）、会呼吸的“紫蚕岛”日本馆，以及展示了六万颗种子爆发的想象力的英国馆“种子圣殿”（如图 1.1.9 所示）等，都是人们对和谐城市与和谐生活的追求。

图 1.1.8 中国上海世博会的西班牙馆

今天，世博会在全球化生产和人类生活中的地位越来越重要。一些发达国家极

为重视博览会展示所带来的各种契机。甚至一些城市将“会展经济”定为该

图 1.1.9 中国上海世博会的英国馆

城市的主要发展方向，如英国的伦敦、美国的纽约、德国的莱比锡等都成为著名的会展城市，而且德国更被称为“展览之国”。21世纪后，科学技术飞速发展，使博览会不仅成为人类展示自身进步的舞台，更成为人类不断反省、加强合作、珍惜生命、保护地球的大平台。所以，通过了解世博会的发展，也能了解展示行业的发展和趋势。

4. 展示的发展趋势：

(1) 虚拟展示手段的广泛应用。

(2) 艺术表现兼具市场需求，做到艺术性与商业性相统一。

(3) 涵盖的范畴不断扩展

变化，形式更加多元化。

三、展示与陈列的含义和关系

(一) 何为“展示”

1. 展：原指神龛、供台上摆放的物品。后来，意思有了延伸，《现代汉语词典》（下文简称《词典》）中，“展”指张开、放开、施展；动词，有开放自己，任人审视的意思。

2. 示：《词典》中，“示”指把事物摆出来或指出来使人知道。示也是动词，有告诉人、让人看见并且了解的意思，包括明示、暗示、演示或示范等意。

3. 展示：《词典》中，“展示”指清楚地摆出来，明显地表现出来，展

现。顾名思义，展示就是将封闭的事物展开来，让人看见并了解。

（二）何为“陈列”

1. 陈：《词典》中，“陈”指安放，摆设；动词，侧重于摆放的方法。
2. 列：《词典》中，“列”指排列、罗列；动词，更强调摆放的序列。
3. 陈列：《词典》中，“陈列”指把物品摆出来供人看。与其相近的词有“陈设”，意为摆设或摆设的东西。

（三）英文含义

在英文中，通常有三个词含有“展示”的意思：display、exhibit、show。从字意上理解，中文里“展示”的定义涵盖了英文中这三个词的基本内容（如图 1.1.10 所示）。

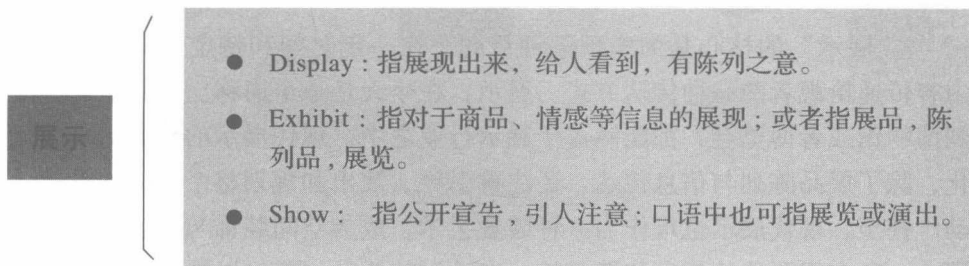

图 1.1.10 展示的英文含义

（四）展示与陈列的关系

从中、英文含义的解释中，可以看出展示与陈列的含义比较相近。那么，二者之间到底有怎样的联系与区别呢？（如图 1.1.11 所示）

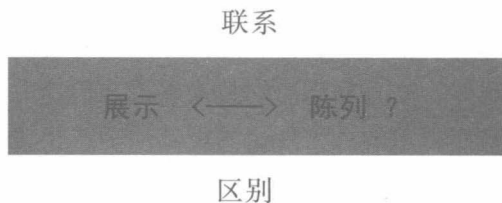

图 1.1.11 展示与陈列的关系

1. 联系：“展示”与“陈列”都是实现展出目的的一种手段。以往，陈列经常被涵括于展示的范畴之内。展示与陈列是紧密联系、不可分割的。因此，展示与陈列设计经常同时出现，通常简称为“展陈设计”。展陈设计既具有展示设计的概念，又具有陈列艺术的思想，是两者的一种结合。简而言

之,展示与陈列的设计理念就是一个追求变化与秩序、传达与欣赏、享受与体验的过程。

2. 区别:

(1)“展示”强调以人类的视觉为主,再加上听觉、嗅觉、触觉和味觉等多种感官,运用道具、装置、色彩、照明等多种艺术表现手段,以临场参与和亲身体验来传达信息为特点。包括多方位的表现效果与动态演出的综合性活动计划。既有静态演示,又有动态演示。

(2)“陈列”比较强调序列感、陈设性和装饰化的艺术效果,大多属于静态演示状态。同时,它也可以表达陈列艺术的行为。

四、展陈设计的含义与目的

(一)展陈设计的含义

“展示”的核心是为实现某种目的,在一定时间和特定空间中将信息内容传递给观者的一种传达方式。展示,在今天是一个通称。小到橱窗,大到博物馆或者博览会,都能涵盖于展示行业之中。现代展示的范畴更加多元化,除了展品陈列与信息传达,还注重引导、演出和规划整个环境的设计活动。甚至,现代展示也可作为一种装置艺术,成为空间装饰与陈设的焦点。因此,所有需要传达信息和情感的、有计划的活动,都可以被称为展示。

由此,“展陈设计”的含义,即展示与陈列设计的含义,是在特定的时空之内,为达到特定的目的,围绕展示主题和内容,以文字、图像、展品、道具、空间、装饰、陈设、照明等表现形式,以声、光、电等媒体作为信息载体,充分利用一切技术手段和传达方式,创造既有美学属性,又能满足人身心需求的人为环境的设计活动。换言之,展陈设计就是针对具体的“人、物、场、时、具”,即不同的参观人群(人)、展品和所要传递信息(物)、展陈场地和空间环境(场)、展陈时间(时)、道具设施(具),选用多种展陈方式和媒介,以达到“更快速,更强烈,更准确”的效果。

(二)展陈设计的目的

1. 展示的目的与功能

展示行业是一个集各类商业和人文活动的综合性行业。展示的目的也需要考虑满足多种功能的需求。其中主要包括商业宣传、文化交流、教育启蒙