

基于文化语法理论的展示设计课程教学模式研究： 六步法课程设计

郭俊宁

兰州文理学院美术与设计学院，甘肃 兰州 730010

DOI: 10.61369/RTED.2026050032

摘 要： 课程基于文化语法理论，结合“空间叙事设计6步法”，设计出“文化语法识别－空间语法转译－空间语义生成－空间语法检验”四阶段教学模式。通过地方非遗项目驱动，课程引导学生解码非遗文化知识，掌握系统性的展示空间叙事设计方法，提升教学与实践的一致性。本文以甘肃保安腰刀展示设计为例，分解6步法课程设计在教学实践中的应用过程。

关 键 词： 文化语法理论；空间叙事；展示设计；教学设计；四阶教学法

Research on the Teaching Model of Exhibition Design Courses Based on Cultural Grammar Theory: Six-Step Course Design

Guo Junning

Lanzhou University of Arts and Science, School of Fine Arts and Design, Lanzhou, Gansu 730010

Abstract： The course is based on the theory of cultural grammar and, combined with the 'Six-Step Spatial Narrative Design Method,' designs a four-stage teaching model of 'Cultural Grammar Identification – Spatial Grammar Translation – Spatial Semantics Generation – Spatial Grammar Verification.' Driven by local intangible cultural heritage projects, the course guides students to decode intangible cultural heritage knowledge, master systematic methods for displaying spatial narrative design, and improve the consistency between teaching and practice. This paper takes the exhibition design of Gansu Baoan Waist Knife as an example to break down the application process of the six-step course design in teaching practice.

Keywords： cultural grammar theory; spatial narrative; exhibition design; instructional design; four-stage teaching method

叙事是运用符号系统再现时空中发生的事件，常被视为带有故事情节的一种特殊符号文本^[1]。展示空间叙事是利用媒介符号，以空间维度讲述展示内容的设计语言。展示空间叙事设计是通过不同叙事手法编译、组织展品等要素，构建一种语境空间传递思想与文化意义^[2]。

近年来，随着体验经济的发展，展览馆成为了游客体验当地文化的重要场所。文化展示也从传统展示方式向体验设计转型，也要求教育部门培养能适应新需求的人才。然而，很多院校的展示设计课程，还延续传统教学中注重空间造型与陈列形式设计，对空间叙事设计相对忽视，造成学生重造型、轻逻辑、缺乏问题意识与跨学科整合能力^[3]。设计作品元素堆积、信息碎片化^[4]，观众体验感弱等问题。导致的结果是：学生在将来的行业实践中，缺乏用户视角、作品与市场需求脱节。因此，展示设计教学中加强学生空间叙事能力的培养，就显得非常紧迫。

一、理论分析

英国学者霍利迪提出跨文化传播的文化语法理论。他认为任何一种文化都有其内在的、潜在的语法规则和结构，比如，叙事结构、表达模式、符号组合规则等，无形中影响人们的认知与行为模式^[5]。而语言和文体是文化语法的外在呈现^[6]。词汇、句法、语义、语用组合形成了语言结构、规则和意义。景观语法（Anne Whiston Spirn, 2000）是物质元素通过空间秩序、尺度比例、序列关系等规则组合，形成空间场所与意义^[7]。两者在意义建构方式

与编码规则上相契合，为展示空间叙事设计提供了框架依据。

从设计学角度看，展示空间叙事设计通过空间布局、流线组织、视觉呈现，以空间序列将展示主题传达给观者^[8]。展示设计中离不开元素的组合、表意与应用。展品、材料、色彩、灯光、多媒体设备等基础元素是空间中的“词汇”。空间要素组合与语言中的“句法”对应。“语义”是空间元素以某种逻辑序列讲述故事，阐释的文化意义。“语用”是观众随着设计者设定情节路线，通过身体移动逐步体验文化，理解展览文化内涵与意义的过程。文化语法层次在结构逻辑和概念生成上为空间叙事设计提供理论依据和具体

项目信息：兰州文理学院校级教改项目《项目式教学提升学生地方文化空间叙事转译能力研究——以展示设计课程为例》，编号：2025-ZL-jxgg-89。

编排方法。因此，课程将文化语法理论作为空间叙事设计的分析工具，从展示的物质要素，即空间词汇、空间句法、空间语义、空间语用四个方面，构建展示设计教学模型，并通过地方非遗展示设计验证其有效性，培养学生在展示设计中逻辑思维与空间叙事设计能力，为地方非遗文化展示设计人才培育提供思路。

二、教学模式

课程基于文化语法理论，并结合项目式教学，应用语法层次分析展示设计过程，将展览主题的文化结构、叙事方式应用于展示空间叙事设计中。张学昕认为，艺术作品在文化要素、组合规则、深层意义，情景功能的设计表达类似于语言中的语法层次^[9]。因此，本课程结合这四个方面设计展示设计课程的教学模式，为展示设计教学创设提供可参考的路径流程。

（一）教学目标

本课程以学生为中心，围绕保安腰刀非遗展览项目展开教学，根据巴克教育研究发布的项目式学习 PBL 中的 7 要素，选择“具有挑战性的问题和持续探究；鼓励学生表达观点与创意，突出主体性；成果公开反思”三个方面，结合笔者在教学中总结的空间叙事设计训练的“六步法”，即“定义问题、明确需求、定位要素、创意发散与聚焦、设计语汇构建、叙事检验”制定了教学目标，具体如下：

第一，激发学生设计中的问题意识与主动探究动机。通过案例驱动，促使学生主动挖掘非遗文化内涵与观众需求，理解空间叙事核心是讲什么故事，为谁讲。激发学生探索知识与学习的主动性。

第二，培养学生系统性空间叙事思维、跨学科整合和设计转化能力。通过案例学习与创意思维训练，以小组方式进行，提升学生逻辑思维、媒介转化、自主设计与动手能力，通过学生自评、教师讲评优化叙事方案。

第三，提升学生表达能力与服务地方文化发展的意识。鼓励学生在空间叙事中表达个性观点，并通过公开展示和互评锻炼学生的专业沟通与团队合作能力。

（二）教学结构

基于保安族非遗文化的符号系统、叙事模式和意义生成规则，构建了“语法识别—语法转译—语义生成—语法检验”四阶段教学模式。即保安族非遗项目与民族文化、受众群体语法调研；展示空间叙事转译与脚本撰写；展示媒介转化生成与模型构建；空间叙事检验四个阶段，从文化语法感知、分析到转译、整合认知过程，构成了本课程的教学主线。

具体结构如下：

第一阶段，文化语法识别：民族文化语境调查与非遗叙事元素提取。通过调研，明确问题与设计方向，发掘民族文化规则、提取展览文本对象，培养学生多角度分析与整合能力。

第二阶段：空间语法转译：从开放式调研到主题聚类、空间叙事重构，借鉴文学叙事、电影叙事方法组织空间序列、元素组合，讲述故事，传达非遗文化意义，培养学生整合信息、转化重构的能力。

第三阶段：空间文化语义生成。将抽象的叙事文本转化为实

体空间环境和模型方案，营造语义空间。通过材料选择、尺度规划、造型色彩设计转化为可触摸的实体，训练学生材料应用与造型制造能力。

第四阶段：空间文化语法检验。通过多维角度检验文化语法空间转化的适用性、主题准确性、逻辑连贯性，训练学生批判性思维和表达能力。

通过“四阶段”教学训练逐步提升学生空间叙事系统思维与创新能力。该模式同时也为“六步法”路径提供了理论支撑与阶段性实施依据，确保教学过程的系统性与可操作性。

（三）教学设计

展示设计课是视觉传达设计专业本科三年级的专业核心课程。课程主要任务除了传授展示设计专业知识外，更重要的是培养学生空间叙事与建造能力。课程以地方非遗作为教学项目，采用“课堂讲授+小组合作+项目实践”的教学方式。班级规模在 30 人以内，分为 4-5 个小组，每组 4-5 人。课程根据“四阶段”教学模式，设置了阶段性汇报和最终成果汇报，形成元素提取、脚本转化、方案呈现的递进式训练路径。1. 发布地方非遗展示项目任务书，辅助学生在调研中识别问题，分析资料案例，掌握文化解码方法。2. 在学生理解民族文化语法结构与需求的基础上，引导学生整合语法规则，规划叙事，撰写空间叙事脚本。3. 从叙事文本到空间媒介转化。通过材料工艺、语音影像等设计实体模型，传达空间语义、营造空间环境。4. 成果汇报与讲评。根据展示虚拟与实体模型，阐释设计过程与主题意义。学生互评、教师讲评，优化设计方案，完成从民族文化调研到空间叙事设计教学训练。

三、教学实践

基于文化语法理论，以“甘肃保安族腰刀”非遗展示设计为例，结合展示设计教学“六步法”分解课程内容，从保安族文化语法识别、叙事转译、叙事组合与成果检验四个阶段指导教学实践过程。

（一）第一阶段：文化语法识别

1. 阶段要点

这一阶段对应展示设计“六步法”中的定义问题、明确需求、定位要素三方面展开。重点让学生明确“设计什么”“为谁设计”以及“为什么设计”，带着问题与目的展开项目的调研。当面对设计任务时，学生往往以主观意向盲目地完成任务，导致设计过程只注重形式美观性，未能解决项目的实际问题。因此，本阶段围绕“保安腰刀展览”提出问题、分析问题、解决问题展开项目调研教学，培养学生自主学习能力。

2. 过程解析与实施

该阶段设计了两个模块：第一，项目调研问题设置；第二，调研内容分析与整合。教师发布设计任务后，引导学生对保安腰刀技艺、保安族文化、市场需求进行调研，明确设计目的、方向。由于视传专业教学注重培养学生造型表达与创新能力，学生对文化调研不够重视，因此通过优秀文化展馆案例分析，给学生讲透展示中如何对文化内涵、观念精神、典型符号、色彩形式等要素进行解构与转化应用。引导学生从非遗文化、手工技艺、民

族故事、仪式入手，观察传统工艺、仪式流程、实施步骤，理解其文化语境。要求学生收集民族艺术与非遗符号元素，分析其艺术构图和元素组合方式，提炼主题。对民族文化深入调查同时也对展览时间、地址、参展方、参观群体进行调研，并完成保安腰刀非遗项目调研报告，内容包括文化语法分析报告与非遗元素的提取、市场需求分析等，在明确问题和需求基础上，确定展示设计的关键维度，培养学生多角度分析与整合能力。

（二）第二阶段：文化语法空间转译

1. 阶段要点

这一阶段对应展示设计“六步法”中的创意发散与聚焦，重点培养学生整合知识、编码转译能力。教学包括主题拆解、媒介转化、内容逻辑建构。教师通过案例分析，引导学生从民族文化语法到非遗主题建构、故事序列编排、空间划分布局，空间叙事脚本撰写，培养学生空间叙事的转译能力。

2. 过程解析与实施

该阶段设计了两个模块：第一，民族文化整合与空间叙事转译；第二，展示脚本撰写与平面布局图的绘制。通过案例讲解，分析将分散的文化现象整合、串联形成空间主题的句法，引导学生理解空间文化语法与故事主题的关联。具体包括：1. 将民族故事中主题拆解为几段情节，以时间结构、主题场景情节构建叙事^[10]。如，采用开始、发展、高潮、结尾叙事方式或并置、情节递进、场景融合等方式，将非遗故事文本转化为初步的空间句法。2. 媒介转化与展陈信息、意义的匹配。如设计不同装置引入主题，互动设计强化体验感，材质隐喻叙事故事情节内涵，光影变化表现情绪的起伏等，掌握空间设计语言如何承载叙事信息。3. 梳理空间序列与动线，让参观路线与叙事节奏匹配顺畅。4. 明确主题与空间功能、需求等之间冲突。通过小组协作提出设计方案，将保安族非遗特有图式与叙事结构、审美惯式转化为展陈空间叙事语言。

（三）第三阶段：文化语义生成

1. 阶段要点

这阶段对应展示设计“六步法”中设计语汇构建。主要将抽象主题叙事文本转化成可识别的、实体的空间形态、色彩、材质、光影等。在学生撰写的展示脚本中，有许多富有创意的构想，但在实体模型制作中往往因材料、技术、工艺等条件限制，空间叙事效果无法实现。因此，这阶段重点引导学生在现实冲突与主题表达之间寻找最优路径，经过反复修改打磨，确保信息传达有效性，培养学生实践验证与造型制作能力。

2. 过程解析与实施

该阶段设计了两个模块：第一，脚本内容整合与媒介转化；第二，展示实物、模型制作与优化。前两个阶段学习文化解码、转译方法，接下来解决如何将叙事方案落地的问题。教师通过案例讲解，帮助学生理解设计从脚本、图纸达到空间搭建的技术逻辑与实践流程。具体包括：（1）主题内容整合，提炼关键词，根据脚本中关键词选择造型语言与材料。（2）根据脚本中空间场景加入灯光，设计主色调、辅助色。（3）选取重点展览区域，运用影像、交互，强化语义表达，制造空间叙事的中心点。（4）制作电脑模型图与实物模型制作。通过展柜、道具、展板等空间建模进行“视

觉模拟”，检查不同材料视觉效果、空间氛围与主题的相关性。通过小组讨论检查设计是否与脚本设计贴合，不断优化模型。小组合作制作小尺寸实体模型，教师针对材料性能特点，辅助学生组合装置结构，指导加工方式。通过反复验证、优化调整完成从创意脚本到实物的转化，培养学生的造型制作、材料表现的动手操作能力。

（四）第四阶段：文化语法检验

1. 阶段要点

本阶段对应展示设计“六步法”中的叙事检验，从展示方案的汇报，多维视角评价、总结反思三部分。在成果评价中常存在以视觉效果表层评价为主，缺乏叙事逻辑、主题表达的深度评价，因此设定检验空间语义与叙事逻辑的有效性、可理解性等评价标准非常重要。

2. 过程解析与实施

作为课程收尾阶段，由学生汇报和小组互评、教师讲评方式进行。从文化语法调研提取到实体模型制作全过程汇报，阐释展示主题叙事结构，材料工艺选择等设计内容。教师肯定设计亮点的同时，要求以参观者视角对文化转译准确性、空间叙事的完整性及流畅性，以及模型传达主题与空间氛围的统一性、表现力等方面评价，推动学生从单一造型审美，逐步认识展示功能、故事叙事、空间逻辑等的重要性。引导学生迭代优化，解决叙事语义模糊、逻辑断裂等问题，培养学生表达能力和批判性思维。

四、结语

展示设计课程引入文化语法规则，能有效引导学生从堆砌文化元素到应用文化逻辑组织空间语言，训练空间叙事思维与设计能力的培养。笔者在教学也形成了一定量的教学成果与数据资料，但仍需继续更新调整。一方面，继续教学内容的更新，尝试将人工智能工具引入展示空间叙事语法设计教学中，探索甘肃地方非遗文化在线上数字化展览设计中的应用路径。另一方面，引入行业专家指导，推动学生参与真实项目设计，强化理论与实践应用的关联转化，培养学生在复杂情境中深化空间叙事与综合设计素养。

参考文献

- [1] 何积润,何科方,王丽英.基于空间叙事的中国油脂博物馆展陈设计研究[J].粮油食品科技,2024,32(05):108-114.
- [2] 张韶明.教育视角下的遗址博物馆展示叙事研究——以大云山汉王陵博物馆为例[J].装饰,2024,(12):136-139.
- [3] 周艳阳,余佩霜.基于构建主义学习理论的展示设计教学模式研究:十二步法课程设计[J].装饰,2025,(06):101-105.
- [4] 季晓刚,杨茂川.锡剧文化展示空间设计初探[J].设计,2021,34(08):158-160.
- [5] 陈辉,陈力丹.跨文化传播研究的知识结构与前沿热点:基于CiteSpace的可视化图谱分析[J].国际新闻界,2017,39(07):58-89.
- [6] 汤奇云.艺术思维中的文化审美机制——论思维与语言、文化与文体的互塑性[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2020,37(06):136-144.
- [7] 李伯华,黄灿音,魏弘晖,等.传统村落空间整体性修复的逻辑建构与实践路径——以勾蓝瑶寨为例[J].自然资源学报,2026,41(04):1101-1120.
- [8] 纪玉洁.视觉转译、空间叙事与思维赋能——设计之于策展的价值初探[J].美术研究,2022,(03):111-118.
- [9] 张学昕,任子钰.从手绘生产到技术生成——中国动画数字化进程的媒介考古研究[J].上海大学学报(社会科学版),2026,43(01):46-62.
- [10] 韩冬.奢侈品品牌展示空间多重叙事模式的研究[J].装饰,2019,(03):84-87.