

高等艺术设计课程改革实验丛书

展现的艺术

THE ART OF SHOW

展示原理教程

■ 叶 苹 著

0.2
3

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

展现的艺术 / 叶苹著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2003
(高等艺术设计课程改革实验丛书)
ISBN 7-112-05828-7

I. 展… II. 叶… III. 艺术—设计—高等学校—教学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035812 号

责任编辑: 唐 旭 李东禧
装帧设计: 朱琪颖

高等艺术设计课程改革实验丛书

展现的艺术

展示原理教程

The Art of Show

叶苹 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 6 1/2 字数: 150 千字
2003 年 8 月第一版 2003 年 8 月第一次印刷
印数: 1-3000 册 定价: 39.80 元
ISBN 7-112-05828-7

TU · 5123(11467)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

此书献给热爱设计专业的同学们

代序

“代序”同“序”的区别在于“代”。这套丛书从酝酿、策划到首批书籍出版有它不同寻常的背景、动机和“出炉”过程，故将其“出炉”的背景和过程代为序。

时下，中国的设计教育进入了一个空前发展的历史阶段，她在给我们带来好运的同时也带来了许多困惑和忧虑：从教育观念的转变到教学体制的变革，从大规模扩招到教育质量的下滑，从教师水平的下降到学生素质的参差不齐……，这是我们必须面对的现实问题。同时，各院校又有各自不同的难题：有的忙于新办专业的基本建设，有的为急于缓解因扩招带来的重重压力，还有的全力以赴为申报博士点、硕士点东奔西跑……，但也有一些院校将重心放在教学改革和稳定提高办学水平和办学质量上。勿须质疑，教学改革是当前教育战线的主旋律，可喊唱的不少，实实在在推进的并不多。好大喜功、急于成名的浮躁学术风气渐渐盛行起来。教育工作百年树人，欲速则不达，需要时间来积累，这样简单的道理如今也遭到怀疑——有的学校连一届学生还没毕业，就宣称自己的办学观念如何先进，教学质量如何之好。他们将大量的精力都放到如何“包装”和如何“打造”上。

去年初夏，在北京百万庄一个咖啡馆里，老朋友李东禧先生以他职业编辑人的敏锐看到艺术设计教育所面临的问题和隐匿的机遇：针对当前艺术设计教育改革和实践，收编和出版一批来自教学改革第一线的教学成果，尤其是课程改革实践成果，这对当前设计教育的改革和探索有着积极的现实意义。在李先生和中国建筑工业出版社有关领导的热心关照下，经过一段时间的酝酿，在江南大学设计学院牵头下，由华东地区几所名校教师成立了丛书编委会，第一批书目定为五本，由来自三所不同院校教师编写。此间两次学术会议更加印证了我们推出该套丛书的现实意义，一次是去年初秋在清华美院召开的“全国高等艺术设计院校视觉传达课程改革研讨会”，会议的规模虽然不大，活动也不张扬，但与与会者都感到它的现实意义所在，对于教学第一线的教师来说最关心的不再是什么观念上的问题，而是教学内容和方法的实质性改革；第二次也是去年秋在南京艺术学院召开的“全国高等艺术院校学分制改革研讨会”，这次会上除了就如何推行学分制的改革进行了广泛交流外，引起大家关注的是“设计学院课程课题作品展”。我们认为再先进的教学观念再合理的教学机制，最后都必须在具体的教学内容和教学方法上得到体现。这也是我们打算出版这套丛书最基本的一个出发点，同时，本丛书着重体现以下三个特点：1. 提倡教学观念的转变，强调课程内容的新颖性和时代特征；2. 放弃目前的课程名称与结构形式，打破传统教学过多强调概念和灌注式的教学，注重课程的实验性和原创性，激发学生主动学习的兴趣；通过课程的过程来展开教学。3. 在注重原理性教学基础上，拓宽视野，融会贯通，强调学生的理解力、分析力和创造力。

这套丛书不仅是几本书的编写，而是数门典型课程的实验过程，它同一般大而全的专著型教材不一样，既包含必备的专业知识点，同时又必须针对课程教学的进程、时段等来展开，有较强的操作性。另外，参与编写工作的所有教师都有十几年以上的教学经历，选择的课题也具有代表性。当然，课程改革是一个循序渐进的过程，要不断地通过教学实践加以验证。我们希望这套丛书的面世能更好的增强同行之间的广泛交流，并欢迎更多的兄弟院校和热心于课程教学研究的老师共同参与，将这套丛书继续编写下去，为我国的艺术设计教育改革和实践做些实实在在的工作。

《高等艺术设计课程改革实验丛书》编委会

执笔 叶辛

2003年8月

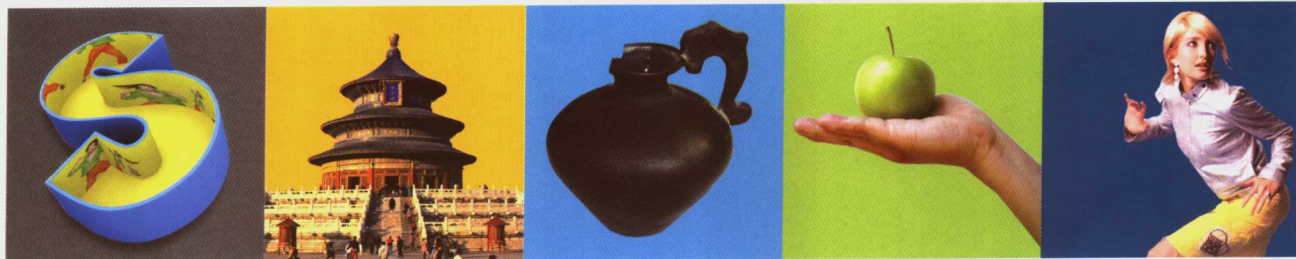

A1104937

高等艺术设计课程改革实验丛书

· 叶苹 著

中国建筑工业出版社

展现的艺术

展示原理教程

The Art of Show

CONTENTS

目录

代序

前言	5
----	---

第一讲 话起天坛 / 展现原理

1 话起天坛 / 展现行为	8
2 事件与围观 / 展现的行成	10
3 古老摊市 / 朴素的商业展示	12
4 三尺手卷 / 打开的艺术	14
5 大地红伞 / 广义的展现	16
第一单元：课题设计：体察展现	18
学生作品展示	19

第二讲 老子与器 / 空间原理

1 老子与器 / 辩证空间	30
2 情侣的雨伞 / 积极空间与消极空间	31
3 容器和蜂巢 / 功能空间与结构空间	32
4 步移景异 / 四维空间	35
5 旗动心动 / 心理空间	36
6 跟着感觉走 / 行为空间	37
7 围而分之 / 空间限定与区隔	38
8 展示的舞台 / 浏览空间	42
第二单元：课题设计	46
学生作品展示	47

第三讲 托的艺术 / 道具原理

1 托盘和水果 / 承载道具	54
2 透明的匣子 / 贮藏道具	56
3 独角戏 / 陈述道具	58
4 托的艺术 / 表现道具	60
第三单元：课题练习	62
学生作品展示	63

第四讲 把故事戏说 / 展现的艺术

1 系统化展示 / 传达的艺术	82
2 集合化展示 / 包装的艺术	84
3 形象化展示 / 广告的艺术	86
4 体验化展示 / 触感的艺术	88
5 戏剧化展示 / 逐梦的艺术	90
第四单元：课题设计	94
学生课题展示	95

鸣谢	120
----	-----

两年前我写过一篇短文,就展示设计课程教学提出了两个问题,一是:展示设计学科的知识结构同目前艺术设计专业设置的矛盾。展示设计学横跨空间、道具、视觉传达等诸多领域,要说设计学科的交叉性,展示设计应该最具有代表性。但目前设计专业更多趋向纵向领域的设置和分类。因此作为一门单一的课程教学,现有设计专业的选修课程安排都有其局限性。二是:课时量与课程内容的矛盾。一门专业课程所安排的课时与学分不会太多,但展示设计学科内容涵盖范围很广,从空间原理到视觉原理,从技术到材料,从设计到表现,如果要系统深入地把握其专业理论和技能是不可能的。因此,本人在多年的教学和思考上提出了展示设计课程作为一门单独课程的开设应该将重点放在展示设计的原理性上的教学观点,即强化四大基础原理的教学和实践,淡化各类涉及面广,专业性过强的专题设计,如博物馆设计、博览会设计、商业陈列设计等等。本书的副标题定名为“展示原理教程”就是在立足展示设计四大基础原理教学的课程实践上编写出来的。这四个基础原理分别按四个单元五周时间来进行,首先是展现原理,它包含了展现行为的形成动机、形成条件和形成过程,同时从人类展示活动的历史来分析展现原理的形成机制。第二、第三是构成展示活动的空间原理和道具原理。通过这两个单元的学习和课题的分解练习,使学生掌握展示设计的最基本的物化技能。最后是强调系统化、整合化和戏剧化的艺术原理。通过两周的学习和一个主题性的典型课题的创作设计,提高学生从原创到系统策划再到深入设计的综合能力。

中国的展示事业和展示设计教育随着中国的国际化交流日益扩大呈现出发展的势头,2010年世界博览会将在上海举办,以此同时中国还将大力发展各类博物馆项目的建设。现在不少院校开始设办展示设计专业,对于象我这样从事了十几年展示专业教学的教师来说是件感到欣慰的事,令人遗憾的是展示设计作为一个独立的专业设置在国家98专业目录里还寻不着,但愿这只是个时间问题。

叶苹

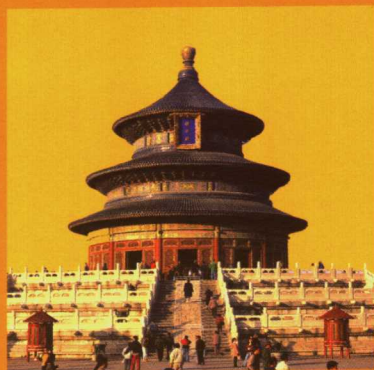
2003年8月于惠山

第一单元

课程目标：

展现原理是展示设计的基础原理之一。通过本单元学习和体察课题的展开去认识、体会和解析展现的行为和动机，从人类各种活动中领悟展现所体现的广泛含义，把握展示艺术形成的条件和形成的规律。

时间：一周

第一讲 话起天坛 / 展现原理

展现行为的根源是满足人类社会交往和沟通的欲望，而展示的本质就是展现行为的更加意图化。

关键词

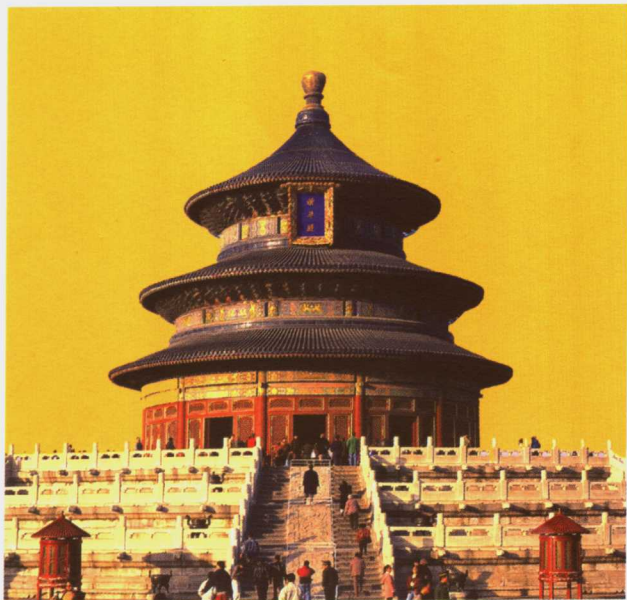
展现行为 展现的形成 朴素的商业展示 摊市 打开的艺术 意图性 广义的展现

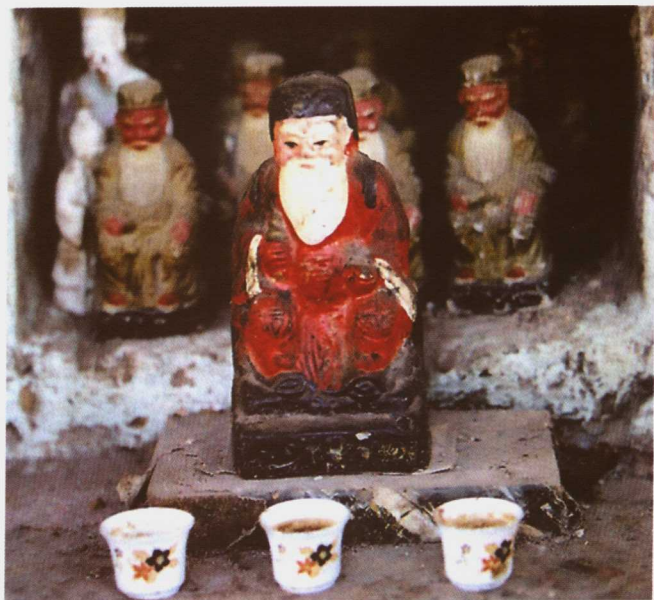
1 话起天坛

展现行为

本书交稿在即，2008 奥运会会徽在北京天坛祈年殿揭开了神秘的面纱。五百多年来天坛是中国历代统治阶层举行各种宗教活动和其他仪式的重要场所。长期以来人类为了获得某种精神上的满足，筑起

天坛祈年殿

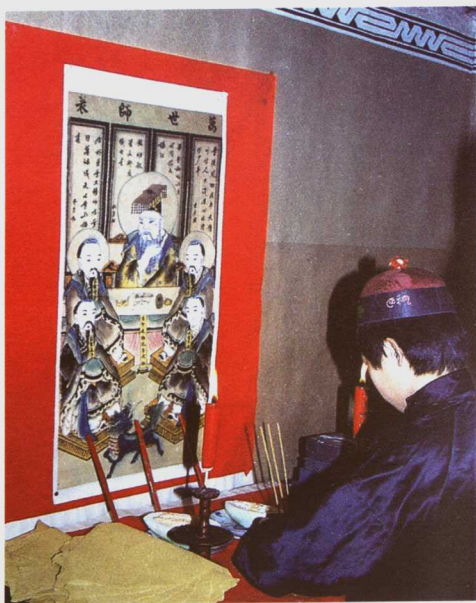
祭拜土地公

相关链接 >>

- 人们相信鬼神的慰藉。凭借一些祭祀方式获得与天地间的精神交流，满足人们的求愿和还愿的要求，以此实现庇佑的愿望。[1]
- 鄂伦春人将神像装入树皮盒中，悬挂在桦树上，以此祭拜。[2]

神坛，设置神像，祭祀鬼神。这是人类社会展现其精神世界的一种独特方式。也是人类最古老的展示行为。

- 中国传统建筑中的厅堂都具有祭祀的功能，并放置了祭拜用的家具和器物。
- 孔雀展开美丽的翅膀是为了吸引异性的注意，是一种求偶的动机。人类注重仪表，出门前梳理一下，也是想给别人留下一个好的印象。这些行为的动机是基于一种本能的需求。

2

事件与围观 展现的行成

生活中许多围观现象细细分析颇有启发：首先诱发围观的原因多半是突发事件或是奇观的现象；其次，人们围观本身受其好奇心理的驱动；最后随着事件结束和好奇心的满足而散去。从围观现象中我们看

民国时期的街头西洋镜

日本古代庙会

相关链接 >>

- “戏剧是一个当众事件，一种场面或一种显现，试图通过期待的舞台成就来展示。”“像竞技活动或杂技一样：完成或看到使人惊异的东西，以满足观者的欲望。” [3]
- “戏剧是事件，是演员与观众的交流，是以演员与观众的共同在场为基础。” [4]
- 西洋镜一无钱买票进戏院的人只能在露天街头看“西洋镜”，里边有各国风景和西洋美女生活情形。 [5]
- 展现行为的形成是以特定场所和事件为前提；以人的主动参与为必要条件的形成过程。

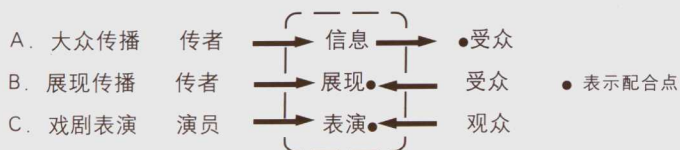

出事件、物象是围观的诱因和前提，而围观的人对事物的主动反映和参与导致围观的形成结果。

突发事件引来围观

●一般传播和展现传播以及戏剧表演在传达形成过程中的特征有所不同：

●各种展现行为从本能、偶发到有目的、有意图，其本质都是有意和无意的招引和传达某种信息。因此，展示就目的而言是一种传播设计，是以传达招引为主要机能的环境视觉传达设计。

3 古老摊市 朴素商业展示

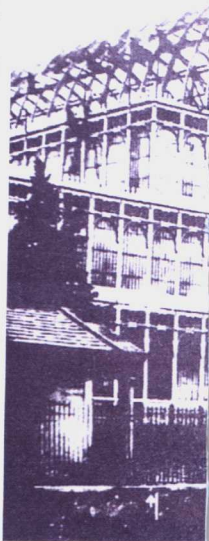
人类社会早期的经济活动方式是物与物的交换,人们将货物拿到集市,摆放在摊床上进行买卖交易,这是人类最古老的商业展示。今天,这种古老的买卖方式同样展现出悠久的魅力,从店员到商贩都有

民国时期的店铺

街头卖泥娃娃

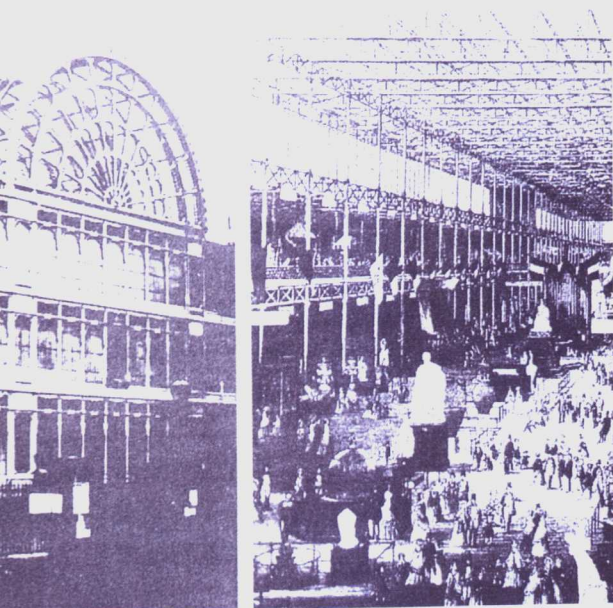

相关链接 >>

- 封建社会就出现了展卖商品的店铺和用来招揽顾客的幌子。民间商贩的货郎担,赶集农民用的箩筐都是最简朴实用的展具。

一套陈列摆放货物的技巧，比如好看的、个大的朝外摆，讲究一个“卖相”。

第一届世界博览会会馆——“水晶宫”

上海城隍庙的杂货亭

- 1851年第一届世界博览会在伦敦举办，人类的商业展示活动进入了大型化、国际化和科技化的新时期，标志着现代展示业的兴起。

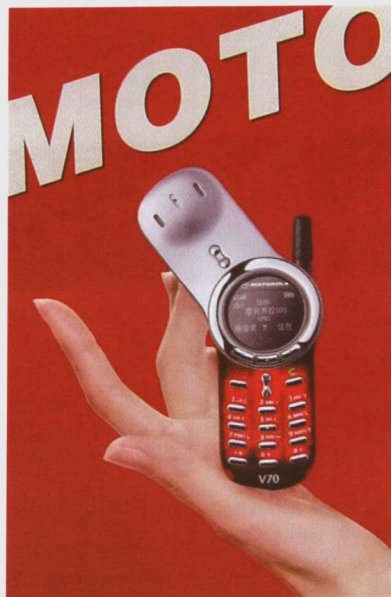
4 三尺手卷 打开的艺术

中国传统书画的装裱与收藏有着极其独特的方式：收藏时卷起，观看时再展开挂上。这“一卷一开”从本质上体现了展现的动作状态。我们日常生活中许多用具如包装盒，工具箱等都是展现动作原理的最佳运用。

相关链接 >>

- 汉语中的“展”为“翻动”、“伸张”之意，而“示”有“启示”、“演示”等含意。
- exhibit/ 源自拉丁语 ex- 出来 + habere 有。原义是将自己拥有的东西拿出来，后来引申出展览 vt. 展出，陈列 n. 展览品，陈列品，展品 v. 展示 vt. 表现[明]，显示[出]陈列，展览；[罕]公演 vi. 开展览会；(产品，作品)展出。
- show/n. 表示，展览，炫耀，外观，假装 v. 出示，指示，引导，说明，显示，展出，放映 vt. 展示，出示；给看/汉语译音“秀”。

旋开式手机

● display / 源自拉丁词 displicare, dis- 打开 + plicare 折叠

vt. 陈列, 展览, 显示 n. 陈列, 展览, 显示, 显示器。

● 时装表演是通过人体模特儿这个特殊的载体, 穿上各式的服饰在舞台上来回的游动, 伸展、亮相, 其目的是展现服饰的款形、引导时尚的潮流。