

苏作家具介入美术馆陈列设计理念探析

韩建贤

摘要：苏作家具声名远播，是当代美术馆陈列中的常客。在陈列设计中既要根据展示环境充分考虑布局、色彩、软装、灯光等视觉设计要素，还需要重点凸显苏作家具的工艺细节及艺术神韵，引导观众与苏作家具的互动，从而将苏作家具的特点及文化内涵更好地呈现在观众面前，使展物与观者产生某种技术和艺术上的交流，最终达到推广、学习、传承苏作家具中的技艺、内在文化的目的。

关键词：苏作家具 美术馆 陈列设计 空间

图 1

苏作家具造型秀丽、线条优美、选材考究，是我国传统家具流派中的翘楚，受到历代文人士大夫的青睐。从明代开始，苏州地区经济高速发展，民间造园之风盛行，名满天下的苏州园林在有限的空间内营造出了别有洞天的人文景观与人居环境，整体具有玲珑俊秀的特点，可谓“咫尺之内再造乾坤”。尤其是园林中陈列的古典家具被著名园林专家陈从周教授誉为“屋肚肠”。苏作家具深受文人思想的影响，在家具的选材、工艺、造型和韵味上体现了浓郁的文人氣息，与苏州园林的设计风格相得益彰，浑然天成。苏作家具极高的历史地位也为当下其介入美术馆展览奠定了基础，也对展览空间陈列设计提出了要求。因此，当前在美术馆中陈列、展示苏作家具时，需要选择合适的场地，全面考虑苏作家具陈列的空间氛围，通过巧妙的情景化设计将其中独特的意境展示出来，让家具赋予美术馆空间以叙事性，让更多的人感受到苏作家具的制作技艺和文化内涵，从而扩大苏作家具的影响力。

一、空间布局

苏作家具既是实用商品，又具备独特的文化属性。因此，在空间布局时要充分展示商品的功能特

性、形式美感，想尽办法将其中蕴含的文化内涵彰显出来，让观众在陈列空间中领略江南传统家具文化的魅力。

在美术馆空间进行布局设计时，重点要考虑展馆空间的初始形态，根据背景因地制宜地完成布局，以烘托苏作家具的主题情景为目标。展馆内的空间是观众参观、体验苏作家具的公共空间，在布局时首先要根据人体工学原理对参观路线进行整体设计，通过分割空间引导观众循序渐进地了解苏作家具的各种类别、制作工艺、文化内涵等。通常来说，美术馆内的空间形态往往是敞开的大型空间，视野开阔，能够形成较好的交流氛围，让观众身临其境的感受到苏作家具的使用感受、视觉形态美感等。

首先，需要按照苏作家具的历史、类别、工艺等在空间中进行区域分割，形成视觉上的隔断，引导观众在各个区域中了解不同类别的苏作家具，如几案类、床榻类、椅凳类、框架类、屏类。（图 1）在分割时以形成独立空间为目标，以营造通透的隔断空间为上，可以选择使用半透的屏风、有色的地板、凸起的展台等，以形成隔而不堵的视觉效果，使各个子空间之间的联系密切，营造出丰富的空间层次。

图2

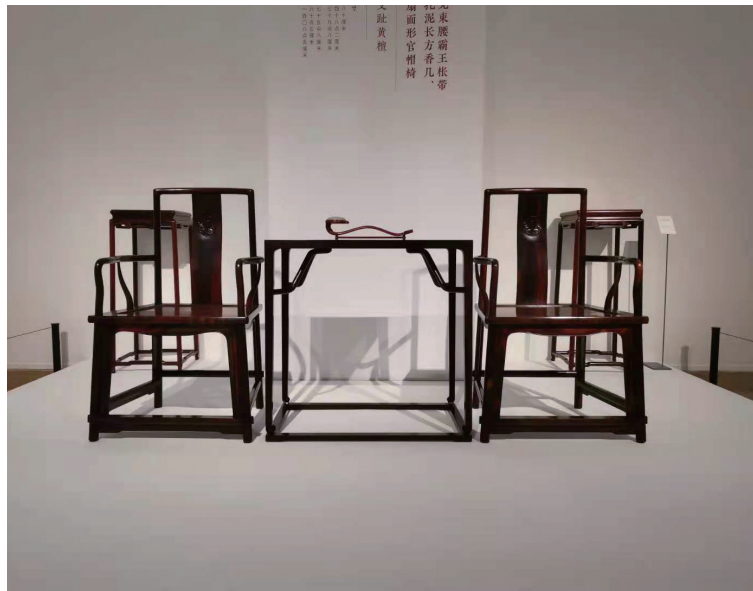

图3

其次，在空间布局时，还需要设计合理的参观路线，使得空间具有序列特征，引导观众逐步了解苏作家具的发展历史、产品类型、生产工艺等。由于美术馆中的空间大多比较开阔，可塑性较强，可以巧妙应用环形路线，将各类苏作家具分类陈列于空间的四周，重点陈列的产品可以放置于空间的中间位置，形成主次分明的关系，让观众感受步移景异的视觉效果。

第三，在空间布局时要充分考虑观众与展品的互动关系，让消费者同时获得视觉与触觉的双重体验。因此，在不同空间中安置的各类苏作家具数量不宜太多，要留给观众观看的体验空间。同时，每一组苏作家具的布局要按照生活中的功能要求进行陈设，将其布置成生活中的一个个小场景，让观众体验和苏作家具一起回归日常生活的状态。（图2）此外，近距离的体验能够让观众对苏作家具的精美工艺、材质质感等方面产生良好的触觉体验，从而进一步感染观众。

总之，在进行空间布局时，要充分考虑美术馆的空间形态，以形成一个参观、体验的公共空间，为观众搭建一个良好的情景环境和体验平台。

二、色彩搭配

色彩是苏作家具陈列的重要构成要素，带给观众直观的视觉感受。歌德认为，颜色具有刺激、唤醒人们思想情绪的作用。在美术馆的空间中，通常都有一个十分明确的颜色基调，或冷或暖，非常容易获得稳定、和谐的空间环境。苏作家具的颜色大多数为低明度的暖色系，从黄棕色到深红棕色，整体显得稳重而大方，在美术馆的空间陈列中需要全面考虑整体的空间色彩关系才能获得良好的视觉效果。

第一，由于苏作家具自身的明度不高，因而美术馆空间的背景颜色不能使用明度接近的色系，应该选用高明度的色彩，有效突出低明度的苏作家具，从而营造出明度对比强烈的关系。第二，空间中背景色的色相不宜太多，否则背景色喧宾夺主，影响苏作家具的陈列效果。第三，明度低的苏作家具能够产生较强的重量感，与高明度的背景色形成一种轻与重的对比，展现出相得益彰的陈列情景。第四，空间环境中的主要色彩应该以高明度的冷色系或中性色系为主，由此与低明度的暖色系苏作家具形成对比关系，从而进一步表现主题。（图3）

三、软装配置

在安排好苏作家具的陈列布局、搭配好色彩关系之后，还需要在陈列中合理地安排一些软装配置，通过各类小配饰丰富画面的视觉效果，从视觉形式、色彩、质感等方面进一步衬托苏作家具。

苏作家具追求线条美，擅长在产品中组织各类曲线，长短线、曲直线常常反复出现，整体具有优美的外形、精巧的结构、丰富的视觉样式。然而，苏作家具是陈列空间中的主角，在美术馆陈列时需要将其安排在整个空间环境中进行整体考虑，而软装饰品大多依附于苏作家具的陈列场景，是其中的配角，二者在空间中各司其职，相互配合，共同发挥着作用。在选择软装配饰时要考虑其功能与尺寸，不能喧宾夺主，一方面可以提升观众与展品的互动频率，另一方面可以丰富空间中点、线、面的视觉形式，提升画面的装饰趣味。

苏作家具的质地坚硬，给人以圆浑劲挺、简练典雅的质感。为了营造更好的体验环境，在陈列时每一组苏作家具展品中需要搭配一些软装配置。常用的软装配饰有丝织品、棉制品、陶瓷、太湖石、小盆景等，材质多样，质感各有不同。丝织品轻柔怡人，棉制品柔软透气，太湖石奇皱，小盆景外形

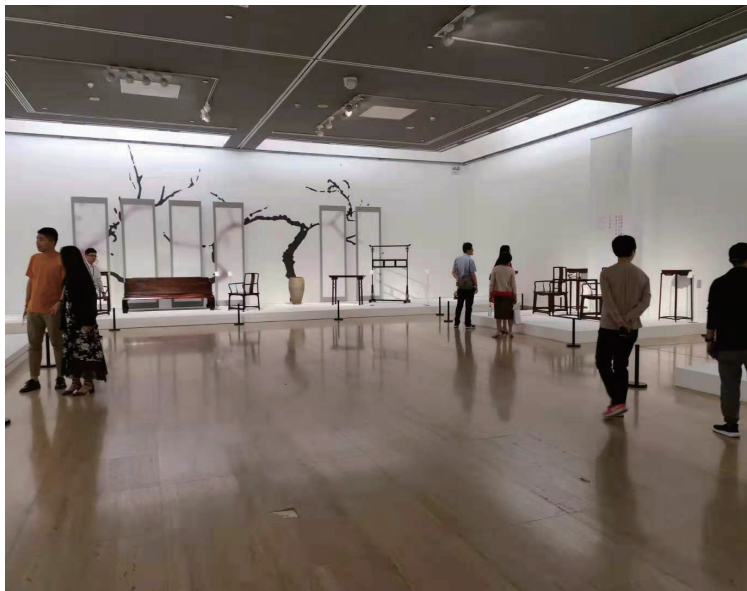

图 4

图 5

多变，经过巧妙的组合搭配，既可以衬托苏作家具木材的特性，又可以丰富整个空间的视觉形式。

苏作家具虽然有多种不同的色系，但组成产品自身的颜色比较单调，而美术馆中的背景色亦十分统一，需要借助色系丰富的软装饰物来丰富画面的形式美感。由于软装饰物的颜色不受限制，在搭配好苏作家具与背景色之后，可以根据空间的实际情况按需选择、搭配一些配饰作为整个画面中小面积的平衡色、点缀色，产生画龙点睛的视觉效果，最终在色彩上能够进一步丰富整个苏作家具的展示空间。

在软装饰物中，还可以在苏作家具陈列中搭配一些中式主题的盆景、实用饰品，如梅兰竹菊小型盆栽、装饰中式纹样的靠垫、水墨画、对联等，在空间中形成一种浓郁的中式文化情境。（图 4）

四、照明设计

照明是营造氛围的基础，其目的是通过有组织的灯光对苏作家具的造型、材质、色彩进行润色，起到锦上添花的效果。在陈列的过程中需要考虑灯光的布局、色温、亮度、光照角度等要素，通过灯光表现苏作家具在三维展示空间中的质感及体积

感，搭建一个舒适的展示氛围。（图 5）

在美术馆展示空间的灯光布局中，要将环境照明、重点照明、装饰照明进行有机结合，以营造空间中的秩序关系为目的。其中，环境照明是基础，营造出一个舒适的氛围，作为主角的苏作家具展品则需要进行重点照明，在灯光布局、亮度等方面入手，突出苏作家具的地位，从而有效地烘托出主题。装饰照明则根据表现空间层次的需要，在一些局部区域进行灯光补充，其亮度、光照角度、色温等要素必须符合整个空间照明的要求，不得喧宾夺主，最终形成一个层次丰富、和谐稳定的空间环境。

苏作家具大多是深色系硬质红木材质，整体显得稳重大方，在美术馆陈列时需要通过灯光表现其材质与木纹肌理形成的独特形式美感。在对苏作家具进行重点照明时必须布置柔和的灯光，让观众视线能够长时间停留于展品表面欣赏其中的细节，包括木纹肌理与苏作家具中精益求精的制作工艺。因此，重点照明的灯光亮度要防止产生眩光，避免亮度过高而让观众产生不适的视觉感受。

五、小结

在国内红木家具品牌竞争日益激烈的环境中，苏作家具经常是美术馆展览中的常客，美术馆也成为了普通观众了解苏作家具的重要窗口之一。因此，在美术馆陈列中需要多角度、全方位地展示苏作家具的魅力，分别从空间布局、色彩搭配、软装配置、灯光设计等多个方面入手，使苏作家具在美术馆空间中呈现出叙事性的美感，让更多的人能够欣赏、喜欢苏作家具，使观者从艺术化的展览角度更清晰地感悟苏作家具的当代价值，最终达到推广、学习、传承苏作家具中的技艺和内在文化的目的。

（韩建贤，研究员级工艺美术师）