

苏州工艺美术职业技术学院2014年度教育教学研究招标课题研究成果（立项编号：zblx201405）
第二批江苏省高校优秀中青年骨干教师和校长境外研修成果

Art
Design

主题博物馆展陈设计

丁俊 编著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

结合多年来室内设计专业教学和在展示设计公司多年的从业经验以及在美国研究博物馆设计的经历，重点介绍博物馆展示设计的基本流程与操作方式。同时结合实际教学设计，以一个战争博物馆作为具体案例分析相关主题类博物馆的设计思路和过程，按照过程节点对教学进行控制。全书以实际案例为基本依据，穿插国内实际案例和国外成熟的案例分析。其中大部分图片均是笔者在实地进行考察所拍摄，用以分析说明书中所阐述的理念和手法。

该书可作为各类院校艺术类相关专业的教材，也可作为相关专业技术人员的参考用书。

前言

Foreword

编写这套教材有几个目的。其一,相关专业教学需要相对应的专题教材。基于自身在学校进行主题式专业教学改革的需要,急需一本既能结合实践又能指导教学的一本实用的手册。尤其是近年来在本校进行的设计主题教学的情境下,诞生了大设计、跨学科的教学需求,这与主题博物馆展陈设计需要多专业协调的基本现实产生了直接对应。希望理论与实践相结合的系统总结能够最终回归课堂与主题教学进行衔接。

其二,主题博物馆展陈设计实践需要关联的指导手册。在公司多年的设计实践,深感理论体系薄弱,而大量的设计经验也需要加以总结、归纳和提升。希望在总结以及研究的过程之中,通过设计实践获得的感性认知能够得到进一步的升华。正是基于这样的背景,所以根据自身在公司几年来所从事的主题类博物馆展陈设计的基本经验进行梳理。

其三,相关教材比较欠缺。目前关于展陈的教材比较多,但是大都是关于商业性的临展或特装展位,或者是专卖店或橱窗设计。而室内设计教材则对博物馆展陈设计没有涉及。但是主题博物馆是目前大量存在的工程项目,它也有别于传统学术类的文物陈列式博物馆。主题博物馆涵盖范围广、涉及到的专业知识大而全,对策展人以及展陈设计师具有较高的专业要求。尤其是目前互动多媒体技术日新月异,加上公众对于互动参与、情境体验等要求的提升,这些都对主题博物馆的策展与展陈设计提出了更高的要求。

编者

2015年12月

目录

Contents

第一章 博物馆概论	(001)
一、概念	(001)
二、分类	(001)
(一)纪念馆	(002)
(二)学术类博物馆	(004)
(三)主题类博物馆	(005)
(四)专门展览馆	(007)
三、历史	(009)
(一)博物馆的发端	(009)
(二)中国博物馆历史	(013)
第二章 策划设计	(017)
一、策划设计的重要性	(017)
(一)行业特性	(017)
(二)客观需要	(018)
(三)主观需要	(018)
二、策划设计师的基本素养	(018)
(一)复合型人才	(018)
(二)知识型人才	(018)
(三)学习型人才	(019)
三、策划设计方法与流程	(019)
(一)基本方法	(019)
(二)操作流程	(020)
四、案例分析	(022)
第三章 展陈设计	(032)
一、设计理念	(032)
(一)主题性博物馆的核心本质在于沉浸体验的营造	(032)
(二)主题性博物馆的良好设计需要撇清专业认知误区	(033)
(三)营造沉浸体验的基本方式	(036)
二、设计策略	(040)
(一)综合运营	(040)
(二)真实设计	(041)
(三)图形语言	(042)
(四)灵活空间	(043)
(五)舞台式影院	(046)

三、设计要素	(048)
(一)空间布局	(048)
(二)艺术氛围	(049)
(三)色彩运用	(051)
(四)多媒体技术	(054)
四、设计流程	(056)
(一)前期策划	(057)
(二)概念设计	(057)
(三)设计深化	(059)
(四)施工布展	(061)
五、设计范围	(062)
第四章 运营设计	(063)
一、博物馆推广	(063)
二、博物馆营收	(065)
三、场馆维护	(070)
四、场馆管理	(072)
第五章 博物馆展陈设计课程	(074)
一、课程设计	(074)
二、课程案例	(074)
(一)911 纪念馆	(074)
(二)新闻博物馆	(077)
三、课程知识点	(080)
(一)博物馆室内展陈设计的兴起	(080)
(二)主题类博物馆	(081)
四、实践程序	(086)
(一)任务一 前期调研(16 课时)	(086)
(二)任务二 展陈策划(16 课时)	(087)
(三)任务三 案例分析(16 课时)	(088)
(四)任务四 概念提取(8 课时)	(089)
(五)任务五 设计分析(8 课时)	(089)
(六)任务六 空间规划(32 课时)	(091)
(七)任务七 空间立面(16 课时)	(092)
(八)任务八 空间设计(32 课时)	(093)
(九)任务九 设计表达(16 课时)	(094)
五、课程作业	(097)
参考文献	(098)
图片索引	(099)
学习网站	(100)
附录 1	(101)
附录 2	(102)
后记	(104)

第一章 博物馆概论

一、概念

根据 2007 年国际博物馆委员会在奥地利维也纳召开的第 21 届全体会议上通过的条例：“博物馆是一种非赢利、永久性服务于社会及其发展的机构，它面向公众开放，基于教育、学习和乐趣而获取、保存、研究、传达以及展示人类的物质和非物质文化遗产及其环境。”^①这个定义可以作为国际上博物馆设计和运营的基本参照。基于这样的目标与定义，在展陈设计上可以体现博物馆开放性、教育性、学习性和趣味性的氛围，同时应该满足博物馆自身的保存、研究以及展示的需求。

博物馆所保存和展示的遗产的丰富性及其近年来所展现的创造性与活力是当今博物馆机构的力量所在。创造力是博物馆勃兴和观众发展的必要因素，而如何协调博物馆藏品保护的传统使命与其创新发展的关系正是博物馆正在尝试的改革。我们坚信，博物馆的存在和行动将使社会产生建设性的变革。正如国际博协总干事朱利安·安弗伦斯所言：“博物馆坚信自己的存在和行动可以以建设性的方式改变社会”。因此，将“保护”这一传统使命与培育创造力相结合以实现博物馆的更新和观众数量的增长，是当今博物馆的追求。

据《经济学人》2013 年第十二期报道，中国博物馆协会统计的数据显示，1949 年，中国仅有 25 个博物馆，2012 年，这个数字就已经达到 3866 个。中国目前由宣传软实力和注重文化建设所带来的博物馆热也对博物馆展陈设计提出了挑战。

二、分类

博物馆展示设计主要以长期性为主，多为历史沿革、地方志等，根本目的是使观众在有限的时空中最有效的接收有关信息。从真正意义的博物馆出现到现在大概 200 年的时间，20 世纪 90 年代初，国际博物馆协会才正式确认“博物馆是一个以研究、教育和观赏为目的，通过对人类及其生存环境的相关物品进行搜集、保存、研究、传播和展览来为社会和社会发展服务的，向公众开放的非营利性永久机构”。

博物馆展示设计既有所有展示设计所需具备的一般共性特征，也有自身的艺术个性。除了要满足良好的陈列空间和展示环境，最佳的陈列方式和展示形象之外，博物馆设计更应该注重设计的独创性。博物馆既是展品表现的舞台，也是博物馆与观众沟通的场所，人们去博物馆除了接受教育、受到启迪、了解往事、感受文化之外，他们意欲被艺术和工艺品吸引，获得美的享受。近十几年来，世界各国的许多文化性的展示都呈现出高投入、长期化的趋势，一些世界著名的博物馆都体现出这一点。如纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)，是目前西半球最大的博物馆。虽然传统的古典主义建筑中规中矩，但展出内容却丰富多彩，不惜巨资把整座的 2460 年前的埃及神庙移置在馆内专建的大厅中，令人叹为观止。该博物馆投入

^① <http://icom.museum/>国际博物馆委员会官方网站

大量人力物力,运用最新科技成果,使展示成为一种融尖端科技和密集信息的艺术性的文化活动(见图1-1、图1-2)。

图1-1 纽约大都会博物馆/美国

图1-2 纽约大都会博物馆/美国

博物馆从不同研究角度和不同划分标准出发,有不同的划分类型。现代博物馆种类繁多,以至千奇百怪,有多种分类方法,很难确定。至今为止,世界的博物馆分类还尚未确定。根据展示的内容,它一般可以分为通史性博物馆、主题陈列博物馆、画廊展示等。还可以根据展陈方式分为纪念馆、学术性博物馆、主题博物馆以及专门展览馆等。本章根据第二种方式进行分类说明,这也是目前在博物馆展陈设计行业较为常见的一种分类方式。

(一)纪念馆

纪念馆展出的内容是纪念名人、英雄的事迹和历史上发生的重大事件等,一般规模比较大,室内空间也要求比较宽阔。设计时要将真实性寓于历史时代特征之中,这样的纪念馆才会有生命力。如位于纽约的犹太人遗产博物馆(见图1-3),通过低沉的氛围、震撼人心的大量图文及实物资料真实还原了犹太人所遭受的巨大苦难。

如位于洛杉矶“小东京”附近的日裔美国人纪念馆(见图1-4),真实反映了日裔美国人在美国这片土地上经历的从艰难移民到奋斗成长以及在二战期间所受到的种种不公平待遇等历史和事件。门厅空间堆砌大量行李箱,呼应开篇介绍当年日本人移民美国的事实,同时也象征日本移民得艰辛。博物馆内部展陈通过大量的资料还原历史细节,空间处理宽敞简洁,结合丰富的展面将信息直观地呈现给来访观众,给人留下深刻印象。而位于莫斯科的犹太人博物馆也是一个优秀的纪念性博物馆案例(见图1-5),由世界著名的来自美国的RAA展示设计公司

司设计,以开阔的空间,完整的展现了犹太人在欧洲遭受的迫害。

图 1-3 纽约犹太人遗产博物馆/美国

图 1-4 洛杉矶日裔美国人博物馆/美国

图 1-5 莫斯科的犹太人博物馆/俄国

(二) 学术类博物馆

传统学术类博物馆一般注重知识传递的严肃性和有效性,注重对于展品和文物的陈列,在展示方式上一般比较严谨,对文物展柜要求较高。场景也是为了准确传递展示信息服务。很多传统学术类的博物馆都存在单向传递知识和严肃说教的倾向,但是基于保存、研究、教育等功能的需要也适合以这样的方式进行展陈。图 1-6、图 1-7、图 1-8 所示为杭州良渚博物馆。该博物馆结合中国传统院落式布局方式安排展陈空间,其基本展陈结合文物、场景、展面丰富而多元的呈现了良渚文化,具有较好的展陈效果。

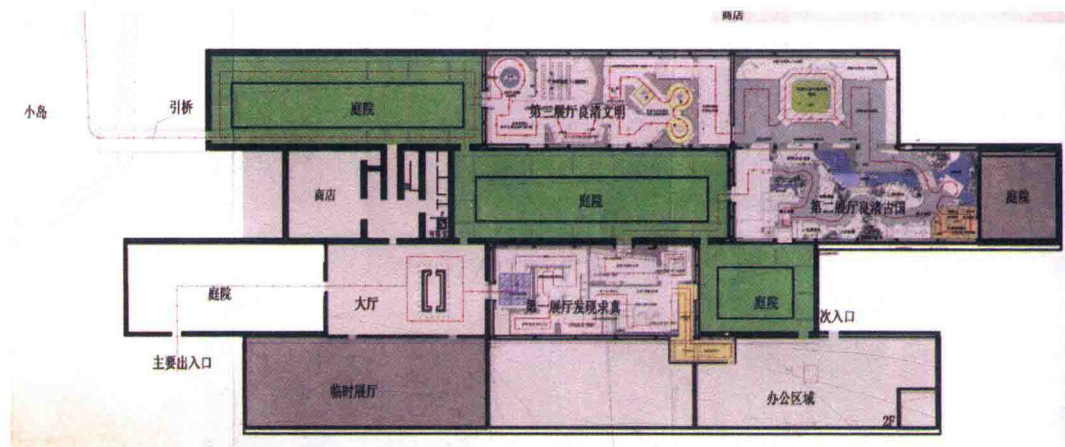

图 1-6 杭州良渚博物馆平面布置/中国

图 1-7 杭州良渚博物馆/中国

图 1-8 杭州良渚博物馆/中国

(三)主题类博物馆

主题类博物馆涵盖的范围较为宽泛,从单一事件到系列事件,从某个学科到综合领域都可以归纳为主题类博物馆。主题类博物馆展陈设计往往注重展陈的体验性。并不像传统学术类博物馆那样中规中矩,对文物的要求也不一定那么高,展陈的方式也更加灵活。图 1-9 至图 1-12 为不同类型的主题类博物馆。

图 1-9 纽约华人博物馆/美国

图 1-10 杭州西溪湿地博物馆/中国

图 1-11 纽约摩天大楼博物馆/美国

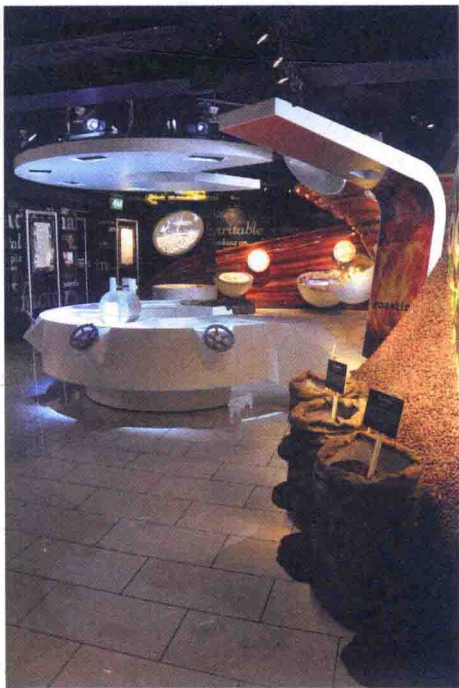

图 1-12 约克郡巧克力博物馆/英国

(四)专门展览馆

专门展览馆一般多为成就展,比如工业和农业产品、新科技、新技术成就等,所以一般比较常见的就是科技展览馆。当然,还有文化、艺术等内容为主的展示设计,所以展览馆在设计的时候要应不同内容的要求作不同的处理。如作为现代科学技术与公众对话的桥梁的科技展览馆,科技的兴起使科技展览馆从传统博物馆体系中分离出来并迅速发展,展示内容已经从收藏自然发现的标本和技术发明的产品等逐渐转变成以教育为目的的互动性展品,它被定义为“通过能引起感官情绪和理智兴趣的展览,解释科学的发展,并引导观众参与科学与工程活动(激发智力)的全新学习场所”。作为科普的有效载体,它更加强调科技信息传达全程的策划,更加关注科技信息传达的实际效果,是以高效、准确、生动地传达科技信息为目的的一种综合的、多维的、时间与空间并行的媒介组织与艺术设计。

另外,由于科技所涉及的领域相当广,工业、农业的基础科技和高精尖的新型科技在不同的阶段都有不同的风貌,而且展品在规格尺度上也有很大的差异,这就不仅要求展馆有足够的空间容量,也要根据不同的风格要求进行展示设计。图 1-13 至图 1-16 所示为不同的专门展览馆。

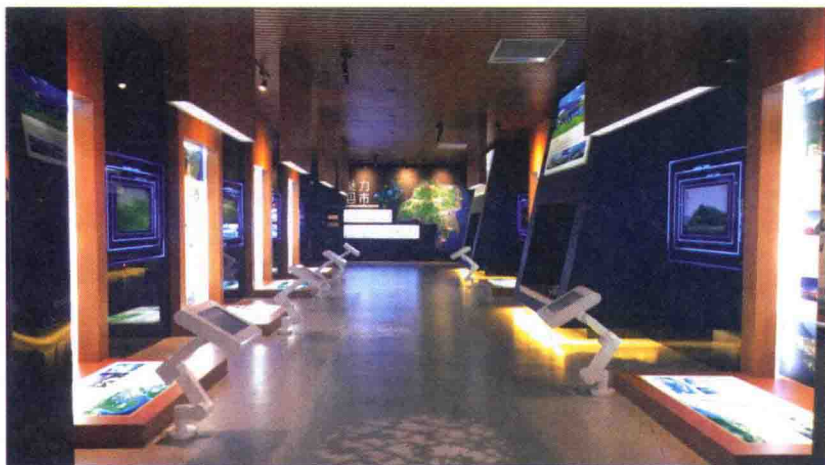

图 1-13 台州规划馆魅力县市展区/中国

图 1-14 上海科技馆信息时代展区/中国

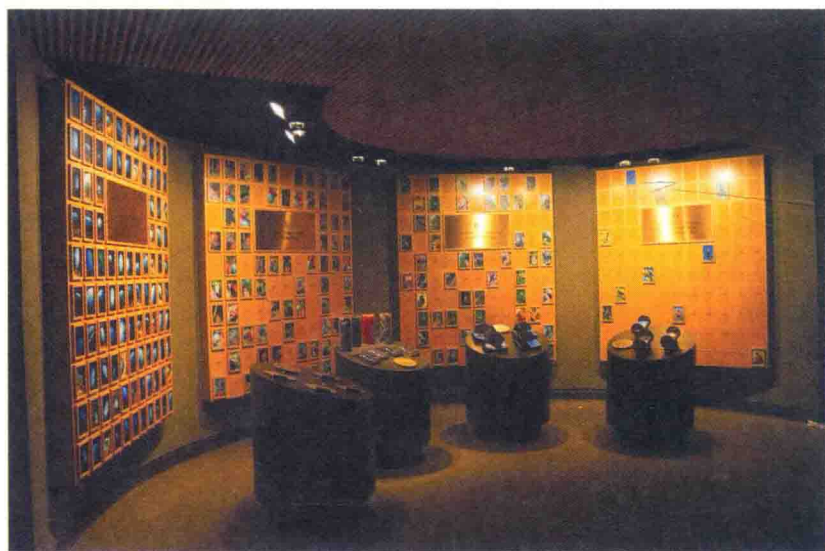

图 1-15 纽约 Bronx 动物园展馆/美国

图 1-16 纽约索尼体验中心/美国

三、历史

(一)博物馆的发端

博物馆现象最初萌发于人们的收藏意识。在 4000 多年前,埃及和美索不达米亚的统治者就注意寻找并保藏珍品奇物。根据英国兰开斯特大学博物馆学主任、国际博物馆协会 1983—1989 年主席杰弗里·刘易斯的描述,博物馆的历史是保存和解释人类的物证,人类活动和自然世界机构的历史。保存和解释的双重概念,构成了博物馆的起源基础。

公元前 4 世纪,马其顿的亚历山大大帝在建立地跨欧亚非大帝国的军事行动中,把搜集和掠夺来的许多珍贵的艺术品和稀有古物交给他的教师亚里士多德整理研究,亚里士多德曾利用这些文化遗产进行教学,传播知识。亚历山大去世后,他的部下托勒密·索托建立了新的王朝,继续南征北战,收集了更多的艺术品。公元前三世纪,托勒密·索托在埃及的亚历山大城创建了一座专门收藏文化珍品的缪斯神庙。这座缪斯神庙被公认为是人类历史上最早的“博物馆”。博物馆一词,也就由希腊文的“缪斯”演变而来。

与我们今天见到的博物馆不同,缪斯神庙其实是一个专门的研究机构,里面设大厅研究室,陈列天文、医学和文化艺术藏品,学者们聚集在这里,从事研究工作。传说在洗澡时发现了浮力定律的著名物理学家阿基米德以及著名数学家欧几里德都是在这里从事研究工作的。缪斯神庙这座人类历史上最早的博物馆,在公元 5 世纪时毁于战乱。

现代意义的博物馆在 17 世纪后期出现。在 18 世纪,英国有一位内科医生汉斯·斯隆,是个兴趣广泛的收藏家。为了让自己的收藏品能够永远“维持其整体性、不可分散”,他决定把自己将近八万件的藏品捐献给英国王室。王室由此决定成立一座国家博物馆。1753 年,大英博物馆建立,成为全世界第一个对公众开放的大型博物馆。

1946 年,国际博物馆协会在法国巴黎成立。1974 年协会对博物馆进行了明确的定义,公益性成为它的首要职责。

从1977年开始,国际博物馆协会把每年的5月18日确定为“国际博物馆日”,并且每年都会确定一个主题。今年是第22个国际博物馆日,主题是“博物馆——沟通文化的桥梁”。

无论以前人们曾有过多么的辉煌的文明,都无一例外地被历史的烟尘所湮没,人类在不断地创造文明,文明却无法永生,这是永恒的法则。但是,我们仍然可以通过某个途径去寻找这些文明的踪迹,这个途径就是博物馆。

还有一种说法:“博物”作为一个词,最早在《山海经》中就出现了,它的意思是能辨识多种事物;《尚书》称博识多闻的人为“博物君子”;《汉书·楚元王传》中也有“博物洽闻,通达古今”之意。到了19世纪的后半叶,我国模仿日本,把“博物”一词开始作为一门学科的名称,“博物”的内容包括动物、植物、矿物、生理等知识。

“博物”与“馆”连成一个词作为一种文化教育机构的称呼在我国出现得比较晚,仅有一百来年的时间。日语中的“博物”一词来源于英文、法文、德文中通用的“Museum”一词,而这来源于拉丁文的词又是出于希腊文“Meusion”一词,它的意思是一个专门为供奉希腊神话中掌司诗歌、舞蹈、音乐、美术、科学等活动的九个女神“Meusin”的场所。

在古代希腊,有一种与现代博物馆性质比较接近的专为保藏宝物的机构,它是一种专门保存版画、珠宝、王室的旗帜和权杖以及其它珍贵饰物的收藏机构。这种宝物库在欧洲其他的国家也有发现。直到文艺复兴时期,随着收藏内容的扩大,原来一些宝物库逐渐使用了当时流行的拉丁文“Museum”。在德国慕尼黑,两种不同名称的博物馆同时存在了很长的时间。随着时代的转移和社会教育发展的需要,改了名称并扩大了规模的博物馆逐渐取代了原来的宝物库,终于成为今天流行的为广大群众开放的博物馆。

现代博物馆已有二百多年的历史。然而,20世纪以前以欧洲为代表的博物馆主要是从私人皇室、贵族和学者的收藏中脱胎而来,并逐渐演变成公共机构。比如意大利访问人数最多的位于佛罗伦萨的乌菲齐美术博物馆就是典型代表(如图1-17所示)。乌菲齐宫原是显赫一时

图1-17 乌菲齐美术博物馆/意大利

的美第奇家族办公的地方，“乌菲齐(Uffizi)”即意大利文“办公厅”的意思。美第奇家族是大银行家，被称为佛罗伦萨“无冕王”，实际统治佛罗伦萨近3个世纪。这个被称为佛罗伦萨“无冕王”的贵族之家，却有爱好、扶植和保护文化艺术的优良传统。二、三百年间美第奇家族的成员把从各地搜集来的艺术品集中到“乌菲齐”，从而形成了乌菲齐公共博物馆。1581年，美第奇家族收藏的艺术品对外开放。1765年正式对外开放，

尽管由于历史上受封建主义禁锢较少，北美博物馆的发展方向略有不同，但在总体上，20世纪以前世界上主要的博物馆仍留存着许多私人收藏所的痕迹。随着博物馆在发展中面临的共同问题，欧洲和北美开始了世界博物馆历史上的第一次革命。这次博物馆革命从19世纪末开始，到20世纪20年代中期发展到顶峰。其内容是要将博物馆从纯收藏研究机构和它们所依附图书馆、研究所中解脱出来，变博物馆为真正意义上的社会开放机构，发挥其社会功能，特别是教育功能。作为其结果，社会逐渐普遍地接受了博物馆是一个社会教育机构的观点。其中，美国大都会艺术博物馆(如图1-18所示)可谓是这一方面的典型代表。大都会艺术博物馆由一群美国公民于1870年发起构建。当时的发起人包括了商人、理财家、卓越的艺术家与思想家。他们期望博物馆能够给予美国公民有关艺术与艺术教育的熏陶。

图1-18 大都会艺术博物馆入口外观

1904年，大卫·穆雷曾经写道：“德国的博物馆已经成为社会教育基地。在那里，每一个课题都因为配备博物馆教师而变得易于理解。”1911年，马格利特·泰尔伯特·杰克逊说：“在美国，博物馆被视为教育体系的一部分。”后人又将这次博物馆革命称为“博物馆现代化运动”。

博物馆现代化运动 and 专业化趋势还推动了博物馆共同知识体系的形成。在20世纪初到第一次世界大战期间，国际上出版了一系列博物馆工作手册，开办了一些博物馆培训课程，成立了一批专业协会，创办了专门杂志。继1889年成立的世界第一个博物馆团体——英国博物馆协会之后，美国博物馆协会也于1906年宣告成立。1901年开始，英国博物馆协会开始出

版《博物馆杂志》(Museums Journal), 成为世界上第一部国家级的博物馆专门刊物。

除人文历史类的博物馆之外, 在 20 世纪前三、四十年, 其他类型博物馆, 特别是科学技术博物馆在欧美也逐步进入成熟期。其重要象征之一是, 现代科学技术博物馆的一条重要原则“米勒原则”在这一时期被提出和得以实践。著名的德意志博物馆于 1906 年临时开放, 1925 年建成并正式开馆。当时博物馆的重要代表人物奥斯卡·范·米勒认识到: 欲引导广大民众对博物馆产生浓厚的兴趣, 单纯展出那些“死的机器”是远远不够的, 观众应当被鼓励通过搬动手柄或揿动按钮来操作展品。这一思想及其日后实践的成功, 使欧洲和其他地区科学技术博物馆的创办者们获得了灵感。1936 年, 巴黎发现宫的建成, 代表着米勒原则的变化, 也是欧洲科学技术博物馆进入成熟期的例证。

第二次世界大战以后, 尽管地区与地区、国家与国家间相差悬殊, 但从总体上看, 欧美博物馆的发展速度是相当快的。从有关统计资料中人们可以发现, 博物馆和博物馆观众大多数集中在北美、西欧和日本。二战后德、奥、瑞士的博物馆总数为 2800 多, 美国是 2000 多, 日本是 1500 多。到 60 年代末, 美国至少有 8000 座博物馆, 年参观人数到达 3 亿人次。纽约大都会艺术博物馆 1967 年创造了年观众人数 4700 万的纪录, 最多时一个星期就有 62000 观众。

二战之后, 许多学校教师强烈呼吁利用博物馆提供教育机会。但此时的博物馆教育主要是针对学生做一些特殊的安排, 而对成年人的要求则关注甚少, 陈列展览也很少注意非专业观众的接受能力。60 年代以前的博物馆教育基本上定位在辅助学校教育。而 60 年代以后, 博物馆教育开始成为一种职业, 尽管它在当时还是队伍很小的职业。随着现代社会大众化趋势的发展, 教育从贵族和知识精英的狭窄圈子中解脱出来, 成为普通公众寻求自我发展的一种基本权利, 这种趋势推动了现代博物馆教育功能的加强。

80 年代以来, 在世界范围内, 博物馆是一个不断发展的领域。据国际博协统计, 1973 年全世界博物馆在 20000 座以上, 雇员约 10 万。80 年代中期至少增加到 25000 座, 1981 年出版的《世界博物馆》共列举了 150 多个国家的 18000 个博物馆。其中 84% 在北美和欧洲; 8.7% 在亚洲和太平洋地区; 4.5% 在拉丁美洲; 1.5 在撒哈拉以南的非洲; 1.3% 在阿拉伯国家。目前, 世界各地博物馆总数已经超过 27000 座, 而其中半数以上的历史不超过 50 年。博物馆的类型和内容更是多种多样, 几乎含盖了人类自然和人文遗产的各个领域。世界博物馆的这次大发展始于六、七十年代, 在 80 年代抵达顶峰, 90 年代以后趋于平稳。

英国《艺术报》于 2014 年 3 月 25 日发布的 2013 年度世界参观人数最多的艺术博物馆(包括任何形式展出艺术品的博物馆)。名单中的 100 家博物馆共接待 169968789 人次参观, 其中英国的博物馆有 35188525 人次造访居冠, 美国则以 17 家博物馆列名为最多。不过, 世界上像伦敦自然史博物馆在内的自然历史和科学博物馆并没有被归类属于艺术范畴博物馆, 而北京故宫博物院(紫禁城)和法国历史博物馆(凡尔赛宫)等博物馆在性质上则被视为非以博物馆展示教育功能为主的名胜景点, 由于陈列室散落各处宫殿, 实际参观展览人数难以客观衡量, 所以也未收录在本列表中。

表 1-1 2013 年度世界参观人数最多的艺术博物馆

排名	博物馆	城市	国家	参观人数
1	卢浮宫	巴黎	法国	9334435
2	大英博物馆	伦敦	英国	6701036