

指南针系列教材

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等院校艺术设计专业教材
建筑·环境艺术设计教学实录

展示设计

编著 王伟 王雄
辽宁美术出版社

The Teaching Material for Art and Design for University
Learning in Twenty-first Century

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校艺术设计专业教材

建筑·环境艺术设计教学实录

The Art Material for Higher Education of Twenty-First Century

辽宁美术出版社

版式设计

21 世纪高等院校艺术设计专业教材 建筑·环境艺术设计教学实录

总 策 划 范文南

主编单位及主编 中央美术学院建筑学院 吕品晶 王 铁
清华大学美术学院 郑曙阳 苏 丹
鲁迅美术学院 马克辛

副 主 编 单 位 广州美术学院 四川美术学院 湖北美术学院 天津美术学院
同济大学建筑系 吉林艺术学院 吉林建筑工程学院
大连轻工业学院艺术设计学院 沈阳航空学院艺术设计学院
福州大学土木建筑工程学院 厦门大学艺术设计学院
深圳大学艺术学院

副 主 编 郝大鹏 文增著 赵 健 蔡 强 陈顺安
李炳训 任 戡 陈 易 王守平 齐伟民
董 亦 闫英林 苗 壮 任鸿飞 陈文捷

图书在版编目 (CIP) 数据

展示设计 / 王伟 王雄 著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.7

中国高等院校美术·设计教材. 建筑·环境艺术教学实录

ISBN 7-5314-3470-9

I. 展... II. 王... III. 展示设计—高等学校—教材 IV. J525.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 133707 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 35千字

印 数: 4001--6000册

出版时间: 2006年7月第1版

印刷时间: 2006年8月第2次

责任编辑: 苍晓东 肇 齐

封面设计: 苍晓东

版式设计: 苍晓东 肇 齐

责任校对: 张亚迪 孙 红

定 价: 49.00元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

总序

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时,就不难发现,美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话,则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束,指的是从“经典”出发再造经典,而不是一味地兼收并蓄;开放,则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面,其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里,我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义:其一,技能的承袭和创造,这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分;其二,则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量,在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放,在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因,我们的教育往往以前者为主,这并没有错,只是我们需要做的,一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换;另一方面,需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓,融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前,出于对美术教育和学生负责的考虑,我们做了一些调查,从中发现,那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是,同一个教师在同一个专业所上的同一门课中,所选用的教材也是五花八门、良莠不齐,由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻,因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟,再加上缺少统一的专业教材引导,上述情况就很难避免。正是在这个背景下,我们根据国家对美术教育的精神,在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画(当然也包括设计)基本功的同时,向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度,辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪高等院校艺术设计专业教材》。教材是无度当中的“度”,是规范,也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”,从这个“点”出发,相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用,能使使用者不浪费精力,直取所需要的艺术核心。在这个意义上说,这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

中国艺术设计的高等教育,如果以国家正式颁布的大学本科专业目录出现“艺术设计”的专业界定算起,至今还不到二十年。染织、陶瓷、装潢等工艺美术专业都是从那个时候起从“美术”改称为“艺术设计”的。“环境艺术”的概念出现得比较早,可以追溯到20世纪初。而环境艺术设计则是一个相当新的专业概念,至今相关的专业理论研究还相当滞后。但中国环境艺术设计专业的发展,尽管也是“摸着石头过河”,却与中国的改革开放一样发展迅猛。1988年当时的国家教育委员会决定在我国高等院校设立环境艺术设计专业,1998年成为艺术设计专业下属的专业方向。据不完全统计,在短短的十数年间,全国400余所各类高等院校建立环境艺术设计专业方向。进入21世纪,与环境艺术设计相关的行业年产值就高达人民币数千亿元。

“环境艺术”(environmental art)这种人为的艺术环境创造,可以自在于自然界美的环境之外,但是它又不可能脱离自然环境本体,它必须植根于特定的环境,成为融会其中与之有机共生的艺术。可以这样说,环境艺术是人类生存环境的美的创造。

“环境艺术设计”(environmental design)是建立在客观物质基础上,以现代环境科学研究成果为指导,创造理想生存空间的工作过程。人类理想的环境应该是生态系统的良性循环,社会制度的文明进步,自然资源的合理配置,生存空间的科学建设。这中间包含了自然科学和社会科学涉及的所有研究领域。

广义的环境艺术设计概念:以环境生态学的观念来指导今天的艺术设计,就是具有环境意识的艺术设计。

狭义的环境艺术设计概念:以人工环境的主体建筑为背景,在其内外空间所展开的设计。具体表现在建筑景观和建筑室内两个方面。

目前高等学校的环境艺术设计专业教学,基本是以“室内设计”和“景观设计”作为实施的专业方向。尽管学术界对这两个专业方向的定位和理论概念还存在着不尽统一的认识,但是迅猛发展的社会是等不及笔墨官司有了结果才前进的。高等教育的专业理念超前于社会发展也是符合逻辑的。

高等教育质量的保证来自于两个方面:一是高素质的师资队伍;二是高质量的专业教材。艺术学科同样如此。相对来讲,艺术学科教育中师资的作用要胜于教材的作用,尤其是高等教育强调普遍规律中艺术个性的张扬。不同类型与不同办学背景的学校要办出自身不同的个性特点,师资的基本素养和专业水平起着至关重要的作用。由于环境艺术设计专业本身开办的时间就不长,师资来源相对年轻和学术积淀相对浅薄。因此,在一个特定的历史阶段中,教材的作用就显得更为重要一些。这也就是近年来编写教材热的由来。

环境艺术设计教育在国内的短暂历史,决定了其教学模式和教学方法还存在着不少问题,与其他传统的艺术类专业相比还有着很大的差距。尤其是艺术设计教育完全是工业化之后的产物,是介于艺术与科学之间边缘性极强的专业教育。这样的教育背景,要编写专业性很强的高校教材,在统一与个性的权衡下,显然两者都是需要的。我们这样大的一个国家,市场需求如此之大,如此之广,现在的教材不是太多,而是太少,尤其是适用的太少。不能用同一种模式和同一种定位来编写,这是摆在所有高等艺术设计教育工作者面前的重要课题。

当今的世界是一个以多样化为主流的世界。在全球经济一体化的大背景下,艺术设计领域反而需要更多地强调个性,统一的艺术设计教育模式无论如何也不是我们的需要,只有在多元的撞击下才能产生新的火花。作为不同地区和不同类型的学校,没有必要按照统一的模式来选定自己的教材体系。环境艺术设计教育自身的规律,不同层次专业人才培养的模式,以及不同的市场定位需求,应该成为不同类型学校制定各自教学大纲选定合适教材的基础。基于此,我们组织了全国专家编写了这套《建筑、环境艺术设计教学实录》,力图给人以新的时代感,贴近学生,贴近教学,强调主动探索、合作的教学模式,在注重基础知识、基本技能、基本能力训练的同时,重视创新意识、实践能力的培养。相信该套教材的出版对教学以及教学交流会有一定裨益的。

清华大学美术学院副院长 郑曙阳 2006年1月30日

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校艺术设计专业教材

建筑·环境艺术设计教学实录

目 录

第二章 展示设计概论

- 第一节 展示设计的基本概念
- 第二节 展示设计的本质和艺术特征
- 第三节 展示设计的功能与作用
- 第四节 展示设计的范畴
- 第五节 展示设计的风格

第四章 展示专项设计

- 第一节 展示平面设计
- 第二节 展示空间设计
- 第三节 展示道具设计
- 第四节 版式及导视设计
- 第五节 色彩设计
- 第六节 照明设计
- 第七节 影像传媒技术设计
- 第八节 模型设计与制作

第六章 展示设计实例方案讲评

- 第一节 展示策划设计
- 第二节 展示方案设计
- 第三节 布展施工及展示效果评估

014

038

076

总序 序 前言

第一章 课前准备

- 第一节 概述
- 第二节 教学思路
- 第三节 课程内容设置

第三章 展示设计的基本原理

- 第一节 展示设计中的形式法则应用
- 第二节 展示设计手法
- 第三节 展示功能区划分与人流动线
- 第四节 展示空间视线
- 第五节 展品陈列的布置
- 第六节 布展陈列手法
- 第七节 展品陈列构成方法
- 第八节 展示设计中的基本尺度

第五章 展示专题设计

- 第一节 博物馆展陈设计
- 第二节 商贸会展设计
- 第三节 商业展示设计
- 第四节 展演空间设计
- 第五节 公共环境中的展示艺术设计

第七章 设计实践教学实录

- 一、教学活动考察
- 二、方案创意快题设计
- 三、设计实践教学

第八章 教学成果

- 一、学生设计作品展示
- 二、学生成绩评定
- 后记

010

022

054

088

120

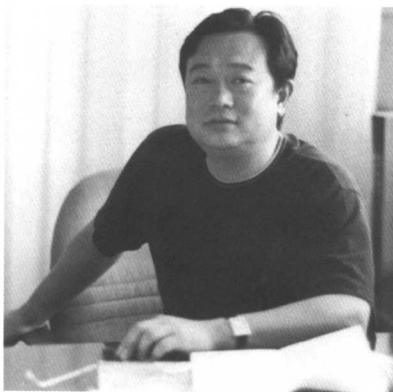
展示设计课程是目前国内艺术设计教学体系中一门主干专业课，是一门实践性很强的设计课程，国外这一专业的教学体系已相当完善，从展示的策划、设计到展示技术、材料运用、施工工艺，每个环节的教学与市场运作体系衔接的都很紧密。具有实际工程经验的从业教师，完善而规范的设计市场体系，为其专业的教学提供了一个良性的设计市场课堂，相比之下，国内本专业的教学仍处于一种脱离市场、缺乏实践的“纸上谈兵”状况。

在教育面向社会的今天，为社会培养具有较强专业素质的实用型设计人才是艺术设计院校教学的一个根本目标。面对当前国内展陈潜在的巨大设计市场，社会对展示设计类专业人才需求量的日益增加，作为一名在美院从事多年展示设计课程教学工作的教师，如何实现本专业课程的教学与设计市场接轨，突破传统的教学模式，拓展本专业课程的教学思路，以尽快适应社会对展示设计应用型人才培养的需求，一直是我们始终在思考、探寻和研讨的一个教学课题。

本着“走出去，引进来”的原则，广泛汲取、学习、借鉴国内外同类专业先进的教学经验和模式不失为一条捷径，在多次出国考察进行专业学术交流的过程中，对本专业课程的教学思路也日渐明晰。国外设计艺术学科开放、互动、灵活的教学，师生良好的专业素养给了我们很多的触动，同时，近几年国内各艺术院校同仁在本专业教学方法、课程内容设置、教学模式等方面进行的卓有成效的教学探索和研究也给了我们很多启发。为此，结合我系产、学、研一体化的教学改革课题，在环艺2004、2005届本科学生的展示设计课程的教学过程中，我们进行了一些实验性的教学尝试，本书就是这一教学实验的实录和展示。

作者：王伟

作者：王雄

授课教师：

王伟——鲁迅美术学院环境艺术设计系教授、硕士研究生导师

王雄——鲁迅美术学院视觉传达系讲师

授课对象：

2004、2005 届环艺专业本科学生

授课时间：第三学年下学期

周次：6 周

课时：120 学时

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校艺术设计专业教材
建筑·环境艺术设计教学实录

CHAPTER

概述
教学思路
课程内容设置

课 前 准 备

第一章 课前准备

第一节 概述

被誉为“朝阳产业”的展示设计艺术在当今社会、经济、文化中的地位愈来愈重要,展示设计作为一种大众咨询的传播形式,世界性的博览会、各类展览、展示活动已成为促进当今国际间经济、商贸交流合作;推动科技发展;国际文化交流与传播的窗口。近年来,我国社会、经济、文化、科技的稳步发展为我国的展示设计业提供了一个良好的发展机遇,2010年上海世博会的申办成功和各种国际性展览会的成功举办,标志着我国展示设计业的发展正步入一个发展的黄金时期。

在科技高速发展的信息时代,现代展示设计的概念属性,展示的手段、方法、设计的价值取向都发生了巨大的转变,这些转变主要体现在以下几个方面:

1.展示设计的概念更为宽泛,设计范畴更为宽广(图1-1)。

2.新技术、新材料、新媒介在展示设计中的组合运用,突破了传统展示设计单一的视觉传达模式,由声、像、色、光及高科技技术构建出的多感官展示空间效果体现了艺术与科技的完美结合(图1-2)。

3.在倡导节约、合理利用自然资源,构建人与自然和谐共荣的时代发展主题下,简约、环保、生态的展示设计理念已成为现代展示设计的主导(图1-3)。

4.展示设计呈现出由静态的展示视觉平面艺术向动态的展示空间艺术的转变。展示活动强调互动性和观众的参与性(图1-4)。

5.现代展示设计在注重功能性的同时更关注人的精神需求,越来越明显地

体现出“以人为本”的设计观念。

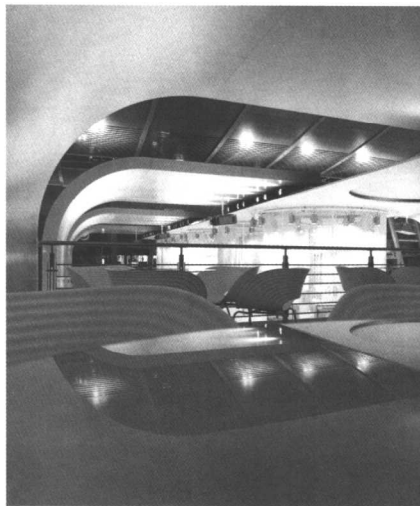

图 1-2

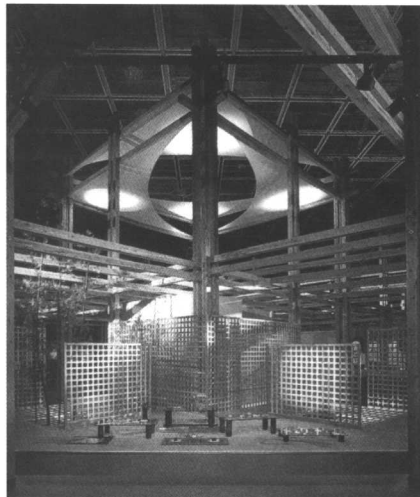

图 1-3

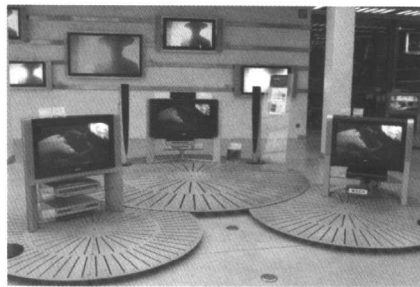

图 1-4

图 1-1

第二节 教学思路

教师在全面深入了解本专业学科特点及其发展趋向的基础上,如何让学生很好地掌握展示设计基础理论知识,并将基础的知识融入到课题设计,通过理论与设计实践的结合,提高学生的设计能力和专业素养。同时,面对社会对展示设计类人才需求量的增加,展示专业课程教学如何实现与社会市场的接轨;基于我们的教学现状,在借鉴、吸取国外先进的教学经验的问题上,如何真正做到洋为中用,实现“本土化”的转变……这些问题都是我们在课前需要思考,并在教学中应该予以解决和实践的。

一、教学重点

本专业课程的教学主要内容:展示设计概论、展示设计基本原理,展示分项设计,展示设计的流程、策划、方案创意、施工技术。作为美术院校环境艺术设计教学体系中的一门专业课程,环艺专业展示设计课程的教学侧重于展示空间环境的设计及视觉艺术效果的营造,教学重点放在展示方案的设计上。

二、教学目标的设定

展示设计不单纯是一门与艺术相关的设计学科,也是一门渗透着科学性、技术性与工程性的综合学科,专业的这一特性要求我们必须转变以往教学中,把展示设计作为纯艺术性学科的教学观念,摒弃教学中片面强调展示设计的图面视觉空间效果的表达和方案的概念性设计,从实践设计出发,培养学生综合设计能

力,培养学生从展示主题、参观者的需求、展示的技术、施工工艺、布展经费等多层面去展开方案的设计。

因此,我们把教学的目标设定为:强化学生从事展示设计实践必须具备的基本专业技能训练,构建专业知识结构体系,培养学生具有引领展示设计潮流的先进理念和创意思维。在教学中,我们加大了实践教学环节的内容。

三、教学安排

教学活动由四大板块组成:即课堂理论讲授、项目实例考察、设计创意表现、设计实践教学,突出课程教学的实践性。

四、教学形式

确立以设计市场为导向,理论讲授与实战课题设计相结合,师生共同参与的开放式教学的形式,教学活动建立在师生交流互动的基础上。

第三节 课程内容设置

第一阶段教学:课堂理论讲解

(一) 教学目的

通过课堂理论讲解,让学生建立起展示设计的基础理论知识架构,掌握基本的设计方法,提高学生设计理论素养,为后续的设计实践奠定理论基础。

(二) 教学内容设置

1. 展示设计概论
授课时间:8学时
2. 展示设计基本原理
授课时间:8学时
3. 展示专项设计
授课时间:8学时
4. 专题展示设计
授课时间:12学时
5. 设计实例方案讲评
授课时间:4学时

(三) 教学方法

以教师课堂讲解为主,通过分章小结指导学生课后深入消化,采用多媒体课件教学。

第二阶段教学:项目实例考察

(一) 教学目的

市场导入,通过对展示设计实例的市场考察,让学生对本专业课程的学习内容有直观和感性的认识,调动学生的学习热情。

(二) 教学内容设置

1. 文博类展陈项目考察 1天
2. 商业类展示项目考察 1天
3. 展览、展销会展示 1天
4. 课堂交流 1天

(三) 教学要求

1. 了解文博类展陈设计的主要内容,陈列手法、空间的属性定位等。
2. 感受展示主题的视觉艺术化表现。
3. 关注展示设计要素:展示的创意、功能分区、展陈技术、光色设计、版式设计、展示手段等。

4.了解展示施工技术及细节。

5.学生可用摄影、速写及文字表述其思考和体会。

(四) 教学形式

课外考察、课堂交流、教师组织集体参观，学生分组考察。

第三阶段教学：设计创意表现

(一) 教学目的

训练学生灵活运用展示设计理论知识来指导设计实践，考核学生构思创意、设计表达等综合素质。

(二) 教学内容设置

学生可依据教师的命题或自拟命题，完成一个展示方案的创意设计。

(三) 教学要求

随堂测试，学生独立完成设计创意方案。

第四阶段教学：设计实践教学

(一) 教学目的

结合实际设计项目，模拟课题设计

的训练，全面提升学生参与设计实践的综合专业素养。

(二) 教学内容设置

训练课题：

- 1.教师指定设计课题任务。
- 2.学生自选课题，教师审定。

课时：4周

(三) 教学要求

教师根据前一阶段教学中掌握的每一位学生的能力和特点进行宏观调控，设计课题力求体现出适合不同层次学生的要求，强调针对性。

在此阶段：教师需做好以下几项教学工作：

- 1.指导学生进行设计前的资料收集、归纳和分析，从中提取设计语素，展开方案构思。
- 2.帮助、引导学生明析设计构思，完成草图方案的筛选。
- 3.指导学生展开方案的深化设计。
- 4.及时掌握学生设计课题的进度。

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校艺术设计专业教材
建筑·环境艺术设计教学实录

CHAPTER

展示设计的基本概念
展示设计的本质和艺术特征
展示设计的功能与作用
展示设计的范畴
展示设计的风格

展示设计概论

第二章 展示设计概论

第一节 展示设计的基本概念

展示, 英文为 display, “展示”从字面上看, 有陈列、展出、展示、体现和夸耀等含义, 展示的概念是展览概念的扩展。展示活动是公众参与的活动, 公众在接受信息的同时反馈信息, 是信息交流与传递的主体。

展示设计的基本概念可定义为: 通过对展示空间环境的创造, 采用一定的视觉传达手段, 借助于道具、设施和照明技术, 将一定量的信息和宣传内容, 展现在公众面前, 以期对观众的心理、思想与行为产生有意识或潜在的影响, 为此目的所进行的创造性设计。

展示设计涉及到美学、材料学、人体工程学、视觉心理学以及建筑学、社会学、历史学、管理学及众多自然科学和社会科学的广泛领域, 是一项综合性的设计工作。一般包括展示的空间环境设计、版式设计、文字设计、标志与装饰设计、道具设计、色彩设计、照明设计、招牌设计等, 展示设计以招引、传达和沟通为其主要机能, 教育、引导、展示成就是其根本功能 (图 2-1、2-2)。

第二节 展示设计的本质和艺术特征

1. 展示设计的根本是为展品创造最佳的“演示”空间环境; 任何展示都是以展品为本, 不论是立体展品、平面展品,

还是影视展品, 没有展示内容, 就没有展示 (图 2-3)。

2. 展示设计的本质是传递信息, 以各种信息载体作为手段 (图 2-4)。

3. 展示设计是时空艺术的表现形式之一, 是多维的空间艺术设计, 不是简单的二维空间和三维空间。

4. 展示设计是将多种空间进行序列组合设计, 观众通过“动—静—动”的参观方式, 在展示空间中流动, 获得强烈临场感、真实感的心理效应。

5. 展示设计是多学科知识手段的应用, 是综合性的实用艺术设计。展示中运用环境艺术、视觉传达艺术、造型艺术、装置艺术等艺术知识, 使用照明、视频、音响、绿化等专业技术, 为展示服务 (图 2-5)。

6. 展示设计充分体现了参与性, 没有观众, 展示就失去了意义。现代展示强调观众的现场参与性与情感体验 (图 2-6)。

7. 展示设计重视实感的创造, 注重照明用光对观众的视觉和心理产生重大的影响。

8. 展示设计必须充分体现时代精神, 要尽量应用现代科学技术手段: 影视、激光、液晶显示、新型光源和各种新型材料, 是艺术与科学技术的最佳结合 (图 2-7)。

9. 展示设计与其他设计一样, 要充分体现对观众的关怀和爱护, 充分运用人体工程学知识, 使展示效果最佳。

10. 展示设计是集体智慧与劳动的结晶, 是必须依靠集体力量才能完成的展示活动。

图 1：展示设计学科系统框架图示

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-5

图 2-7

图 2-6

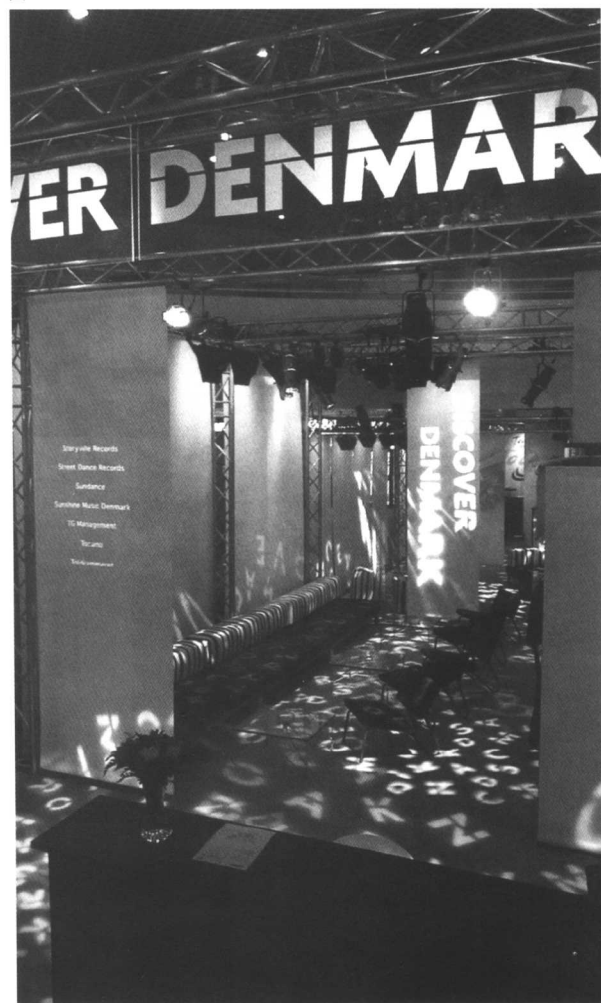

图 2-4

师生互动

学生: 展览与陈列是同一个概念吗?

老师: 展览与陈列有联系又有区别。陈列是以揭示事物的客观发展规律为目的, 有主题和中心, 例如: 历史性陈列, 它揭示一段历史的发生、发展及终结的、带规律性的东西。展览, 即是将物品陈列出来供人们观看, 是以展示事物的面貌为重点。

第三节 展示设计的功能与作用

1. 教育功能：展示设计艺术是最直观有效的教育方式与手段之一，比空洞的说教有感染力，比电影、戏剧、录像有更多的时间让观众仔细观赏、思索。其教育功能包括：思想教育、文化教育、技术教育、审美教育等(图2-8、2-9)。

2. 促产促销功能：展示活动不仅能促进商品销售、生产发展，而且能促进社会经济、商业贸易的发展(图2-10)。

3. 促进科技进步的功能：通过举办展示活动，推出科技新成果，提供大量信息，起到科技交流作用，从而加快科学技术的进步(图2-11)。

4. 窗口功能：通过举办各类展示活动来传播文明、弘扬民族文化。在对外宣传方面起到窗口作用。

5. 美化功能：展示设计艺术不仅能美化市容、美化人们的生活，还能使人们受到审美的教育，提高人民的文化素质。拓展旅游，开阔眼界，有利于身心健康(图2-12)。

总之，展示设计艺术是国际交流的重要桥梁和媒介，是人类进行自我教育和争取进步的重要措施，是检验社会文明的晴雨表。

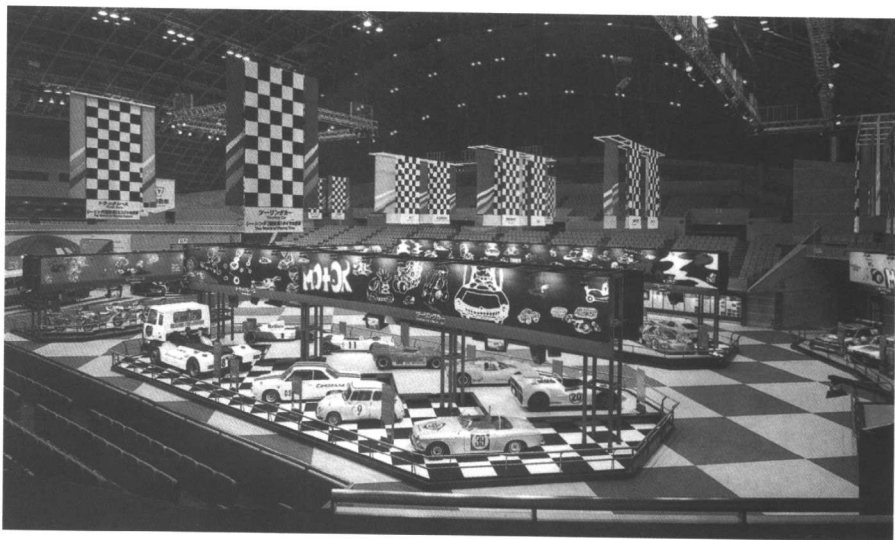

图 2-10

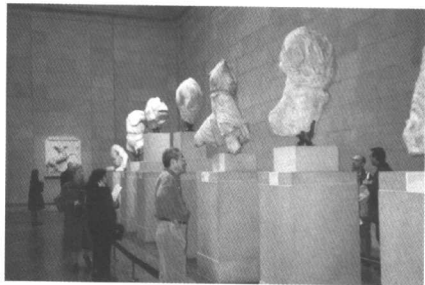

图 2-8

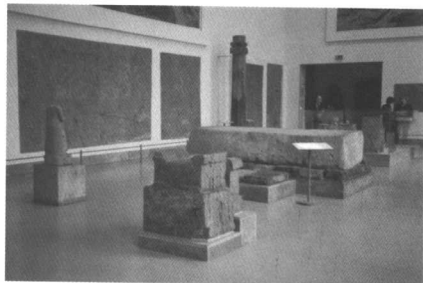

图 2-9

图 2-11

图 2-12