

叙事性理论在展示设计中的应用研究

常静, 廉喻哲, 李伟

南京航空航天大学, 南京 211100

摘要:叙事性理论诞生于20世纪的法国,它在展示设计领域的广泛应用和快速发展,引起了研究者的普遍关注,并成为了研究的热点。为了更好地提升叙事性理论在展示设计中的应用优势和价值,通过对叙事性理论与展示设计的相关理论进行对比,分析两者在构成要素、行为过程及根本目的等方面的一致性特征,得出将叙事性理论应用于展示设计中的可行性结论。结合具体案例,进一步探讨叙事性理论的叙事结构、叙事时空观、叙事思维、叙事手法等相关理论,对展示设计的空间形态构建、主题表达、空间意境营造及受众情感体验等方面的重要影响,从而更加有效地发挥叙事性理论在展示设计中的应用价值。叙事性理论作为表达目的和意图的一种重要方式,深受设计师们的喜爱,并已逐渐成为一种重要的创新途径和策略。

关键词:叙事性理论;展示空间;主题表达;叙事思维;信息传递

中图分类号:J525

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2020)01-0059-05

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2020.01.011

Application of Narrative Theory in Display Design

CHANG Jing, LIAN Yuzhe, LI Wei

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211100, China

ABSTRACT: Narrative theory was put forward in the twentieth century in France. In recent years, its extensive application and rapid development in the field of display design have attracted widespread attention of researchers and become a hot topic of research. To enhance the advantage and value of applying narrative theory in display design, the consistency between narrative theory and display design in terms of constituent elements, behavioral processes and fundamental purposes was analyzed by comparing their related theories and a conclusion that it was feasible to apply narrative theory to display design was made. By combining with specific cases, the important influence of narrative structure, narrative space-time view, narrative thinking, and narrative techniques of narrative theories on the construction of spatial form, theme expression, spatial artistic conception, and emotional experience of the audience for display design was further explored to apply narrative theory in display design more effectively. As an important way to express purpose and intention, narrative theory is popular to designers and has become an important innovative approach and creative strategy.

KEY WORDS: narrative theory; display space; theme expression; narrative thinking; information transmission

叙事理论诞生于20世纪的法国,是一种涉及作品的叙述结构及叙述性的理论^[1]。早在20世纪60年代,弗拉基米尔·普罗普就初步建立了叙事学的理论体系。法国文学家罗兰·巴特进一步地发展了此体系,他

认为除文学作品外,叙事对象涉及的领域应该更为广泛^[2]。叙事性设计就是将叙事学概念作为一种表达方式,并应用于艺术设计过程中的一种设计理念。近年来,这种设计理念已逐渐成为设计学研究者所关注的

收稿日期:2019-12-01

基金项目:2018年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA760033)

作者简介:常静(1994—),女,山西人,南京航空航天大学硕士生,主攻环境设计。

通信作者:李伟(1968—),男,安徽人,硕士,南京航空航天大学教授,主要研究方向为环境设计、展示设计。

热点。在展示空间设计中,叙事性艺术思潮得到了充分的发展。叙事性设计是通过叙事来传达展示空间主题的一种设计语言形式,即以“说故事”的方式和思维来阐述展览主题。这种语言形式的应用,不仅能够使展示主题的意义得到更好地传达,而且能够使空间由单纯的构筑物转化为积极主动的信息传递者。这提高了受众的情感体验,受众不再是单向地接收信息,而是与空间进行双向的互动交流。叙事性设计作为一种展示空间设计艺术的新型表达方式,为设计师提供了新的思路 and 理念。

一、叙事理论应用在展示设计中的可行性分析

所谓展示,就是在特定的时间和空间范围内,将一个或多个物品进行展现、陈列,供人参观的活动。而展示设计则是以招引、传达、沟通为主要机能,向受众进行有目的、有计划的信息传递^[1]。以一定的实物样本或信息内容为基本要素,展示设计是通过一定的表现手法及艺术形式,对展示空间的环境进行修饰和改造,将展示内容以理想的方式传播给受众,以期与其进行信息沟通,产生情感共鸣。展示空间是叙事性设计的呈现载体,也是设计师将信息传递给受众的媒介。

展示设计是一种空间艺术,而叙事理论则是一种表达方式。叙事理论之所以能够被应用在展示设计中,是因为这两者在本质上有着高度的一致性。

(一) 构成要素的一致性

展示设计不是一个简单的从理论到实践的过程,而是融合了二维平面、三维空间、四维时空等设计因素的整合设计,它能使信息及其特定的时空关系得到更好的规划和实施。好的展示设计不仅是传递信息,更是通过空间氛围,使受众对信息有更深层次的理解^[2]。从这个角度来看,可以发现展示设计永远离不开三个基本要素,即设计师、展示载体、受众。这正与构成叙事性理论的三要素——叙事者、媒介、接收者,一一对应。这里所说的叙事者,就是意图“说故事”的人,是叙事的发起者。在展示的过程中,设计师就是叙事者,即是试图传达信息的人,把故事传达给受众。设计师也是整个展示行为的筹划者,试图通过展示载体向参观者传达信息。受众在整个叙述过程中是叙事者叙述的目标,通俗的讲,就是“听故事的人”,即“故事内容”的接收者。而在叙事信息的传递过程中,需要媒介的参与,所谓“叙事媒介”就是信息的载体,它可以通过不同形式将所要表达内容表达出来,如文字、图像等。与之类似,展示过程也需要展示载体的参与,这里的展示载

体就相当于叙事过程中的叙事媒介,同样是信息的载体。通过以上分析可以看出,展示设计的构成要素与叙事过程的三个要素相对应。这种构成要素的一致性,为叙事理论在展示设计中的应用提供了可能。

(二) 行为过程的一致性

叙事并不仅是一个单向的过程,而是叙事者通过媒介向接收者传递信息,同时,接收者对信息进行自我理解和加工的过程。叙事者和接收者都是叙事行为的参与者。传统的叙事行为仅由叙事者构建,接收者只是被动地接受信息。然而,如今的叙事行为是动态、双向互动的行为。首先,叙事者对叙事行为形成自我理解,进行信息传递。然后,接收者会根据自我意识的选择,对信息进行解构和重构。最后,叙事者根据接收者的反馈,对叙事行为进行调整,以此往复。同样,展示也是一个双向的过程。展示行为过程就是指设计师通过物品、图像、光影、声音等形式,构建一个展示空间,并通过此空间来向受众传达信息,而受众在参观中根据自己的理解,提取和接受信息。因此,展示的行为过程是与为叙事的行为过程相对应的。

(三) 根本目的的一致性

展示设计的根本目的是让受众在有限的时空内有效地接受信息,感受到展示者的表达意图,进而获得优质的参观体验^[3]。简单来说,展示设计的核心问题就是展示者如何进行有效的表达,将信息传递给受众。著名的设计师罗伯特·麦克菲·布朗曾说过,表达概念最有效的途径就是讲述故事^[4]。叙事性设计实质上就是一种将文学理论中叙事学的概念原则通过实践实现在现实载体上的表达行为。在展示空间设计中,设计师通过对空间、主题、受众间逻辑关系的重新梳理,使用文学中所涉及的类似的创作方法,将空间关系与叙事结构相互映射。叙事过程是一个客观的过程。虽然在展示中所包含的展品、所涉及的历史事件,以及围绕它们所构建的叙事空间均是客观存在的实际主体,但设计师对这些要素间关系的解析、重组则是一个主观的过程。设计师通过各种设计技巧、科技手段,使得需要表达的内容在原本杂乱无章的展品与空间要素中得到了提炼,并将其有效地传递给了受众。

二、叙事理论在展示设计中应用的优势分析

展示设计,是指在既定的时间和空间环境中,运用艺术设计语言,采用视觉传达手段,借助展具设施,通过对空间的创造,将信息和内容展示在公众面前^[7]。

随着时代的持续发展,科技的不断进步,展示设计理论与信息、网络、媒体、哲学等学科的交融发展,其理论外沿取得了进一步的拓展。其中叙事理论对当代展示设计有着极大的指导意义,相对于传统的展示设计,应用叙事理论在空间形态构建、展示主题表达、空间意境营造和受众的情感体验丰富等多方面,为展示设计提供了优势。一方面,叙事性设计使设计师能够将主观的情感和对叙事主题的思考体现在客观的展品上和空间中。空间环境是为具体所叙述的一件事情、一个人物,或是一种精神服务的,服务的方式就是通过在空间中构筑故事发展的一连串情节意向来渲染场景氛围,使得这些信息通过物质空间,传递到受众的意识之中。这既扩展了设计的边界,又使“展示”本身的主题得以表达。另一方面,展示空间实质上成为了设计师和受众之间信息传达的媒介,设计师通过营造的空间将受众带入故事,展示的整个过程就好比在体验整个故事。这就将原本被动接受信息的受众,转变成在参观过程中体验信息的主动者,从而对展示空间及展示主题产生属于自己的理解和认同。设计师与受众之间的互动交流升级了受众的情感体验,这正是叙事性空间设计所追求的意义。

(一) 空间形态的构建

叙事结构是叙事内容的一种逻辑框架。这种逻辑框架是对叙事内容和顺序的梳理,以便读者能够更好地理解^[8]。传统的展示仅是将展示的物品直白地摆放在空间中,这会造成空间形态的混乱。而将展示设计纳入叙事结构的逻辑框架之中,有利于对展示空间的事件、功能、属性进行有序的表达,构建出逻辑合理、信息明确的空间形态。叙事结构的组织一般以顺序、插叙、倒叙的方式呈现。

顺叙作为叙事中最常见的叙事结构,它的结构安排是根据故事的发展脉络来进行编排的,大致分为开

始、进展、高潮和结束四个阶段^[9]。在展示空间的叙事结构设计中,顺序结构是受众最容易理解和接受的建构性语言。最为常见的顺序结构是按照故事在时间线上的情节发展来展开的。插叙是对故事情节发展过程中出现的某一关键节点的详细解读。插叙结构的运用能够使故事构建更有目的性,关键节点事件更为突出,空间形态的节奏感更强,并且使受众更易抓住设计师所要传达的重点信息。倒叙是将故事的结果预先呈现,更有利于聚焦受众的关注点,引起他们的好奇心和探索欲。例如广岛和平纪念馆(见图1),它的展示设计很好地运用了插叙的叙事结构来构建空间形态。设计师以原子弹爆炸地为起点,构建并还原了事件的空间,沿纪念馆又布置了悼念空间(和平火炬、慰灵碑等)、意义形成空间(纪念陈列馆、和平会馆等)等多方空间的建设^[10]。其中有一座造型残缺的建筑遗骸(见图2)最为突出,它用具有强烈反差的造型去打破叙事框架中平和的节奏,对插叙的叙事结构的应用突出了设计的主题,其目的是为了强调和平的珍贵。

(二) 展示主题的表达

叙事时空观是指由时间和空间共同组成的叙事结构,它包含了叙事相关阶段的事件和历史环境中的场所,针对该事件和场所的过去、现在、将来,进行集体再现。主题一般来说是蕴含在文艺作品或社会活动中的中心主旨。在叙事性的时空观中,主题中包含的情节或故事的再现涉及到设计师的经验,这种经验源自于设计师对故事的解读,也是其创作灵感的来源。明确的主题有助于设计师传达信息,使受众对故事情节具有整体的把握。

在叙事性空间设计中,主题涉及到历史或事件的再现,这是展示空间的核心与灵魂。设计师围绕主题设置空间中所有的时间节点,重现事件的历史情境,营造出合适的空间氛围,利用受众的视觉、听觉、触觉等

图1 广岛和平纪念馆

图2 建筑遗骸

感官及心理感受,向其传达设计师对展示内容的思考和理解。主题是叙事空间的信息传达主体,运用叙事时空观来表现展示空间主题,将事件的前因后果展呈现在历史的时间轴中,使故事主题贯穿整条脉络,从而使故事情节的表现更加明确,更能与受众产生共鸣。将叙事时空观理论融于展示设计,一方面需要设计师基于历史场景对故事的发展脉络进行准确的解读和情景的再现;另一方面还需要对受众有准确的定位和合理的认知,从受众的体验和感受的角度来考虑,将信息有效地传递给受众,以达到吸引受众注意和实现有效信息传递的目的。

南京大屠杀遇难同胞纪念馆的设计很好地运用了叙事时空观来进行对展示主题的表达。设计师将大屠杀的整个历史时间轴贯穿于展示空间中,从事件发生之前的形势、事件发生时的情景、事件结束的情况到对未来的展望,连续表达了“战争”、“杀戮”、“和平”三个空间主题,并将其串联成完整的空间叙事,传递给受众“承载悲愤、祈求和平”的展示主题^[1]。“战争”空间主题见图3。“杀戮”空间主题见图4。“和平”空间主题见图5。

(三) 展示空间的意境营造

展示空间的意境是人们的主观意识感受与客观存在的事物的复合体。简单来说,就是空间给人们带来归属感、认同感,能够唤起人们的记忆,引起人们的共鸣。叙事性设计能赋予有形的空间一种强烈的意象特性,从而为受众提供强烈的方向感和认同感。这种意象特性就是通过空间中展品与景观对现实的重塑,以及受众在空间中对历史或事件的回顾而产生的情感共鸣。

展示空间的空间意境是通过“设计”营造的,叙事的思维设计方式丰富了这种“设计”的形式,通过对展示空间中展品、参观路线、多媒体设备等的设计规划,将受众对背景故事的主观体验与客观空间相融合。以叙事的思维方式来设计展示空间,需要根据故事发展来引导空间组织。同时,受众也必须纳入“设计”考虑的范畴,这样才能营造出主观与客体和谐共存的空间意境。展示空间提供了场所与现实,当身处其中时,受

众能够与时间和故事产生联系。空间所营造的意境能够让受众强烈地感受到设计师所要传达的信息,使他们从旁观者的角度去体验叙述的故事。受众仿佛穿越了时空,成为故事的一部分,他们可以去探索自己想要的信息,去获得美好的互动体验。受众不仅可以到展示空间中去接受信息,而且他们在展示空间的行为、状态也能影响故事的发展和效果。在展示空间中运用叙事性设计的思维,改变信息单向交流的问题,从受众的角度出发,调动他们的主观性,促使他们主动去探索展示主题。在让信息有效传播的同时,使受众也参与了一次充满乐趣的探索,进而引起他们情感的共鸣。这种受众对展示空间的体验过程就是对叙事思维方式的认知过程。

德国柏林犹太人博物馆在进行空间设计时,正是运用了叙事的思维方式,以展示空间作为叙事载体,重现了犹太人遇难的悲惨境遇,使受众在参观过程中仿佛回到了历史情境中,从而对其产生强烈的共鸣。当受众站在博物馆入口处时,摆在眼前的是三道岔口,它们分别体现了历史环境下犹太人的三种命运——死亡、流亡和共存。当受众分别走向不同的道路时,将感受到不同的环境所营造出的不同的空间意境。在寓意“死亡”的参观路线上,受众需要推开一个沉重的金属铁门,这象征着集中营的大门打开,随即进入无尽的黑暗之中,这里的黑暗空间就是“大屠杀塔”的基层。在20 m高的封闭、垂直的空间中,铁门的回声充斥着四周,空间内唯一的光线是由顶部裂缝透出的,这些使受众无不感受到大屠杀受害者临终前的绝望与无助。当受众仰望上空,寻找更多光源时,看到的却是两边越来越逼近的墙壁,感受到的是越来越压抑的空间。设计师借助这种叙述方式,营造出无助和绝望的空间意境,使受众在这种氛围中,感受到犹太民族在战乱中所受的苦难。参观路线见图6,顶部裂缝图7。

(四) 丰富受众的情感体验

在叙事性展示设计中,将受众引入“故事”是丰富其情感体验的主要手段,为了更好地将受众引入“故

图3 “战争”空间主题

图4 “杀戮”空间主题

图5 “和平”空间主题

图6 参观路线

图7 顶部裂缝

图8 西雅图音乐体验博物馆

事”,则需要设计师使用合适的叙事手法。随着科学技术的不断进步,叙事理论不断发展,叙事手法得到了极大的丰富。近年,新媒体技术作为一种新兴的叙事手法,在展示空间设计上的应用越来越频繁。新媒体技术强调受众与展示空间的互动,并且能促使受众对展示空间及展示主题信息产生新鲜感和浓厚兴趣。

日益增长的精神文化需求使受众更加注重在展示空间中的主动体验,这就需要空间与受众以合作的方式,在展示的过程中进行互动。设计师通常需要顾及受众的视觉、听觉、触觉等多重感官体验,将受众带入故事,使其成为故事的一部分。西雅图音乐体验博物馆的设计就利用了新媒体技术,并设置了许多休闲娱乐的互动项目,例如可以点歌的个人电脑装置,受众可以带上专业的耳机在上面寻找自己喜欢的歌曲。另外,博物馆中还开设了特定的隔音区域,专供受众体验各种乐器,比如架子鼓、电子琴、萨克斯等。如果有一定的音乐基础,甚至可以在这里登台表演和录制个人唱片。在与这些项目互动的过程中,受众会自发地对音乐产生好感或兴趣,进而促使他们主动对摇滚乐历史进行了解。这也是一种增添情感体验的方式。西雅图音乐体验博物馆见图8。

三、结语

在展示空间中引入“叙事性”的设计思维方式,不仅是可行的,而且为展示空间的信息传递提供了新的手法。这种方式有利于提升展示设计的实际功效,增强设计师与受众之间的交流沟通,提高他们共同参与的积极性。展示空间在叙事性的表达下所营造出的氛围也为受众提供了所需的情感体验,使其服务于社会大众。叙事理论的应用,更对当代展示设计的理论研究和有着积极的促进作用。

参考文献

- [1] 张寅德. 叙述学研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1989.
ZHANG Yinde. Narratological Research[M]. Beijing: China Social Science Press, 1989.
- [2] 魏佳, 吴诗中. 唤醒博物馆展陈艺术的新形式——叙事性设计[J]. 工业设计, 2017(1): 76.
WEI Jia, WU Shizhong. Awakening the New Form of Museum Art Exhibition: Narrative Design[J]. Industrial Design, 2017(1): 76.

(下转第68页)

- LIN Jialu. Design Strategy of Adaptive Transformation of Rural Homestay[D]. Jinan: Shandong Jianzhu University, 2019.
- [2] 符慧. 基于扎根理论的精品民宿游客体验研究[D]. 北京:北京邮电大学, 2019.
- FU Hui. Tourist Experience of Boutique Homestays Based on Grounded Theory[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2019.
- [3] 苏然. 产业视角下的乡村民宿品牌策划研究——以莫干山民宿为例[J]. 美术大观, 2018(9): 118-119.
- SU Ran. Brand Planning of Rural Home Stay Facility from the Perspective of Industry: a Case Study of Mogan-shan Home Stay Facility[J]. Fine Arts, 2018(9): 118-119.
- [4] 韦利坤. 东北地区民宿业竞争力及发展策略研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2019.
- WEI Likun. Competitiveness and Development Strategies of Home Stay Facilities in Northeast China[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2019.
- [5] 陈宇华. 基于 SERVQUAL 的乡村民宿服务质量评价[D]. 成都: 四川师范大学, 2018.
- CHEN Yuhua. Evaluation on Service Quality of Rural Home Stay Facilities Based on SERVQUAL[D]. Chengdu: Sichuan Normal University, 2018.
- [6] 黄凌志. 全域旅游背景下的乡村民宿旅游规划研究[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2018.
- HUANG Lingzhi. Rural Homestay Tourism Planning in the Context of Global Tourism[D]. Mianyang: Southwest University of Science and Technology, 2018.
-
- (上接第63页)
- [3] 赵平勇. 设计概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- ZHAO Pingyong. Introduction to Design[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003.
- [4] 吴得意. 基于叙事学的展示空间设计研究——以人文类展示空间为例[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2016.
- WU Deyi. Research on Display Space Design Based on Narratology: Taking Humanistic Display Space as An Example[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2016.
- [5] 黄建成. 空间展示设计[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- HUANG Jiancheng. Design of Space Display[M]. Beijing: Peking University Press, 2007.
- [6] 文健. 设计速写教程[M]. 北京: 北京交通大学出版社, 2011.
- WEN Jian. Design Sketch Tutorial[M]. Beijing: Beijing Jiaotong University Press, 2011.
- [7] 李远. 展示设计与材料[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2007.
- LI Yuan. Display Design and Materials[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2007.
- [8] 李女仙. 当代展示设计的空间叙事建构[J]. 美术学报, 2014(2): 100-103.
- LI Nvxian. Space Narrative Construction of Contemporary Display Design[J]. Journal of Fine Arts, 2014(2): 100-103.
- [9] 李小君. 现代纪念性空间叙事设计研究[D]. 南京: 东南大学, 2017.
- LI Xiaojun. Research on Modern Memorial Space Narrative Design[D]. Nanjing: Southeast University, 2017.
- [10] 何镜堂, 倪阳, 刘宇波. 承载悲愤、祈愿和平——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程设计简介[J]. 南方建筑, 2008(2): 78-85.
- HE Jingtang, NI Yang, LIU Yubo. Carrying Grief, Praying for Peace: Introduction to the Expansion Project Design of the Memorial Hall for the Victims of the Nanjing Massacre by Japanese Aggressors[J]. Southern Architecture, 2008(2): 78-85.
- [11] 杨小平. 记忆的展示和表象空间的构建——以广岛原爆记忆的保存和展示为中心[J]. 马克思主义美学研究, 2010, 13(1): 250-262.
- YANG Xiaoping. The Display of Memory and the Construction of Representational Space: Focusing on the Preservation and Display of Hiroshima Atomic Memory[J]. Studies in Marxist Aesthetics, 2010, 13(1): 250-262.