

馆长在线

范迪安：

美术馆应凭社会效益获取资助

■ 本报记者 高素娜

近十几年来,中国的美术馆建设突飞猛进,政府、民间、企业纷纷投资,不仅立项快、建设快,而且相互影响快,以至美术馆遍地开花。但是,美术馆的落成并不等于合格,从建设到合格再到丰富的馆藏与浓郁的人文氛围,美术馆还有很长的道路要走。我国的美术馆要想上升为世界知名美术馆,要想在世界范围内发出自己的声音、传播中国文化,也还需要有更深厚的积累和优良的品质。现阶段,我们的美术馆还有哪些不足? 还需要进行怎样的文化建设? 与世界先进的美术馆相比还存在哪些差距? 日前,中国美术馆馆长范迪安就上述问题接受了本刊的专访。

美术文化周刊:您经常参与西方美术馆的交流和协作,他们是如何看待我们的美术作品和美术馆的?

范迪安:在我国,博物馆主要保存古代艺术作品,美术馆主要保存近现代美术作品,因此,我国的美术馆建设承担着重要的文化责任,具有保存20世纪以来不同类型美术作品的功能。

中国社会在近100多年来经历了沧桑巨变,可以说,20世纪的中国优秀文艺作品都是中国社会变迁和民族发展的历史见证,尤其是美术作品这种以视觉方式呈现的历史形象。同样,中国美术在近100多年来也经历了中西文化的碰撞和交流,遭遇了前所未有的文化冲击,所以一大批艺术家都是在这样的文化情境中建构自己的文化和艺术特征。但实际上,在西方学界的眼中,他们是“看不见”20世纪的中国美术或东方艺术的,因为他们认为20世纪是西方文化主导的世纪,是现代主义全胜的世纪,因此在这种文化普世观念的影响

下,他们对西方以外的艺术创造和价值评价非常有限,他们有一些文化盲点,也有一些文化误区和惯性思维,从中西观众对毕加索和齐白石的认识差异,就可以知道中西文化的逆差。所以,我们的文化影响力和辐射力还远远不够,还需要我们把自己的文化建设好,需要美术馆把更多的具有民族文化气息的作品传播出去。

美术文化周刊:中国美术馆在这方面做了哪些努力呢?

范迪安:中国美术馆以前接待的临时性展览比较多,近几年已经有意识地减少了这种展览,并不断推出不同主题的藏品展,有些藏品展还形成了相对比较长期的固定陈列和专题陈列。事实证明,这种自主策划的藏品展效果非常好,比如“搜尽奇峰——中国美术馆藏20世纪山水画精品陈列展”“群珍荟萃——全国十大美术馆藏品展”和“留学到苏联”等,平均日参观量达数千人,受到了社会各界的广泛好评,所以我们要让更多的藏品与公众见面。

美术馆建设一定要把藏品资源和学术智力结合起来,更多地讲究策划,讲究藏品的展览、展示,使观众既有内容可看,又有情境可感,令展览丰富起来。

美术文化周刊:您曾谈到,我国新建成的美术馆有一些因为不规范而无法使用,有一些因为没有足够费用而无法开展各种公共活动、处于闲置状态,造成这种现象的原因是什么呢? 如何解决?

范迪安:确实有很多新建成的美术馆不合格。一方面体现在美术馆的建筑设计上,由于主管单位和设计师对美

术馆的功能要求不清楚,以致设计上出现了很多不合理的地方,比如空间结构、采光、通风等都存在缺陷。很多美术馆的展厅设有大量天窗,而天窗的光线又不便控制,导致阳光直接照射在作品上,对展品十分不利。也有一些美术馆的大堂远远多于展厅的空间,还有一些美术馆的展厅形状、大小都相同,这就使得布展时的机动性非常差。上述问题导致美术馆既不利于作品保护,也不利于服务公众。另一方面体现在美术馆的定位和功能发挥上,比如部分城市建设美术馆似乎只是“为了建而建”,至于美术馆如何才算合格,怎样定位,应该收藏什么、展示什么并不明确。很多美术馆只是让公众看到了作品,却没有配套的公共服务。这说明主管部门一是投入不足,二是缺乏规范标准,三是美术馆建成后没有进行合理的规划,以致无法保障其良性运营和长期发挥作用。

解决这些问题的关键在于,各级政府首先要具备文化意识,要把文化建设纳入到社会建设的框架中,对文化基础设施建设和长期效用加大投入,千万不能以工程意识、业绩意识做“短板”的事情,而应着眼于文化设施的长效发展。如果政府建好美术馆后却不给其长期的固定收藏费用、策展费用和开展各种公共教育活动的费用,那美术馆就只能徒有空壳,这样的文化设施就不能发挥作用,建了也是纯属浪费。

美术文化周刊:与西方的美术馆相比,我们还存在哪些不足呢?

范迪安:最不足的有两个方面,一是政府投入总量不足,包括专业投入,艺术品收藏投入,藏品的研究、保护投

入等;二是对美术馆、博物馆缺少科学的评估方法,虽然文化部在2010年出台了《全国重点美术馆评估标准及办法》,对美术馆的综合管理、基础设施、建筑环境、藏品资源、公共教育和文化服务等各个方面进行综合评估,但这个评估还是较为笼统的,没有细化。比如美术馆、博物馆是否受公众欢迎,每年的公众参观数量,社会反应如何等均无硬性考核指标。西方国家每年在确定对美术馆的资金投入时,会参看上一年的观众数量,这一点是值得中国学习的。我们的美术馆主管部门也应该从公众、媒体、业界等几个方面形成聚焦,对美术馆所产生效益来进行评估,由此来决定对美术馆的资助。同时,美术馆也要积极与社会互动,吸引社会资金投入,以谋求更大和更快速的发展。西方美术馆的社会资助占很重要的部分,包括美术馆艺术产业的回报也是很重要的财政来源。我们在这方面不仅缺乏活力,也很缺乏经验,两方面都不够。

从历史上看,西方的博物馆、美术馆经历了一个很漫长的现代历程,有200多年的历史,如卢浮宫今年已经220岁了。中国的博物馆、美术馆发展很快,迅速实现了西方美术馆和博物馆的通行做法,并在短时间内吸收了他们的经验和优良。但我们的发展时间毕竟很短,与国际著名艺术博物馆的专业水平相比,我们在经营管理方面还缺乏一条充满内在活力的方式方法,包括机制,这是比较大的问题,管理模式还有待定型,有待政策进一步扶持。同时,美术馆从业人员的队伍素质也不够高,能力不够强,内部各环节的协调常常出现间隙,这也是需要我们改进和加强的。

远寺夕照图(国画) 103.6×51.8厘米 1903年 吴庆云 中国美术馆藏

远寺夕照图

吴庆云(约1845—1916),字石仙,以字行,晚号泼墨道人,江苏上元(今南京)人,流寓上海,卖画为生,为晚清受西画影响较为明显的海上山水画家。吴氏是否去过日本,现未能找到充分的证据,但“雄厚”“幽奇”的山水面貌,烟雨朦胧的空间效果,在全景式构图基础上大量施以墨晕渲染的处理手法,都显示出与日本“朦胧体”绘画有异曲同工之处。他的作品景象繁复而真实,又能以水彩般的透明展现烟云明晦之景,当然也受到较早接触西洋画风的广东人士的爱好。

此幅《远寺夕照图》取法两宋时期的全景式构图,“三远”兼具,大气厚重,山石皴擦以牛毛与披麻两种皴法为主,并辅以淡墨多次渲染,既不失笔线之骨力,又显草木华滋、山石墨韵。主体山势崔嵬直上,呈高远之态;左侧树石间安置屋舍楼阁,虽空间挤迫,却布景妥帖,有幽深之趣;右侧山谷以平远之势推进,形成近、中、远三段景致;近景两人坐于舟上回望,将视线导向二人渡桥的中景,老者持杖,童子抱琴,有意思的是,童子也回首顾盼,大有依依不舍之意;逆水流而上,则是落日余晖的灿然景象,远寺古塔,钟声回响,群鹤盘旋,极好地渲染出日暮时分的肃然与悠远。画面署款“癸卯”,创作于1903年,尚保留较强的传统笔墨形态,当为吴氏向“烟雨云山”典型风格过渡时期的佳作。(邓 锋)

北方九月(版画) 58×98厘米 1972年 晁楣 黑龙江省美术馆藏

北方九月

晁楣,1931年生于山东菏泽,是中国近代高产的版画家。1958年初,晁楣转业到黑龙江,并开始了表现北大荒的版画创作。他的一幅幅版画如同一部北大荒的发展史诗,他也被业界称为“北大荒版画开创者”。《北方九月》描绘的是金秋时节,经过开垦后的北大荒的丰收情景。画面构图开阔,浓重的鲜红色铺天盖地,刀法遒劲豪放,肌理概括硬朗,以沉稳端庄、雄浑刚健之美书写一首对自然、对劳动者的赞美诗,同时也让观者看到画家对这片留着他汗水的土地的深情。晁楣通过描绘劳动者被红高粱遮蔽的场景,真切地展示了那方黑土的广袤与富饶、劳动者的辛劳与伟岸。此图为画家早期“写实”风格的代表作,但又蕴含着浪漫主义情怀和英雄情结。

“劳动创造美”是北大荒版画最普遍的主题。新中国成立之初,北疆垦荒者的生活条件非常艰难,在物质极度匮乏、自然环境极恶劣的年代,一批批建设者来这里开疆拓土。以晁楣、张作良、张祯麒、杜洪平等为代表的北大荒版画前辈,也受其感召,在疲惫劳作之余用手中的刻刀来抒写垦荒者的生活、命运与心声。画家们将其高尚的理想和浪漫的情怀融入其中,大胆创新,开掘出以大面积、多版次套印为特征,以色彩为重要造型手段的全新章法,成功引领北大荒版画自成体系。(许 悦)

策展人语

画笔如何捕捉瞬间之美

——“叶浅予、陈丹青表演艺术速写展”的内在思路

■ 杨学晨

近日,由国家大剧院举办的“名家足迹”系列艺术展之“捕捉瞬间——叶浅予、陈丹青表演艺术速写展”拉开帷幕。展览从叶浅予、陈丹青近千幅表演艺术速写原作中,精心遴选了200幅进行首次集中呈现。“名家足迹”系列艺术展是国家大剧院的视觉艺术类展览品牌,其基本理念为名家、专题、交流、融合,“捕捉瞬间”即是在这一思路和理念下产生的。

什么是速写? 它与素描有何异同? 中央美术学院教授孙景波曾在《中央美术学院素描大展》序言中写道:“是神理自在于造物的迹化,是灵感自觉于物象的肯綮;是性情自然于形态的流露,是个性自得于笔法的披露;是观念转化为造型时最本质的语言方式,是创作欲初炽时最急切、最直接的选择。”素描的本质便在这段生动的文字中淋漓尽致地呈现开来。速写属于素描的一个分支,它同样具备素描的基本属性,同时,因其在创作方式、技法方面的特殊性,应被放

到更加深入的层面去解读。

速写起初是搜集素材的方式,后来逐渐成为一种独立的创作形式。速写描绘的对象经常是运动中的人或物,需要通过艺术家的眼睛、手和记忆力,将客观物象的瞬时姿态记录在纸上。速写的对象有千千万,舞蹈、戏剧、音乐等表演艺术是广大观众喜闻乐见的艺术形式,也是画家们所喜爱和关注的,因此也常常成为他们的速写对象。叶浅予和陈丹青正是个中之代表。

叶浅予先生的速写,已被公认为这个时代的经典和艺术教科书。那无比生动的手迹、鲜活灵动的仿佛跃然于纸上的形象使观者为之激动不已。叶老还是个戏剧和舞蹈的爱好者,舞蹈人物的速写占据了他很多的绘画时光。他每次看戏,常常速写本不离身,随时随地、随心所欲地以形写神,长此以往,积累了大量表演艺术速写作品,洋洋洒洒,蔚为壮观。他以此创作的大量舞蹈题材国画,独具神韵,享誉画坛。

陈丹青先生爱速写,亦爱表演艺术。他辗转国内外,欣赏过多种表演艺术形式,歌剧、舞蹈、戏曲、音乐会……在观看之余,他亦操笔点刷,潇洒自如地将落入眼帘的形象化为笔底的图像。陈丹青的速写还有很多是在电视机前完成的,这完全不同于现场,那些稍纵即逝却又摄人心魄的瞬间在他笔下凝结,绽放出生命内在的光彩。我曾亲眼目睹陈丹青先生于国家大剧院速写歌剧《弄臣》:昏暗的环境中,陈先生一手执手电筒,另一只手在速写本上迅速游移,只见他笔走龙蛇,刷刷点点,只一会儿工夫,便已成就十余张。我在旁边越看越瞠目结舌,已全然顾不得台上的演出,只沉浸在陈丹青先生带来的精彩“演出”里了,那一番惊心动魄之感至今记忆犹新。

“叶浅予、陈丹青表演艺术速写展”不仅取材“表演艺术”,更加以“捕捉瞬间”之名,将速写与表演紧紧联系起来,这也正是立足于大剧院机构及文化艺

术氛围而呈现出来的特殊形态。在展览期间,我们还将邀请陈丹青先生作题为“绘画与音乐”的主题讲座,并组织陈丹青等艺术家进入大剧院后台与剧场现场速写,为他们提供现场考察、学术讨论和速写实践的平台。由此,“速写”“表演艺术”“实践”“绘画与音乐的对话”等元素,构成了“捕捉瞬间”展的独特话语。

在数码影像设备大行其道的今天,作为造型能力训练方法的速写首当其冲地受到了不小的冲击。然而,速写作为基本修养,是成就画家“驰骋想象、穷极造化”的终生修炼,不应被忽视和摒弃! 在“捕捉瞬间——叶浅予、陈丹青表演艺术速写展”中,在那些好似有生命的线条中,不仅有光、有色、有形体、有空间,更有旋律、有节奏、有音韵,表演艺术与绘画艺术的精妙结合,将会随着时空的变幻而历久弥新。

(作者系“捕捉瞬间——叶浅予、陈丹青表演艺术速写展”助理策展人)

- ① 叶浅予戏曲速写 (中央美术学院美术馆藏)
- ② 叶浅予蒙古舞速写 (中国国家画院藏)
- ③ 叶浅予蒙古舞速写 (中国国家画院藏)
- ④ 陈丹青芭蕾舞速写
- ⑤ 陈丹青戏曲速写
- ⑥ 陈丹青现代舞速写

YINGU ART MANSION
电话/传真:010-62800796 网址:www.ygsg.com
地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦23A层
三十大集大型人物传记纪录片
CCTV 中央新影集团 百年巨匠
www.bainianjujiang.net
央视一套近期播出