

中国美术家协会第六批中国青年美术家海外研修工程成果展示

英国博物馆藏品预防性保护的启示

■ 戴舒媛

藏品预防性保护属于保存修复范畴，它是先于治疗性保护和修复的第一步。在近二十年的文化遗产保护事业发展中，预防性保护已逐渐成为被国际博物馆普遍接受并迅速应用的原则和管理办法。它经济成本低、可参与性强等特点契合了当下可持续发展和文化惠民的趋势，使之日渐发展成为一个完整的独立的研究体系。

英国在藏品预防性保护方面一直走在世界前列。英国藏品预防性保护得以坚实发展主要有以下几个方面的原因：一、坚实的藏品保护发展传统与新兴保存科学研究的结合。早在16世纪，英格兰从贵族庄园的维护与管理中获得了一些“家政”的实践经验。19世纪中叶，伦敦因空气污染成为“雾都”。一战、二战期间藏品搬家，由于环境改变造成博物馆藏品恶化，伦敦几家博物馆率先聘请科学家来研究物品恶化成因，总结形成一套预防理论和经验。从此，科学就在博物馆馆里扎了根，欧美国家相继效仿，在博物馆里建立了实验室。

二、非政府部门公共机构管理模式和文化惠民政策的推行。英国政府不直接介入博物馆运作，而是通过中介机构博物馆、档案馆和图书馆委员会(MLA)对博物馆的政策和资金上给予扶持。这种“一臂之距”的分权管理模式给予了博物馆一定的自由度。

巴黎国际艺术城何以成功运营50年

■ 段泽林

巴黎塞纳河玛利桥边，一栋玻璃幕墙白色建筑格外醒目。从1965年至今，这里是全世界艺术家在巴黎的“落脚点”——巴黎国际艺术城(Cite internationale des Arts，以下简称“艺术城”)，已入住过近2万名视觉和音乐家艺术家。艺术城，在法国外交部、文化部、巴黎市政府的管理下，由布鲁诺基金会统筹全面工作。资金来源以基金会为主。巴黎市政府给予相应补贴，资助约三分之一。目前，艺术城有工作室300多个，7个展厅，一个音乐厅。艺术城工作人员分配绘画占65%，音乐占35%，也有其他门类艺术家驻留。工作采取认购方式，各国政府、艺术组织、知名人士都可通过缴纳认购费购买工作室。巴黎国际艺术城使用，目前在艺术城国际工作室最多的国家是德国、瑞士、中国位列第三、共16间。中国认购的工作室中最早的是1984年开始入住艺术家的中国美术家协会吕霞光工作室。截至2014年8月底，吕霞光工作室已入住超过150余位中国艺术家，哈孜·艾买提、冯法法、鲍加、刘秉江等知名艺术家的名字赫然在列。

2015年，恰逢巴黎国际艺术城正式运营50周年。认购工作室、艺术家城的运营模式保证了其相当长时间的平稳可持续发展。巴黎国际艺术城的成功经验包括：一个好的艺术驻留机构要有一个地理位置优越的驻留场所；不断变化中的功能定位；包容多元的文化氛围；遍布世界的沟通网络，身份背景各异的艺术家人群落；良好的外部文化环境，政府对文化实质化支持。

在全球艺术生态发生深刻变化，各国艺术驻留机构、驻留项目蓬勃发展的当下，艺术城在运营管理方面如何与时俱进，在继承好的经验基础上，弥补管理漏洞，取长补短，是其未来发展壮大面临的课题。

“新表现主义”的历史根源与价值重塑

——以安塞姆·基弗为例

■ 樊林

我的研究论文以安塞姆·基弗所代表的否定性艺术为核心，梳理基弗作品与其所根植的德国历史、文化和神话诸域基石——18世纪以来紧密相连的浪漫主义精神与森林文化之间的关系，在文字、图式语言中寻找相关资料。通过对基弗自1969年开始的创作，在语言、动机、方式、社会影响等方面，呈现作品所蕴藏的历史、神话、宗教、传说，以突显其作品超越性的视觉效果真实源起。由此也引出基弗数十年所有作品的核心：传统的葬礼与美学的重生。在围绕这一矛盾的材料分析、解释中，得到基弗讨论、铺陈矛盾中的方法与思考，得到



欧洲(综合) 安塞姆·基弗

英国政府制定了多项文化惠民政策，从2001年通过议案开始逐步推行博物馆免费开放政策，强化“让公众成为博物馆核心，让博物馆成为社会核心”的理念，为博物馆事业发展创造平台。

三、活跃的专业团体和国家标准、行业规范、指南的制定。英国的国际保护协会(ICCN)致力于文化遗产的保护与修复水平的提升，定期举办会议，探讨疑点难点，分享和奖励创新研究成果。

另外，英国一直不断制定和更新有关藏品保护方面的国家标准和规范，还有博物馆认证、藏品保护评估指南，针对不同类型藏品和不同环节的规范和建设等等，各馆可根据自己的情况自行选择。

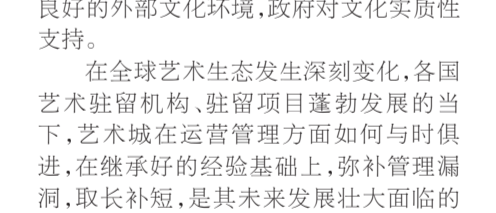
四、专门的大学学位课程与美术馆、博物馆联合培养机制。从1980年开始预防性保护的内容出现在大学教育里，并逐步发展到现在成为一门专业课程。也有学院与博物馆联合开办保存课程，反映出人们对预防性保护知识需求的增加。

我国的藏品预防性保护工作可以从英国的经验中借鉴几点。比如多渠道的专项资金来源和国家遗产彩票基金的使用；加强国内与国外保护人员的交流和学习；多元化的预防性保护宣传与教育引导；系统化预期的概念诠释和灵活多样的标准参照等。



巴黎艺术城内景

中国美协吕霞光工作室入住艺术家开放画室



中国美协吕霞光工作室入住艺术家开放画室

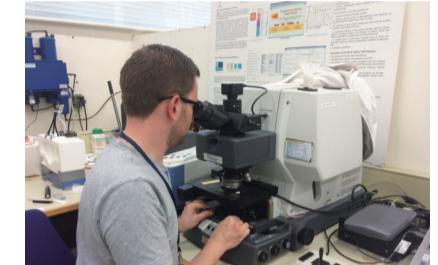
结合对丹尼尔·里希特近期尽量挖掘当代历史，对于恐怖袭击和柏林墙倒塌后的挑战有所涉猎的创作进行分析，呈现出其思想、内在结构与基弗一代艺术家之间的契约约束。“新表现主义”所追求的终极意义在于对于其之前数十年否定传统绘画形式的创作面额的否定，新一代努力凸显否定之否定。以德国“新表现主义”为借鉴，进行语境的展开、铺陈和对比，也获得了一些新的思考，比如“去叙事化”的方法。这一部分的思考，在目前的学术观察中，属于新的角度。



冬季风景(综合) 安塞姆·基弗



观众参观大英博物馆的保存修复工作室



藏品取样分析



V&A博物馆展厅的温湿度监控仪和灰尘采集分析仪

解剖学与素描之间有紧密的关系，如同舍勒岑柯·巴维尔教授所言：“没有掌握解剖学也就没有艺术成就。如果完全按照解剖学，艺术就没有意义。也就是由于解剖学的理解和运用才使艺术得以存在和发展。”

解剖学知识的掌握程度要靠人体素描写生来检验，同时人体素描写生也离不开解剖学知识的积累。19世纪后期形成了契斯恰科夫素描教学体系，至今发挥着重要的作用，特别是对艺术家造型能力的提高、绘画技巧的加强和科学教学体系的建立，仍然具有积极的意义。

在我国，对契斯恰科夫教学体系不同程度上出现了误读和异化。基本上没有传播和继承到真正的契斯恰科夫素描教学体系，学术界曾经所诟病地对其批判。实际上契斯恰科夫著名的公式：“感受——认识——掌握”，以及对绘画关键三要素：科学、智慧与自由性的论述，至今具有一定的理论指导意义。

契斯恰科夫认为素描的真正“技法”如同一切应依规则加以解决的任务，“技法”是一种综合各相关科学知识能力的体现，被称为简单的艺术形式与高度的艺术境界的综合。素描的技法不仅是简单反复描绘，具有娴熟技术就能达到的，而要注重培养造型型艺术家。

俄罗斯造型艺术解剖学与素描非常注重“记忆画法”的训练。记忆与表象法贯彻整个素描教学过程，同时对素描技法与风格的追求，契斯恰科夫都给予了精辟

论述，从而形成了俄罗斯素描的核心要素。素描的优异表现在绘画的硬笔，看似简单却深刻，是最切入艺术创新性思维探索的手段，一直被艺术家所重视。我们不应只是停留在对俄罗斯素描的介绍梳理的层面，以及介绍解剖学与素描的训练方法等方面，而是要研究这些背后的核心要素形成的原因，以及从写生到创作联系的中间环节我们为什么忽视或者说是缺失。



共生(综合) 钟申颖

建构中国美术的国际视野

■ 李学斌

中国的老话讲：“知人者智，自知者明。”也就是说，知己知彼，缺一不可，否则，就远离了应有的智性高度。在当今变化与更迭更趋频繁的年代里，我们的“世界观”就意味着不断地要拓宽既有视野，以了解、感悟与吸纳全人类文化的菁华。与此同时，我们自己又如何看世界，以及让世界看我们的“世界观”，已经是难分难解的两个方面了。毕竟“世界观”的水平高低直接关系到我们文化的软实力，而走出去的目的就是要更切实地获得辨析建构与突破的可能。

“中国青年美术家海外研修工程”无疑是美术界看世界的一种标帜。从2009年项目的启动到现在，已经有不少优秀的中青年美术家以及美术史论学者经过严格选拔走出去，通过实地考察和认真思考，带回来各种各样的信息和体会，完成和出版了为数可观的研究成果。

这一期的派出人员在考察与研究的选题上更具有前瞻性

俄罗斯造型艺术解剖学与素描的再认识

■ 李学斌

问题，素描教学更应该厘清素描的历史发展问题，把握时代的潮流。以科学严谨的学习态度，去研究俄罗斯的解剖素描。现在我国从大学招生到学院里素描教学，大抵还是以契斯恰科夫教学体系为创作的教学模板。这不能否认契斯恰科夫的教学方法等方面，而是要研究这些背后的核心要素形成的原因，以及从写生到创作联系的中间环节我们为什么忽视或者说是缺失。

西方现代艺术的引入开阔了我们的视野，已经形成了艺术多元化的局面。创作与教学的脱节已是当下面临的突出问题，素描教学更应该厘清素描的历史发展问题，把握时代的潮流。以科学严谨的学习态度，去研究俄罗斯的解剖素描。

在我国，对契斯恰科夫教学体系不同程度上出现了误读和异化。基本上没有传播和继承到真正的契斯恰科夫素描教学体系，学术界曾经所诟病地对其批判。实际上契斯恰科夫著名的公式：“感受——认识——掌握”，以及对绘画关键三要素：科学、智慧与自由性的论述，至今具有一定的理论指导意义。

契斯恰科夫认为素描的真正“技法”如同一切应依规则加以解决的任务，“技法”是一种综合各相关科学知识能力的体现，被称为简单的艺术形式与高度的艺术境界的综合。素描的技法不仅是简单反复描绘，具有娴熟技术就能达到的，而要注重培养造型型艺术家。

俄罗斯造型艺术解剖学与素描非常注重“记忆画法”的训练。记忆与表象法贯彻整个素描教学过程，同时对素描技法与风格的追求，契斯恰科夫都给予了精辟

世界的眼光，中国的立场

——英国雕塑发展对于生态雕塑创作的启示

■ 史钟颖

21世纪，生态环境问题已成为全球关注的课题。与公共环境密切相关的雕塑是其中的重要组成部分。世界艺术史上，英国现代雕塑占有重要地位，并处于国际最前沿，无论从研究角度还是现实意义，对英国公共雕塑与公共景观环境的实地考察都极具价值。所以，此次在中国美术家协会举办的“第六届中国中青年美术家海外研修工程”中我申报的研究课题方向是“生态雕塑与生态园林艺术研究”。

任何事物都有其因果联系，英国现代雕塑是如何达到如此高度的？我们能从中获得什么启示呢？通过对英国境内雕塑三个月的实地考察，我了解了生态雕塑在历史上的生态化演进过程，对我的雕塑创作有很大启发。各类雕塑作品在英国的很多公共空间都有展现，并已成为英国文化的重要品牌。如今，丰富的公共雕塑生态系统在英国不但使人们的生活更加精彩，还成为助推生态绿色新经济的重要因素。在英国这个当今的文化创意产业大国，雕塑帮助了旅游产业而带动了一系列经济发展。英国也有自己的文化历史背景，除了对欧洲传统写实雕塑的继承以及社会机制、经济发展等方面原因，英国现代雕塑的崛起还有一个直接的营养来源，那就是近代日不落帝国的强盛使其获得了丰富的世界艺术藏品，从而使他们更丰富了开阔的全球视野。虽然我们不可能完全照搬他们的现成模式，但在当



共生(综合) 史钟颖

当代艺术中心的定位研究

——奥地利、比利时当代艺术中心的策展方法与机制研究

■ 孙炜炜

2014年7月初至9月底，笔者前往奥地利、比利时进行研修。虽然奥地利与比利时都有深厚的古典艺术传统，但是在浩瀚的国际艺术史上可能并不像意大利、法国那样让人印象深刻。在20世纪之后，两国都涌现出了一大批挑传统、自成一派、当代艺术家，加上国家与私人资本的大力支持，使两国一跃成为了欧洲的当代艺术重镇。

笔者去调研的重点就在于两国颇具特色的当代艺术中心——奥地利的BOZAR艺术中心、比利时的L'iselp视觉艺术高等研究院、WIELS当代艺术中心。通过与艺术中心的负责人、策展人、艺术家以及公众做的一系列深度访谈，笔者对这些著名艺术中心的策展方法和运作机制有了较深入的了解。

通过研究，笔者对如何给当代艺术中心进行定位有了以下认识：一、在艺术已经发展到多元与无界的今日，要建立一合格的、当代性的艺术中心，首先要明确艺术中心与传统的美术馆、画廊的区别。这些机构的本质区别是文化属性的不同；艺术中心应为“公众服务”的文化使命，而美术馆的使命可以说是“文化艺术的传承”，画廊则更突出地履行“发掘新艺术”的使命。

二、一个优秀的艺术中心必须有以下两个基本素质：第一，多功能性；不仅是一个展示作品的场地，还应具

有研究、教育、艺术实践等功能；第二，文化使命感；不仅面向精英阶层，还应以让公众参与艺术为目标。

三、鉴别艺术中心的工作是否成功，主要体现在两方面：第一，成功的艺术中心应起到引领第一波区的艺术生态的作用；第二，成功的艺术中心应对当地社会的文化形象、教育体制乃至社会结构有促进作用。

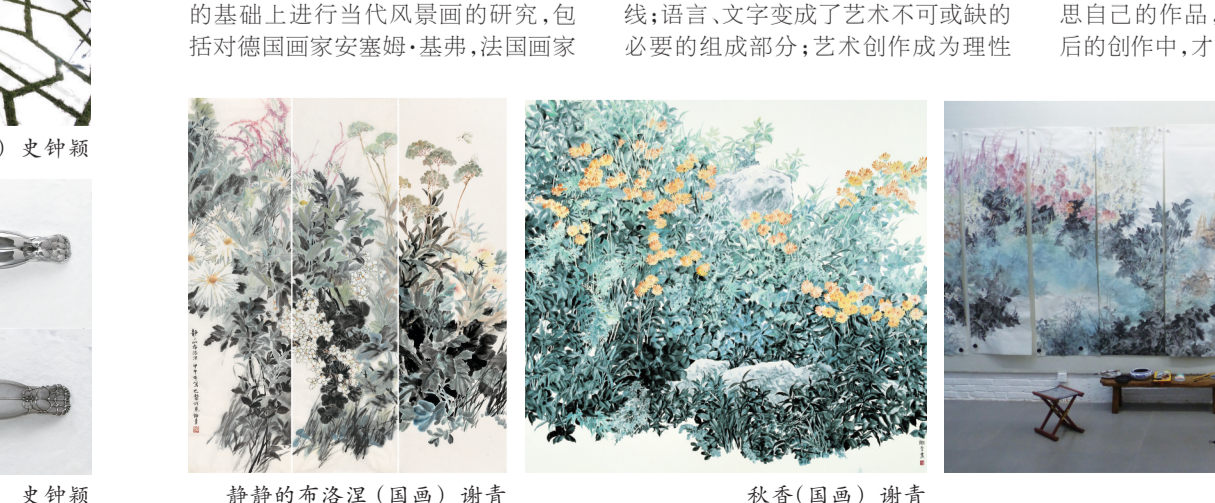
四、艺术中心的资金结构对其性质有决定性影响；从调研运营数据看，政府资助是欧洲艺术中心的主要收入来源。而中国当代艺术中心则普遍靠民营企业经营。这些艺术中心常常不能与商业脱钩，不能以“为人民服务”为首要使命的重要原因之一。

对比中国的情况，近20年来，当代艺术的创作与市场在中国发展得如火如荼，但对于整体性的、全方位的、可持续发展的艺术体系建构却还显落后，特别是欠缺与广大社会层面的沟通。欧洲先进的当代艺术中心的经验，也许能为我国的当代艺术发展提供些许参照。

笔者对L'iselp视觉艺术高等研究院策展人 Catherine Henkin 进行访谈

公众可以参与控制艺术中心的活动

笔者对L'iselp视觉艺术高等研究院策展人 Catherine Henkin 进行访谈



公众可以参与控制艺术中心的活动

欧美艺术家驻地创作调查

■ 杨晨

在2014年度的考察中，笔者走访了欧洲各地，先后对20余处拥有艺术家驻地项目的文化机构进行调研，包括德国、法国、西班牙、意大利等国的美术学院、美术馆、艺术中心、画廊、基金会等。文章重点在于有文献记载以来最早的驻留项目——意大利佛罗伦萨建立的Yaddo艺术家基金会所建立起的Yaddo艺术家社区，以及有文献记载以来最早的驻留项目——意大利佛罗伦萨建立的Yaddo艺术家基金会所建立起的Yaddo艺术家社区。

如何从时间上提前获得对艺术品的保护。确实，我们与其中某些方面已然遭遇了不可逆损毁的艺术品，还不如积极地采取技术手段，将可能出现的损毁隐患预测、降低甚至彻底予以规避，从而让艺术品获得更为长久和完好

的工作与生活。其次，它与众多艺术家相关专业领域发生着不可或缺的联系。再者，驻留项目本身就是与策展策划以及策展等实际操作的合作关系。另外，艺术家的驻留项目也常常与艺术创作、媒体人的介入与宣传环环相扣。欧美成熟的艺术家驻留项目所带来的多元交流之外，另外的可能性在于使得艺术家创作得到提升价值的机会，让艺术家能够在自我的创作之外让更多的人了解自己，结识人脉。这里涉及到文化机构所能给予的对艺术家创作的一切帮助，包括推进个人展览或者群展、发出订制的需求、推进作品的买卖、发行出版物、

在今天，欧美驻地创作计划得到了全方位的支持，其中包括国家公共关系的投入、地方政府的大力推进、私人基金会的扶持、来自学院的声音以及民间力量的介入等等。也正是如此，有关驻地艺术家制度以及多样研究关系着大量复杂的现实以及体系性的研究。首先，它直接关系到艺术家自身在驻留项目中

纽约苏荷区的兴衰

■ 章锐

“苏荷”一词来自英语 SOHO 音译。SOHO 为“豪斯顿街以南”(South of Houston Street)的缩写，指美国纽约曼哈顿的一个区域，面积0.336平方英里。2008年常住人口为13310人，因特有的“锈铁建筑”被规划为“历史建筑保护区”。目前苏荷区有商业机构2951家，多为奢侈品牌和零售业商铺，艺术机构共有137家。19世纪末，苏荷区因靠近港口，同时附近有大量欧洲移民聚居而逐渐发展成为工业区。20世纪初，在纽约市的“城市”去工业化与“去工业化”进程中，工厂迁出后留下许多空置厂房。二战之后至60年代，随着抽象表现主义等浪潮在美国的兴起，纽约成为艺术中心，大批艺术家涌入，苏荷区的空置厂房成了他们工作和居住

的最佳选择，随之而来的新生代画廊在这里出现。这些画廊中有的只经营了短短几年便倒闭了，也有有的之后不断成长，成为著名的画廊。例如1963年由一群来自西奥德的艺术家成立的“锈铁建筑”被规划为“历史建筑保护区”。目前苏荷区有商业机构2951家，多为奢侈品牌和零售业商铺，艺术机构共有137家。19世纪末，苏荷区因靠近港口，同时附近有大量欧洲移民聚居而逐渐发展成为工业区。20世纪初，在纽约市的“城市”去工业化与“去工业化”进程中，工厂迁出后留下许多空置厂房。二战之后至60年代，随着抽象表现主义等浪潮在美国的兴起，纽约成为艺术中心，大批艺术家涌入，苏荷区的空置厂房成了他们工作和居住

的衰落并不等同于苏荷区本身的衰落——艺术区消失的同时，一个高档住宅区和高档商业区逐渐兴起。以苏荷区为代表的艺术区的发展，往往带有自我毁灭性的特征。一个几近荒废的区域由于成为了艺术区而蓬勃开发起来之后，其它商业机构的渗透导致地价和房租的上涨而造成的经营成本增加，极大压缩了画廊和艺术工作室的生存空间。

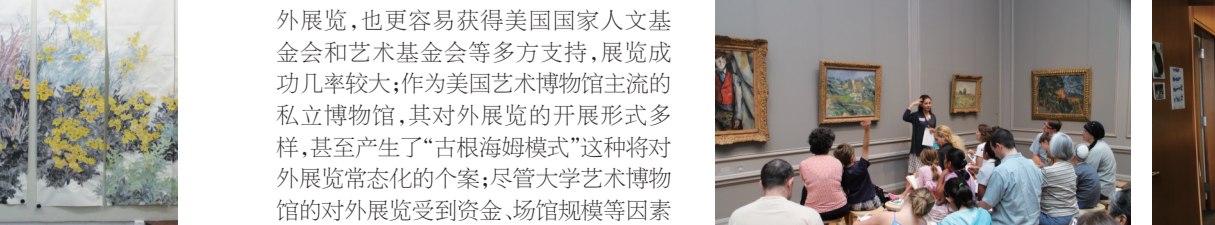


苏荷区普拉达(Prada)旗舰店外景

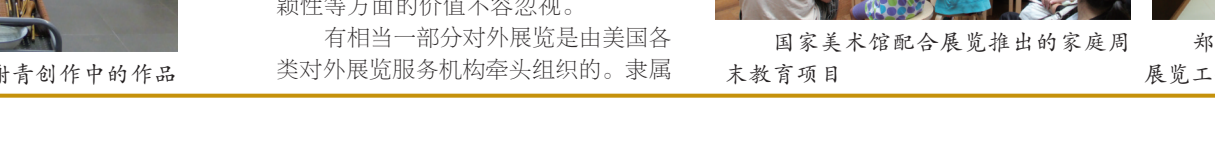
对成熟的对外展览策划与实施体系，使其有助于今后我国博物馆对外展览工作的开展，值得更深入的研究和实践。

美国的公立、私立、大学艺术博物馆在对外展览的策划与实施方面各有特色。笔者选择每类中最有代表性的国家美术馆、大都会艺术博物馆和耶鲁大学美术馆作为个案，对其2000年以后的对外展览情况进行梳理、分析。大致得出这样的结论：隶属各级政府的公立博物馆多举办辅助国家文化外交的对外展览，也更容易获得美国国家人文基金会和艺术基金会等多方支持，展览成功几率较大；作为美国艺术博物馆主流的私立博物馆，其对外展览的开展形式多样，甚至产生了“吉根海姆模式”这种将对外展览常态化化的个案；尽管大学艺术博物馆的对外展览受到学术、场馆规格等因素的制约，但其在学术前瞻性和展览主题新颖性等方面的价值不容置疑。

有相当一部分对外展览是由美国各类对外展览服务机构牵头组织的。隶属



国家美术馆配合展览推出的家庭周末教育项目



耶鲁大学美术馆负责对外展览工作的藏品部主任林恩·艾迪生女士