

摘 要

作为一种承载着文化收藏和传承，承载着过去和将来的建筑形式，美术馆近年来由于其与城市文化发展的紧密关联而在全球迅速兴起。在国外，美术馆的研究和开发方面，已有比较完善的系统，甚至有了“美术馆学”这一专业领域。事实上，大多数现有的中国现代美术馆更多地借鉴了西方模式的成功经验，从建筑设计到展览陈列，西方美术馆都给我们带来了很多宝贵的经验，并在一定程度上取得了一定的成效，产生了一定的影响力。但是，基于本土民族文化上的东西却很少见，这也是我们目前思考的方向之一。

东方气质的现代建筑设计一直是我国当代设计师们不懈努力探索和实践的方向，一方面我们的日常生活需要现代化的建筑和设计来容纳，另一方面人文古典的意境又是国人心中难以割舍的存在，怎样将这两者巧妙的融为一处正是我等所追寻和探索的。“留白”作为中华传统艺术的一种形式，因其具有极强的艺术表现力，受到越来越多人的关注。在当下，“留白”也逐渐被应用到美术馆设计中，在美术馆的空间中创造出独特的艺术美感。

基于美术馆展厅设计的前提，深挖和消化传统元素，领略传统文化的精髓，将现代设计元素与传统文化内涵植入到设计中，将文化价值和审美价值融入展厅布置之中，不仅可以使展厅充满文化气息，而且还能提升展厅的文化附加值。言而总之，在对美术馆与展示空间的关系进行分析时，我们必须考虑到项目背景、传统文化、建筑特点等诸多因素，从美学的角度进行充分的分析、探讨，以满足人们对美术馆室内空间设计的需求。

因此本方案主题从国画的“留白”技法作为切入点，在空间中创造出独特的艺术美感，用传与承的匠心深意，传递东方文化美学精髓。

关键字：美术馆；空间设计；中国元素；国画技法

ABSTRACT

As a form of architecture bearing cultural collection and inheritance, bearing the past and the future, the art museum has risen rapidly in the world in recent years due to its close connection with the development of urban culture. In foreign countries, there is a relatively perfect system in the research and development of art museums, and even the professional field of "art museum learning". In fact, most of the existing Modern Art Museums of China have learned more from the successful experience of the Western model. From architectural design to exhibition and display to the operation mechanism, Western art museums have brought us a lot of valuable experience, and to a certain extent have achieved certain results and produced a certain influence. However, it is rare to be seen based on the local national culture, which is also one of the directions of our current thinking.

Oriental temperament of modern architectural design has been the contemporary designers unremitting efforts to explore and practice the direction, on the one hand, our daily life needs modern architecture and design to accommodate, on the other hand, the humanities classical artistic conception is Chinese heart, how to combine the two clever place is I pursue and explore. As a form of traditional Chinese art, "leaving white space" has attracted more and more people's attention because of its strong artistic expression. At present, "white space" is also gradually being applied to the design of art museums, creating a unique artistic aesthetic feeling in the space of art museums.

Based on the premise of gallery hall design, dig and digest the traditional elements, appreciate the essence of traditional culture, modern design elements and traditional culture connotation into the design, the cultural value and aesthetic value into the hall layout, not only can make the exhibition hall full of cultural atmosphere, but also can enhance the cultural added value of exhibition hall. In short, in the analysis of the relationship between the gallery and display space, we must consider the project background, and many other factors, from the perspective of visual image, the exhibition space itself as the exhibition object, from the perspective of aesthetic

ABSTRACT

analysis, discussion, to satisfy people to the demand of gallery interior space design. Therefore, the theme of this program starts from the "blank" technique of traditional Chinese painting as the entry point to create a unique artistic aesthetic feeling in the space, and convey the essence of Oriental culture aesthetics with the profound meaning of transmission and inheritance.

Key Words: Art gallery; Space design; Chinese element; Traditional Chinese; Painting techniques

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景	1
1.2 课题研究的目的与意义	2
1.2.1 课题研究目的	2
1.2.2 课题研究意义	2
1.3 研究对象与内容	3
1.3.1 研究对象	3
1.3.2 研究内容	3
1.4 国内外研究现状	4
1.4.1 国内研究现状	4
1.4.2 国外研究现状	4
1.4.3 发展现状思考	5
1.5 研究方法与创新点	6
1.5.1 研究方法	6
1.5.2 研究框架	6
1.5.3 研究创新点	7
1.5.4 本章小结	7
第 2 章 东方艺术精神和美术馆设计的相关概述	9
2.1 东方艺术精神与国画艺术元素的概述	9
2.1.1 东方艺术精神的相关概念	9
2.1.2 国画艺术元素的美学特征	10
2.1.3 国画艺术元素在美术馆展厅设计中的运用	11
2.2 美术馆空间的相关概念	12
2.2.1 美术馆的起源与发展	12

2.2.2 美术馆室内空间设计	13
2.3 留白艺术与美术馆室内空间设计的契合点	14
2.4 当代美术馆的优秀设计案例	14
2.4.1 沭阳美术馆	14
2.4.2 中国美术学院民艺馆	16
2.5 本章小结	18
第3章 美术馆室内空间的设计要素与原则	19
3.1 室内空间的设计要素	19
3.1.1 美术展品的选择	19
3.1.2 人体工程学的应用	19
3.1.3 色彩及照明的设计	19
3.1.4 材料的选择与运用	20
3.2 室内空间的设计原则	20
3.2.1 以人为本的设计原则	20
3.2.2 情景交融的设计原则	21
第4章 国画艺术元素在美术馆室内设计中的设计实践	22
4.1 项目的基本情况概述	22
4.1.1 项目场地现状及背景分析	22
4.1.2 项目环境及定位分析	23
4.2 美术馆设计方案与分析	24
4.2.1 平面布局方案	24
4.2.2 空间布局方案	25
4.2.3 人员流线分析	25
4.3 美术馆方案设计策略	26
4.3.1 材料的选用	26
4.3.2 室内外空间的融合	27
4.3.3 自然光线的引入	27
4.4 设计效果呈现	28

目录

4.5 本章小结	35
第 5 章 总结与展望	37
致 谢	38
参考文献	39
攻读学位期间的研究成果	42

第1章 绪论

1.1 选题背景

近些年来，随着经济进入高速发展后的平稳期，物质水平有了极大的改善后，人们开始越来越重视精神方面的需求，想要在艺术的天地里恢复自身的心理平衡和精神和谐，通过欣赏优秀艺术作品获得心灵的审美享受或愉悦以提高自身修养，因此公共文化基础设施在改革开放后迎来了高速发展的黄金期。美术展览馆作为公共设施的重要组成部分，是一个城市文化艺术发展与传播的核心要素，是城市艺术文化发展的重要引擎。它不仅具有基本的收藏、研究、展示功能，还具有精神生产和价值创造功能，其本身就是一种特殊的文化产品，不仅成为城市的核心力量之一，还在整个社会文明艺术的发展与传播中起到了巨大的推动作用。

尽管当今社会艺术形式多样，艺术创作高度自由，但是仍然应该尊重艺术发展的客观规律，以最大程度地发挥美术馆的作用。因此，除了对已有展馆设计的观察和思考以及对于西方相关场所的借鉴参考，更多的是我们对于其精神内核的领悟感知和自己风格的思考探索。东方气质的现代建筑设计一直是我国当代的设计师们不懈努力探索和实践的方向，一方面我们的日常生活需要现代化的建筑和设计来容纳，另一方面人文古典的意境又是国人心中难以割舍的存在，怎样将这两者巧妙的融合为一处正是我等所追寻和探索的。中国山水画中的“留白”艺术手法具备极强艺术表现力，在设计领域当中得到了极好的应用。尤其是在美术馆设计当中，恰如其分地运用中国山水画“留白”手法，能够在空间中创造出独特的艺术美感，成为一大亮点。

博大精深的中华艺术文化以其独特的表现方式对现代设计产生了广泛而深远的影响，不仅能够为现代设计提供丰富的灵感来源，而且对当代艺术创作产生了深远的影响。在东方美术馆建设中，传统艺术精神得到了格外重视，着重体现出了重视自然景物参与的特点以及本土文化的传统再发现。在没有神学化的传统文化中，“自然”具有激发美好想象和心理疗愈的作用。古人以自觉之心投入到无限的自然创化之中，在“纵浪大化中”实现人生有限、宇宙无穷这一根本人生矛盾的消解，获得精神的终极安顿，这为我国新型美术馆建设提供

了一个重要的理论依据。

1.2 课题研究的目的是与意义

1.2.1 课题研究目的

美术馆作为一种承载着文化收藏和传承，承载着过去和将来的建筑形式，近年来在全球各地迅速兴起，其原因就在于人们意识到了艺术馆建设和城市文化发展之间的紧密关联。现代艺术馆作为一种精神性设施，不仅满足了文化展览的基本需求，更肩负着提高城市文化形象和推动文化产业发展的新使命。随着社会的快速发展，人们对人文需求和贴近市民生活的精神追求日益增长，现代艺术馆也逐渐成为一种关注人文需求、贴近市民生活的精神性设施。随着新科技与新媒介的不断涌现，在传统与现代的碰撞之中，在线上艺术的冲击之下，美术馆也迎来了新的机遇与挑战。对于美术馆而言，传统的以物品为中心的设计理念正在逐渐发生转变，美术馆的设计理念正从以物品为中心向以公众为中心转变。

美术馆是一个比较新的概念，兴起于美国。在我国，美术馆的存在时间并不长，距今也不过百年的历史，因此，现在的美术馆、艺术馆，或多或少都会有一些问题需要解决。通过对当代美术馆的调研发现：当代美术馆在建设与管理中存在着以下问题：首先，从美术馆数量来看，我国正处于快速发展期，美术馆数量也在不断增加；其次从定位来看，目前大部分国内美术馆是以学术研究为主要功能的文化机构；再次从其藏品来看，大部分国内美术馆拥有大量藏品；最后从其服务对象来看，主要以高收入阶层为主。然而就现状来看，国内大多数当代美术馆并未真正达到其“丰富市民的文化生活、提高文化认知水平”的职责。在这种情况下，传统的美术馆空间已不能满足人们对其的要求，需要发展与丰富自身的功能，寻求新的方向。

1.2.2 课题研究意义

理论意义：“设计的内涵就是文化”著名汽车设计师乔治·亚罗曾经说道。一个设计师在传达他的设计理念的时候，其实就是在传达一种文化^[1]。事实上，任何设计作品均系点文化的载体，那么作为中国书画载体的美术馆，它的设计必然离不开中国传统文化元素。因此，中国元素在当代设计中的运用一直是

备受瞩目的，从平面设计到建筑设计，再到工业设计，很多都有中国元素的运用。

现实意义：中华五千年辉煌的文明史上，中国传统的国画，更是一种弘扬人文主义的文化载体，它反映了时代的变化，观念的发展，人与自然万物之间的密切关系，这一切都反映在了笔端。中国画在肩负着中国传统国画传承之道的深入探索的同时，也在不断地向外拓展着新的领域。将国画元素融入到室内场馆设计中，可以以一种新颖的方式表现出中国绘画的审美本质，进而构成一个独立的中国绘画文化符号，扩大了室内设计的适用范围，拓展了创作观念。

1.3 研究对象与内容

1.3.1 研究对象

本文研究对象为美术馆室内环境空间的设计。如何将现代化的建筑与设计 and 国画艺术中蕴含的文人气质结合起来，将中国画的美学精髓通过创新形式展现出来，从而形成独立的中国画文化符号运用在室内设计领域，在空间中创造出独特的艺术美感，是本文所追求的目标。

1.3.2 研究内容

本文的研究内容主要分为以下几个部分：

第一个部分是绪论，阐述了研究背景、研究目的及研究意义，接着是国内外对于传统艺术精神运用于美术馆环境设计中的分析与研究，最后是研究方法、研究框架和本文的主要创新点，为整个研究做了逻辑性铺垫。

第二部分是对东方艺术精神的概念和美术馆空间概念的总结，以及将东方审美观念与美术馆设计结合的优秀案例。

第三部分是东方美学特征在室内空间中的整体表现方式：展览的性质与展品的选择，功能布局及展线的规划，色彩及照明的选择等。

第四部分是结合项目背景、建筑特色、地域文化等因素，对美术馆具体的设计方案与分析，包括空间布局、材料选择和具体的展厅设计，从美学的角度进行分析探讨。

第五部分是对本文设计的总结，发现项目的不足之处和创新之处。

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国内研究现状

尽管在我国美术馆的发展起步相对较晚，但其发展十分迅速。特别是在改革开放之后，随着我国文化教育事业的腾飞，美术长廊、艺术展开始遍地开花，艺术不再是少数人的阳春白雪，慢慢走近大众的生活，成为多数人喜闻乐见的活动。现如今，美术馆的数量像雨后春笋般不断增长。据2014年《全球私人美术馆》中所述，中国当时有二十六家私人美术馆，到现如今每个省份的美术馆和展览馆数量都超过了百家，其发展速度不言而喻。除了规模和数量之外，美术馆陈列空间的设计也随着时代和科技的发展，在不断地对自己的空间功能和展示系统进行改进，展出的形式和手段也是层出不穷。2016年，李万万编著的《美术馆的历史》一书全面的呈现了中国近现代美术馆的发展历程。该书共分为十章，其中第三章讲述了中国近现代美术馆的起源，第四章讲述了中国近现代美术馆的发展历程，第五章讲述了中国近现代美术馆在文化、社会和学术层面所做出的贡献。该书也为我们思考当下中国美术馆学发展提供了一个很好的参照。2016年，唐克扬在《美术馆十讲》一书中，从四个方面进行了阐述：第一，美术馆展现的非艺术作品的本身；第二，美术馆建筑艺术；第三，与城市的融合；第四，美术馆与其他艺术形式的互动^[2]。许静怡于2018年发表的论文《美术馆与观众互动关系变迁研究》，重点探讨了美术馆由“神庙”向“集市”的转型，并提出美术馆可以增强观众的主观能动性，促进他们对展品的参与。同时指出，在美术馆中，不能完全依赖于艺术品本身的刺激，而要针对不同的环境，采取不同的刺激方式。除此之外，美术馆的位置在引发美学经验方面起着举足轻重的作用。

1.4.2 国外研究现状

西方美术馆的研究与发展层面已经形成了较为成熟的体系，从早期的学术研究到今天，美术馆学已经成为一门独立的学科，涉及到许多方面的内容，包括美术馆的历史、建筑、美术展览、藏品管理，以及关于美术馆艺术收藏、展览设计、展品质量控制等方面的研究，同时还涉及到美学、文学、文化等方面的相关探索。相比最初物体的简单摆放，到19世纪中后期，其空间和功能不再拘泥于原有的正规形制，而是有计划的陈列规整的分布。这种变化标志着美术

馆开始突破以“间”为展览区分的格局，1851年在伦敦水晶宫举办的万国博览会就是其标志之一。1929年，“白立方”的展示空间形式在纽约现代艺术博物馆横空出世，并迅速成为当时的主流。以陈列展览为主，白墙、简易铺面为特色，专有的照明系统和移动的隔墙丰富了空间的层次感和氛围，后来这种形式也被其他美术馆所采用。上世纪60年代，随着社会的发展，美术馆得到了飞跃式发展，表现出多样化、复合化的特点。如法国巴黎的蓬皮杜艺术中心，它是一个集展览、书店、咖啡厅和餐饮为一体的综合性的展览中心，给人们带来亲切、方便、舒适的展览环境，是一个充满活力的、具有现代气息的开放性的、具有当代意义的展览。同时，在美术馆的建设中，运用先进的科学技术与现代化的设计思想，不仅有效地提升美术馆的空间利用率，而且可以为其建设带来新的契机。

1.4.3 发展现状思考

在当今世界的环境背景下，当代的美术馆设计如火如荼地进行着。从各大城市中崛起的众多美术馆，它们的外观奇形怪状，充满了新奇感，令人一见就能记住。但同时也发现，这些美术馆的内部空间却没有什麼新意，布局大多雷同、风格一致，给人一种视觉上的疲劳。

越来越多的设计师们意识到这个问题，并对此有了新的尝试与探索，为展陈的艺术品打造更适合它们的场域，让艺术内涵得到更完整的表达。著名策展人唐克扬于《为未来城市的美术馆：基于中国国家美术馆新馆竞赛任务书的思考》中，以其专业的视角，深入分析了中国国家美术馆新馆的竞赛任务书，并以此为出发点，深度探讨了美术馆在未来城市中所扮演的角色，以及如何利用艺术与技术为城市带来更多可能性。时至今日，我们不难发现，建筑外部的“建筑”，内部的“展陈”和艺术内容之间，界限已经变得越来越模糊^[3]，以往我们在美术馆中仅会注意墙上的字画和橱窗里的展品所传递的信号与感受，现如今全方位立体式的从整个环境中去欣赏作品，使其作品的艺术内涵能更加丰富立体的展现出来。值得指出的是，无论“美术馆”和“城市”，还是“内容”和“形式”，都并不是“内”“外”两分的关系，空间也并非是在外在于“艺术”的。这直接影响了我们对于美术馆设计的定位。现代社会的条件决定了一座美术馆再难仅仅是“静观”，美术馆的体验在动静之间，美术馆就像城市那样，既是特定的组织结构的“容器”，又是由于它的主体——城市居民——的活动

而生化出的“图像”和“事件”^[4]。那么当代的美术馆环境空间如何能更具吸引力呢？什么是更符合中国审美的美术馆环境空间设计呢？其实，任何设计作品均系特点文化的载体，那么，作为中国书画载体的美术馆，它的设计必然离不开中国传统文化元素。

1.5 研究方法与创新点

1.5.1 研究方法

(1) 文献研究法。通过图书馆或网络搜索，浏览与课题相关的文献、书籍、学术论文、技术报告等资料，从中获取有用的经验和见解，以便更好地了解和掌握课题的最新动态。

(2) 对比分析法。对国内外优秀案例进行分析与研究，将其中优点作为借鉴与参考。

(3) 系统研究法。室内空间可以视为一个系统，对设计元素进行全面的剖析，考虑空间功能的实用性进行设计和完善，考虑所处环境的形式美感，着手于布局、色彩、材质等方面进行对照与讨论，将前期总结的理论与实际的设计实践相结合。

(4) 实地调查法。以瑞金美术馆为主要研究对象，通过现场调研周边环境与该区域地形地貌结合设计，以便于更好地把握其空间布局、流线组织及景观设计等，同时结合设计理念、技术手段等多方面因素，绘制平面布局图、空间规划图、立面效果图等，以期为实现建筑的有效利用提供更多的参考依据。

(5) 分析归纳法。对所阅读的文献资料、实地调研获得的资料进行了整理，经过对这些资料的分析与研究，使研究思路更加系统、清晰。

1.5.2 研究框架

本文从课题背景及发展现状出发，深入研究了设计相关的要素，如设计概念、流程、技术等，并将其作为最终呈现对象，对课题进行了总结归纳。（如图 1.1）

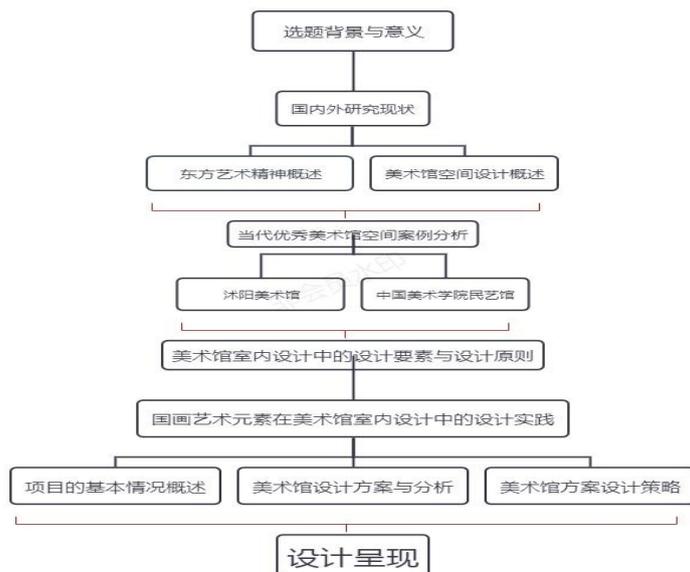

图 1.1 研究框架

1.5.3 研究创新点

本课题的创新点正是在于将美术馆的设计与东方艺术精神和国画元素结合起来，通过创新的形式，将中国画的美学精髓融入到室内设计中，从而形成独立的中国画文化符号，使室内设计的应用领域得以扩展，创意理念不断延伸，更好地满足人们的需求。基于美术馆展厅设计的前提，深挖和消化传统元素，领略传统文化的精髓，将现代设计元素与传统文化内涵植入到设计中，把文化价值与美学价值结合起来，让展览馆具有更多的内涵和意境，提高展览馆的文化附加值。中国山水画是中华传统文化当中非常重要的一部分，一直以来深受人们的喜爱，同时也是中华传统艺术当中具有代表性的一种表现形式。中国山水画所特有的“留白”手法，是中国传统文化当中非常重要的艺术形式之一，因此在当前社会当中也受到越来越多人的关注和应用。

1.5.4 本章小结

通过对国内外美术馆展陈设计的相关文献阅读及具体实践的研究，不难发现西方国家对美术馆的研究和开发已有相对完善的系统，并有“美术馆学”这一专门学科的出现。其实，目前中国当代艺术馆大多是借鉴了西方艺术馆的成功运作，因此，我们不能一味地照搬照抄，依样画葫芦，而是要向西方艺术馆

学习，从中汲取有益的东西。当然，我们也要意识到，由于本土民族文化的特殊性，基于这些西方美术馆所取得的成功经验，我们目前还没有足够的信心来进一步发展。因此，我们目前正在探索一种新的思考方向，希望能够更好地把这些成功经验与本土民族文化相结合，从而得到更多的经验和收获。对此，有关学者对环境空间设计的研究，已经从借鉴国外的理论与实践转向了与我国美学取向相适应的环境空间设计。东方气质一直是我国设计师们不懈努力探索和实践的方向。一方面是因为我们的日常生活需要现代化的建筑和设计来容纳，另一方面显然人文古典的意境又是国人心中难以割舍的存在，怎样将这两者巧妙的融合为一处正是我等所追寻和探索的，也是本文设计研究的重中之重。

第2章 东方艺术精神和美术馆设计的相关概述

2.1 东方艺术精神与国画艺术元素的概述

2.1.1 东方艺术精神的相关概念

东方文化起源于两河流域，因为两河流域土地肥沃、平原居多，适宜谷物种植，所以我们的文化发端于相对封闭、平静、稳定的农耕文化。一直以来靠天吃饭的思想让我们始终保持着对大自然敬畏中带着了一丝亲近的感性，通过心灵与大自然的沟通，人们可以把宇宙万物看作一个整体，形成“齐万物以为一”的“天地精神”，实现“天地与我并生，万物与我为一”的最高境界。“天地精神”赋予了东方民族以超理性的直觉、感悟思维方式和注重宗教伦理情感内在体验的心理定势，从而使他们在审美文化中拥有了自己独特的精神气质。“天地精神”在审美文化中的体现，不只是在艺术创作上，而且也体现在日常生活中。比如佛教的“涅槃”，伊斯兰教的“顺从”，印度教的“梵我一如”皆强调人神相契合而和谐统一的圆满境界，它们都具有超越现实世界、追求理想世界的特征，是一种以“梵我一如”为特征的“天人合一”思想。而中国古代美学观以儒家为基础，道家为主流，以庄子精神为主体呈现于世人，儒道两家所追求的人与自然的和谐统一是一种超越了自然物象表象和外在精神意蕴而达到人与自然、社会、自身三者之和諧统一的美学理想，这也是中国人和谐自然观的最高境界。

这种“天人合一”，就是指人们在进行生产活动和社会生活时，应当尊重自然规律，尊重自然界中的生物，而不能以自己的主观意识去改变它们。这种“天人合一”的理念，要求人应当把自己放在一个与自然和谐相处的环境中，实现人与自然间的共同发展。老子曾说：“人法地，地法天，天法道，道法自然”。意思就是说，人们在进行生产活动和社会生活时，应当以土地为基础，以天空为原则，以自然规律为依据。这种顺应自然的“天地精神”体现在建筑的设计上，就表现为一种“虽为人作，宛若天开”的意境，也正是因此，中国建筑的特点是以自然为依托，借自然之景为己用，以达到自然的和谐统一。这使得中国的建筑与自然形成了一种密不可分的关系，这种关系主要体现在两个方面：一方面是建筑与自然环境之间的相互联系，另一方面是建筑与自然环境

之间的相互作用。“曲径通幽处，禅房花木深”“庭院深深深几许”这种意境都体现了中国传统建筑与自然和谐统一的关系^[5]。中国传统建筑不追求纵向的高大，更注重自然与建筑之间的融合。他们偏爱把自然融入到建筑中，使得建筑融于自然之中，而不是像西方那样把建筑和自然分隔开来。

与西方设计相比，东方设计美学更多地具有非理性与表现性的特质，它不追求对审美对象作更多理性与科学的认识，而追求审美对象中精神的美，以审美对象为媒介走向内心表现。李泽厚在《“意境”杂谈》中说：“意境是意、情、理、境、形、神的统一，是客观景物与主观情趣的统一。”在美学上，“象”指可视的形象，它是一个相对确定不移的客观存在，其本质在于它是物质形态；“意”指心中所蕴之“意”，它是一个相对不移的主观存在。因而，创造意境要有明确清楚的对象和一定鲜明具体的内容。只有确定了对象和内容，才能进行艺术意象创造。从绘画作品中我们可以看到，艺术创作的主题并不是完全从画面上表现出来，而是将含蓄之美融入意境之中，将“情、景、境、形、神”等多方面因素融合统一起来，形成一种特殊的艺术境界。中国传统造型艺术家们在创作过程中追求某种“韵外之致”，不是满足于实的意象，而是更重视虚的意蕴；是从有限到无限，进而入“道”。他们善于利用自然环境和人文环境来营造艺术氛围，将绘画作品展现出更深的内涵和更幽远的意境。博大精深的中华艺术文化以其独特的表现方式对现代设计产生了广泛深远的影响，在东方美术馆的建设中，传统艺术精神得到了特别的强调，他们将自然景物作为美术馆建设的重要组成部分，通过充分利用自然景物，将传统文化内涵融入到美术馆的建设中，使美术馆更加具有文化气息。同时，他们也注重本土文化的传承与再发现，将传统艺术精神融入到美术馆的建设中，为中国传统文化注入了新的活力。

2.1.2 国画艺术元素的美学特征

中国画中蕴含的美学思想是中国传统艺术精神的重要组成部分，与中国主流文化相契合，既有民族特色，又具有鲜明的时代特征，是中国传统文化和现代文化的有机结合。国画元素的美学特征主要体现在这几个方面：

一是线条之美。线条是国画艺术的语言，也是国画艺术最基本的构成要素。中国画的线条结构可以概括为平、圆、留、重、变这五点^[6]。在绘画中，不同线条的勾勒与渲染也会有明显的效果，以一种清晰而准确的方式来表现画面的立

体感。此外，在绘画中，不同线条之间的组合也会产生独特的美感，表达出一种独特的艺术境界。中国画艺术以线造型、以线抒情、以线达意、以线传神。在国画中，通过线条的流转勾画出一个完整而真实的画面，展现出中国五千年的历史文明、美学思想以及画家的自我修为，因此，线条可以说是国画艺术的灵魂。

二是色彩运用。中国画的色彩不像西方那样注重明度、饱和度等颜色特性，而是根据画面的需要，综合考虑明暗、浓淡、明暗等层次以及线条的停顿、缓急、曲直等变化，从而展现出具有立体空间效果的艺术样式。早在新石器时期，人们就有了色彩的概念，色彩更多体现的是创作者以及那个时期的审美情操^[6]。这种色彩美学理念一直延续至今，因此中国画的色彩表现出中国传统美学的形式特征，不为外来文化所改变，这也是中国画所呈现的独特东方色彩魅力。

三是笔墨技法。笔法，是中国画评价体系中的核心标准。在中国画的评价体系中，笔法被看作是一个重要的衡量标准，因为它是绘画作品中表现作者思想感情、技术水平和艺术表现力的重要因素。它最初作为技巧而产生，却逐渐演变成为一种独立存在的精神符号和审美方式，与“墨法”等一起构成了中国传统绘画所独有的视觉语言体系。也就是通常所说的“水墨笔法”。以齐白石的《枇杷》为例，画中运用了点、线、面来表现枇杷的果实和枝叶，画面看似丰富立体，具有层次感，实则画中的笔触都是由线条构成，展现画家的笔法高超和事物的灵动之美^[6]。

2.1.3 国画艺术元素在美术馆展厅设计中的运用

就目前的潮流而言，把传统文化和现代设计有机地结合起来，进行深度的融合和创新已经成为一种趋势。这种趋向，不但可以提高设计师的文化认同感与归属感，让设计师立足于自己的本土文化，同时还能充分发挥本民族文化优势。所以，把传统文化融入到现代设计中，已成为一种必然。水墨文化的渊源可以追溯到从国画艺术笔墨技法中衍生出来的水墨文化，这种文化传承了我国传统文化的精髓，它以简洁的形式语言和简约的画面，表达出丰富的寓意和审美意境，从而实现了“计白当黑”、“以一当十”、“以少胜多”的艺术效果，达到了“无画处皆成妙境”的境界。此外，这种水墨文化还具有极高的艺术价值和审美价值，它具有独特而丰富的内涵，给人以深刻而深远的感悟。而美术馆的展厅空间设计便可借用这种“无画处皆成妙境”，让画与境相映成趣、相

得益彰，展厅不再只是盛放画的“白盒子”，而是画作向外延伸的一个部分，让境成为画外画，画成为境中景。

2.2 美术馆空间的相关概念

2.2.1 美术馆的起源与发展

美术馆，是博物馆发展出来的新门类，也可称为“艺术博物馆”，是指保存、展示艺术作品的机构，通常以视觉艺术为中心。主要目的是为艺术文化的交流传播与教育研究提供空间场所，除了作品展览、鉴藏之外，有时也承担举办讲座、音乐会或诗歌朗诵会等活动。

美术馆的起源可以追溯到中世纪至文艺复兴时期，当时欧洲的权贵阶级收集了昂贵稀缺的油画和其他艺术品，放置在豪华的客厅墙壁上，以便向国内外的贵宾炫耀。随着对艺术越来越感兴趣，遂有了专门展示的地方，但并不像现在一样对公众开放，而是仅限于出身名门或有社会地位的人。直到1683年，牛津阿什莫尔美术馆建立，成为首个将个人藏品长期开放给大众的美术馆，但是其观众仍是以牛津师生为主。直到1753年，在伦敦成立了大英博物馆。它是由议会颁布法令所建立的公共博物馆，但这个公共也仅限于当时的学者、艺术家和特权阶层。所以，卢浮宫博物馆是真正意义上对大众开放的艺术博物馆，1792年，法国政府利用君主体制结束和新政府诞生的契机，这片前皇家住宅，对每一位公民免费开放，这是一项对平等原则的完美实践。随后，法国各地如雨后春笋般地涌现出一批国家美术馆。

在我国，现代美术馆的出现则已接近二十世纪的末端，中国近代最早的、有代表性的美术馆是1926年筹备成立的苏州美术馆，这可以说是中国近代美术馆事业的开端。最早的、有代表性的公立美术馆是严智开于1929年开始筹备、1930年开馆的天津市立美术馆，它具有丰富的馆藏、完善的管理体制、健全的制度，它的建立成为中国近代美术馆事业的一个里程碑。1935年开始筹备的国立美术陈列馆是中国近代建立的最早的国立美术馆。但是，中国美术馆建设过程中，因受到外来侵略、战争等因素的影响曾一度中止，直至新中国成立，美术馆的建设才得以恢复。到今天，中国建立了许多不同级别的美术馆，如中国美术馆、江苏省美术馆、上海美术馆、关山月美术馆等，中国的美术馆事业已经开始与世界接轨，参与和组织了许多重要的美术展览。

2.2.2 美术馆室内空间设计

美术馆无疑是本专业学生和从业工作者眼中的圣殿，在这里我们可以欣赏来自不同朝代不同风格的艺术作品，每个作品都有属于自己的时代背景和人文气息，驻足于这些画作前的我们仿佛穿越了千年的时光，进入到画中的世界，与画家一起领略时代的风采。而这，除了画作本身的妙笔生辉，作为展示的空间也至关重要。因此，对于美术馆环境空间（如图 2.1）设计的需求也愈演愈烈，不仅要考虑美术馆的功能布局，更要注重观者的情感体验，即对美的感知，而不仅仅是一个简简单单的“白盒子”。

图 2.1 美术馆的空间设计案例

相较于综合类和专题类博物馆，美术馆空间的变化性更强，可以根据不同的类型和功能进行增减，一个优秀的美术馆，空间划分至关重要（如图 2.2）。美术馆的室内空间大致分为这几个区域，其中展示区的空间设计是本文的设计重点。

图 2.2 美术馆功能分区图

2.3 留白艺术与美术馆室内空间设计的契合点

在物质生活极大丰富的今天，人们对于精神追求有了更高的期待，美术馆作为提高审美艺术的重要场所，传播精神文化的集散地，在美术馆的环境空间设计中融入中国传统艺术精神和文化是十分重要且必要的。通过美术馆这一载体，我国优秀传统文化得以更好的传承和发扬的同时，在展示国画艺术的空间运用国画艺术技法与国画珠璧交辉、相辅相成。“留白”是中国山水画中一项重要的表现技巧，作者用“留白”这一技巧，将自己心中所思所想，以一幅有限的画面，赋予观众无限的遐想。笪重光在他的《画筌》一书中说：“虚实相生，无画处皆成妙境。”点明了留白的意义，看似简单的空缺常常有着深厚的文化与审美意蕴，仿佛以有限的空间感叹生命的无限，是一种不需要声张的创作，但给人一种历久弥新的审美意味。

在中国山水画中，“留白”的手法主要有构图留白、借物留白、光影留白、笔墨留白等多种表现方式，而我们可以试着借用这些表现方式，运用到我们的环境设计中，从二维平面延伸到三维立体的空间中，用两种艺术形式的碰撞创造出独特的艺术美感，拥有独属于东方的气质与文化。

2.4 当代美术馆的优秀设计案例

2.4.1 沭阳美术馆

(1) 项目简介

沭阳美术馆，位于江苏省沭阳市（如图 2.3），主体建筑由建筑大师、浙江大学建筑设计研究院院长董丹申领衔设计。沭阳是中国书法之乡，历代文人名士辈出，书风昌盛绵延，本项目正是为了传承和发展沭阳的书法艺术而形成的。

图 2.3 沭阳美术馆鸟瞰图

(2) 设计理念

沭阳美术馆以沭阳为“中国书法之乡”为设计落脚点，以中国书画的形式，以笔墨纸水砚印为形式要素，以墨纸印的黑白红为建筑色彩要素，以中国书画的虚实、轻重、疏密、开合、聚散等章法构架建筑空间；整个建筑是一种传统的天井风格，各个单元以中式巷道相连，再加上山水的水景，让整个建筑看起来既有气势又有灵气；红色主楼有一光厅，仰观厅、院，接纳蓝天白云，置身其间有“闲庭信步”之感，取祥云和书画艺术富于变化之意，故名之曰“云庭”，实为当代文人雅集之所，艺术家作品展示之殿堂（如图2.4）。

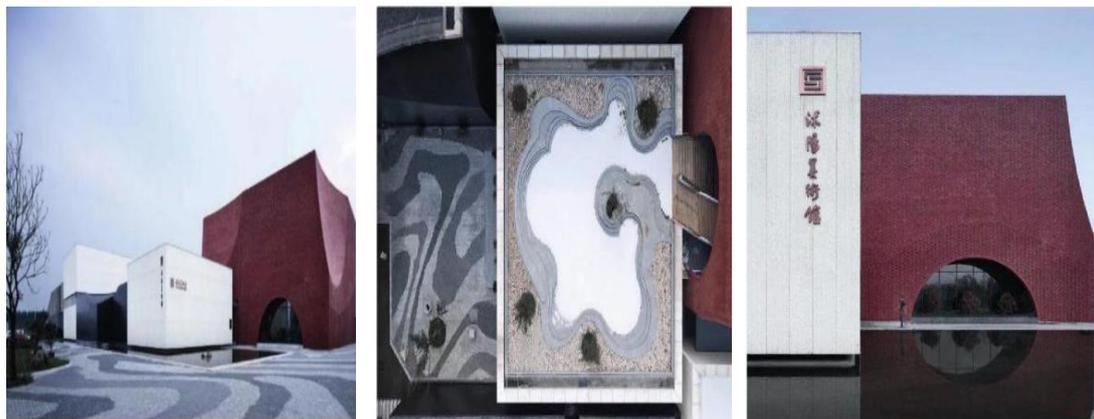

图 2.4 沭阳美术馆透视图、俯视图、正视图

回到设计本身，设计者为了让参观者拥有更丰富的情感体验，在色彩的选择上贯彻了纯粹的抽象性，从书法艺术中提炼出了最为根本的黑白红三种色彩，这三种颜色代表了中国书法的根源^[7]，它们之间相互关系紧密，可以引申为轻重、繁简、心物等一系列东方文化要素。此外，印章也是中国文人书画的核心构成，在所有书画作品中起画龙点睛的作用^[7]。

沭阳美术馆没有一味地追求中国传统建筑形制，但是当人们走进其中，于细节处窥得一丝真意，黑白两色的作为空间的背景相互间隔，沿街最大的展厅则为红色的体量（如图2.5）。在建筑立面，使用了红砖外墙，并在局部使用了弧形切割的手法来加强沿街的标志（如图2.5），从而产生了一种独特的魅力。屋顶上的每一面都代表着一种向上的倾向，在现代的艺术处理下，模仿古典建筑屋面“如鸟斯革，如翬斯飞”的意蕴，用许多线条和凸起的，将屋顶衬托得更加突出^[7]。

图 2.5 沐阳美术馆外立面细节展示

建筑的底部，则是一种沉稳的感觉，宛若一方印章，沉稳肃穆，静置于案牍墨色之间。展馆入口处有一水渠，将外街的嘈杂声隔绝，使得参观的游人在进入美术馆前能够迅速沉静心灵，进入状态。

2.4.2 中国美术学院民艺馆

(1) 项目简介

中国美术学院民艺博物馆位于中国美院杭州市象山校区（如图 2.6），是日本建筑师隈研吾的作品。随着开馆展“天工开物——江南乡村工艺的世界”于 2015 年 9 月 20 日开幕，该民间艺术博物馆也正式亮相。

图 2.6 中国美术学院民艺馆鸟瞰图

(2) 设计理念

中国美术学院民艺馆，是一所收藏、展示、研究与传播中国传统物质文化与设计思想的博物馆将“文化遗产”与“空间再造”作为使命。通过对传统手工艺的理论与实践的研究与探讨，实现对中国传统工艺文化的传承与活化。

如果说沭阳美术馆的设计追求的是如何将书法艺术所蕴含的人文气质抽象到建筑表达中，那么民艺馆便是顺应自然的“天地精神”在建筑上的体现。

图 2.7 中国美术学院民艺馆内外景

展览空间的区块分割用中国传统建筑的“廊”来连接和分开，入口设置在南侧的入口广场上，一方面使封闭空间的界限模糊化，内部空间和外部空间没有明显的界线，另一方面也能让参观者在进入美术馆时感到愉悦和放松。

在入口广场的另一侧设置了一个弧形的阶梯，将室内与室外联通。阶梯上设置了一组落地玻璃窗，将室内和室外连通，这样既能避免参观者碰撞到透明的玻璃上，又增添了美术馆浓郁的传统文化气息。另外，在台阶下面的坡道上设置了一组落地玻璃窗，将室内与室外联通。这样使得美术馆内部空间和外部空间之间的界限变得更加模糊，使参观更加自由舒适（如图 2.8）。

图 2.8 中国美术学院民艺馆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/157013004011006033>