

美术馆建设系列报道之三：

形式出新 服务用心

——中国美术馆公共教育探索

本报记者 李百灵

美术馆作为一个开放的文化机构,承担着收藏、研究与陈列文化产品,进行文化传播的功能。在我国,美术馆作为新形势下的公共文化机构,其重要功能之一就是公共文化服务,它的服务水平直接关系到美术馆在公众心目中的地位。由于各种原因,中国的美术馆在很大程度上还停留在美术作品的“展览馆”水平,“连老百姓都觉得美术馆是给专业人士看的,离自己的生活很远”。这也让美术馆意识到,不断创新服务手段,提高公共文化服务水平,是当前迫切需要努力的方向。在这方面,中国美术馆近年来在公共教育方面的一些探索颇有借鉴价值。

艺术讲座 让艺术贴近大众

记者获悉,今年以来,中国美术馆已经围绕展览相应举办了20多场形式各异的活动,包括专家讲座、观众体验活动、少儿美术夏令营等,其中,学术讲座已成为中国美术馆影响和引导观众审美的重要形式。

不久前开幕的“建构之维——2010年中国当代艺术邀请展”,首次大规模地将体量巨大的当代艺术品搬进了国家级美术馆。当代艺术虽然目前炙手可热,广受市场追捧,但不能不承认,对于普通大众而言,充满实验性、观念性,甚至造型怪异的当代艺术,有的人难以接受从而阻碍了他们了解、认识当代艺术,而一些看惯了国画、油画、版画等传统绘画形式的公众,也不知道该如何欣赏当代艺术。

“很多所谓艺术品,看起来一点也不美,我不喜欢,更不明白为什么还会有人欣赏?”接触过当代艺术展的路小姐告诉记者。

如何让真正的艺术走进大众?这不仅不是艺术家们共同的心愿,也是许多美术馆努力的目标。

在“儿童节,我们一起做雕塑”活动上,中国美术馆公共教育部工作人员与孩子们一起给雕塑上颜色。

围绕展览举办讲座是以学术的方式加以引导的重要方式。

《怎样欣赏当代艺术》就是中国美术馆特邀艺术理论家、北京大学教授朱青生举办的专题讲座。朱青生教授深入浅出地介绍了传统艺术到当代艺术的发展历程,也与听众分享了他对当代艺术的认识,“当代艺术是伴随人们日常生活的种种艺术活动,比如看电影、观画展等,能带给我们美好的感受。”他还与听众们一起参观展览,并鼓励参观者发挥自己的想象力,赋予作品不一样的意义,“欣赏作品时要做自己的主人,而不能做画家的奴隶。”讲座取得了非常好的效果,许多听众改变了对当代艺术的看法。

此外,中国美术馆还邀请新闻媒体参与讲座,并就展览和讲座内容与专家学者进行互动交流,这对于他们以通俗易懂的方式传播、普及文化也大有裨益。

丰富的活动 开启美育大课堂

对孩子进行有意识有策略的艺术教育,也是中国美术馆公共教育的一个重点。针对六一儿童节,中国美术馆每年都开展不同形式的公共教育活动。今年,该馆结合正在展出的“捷克雕塑艺术展”举办了一场别开生面的“儿童节,我们一起做雕塑”亲子活动。孩子们不仅通过展览了解雕塑的材料、形态、内容等,还亲手体验了雕塑的制作过程,各自创作了一份独具视角的泥塑作品。为了达到较好的效果,美术馆特地请来了雕塑家张宝贵为孩子们示范

美周

细腻工笔画 浓浓师生情

——古元美术馆举办“国家画院于文江工作室师生展”

应珠海古元美术馆之邀,“中国国家画院于文江工作室师生精品展”日前在珠海展出,集中展示了于文江工作室近几年的教学成果,也是国家画院导师工作制的缩影。

艺术家于文江善于通过独特的审美感受,表达理想化的唯美情结。他不但在中国现代人物绘画的形式语言上独树一帜,而且在文化意识和时代精神的结合方面,也创建了自己的风格,具有独特的价值取向。作为高层次的中国画教学和交流平台,于文江工作室的教学,主张将文化心性传达给学生,让他们真正领悟艺术的表现方式,并不懈地探求自己的绘画语言。

在此次展览中,画家陈敬友的作品工笔细腻,气韵传神,以细小之物写出大格局、大气象,表达了荒寒、空灵、幽远的意境;画家类维顺的作品,在平淡中蕴含着质朴和清新,其笔下多为处于社会基层的市井人物,生活气息浓郁;画家向洋作品《新居》曾入选第11届全国美展,其系列近作日

岁月(国画) 类维顺

山寨小溪(国画) 于文江

雕塑的方法,之后,孩子们利用美术馆准备好的工作台、凳子、胶泥、石膏、颜料等工具和材料快乐地捏制、上色等,接近尾声时,家长们也进入工作室,和孩子们一起加工完善,分享快乐。这次活动也得到了家长们的一致好评。

“我们希望这样的活动,美术馆能多举办一些,不要只是在儿童节举办,让孩子们能在快乐中体验艺术。”一位家长在留言簿上写道。

“这次活动,让我们做家长的也过了一个快乐的儿童节。”这是不少家长共同的心声。不仅在快乐中感受艺术,体验艺术,在快乐中加深了父母与孩子之间浓浓的亲情,对家长的艺术知识也是一次普及。

其实,类似的活动有很多。杨应时告诉记者,今年的国际博物馆日,美术馆就策划了一系列的活动,如与景山街道办事处合作组织社区观众走进美术馆的体验活动,与北京师范大学教师教育研究中心师生围绕“美术馆和教师教育”进行交流研讨活动,配合博物馆日主题,向路人和观众发放精美宣传折页和赠票,以鼓励更多的人关注美术馆、走进美术馆等等。

“6月,我们还结合澳大利亚土著艺术展和馆藏皮影艺术展推出了‘教育套餐’,包括系列学术讲座、土著舞蹈表演、志愿者讲解员培训、志愿者义务讲解、中英文语音导览、发放儿童绘画卡等丰富多彩的教育活动和服务,受到各界欢迎。”杨应时介绍说。

“中国美术馆有场地、平台、作品的优势。对孩子进行艺术教育,提高孩子的文化素养,同时也是培养未来的观众群。”曾长期从事美术馆公共教育工作的何琳女士说。她曾出国考察美术馆管理,对国外博物馆将教育功能放在第一位感触很深。推广儿童艺术教育,为孩子打造艺术教育的第二课堂,是美术馆应该探索的另一重点工作。

近年来,很多地方都在新建美术馆、博物馆,但是中国目前还没有形成自己的发展模式。现在中国的美术馆大概可分两类:一类是政府主办的,比如中国美术馆、上海美术馆、广东美术馆等;一类是民营的,比如今日美术馆、刚成立的民生美术馆,还有一些大大小小的民营企业的艺术馆,它们基本上都是按照西方美术馆的模式来操作的,学得却不是特别地道。

美术馆乱象浅析

冯博一

美术馆,无论政府主办的还是民营的,都应该是一个公共的空间。作为官办美术馆,就是用纳税人的钱来进行各种活动,这类美术馆应该思考,是不是把美术馆作为一个真正的公共艺术机构来进行运作?民营的美术馆,可能因为经济上的压力,往往打着美术馆的旗号,私底下却是带有商业性的操作,实际上跟美术馆的公共性和非营利性有很大区别。

现实情况往往是,某些美术馆,没有明确的学术定位,没有自身的特色。只要你有资金,有关系,而所有的作品又没有政治问题、色情问题,基本上都可以展出。而民营馆呢,由于要收支平衡,要继续发

号招牌,最终造成了中国的美术馆的混乱。在中国,由于艺术基金会制度的缺失或者说滞后,民营美术馆的缺失或者说滞后,民营美术馆的实际操作存在很多困难。不过,随着一些民营美术馆的不断兴起,它们通过自身的摸索对目前的美术馆机制进行不同程度的补充,具有着一定的积极性。

如何在营利性和非营利性之间找到一种平衡?北京的今日美术馆张子康的做法是,通过出版、与大品牌大公司合作等方式,良性运作,以致展览不断,不乏精品。再比如,深圳何香凝美术馆也是一个国家级的美术馆,每年有一些政府拨款,但

第五届亚洲美术馆馆长论坛将在南京举行

据新华社消息 记者日前从江苏省文化厅获悉,第二届“中国·江苏国际文化艺术周暨亚洲美术馆馆长论坛”将于本月26日在南京开幕。令人关注的第五届“亚洲美术馆馆长论坛”是本届艺术周的亮点,主题为“美术馆的亚洲模式与文化职责”。届时,日本、韩国、新加坡、印度、蒙古、越南、印尼等18个亚洲国家和地区的20家美术馆,以及美国、德国、澳大利亚等美术馆,和国内的25家美术馆的馆长、专家将汇聚南京,共同探讨研究当代亚洲美术馆建设的深层问题。

创新形式 公共教育无止境

在杨应时看来,艺术教育的方式是没有穷尽的。中国美术馆尝试了很多方式,比如,结合朱德群回顾展,他们不仅邀请该策展人、原法国国立集美亚洲艺术博物馆中国艺术部专家戴浩石做讲座,还邀请中央音乐学院教授、著名大提琴家朱亦兵举办《色彩与旋律——大提琴家朱亦兵谈朱德群回顾展》讲座和音乐会,朱亦兵教授和他的中国大提琴演奏乐团为观众们献上了一场视听相遇、音画互感的盛宴。

配合刚刚开幕的“建构之维——2010年中国当代艺术邀请展”,除《怎样欣赏当代艺术》学术报告会外,美术馆和公共教育部还举行了“与艺术家对话:理解中国当代艺术——叶永青、展望、邱志杰三人谈”活动。活动以酒会和座谈的形式,为听众提供了与艺术家面对面交流对话的难得机会。

此外,赠票、举办夏令营活动等中国美术馆都有所尝试,并取得了宝贵的经验。作为国家级美术馆,中国美术馆的公共教育工作一直走在大多数美术馆的前面。

有些美术馆认为,自己经费不足,无力承担公共教育支出。但实际上,有专家认为,美术馆公众服务的缺失,更多的原因是美术馆对于自身的职能认识不够。中央美术学院美术馆馆长王璜生曾说:“一个新型的美术馆,应该将关注人、重视人的问题提升为美术馆的战略职能,思考如何具有‘公众意识’,运用相应的方式和手段为公众服务,了解公众的想法,具有公众的思路和相应的政策方式等等。”

“在博物馆的全部活动中,教育是一种初衷和出发点,也是各种博物馆活动意义的最终实现。”中国美术馆馆长范迪安在一次研讨会上如是说,这应该成为许多美术馆的共同认识。

仅仅这些固定的费用,要真正运作好的展览,往往也是不够的。大家还要想些其他的办法,拉些赞助,包括申请一些基金等等。

总之,当代美术馆面临的主要问题是还没有建立一种好的运作模式。

我认为,作为一个美术馆,第一,首先应该对美术史有一些研究、整理和展示;第二,应该比较关注当代,能够给当代艺术提供一个展示

的平台和空间;第三,应该是一个真正的公共艺术教育和推广的场所。展览活动,怎么跟大众发生互动和联系,这非常重要。现在各省都有美术馆,但是很多美术馆根本没有形成真正的公共艺术机构。它们的活动跟老百姓没有关系,老百姓也不去看,都是自己圈子的人互相捧场,有点儿自娱自乐性质;第四,美术馆还要兼具挖掘和推出新人的责任,既要展示那些所谓古典的、经典的或者是在美术史上被认可的作品,也要给年轻的、有潜力的艺术家提供展示的空间。

大概这四个方面,是构成美术馆基本规范的一个方式。

除亚洲美术馆馆长论坛外,艺术周期间将举办多场展览、展演活动,所有活动均是高质量、低票价甚至免费开放。如“第十一届全国美展江苏获奖及入选作品展”“傅抱石齐白石中国画作品展”“中国美术馆藏路德维希捐赠作品展”三大展览将在江苏省美术馆同时举行并向市民免费开放。国家京剧院、浙江小百花越剧团、广州杂技团等也将献演南京,演出将由政府补贴,低票价惠民,以提升民众艺术欣赏水平,丰富人民的文化生活。(蒋芳)

精彩展手

历史与追怀——蔡亮艺术回顾展

展期:9月5日至16日

展地:中国美术馆

今年是我国老一辈著名画家蔡亮逝世15周年,为纪念蔡亮先生及其艺术,中国美术家协会、中国美术学院、中国美术馆和西安美术学院共同主办此展,并以“红色经典——蔡亮历史画及其研究”“高原岁月——蔡亮陕北农民写生”“湖畔春秋——蔡亮杭州时期绘画”3个主题展出。

蔡亮出生于1932年,是新中国成立后中央美术学院培养的第一批画家,师从徐悲鸿、吴作人、董希文等。50年代中期与夫人张自蔚同赴西安,从事美术创作和教育工作,于70年代末和80年代初先后任教于西安美术学院和中国美术学院。

蔡亮早年受到了良好的传统素描训练,多年的艺术探索和西部农村生活积累使他创作的人物形象极具现实感。蔡亮以历史画和农民画著称,其代表作《延安火炬》、《贫农的儿子》、《红军三大主力会师》等已经成为革命历史画的经典之作。(朱永安)

大写神州——崔如琢书画巡展

展期:9月5日至15日

展地:上海美术馆

作为“崔如琢书画巡展”的第三站,此次在上海的展览共展出崔如琢书画作品近百幅,包括历年创作的国画作品、手卷、指墨画及书法,其中一幅50米的长卷《丹枫白雪》显示了艺术家深厚的功力。崔如琢是著名书画家、鉴赏家。1944年生于北京,曾执教于中央工艺美术学院,于上世纪80年代初赴美,作品获张大千、黄君璧首肯,一时扬名海外画坛,并开始收藏石涛画作等中国传统书画精品。他悉心揣摩古人神思笔意,融入中国画创作中,山水、花鸟皆精,作品尚古人而发今意,笔墨纯正。其画朴茂厚重,大气磅礴,收放自如,十分注重传统笔墨意趣,又有着强烈的时代气息。

此次展览集中展现了崔如琢的艺术成就及近年来的创作心路历程,呈现了他的独特个性和创新意识。(严长元)

杨先让版画展

展期:9月3日至15日

展地:北京鲁迅博物馆

杨先让是我国著名的版画家,毕业于中央美术学院绘画系,后留校任教,退休后致力于在海内外宣传和推广民间艺术。他继承鲁迅传统,自觉地在生活中发掘有历史价值的素材。其作品场面大气,造型准确生动,是时代变迁的见证,鲜明地代表着他们那一代艺术家的思想和艺术风格。

此次共展出杨先让版画精品《延安组画》、《安源大罢工》、《生的伟大,死的光荣》、《大庆会师》等共计80余幅,是用“力之美”刻画出的丰富的写实画卷。展览结束后,杨先让将把其中10余幅代表作捐赠给北京鲁迅博物馆永久收藏。(李百灵)