

数字化时代 如何有效管理藏品

在全球化背景下,如何不断更新博物馆、美术馆藏品管理系统,同时兼顾国家文化战略、大众文化需求及文化传承创新等问题,已成为博物馆、美术馆持续发展所面临的重大挑战。美术藏品体系如何有效利用新科技,相关管理标准制度的规范如何与之匹配、新技术对于藏品的活化利用可以发挥怎样的作用?博物馆藏品管理有哪些经验值得美术馆借鉴?12月12日,来自博物馆、美术馆界的专家学者汇集广东美术馆,围绕藏品收藏管理问题展开了深入探讨。

数字博物馆、美术馆的建设,保留了传统博物馆、美术馆围绕着藏品开展的收藏研究、展示、教育等方式,并且以新的理念、技术和方法加以扩展和提升,可概括为两方面,一是数字典藏,用数字手段建立更加规范化和标准化的藏品数据库、知识分享平台;二是虚拟展示,实现“无围墙”的博物馆、美术馆。在提倡博物馆、美术馆藏品资源共享的当下,遵守博物馆伦理道德和专业准则变得尤为重要。

现在中国的美术馆更多的是关注现实主义题材的创作及收藏,对于当代艺术,尤其是能够全面呈现中国现代艺术发展整体生态的艺术作品,在收藏方面做得显然是不够的。另外,美术馆收藏在坚持美术史观、坚持风格定位的同时,也应兼顾其他美术馆收藏的范围与特色。博物馆系统有藏品调拨这样互相重新分配资源的工作原则,而美术馆也应尽快完善相关机制。

如何保存、保护藏品,让藏品长久地延续下去,如何通过藏品诠释更深层的历史、社会等方面的意义和价值,是每一个专业的博物馆、美术馆人的责任和使命。我们应该守护这样一份职业责任,同时传播这样的文化信息和符号。

——何琳(中国美术馆典藏部主任)

随着博物馆事业不断发展,藏品保管实践会出现新问题,也会积累新经验。说明制度不能一成不变,需要根据实际情况不断调整。博物馆藏品保管工作一般都是保守的,做文物保护确实怕变,但在当今社会不得不变,关键是我们怎样变,怎么守好文物安全的底线。怎么把文物藏品通过研究、展览传递给大众,转化为知识,这是一个值得探索的思路。

目前,中国国家博物馆已将馆藏文物基本信息逐条录入藏品管理系统,并在官网公布了“国家博物馆藏品总目第一期”和“国家博物馆藏品总目第二期”,为实现全国文物信息资源的整合利用和动态管理奠定了坚实的基础。藏品管理系统涵盖藏品基本信息、图片信息、动态管理等,随着三维扫描和摄影建模等新技术的应用,藏品信息的内涵和外延将逐步拓展。在实际操作中,我们也发现了一些新的问题与挑战。譬如,在目前的技术条件下,单个藏品的三维信息的文件大小在10G以上,而国家博物馆有140万余件藏品,这对信息的存储与管理提出了新要求。

——于璐(中国国家博物馆藏品保管部副主任)

现在故宫的藏品管理体系是:文物管理处管账、管征集、管展览,但是管账不管物,其他部门如书画部、器物部、宫廷部、图书馆,则是管物不管账,同时他们的职责是三位一体,除管物之外,还要负责陈列和研究。总的来说,故宫藏品采用严格账务分开管理、藏品利用双确认、督促抽查并行的三大运行原则。

故宫的文物管理信息系统建立得较早,已经运行了20多年。为了适应文物的出入库,我们做了文物的流通系统,里面有一些相关功能的设置。比如,为了避免文物提供的冲突,我

们做了一些提醒功能,展期如果冲突,流通系统就会提醒。我们还有一个修复系统,跟医院流程差不多,挂号、建档、扫描。

近些年,故宫一直在做资源开放的工作,今年的力度更大,我们对外发布了5万余件文物的高清影像,建了文物数字库,这项工作还在继续,明年的影像采集任务预计是6万件,影像采集跟文物数据库的标准是打通的,采集一批、修剪一批、发布一批。

——许凯(故宫博物院文物管理处副处长)

藏品只有服务于大众、服务于专家学者和艺术家,才能尽显其学术价值和社会意义。广东美术馆常用的推广模式主要有:藏品的专题性展览、藏品的馆际交流、藏品的巡回展览、藏品的长期陈列、开拓新的展览空间以及藏品信息的整理与宣传。

以多元方式活化典藏一直是广东美术馆不断探索的重要课题。为了让藏品活起来,更好地惠及民众,广东美术馆正在全面探索并且实践“美术馆+互联网”的方式。以“其命惟新——广东美术百年大展”为例,该展首次完整梳理广东美术百年经典,引入互联网、多媒体技术,形成实体展览与数字化展览多元并置的呈现方式,据统计,该展AR导览和微信二维码导览内容的阅读量达60万次,VR虚拟展厅的观看量也超过10万人次。

藏品管理信息系统是美术馆信息化管理中的基础系统,除了建立电脑数据档案、设立方便检索藏品资料的多种检索口,在填写总登记账本的项目时,还应附有鉴定意见、铭记、题跋、流传经历等。

——梁洁(广东美术馆典藏部副主任)

当下我们面临很多变革,博物馆的角色已不是传统的文物典藏单位,我们不光只是一个博物馆的宣教者,还需要是一个了解技术的科学家,同时还要做一个好的商人,力求通过文创营利,另外还要承担好公共机构官员的角色。

文物数字化一定要具有方向感。在博物馆的发展中科技应用是必然,应发挥跨部门、跨领域、跨机构多方协力的作用,博物馆数字化发展要在技术的基础上发挥想象力和创造力。

——林国平(台北故宫博物院文创行销处处长)

做好美术馆的藏品工作,一定要有全球化的视野,不能仅仅局限于中国的美术馆。其次,要加强基于藏品体系的学术体系建设,所谓藏品体系一定是基于各馆的定位来建立,而不是零散的,藏品体系的建立与学术体系的建立是互相促进的关系。对于中国的美术馆来说,特别是省、市、县级的美术馆、博物馆,藏品体系和学术体系需要抓紧建立和完善。再者,美术馆的建设应该有容有序,所谓容是我们认准目标做事情,有序是有规律地做事情,如此美术馆、博物馆才会有更好的发展。

——祁庆国(北京博物馆学会常务副理事长兼秘书长)
(本报记者李亦奕整理)

“春华秋实”： 切中美术教学的实际

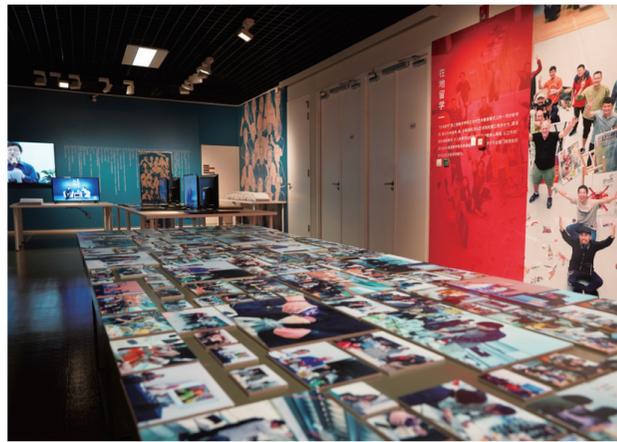
■ 奕品

12月14日,“春华秋实——中国高等美术教育文献展”在上海中华艺术宫开幕。作为“全国高等美术教育成果系列展”的第三届展览,该项目获得2019年度国家艺术基金资助,由教育部艺术教育委员会、上海市文化和旅游局、上海市教育委员会、上海大学联合主办。

自2017年起,上海美术学院策划的“全国高等美术教育成果系列展”,以“中国美术教育发展策略”为核心主题,梳理、总结、反思和前瞻中国高等美术教育发展之路,邀集全国近50所高等院校,连续三年相继举办了“杏林摘英——全国高等美术学院优秀学生作品邀请展”“师坛锦绣——全国高等美术学院教师优秀作品邀请展”“春华秋实——中国高等美术教育文献展”,以系列展览及主题学术论坛的形式回望和审视新中国70年美术教育的历史文脉,思考当下美术教育中的问题,展望并勾画中国高等美术教育的未来发展方向和路径,并使上海美术学院与全国美术学院之间逐渐形成了协同创新的合作模式。

“春华秋实——中国高等美术教育文献展”作为系列展的收官之作,呈现了全国近50所高等院校的教案、课程、教学成果等美术教育文献500余件。走入位于中华艺术宫5米层的展厅,除了延续此前两届的“学院合作之墙”外,今年在前面多了16个展柜,其中陈列了200本文献,几乎都与各个学院的历史和文脉有密切关系,其中涵盖1949年以来中央美院、中央工艺美院、上海美术专科学校、上海戏剧学院舞美系等院校创建早期的油印教育教学档案,如1959年由已故美术教育家袁甫甫编撰的《水粉画教材》,1961年入选全国高等学校文科和艺术院校教材编选计划的素描、色彩、解剖、透视等教材,这些尘封了几十年、由上海美术学院搜集整理后重新示人的史料,是新中国成立70年来美术教育史的重要部分,写满了一代代教师的“春华秋实”。

展览还为50多家艺术院校特别

展厅现场

开辟了展示各自教学特色的区域,其中中央美术学院重点展示了设计学院的4个课程;中国美院则带来了全套《国美之路大典》以梳理学院的历史,并配合优秀课程视频,展现国美在各艺术领域的教学现状;从四川美院展示的视频公开课可见他们将艺术普及的社会责任落到实处,同时还展出了近年来成立的工艺美术、互动媒体、黑白木刻等拔尖人才实验班和特色工作室的课程设置和成果;清华美院和西安美院则主打素描基础教学,在西安美院的展览区域,一门《素描与体验》课涵盖了草图体验、形状研究、黑白灰构成、正负形构成等等,可见学生对于素描本体的深入研究。此外,华东师范大学美术学院将书法传统纳入课程展示中,并展出了书法系学生以毛笔写日记的教学成果,在无纸化和网络阅读的时代,一份份手写的字迹,也开启了书法教育与日常生活关系的探讨。

作为主办方之一的上海美院展区共分为四个板块:文脉积淀重视对传统艺术理论的掌握,心手相传侧重对传统艺术的创作应用,跨界协同着重以跨学科的方式创造,用艺术设计改变生活。传统与当下、理论与创作在该展区得到了完美体现。此外,“在地留学”是在当代艺术教育模式上的一项创新举措,通过引进世界顶尖艺术设计类核心课程,以工作坊、研讨会与课堂教学等多重课程,让学生领略跨文化艺术留学的魅力。上海美院还十分重视艺术的公共教育,开设了“上美讲堂”。

中国美协名誉主席、上海美术学院院长冯远表示,如果说此前举办的学生的优秀作品展是“果”,那么,教学的过程和方法则是产生这些成果的“因”,其中有得有失,但这是教学的核心环节。“通过三年系列展和研讨会的梳理,兄弟院校之间学科发展的特色、专业建设的水平、师资实力、学生的质量,从实践成果上得到了集中展示,同时,我们也在这样的交流中找问题,在互鉴中找差距,我们想更切中教学的实际,以内涵发展促进艺术教育生产力,以创作教学理论的深度组合形成学术影响力,将美术教育纳入国家公共服务体系,营造美术教育未来发展的生态,真正让学生忙起来、教学活起来、教师强起来、管理严起来。”

知行合一 思谐墨践

■ 于洋

智识与实践、学术与艺境,素来是一对互为验证、互为增益的范畴。作为中国传统文人修身治世的核心思想与中国文化的基本命题之一,“知行合一”对于艺术创造而言,呈现为“读万卷书”与“行万里路”的知行合一,自然造化与主体心源的内在契合。它是中国画学在创作实践层面的观念根源,也是传统绘事理学双证的学术传统。

作为中国传统文化智慧的凝结,“知行合一”最早出自宋元之际儒家学家履祥《论语集注考证》所言“圣贤先觉之人,知而能之,知行合一,后觉所以效之。”明代以后,这一思想得到了进一步的总结与阐扬。距今整整510年前的明武宗正德三年(公元1508年),心学之集大成者王守仁在贵阳文明书院讲学,继承发展了南宋陆九渊的学说,提出了“心即理”“致良知”“知行合一”诸多学说。“知行合一”最初的涵义,不是一般的认识与实践的关系,“知”乃人的道德意识和思想意念,“行”则是人的道德践履和实际行动。因此,知行关系也即思想意识和道德践履的关系,延伸到思想意念和实际行动的关系。王阳明的“知行合一”思想包含“知中有行,行中有知”“以知为行,知决定行”两个层面,一方面强调道德意识的自觉性,即内在人格的正直蕴藉;另一方面也重视道德的实践性,指出君子要言行一致,表里如一。事实上,于艺术创造而言,“读万卷书”与“行万里路”的知行合一,自然造化与主体心源的内在契合,亦是以艺术之眼观照世界、表达心象的真谛。

按照这一思想,“知行合一”首先是一种内心的“省察克治”,一种蒙养浩气、驾驭身心的修行。其于艺术之道亦体现为内、外两个层面:一方面,心象为上,写意达心者得画之大道。中国画自古有“心印”之称,以笔墨法度、章法图式抒写心性、营造境界,是历代画人不懈追求的最高境界。南朝宗炳《山水序》所言“含道映物”“澄怀味象”,正是中国画学在“知”的层面的哲学起点。知识与经验是依靠习得而来的,包括书画创作中手感与笔性的磨砺养成,作为一种感觉经验与人格智慧,对于自然物象的感受与理解贯穿在千年以来中国画发展文脉之中。在这一层面上,“知”亦意味着传统经验的凝结与升华。另一方面,知而后行,行而后方得真知,于画于学皆是。正如《尚书》所言“非知之艰,行之惟艰”,“知”与“行”孰难孰易,孰轻孰重的命题,虽不可二元对立的比较衡量,但相对

冠上加冠图(国画)二〇一六年 刘万鸣

风恬鸟乐图(国画)二〇一九年 江宏伟

而言,所有思想和智慧都缘起于行为经验,并最终指向践行,得到实证与校验。中国传统画学重在理学双证,素有画人治史治论的学术传统,而文人画对于诗书画印“四绝”的追求,也正暗含了“知”与“行”的互为融合。画法、画理的圆融践行,更使笔墨功夫超越了形而下的技法,而进入精神与思想的范畴。这种中国画学的本土文化经验与方法理路,恰是当下艺坛学界最需珍视与重拾的传统。

日前,以“知行墨境”作为学术主题的“2019当代中国画家学术邀请展”在中国美术馆拉开帷幕。展览以艺道“知”“行”的融会为契机,汇聚了于志学、石齐、吴山明、王涛、郭石夫、龚文楨、龙瑞、霍春阳、王西京、沈道鸿、陈永锵、赵建成、苗再新、赵奇、田黎明、范扬、张志民、白云乡、何家英、江宏伟、杨晓阳、林容生、陈钰铭、徐里、何家林、李翔、南海岩、陈鹏、贾广健、李

毅峰、方向、刘万鸣、范志斌、阴澍雨、宋彦军、孙震生、崔景哲37位具有代表性和影响力的南北画坛名家新作,题材跨越人物、山水、花鸟画科,风格兼涉工笔、写意、没骨画法,旨趣兼容传统与当代,以特定视角呈现了当下中国画创作研究的艺术水准与学术指向。这些名家新作,正是对于中国文化精神及其当代延展的审美践行,亦是对于当代画学“知行合一”境界的一次富有寓言意味的呈现。

近一百年前,陈师曾将人品、学问、才情、思想作为文人画的四大要素,将品学才思之“知”视为中国画创作之“行”的精神基础。事实上,“知行合一”对于画学研究而言,不仅意味着理论与实践的结合,更指向了传统与创新的有机关联。正是在这一层面上,在古今时空、形而上下之间,“知”与“行”得以在笔墨心象之中汇聚化合,并最终指向精神的超越。

策展人语

美术馆动态

苏州美术馆分馆落户上海田子坊

本报讯 12月7日,苏州美术馆分馆在上海田子坊艺术中心开馆。“三生长忆是江南——上海当代书画名家特展”同期开幕,展览汇集了11位上海老中青艺术家33幅精品力作。

近年来,苏州美术馆从多维角度,将苏州及其文化艺术作为典型个案放置于江南的大历史、放置于世界的大视野中加以关照。苏州美术馆馆长曹俊介绍,2019年美术馆策划主办了“江南意象”“江南如画”“寻觅江南”等一系列高质量美术大展,立意促进沪苏文化交流,抒写美学与江南文化认同和追求,积极融入长三角一体化大战略。

苏州美术馆在上海开设分馆,不仅是推动苏州高质量美术和人文

活动在长三角一体化过程中的互鉴互享,也是积极创新文化和旅游深度融合发展的路径和方式。文化和旅游部公共服务专家委员会副主任李国新表示,文旅融合的一个内容就是文化和旅游公共服务的融合,各地都在探索如何在旅游公共服务中植入、融入文化艺术服务,而苏州美术馆在游人如织的田子坊开设分馆,是全民艺术普及的新拓展,也是推进文旅融合的新尝试。

据介绍,分馆设立后,美术馆每年将选择精品展览进行巡回展示,并围绕江南文化主题,打造优质文化资源和文化IP,开展桃花坞木版年画等文化创意商品开发及销售,向海内外游客展现苏州优秀文化和江南文化的独特魅力。(施晓琴)

北京时代美术馆聚焦“家的维度”

本报讯 日前,展览“家的维度”在北京时代美术馆亮相,分为“时间之家、时空之家、温度之家”3个单元,以丰富的史料文献、当代艺术作品、公教与互动相结合的展陈方式,集学术与体验于一体,重构“家”的概念,邀请观众在美术馆“回家”。

“家”的历史追溯至最初是什么模样?“时间之家”以时间轴的形式清晰呈现出中国家庭演变的脉络,细数了从太古至当下的家庭起源与发展,配合文献阅读区的相关书籍资料,邀请观众怀想古初,尽悉家的深远。俯瞰历史之后,展览将目光着眼于具体的人、事、物。通过物质文献资料探究“家”的历史价值和影响。“时空之家”单元

由“家族的变迁、房屋的变迁、社会的变迁”3个部分展开。同时邀请到10位当代艺术家,从绘画、摄影、装置、声音、影像、多媒体等介质入手,从艺术家的角度勾勒出“家的维度”。“温度之家”呈现最朴素的日常细节,由北京时代美术馆所落地的北京五棵松地区的发展历程、“家的记忆博物馆”及观众互动区3个部分组成。

漫步展览空间,在珍贵的史料里阅读“家”,在当代的视觉语言中感受“家”,在生活的点滴回忆中书写“家”。“家的维度”展览循序渐进,抽丝剥茧,通过多种呈现方式,道出“家”的故事,追寻“家”的价值与意义。(李亦奕)