

博物馆是每一个人的博物馆

■ 本报记者 李亦奕

如何凸显博物馆在公共文化生活中的教育功能和知识传播功能,是全世界博物馆界一直在不断探索的课题。在中国,伴随着博物馆免费开放大潮,部分美术馆相继建立教育部门,开发教育项目,但由于理论水平及实践经验有限,教育活动往往忽视整体策划和学术高度。

近日,中国美术馆公共教育部副主任杨应时博士特邀美国哥伦比亚大学艺术专业主任朱迪斯·伯顿教授和北京大学考古文博学院教授、塞克勒考古与艺术博物馆副馆长宋向光教授就东西方美术馆现状、美术馆定位以及美术馆教育等问题进行了深入探讨。

对艺术品的解读应是开放的

讨论伊始,朱迪斯·伯顿就提出疑问:“与十几年前中国美术馆希望学习西方美术馆教育和管理方式不同,这次我来到中国听到很多教育工作者提出应该从本民族的历史文化中生发自己的东西,中国美术馆的教育理念发生了怎样的变化?如何平衡西方美术馆体系与本民族特有的美术馆体系?”

宋向光认为,从博物馆学角度,并没有平衡之说,我们一直抱着学习的态度来看待西方的文化、美术馆教学以及管理。“近几年,中国的美术馆使

用一种‘没有解读的解读’,不再用马克思主义和西方社会科学理论去解读历史,而是用历史的实物来表现历史。当然,不强制界定艺术品的方式给了观众更多的空间,但也会给观众解读艺术品带来一些困难。所以这就是博物馆所面临的如何展现现实和历史的关系问题。”

杨应时认为,美术馆以往对展示和教育更多的是做评价,新的趋势是通过物件本身去引发个人对经验、文化、社会的更多思考。在这种宽松的展览意识形式下,观众和展品之间的关系就变得更加紧密,这其实是博物馆教育方法论转变的问题。

美国很多博物馆常常把实物放到

原来的语境中,这样会产生一种相互印证的关系,也有利于观众更好地理解作品。伯顿说:“一件艺术品放在大的背景环境下就会有多元的理解和多元的体验。比如在哥伦比亚大学的古老长廊摆放装置艺术,就是让我们获得新的观察事物的角度,以全新的眼光看待古建筑。我们对艺术品的讨论并不局限在艺术品本身,更多的是对艺术品背后文化的探索,对艺术品的解读应该是多角度的、开放性的。”

将美术馆作为日常教育场所

中国的美术馆过去重视宣传功能,并试图通过艺术品建构某种价值体

系。上世纪30年代,蔡元培希望博物馆能够成为美育的场所,希望用美学取代中国过去的宗教信仰。那么,现如今激励观众的个人兴趣和学习能力的培养?宋向光认为,中国的历史大多是帝王史、精英史,而我们的博物馆系统缺乏从人的角度去考虑,容易忽略展品和普通人的关系。

美国则不然。在美国的高校教育中,学生一般都要修一到两门博物馆的相关课程,教师具备给学生进行美术馆讲解的基本素质,他们会有意识地带领学生进入到美术馆,并运用博物馆的资源丰富课堂教学。美国的家长也将美术馆作为一个日常教育场所。这种日

常性和习惯性为美术馆的教学提供了很好的基础,孩子们从小就认识到博物馆是每一个人的博物馆。

伯顿说:“西方国家有意地将博物馆资源和学校资源相结合,有的甚至将美术馆当成图书馆,把它作为一种高校设施,学生知道在美术馆和图书馆一样可以得到很多知识,并且在一些资源丰富的地区,比如在亚历山大,高校美术馆的概念已经延伸到了社区。”

在谈到在还没有美术馆的地区如何开展美术馆教育的问题时,杨应时乐观地表示,互联网的快速发展使美术馆线上教育成为可能,中国的美术馆应有这种前瞻意识和切实举措。

日本国立新美术馆

日本的美术馆

■ 李长声

美术馆各种各样,若问日本有多少,实际上不好统计。加盟全国美术馆会议的,有三百六十四馆,要是再加上未加盟的,估计不少于千馆。

日本美术馆元祖是8世纪中叶的正仓院,一栋木造大仓库,用以藏宝。藏,是美术馆的原始意义,近代以来功能多多了,收集、保存、研究、展示,现今尤强调为地域服务,教育普及。历史上皇家贵族以及幕府将军们热衷于收藏各种艺术品,虽然规模远不如中国皇家,却也足以兴盛某一时代的文化。室町幕府第八代将军足利义政爱好并保护美术,指派能阿弥为家藏中国画编纂目录,被视为日本艺术品目录之始。19世纪西方列强竞相兴建美术馆,时当末叶,日本被敲开国门,殖产兴业,仿造欧美博物馆,也附带美术文化。1930年实业家大原孙三郎在冈山县仓敷市建成的私立大原美术馆(原文为汉字,名称均照搬)是日本最初展示西方美术、近现代美术的美术馆,藏有莫奈的《睡莲》等。1951年,日本第一座公立现代美术馆神奈川县立近代美术馆在镰仓落成(1999年被选为日本现代二十大建筑之一),翌年国立近代美术馆开馆。1960年代经济大发展,GDP跃居世界第二位,各地政府财大气粗,70年代便想起文化,一窝蜂建设美术馆。私立美术馆大都起于个人收藏,日后才建馆舍。公立美术馆却多是先建馆后请神,满世界搜罗争购,致使艺术品价格暴涨,搅乱了市场。却不料泡沫经济呼啦啦崩溃,企业或个人的藏品大减价,又流出日本。风水轮流转,历史或将在哪里重演。

旅游日本,观光小城镇和参观美术馆大概是反差最大的。美术馆每每建得很现代,即便它坐落在日式庭园当中。例如远离东京的金泽21世纪美术馆,屋顶好像一个圆盘,上面摆放了几个正方形的、长方形的、圆柱的积木,这些积木是展室的上部,从俯拍图片来看甚至有点像污水处理场。美术馆展览传统是连续的,而这座美术馆的展室大大小小,各自独立。没有一定的顺序,由人随意游走,四处观赏。整个像北京的天坛一样呈圆形,无所谓正门,爱称就叫“圆美”。玻璃外壁通透,绕回廊走一圈,里外不分,与街景连成一片。不曾起高台,是为庄严,似具有日本传统建筑不追求高的特色。2004年开馆,同年获得威尼斯双年展建筑金狮奖。建筑家矶崎新批评泡沫经济时代的东京都五大建筑(东京艺术剧场、东京都政府大楼、江户东京博物馆、东京都现代美术馆、东京国际论坛)是粗大垃圾。对于恶俗建筑,人们往往讥讽富豪,但不要忘记,那建筑并非富豪本人设计的。

新建美术馆,与其等待大收藏家出

让,或者高价购买二三流作品,不如冒点险,收藏眼下知名度低的作品,不仅少花钱,而且有先行投资性。金泽21世纪美术馆收藏以1980年以后创作的现代艺术为主,多是能活用展览空间的装置艺术。美国现代美术家詹姆斯·特纳(James Turner)主要以光与空间为题材创作,这里有他的永久展室,免费参观。20世纪是技术与城市的世纪,从技术与城市之中产生了当代艺术,而建筑作为这个世纪的典型体现,与当代艺术的关系更为密切。如今游金泽,必看古色古香的兼六园、茶屋街,也值得看这个美术馆。

东京都现代美术馆,1995年开馆,面积在日本数一数二。藏品约4000种,以日本战后美术为中心,其常设展可以概观当代艺术的进程。五六年前的法国卡蒂埃现代美术财团举办藏品展,因该馆属于东京都,如欲请来东京都知事石原慎太郎出席开幕式,这位大名鼎鼎的作家却放言:今天来这里以为能看见什么了不得的东西,实际上没什么可看的,这里展示的当代艺术简直是万分可笑。于是被法国报纸齐声骂作臭名远扬的爱国主义者。

慎太郎不慎地说了真话,其实,很多人跟他一样,对当代艺术看不懂、看不上。毕加索可以多视点地捕捉对象,横看成岭侧成峰,都攒在一张脸上,一般人却未必看得惯那种立体。杜尚把一个男性小便池倒过来,摆在那里就流芳当代艺术史,可是上百年过去,只怕看不出它怎么就艺术了,仍然是多数。当代艺术常是或伴是政治寓言,非得画家或评论家跳出来解说不可,所以多话几乎是当代艺术家的一大特点。当代艺术有时候真可能是皇帝的新衣。看惯了古典美术,不接受未必表现“美”甚而表现“丑”的当代美术也实属正常。绘画追求用二维来表现三维的现实,夸一幅画就说它画得像真的,可当代艺术就是要打破这种艺术标准,挣脱传统,超越现实。它不是画现实,而是画内心。莫非日本人别具感性,他们一向喜好印象派,也偏爱当代艺术。欣赏当代艺术,或许更多的场合不需要知识,只要有一颗能暧昧地感受其魅力的心。1990年代以来,草间弥生、奈良美智、村上隆等人为代表,日本当代艺术走向世界。不过,从日本美术市场的份额来看,当代艺术仅只占十分之一而已。

去哪个美术馆看当代美术展,莫名其妙之余,时常被美术馆建筑本身魅惑,不禁有一种采菊东篱下,悠然见南山的感觉——手握一束菊,却被南山吸引,眼光远眺了。

(摘自《纸上声》,商务印书馆2013年5月版)

观澜六君子(石版墨、手绘、丝网) 800×120厘米 2013年 李康

深圳水墨双年展书写“青年墨语”

呈现水墨对当代艺术的互动与渗透

本报讯(记者高素娜)水墨在今天,已非文人借以畅怀的雅好,更非缅怀农耕文明的方式,它正在当代语境中进行着蜕变和洗礼。12月1日,一进入关山月美术馆的中央展厅,“不生不灭”4个灰色大字便赫然映入眼帘。这不是书法,而是艺术家花俊用胶水和灰烬创作的现场行为艺术作品。在它的不远处,赵鹏的一组《华夏异事录》用连环画的形式,把当代社会事件变异为志怪传说,充满了讽喻色彩。展厅的四周,李洪波用纸做成的《偶人》、陶铸的木质《佛像》、范安翔的油画《大柜子》……这些装置、雕塑、摄影、油画听起来与水墨毫不相干,却都在作品中表达着水墨元素。

由深圳市人民政府主办,深圳画院、关山月美术馆承办的“青年墨语——第八届深圳国际水墨双年展”分“水墨形·笔墨概述”和“水墨图学·原型研究”两个主题,集中展示了国内外80余位“70后”艺术家的400余件水墨作品。

“水墨形·笔墨概述”主题展以纸本水墨为主要表现形式,整体叙述了青年艺术家对“笔墨”这一水墨画核心概念的探索,艺术家通过观念书法、版画、摄影、坦培拉、炭笔书写、纸本绘画、装置等多种艺术形式,以当代艺术的创作理念,在作品中呈现笔墨的传统趣味。“水墨图学·原型研究”主题展则综合地比较与研究了中

国传统文化中出现的5类典型图像。如刘毅创作的时长5分30秒的水墨动画《天演论》,通过水墨人物与动物的互动与转换,揭示了人与自然的关系;郭建安的本纸激光雕刻《赤兔赤兔!》再现了传说中的人物……与其说这是一次水墨展览,不如说这是一个当代艺术展。

事实上,在深圳水墨双年展的展场上,水墨早就打破了固有的形态,而青年艺术家的形式更加多样。“展览试图研究传统图像在当代视觉文化中所表现出的意义和形式,以及传统图式在时代背景下发生整体迁徙的倾向。并以青年水墨作品为例,探讨支撑这些图像不断延续到今天的

心理和集体潜意识。”水墨图学单元策展人付晓东说。

“本次展览中的作品或显示出娴熟的技巧,表现对传统水墨精神和技巧的探索、回溯与突破;或通过油画、版画、雕塑、装置、光影艺术等各种艺术手段,呈现水墨对当代艺术的互动与渗透。”双年展总策展人、深圳画院院长董小明表示,尽管对于这些全新出现的艺术形式和艺术手段,还存在许多争议,但不可否认,他们给了当代艺术更多的可能,也给了传统文化更多的意义和形式,以及传统图式在时代背景下发生整体迁徙的倾向。并以青年水墨作品为例,探讨支撑这些图像不断延续到今天的

上海青年美术大展亮相中华艺术宫

“小清新”趣味减弱 首设青年摄影单元

本报讯(记者高素娜)11月26日,由刘海粟美术馆、上海市美术家协会等主办的“不停息的生长——2013上海青年美术大展”在上海中华艺术宫开幕。本次大展分为主题征集展单元和实验单元,前者包括国画、油画、雕塑、版画、水彩、水粉、综合材料等,后者为青年摄影。

上海青年美术大展从初办至今已第14个年头,从现场来看,油画仍旧延续了以往的优势,作品数量多且质量上乘。版画也有新意,不乏让人过目难忘的好作品。国画的弱势在本届没有得到扭转。雕塑出人意料地惨淡,这使上届也担任评委的刘建华颇感遗憾,因为上届的一等奖正是由雕塑摘得。获得本次大展金奖的作品为油画《坏小孩》,用完美的写实技法绘制了一个被抽象社会背景的小女孩肖像,大大的眼睛里边透出出生怯与憧憬。获奖作品还有版画《戏鸟》、综合材料《风景里的风景》等。

本届大展评委、四川美术学院

教授王林表示:“从获奖作品来看,前一段时间流行的卡通风和自我欣赏的所谓‘小清新’似乎少了许多,取而代之的是伤逝青春的忧郁,其中最有意思的是表现自我意识的某种不确定性,不断寻找又不无困惑、把握当前又期待可能的成长过程。”

此次展览的最大变化是首次开辟了青年摄影单元,这不仅仅是鉴于青年摄影近年来的蓬勃生长,同时也鉴于越来越多的年轻人对于数字技术和综合媒材的敏感与兴趣。而随着摄影的加入,上海青年美术大展涵盖面更广了,也更贴近“青年”的艺术。据刘海粟美术馆馆长张坚介绍,为了在短时间内推广摄影单元,策展团队走访了北京、沈阳、西安、重庆、杭州等各大艺术学院,参观毕业展览、观摩青年艺术家作品、考察艺术家工作室,可谓是一次微型的中国青年生存状态的田野调查。本次青年摄影单元的作品涵盖纪实、观念、风光等,大奖由观念摄影《一个胖子的西方美术史》夺得。

“CAFA教师”特展打造央美品牌

奔波的人1号(布面油彩) 250×250厘米 2010年 苏新平

本报讯(记者高素娜)新世纪之初,中央美术学院还是一所以造型艺术学科为主的小型美术院校,但近几年来,中央美院通过革新与拓展,已迅速发展成为集造型、设计、建筑、人文四大专业板块相互支撑的当代美术教育学科结构的综合性美术学院。正在中央美院美术馆展出的“CAFA教师——中央美术学院教师创作特展·2013”从某个侧面反映了这所名校的变化。

本次参展的所有教师均为中央美院工作两年以上的在编及长期聘用的专业教师,参展人数达到290余人,作品达300余件(组),涵盖了所

坏小孩(油画) 150×150厘米 汪凌

有视觉艺术门类,包括国画、书法、篆刻、油画、版画、雕塑、影像、装置、数码多媒体、交互设计、平面设计、产品设计、首饰设计、时装设计、动画设计、建筑设计、景观设计等,全面而直观地展示出当下央美教师的创作实力。

“CAFA教师”旨在打造展示央美最新教学成果的学术品牌。据中央美院教师、油画家刘小东介绍,本次参展的作品经过了学术委员会的两轮严格筛选,“并非每位老师都能入选,标准很残酷”,每件作品都是教师最为满意的代表作。刘小东拿出了他的金城系列作品。副院长徐冰

参展作品为2012年创作的视频《汉字的性格》。隋建国、展望、于凡的雕塑作品均有呈现。

银谷艺术馆 YINGU ART MANSION
电话/传真:010-62800796 网址:www.yingug.com
地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦23A层
三十六集大型人物传记纪录片
CCTV 中央新闻集团 百年巨匠
银谷艺术馆 www.bainianjun.net
第二部《陈天华》《傅抱石》《林风眠》《李可染》正在拍摄