

日前,在复旦大学信息与传播研究中心主办的“切问近思谈·跨学科前沿”讲座上,从哈佛大学燕京学社访学归来的复旦大学新闻学院教授顾铮,以“作为社区公民的大学博物馆”为题,讲述了大学如何利用其学术、专业上的优势和特长,发挥涵养社区与城市文化的功能。本刊将此次讲座的内容进行整理选登,以飨读者。

大学如何涵养社区与城市文化

■ 顾铮

大学如何反馈社区与社会,这是一个很重要的命题。作为现代大学的基本配置,博物馆与图书馆或许是必不可少的。从某种角度来说,有了这些配置,方可显现出大学的文化和历史积淀。而且,这样的配置,不应只是为本校的师生服务。公立大学的运营,无论如何都应该考虑如何回馈社区与社会的问题。总之,大学应该发挥涵养社区、涵养城市文化的功能。通过大学所在社区与城市的互动,来涵养城市与社区、涵养社会与公民,培育精神文明。如此,社会在与大学的互动中就能获得更好的发展,向着良善的方向前进。当前,一个根本的问题是,大学的价值观、愿景与存在感如何通过大学自身所拥有的基本配置,如美术馆、博物馆与图书馆,来与市民分享与互动,从而为塑造城市文化、涵养城市居民贡献力量。

作为社会建制的单位,其落座于特定空间区域之中,总有其历史化的原因,也可能有行政的原因。一所大学被“投”于一个具体的地方,自然就与这个地方产生关系,从此不能独立于大学所在社区与城市。大学无法不去思考如何服务社区与社会,当每一个社区公民受到来自大学的某种涵养之后,社区的面貌一定会有某种变化,城市文化会出现新的面貌。

大学不能存有与社区对立的心态和作为。但现在中国的许多大学是封闭起来的,出入要看身份证,甚至要用人脸识别,这种做法完全是把大学和社区对立起来了。我们不妨思考一下,复旦大学与上海杨浦区在文化与历史上存在着什么样的关系?两者可以通过什么样的历史与文化纽带进行互动?其实在这方面是有很多事可以做的,比如民国的“大上海计划”的历史、杨浦产业工人的历史文化,等等。上海话语并不仅仅是小资风月,真正的上海印记其实在杨浦区也有很多。

建议展开“美术馆、博物馆素养”教育(museum literacy),培养公民意识,通过使用媒介,而不是被作为媒介的美术馆与博物馆单向灌输、教育,被动接受。

在哈佛燕京学社访学的一年中,哈佛艺术博物馆为访问学者中艺术史组别的成员提供了许多调看馆藏艺术品与参观库房的便利,从中我了解到哈佛艺术博物馆的一些较为可行的举措,可供中国的一些大学借鉴。哈佛艺术博物馆的前身有三座美术馆,分别是

哈佛艺术博物馆

1895年开馆的福格美术馆、1901年开馆的日耳曼美术馆和由塞克勒兄弟捐建的塞克勒美术馆。1982年,三家美术馆整合在哈佛艺术博物馆的统一名称之下。截至2012年,哈佛艺术博物馆的藏品数量达到了26.5万件的规模,并且展品很丰富,足以担当艺术史与人文素养教育的重任。比如,在它的收藏中,有着独一无二的颜料收藏。其实,颜料的发展过程对于绘画的发展有着非常重要的作用,锡管颜料创制后,画家外出写生有了可能,因此带来了绘画语言的发展和突破。

值得一提的是,哈佛艺术博物馆的研究和教学区域有三个不同展厅:教学展厅、研习展厅、研究展厅。可以说是以展促学,以展促研,以研促展,以学促展,展研相长,展学相长。教学展厅是美术馆提供给哈佛大学艺术与建筑史系的展示空间,所有展览由该系教师组织,美术馆没有决定权,这样的固定展示空间的设置,就从制度上保证了艺术史和建筑史学的教育质量;研习展厅是开放给哈

佛大学全校的教师,由他们提出展览计划并实施;而研究展厅则更注重前沿性的策展,是馆里策展人和艺术与建筑史系师生合作的空间。比如,2017年秋季,研究展厅和教学展厅共有三个展览,分别是“南亚艺术中的女性”“影像的技术——19世纪的伊朗艺术”“革命是怎么回事——1917年之后的美学实践”。

最近他们在做的一个展览的主题是“Analogous Culture”(类比文化),随着数码摄影时代的到来,作为一种文化的银盐摄影方式具有了典藏的意义。尽管数码摄影发展仅有30多年,但我们发现银盐摄影方式已经有了作为一种古典艺术被从各个方面加以再认识的可能性。美术馆不是艺术品的墓地,这个展览所带来的思考是:如何通过展览来激活对古老摄影术的重新思考。在哈佛,美术馆成为一种社区交流的纽带,而不仅仅是大学内的社交空间,不仅仅是哈佛师生、当地剑桥社区的市民也会相约在此碰头,将艺术博物馆作为社区地标,在此展开交流。同时,哈佛艺术博物馆也积极向社区开放,唯恐不能成为具有更广泛意义的社区与城市文化地标。

哈佛艺术博物馆在大学所在社区与城市所承担的功能,可能与其他城市中的大学美术馆的功能有所不同。作为美国东部的东新英格兰地区,这里文化发达,有非常多的美术馆,如波士顿美术馆。而在其他一些较为偏远的美国城市,那里的大学美术馆真的要承担一种文化中心的使命,因为这些地方文化设置与积累较少,大学美术馆与博物馆更要担负起作为一个文化中心的任务,与所在社区与城市的文化展开互动,涵养社区与城市。在欧洲,许多城市都有各种各样的博物馆和美术馆,有各种机构,如教会的教堂等,也有一种艺术教育的功能,因此大学可能没有像在美国那样需要充当所在社区中的文化培育者和涵养者的角色和功能。

围绕这样的话题,我希望引发的思考是:大学如何涵养自身,如何通过涵养自身来涵养社区、社区公民和城市?只有具备这样的思考与实践,我们的社区与城市才能因为大学美术馆与博物馆的独特贡献而发展得更好。

纽约当地民众观看“棱镜泥猪”橱窗

橱窗里的中国文化

■ 本报记者 李亦奕

每年春节期间在美国纽约帝国大厦一层大厅内举办的“欢乐春节”橱窗展,已经成为世界各地游客了解中国春节习俗和文化的一个重要窗口。该活动由中国文化和旅游部与中国驻纽约总领馆联合主办,中国对外文化集团有限公司实施。2019年中国己亥猪年春节,大厦一层推出为期一个月的猪年生肖橱窗展,憨态可掬的百猪造型备受青睐,吸引了大批观众前来体验中国传统文化。

为了突出提炼和展示春节文化中的精神标识,讲好中国故事,让来自世界各地的观众能更好地了解中国春节的文化内涵和传统习俗,本次橱窗展的设计团队经过多次研究与探讨,最终决定采用中国传统的艺术元素,前卫的视觉呈现方式。“百猪贺新年”生肖橱窗的设计融合了泥塑、剪纸、糖人、花灯等中国传统艺术。四扇橱窗分别为“棱镜泥猪”“窗花万花筒”“糖人小猪”“透视镜灯笼”,秉承“图必有意,意必吉祥”的宗旨,肥硕灵动的吉猪寓意迎新贺岁、招财进福,将中国百姓期盼家庭团圆、生活富足、万象更新的美好理念带到世界各地,弘扬和传播跨越时空、超越国度的中国文化精神,也使古老的春节在全球化背景下焕发出新活力。

“在有限的展陈空间内,我们运用镜面和万花筒营造多维的空间感,带来视觉上的强烈冲击,吸引大量游客驻足观看。除了别具匠心的设计理念,我们也力图表现出互动性。此次选用亚克力镜面材料,能够投射出橱窗外的镜像,行人可以看到人物与橱窗装置的交错变幻;万花筒中不断旋转的剪纸猪,也为静默的橱窗赋予别样活力。”UDL联合设计实验室的相关负责人介绍。

“棱镜泥猪”中泥塑猪汲取了中国非物质文化遗产——陕西凤翔泥塑中的生肖造型风格,运用传统艺术中的石刻、年画和刺绣元素等,将猪的影子倒映在四面棱镜中,观众可以轻松看到猪身上各处的花纹图案和细节。形态凝练、色彩鲜艳的小泥猪为新年镇宅纳福。

“窗花万花筒”中的剪纸猪则借用中国传统的剪纸艺术形式,运用基础镂空图案进行巧妙的穿插组合。窗花猪的形体饱满,滚圆可爱,寓意来年丰衣足食、万事如意。透过前窗设计的窗花,观众可以看到无数只小猪在万花筒中奔跑,从动态视觉中感受到新春佳节的活泼气氛。

吹糖人是旧时北京的民间手工艺术,据传说,吹糖人的祖师爷是刘伯温,距今已有600多年的历史。商贩肩挑挑子走街串巷,挑子上有长方木柜,柜子下面的木圆笼里有一个炭炉,炉上的勺子里是麦芽糖融化而成的糖稀。商贩用小铲将热糖稀放在沾满滑石粉的手上揉搓,然后用嘴衔一端,待吹起泡后,迅速放在木模内,用力一吹,糖人就吹好了。“糖人小猪”橱窗设计就借用这项经典的中国民间把玩,将60只铜镜制作的糖人小猪,插成一个糖人树,唤起儿时的甜蜜记忆,为观众增添感官新体验。

“透视镜灯笼”采纳了中国的一种传统民间工艺品——花灯。花灯是中华民族数千年来重要的娱乐文化,既有“闹元宵”酬神的功能,又有娱乐娱乐的价值。在现代社会,花灯多于春节、元宵等节日悬挂,为佳节喜日增光添彩,祈求平安。俏皮的小猪化作一只灯笼,经过透视镜折射出无数分身,在除夕之夜点亮万家灯火。

据主办方工作人员介绍,帝国大厦是纽约地标及全球最受欢迎的景点之一,本次橱窗展从布展初期就吸引了大厦里的众多游客和工作人员驻足观看,他们纷纷在橱窗前拍照、录视频或通过手机软件直播给千里之外的朋友。纽约当地民众也纷纷表示,这些富有创意的艺术作品,吸引他们进一步解背后的寓意,感受到中国春节的热闹氛围。比如,有位美国观众在看到正在安装的糖人猪时,便向工作人员询问了解猪在十二生肖中的故事;帝国大厦的一位安保人员对棱镜中折射的泥猪映像感到好奇,主动上前了解背后的设计理念;一对美国母子站在万花筒橱窗前,被旋转的剪纸猪吸引,近距离盯着橱窗良久;还有一个中国的旅行团,看到生肖橱窗后纷纷兴奋地拿出手机拍照留念,据了解,旅行团内属相为猪的游客对百猪造型尤为喜爱,争相在橱窗前合影。

据了解,从2010年开始,原文化部和驻纽约总领馆首次在纽约帝国大厦联合举办中国新年橱窗展。十年来,该主题展览持续向世界各地的观众传播中国春节文化,送上新春祝福。自2015年起,橱窗展以十二生肖为展览主题,已连续推出以羊、猴、鸡、狗为创作对象的系列展览。今年的“百猪贺新年”橱窗展不仅是2019年全球“欢乐春节”活动的重要组成部分,也是对“欢乐春节”品牌本土化进程的一次响应。

域外艺事

慕尼黑设计博物馆“回顾包豪斯”

本报讯 2019年是20世纪先锋设计院校包豪斯成立100周年,发源地德国的各大城市美术馆、博物馆将在这一年举办一系列展览活动,来纪念这个具有里程碑意义的院校组织。近日,德国慕尼黑设计博物馆围绕“回顾包豪斯:40件物品、5个对话”这一主题,展示了一系列珍贵的包豪斯纺织物、木质家具、金属工艺等作品,以与当代艺术进行对话的方式亮相,部分作品为首次展出,可以说是2019年包豪斯百年纪念系列活动的前哨展之一。

“包豪斯意味着现代性。”安吉丽卡·诺勒特等人组成的策展团队如此表达了他们的观点。或许,在当代人的眼中,包豪斯更像一个符号,它承载的价值既存在于作品中,更重要的在于对新目标的勾画以及先进的理念与实践方式。此次展览由美术馆联合艺术家蒂洛·舒尔茨合作完成,舒尔茨为展览设计了一个房间装置,

土耳其艺术家艾泽特·波斯坦根据马塞尔·布劳耶的椅子设计的坐卧两用沙发

犹如一部电影

——彼得·勃鲁盖尔的神秘图像

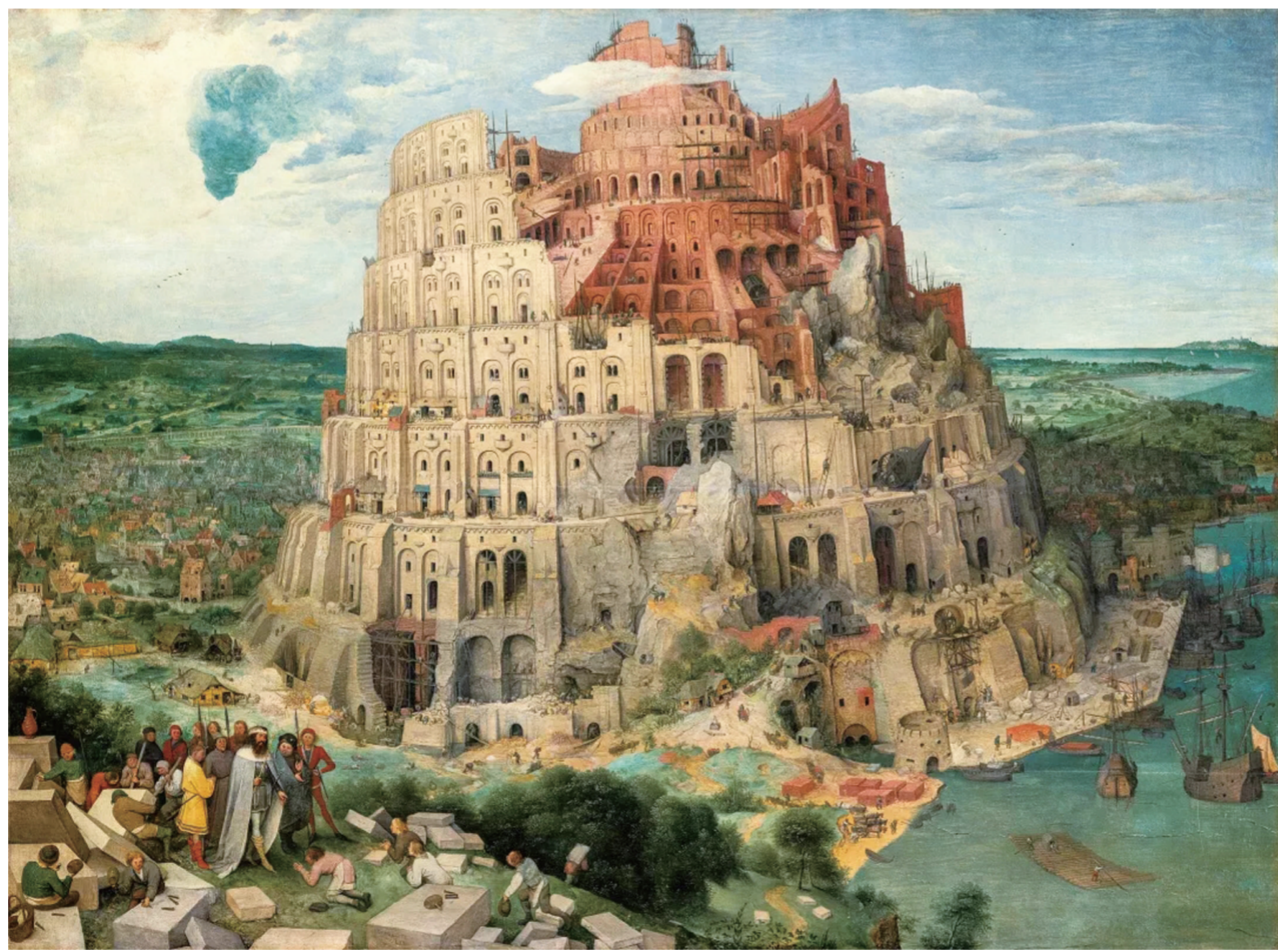
■ 奕品

彼得·勃鲁盖尔(1525—1569)是16世纪尼德兰地区最伟大的画家,也是欧洲独立风景画的开创者,同时被誉为专画农民生活题材的天才。为纪念彼得·勃鲁盖尔逝世450周年,奥地利维也纳艺术史博物馆专门设计策划了迄今为止规模最大的勃鲁盖尔专题展,名为“有生之年”,汇集了近90幅勃鲁盖尔的作品,包括28幅油画、26幅素描和33幅版画,占其现存作品总数的近三分之二。其中版画作品是第一次以编年史的顺序呈现在观众面前,可谓一生一会,机会十分难得。

展厅里,勃鲁盖尔的作品按时间顺序和主题排列。除了呈现他的杰作和系列作品之外,在主展厅相邻的小厅里,还展示了最近综合技术分析的发现,对他作品的演变过程提供了深刻的见解。该展览的一部分集中展出勃鲁盖尔的宗教作品,汇集了许多杰作,包括《死亡的胜利》和《杜勒·格里特》,这两件作品都是专门为此次展览特别修复的。《基督背负十字架》是勃鲁盖尔最大的木板油画作品,此次展览保留了该作品的原始样貌,以无框架的形式展出,观众可以同时看到作品的正面和背面。

勃鲁盖尔将欧洲的风景画和风俗画进行了革命性的划时代改变,他的油画场面宏大,人物众多,构图丰满,密密麻麻,交错混合。画家以敏锐的观察力,描绘了人物的细微特征。勃鲁盖尔作画不讲究人体比例和传统透视,绘画语言风趣幽默,古朴自然。为了充分展示了艺术家作为一个训练有素的微缩艺术家的能力,展览还特别将一些细节丰富的作品在一个小房间里展出,邀请观众思考图像内容的复杂性。细细品味,就能发现勃鲁盖尔的作品中没有任何东西是偶然出现的,总是充满了微小的字符,通常具有道德意义,他喜欢在画中叙述故事,表现荒诞神秘、奇特怪异的场面,抨击嘲笑人间丑态。

1913年考古学家发现了传说中的巴比伦塔遗址,事实上,在1563年,勃鲁盖尔就曾画了2幅《巴比伦塔》油画,这两幅作品在构图和视角方面皆有不同,收藏于维也纳艺术史博物馆中的《巴比伦塔》,画作尺寸更大,而另一幅收藏于鹿特丹博伊曼斯·范伯宁恩美术馆的《巴比伦塔》,虽然画作尺寸小,但是按

巴比伦塔(木板油画) 1563年 彼得·勃鲁盖尔 奥地利维也纳艺术史博物馆藏

照画中人物的比例推断,这一版本中的巴比伦塔的面积要大得多。这两幅作品首次在展厅中并排陈列,其深刻的寓意、完美的细节、逼真的写实和恢宏的气势无不让人叹为观止。

勃鲁盖尔最早的一幅木板画《狂欢节与四旬斋之战》完成于1559年,描绘了代表正统的斋戒者与代表世俗的狂欢者发生冲突的场景。维也纳艺术史博物馆将这幅作品制作成了一个触觉版本,邀请参观者——尤其是盲人和部分视力正常的人——来“理解”这幅画。策展人声称,他们将使用3D打印机来创建一些日常物体的模型,这些模型散布在整幅画的各个角落,这样一来,人们就可以无障碍地接触到勃鲁盖尔的杰作。这幅风俗画不仅展示了勃鲁盖尔在捕捉物料材质方面无与伦比

的技巧,同时,透过这些画面,还能观察到传统的尼德兰地区社会道德风貌,并且展示了勃鲁盖尔作为社会批评家的洞察能力。

在维也纳艺术史博物馆馆藏的12幅勃鲁盖尔的杰作中,有3幅木板油画出自勃鲁盖尔《四季》组画,它们分别是《雪中猎人》《牧归》和《暗日》。《四季》组画共12幅,以季节为主题,篇幅巨大,是艺术史上的一个分水岭。在此之前,从未有过哪位画家以如此宏大的构图为背景来描绘人类活动,并成功地将景色和人物融为一体。目前,这组画已知存世仅有5幅。除了维也纳艺术史博物馆收藏的这3幅作品之外,此次画展还展出了《四季》组画的《割晒牧草》,现珍藏于布拉格的洛克维兹宫国家博物馆。当然,展览也少不了勃鲁盖尔的各

种诙谐有趣的农民画。这一部分的亮点在于作品《养蜂人》与《捕鸟人》的首次并置展出,透过这两幅作品观众可以理解勃鲁盖尔热衷于通过艺术表现“讽刺”。

知名艺术评论家乔纳森·琼斯认为,凭借这些充满活力的、或喜悦或恐怖的绘画景观,展览揭示了这位绘画大师是如何创造出比其他任何人都更加慷慨激昂、反映人性的艺术作品。欣赏勃鲁盖尔的油画,犹如观看一部电影,这位世界级的绘画大师犹如电影导演,运用象征隐喻、批判寓意的手法,使画面充满了意义——即使通常很难辨别出那些意思是什么,学者们仍然在争论这种神秘图像的重要性,也许正是这种不确定性使得勃鲁盖尔的作品如此令人着迷。