

展示设计

原理与实践

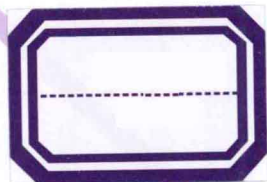
The Principles and
Practices of Exhibit
DESIGN

● 易锋教育 总策划
● 吴静 编著

印刷工业出版社

面向“十二五”数字艺术设计规划教材

展示设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Exhibit
DESIGN

◎ 易锋教育 总策划 ◎
◎ 吴静 编著 ◎

印刷工业出版社

内容提要

本书通过丰富的知识要点、直观的概述信息、具有典范性的应用鉴赏等来介绍展示设计的原理与实践方法。全书共8章,内容包括展示设计的概念与特征、展示道具设计与人体工程学、展示橱窗的陈列设计、展示设计的空间表现、展示色彩设计、展示设计的照明系统、展示设计作品的表现技法等。本书结构的特点是在每个知识点前都加入了带有概括性质的学习情景,并提供设计缩略图分析和设计创意点描述,可在接触设计原理之前就能透过该情景对全小节的内容进行简略认识,然后配合大量经典案例的展示与分析,科学、直观地介绍每个知识点,力求将知识点与实际应用紧密结合,帮助读者快速有效地掌握展示设计在实际操作中的应用技巧;中间还穿插了对比分析,通过相同案例不同方案展示不同效果。每章的最后还配备了设计应用展示性质的动手做实践操作和课后实践练习,通过对一些优秀的设计作品的拆解式分析来巩固该章学到的知识点。本书最后一章是一个实际案例的完整制作过程,让读者能够体会企业实际工作中的工作流程和设计思路。

本书图文并茂、观点明确,通过对大量经典案例的学习与实践,可以有效提升读者自身的创作与鉴赏能力,帮助读者掌握展示设计的应用法则。本书可作为本科和高职高专院校设计相关专业以及设计领域培训班的展示设计教程的教材,也可供广大从事设计相关行业的人员参考使用,还可供初学者和设计爱好者自学使用。

本书提供电子课件和电子教案,读者可在印刷工业出版社网站(www.pprint.cn)下载。

图书在版编目(CIP)数据

展示设计原理与实践/吴静编著. —北京:印刷工业出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5142-0901-3

I.展… II.吴… III.陈列设计 IV.J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第199290号

展示设计原理与实践

编 著: 吴 静

责任编辑: 张 鑫

执行编辑: 周 蕾

责任校对: 郭 平

责任印制: 张利君

责任设计: 张 羽

出版发行: 印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店: [//pprint.taobao.com](http://pprint.taobao.com)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 廊坊市蓝菱印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 280千字

印 张: 11

印 数: 1~4000

印 次: 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

定 价: 49.00元

I S B N: 978-7-5142-0901-3

◆ 如发现印装质量问题请与我社发行部联系 直销电话: 010-88275811

PREFACE | 前言

展示设计出现是伴随着工业时代到来的，而最早出现的陈列展示艺术源于欧洲商业和百货零售业，并随着时代的不断发展与进步，出现在了大众生活中的各个部分，不论是百货商场，还是展会博物馆，到处都有展示陈列艺术的影子。

展示陈列设计所包涵的领域是多种多样的，人体工程学、营销学、视觉艺术、设计心理学、照明系统等，通过灯光、色彩、空间的表现，将最具魅力的展品展现在观者眼前，并从中对展品进行一定的文化与物质提升，帮助产品实现价值的飞跃。

本书是企业一线设计师和院校教师集体智慧的结晶，汇集了丰富的实战经验和教学经验，解决了学习标志设计但不知未来企业真实需求的问题。本书在表述方式和结构上非常有特色，在每个知识点前特意加入了带有概括性质的学习情景，使读者在接触设计原理之前，透过该情景就能对全小节的内容进行简略认识；每章都添加了案例动手做环节，让读者学会如何学以致用；同时每章还有设计应用展示性质的课后实践练习，通过一些优秀的设计作品来巩固自己在这章中所学到的所有知识。书中提供了数百幅精美的案例图片，并结合每个知识点的内容，介绍了设计中的对比分析，通过相同案例不同方案展示不同效果，以飨读者。

本书分为8章，着重于对展品的展现，设计师通过对展品、展台、背景、灯光等的变化、组合，形成华丽、独特、完美的展示设计。而对于展示设计技巧与创意的学习，就需要大量的经验与知识辅助，在本书中对展示陈列设计的各个方面都进行了详细的解析，力求让读者对展示设计有一个全面的认识与理解，通过学习与吸收创造出绚丽、美观、高雅的展示陈列作品。第一章通过对展示设计的概念性解析，帮助读者对展示的特点、概念以及展示陈列的基本准则有一定的了解。

第2章是以展示设计的元素设计于人体工程学入手，详细分析了展示的道具系统与设计理念，同时将人体工程学与展示设计相结合，帮助读者设计出更符合大众习惯的展示作品。

第3章是以单独的展示形式为基础进行讲解，通过对橱窗展示设计的分析，让观者对于商业展示陈列有一定的了解，明确橱窗设计的种类与形式。

PREFACE

第4章是对空间表现的全面分析,让读者可以完整地学习到整个展示设计所能运用到的空间分类与空间运用。

第5章是以展示设计中色彩的运用以及色彩的情感表达来进行讲解,以不同展示的色彩搭配和情感体现,帮助读者形成一个系统、规律的色彩设计系统。

第6章、第7章从展示的照明系统和展示设计作品的表现技法出发,从展示设计的灯光配置以及各种灯具的解析,帮助读者了解熟悉照明系统;以丰富的表现技法,实现读者设计手法上的提升,通过对不同构图形式的解析与讲解,让观者拥有更丰富的构图参考。

第8章是一个综合实例大演练,通过实际的案例制作与分析,为读者带来细致的展示设计解析,让读者得到更直观、全面的了解。

本书以任务和实例进行引导,易读易懂,可作为本科和高职高专院校相关专业、设计领域培训班图形设计教程的教材,也可供广大从事设计等相关行业的人员参考使用,还可供初学者和设计爱好者自学使用。希望读者在了解书中所包含的知识要领后,能使自身的创作与鉴赏能力有所提升。

本书由吴静编著,参加编写工作的还有李杰臣、李德华、秦加林、朱淑容、罗梦丹、赵冉、刘琼、王永红、陈晓莉、李江、罗春银、陈茜、周婷婷、黄俊涛,感谢他们的努力。

本书由易锋教育总策划,读者若有任何意见和建议,可随时联系我们,联系QQ是yifengedu@126.com,亦可直接发送邮件到此邮箱,我们将尽快回复。本书提供配套电子课件和电子教案,读者可在印刷工业出版社网站(www.pprint.cn)下载。也可通过上述联系方式联系我们索取。

由于时间仓促,加上编者水平有限,书中不足之处在所难免,望广大读者批评指正。

编者

2013年6月

目录 CONTENTS

Chapter 01 展示设计的概念与特征

1.1 展示设计的概念与特征 2

学习情景：强调多维性的展示陈列空间 2

任务一 初步了解展示设计的基本概念 3

任务二 熟悉展示设计的几大特点 3

任务三 明确展示设计的原则与目的 4

1.2 展示设计的基本法则 7

学习情景：富有美感的美术馆陈列设计 7

任务一 在展示设计中活用构成要素 8

任务二 遵循展示设计中的形式法则 10

1.3 展示设计的一般程序 12

学习情景：简洁雅致的服装店面设计 12

任务一 了解展示设计的前期工作流程 13

任务二 把握展示设计的总体工作流程 13

动手做 通过简单的空间组合塑造橱窗 14

课后实践练习 16

Chapter 02 展示道具设计与人体工程学

2.1 展示设计的道具系统 20

学习情景：合理安排空间的展架设计 20

任务一 明确展示道具在设计中的重要性 21

任务二 了解展示道具的分类 22

2.2 展示设计中的材料 26

学习情景：利用金属材质打造时尚的展示效果 26

任务一 熟悉展示道具的设计原则	27
任务二 为展示道具配备适合的材料	28
任务三 掌握材料的使用方式	32

2.3 展示设计需要符合人体工程学 34

学习情景：符合年轻人品位的展柜设计	34
任务一 合理运用人体工程学三大要素	35
任务二 区分人体的静态尺寸和动态尺寸	36
任务三 注意人体尺度的差异性	37

动手做 利用简单的道具设计

女性商品展示空间	39
课后实践练习	41

Chapter 03 展示橱窗的陈列设计

3.1 什么是橱窗陈列设计 44

学习情景：给人丰富印象的商品橱窗设计	44
任务一 了解橱窗陈列的作用与意义	45
任务二 抓住展示橱窗的设计要点	46

3.2 展示橱窗的陈列方式与设计形式 49

学习情景：强调装饰感的服饰橱窗设计	49
任务一 明确基本的陈列方法	50
任务二 掌握展示橱窗的多种陈列形式	51
任务三 熟悉展示陈列的构成形式	55

动手做 巧用陈列方式对数码产品进行展示 ... 59

课后实践练习	61
--------------	----

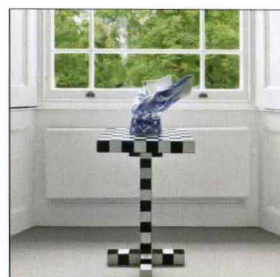

Chapter 04 展示设计的空间表现

4.1 展示空间的分类及性格表现 64

学习情景：令人惊艳的商业空间设计	64
任务一 了解常见展示空间的分类	65
任务二 认识其他展示空间的分类	67
任务三 感受不同空间呈现的性格特征	72

4.2 展示空间的处理手法及艺术表现手法 ... 77

学习情景：体现形式美感的橱窗设计	77
任务一 掌握不同展示空间的处理手法	78
任务二 利用艺术手段对展示空间进行加工	79
动手做 结合多种空间特性打造优雅空间 ...	82
课后实践练习	84

Chapter 05 展示色彩设计

5.1 色彩的基本概述	88
学习情景：营造鲜明视觉印象的空间展示设计	88
任务一 了解色彩的三要素	89
任务二 明确色彩的分类	90
任务三 感受色彩蕴涵的情感表达	93
5.2 色彩在展示设计中的实际运用	98
学习情景：彰显古典质朴视觉的店面空间展示	98
任务一 明确色彩在展示设计中的作用	99
任务二 灵活利用色彩的视觉心理	101
任务三 掌握展示色彩的设计原则	104
动手做 巧用单纯的背景配色	
衬托出画廊的艺术氛围	107
课后实践练习	110

Chapter 06 展示设计的照明系统

6.1 展示照明的基础概念	114
学习情景：富有装饰效果的灯具运用	114
任务一 认识展示照明的专业术语	115
任务二 了解影响照明的因素	116
任务三 分清不同的照明来源	118
任务四 将不同的照明类型运用在恰当的展示区域	120
6.2 照明系统常见灯具的选择与安装	121
学习情景：给人炫目印象的顶灯设计	121
任务一 了解展示灯具的实际用途	122
任务二 正确选择和安装灯具	123

6.3 展示照明系统的设计形式 124

学习情景：巧用光源突出产品特性 124

任务一 掌握照明设计的基本原则 125

任务二 调整布局，打造合理照明形式 128

任务三 照明系统的注意事项 130

动手做 制作简单的音乐会所展示环境 132

课后实践练习 135

Chapter 07 展示设计作品的表现技法

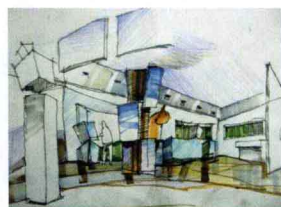
7.1 展示设计的手绘表现技法 140

学习情景：强调主次效果的手绘展示作品 140

任务一 对手绘表现手法进行了解 141

任务二 抓住手绘技法的表现原则 145

任务三 感受不同手绘方式的表现效果 146

7.2 展示设计的电脑制图及模型表现 149

学习情景：利用特殊工艺制作精美的展示作品 149

任务一 认识基本的电脑辅助设计 150

任务二 熟悉展示模型的材料运用 151

任务三 结合力学工艺完成模型的成型 153

动手做 以马克笔快速表现立体空间 156

课后实践练习 159

Chapter 08 综合实例大演练

PART1 地面、墙面制作 165

PART2 道具添加 166

PART3 照明设置 168

Chapter

01

展示设计的概念与特征

◆ 展示设计的概念与特征

了解展示设计的基本概念，可帮助读者对本学科有一个初步认识，通过抓住展示场所的设计特征，让读者了解展示设计的基本原则。

◆ 展示设计的基本法则

在展示设计中，只要学会活用展示设计的构成要素，掌握并善用基本的形式法则，那么规划出合理的展示空间将不再是难事。

◆ 展示设计的一般程序

对于展示设计流程的熟悉，是一个优秀展示设计师所必须具备的重要技能，它能帮助读者更加科学化、系统化地设计出一个完整的展示空间。

1.1

展示设计的概念与特征

随着社会精神文化与商业经济的稳定发展,展示设计从最初以摆放商品为目的的空间设计逐渐发展为一门综合类视觉艺术,同时展示设计空间也是建立人与人之间,抑或是企业与消费者之间的重要社交与沟通场所,因而近几年来,展示空间的美学设计更是成为了企业之间或商家之间的一种商业竞争手段。

学习情景	强调多维性的展示陈列空间
工作任务	任务一:初步了解展示设计的基本概念 任务二:熟悉展示设计的几大特点 任务三:明确展示设计的原则与目的
任务导入	选用多维结合的展示空间作为学习情景,通过空间中物品的陈列设计,深入了解展示空间设计的特点与原则,为我们了解展示设计的基本概念与特征做好铺垫。

学习情景: 强调多维性的展示陈列空间

抓住展示设计的多维特征,通过二维与三维的设计方式,让陈列空间具备多样化的视觉特征,同时结合人性化的设计原则,让受众处于该空间时,身心感到舒适。

1

二维展示图片

2

人性化的
过道设计

3

充足的光照

4

划分合理的
三维商品

描述1

二维展示图片

在陈列空间中,出现了多幅二维展示图片,将这类图片放置在空间中的目的是展现商品的使用效果,同时能美化空间。

描述2

人性化的过道设计

在该店面的陈列空间中,宽敞的过道让消费者在选择商品的过程中不会显得过于拥挤,是一个极为人性化的设计。

描述3

充足的光照

在该商店的天花板上,安放了多盏照明灯,充足的室内光线,便于消费者阅览产品信息。

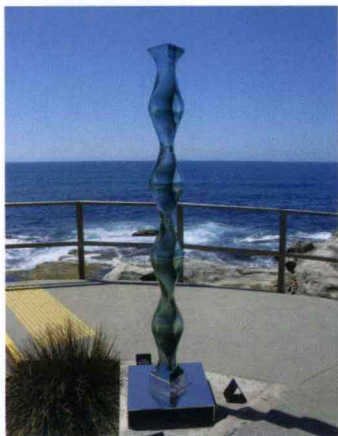
描述4

划分合理的三维商品

设计者特意将该商店内的产品按照类别进行区域化的陈列摆放,这样的设计可使消费者更有目的地选择商品。

任务一 初步了解展示设计的基本概念

在生活中,展示设计空间无处不在,小到橱窗展柜,大到商店卖场,以及一些大规模的会展中心、艺术博物馆等随处可见,因此才有了展示设计这门学科的诞生。通过学习展示空间的设计技巧,学会建立一个美感与舒适并存的展示空间,可有效拉近观众与展品的距离。

众所周知,展示空间是为了陈列商品或展品而存在的。其分类广泛,可以从规模、场地、装修风格等方面进行划分(在之后的章节,会对各种分类进行详细讲解),与此同时,展示设计也是一门涵盖多门专业学科的综合艺术设计,如艺术美学、人体工程学、心理学等。

↑ 上左图是一个陈列于室外的雕塑展品,设计者借用户外的展览场地,让展品在大海的映衬下越发剔透。上右图是一个美肤品牌的店面展示设计,错落有致的商品陈列,让室内空间看起来充满节奏感。

任务二 熟悉展示设计的几大特点

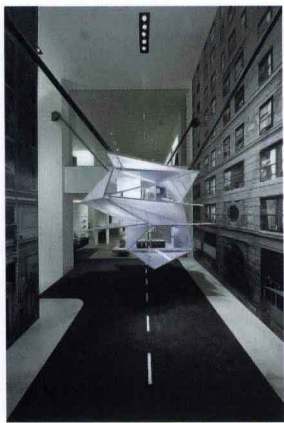
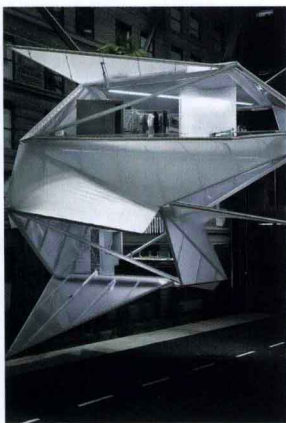
展示设计作为一门强调视觉表现力的设计类学科,从性质上来划分,其包含了两大特点,即综合性与多维性,熟悉这两大特点有助于读者学习与设计接下来关于展示空间的内容。

1 综合性

在之前已经强调了展示设计是一门综合性学科,从设计方面来看,展示设计包含了文案策划、空间设计、平面设计等诸多方面,而在实际的空间塑造中,又需要摄影、绘画、建筑、照明、舞台美术等技术手段的支撑,因此,展示设计师不光是一个三维设计师、策划师,更像一个导演,在其统筹之下,编排出一个优秀的剧作。

↑ 上图为西班牙洁具品牌的展馆设计。该展馆无论是从外形塑造上,还是照明系统的编排上,都展现出了超强的现代感与格调感。

↑ 上图为纽约CK精品店的店内空间设计,在该店中,巨大的三维半透明模型与两侧的三维城市街道图景相得益彰,体现出CK的简约现代风格。

2 多维性

在维度空间的划分中,一维到三维是在人类视觉可见范围以内的。在展示空间中,常用维度来作为衡量展品视觉效果的标准,其中最为常见的是二维的书画类展品,以及三维的立体化展品,当然不同维度的展品所采用的呈现方式也截然不同,例如,二维展品一般会陈列在展示空间的墙面上,三维展品会借助道具摆放于展示空间中。

任务三 明确展示设计的原则与目的

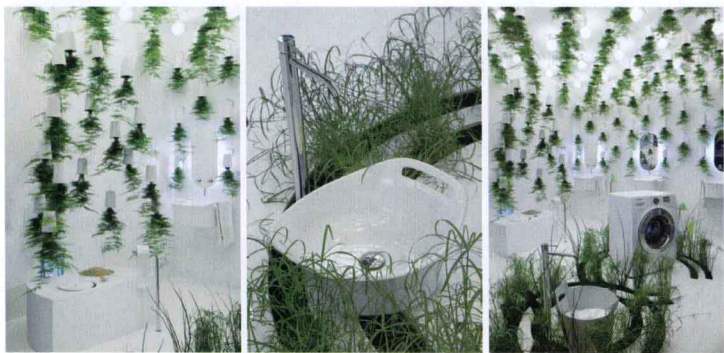
对于展示空间的设计,首先要明确展示设计的目的,并结合一些展示设计所需遵从的原则,力求营造良好的展示氛围,只有这样才能将展品最有魅力的一面传递给观众。

1 有效诠释展品信息

展示空间的设计不仅是为了打造出一个优良的视觉环境,更是为了展现出产品某方面的特征或信息,因此当我们在设计展示空间时,应遵从主角与配色的原则,切不可喧宾夺主,这是在设计中必须遵从的设计原则,只有经过科学规划的展示空间,才能有效诠释出展品信息。

↑ 上图利用玻璃材质塑造出了一个三角柱式的展示空间,并将商品陈列其中,使得商品面貌被直观呈现于消费者眼前。

↑ 上图为巴黎交易会绿色水域生态展厅的设计。在展厅中,清洁用品被大量绿色植物所环绕,其目的是表现出人与自然的亲密关系。

2 以人为本

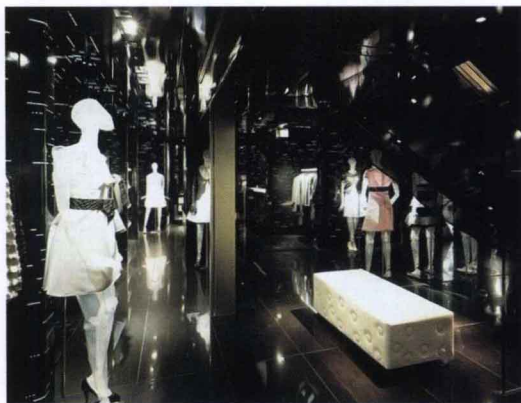
在这个生活质量与身体健康状态越来越被人们关注的时代,本着以人为本的目的,许多企业将展示空间的设计方向定位在自然与原生态上,借此来传递企业独特的品牌文化,而这种品牌定位更贴合当今大众的心理与生理需求。

3 强调个性与艺术性

求新、猎奇是当今大众的消费心态。为了满足人们的这种心理需求,将独创性作为设计原则已成为许多优秀设计师的创意基点,因而在进行展示空间的设计过程中,应根据展品的种类、数量以及受众群体的特征,结合基本的美学设计法则,力求让陈列空间具有个性化风格及形式美感。

↑ 上图为位于日本的某家服装店面,金属展台与混凝土墙面展现出高调且独特的视觉风格,与众不同的展台造型灵感来源于发条,让整个空间显得个性十足。

↑ 上图为某服装品牌的店内陈列设计,大气简约的装修风格,充满了现代化气息,在室内右边,供顾客休息的白色长椅,也极为人性化。

4 突出现代化和人性化

为了让陈列空间符合现代化的商业气质,不论是从建材的选择,室内陈设的配色,还是物品的摆放位置,都需要经过设计师综合各个方面进行考虑,与此同时,还需要注意展示空间的规格、展台比例以及道具摆放等诸多因素,使空间具备人性化的特质,这种人性化可体现在多个方面,如供人休息的桌椅、过道宽窄的设计等。

5 体现国际化

在许多世界闻名的空间设计中,往往不是只具有单一国家的文化特征,而是涵盖了多个国家的文化元素,采用这样的空间设计是为了取得世界大众的目光与关注,同时也是一种国际化的体现,但是这类展示空间的塑造通常会耗费大量的人力、物力以及财力。

↑ 上图为巴黎卢浮宫的三角形入口结构和内部装饰,无论从什么角度看,都显示出了殿堂级的艺术魅力,同时在卢浮宫内,收藏了大量各个国家的艺术瑰宝。这种国际化的展出规模,也是吸引各国游客的重要因素。

对比

分析

在一个成功的展示空间设计中，不仅要注重空间美感的塑造，对于某些人性化的细节处理也应格外慎重。通过对下面实例的具体分析，找出空间设计中容易出错之处，以求得到更加人性化的展示空间。

对比点1——

不利于商品展示的半透明玻璃材质

以半透明的白色玻璃作为展柜的表面隔板，让顾客在选购过程中不能清晰接收到商品信息，从而降低了商品的展示功能。

对比点2——

缺乏人性化的空间设计

在整个陈列空间中，没有任何可供顾客休息的区域，让顾客不能感受到企业的人性化。

或许，这样设计更好……

解决1——

以透明玻璃作为展柜的隔板，使顾客在购买过程中，能够清晰地看到商品的各个细节，从而增强受众的购买欲望。

解决2——

在空间中添加与环境色调一致的白色座椅，这种人性化的细节处理可获得受众的好感。

选择更加透明的玻璃材质

增设座椅

配图参考

1.2

展示设计的基本法则

展示设计是一种视觉上的艺术表现形式,想要打造出合乎人意的展示空间,就应当灵活运用展示设计中的构成元素,同时结合恰当的形式编排法则,从而使展示空间获取更多的视觉吸引力,让人们能够充分接受产品的各项信息,以达到事半功倍的效果。

学习情景	富有美感的美术馆陈列设计
工作任务	任务一: 在展示设计中活用构成要素 任务二: 遵循展示设计中的形式法则
任务导入	选择美术馆的室内空间设计作为学习情景,通过空间中各元素的分布,深入了解展示设计中的构成元素与形式法则,为本小节知识点的学习做好铺垫。

学习情景：富有美感的美术馆陈列设计

对称的室内构成,传达出均衡的视觉美感,符合人们一贯的审美标准。与此同时,结合节奏化的陈列设计与矩形元素的运用,可传达出别具一格的艺术氛围。

① 凸显复古风格的空间

② 对称分布的形式美感

③ 具有起伏感的展品陈列

④ 矩形的陈列框架

描述1

凸显复古风格的空间

该空间的室内设计采用了复古的装修风格,渲染出浓郁的历史氛围,与里面所陈列艺术品的氣質相符。

描述2

对称分布的形式美感

通过空间元素的选择与调配,让室内空间处于一个较为均衡的视觉状态,是表现该空间形式美感的关键所在。

描述3

具有起伏感的展品陈列

该空间所展出的艺术品,以一种颇具起伏感的方式排列其间,从视觉上带给观赏者一种富有韵味的节奏感。

描述4

矩形的陈列框架

如图中所示,陈列展品的展架采用了矩形镂空设计,而这样的处理,在文艺气息极浓的氛围中,平添了几分理性性感。

任务一 在展示设计中活用构成要素

在日常接触到的展示空间中，几乎都是由直线、曲线以及几何图形这三类构成要素筑造而成，熟悉且活用这些构成要素，可以为今后打造各种展示空间奠定基础。

1 直线

从几何的角度来理解，直线是由点在空间内沿着相同或相反方向移动而形成的，这种直来直往的特性，赋予了直线刚正不阿的性格。在展示空间中，设计者常常运用直线形态的元素进行同一方向或穿插式排列，借此形成一种简约而又干练的视觉空间。

↑ 上图为意大利BIANCO NERO服装的店面空间设计，在一个颇有局限性的空间中，设计师利用长短不一的直线材料，塑造出了一个复杂却规范的陈列空间，呈现出一种时而紧凑时而稀疏的视觉效果，同时让店面的通透性得到保证。

2 曲线

与直线的形成方式雷同，曲线是由点在同方向上连续变化而形成的线状元素，但不同的是，曲线所呈现出的视觉情感是柔美而动人的，这种类型的造型元素常被用于女性化的展示空间设计或某些注重流动感的展示空间中，如以大海为主题的场景式陈列空间。

↑ 上图为Santini Shoox鞋包商店的室内设计，Santini Shoox总体可以用“流动”一词来概括，流畅的S形木质展示框架与其品牌字母“S”相互呼应，同时带给顾客一种舒适优雅的视觉享受。

设计误区

在上述讲到的构成元素中，分别阐述了直线与曲线元素的运用方式，但这并不代表这两种元素只能单独运用，只要分布得当，也可以将直线与曲线元素综合运用，以此来塑造更多独特空间，传达出更为丰富的情感。