

博物馆陈列设计和室内装修的异同运用

李忠霄

中国机械国际合作股份有限公司 北京

【摘要】博物馆陈列设计和室内装修都属于空间造型范畴,但由于服务对象的不同,二者呈现出明显的差异。前者侧重于“文化传播”,通过文物展示和空间叙事相结合的方式传递历史和艺术价值;第二种是“功能实用”的设计理念,即围绕用户的生活和工作需要,营造一个舒适便捷的空间环境。本课题以概念界定为切入点,对二者在核心目标、空间规划、材料选择、色彩照明使用、技术手段等方面的共性和差异进行系统的比较,并通过典型案例分析其在实践上的不同之处,并对二者在当代设计中的融合趋势进行探讨,为相关的设计实践提供理论借鉴。

【关键词】博物馆陈列设计;室内装修;空间叙事

【收稿日期】2025年7月14日

【出刊日期】2025年8月12日

【DOI】10.12208/j.jer.20250353

The similarities and differences in the application of museum exhibition design and interior decoration

Zhongxiao Li

China Machinery International Cooperation Co., Ltd., Beijing

【Abstract】 Museum exhibition design and interior decoration both fall under the category of spatial modeling, but due to the differences in their target audiences, the two show significant differences. The former focuses on 'cultural dissemination' by conveying historical and artistic values through a combination of artifact display and spatial narrative; the latter is based on a 'functional and practical' design concept, which creates a comfortable and convenient spatial environment centered around the user's living and working needs. This study uses conceptual definition as an entry point to systematically compare the commonalities and differences between the two in terms of core objectives, spatial planning, material selection, use of colors and lighting, technological means, etc., and analyzes their practical differences through typical case studies while exploring the trend of their integration in contemporary design, providing theoretical references for related design practices.

【Keywords】 Museum exhibition design; Interior decoration; Spatial narrative

从空间设计的角度看,博物馆陈列设计和室内装饰是两个并行的分支,都是用空间做画布,却承载着完全不同的任务。博物馆是文化遗产的载体,它的空间设计需要将静止的文物转变成可以感知的历史语言;而居住和办公等日常生活空间的装饰,则需要把使用者的生活需要和工作习惯转变成具体的功能布局。随着设计观念的不断更新,两者已不再是各自独立的空间,博物馆更多地注重参观者参观时的舒适度,而日常生活空间则更注重文化内涵的渗透。

1 概念界定:本质属性的区分与关联

1.1 博物馆陈列设计的核心内涵

博物馆陈列设计是一种以“文物展品”为中心的空间叙述设计,其实质是“文化载体和空间语言相结合”。

按照《博物馆建筑设计规范》(JGJ66-2015)的定义,陈列设计要根据展览主题,通过展品组合、空间分割和视觉导向等方式,建立一个有逻辑的展示系统,让参观者在参观的过程中了解展品的历史背景、文化内涵和艺术价值。不同于一般的空间设计,博物馆陈列设计具有“双重属性”,既要满足文物保护的专业性要求(如温度、湿度、紫外线、防盗等),又要在空间氛围中产生共鸣,比如故宫博物院的《清明上河图》展,就是利用低矮的展柜、暖黄的灯光和还原宋代的市井场景,给人一种身临其境的感觉,这种“保护+叙事”的双重目的,是陈列设计的核心特质。

1.2 室内装修的核心内涵

室内装修以《住宅室内装饰装修工程施工规范》

(GB50327-2001) 为依据, 对建筑内部空间进行“功能化改造和美化”, 其核心是通过对墙面、地板、顶面的装饰处理和家具及软装饰的布置, 来满足用户的居住、办公、商业等空间使用需求和审美需求。室内装修的实质就是“用户需求的空间转换”。比如, 住宅装修需要根据住户的家庭结构来划分不同的功能区域, 比如卧室、客厅、厨房等, 而办公装修则需要根据工作流程来进行工位布置和会议空间的设计。这种“以用户为中心”的设计逻辑, 决定了室内设计中更多的关注功能、舒适度和个性化, 而不是文化叙事属性。

2 核心目标: 文化传播与功能实用的本质差异

2.1 博物馆陈列设计: 文化叙事与价值传递

“让文物说话”是陈列设计的核心目的, 通过系统的空间叙述来实现文化传播。具体来说, 可以分成三个层面:

信息传达的精确性: 应参照考古学研究和历史文献, 确定文物阐释的逻辑, 避免文化误读。如陕西历史博物馆的“唐代文明”馆, 按照“政治—经济—文化”的顺序, 对唐三彩、金银器皿和壁画进行陈列, 使观众对唐代社会面貌有一个全面的认识;

激发情感共鸣: 营造空间气氛, 引起听众情绪的共鸣。比如南京大屠杀纪念馆的“万人坑”, 就运用了暗色的色调、低照度的照明和安静的空间, 使参观者在压抑的气氛中感受到历史的厚重感, 从而达到爱国主义教育的目的。

2.2 室内装修: 功能满足与舒适体验

功能划分合理: 需要根据使用情况进行功能分区, 如住宅装修需要达到“动静分区”(卧室等静区和客厅等动区等)和“干湿分区”(卫生间和厨房远离卧室);

使用体验的舒适度: 根据人体工效学设计, 比如办公桌椅的高度要适合成人坐姿(约 75 厘米), 住宅厨房的台面要便于操作(深度约 60 厘米);

适合个性化需求: 需要体现用户的个性化喜好, 比如, 年轻人的住宅可以使用工业风格的装修, 老人的房子应该增加扶手和防滑地板。

3 设计要素: 空间、材质、色彩、灯光的异同对比

3.1 空间规划: 叙事逻辑与功能逻辑的差异

3.1.1 相同点: 空间利用率的重视

这两种方法都需要提高空间利用率, 避免浪费。例如, 一个博物馆需要在一个有限的展厅中展示更多的展品(使用多层展柜和墙壁展示架), 而住宅需要在小户型中实现多种功能(使用折叠沙发、嵌入式橱柜)。

3.1.2 不同点: 规划依据的本质区别

博物馆陈列设计: 以叙述为中心的空间分区: 从功能需要转向文化叙事逻辑。以三星堆博物馆的“祭祀坑”为例, 展区按照“祭祀流程”分为“祭品摆放区、祭祀区、文物埋藏区”, 让参观者按照参观顺序, 了解古蜀祭祀文化;

室内设计: 以功能为导向的空间分区: 空间规划要严格按照使用功能来进行, 如商铺需要划分“商品展示区、收银区、试衣区”, 而办公空间需要划分为“工位区—会议室—茶水间”。

苏州美术馆(陈列设计)和苏州某住宅(室内设计)的典型案例比较。苏州博物馆的展厅按照“吴地文化”的脉络进行划分, 以连廊将各主题展区串联起来, 以空间的变换服务于文化的叙述; 住宅也按照“居住功能”进行了卧室, 起居室, 厨房的划分, 将空间转化为日常生活的动线。

3.2 材质选择: 文物保护与实用耐久的差异

3.2.1 相同点: 材质特性的基础考量

这两种材料都需要考虑材料的物理性能, 如耐磨损性(地板材料要耐磨损)和环保性(避免甲醛等有害物质)。比如, 博物馆的地板通常是大理石(耐磨损, 易于清洁), 而住宅的地板则是瓷砖或者木地板。

3.2.2 不同点: 选材依据的核心区别

博物馆陈列设计: 文物保护优先: 材料的选择要避免损坏文物, 主要考虑如下:

防腐蚀: 展柜材料要避免放酸(例如金属展柜需要镀锌);

防紫外线: 为防止文物褪色, 需选用防紫外线玻璃(紫外线透过率 $\leq 3\%$);

透气: 书画、纺织品展区要选用透气性好的材料(如木制展柜), 以免受潮发霉;

以敦煌研究院的文物展览厅为例, 展览厅的展示柜采用无酸纸衬里和防紫外玻璃, 地面则铺有防滑的地砖, 以避免观众滑倒撞击展示柜。

室内装修: 实用性和耐用性优先: 材料的选择要符合日常使用的需要, 核心考虑如下:

易洁性: 常用于厨房墙壁上的瓷砖(容易擦掉油), 卫生间的地板通常是防滑砖(防止积水滑倒)。

3.3 色彩运用: 文化氛围与个性偏好的差异

3.3.1 相同点: 色彩的氛围营造作用

两者均通过色彩营造空间氛围, 比如冷色(蓝和绿)可以产生一种宁静的感觉, 而暖色(红和黄)则可以产生一种活跃的感觉。例如, 博物馆中的“海洋文明”展厅常以蓝色为主色调, 而居民的卧室则常以浅色为主,

营造出一种温暖的感觉。

3.3.2 不同点：色彩选择的依据区别

博物馆陈列设计：文化主题搭配：色彩要符合展览主题，避免色彩与文物内涵冲突；比如：汉代文物展厅常用黄色（与陶俑、青铜器相配）；佛教文物展厅常采用赭色（与寺院建筑色调相配）；现代美术馆多采用白色（突出作品本身，避免色彩的干扰）；以敦煌莫高窟数字化展厅为例，采用浅黄色墙面来模拟石窟环境，使参观者通过数字化的方式体验到石窟文化的氛围。

室内装饰：用户的喜好和功能要求：选择的颜色要符合用户的个人喜好和功能需要。

儿童房间常用明亮的颜色（如粉，蓝）来激发幼儿的创造性；书房中常以浅灰，米色等中性色调来营造安静的气氛；商业商店常采用高饱和度的颜色（如红、橙）来吸引顾客的注意。

4 案例实践：典型项目的异同剖析

4.1 故宫博物院“陶瓷馆”陈列设计

4.1.1 设计逻辑：文化叙事优先

“陶瓷馆”按照“年代+工艺发展”的脉络，从新石器时代彩陶到清代珐琅彩，每一部分都配有文字说明和文物解说牌，让参观者了解陶瓷工艺的演进过程。在空间规划上采取了“线性流线”，以避免因人流逆向而引起的拥挤；展示柜采用“低反光玻璃”及“嵌光”，以凸显瓷釉及装饰细节。

4.1.2 与室内装修的差异

如果“陶瓷馆”是按照室内设计的逻辑来设计的话，展览区域可以按照“功能”来划分（例如：观赏区、休息区、购物区），而不是文化脉络；在材料的选择上，可能会优先考虑成本和美感（例如使用普通的玻璃陈列柜），而不是文物保护的需要；照明设计可能会优先考虑亮度（例如使用高亮度吊灯），而不是为了避免文物的褪色。

4.2 某现代简约风格住宅装修

4.2.1 设计逻辑：功能实用优先

住宅按“居住需求”进行空间划分，一层为起居室，厨房，卫生间（动区），二层为卧室，书房（静区）。材料的选择兼顾耐久性和环境友好性（地板为E0级实木，墙面为水性涂料）；照明设计采用“主灯+辅助灯”的组合方式（客厅采用吸顶灯作为基本照明，卧室采用壁灯作为睡前照明）；根据用户的喜好选择软装配置（例如：浅灰色的沙发，原木色的家具）。

4.2.2 与陈列设计的差异

如果按照展示设计的逻辑对住宅进行装修，可以将空间按照“主题”进行分区（例如“休闲主题区—阅读主题区”），而不是根据功能需求来进行；在材料的选择上，可以优先考虑营造气氛（例如用深色的墙壁来模拟博物馆展厅），而不是日常的清洁便利性；照明设计可能会把重点放在强调“展品”上（比如把装饰物作为重点照明物），而不是为了给使用者带来舒适的体验。

结束语：综上所述，博物馆陈列设计和室内装修设计的区别在于其服务目的的本质不同：前者强调“文化叙事”，一切设计元素都是围绕着文物的保护和价值传递来进行的；第二类是以“功能实用”为导向，以满足日常生活需要和舒适体验为首要。不同之处体现在空间规划的逻辑，材料的选择标准，照明使用的参数等各方面。

参考文献

- [1] 岑柱贤. 基于地方历史文化的博物馆陈列设计研究——以兴义市刘氏庄园陈列馆为例[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2025,(16):115-118.
- [2] 王冬冬. 博物馆陈列设计中视觉传达体系构建研究[J]. 大观, 2025,(05):27-29.
- [3] 赖海清. 苏式古典园林中的主题博物馆陈列设计探析——以苏州教育博物馆（柴园）为例[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2025,(04):56-59.
- [4] 吴尼. 数字化技术在博物馆陈列设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2025,5(04):165-167.
- [5] 周星彤. 博物馆陈列设计中地域文化融合[J]. 炎黄地学, 2025,(02):121-124.
- [6] 梁雪谊. 地方综合性博物馆陈列设计研究——以肇庆市高要区博物馆为例[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024,(13):66-69.
- [7] 李卫平. 空间再造——装置艺术与博物馆陈列设计的融合与转化[J]. 东南文化, 2023,(S1):42-47.
- [8] 夏云辉. 论博物馆陈列设计和室内装修的异同[J]. 现代装饰(理论), 2014,(02):32.

版权声明：©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

