

美术馆建设系列报道之二：

为城市加点味儿

——上海美术馆建设扫描

本报记者 张晶晶

徐汇艺术馆外景

上海当代艺术馆外景

8月,本是美术展览的“淡季”,此时的上海,20多个展览正在轮番展出。

如果早晨你在人民公园里溜达,不妨抽空到旁边的上海当代艺术馆看看“当代性:印度尼西亚的当代艺术”展,这座艺术馆经常引进高质量的国外展览。如果你在淮海路扫货逛累了,何不不到附近的徐汇艺术馆“洗洗眼睛”,艺术展览不仅带来视觉的享受,还在无形中慢慢提高审美品位。如果你是 在外滩吹风,可以进老建筑内的上海外滩美术馆瞧一瞧,这座由洛克菲勒基金支持的美术馆,多推出明星艺术家的展览,国际知名的蔡国强展览刚结束,时尚又先锋的曾志志正要出场。

这是另一个上海,分布于大街小巷的美术馆,正在改变上海的城市味道,时尚、商业味儿之外,扑面而来的还有艺术的审美气息。据上海市文化广播影视管理局艺术处副处长肖谷介绍,目前上海大概有30多个美术馆,区级美术馆、民营美术馆的发展势头良好,大概有七八个区都建立了属地财政全额拨款支持的美术馆,其中徐汇区、虹口区、长宁区等更兴建了不止一个美术馆。

若论美术馆的出境率和活跃程度,在北京、广东等地还可掰着手指头数,在上海就不太容易了,因为名单有点长,多家经营得颇有特色。特别是借着世博会的势头,今年各美术馆“展示的方式和内容都超过了以往。过去因为经验、社交关系、展示者能力等问题,往往局限于某一方面。今年引进了全国性的展览,而且在展览之外做了很多推介和宣传工作。比如市级、区级、民营美术馆都推出了品位不俗的系列讲座。”肖谷介绍。

上海的美术馆建设开始耀眼起来,以致某知名媒体传出消息称“上海市要在2010年前建100个博物馆”,并就上海的美术馆建设做了题为《当美术馆比星巴克还多》的报道。

美术馆的春天来了？

上海的美术馆建设可追溯到上世纪80年代。1986年,上海美术展览馆更名为上海美术馆。1995年又新建了刘海粟美术馆。近年来,由于上海经济的飞速发展,经济实力逐渐雄厚,加之上海市政府对城市文化建设的重视,作为文化承载方式之一的美术馆开始兴起。尤其是2000年后,部分区(县)政府对美术基础设施建

设方面的投资也逐年增加,民间兴办美术馆的热情与日俱增,形成了市级美术馆、区级美术馆、民营美术馆共同发展的格局。

经济的发展是前提,上海市政府对城市的文化建设的重视则是美术馆发展的直接推动力量。2008年,上海市文广局针对美术馆的功能、定位和公共文化服务在全市展开了调研,并完成了《关于上海市美术馆事业建设的调研报告》。报告肯定了已取得的成 绩,更分析了经费不足、教育培训推广不够、专业人才缺乏、资源未形成共享等问题,并针对上述问题提出了相对应的对策和解决之道。

以美术馆资源共享方面为例,“上海市美术馆联盟”的成立解决了美术馆展览信息资源共享问题。具体的做法是,各美术馆将每个月的展览内容及简介按照统一的规格印制1万份印刷品,由“上海美术馆联盟”汇总后再分发到各馆。每个月通过这一渠道向市民发放约20万册中英文双语的展讯。这一举措受到市民的欢迎。

公立美术馆的服务意识加强

上海的公立美术馆主要由市级的上海美术馆和区级美术馆组成。这类美术馆都是由国家财政全额拨款支持运营,它们越来越重视公共文化服务与教育,在管理、服务上下了大工夫。作为领头羊的上海美术馆早在5年前就提出了“我们都是服务员”的管理理念。这几年来,服务意识增强逐渐成为区级美术馆的一大亮点,美术馆从展览策划、现场布置到教育推广都充分考虑到了观众的特点和口味。

徐汇艺术馆是其中做得较好的美术馆之一。上海世博会开幕前夕,徐汇艺术馆为了让全国的观众了解上海海派文化的特色,特别策划了“海上集珍”海派书画家艺术展,其中包括吴昌硕、张大千、任伯年、刘海粟、朱屺瞻、徐悲

鸿等47位海派艺术大家,如此集中展示近百年来 的海派艺术名家的作品,这在上海还是首次。

据徐汇艺术馆馆长石建华介绍,自开馆以来,该馆一直坚持通过《观众意见征询表》就展览内容、形式、服务、环境等方面广泛征求广大观众的意见。通过认真研究,他们发现,观众群以中老年人居多。为了吸引儿童和青年人参观,使美术教育活动有效开展,该馆结合展览的特点,融入青年人喜爱的时尚元素,注重互动交流,力图让普及教育活动变得更易被年轻人接受。“陶艺”一直被都市白领看作比较时髦而小资的艺术形式,因此在“瓷语”上海大学美院陶艺工作室作品展中,艺术馆与湖南街道“两新”组织合作,策划了“寻陶作乐”白领陶艺制作活动。当天的活动现场热闹非凡,白领们不仅参观了陶艺展览,还有机会进行现场实践,加深了对当代陶艺的认识和理解。

可以说,上海市众多的公立

美术馆良好运营的态势,得益于上海市政府的大力支持,而这一态势则直接助力上海市的公共文化建设:为艺术家搭建了展示的平台,为广大的市民奉献一道道文化大餐,为上海艺术品市场的培育和发展做出了贡献。公立美术馆以其公益性和服务性强、引领作用明显而成为上海城市文化的核心所在。

民营美术馆经营各显神通

民营美术馆作为体制外美术馆,是上海市美术馆建设的有力补充。这一补充,不仅体现在城市文化建 设上,也体现在特色鲜明的经营管理上。虽然缺乏政府在资金上的支持,但是上海经济发达、大型企业众多、艺术氛围逐渐浓厚,使得民营美术馆有了生存与发展的沃土。

上海的民营美术馆众多,证大喜玛拉雅美术馆(原证大现代艺术馆)、上海当代艺术馆、民生现代美术馆等是其中的翘楚。考虑到自身的生存与发展,民营美

虽已立秋,炎热依旧,美术馆成为人们避暑纳凉、愉悦身心的好去处。图为一对父子在中国美术馆观赏国画作品。 本报记者 续鸿明 摄

何为美术馆？谁之美术馆？

原志阳

造出一个怪胎美术馆来扰乱艺术,愚弄大众?

面对诸多混乱的美术馆现象,弄清楚何为美术馆就显得尤为必要。单就“美术馆”一词而言,它意指用于艺术品展示且为公众提供视觉需求的展览场所,并在艺术品收藏和学术研究上需有一定的建树。“美术馆”一词于20世纪之初被翻译过来,其在英、法、德文中通用Museum,而Museum则来源于希腊文Meusion(缪斯)一词,意为一个专门为供奉古希腊神话中掌管诗歌、绘画等9个不同艺术门类的女神的场所,这也是其“公共性”的首次体现。与国内不同,国外通常称美术馆为博物馆。观西方美术馆史可知,近现代博物馆的兴起主要得益于西方诸大家族之收藏。如,意大利的乌菲齐博物馆便是在美第奇家族的收藏的基础上而建立起来的。在美第奇家族居住 在佛罗伦萨的几百年里,他们收藏了大量欧洲文艺复兴时期的作品,包括达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香等艺术家的作品,之后,这些人物都成了世界上公认的大师。作为欧洲第一个现代化的博

物馆,乌菲齐博物馆拥有40多个展厅,藏品数多达10万余件,且多数为绘画艺术品。作为有数百年发展历史的乌菲齐博物馆,他拥有的藏品数量、学术价值、展厅专业度、展馆的开放性以及参与欧洲艺术史发展进程的影响力,使得我们无需质疑它的国际专业美术馆地位。

同样,作为时下诸多伴随艺术发展与演绎的中国当代美术馆,不仅在学术收藏上要有有助于学术推进,在其他方面也应具有作为美术馆的特定诉求。如在功能上,美术馆要求具有学术展览、学术研究以及学术收藏等最为基本的功能。在馆内设置上,其要求包括学术委员会、学术中心、展览中心、展藏中心、宣传中心、拓展中心等部门。在场馆要求上,包括展厅、图书室等核心场馆,其中,展厅的大小、高度等硬件要求也需依据美术馆本身的定位而进行自我选定和设计。当然,这些所谓的学术软件和场馆硬件也只是其可以被称作美术馆的少量前提条件。此外,还有一点是极为重要的,即美术馆的公共性,这是所有美术馆都必

须拥有的,无论是官方的还是非官方的。然而,国内现有的诸多美术馆,如若以此作为准则,则只能不言自输了。

其实,美术馆作为一个人类精神场的公共空间,它的“公共性”在其源发之初便以严肃的神性标准给予界定。作为一个展示人类精神文化的场所,不仅不应设置门槛,相反,更应敞开大门,笑迎公众。以收取“门票”类的方式来阻截公众享受艺术的权利是不可取的行为。尽管很多“馆员”会以“非营利”之词来自我释义,维护其美术馆的形象,或以“场馆维护”之类的言辞作为其收取费用的“合法性”理由,但“馆员”们为何不在展览进行之前,便将经费中的“门票”性费用赢取从草稿、文件中剔除,以此扼杀掉以榨取他者合法性视觉需求而换来“牛奶”与“面包”的谋策与手段?

当然,作为现实中美术馆存在的问题,我们有对其进行揭示之权利,作为人类精神承载的空间,我们也可以对其进行完美性想象与实体性建构。毕竟,还是有一部分美术馆作为一个展示时代文艺前沿的空间产物,其在给予

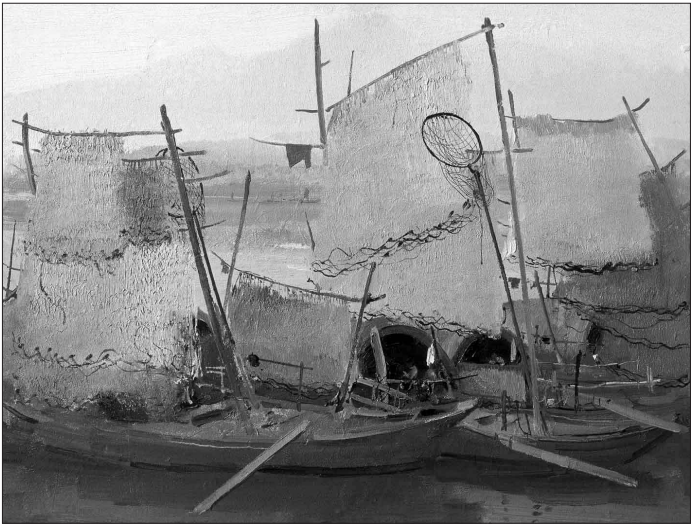
术馆的经营管理方式较公立美术馆更加灵活多样。民生现代美术馆注重人才管理,聘请知名的艺术家周铁海做馆长,这一做法与国际接轨。证大喜玛拉雅美术馆除了背靠证大投资集团这棵大树获得运营资金等资源,还创办了证大艺术超市,在资金、资源上和美术馆形成良好的循环。喜玛拉雅美术馆馆长沈其斌介绍:“超市和美术馆是相互促进的关系,美术馆是学术的平台,超市是一个艺术和商业的平台。超市优秀的艺术家可能升级到美术馆展示,赚的钱拿来反哺美术馆。”

财力雄厚的大企业支持是这些民营美术馆崛起和发展的重要保证。沈其斌认为,从中国整体层面上看,民营美术馆的发展还不能完全寄托在企业家个体上,还是期待有好的文化政策,由这样的政策、制度来保障更多的民营资本参与文化建设,这比企业家的保障更重要。

业界有句话,叫做“建美术馆容易,养美术馆难”,目前上海的美术馆建设态势良好,如何保持并走得更远,向国际一流的美术馆看齐,仍然有许多工作有待完成。肖谷透露,未来,上海市文广局计划在文化部的统一部署下,依据相关的管理条例和认定标准,对全市各级各类美术馆进行进一步的调研,加强对全市美术馆的业务管理和绩效评估,提高美术馆的公益性文化事业建设水平,力争使上海的美术馆事业更加全面、健康地发展。

精彩展事

吴冠中纪念展

展期: 8月9日至25日

展地:上海美术馆

吴冠中博采中西,融通古今,始终关注民族文化艺术的复兴。他秉承了中国知识分子“铁肩担道义”的使命,勇于破除陈规、创新发展。他大胆提出“艺术无国界”,打通油画和水墨画的界限,把油画民族化和中国画现代化推向了新的境界。他提出“风筝不断线”的观点,通过对比和移植,将具象与抽象两种绘画形态融为一体,创造出中西结合、雅俗共赏的意象世界,使中国传统艺术的精神得以发扬光大。吴冠中的绘画艺术语言不仅丰富了中国绘画的表现力,同时也增进了中西文化艺术的交流与融合。

吴冠中于2005年和2008年3次慷慨地捐赠给上海美术馆87幅重要代表作。此次特别举办“吴冠中纪念展”,同时举办“纪念吴冠中学术座谈会”等相关纪念活动,以表达对这位享誉海内外的艺术大家的深切悼念。(李百灵)

关山月艺术陈列展

展期:7月13日至8月30日

展地:深圳关山月美术馆

关山月是岭南画派的杰出代表之一,秉承“笔墨当随时代”的艺术主张,创作了大量具有鲜明时代气息的作品。在寻求中国画表现的诸多手法中,关山月尤其注重浓墨重彩的表现力,笔下凝重热烈,立意新颖,笔酣墨饱,画中纵横恣肆的笔墨运动和浓烈斑斓的色彩铺陈,令人感受到作者热爱祖国山河大地、热爱大自然的澎湃激情,正如其画语所云:“人间何处处有此境,笔底随心化大千。”

关山月美术馆馆长陈湘波表示,此次展览的20多件精品是从关山月捐赠作品中精选而出的,“墨彩相辉”是关氏中国画艺术的重要特征之一,在这次展览的作品中得到了集中的体现。在关老逝世10周年之际推出此展,借精美的藏品以飨热爱艺术的观众,同时,希望这些精品能够加深观众和学者对关山月艺术的认识。(续鸿明)

黄宾虹书画展

展期: 8月3日至11月7日

展地:浙江美术馆

黄 宾 虹

(1865—1955),名质,字朴存,号宾虹,祖籍安徽歙县,生于浙江金华,现代国画大师。早年受新安画派疏淡清逸的画风影响,60岁以后转入黑密厚重的积墨风格。他一生遍游名山,以真实山水为范本画了大量写生作品。其山水喜以积墨、泼墨、破墨、宿墨互用,兴会淋漓、浑厚华滋,层层渲染,气势磅礴、惊世骇俗,形成“黑、密、厚、重”的画风。黄宾虹作品蕴含着深刻的民族文化精神与自然内美的美学取向,使中国的山水画上升到极高的境界。黄宾虹艺术又是全方位的,无论山水、花鸟画、书法都取得了极高的成就。此外,其画学理论、金石篆刻、文字学等也卓有建树。他的艺术影响广泛深远,不 只是完成了传统的承传,同时也开启了一个新时代。由浙江美术馆举办的“黄宾虹书画展”,遴选黄宾虹各个时期的山水、花鸟和书法作品57件,从他丰富多变的笔墨中,我们可以领略其“大美不言”的艺术魅力。(续鸿明)