

强化陈列设计艺术表现力：讲好一个故事

孙焯焯

辽宁省文化演艺集团 辽宁文化艺术工程中心 辽宁 沈阳 110000

[摘要]采取讲故事的方式会让展览变得更加整体，内在逻辑也更加清晰，不同的单元、不同的展品、不同的事件和人物在一条或者多条逻辑线索的串联之下，让历史原貌在人们的脑海中变得更加立体、生动，给参观者带来更加深刻、更加圆满的观展印象。

[关键词]博物馆；陈列；设计；艺术；讲故事

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.1319

近些年来博物馆展陈设计日益呈现多元化的设计理念，与环境设计、建筑设计、产品设计、舞台美术设计、视觉传达设计、电影美术设计理念越来越多地融合借鉴，逐步改变了传统博物馆展陈设计的“说教”氛围，不再为了单纯的展示而展示，一些展馆设计所呈现出来的内容和内涵变得更加丰富，甚至已经超越了展览主题涉猎的范围，设计从形式上来说更像是一场精神的盛宴。

博物馆陈列设计是为内容服务的，通过一定的形象、质感呈现和情感表达，更好地突出内容主题，这是一切陈列设计的初衷和基础。在这一理念下，很多设计师喜欢用一些独特的设计形式表达自己的观点，图求利用丰富的展览内容，希冀在有限的空间里，对特定展品的人文属性、历史背景等进行多维度展示，或者对展品寄托以一定的情感，以细腻柔和的设计方式赋予作品灵魂。优秀的陈列设计作品都有一个共同的特征：形式设计与内容有着足够高的契合度。契合度是通过什么显现的呢？笔者认为：一是整体和谐。形式设计要对展览的主体内容有着充分而精准的表达，设计者首先要对展品本身有比较深刻的了解，所有的设计都要从有益于凸显展品美感、价值、意义方面展开，设计语言上要整齐划一，有序表达，避免主副失和。二是表达适度。任何一件展品我们都可以把它视为形式设计中的一个特殊元素，它的特殊之处就在于具有其它辅助展品所没有的含义和情感，它不仅是形式设计意义上的核心，也是构成参观者情感和思考的重要支点和。仅仅依靠形式设计而博人眼球的作品完全是舍本逐末和苍白无力的，展品才是核心要素，才是赋予展览以灵魂的存在。缺乏与展品呼应的设计是残缺的，过度的设计完全等同于泯灭了展品的价值。三是情感共鸣。形式设计不仅要考虑具体设计方式、与内容部分的契合，同时还需要兼顾整体设计与观众情感的共鸣，优秀的设计案例需要达到或者超过观众的心理预期，但这并不意味着曲意迎合，一定要在较高的文化认知层面上，合理地组织设计、提示引领，调动参观者的情绪，主动有所作为，使广大参观者能够通过观展，增进审美水平和文化修养方面的获得感。

一、形式设计语言与内容的碰撞

形式设计与展示内容是各类展览最基本的两个组成要素，两者的辩证关系无需赘述，就形式设计与内容部分的结合方式而言，粗略地可分为三种：

一是完全遵循展示内容，客观地根据内容大纲，以一定

方式进行精准地复刻描述。从某种意义上来说，此类展览的设计者需要相对深厚的历史人文功底，能够对内容大纲所阐释的内容、观点有准确地理解，可以娴熟地将形式设计元素与内容思想严谨地结合在一起，那么这样的设计作品大多是比较严肃的，而且并不要求或者只需要简单的形式设计逻辑进行串联，常见于以教育、警示为目的主题的展览当中。目前历史类、自然科学类的展馆中已经很少运用此种形式设计语言。

二是在遵循展示内容的基础上，利用形式设计的“便利”加入趣味性元素。目前国内很多自然博物馆、科学馆之类展馆通常采取这样的设计思路，根据内容大纲所提出的分类原则，建立以展品、模型为中心，通过展线、色彩、标识等方式进行分区设计，通过模块组合方式完成展厅布局。此类展览的优点在于形式上可选择的技术手段多样化，功能性、趣味性比较强，参观者的兴奋点几乎全部聚集在美感、功能、趣味方面。

三是以多元化的形式设计方式展示历史课题。中华民族有着悠久的历史 and 璀璨的文明，不同的博物馆借此展示自己地方悠久而独特的历史文化和馆藏珍贵的历史文物。近年来寓教于乐的博物馆氛围已经形成，历史博物馆的设计语言很难再以一种方式固定下来。为避免单一、同质化的展示方式，各地许多博物馆不断推陈出新，设计手段越来越多样，也越来越精彩，对教育意义的表达、美学意义的阐释并不拘泥于单一的表达方式。如何让历史和文物说话，这不仅是内容大纲制定者需要深入研究探讨的课题，其实每一位形式设计者更需要解放思想，以更加开放的思维组织好设计语言，用多维的表达方式切入展览主题，达到“形散而神不散”的效果。

二、展览中的叙事

让文物“活”起来，让它们能够“讲述”历史，让现在的人们借此了解某段历史或者古人所处的某一场景。所以其含义是多方面的——不仅仅是文物自己的“讲述”，更需要跨越历史时空的对话和共鸣。所有的形式设计其实都是为这种“无障碍”的交流服务的。形式设计的一项重要使命，就是用现代的情感伦理观和表达方式尽可能直观而准确地描述某个晦涩难懂的课题或者复杂的历史片段，让人无需花费太多的精力就能够读懂古人的智慧和思想，较为轻易地在脑海中复原出一个相对真实的历史图景。绝大多数的展品内容

都可以被理解为某种形式设计语言的一部分，一并被用来记录一个场景、叙述一件事情、表达一种思想，或表明一种态度，融入到脑海中的某个“历史桥段”当中，引发强烈的情感共鸣和理念认同。

一般从设计的技术层面上来说，人的第一认识同样是感性认识，对展览的认识都要经过由表及里的过程，进而才能从感性认识上升到理性认识。因此展览的设计也需要遵循这一规律，要有一个导向、切入、组织、叙述、结论和思想升华的过程，每个环节有机结合，前一环节成为后面环节的有力支撑，后一环节是对前面环节的验证。从这一方面来说，它与叙述一个故事的主要区别只在于表述方式和情境架构方面。

1、恰当的主题。一般展览的形式设计主题都是根据内容大纲拟定，这不需要形式设计人员为其“定调”。形式设计人员只需要对主题思想进行解读，并且找到适合的形式设计语言，在形式设计的层面上为这一主题确定基调。除了色彩、材质、造型的基本设计，序厅和灯光的设计也应该与展览本身的历史背景相吻合，这如同为整个展览提供了最基本、最可靠的可塑空间，从某种意义上讲，也为设计师想象力的外延空间划定了边界——设计思维并非是不受控的，它应当在被限制在某个主题的约束之下。想象力有时候是一种内求的力量，而不是无限外延。在另一个方面，一些设计上还存在主题表达不全面、不充分、不精确的问题，主要表现为对主题思想阐述不到位。这既有可能是内容大纲中存在的缺陷，也可能是形式设计人员未能“吃透”内容大纲，或者完全基于本身的设计能力所致。对于展品和内容的理解程度决定着展览质量的上限，同时也构成了一个展览质量的底线。所以形式设计人员需要的不仅仅是专业的形式设计能力和独特的审美观，还需要更多的文化修养和相应的分析理解能力。

2、合理的切入点。“合理”一词具有强烈的主观主义色彩，每个人对于“合理”程度的认知可能都会不同，并且一定能够为之找到合适的依据。无论我们为所谓的“合理”找到了怎样的“注解”，这个“注解”至少要具备普遍性这一基本条件，即适用于一般逻辑和大众普遍认知。关于切入点的选择，其实很能体现设计构思的独特性，设计者找到一个奇特的角度引领参观者进入展览当中，激发参观者产生强烈的好奇心、求知欲。就如同我们讲故事一样，从一开始就引人入胜，为整篇故事开了个好头。值得注意的一点就是“巧妙”的切入点可以是“令人意外”的，但一定要具备逻辑的合理性和广泛的认知性，绝不能是难以自圆其说和违背基本常识的。这需要有一点冒险精神，但形式设计往往最需要的这样一点点冒险。任何创意其实都是一种冒险行为，但需要在理性的掌控之下，而不是“投机”。合理的切入点当然也可以“四平八稳”、“按部就班”，这完全没有任何问题，但这样的作品并不容易给人留下深刻的印象。任何展览都不

可能一直保持“独特性”，好的展览一定是正奇相依、缓急并存的。一部展览的切入点可以放在主题表达次序的逆向、侧向，但更多时候对于主题的阐述是需要正向的，要与参观者的一般性思维重合到一起，所以无论开始的切入点设计得如何巧妙，即便之前绕开了某些“正序部分”，也终将绕回到它本来应该处于的位置上，都将与一般的主题表达方式趋于一致。

切入点的设计对于整个展览具有提纲挈领的作用，事关总体的设计布局和组织架构。一些相对严肃的展览主题可能不适合从较为“奇特”的视角切入方式，正向的逻辑次序向前递进列举和推动更为妥当一些。

3、有效的组织。任何展览无论简单还是复杂，都有一定的组织秩序，必须要经过主题谋划-设计构思-材料选取-工艺施工的过程。在设计构思阶段，我们要考虑展览的主题所需和表达方式的合理性与可操作性，并具体细化到色彩运用、结构和造型设计等，在这个过程中还必须考虑可用的装修装饰材料，以及施工工艺的难易程度等。一个优秀的设计师的脑海里绝不能只装着设计图，也绝不能只考虑美观与否，一切设计都无法绕开可操作性这个刚性需要。设计构思一定会受到来自装饰材料、施工工艺、项目成本的限制和影响，任何创意都必须以可用物资、可用人力为条件。高超的设计师会把有限的资源利用到极致，把每一寸空间利用好，把每一份建筑装饰材料运用好，把每一名施工人员的技艺发挥好。设计师虽然只是一个相对纯粹的行业从业者，但也需要相关的知识积累和统筹能力。在不同的设计单元里，哪些结构和造型是必须的，哪些色彩搭配和质感体现更有助于提升展品的表现力，哪些部位适合采用原始材料，哪些部位使用复原材料替代，哪些部位更适合采用拟态材料，在不同空间环境下适用什么样的照明组合更有助于渲染氛围。设计师的脑海里不只能装那张设计图，更需要打开一幅场景的全息图，让自己编成一名参观者，故事的亲历者。

4、妥帖的叙述。一项好的展览内容如同一篇好的故事题材，它同样需要打磨和雕琢，才能够升华为一篇动人的故事。所以形式设计人员应当看到这些题材的潜质，应该懂得如何去完善它、激发它、表达它，让它呈现迷人的光彩。

5、准确的结论。不同于叙述一篇故事，展览的结论往往并不是明确的，它有时不需要有明确的结尾，而实际上的结语已经潜藏在展览的过程当中，渗透进一幕幕的设计场景之中，每个人都能够通过参观展览得出心中的结论，这是内容所要求的，也是形式设计通过一定的逻辑暗示、引导所要达到的目的。结论的设计一定要符合展览最初设定的那个目标，它需要精准的过程控制和准确的思维导向，确保展览讲述的故事逻辑走向清晰、表述内容充分、遵循依据可靠、表达力度适中。结论根据展览的主题思想需要，可以是圆满的，也可以是遗憾的，可以是怀念的，也可以是激励的。正如一篇故事，它的主题、过程和结尾一定要构成一个整体，

结尾不能有悖于主题和过程，唐突或者草率的结尾对于整个展览的质量是毁灭性的。故事没有讲完我们称之为“烂尾”、结论与主题设定不一致我们称之为“跑题”。一个严谨的形式设计人员其实从一开始就应该统筹思考整个展览的完整性和可完成度的问题，自然而然地在设计的尾端画上一个完满的句号。

6. 思想的升华。参观者的主观感受是所有展览的设计者必须优先考虑的，这也是引进和举办任何展览的初心和目标，它可以在很大程度上满足现代人的求知需求，或者能够进一步满足参观者的审美需求。人的行为具有明确的目的性，一部成功的展览不仅会给人留下深刻的印象，更能够激发人们强烈的思想感悟，其实这才是设计者的目标之所在，参观者的情感之所系。人类的情感是共通的，每一名艺术家都善于强化这种情感的表达，展览的设计师们同样应当把情感融于设计、融于内容主题，并且通过作品将自己的理解和情感表达出来。展览设计师们的情感表达是以展品为依托和来源的，目的是要让观众较为容易地理解一段深刻的内容，并且借此受到情绪的熏染，引起强烈的共鸣和思想升华，自我实现、自我超越^[2]。

不同于一般的编故事、讲故事，用设计语言来组织架构、串联逻辑、体现作者的思想，必须要建立在尊重历史、尊重事实的基础上，这种创作虽然具有一定的主观色彩，但一定是有节制和适度的。讲述的故事真实不虚，但会为观众留下更多思考的空间，而不是蛮横地用自己的观点定义所有。更多情况下，形式设计者和展览主办者更像是在做一件“抛砖引玉”的事，留下的只是一种观点，而不是让自己的观点成为某种定论。

采取讲故事的方式会让展览变得更加整体，内在逻辑也更加清晰，不同的单元、不同的展品、不同的事件和人物在一条或者多条逻辑线索的串联之下，让历史原貌在人们的脑海中变得更加立体、生动，给参观者带来更加深刻、更加圆满的观展印象。

参考文献

- [1] 殷杰琼. 博物馆展览陈列艺术设计探析[J]. 文物鉴定与鉴赏. 2018年17期. 97-99
- [2] [美] 马斯洛 著, 高适 译. 马斯洛说完美人格[M]. 华中科技大学出版社. 201209

(上接第2431页)

传播效率。

3.6逐步完善“两微一端”机制，有助于提高媒体品牌价值

为了在实现平面媒体与网络媒体融合的基础上，进一步提高媒体品牌价值，应该增强“两微一端”机制建立与完善意识，即搭建微信、微博与客户端信息传播平台。因此，平面媒体应该积极构建融媒体中心运作模式，达到优化现有传播形式的目的，在新闻内容生产方面筑牢自身渠道优势，强化内容产品传播的实效性。以某报纸为例，通过构建微博平台宣传的模式，且在账号平台创建了直播功能，吸引大量粉丝阅读及讨论。与此同时，此报纸创建了超过30个的微信公众号，发布的内容包含社会生活、文化建设、经济发展、政治思想等，给社会大众带来积极影响及引导，获得越来越多受众的认可，在粉丝数量不断增加的过程中，提高了融媒体环境下新闻咨询的传播及更新速度，为品牌价值的提升奠定良好基础。

4. 结束语

平面媒体拥有深厚的文化底蕴，且因为新闻报道内容的真实性，平面媒体拥有坚实的受众基础，但是在新闻内容制

作的过程中，需要经历复杂的程序，流程过于繁琐，无法保证信息传播的及时性，受到时间及空间的限制。而网络媒体可以提高信息传播效率，满足受众的碎片化阅读需求，可网络环境具有较强的开放性，在缺少严格监管的情况下，受众容易受到一些不良信息、不良思想的误导。为此，应该加大网络媒体与平面媒体的融合力度，通过发挥各自的优势，构建互补和谐发展模式，达到信息传播速率要求的同时强化信息内容的真实性、可靠性，进而形成正确的社会舆论导向，充分体现媒体行业的实际价值，推动社会的和谐稳定发展。

参考文献

- [1] 姜熔. 浅谈新媒体环境中传统广播与新媒体的融合发展[J]. 西部广播电视, 2018(9): 2.
- [2] 曹晓龙. 传统媒体和新媒体的博弈与融合[J]. 新闻传播, 2017(11X): 2.
- [3] 陈泽赞. 试论网络媒体与传统媒体的竞争与融合[J]. 传播力研究. 2019(30)
- [4] 高锦岭. 浅谈新时期传统媒体和新媒体的融合发展[J]. 新闻研究导刊, 2017, 8(22): 1.