

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

展示设计

Exhibition Design

编著 王 伟
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Exhibition Design

展示设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 王 伟 王 雄
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

展示设计 / 王伟, 王雄编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4528-9

I. ①展… II. ①王… ②王… III. ①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(2014)第047897号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁彩色图文印刷有限公司

责任编辑 苍晓东 林枫

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 9

字数 *190千字

书号 ISBN 978-7-5314-4528-9

定价 65.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序
前言

009

— 第一章 课前准备

- 第一节 概述 / 010
- 第二节 教学思路 / 011
- 第三节 课程内容设置 / 011

013

— 第二章 展示设计概论

- 第一节 展示设计的基本概念 / 014
- 第二节 展示设计的本质和艺术特征 / 014
- 第三节 展示设计的功能与作用 / 016
- 第四节 展示设计的范畴 / 017
- 第五节 展示设计的风格 / 018

021

— 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 / 022
- 第二节 展示设计手法 / 024
- 第三节 展示功能区划分与人流动线 / 026
- 第四节 展示空间视线 / 027
- 第五节 展品陈列的布置 / 028
- 第六节 布展陈列手法 / 032
- 第七节 展品陈列构成方法 / 034
- 第八节 展示设计中的基本尺度 / 035

037

— 第四章 展示专项设计

- 第一节 展示平面设计 / 038
- 第二节 展示空间设计 / 039
- 第三节 展示道具设计 / 042
- 第四节 版式及导视设计 / 043
- 第五节 色彩设计 / 046
- 第六节 照明设计 / 048
- 第七节 影像传媒技术设计 / 051
- 第八节 模型设计与制作 / 052

053

— 第五章 展示专题设计

- 第一节 博物馆展陈设计 / 054
- 第二节 商贸会展设计 / 063
- 第三节 商业展示设计 / 071
- 第四节 展演空间设计 / 073
- 第五节 公共环境中的展示艺术设计 / 074

075

— 第六章 展示设计实例方案讲评

- 第一节 展示策划设计 / 076
- 第二节 展示方案设计 / 078
- 第三节 布展施工及展示效果评估 / 085

087

— 第七章 设计实践教学实录

- 一、教学活动考察 / 088
- 二、方案创意快题设计 / 091
- 三、设计实践教学 / 100

119

— 第八章 教学成果

- 一、学生设计作品展示 / 120
- 二、学生成绩评定 / 143

后记

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Exhibition Design

展示设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 王 伟 王 雄
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

展示设计 / 王伟, 王雄编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4528-9

I. ①展… II. ①王… ②王… III. ①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(2014)第047897号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁彩色图文印刷有限公司

责任编辑 苍晓东 林枫

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 9

字数 *190千字

书号 ISBN 978-7-5314-4528-9

定价 65.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕晶晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义侯	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯	邓丹丹	姚益跃
谭 典					

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊	邓丹丹	姚益跃	谭 典	侯建军	

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做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，则非要“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有两个方面的含义：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，只是我们更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、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入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（当然也包括设计摄影）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全国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世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是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。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序
前言

009

— 第一章 课前准备

- 第一节 概述 / 010
- 第二节 教学思路 / 011
- 第三节 课程内容设置 / 011

013

— 第二章 展示设计概论

- 第一节 展示设计的基本概念 / 014
- 第二节 展示设计的本质和艺术特征 / 014
- 第三节 展示设计的功能与作用 / 016
- 第四节 展示设计的范畴 / 017
- 第五节 展示设计的风格 / 018

021

— 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 / 022
- 第二节 展示设计手法 / 024
- 第三节 展示功能区划分与人流动线 / 026
- 第四节 展示空间视线 / 027
- 第五节 展品陈列的布置 / 028
- 第六节 布展陈列手法 / 032
- 第七节 展品陈列构成方法 / 034
- 第八节 展示设计中的基本尺度 / 035

037

— 第四章 展示专项设计

- 第一节 展示平面设计 / 038
- 第二节 展示空间设计 / 039
- 第三节 展示道具设计 / 042
- 第四节 版式及导视设计 / 043
- 第五节 色彩设计 / 046
- 第六节 照明设计 / 048
- 第七节 影像传媒技术设计 / 051
- 第八节 模型设计与制作 / 052

053

— 第五章 展示专题设计

- 第一节 博物馆展陈设计 / 054
- 第二节 商贸会展设计 / 063
- 第三节 商业展示设计 / 071
- 第四节 展演空间设计 / 073
- 第五节 公共环境中的展示艺术设计 / 074

075

— 第六章 展示设计实例方案讲评

- 第一节 展示策划设计 / 076
- 第二节 展示方案设计 / 078
- 第三节 布展施工及展示效果评估 / 085

087

— 第七章 设计实践教学实录

- 一、教学活动考察 / 088
- 二、方案创意快题设计 / 091
- 三、设计实践教学 / 100

119

— 第八章 教学成果

- 一、学生设计作品展示 / 120
- 二、学生成绩评定 / 143

后记

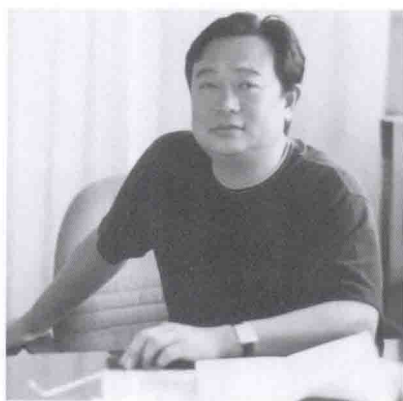
展示设计课程是目前国内艺术设计教学体系中一门主干专业课，是一门实践性很强的设计课程，国外这一专业的教学体系已相当完善，从展示的策划、设计到展示技术、材料运用、施工工艺，每个环节的教学与市场运作体系衔接的都很紧密。具有实际工程经验的从业教师，完善而规范的设计市场体系，为其专业的教学提供了一个良性的设计市场课堂，相比之下，国内本专业的教学仍处于一种脱离市场、缺乏实践的“纸上谈兵”状况。

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。

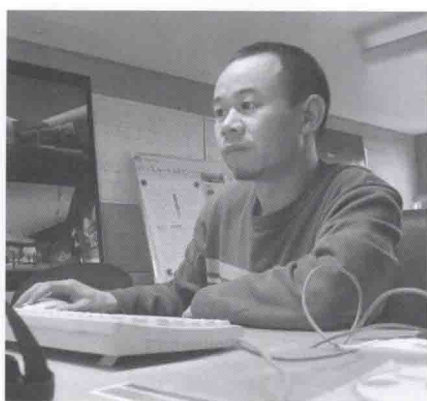
本着“走出去，引进来”的原则，广泛汲取、学习、借鉴国内外同类专业先进的教学经验和模式不失为一条捷径，在多次出国考察进行专业学术交流的过程中，对本专业课程的教学思路也日渐明晰。国外设计艺术学科开放、互动、灵活的教学，师生良好的专业素养给了我们很多的触动，同时，近几年国内各艺术院校同仁在本专业教学方法、课程内容设置、教学模式等方面进行的卓有成效的教学探索和研究也给了我们很多启发。为此，结合我系产、学、研一体化的教学改革课题，在环艺2004、2005届本科学生的展示设计课程的教学，我们进行了一些实验性的教学尝试，本书就是这一教学实验的实录和展示。

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

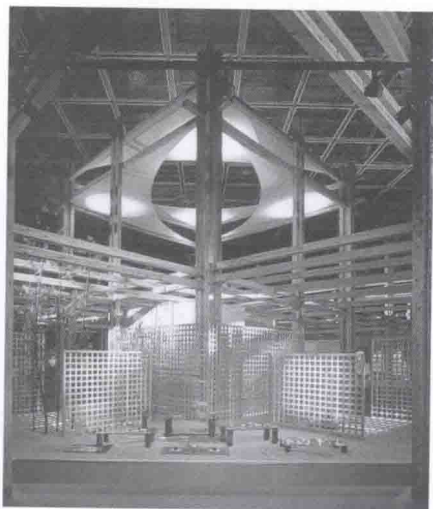

图 1-3

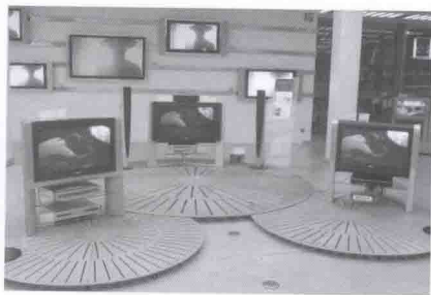

图 1-4

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、引导学生明晰设计构思，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