designing exhibitions
ausstellungen entwerfen

Bertron Schwarz Frey

designing exhibitions
ausstellungen entwerfen

A Compendium for Architects, Designers and Museum Professionals
Kompendium für Architekten, Gestalter und Museologen

2nd Edition
2. Auflage

Birkhäuser
Basel

Dank an Philipp Teufel für konstruktive Kritik, Stephanie Reyer für fachlichen Rat bei der englischen Übersetzung und Nicole Fischer für ein verständiges Lektorat.
Thanks are due to Philipp Teufel for constructive criticism, Stephanie Reyer for expert advice on the English translation and Nicole Fischer for her informed editing.

Autoren Authors
Ulrich Schwarz
Aurelia Bertron
Claudia Frey

Mit Beiträgen von
With contributions by
Lizza May David
Karsten Ehling
Joachim Sauter
Bernd Lindner
Kornelia Lobmeier
Hans-Joachim Scholderer
Roswitha von der Goltz
Uwe Schröder
Uwe Lohmann
Iris Baumgärtner
Maren Krüger
Peter Hohenstatt

Konzeption, Layout und Typografie
Design, layout, typography
Bertron Schwarz Frey
Gruppe für Gestaltung GmbH
www.bertron-schwarz-frey.de

Aurelia Bertron
Ulrich Schwarz
Claudia Frey
Alexander Hartel
Christian Hanke
Susanne Asenkerschbaumer
Luise Krüger

Übersetzung Translation
Joseph O'Donnell, Berlin

Druckvorstufe Pre-press
Prade Media, Schwäbisch Gmünd

Druck und Herstellung
Printing and production
Aumüller, Regensburg

Bibliographic information published by the German National Library.
The German National Library lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in other ways, and storage in data bases. For any kind of use permission of the copyright owner must be obtained.

© 2011 Birkhäuser GmbH, Basel
P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland.
www.birkhauser.com
Part of ActarBirkhäuser

Printed on acid-free paper produced of chlorine-free pulp. TCF ∞
Printed in Germany

ISBN: 978-3-0346-0717-9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

007 Vorwort Preface

008 Ausstellungen entwerfen Designing Exhibitions
011 Hinweise zum Gebrauch Using this Book

I 012 Konzeption Concept
016 Grundlagenermittlung Initial Evaluation
021 Positionierung Position
026 Strukturierung Structure
032 Zieldefinition Goal Definition

II 034 Entwurf Design
040 Entwerfen Design
042 Skizzen und Zeichnungen Sketches and Drawings
060 Modelle und Simulationen Models and Simulations

III 068 Planung Planning
074 Grundriss Ground Plan
088 Licht Lighting
091 Medien Media
094 Wandabwicklung Wall Layout
100 Besucherleitung Guiding Visitors
108 Ausschreibung Calling for Tenders
110 Zeitplanung Time Management

IV 112 Ausarbeitung Production
116 Farbe und Material Colors and Materials
123 Objekte einbringen Installing Objects
124 Konservatorische Bedingungen Conservation Conditions
132 Typografie und Grafik Typography and Graphics

V **156** **Projekte Projects**
158 »Mauersprünge« Leipzig, Essen, Berlin
166 »Nähe und Ferne« Leipzig, Bonn, Prag
174 »Nightshift« Zürich
178 »Pflegen und Bewahren« Schloss Ludwigsburg
182 Kindermuseum Berlin
188 Pommersches Landesmuseum Greifswald
210 Stadtmuseum Weingarten
218 Stadtmuseum Rastatt
226 Jüdisches Museum Berlin
240 Museum für Naturkunde Berlin
246 Weitere Projekte Further Projects
258 Werkverzeichnis Project List
262 Autoren und Bildnachweis Authors and Credits

Vorwort

»Ausstellungen entwerfen« ist eine Aufgabe, die zunehmendes Interesse erfährt, auch das Buch erfreute sich großer Nachfrage und wurde mehrfach nachgedruckt, ins Chinesische und Koreanische übersetzt und vielfach besprochen. Es dient Studierenden und Interessierten als erste Annäherung an die Arbeit des Ausstellungsgestalters. Professionellen Gestaltern, Architekten und Museologen bietet es einen anschaulichen Überblick auf die Arbeitsphasen, die zur Entstehung einer Ausstellung durchlaufen werden. Für die Neuauflage hätte es jedes Kapitel verdient gehabt, vertiefender und ausführlicher dargestellt zu werden. Doch dann wäre es kein Kompendium* mehr. Die vorliegende Überarbeitung verdichtet viel mehr den Inhalt durch eine Reduktion von Redundanzen. Erweiterungen bietet das neue Kapitel »Konservatorische Bedingungen«, das sich mit wichtigen Aspekten im Umgang mit originalen Exponaten und den daraus folgenden Vorgaben für die Gestaltung befasst. Das »Museum für Naturkunde Berlin« ergänzt das Buch um eine neue Ausstellungsarbeit seit der Ersterscheinung des Buches.

Ulrich Schwarz

Preface

"Designing exhibitions" is a theme that is currently attracting increasing interest. Since first being published, this book has been in great demand, reprinted several times, translated into Chinese and Korean, and widely reviewed.
It offers students and other interested readers an initial introduction to the work of the exhibition designer, while also providing professional designers, architects and museologists with a clear overview of the phases involved in the evolution of an exhibition. For this new edition it could be argued that each chapter would have merited more intensive and comprehensive treatment. But then this book would no longer have been a compendium*. The main focus of the revisions that have been undertaken has been rather on consolidating the book's content by reducing redundancies.
New elements include the new chapter "Conservation Conditions," which focuses on important aspects of dealing with original exhibits and the design issues that this involves. The "Berlin Museum of Natural History" section deals with a new design project that has been realized since the book was first published.

Ulrich Schwarz

* lat. compendium: Ersparnis, Abkürzung

* Latin compendium: saving, abbreviation

Ausstellungen entwerfen

Dem zugänglich Machen und Vermitteln, und damit der Museografie und Ausstellungsgestaltung, kommt eine zentrale Bedeutung zu und dies ist Gegenstand des vorliegenden Buches.
Ausstellungsgestaltung bedeutet in erster Linie die Planung von Kommunikationsräumen. Ausstellungsplanung ist kein additiver, sondern ein simultan-vernetzter, dialektischer Prozess, der sich im Dialog zwischen verbal-begrifflicher und visuell-gegenständlicher Rhetorik entwickelt.[1]
Dabei steht der Mensch mit seinen seelischen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Wahrnehmung im Mittelpunkt aller planerischen Überlegungen.

Designing Exhibitions

Accessibility and communication, and thus the disciplines of museography and exhibition design, play a significant role for the museum, and that is the focus of this book.
Exhibition design is, above all, about the planning of interpretive spaces.
Rather than additive process, exhibition design is a simultaneously networked, dialectical process, one which develops in a dialogue between verbal-conceptual and visual-representational rhetorical techniques.[1]
The focal point of this process of reflection is the individual and his or her intellectual and physical perceptual capabilities.

[1] Hartmut John, in: Ulrich Schwarz, Philipp Teufel, *Museographie und Ausstellungsgestaltung*, Ludwigsburg, 2001, S. 57

[1] Hartmut John, in: Ulrich Schwarz, Philipp Teufel, *Museographie und Ausstellungsgestaltung*, Ludwigsburg, 2001, p. 57

Eine Ausstellung bezieht ihre Wirkung nicht nur aus einer ästhetisch räumlichen Anordnung der Dinge.
Der Maler, Architekt und Typograf El Lissitzky kann hier als Vorbild dienen; als gestalterisches Mittel, um ein schwieriges Thema für jedermann nachvollziehbar und anregend darzustellen, setzt er auf die gleichzeitige Verwendung von Fotomontagen, skulpturalen Objekten, dreidimensionalen Kulissen, kinetischen Objekten und Apparaten mit Lichteffekten.[2]

Als Disziplin liegt Ausstellungsgestaltung irgendwo zwischen Kunst, Architektur und Kommunikation.
Dauerausstellungen, Wechselausstellungen und sogenannte Wanderausstellungen entstehen als Produkt intensiver Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Autoren, Kuratoren, Konservatoren, Restauratoren, Museologen, Architekten und Ausstellungsgestaltern.

The success of an exhibition is not only based on the aesthetic, spatial arrangement of objects, but also on the relationship between these objects and the visitor.
This is illustrated by the work of the painter, architect and typographer El Lissitzky, who simultaneously utilized photomontage, sculpture, three-dimensional settings, kinetic objects and apparatus employing lighting effects, in order to stimulate the public to engage with complex themes.[2]

As a discipline, exhibition design is located somewhere between art, architecture and communication design.
Permanent exhibitions, temporary exhibitions and so-called traveling exhibitions develop as a product of intensive cooperation between academic writers, curators, conservators, restorers, museologists, architects and exhibition designers.

[2] El Lissitzkys Konzept eines »Demonstrationsraumes« (*Raum für konstruktive Kunst,* Dresden, 1926 und *Kabinett der Abstrakten,* Hannover, 1927–1928) beschäftigte sich mit der Gestaltung eines Prototypen-Ausstellungsraumes, in dem die Beteiligung und Aktivierung der Besucher beabsichtigt ist.

Quelle: Maria Gough, »Lissitzky Demonstration Space«, 28th Annual Conference 2002, Association of Art Historians (AAH); ww.aah.org.uk.

[2] El Lissitzky's concept of a "demonstration space" (Raum für konstruktive Kunst, Dresden, 1926; Kabinett der Abstrakten, Hanover, 1927–28) involved the design of a prototypical exhibition space that incorporated the participation and activation of exhibition visitors.

Source: Maria Gough, "Lissitzky Demonstration Space," 28th Annual Conference 2002. Association of Art Historians (AAH); www.aah.org.uk

In den Arbeitsprozess einbezogen werden weitere Spezialisten für Illustration, Grafikdesign, Produkt- und Mediengestaltung, Lichtkonzeption, Modell- und Ausstellungsbau. Außerdem arbeiten Wissenschaftsjournalisten und Pädagogen an der Schnittstelle zu den wissenschaftlichen Autoren. Die Auftraggeber für Ausstellungen sind in der Mehrzahl öffentlich-rechtliche, aber auch private, wohltätige oder kommerzielle Institutionen; also Behörden, Körperschaften, Vereine, Firmen und Industrieunternehmen.

Das vorliegende Buch bezieht eine klare gestalterische Position und beabsichtigt nicht, einen neutralen Querschnitt aller Gestaltungsansätze zu behandeln.
Alle Beispiele stehen in Zusammenhang mit den Entwerfern Aurelia Bertron, Ulrich Schwarz und Claudia Frey.
Einige Projekte entstanden auch durch interessante Kooperationen mit: Art+Com Medien, Joachim Sauter, Andreas Wiek, Sebastian Peichl und Schiel-Projekt; mit Dietmar Burger, Uwe und Andrea Vock UVA, den Architekten Lubic & Woehrlin, den Landschaftsplanern Bode Williams, dem Lichtdesigner Ringo T. Fischer und weiteren freien und festen Mitarbeitern wie Anna Oppermann, Alexander Hartel und Susanne Wolf, Valentin Kirsch und Moni Richter, Yvonne Krug, Christopher Bauder und Till Beckmann, und andere.

The work process itself includes a range of other specialists from the fields of illustration, graphic design, product and media design, lighting design and model and exhibition construction. It also incorporates an interface between academic journalists, educators and academic writers. While the majority of clients for exhibition projects are government organizations, such projects are also commissioned by a range of commercial and cultural institutions.

This book aims to establish a clear position on museum-design and is not intended as a neutral cross-section of the full range of possibilities. All examples are related to the designs of Aurelia Bertron, Ulrich Schwarz and Claudia Frey.
Several projects also involved the cooperation of Art+Com Medien, Joachim Sauter, Andreas Wiek, Sebastian Peichl and Schiel-Projekt; with Dietmar Burger, Uwe and Andrea Vock UVA, the architects Lubic & Woehrlin, the landscape architects Bode Williams, the lighting designer Ringo T. Fischer and other colleagues including Anna Oppermann, Alexander Hartel and Susanne Wolf, Valentin Kirsch and Moni Richter, Yvonne Krug, Christopher Bauder and Till Beckmann.

Hinweise zum Gebrauch

Die Gliederung des Buches orientiert sich strikt am Ablauf der für den Entstehungsprozess einer Ausstellung notwendigen Arbeitsphasen:

I Konzept, **II** Entwurf, **III** Planung und **IV** Ausarbeitung bis hin zur **V** Anwendung.

Skizzen, Diagramme, Grundrisse, Wandabwicklungen, Simulationen, Darstellungen, Modelle und Fotografien zu realisierten Projekten werden als Arbeitsschritt jeweils für sich betrachtet.
Zu den einzelnen Arbeitsphasen werden Beispiele von verschiedenen Projekten nebeneinander gestellt, um durch die so hergestellte Vergleichbarkeit übergeordnete Gestaltungsprinzipien ablesbar zu machen und generelle Schlüsse zu erlauben. Der Ablauf eines Projektes kann anhand der Projektnummern nachvollzogen werden. Die Projektbezeichnungen finden sich im Verzeichnis auf Seite 258 am Ende des Buches.

Using this Book

The book has been structured to correspond with the sequence of phases required to develop an exhibition:

I Concept, **II** Design, **III** Planning **IV** Production **V** Implementation.

Sketches, diagrams, ground plans, wall layouts, simulations, depictions, models and photographs of the realized projects will be considered as individual steps in the process.
Examples selected from a range of projects will be presented in relation to each individual work phase to provide a comparative basis for identifying overarching formal principles and drawing general conclusions. The development of a project can be tracked using the project number. Project titles can be found in the list on page 258 at the end of the book.

Projektnummer, siehe Verzeichnis S. 258 Project number, see list p. 258
Arbeitsphase Sequence of phases
02.015 **II** 066 **III** 093, 095 **V** 178–181
Seitenzahl Page number

“My work ist not based on inspiration: snapping my fingers in the night is not enough to give me an idea. I work very methodically, like a worker going off to work every morning … I am always working!”

»Meine Arbeit basiert nicht auf Inspiration: ein Finger-schnippen im Traum gibt mir noch keine Idee. Ich arbeite sehr methodisch, ich arbeite wie ein Arbeiter, der jeden Morgen zur Arbeit geht … ich arbeite eigentlich immer!«

Alessandro Mendini, in an interview with Hans Ulrich Obrist, Milan 29.01.04, in *Domus* 873, 9.2004

Konzeption
Concept

- Grundlagenermittlung
- Positionierung
- Strukturierung
- Zieldefinition

- Initial Evaluation
- Position
- Structure
- Goal Definition

Ziel der Konzeptionsphase ist die Entwicklung von prinzipiellen Gestaltungsansätzen anhand der ermittelten Grundlagen.
Basis jeder Arbeit ist eine gründliche Recherche, eine klare gestalterische Position und eine überzeugende Strukturierung der Aufgabenstellung.
Die Wichtigkeit dieser ersten Phase wird oft unterschätzt und unterbewertet.
In der Grundlagenermittlung entstehen die Wurzeln der Lösungen. Diese sind oft bereits in der Formulierung der Aufgabenstellung latent enthalten.

Ein präzises Briefing beschäftigt sich mit folgenden Punkten:

. Themen und Inhalte
. Kernaussagen und Absichten
. Bedarf, Interesse und Positionierung
. Stand der Forschung
. Quellen
. Objektlage
. Zielgruppenbestimmung
. Besucheranalysen
. Museumspädagogik
. Räumliche Gegebenheiten
. Rahmenbedingungen, Denkmalschutz
. Konservatorische Bedingungen
. Mobilitätskonzept, Besucherwege
. Budget

The goal of the concept phase is the development of principal design approaches with the help of the initial evaluation.
The basis of every project is a detailed investigation, a clear design position and a convincing structuring of the task.
The importance of this first phase is often underestimated and undervalued. Yet it is from the basic evaluation that the roots of the solution, which often lay dormant in the project objective, begin to emerge.

A precise briefing adresses with the following points:

. themes and content
. key statements and intentions
. requirements, interests and positioning
. state of research
. sources
. object situation
. target group determination
. visitor analyses
. museum pedagogy/educational theory
. spatial factors
. framework conditions, preservation
. conservational conditions
. mobility concept, visitor pathways
. budget

Präsentationsformen der Ausstellungsgestaltung
Presentation styles of exhibition design

Objekt Object	Exponat Original Replik/Faksimile Inventar Ausstattung Haus, historisches Baudenkmal	artefact original replica/facsimile fixtures accessoires building, historical monument
Präsentation* Presentation*	Authentische Präsentation Museale Präsentation Didaktische Präsentation Szenische Präsentation	authentic presentation museal presentation didactic presentation scenographic presentation
Information Information	Führung: verbaler Vortrag geführter Rundgang Audioguide: invidueller Rundgang Kurzführer: Printmedium individueller Rundgang frei wählbar Beschriftung von Räumen und Exponaten Informationsflächen Mediale Vermittlung	guided presentation: lecture guided tour audio-guide: individual tour concise guide: print individual tour choice labeling spaces and exhibits information areas media resources

***authentisch:** Denkmal mit Ausstattung, Inventar, Kunst
museal: Sammlung verfügbarer Ausstellungsgegenstände
didaktisch: Originale und Repliken, Informationen
szenisch: Geschichtserlebnis durch mediale Einbindung

***authentic:** historic building with fixtures, accessories, artworks
museal: protected display of museum collections
didactic: originals and reproductions, information
scenographic: historical experience involving multimedia

Grundlagenermittlung

Die Grundlagenermittlung betrachtet die Aufgabenstellung aus verschiedenen Blickwinkeln. Interessen von Besuchern und Trägern des Museums sind nicht immer deckungsgleich. Vor der Einleitung von konkreten Planungsmaßnahmen steht deshalb eine alle relevanten Bereiche einbeziehende Analyse der bestehenden Situation. Die Einrichtung multidisziplinärer Arbeitsgruppen schließt eine einseitige, »betriebsblinde« Betrachtungsweise aus und garantiert Lösungswege mit Bestand. Um eine Recherche auf eine möglichst breite Basis zu stellen, empfiehlt es sich, in moderierten Workshops unterschiedliche Spezialisten zu Wort kommen zu lassen und auch Ausführende einzubeziehen.

Bereits in der Konzeptionsphase werden die Grundlagen für alle Gestaltungsbereiche geschaffen:

. dreidimensionale Präsentation
. Inszenierung
. Darstellung und Vermittlung
. Rolle der Objekte
. Text und Bild
. Layout, Grafik und Typografie
. Farbe
. Licht und Beleuchtung
. Akustik

Initial Evaluation

The initial evaluation considers the task from different angles. The interests of visitors and sponsors of the museum are not always identical. For this reason a comprehensive analysis of the existing situation and all relevant areas is required. This should precede the introduction of concrete planning measures. A banal, one-sided approach to design can be avoided, and more sustainable solutions guaranteed, by forming multi-disciplinary working groups. In order to provide the research phase with as broad foundations as possible, it is recommended that chaired workshops are held as a forum for the input from a range of specialists and executive participants.

It is important that the fundamentals regarding all design areas are already established during the concept phase:

. three-dimensional presentation
. scenographic presentation
. visualization and communication
. role of objects
. text and image
. layout, graphics and typography
. colors
. lighting and illumination
. acoustics

1	Grundlagenermittlung Initial evaluation	Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Aufgabe Analyze preconditions required to achieve objective
2	Vorplanung Schematic design	Erarbeiten wesentlicher Teile der Planungsaufgabe Formulate essential aspects of planning task
3	Entwurfsplanung Design development	Ausarbeiten der Lösungen Elaboration of solutions
4	Genehmigungsplanung Building documentation	Erarbeiten der Vorlagen für die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen Elaboration of building documents according to applicable codes, registrations and standards
5	Ausführungsplanung Executive design	Durcharbeiten der Ergebnisse zu ausführungsreifen Planungslösungen Elaboration of design phases 3-4 and production of executive design drawings
6	Vorbereitung der Vergabe Mass records and advertising	Ermitteln von Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen Ascertainment and collection of building masses and elaboration of work descriptions
7	Mitwirkung bei der Vergabe Negotiation and contracting	Ermitteln der Kosten und Mitwirken bei der Auftragsvergabe Completion of advertising and invitation of tenders
8	Objektüberwachung Construction supervision	Überwachen der Ausführungsarbeiten Supervision of construction execution
9	Objektbetreuung und Dokumentation Building documentation	Überwachen der Mängelbehebung und Dokumentieren des Gesamtergebnisses Site and construction inspection for quality control and documentation of finished product

Die neun Leistungsphasen der deutschen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gliedern ein Projekt, den »Raumbildenden Ausbau«, schematisch.

This abbreviated description of the phases of the design process as recognized by the German Fee Structure for Architects and Engineers (HOAI) provides a schematic overview of »spatial partitioning construction« projects.

Grundlagenermittlung beinhaltet auch eine umfangreiche Mitwirkungspflicht der wissenschaftlichen Autoren. Die inhaltliche Zusammenstellung erfolgt am besten mit Hilfe einer Matrix, die sich in folgende Punkte gliedert.

- Bearbeiter
- Ordnungsnummer (Dezimalklassifikation)
- Raumnummer/Saalnummer/Gebäudeteil
- Themenüberschrift
- Themenunterschrift
- Schlüsselbegriffe
- Kurzbeschreibung (maximal 10 Zeilen)
- Präsentationsziel
- Exponat (Originale, Repliken)
- Modelle
- Bildmaterial
- Medien

Raum **Room**	**Thema** **Theme**	**Inhalt** **Content**	**Präsentationsziel** **Presentation target**
Saal 3 Hall 3	**Dinosaurier erobern die Erde** Das Zeitalter des Jura **Dinosaurs conquer the earth** The Jurassic period	Einführung in die erdgeschichtliche Epoche Jura Introduction to the Jurassic period	Erdgeschichtliche, geologische und klimatologische Aspekte sollen erlebbar gemacht werden Aufstellung der Saurier Geological and climatological aspects should be given a tangible quality Presentation of dinosaurs
		Flora und Fauna an Land Schwerpunkt: Fundstätte Tendaguru Flora and fauna on land Focus: Tendaguru site Die Eroberung des Luftraums Schwerpunkt: Fundstätte Altmühltal The conquest of the air Focus: Altmühltal site	Originalfossilplatten 3D -Rekonstruktionsmodelle der Fossilien Original fossil plates 3D reconstruction of fossils Rekonstruktion/Inszenierung der Ausgrabungsstätte Reconstruction/presentation of excavation site Darstellung eines Sauriers vom Skelett zum lebensnahen Tierkörper Representation of a dinosaur from skeleton to lifelike model
Saal 4 Hall 4	**Themenübersicht/ Wegweisung** **Thematic overview/ directory**	Drei Säulen des Museums: Mineralogie / Paläontologie / Zoologie Three pillars of the museum: minerology / paleontology / zoology	Überblick über die Ausstellungsinhalte des gesamten Museums und Orientierungshilfe für den Besucher Overview of the exhibition contents of the entire museum and orientation aids for visitors

The basic evaluation should also include extensive input on the part of scholarly authors. The composition of content can best be represented with the help of a matrix divided according to the following points.

- participants
- classification number (decimal classification)
- room number/hall number/building section
- heading
- subheading
- key concepts
- brief description (10 lines maximum)
- presentation goals
- exhibits (originals, replicas)
- models
- pictorial material
- media

Exponat **Exhibit**	**Installation** **Installation**
Präsentation der Originalsaurier aus der Fundstätte Tendaguru Presentation of original dinosaurs from the Tendaguru site	Mediale Fernrohre Virtuelle Saurierei-Brutinsel Lichtinszenierung »Lebensraum Jura« Multimedia telescopes Virtual dinosaur hatchery Light show – "The Jurassic Habitat"
halbseitige Rekonstruktion eines Allosauriers mit freigelegtem Muskelkörper und Skelett Reconstruction of an allosaurus with exposed muscle structure and skeleton on one side	Erdschichten-Scanner Mediale Insel: Die Arbeit der Paläontologen Geological strata scanner Multimedia island: The work of the paleontologist
Mineralogie – Kristalle Paläontologie – Fossil Archaeopterix Zoologie – Exponat, das die Abteilung repräsentiert Minerology – crystals Paleontology – archaeopterix fossil Zoology – exhibit that represents the section	Kristalloskop Crystaloscope

»In der Informationsgesellschaft besteht die Gefahr, dass der Blick auf die Zusammenhänge verloren zu gehen droht. Museen und Ausstellung können einen Ort bieten, an dem Sinnzusammenhänge erfahrbar gemacht und zur Diskussion gestellt werden, an dem die Wurzeln des Gegenwärtigen in der Vergangenheit aufgezeigt und Wissen vermittelt wird, das wieder zum Staunen und Fragen befähigt.«

"In the information society we are in danger of losing sight of contexts. Museums and exhibitions can offer a place where contexts of meaning can be experienced and opened up to discussion, where the roots of the present are revealed in the past and knowledge is conveyed in a way that restores our capacity for astonishment and inquiry."

Monika Griefahn, Chair of the Committee for Culture and Media, in: *Museumskunde* BD, 66, 2001, p. 12

Positionierung

Das Produkt gestalterischer Arbeit überzeugt durch seine inhaltliche und formale Konsistenz. Die Haltung, die man als Gestalter einnimmt, entscheidet über die Qualität des Ergebnisses. Es braucht den Mut, bereits erprobte Wege zu verlassen, um zu ungewöhnlichen Lösungen zu gelangen.
Eine Position ist die Ideenentwicklung im Dialog mit den wissenschaftlichen Autoren und die davon abgeleiteten Gestaltungslösungen. Die für jedes Projekt neu gewählte Position dient als Basis einer konstruktiven Arbeitsmethode, die Klarheit und Verständlichkeit wichtiger nimmt als vordergründig spektakuläre Inszenierungen.

Die Vermittlung von Information ermöglicht Verständnis. Und Verständnis ist die Voraussetzung für Erkenntnis.

Wir verstehen das Museum als Ort der:

. Aktualität
. Authentizität
. Kommunikation
. Interaktion
. Kontemplation
. Unterhaltung

Position

The success of the final design product hinges on a consistent presentation of both form and content. The stance a designer takes determines the quality of the result. The courage to depart from previous approaches in order to create unconventional solutions is absolutely necessary.
A position and subsequent design solutions develop through a dialogue with academic authors. The position selected for each project serves as the basis for constructive working methods which places greater emphasis on clarity and comprehensibility rather than spectacular display techniques.

The conveying of information makes understanding possible. And understanding is the prerequisite of knowledge.

We understand the museum as a site of:

. topicality
. authenticity
. communication
. interaction
. contemplation
. entertainment

Ausstellungsgestaltung hat immer auch zeitgeschichtlichen Bezug. Die Anforderungen an eine zeitgenössische Präsentation von Exponaten unterliegen einem beständigen Wandel.
Die Methoden und damit auch die Positionen der Ausstellungsgestalter haben sich im Lauf der Zeit gewandelt.
Eine gute Ausstellung muss sich nicht zwangsläufig modernster Mittel bedienen.

In großen Museen, wie beispielsweise dem Museum für Naturkunde in Berlin, sind verschiedene Ausstellungsstile nebeneinander zu sehen, die sich am jeweiligen Zeitgeist und den technischen Möglichkeiten orientiert haben. Dieses Beispiel zeigt, dass »alte Ausstellung« nicht zwangsläufig »veraltete Präsentation« heißen muss. Bedarf und Wunsch nach Neuem darf nicht dazu führen, dass im Zuge einer alles vereinheitlichenden und modernisierenden Gesamtkonzeption Bewährtes über Bord geworfen wird.
So haben bestimmte Aspekte und typische Erscheinungsformen historischer Einrichtungen ihren eigenen Reiz und sind zweifellos erhaltens- und ausstellenswert. Im Gegensatz zu vielen heutigen »Inszenierungen«, die sich auf pure Erlebnisse reduzieren, hat eine typische Sammlung im Originalmobiliar des 19. Jahrhunderts eine eigene Qualität. Dioramen üben bis heute eine große Anziehungskraft vor allem auf

Exhibition design always includes a reference to contemporary history. Ideas about the contemporary presentation of exhibits are constantly changing.
Though methods and the positions of exhibition designers have changed over the course of time, a good exhibition does not necessarily have to make use of the latest techniques.

In large museums, such as the Museum of Natural History in Berlin, different exhibition styles, which reflect the prevailing spirit and technical possibilities of the times, can be seen alongside one another. This illustrates the fact that “old exhibition” does not necessarily denote “outdated presentation.” The need and desire for something new must not be allowed to dismiss proven approaches in the service of an overall standardized and modernized concept. Certain aspects and typical forms of historical facilities have their own particular appeal and have unquestionable preservation and exhibition value.
A typical collection of original furniture from the 19th century has its own individual quality compared to many present-day “productions,” which are reduced to the level of pure experience. Dioramas also remain highly popular today, particularly among young visitors.

Mystifizierung sensationelle Wunderkammern 16.–18. Jahrhundert	Mystical sensational “cabinets of curiosity” 16th-18th century
Systematisierung Sammlungen des 19. Jahrhunderts	Systematic collections from the 19th century
Kontextualisierung z.B. Dioramen der Jahrhundertwende bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts	Contextual e.g. dioramas from the turn of the century to the beginning of the 20th century
Didaktisierung im Stil der 1980er Jahre	Diadactic in the style of the 1980s
Inszenierung durch 3D-Bilder in den 1990er Jahren	Scenographic 3D images from the 1990s
Medialisierung Erlebniswelten des 21. Jahrhunderts	Multimedia-based experiential worlds of the 21st century

junges Publikum aus. Die dreidimensionalen Bilder, die aussehen, als hätte man sie direkt aus der Natur herausgeschnitten, haben den Vorteil, dass man sie in aller Ruhe betrachten kann, aber gleichzeitig auch einen Nachteil: Die Tiere bewegen sich nicht. Genau an diesem Punkt erfüllen die neuen Medien ihren Zweck.
Unsere Position heißt, eine neue, zeitgenössische Schicht über die Ausstellungsräume zu legen, die wertvolle, historische Teile nicht überdeckt, sondern bereits vorhandene qualitätvolle Elemente in eine neue Gesamtkonzeption integriert.

The three-dimensional images, which look as if they have been taken directly from nature, have the advantage that they can be observed at one’s leisure. However, they also have the disadvantage of presenting purely static creatures. It is precisely in this context that the new media fulfil their purpose. Our position involves laying a new, contemporary layer over the exhibition spaces that does not conceal valuable historical parts but integrates existing, high-quality elements in a new overall concept.

“These days, many museums seem less like temples of culture and science and more like multimedia amusement parks, with Imax screens, exhibits designed to mimic carnivals and high-end toy stores scattered throughout.”

»Museen scheinen mehr ›Multimedia-Vergnügungsparks‹ mit Imax-Kino, Ausstellungen mit Volksfestcharakter und High-End-Spielzeugläden sein zu wollen, als Tempel der Kultur und des Wissens.«

Debra Galant, “Child-Friendly or Child-Frenzied? Turn Down the Interactivity,” *The New York Times,* March 31, 2004.

Eine klares Ausstellungskonzept formuliert übergeordnete Leitgedanken, die allen weiteren Gestaltungsentscheidungen zugrunde liegen.

Respekt vor dem Baudenkmal

Die Ausstellungsgestaltung akzeptiert den historischen Raum und verzichtet bewusst darauf, diesen durch Einbauten zu dominieren. Die Ausstellungsarchitektur ordnet sich dem Baudenkmal unter. Museumsräume sollen in ihrer architektonischen Originalität sichtbar bleiben. Die historischen Räume bestimmen ganz wesentlich den Gesamteindruck und tragen zur Stimmung des Museums bei.

A clear exhibition concept defines overriding themes that constitute the basis of all subsequent design decisions.

Respect for listed buildings

The exhibition design embraces the historical space and consciously avoids dominating this space with additional structures. The character of the exhibition is secondary to the historical building. The architectural originality of museum spaces should remain visible. The historical spaces have a fundamental influence on the overall impression and contribute to the atmosphere of the museum.

Respekt vor den Objekten

»Lasst Objekte sprechen« wurde in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts immer wieder gefordert; man meinte damit, anhand von Objekten Geschichten zu erzählen – Objekte sprechen tatsächlich; jedoch nicht in einer Sprache, die jedem Besucher verständlich ist. Wissenschaftlern kommt hier die Rolle der Übersetzer zu, den Ausstellungsgestaltern die Aufgabe, das übersetzte Wissen erfahrbar und leicht zugänglich zu machen.

Respekt vor dem Besucher

Das Museum fasziniert seine Besucher durch die Vielfalt und die Qualität seiner Objekte. Genau dies unterscheidet es von einem Science Center. Es geht nicht darum, den Besucher mit künstlichen Erlebniswelten zu unterhalten. Der Besucher muss ernst genommen werden.
Das Ziel ist, wo immer möglich, einen spielerischen Zugang zum Thema zu ermöglichen, das Spiel darf jedoch nie als Selbstzweck eingesetzt werden.
Informationen müssen so aufbereitet sein, dass sie leicht verständlich sind. Auch für Besucher mit Vorkenntnissen muss der Ausstellungsbesuch bereichernd sein.

Respect for the objects

"Let the objects speak," was a demand repeatedly made during the 1980s. This meant that history should be told through the objects. Indeed objects do speak, although not in a language comprehensible for every visitor. In this context scholars act as translators, and it is the task of the exhibition designer to make the translated knowledge tangible and accessible.

Respect for the visitor

The museum fascinates its visitors through the variety and quality of its objects. It is precisely this character that distinguishes it from a science center. The concern is not with entertaining the visitor with artificial experiential worlds. The visitor must be taken seriously.
Wherever possible, the goal should be to facilitate a playful access to the subject matter, although this may not be a goal in itself.
Information must be structured in such a way that it is easily comprehended. Moreover, it is important that the exhibition proves enriching for visitors with previous knowledge on the theme.

Strukturierung

Informationen, die in der Ausstellung dem Besucher vermittelt werden, folgen immer einem bestimmten Prinzip:

. chronologisch
. thematisch
. synchronoptisch
. synergetisch
. exemplarisch
. pointiert

Manche Museen können aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten keinem strikten, einheitlichen Gestaltungs- und Strukturierungsprinzip unterworfen werden.

Structure

Information conveyed to the visitor by the exhibition should be organized according to a specific principle:

. chronological
. thematic
. synchronoptic
. synergetic
. exemplary
. pointed

In some cases, due to pre-existing conditions, museums cannot be subjected to strict, unitary design and structuring principles.

Strikte chronologische Strukturierungen bergen die Gefahr, langweilig zu werden. Thematische Strukturierungen lassen kein ganzheitliches Bild entstehen.
Die neue Gestaltung begreift solche Vorgaben als Chance, Inhalte in ihrer komplexen Verzahnung aufzuzeigen. Dies wird durch eine Darstellung möglich, die exemplarische »Inseln« synergetisch zueinander in Beziehung setzt.
Die Art und Weise der Erzählung kann dramaturgisch pointiert werden, um so unvergessliche Höhepunkte zu schaffen.
Im Folgenden werden verschiedene Methoden der Strukturierung anhand von Praxisbeispielen illustriert.

Strict chronological structuring runs the risk of becoming boring. Thematic structuring does not allow an integral picture to emerge.
The new design approaches such problems as opportunities to portray contents in terms of their complex interrelations. This becomes possible in a form of presentation which places exemplary “islands” in synergetic relation to one another.
The form of narration can be dramatically pointed in order to create unforgettable highpoints. The following examples illustrate different exhibition structures.