

编者按:有人说,中国是世界上美术展览最多的国家。质量且不论,数量之多,该是事实。中国的美术展览还有一个特点,尤其讲究仪式感,特别注重开幕式。但相当数量的开幕式,说白了其实是商业告白。这些被反复设计、策划、不断镀金裹银的开幕式,就像几十元的月饼被过度包装成几千、几万元的超豪华概念月饼一样,光鲜亮丽,花费甚巨,但只是一场“秀”,并无文化内涵。针对越来越盛行、越来越隆重的开幕式及其怪象,本刊特约专家、学者及业内人士撰文,针砭时弊,以期大家深入探讨,研究匡正之道。

从正剧到闹剧

——一个文化管理者眼中的美术展览开幕式演变

毛时安

这年头,美术展览的开幕式可是越来越多了。

有时候,我一星期收到的美术展览开幕式请柬有十数张之多,甚至同一天也会有两三个开幕式撞在一起,彼此不肯相让。常常望着一大堆花花绿绿的开幕式请柬发愁,就像克雷洛夫寓言中的那头优柔寡断的小驴子,面对着两堆诱人的金黄稻草无法下嘴一样。是的,你去哪儿呢?去吧,暗不起那么多时间,不去吧,伤不得那么多友情。而且,这些请柬通常还印制得相当考究,创意十足。有的金碧辉煌,有的小巧玲珑,有的花哨妖娆,有的明快前卫,都是挺风格、挺气派的。时过境迁,弄得你留下不是丢也不是。留着占地,丢了可惜。如果你真的要去认真地对付那些开幕式,你就是把自己撕成几瓣也不成。唉,如今美术展览的开幕式那真叫多呀!多得就像大街小巷星罗棋布的证券交易所。

其实我们这一代人的心目中,开幕式原本并不是那么讨人嫌的。相反,它曾经是非常庄严、非常高贵、非常神圣,充满了仪式感和光荣感。以前,开幕式是很少很少的,少到寥若晨星。通常只有全运会、奥运会、长江大桥通车这样规格、规模的事,才配有一个有头有脸的开幕式。那时开幕式是一出意味深长、意义重大的正剧。一次开幕式常常成为平头百姓的街谈巷议,成为饭桌上几天的话题。在我的印象中,早几十年前美

术展览一般很少办开幕式。清晨,美术馆大门一开,观众拿着美术展览入场券,随着人流欢欢喜喜、大大方方地进了展馆,美术展览也就开始了。

不知驴年马月,美术展览有了

开幕式。开幕式成了美术展览必不可少的脸面。不管画家是哪方人士,也不管画的水平高低。而且这开幕式越来越有腔调,越来越有程序,渐渐地形成了自己独特的体系、形态。

首先开幕式从简朴渐趋豪华。

早些时,开幕式只是台上站一溜主办方人士,然后主办方人士致个开幕词,最后主持人说“下面请大家参观美术展览”,开幕式就结束了。通常一个开幕式不会超过10分钟。慢慢地,开幕式似乎就不满足自己这副穷酸模样了。

其次开幕式实质由民间渐趋官场。美术展的开幕,是美术家、美术界自己的事。早先的开幕式趣味相对纯真。出席的人士,主席台上站的诸公,大凡还是美术中人,最多也就是美术家协会的领导,他们大多数本人也是画家。但渐渐地,主席台上的人物有了变化,主要是增加了许多“长”字头的官员。这样开幕式就由民间变成了官场。

变化之三,不仅官方,而且所

请领导、官员的层级由低端渐趋高端。最初是文化厅分管艺术的副局长,渐渐就是分管文艺的宣传部副部长直到部长。胃口越来越大,现在最好是请了省部级的领导来站场、剪彩。领导虽然忙,可碍于情面,尤其是为了尊重

一声“现在开幕”中,美术展览开场。开幕式通常还有花篮。早些时候,也常常只是极少朋友送那么一只花篮意思意思,点缀点缀的,后来不行了,没气派,于是乎,花篮常常摆满开幕式大厅,常常把它五颜六色的尾巴伸到了展厅大门外的老远。开始时花篮的花也不甚讲究,都是些勿忘我、满天星、矢车菊和一些绿叶植物。后来也不行了,太寒碜,这样就有了香水百合、红白玫瑰。时下有档次的开幕式还学洋腔洋调,增加了开幕酒会,香槟美点、灯红酒绿,热闹得恍惚暧昧。更别出心裁的则在开幕式上加了洋号军乐、载歌载舞。总之,剪彩真是剪得五彩缤纷,太有盛世景象了。

其实开幕式实质由民间渐趋官场。美术展的开幕,是美术家、美术界自己的事。早先的开幕式趣味相对纯真。出席的人士,主席台上站的诸公,大凡还是美术中人,最多也就是美术家协会的领导,他们大多数本人也是画家。但渐渐地,主席台上的人物有了变化,主要是增加了许多“长”字头的官员。这样开幕式就由民间变成了官场。

变化之三,不仅官方,而且所

请领导、官员的层级由低端渐趋高端。最初是文化厅分管艺术的副局长,渐渐就是分管文艺的宣传部副部长直到部长。胃口越来越大,现在最好是请了省部级的领导来站场、剪彩。领导虽然忙,可碍于情面,尤其是为了尊重

艺术家,万般无奈只得出席。

我亲眼目睹过美术展览开幕式的众生怪相。有时候,主席台上满满当当地站满了人,主席台下却是稀稀拉拉小猫三只四只。后来主办方为了避免难看,就学会了一招,组织开幕式观众,填满开幕式大厅,图个喜气、热闹。怪相之二是台上口若悬河,台下人声鼎沸,常常是主席台上致词者高头讲章,兴高采烈地致词。台下的观众却并不买账,开幕式变成了东南西北好久不见的熟人老友的寒暄聚会,东一言,西一语。我出席的开幕式上,就亲眼见主持人多次在按捺不住台下的嘈杂,大声断喝“请安静”,一二分钟后台下重新一片噪声四起。再加上美术馆展厅大多设计时光考虑视觉而从未顾及过音响听觉要求,开幕式常常比开市的菜场吵闹,谁也没有听到台上的热情讲话。怪相之三是开幕式的规模越来越高,可惜的是不少画家对艺术的追求并没有越来越高。于是美术展览的质量和规模成了反比例函数。有时美术展览的印象还不如开幕式花篮,还有的干脆取消了开幕式。

当然,令人欣慰的是,已经有些

画家意识到了开幕式的弊端,他们

的精简了开幕式的程序,有的谢绝了

花篮,还有的干脆取消了开幕式。

我自然不是一般意义上反对

开幕式,而是希望美术展览的开

幕式回归到美术本身,回到美

术自身,而不是附加很多华而不

实的东西。换言之,让美术展览的开

幕式更美术一点,更学术一点。

是闭幕之日,开幕式的繁华似锦转瞬间只留下了一地鸡毛。

开幕式的前世今生——从庄

严的正剧到颇具讽刺意味的闹

剧,实在是和今天展览机制的过

分商业化、官场化有关。美术馆时

至今日似乎仍然没有得到公益性

单位的充分保障,不得不引进大

量品质不高的商业气味特浓的展

览,而画家为了筹备展览费尽心

血钱财,谁不希望在开幕式上风

光一点、图个回报呢?而我们的

美术和文化宣传,其实是很势利

的,基本上是认钱不认人,认官

不认艺。没有高端官员和领导的

出席,美术馆规格就不高,美

术展览的宣传就会是个问题。通

常是领导级别越高,宣传力度越

大,版面也越突出。宣传新闻基

本上很少根据美术馆自身的质

量来量体裁衣。而且美术馆的

一些领导也常会利用开幕式多了

和领导套近乎的机会。如此,大

家何乐不为?

当然,令人欣慰的是,已经有些

画家意识到了开幕式的弊端,他们

的精简了开幕式的程序,有的谢绝了

花篮,还有的干脆取消了开幕式。

我自然不是一般意义上反对

开幕式,而是希望美术展览的开

幕式回归到美术本身,回到美

术自身,而不是附加很多华而不

实的东西。换言之,让美术展览的开

幕式更美术一点,更学术一点。

(作者系上海市政协教科文卫

体委员会副主任,知名文艺评论家)

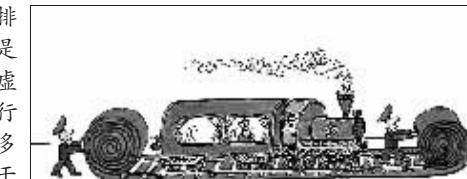
自己动手 王复羊

都说中国人有实用理性,讲求实际,但在现实生活中,虚头八脑的繁文缛礼,比谁都多。18世纪末,英国人麦夏尼率使团来华,要跟中国建立平等经商关系,结果因为无论如何接受不了中国朝廷的三跪九叩之礼,灰头土脸地回去了。人富贵了,得讲究排场,当年刘邦做亭长的时候,偷鸡摸狗无所不为,一边洗脚一边就见客了。但是,做了皇帝,得有排场,排场离不开礼仪,马上找人制礼,群臣上朝,打扮齐整,什么时候趋,什么时候立,什么时候下跪,什么时候叩首,井井有条,一步一步错,帽子掉了,都要被拉下去治罪。龙床上的刘邦见了,得意地说,今日方知皇帝之贵。排场,就是一种有形的精神享受。

自秦汉以降,朝代可以变更,但仪式排场却始终如一。但凡是个官儿,出行虎头牌一对对排开,八抬大轿,鸣锣开道,前呼后拥。皇帝出来就更不得了,卤薄仪仗加上护卫,得排上几里地,连马桶和虎子都得带上。蹲在家里开会,上大朝,大臣群臣,品级山上,文武两列,下来摆酒,边跪拜边饮酒,声势浩大,整齐划一,讲究的就是仪式场面。为什么儒家偏爱独尊?在很大程度上因为只有儒家会讲究礼仪,能给皇帝和百官设计出排场讲究来。不消说,但凡礼仪排场,都是没用的虚文,出行要那么多跟着干嘛?一大半没有任

何用处,真要是遇到危险,这些人跑得比谁都快,马桶和虎子有什么用呢?谁见过皇帝半道上随地大小便来着?朝会上的国宴,谁也不敢真吃真喝,无非装样子,就算开会议事,仪式性的朝会什么也决定不了,真正决策,是皇帝与宰相私下的小会。但是,没用的排场,还就是人人喜欢讲,排场中心的人喜欢,自不必说,人生在世,谁不高兴做回月亮,被众多星星拱着呢?就算做星星的,也未必一点都不高兴,品级山上,站在靠上的,比靠下的得意,站在下面的比没有进来的得意。

不做噱头噱脑的展览开幕式,把更多的精力放到展览上还是好的。为什么观众们把展览当成社交的场所?其实就是因为没有创作出真正让观众爱看的作品,也没有让观众眼前一亮的创意。展览最终要让观众满意,否则,开幕式做得再体面,那只让极个别人舒服,和展览的本义相去甚远。如果展览的目的只是为了个别人,那是艺术的阴谋,我们这里所讨论的一切都是废话。(作者系资深策展人)

前呼后拥 图片来源:《齐鲁晚报》

所有的人都乐此不疲。

按道理说,即使在21世纪的今天,世界各国的官方场合,都还是要讲一点排场的,多多少少还会有点仪式,但排场讲到我们这个地步,有时简直是为排场而排场,还是相当吓人。中世纪如此讲法,是因为做老子的人,多半心里虚,要靠外在的排场和讲究,把自己撑起来,好去吓唬老百姓。在上面的人,没有讲话,没有演说,汉官威仪,靠的就是衣服轿车、衙门和台阶,靠的是下面的人排场凑趣,曲意逢迎。今天的官场,已经有了讲话,有了演说,还可以跟老百姓直接对话,按道理,开会的仪式本是领导讲话的铺垫,领导人可以通过台上的表演,展示自己的才能,让下面的人心服口服。可是,不知为什么,我们的某些领导,没了蟒袍玉带,却依然要靠外在的车子、随从、衣冠,更要靠大小的仪式给自家撑门面,在会上露面讲话的机会,就这样硬是活生生变成官样文章,让底下的人,听也瞌睡,不听也瞌睡,于是热闹而隆重的仪式,反而变成了没有主题的主题,成了开会的目的。开所有的会,办所有的节,连领导讲话本身,都变成了仪式的一部分。让我们的很多官员,在繁文缛礼、虚头八脑中,打发自己的光辉岁月。

没有富贵的人们,也未必不喜欢排场,平时不讲究,那是没有条件,婚丧嫁娶,攒了一辈子钱,一天的礼仪排场就都花出去了,哪怕今后闹饥荒,背债也在所不惜。一旦农民发了家,排场讲得比从前的东家还厉害,太平天国几个农民忽然做了天王东王什么的,出门的仪仗,从城东门可以排到西门,讲究极其细致,大家都背不下来。即使没钱搞排场的时候,站在边上看着皇帝或者官老爷抖威风,也未必都是满心的怨恨,项羽当年说的是,彼可取而代之矣。刘邦则说,大丈夫当如此焉。野心没有这么大的人,心中艳羡者,恐怕也不少。嘴上不说,个个心里都会觉得,当官就得这样。老百姓心目中最好的清官包括大

没有开幕式的展览不跌份

谢海

很多年前,我们美术行业里突然多了一个行当,叫策展人。原本,策展人并没有现在这么多的误解,他们负责调研、创意、决策和实施的工作,这是一个很学术、很累人的活儿。后来,随着艺术市场的兴起和火箭式高速发展,策展人的性质和势力范围越来越不靠谱,我们对策展人的理解也变成了:会弄钱的人、人脉关系特好的人、文艺界的兄弟姐妹不跟他混就很难出道的人,至于调研、创意、决策和实施等硬指标反而不重要了。

当然,不管是好的策展人,也不管他们调研、创意、决策和实施的深度如何,最能让主管部门和投资人直截了当地看到的就是实施。文化项目的实施无非两条:一是现场感,二是活动后的社会效益或者经济利益回报。后者一时半会儿是看不到的,所以现场就变成了关键。艺术品展

请领导、邀媒体、摆酒会、约朋友,这是多数美术展览开幕式的过场。一场开幕式,少则花费数十万元,讲点排场的,花费可达上百万元。这其中包括看得见的开支和看不见的花费。比如来宾们的机票费、酒店住宿费、餐费是看得见的,疏通关系、打点人情的费用就看不见。

开幕式花钱又费神。自古以来,没有人愿意做赔钱的买卖,画家们勇于砸钱做开幕式,图的就是赚吆喝、讨彩头。不然,画得好的和画得孬的画家,有名的和没名的画家,犯不着乐此不疲。

不请领导不行?肯定不行。对于有名、画得好又卖得不错的画家,领导来是锦上添花,表示地方政府乃至国家认可其艺术成就,重视艺术家,关心艺术。对于这些画家,生计不是问题,他们的生活可以说已经准贵族化了,但作品的保管和流传等问题有赖于领导的关怀。对于没有名又画得不怎么样的艺术家,领导的光临就是雪中送炭了,卖画卖名声,且指望着拉这面大旗充门面呢。领导的重视有多重要,圈

览和歌舞表演不是每个人都能看得懂的,所以现场感的关键的关键在于开幕式的SHOW。很长时间里,展览是一个怪异的游戏,不管是官方的还是非官方的,它是在展览之前的一个仪式,像饭前的祷告一样。以前我做策展人的时候,写策划报告一定要突出展览的意义和目的。后来,策划报告慢慢地将开幕式流程越写越夸张,细到受邀来宾的名衔、各位重要来宾在主席台的位置及讲话的讲稿和时间长短、主持人的串词,甚至是来宾的参观路线,被拍摄的角度等等。当然,这还不包括如何请领导、请嘉宾。希望请来的领导和嘉宾说什么样的话、表什么样的态等更是“不能说的秘密”。再后来,我决定不再做那些我不愿意做的事了,因为在我看来策展人沦为“办公室主任”对我多少有一点大材小用。

过去结婚一定要办酒席,现在不少年轻人不办仪式,拿一个小本就住在一起。现在也有不少画家办展览选择开幕酒会或者干脆没有任何仪式。有开幕式的展览和没有开幕式的相比,我更喜

欢稍显稚嫩却诚恳十分的展览。

只要展览好,不一定都要弄一个什么叽叽歪歪的开幕仪式。很多时候,开幕式除了增加展览成本外,并没有什么实质性的功用。说

起来很是残酷,一场展览的策划和运作在商业利益挂帅的当下,开幕式注定与艺术无关,这也是一个很尴尬的事情。

不做噱头噱脑的展览开幕式,把更多的精力放到展览上还是好的。为什么观众们把展览当成社交的场所?其实就是因为

没有创作出真正让观众爱看的作品,也没有让观众眼前一亮的创意。展览最终要让观众满意,否则,开幕式做得再体面,那只让极个别人舒服,和展览的本义相去甚远。

如果展览的目的只是为了个别人,那是艺术的阴谋,我们这里所讨论的一切都是废话。

(作者系资深策展人)

“功夫”在画外

周少一

被领导抬举。不请媒体也不行。名声是靠媒体捧出来的。名有了,利随之而来,名声的大小与画家的钱包直接挂钩。雕塑家潘鹤先生一言说中真相:“我看同龄的人,都是有才华的同龄人,到了30多岁、四五十岁,完全没有了。”但名气却越来越大!很两极的。为什么?想想他们可没有什么好作品呀,为什么名这么大、钱那

么多、地位那么高?怎么来的?很奇怪。“圆明园几个大水龙头经媒体‘爆炒’,就成了国宝。文怀沙的‘国学大师’头衔,难道不是媒体‘封’的?文氏凭借着一点旧学训练和虚高的岁数,加上敏捷的反应,利用媒体的喧嚣和大众的迷信心理,以‘大师’的头衔频频出镜、走场,还出售每平尺1.5万元的墨宝,直到不久前被人指出造假,大家才恍然大悟。实际上“大师”厉害的不是国学,而是作秀,也就是谙熟时下的现代大众传播。某位自诩为大师的画家频频上电视,接受知名主持人访谈,尽管圈内懂行的既不认可他的人品,也不认可他的艺术品,但是人家的名气大过天,画儿就是卖得好,挡都挡不住。一书画界朋友某日和几位企业界大鳄吃饭,老板有