

苏州当代美术馆打造『城市文化实验场』

去围墙、破边界

本报记者 李亦雯

“毕加索及其影响的世界”展厅现场

“亘:艺术的穿越方式”展厅现场

“编码与天幕:超越算法时代的艺术”展厅现场

“BIG:唯物主义”展厅现场

空间实验:“园林2.0版”的游戏观逻辑

金鸡湖畔,九组建筑群落沿着湖岸铺展开来。没有实体围墙,连廊交错,把古典园林的游戏逻辑翻译为当代建筑语言。8月30日,苏州当代美术馆正式对外开放。

开馆首日吸引了大批专程赶来的市民和艺术爱好者,不少观众在馆内“心甘情愿迷路”。没有明确的参观动线,人们像逛园林一样,走走停停,时而进入一个展厅,时而退回连廊,时而在庭院中远眺。这种“无边界”的设计,被设计师比亚克·英格斯定义为“中国园林2.0版”——既保留了古典园林的结构概念、观看方式和审美关系,又把当代公共生活、交往的需求纳入进来。

苏州当代美术馆执行馆长王晓松表示:“建筑关键在于如何被使用。苏州当代美术馆从设计之初就主打开放、通透、无围墙,目的就是让艺术真正融入城市,走进日常。”

空间打开了,内容也跟着流动起来。长达四个月的开馆艺术季,四场展览并行排布,构成一套相互呼应的叙事链条。“毕加索及其影响的世界”以《沃拉尔组画》为核心,这套被称作毕加索纸上自传的版画,时隔十二年再次来到中国。展览没有止步于大师作品陈列,而是沿着毕加索的创作脉络,延伸到霍克尼、赵无极等跨地域艺术家,搭建起“大师—后世回响”的观察路径。

内容实验:四大开馆展的策展逻辑

引入毕加索,天然自带大众传播的流量属性。但馆方的考量不止于此。版画本身和苏州悠久的雕版印刷传统存在隐秘的历史勾连。引进西方经典,不是单向的文化输入,而是寻找可以对话的支点。

与毕加索展形成对置的,是由北京画院院长、知名策展人吴洪亮策划的“亘:艺术的穿越方式”。展览取“亘”绵延往复的东方哲思,把草鞋山遗址、吴越文明、吴门画派、苏州工业园区四个苏州文明发展史上的关键时间切片并置于同一现场,构建出一条穿越古今的时空隧道。黄永玉、徐冰、隋建国等27位艺术家的作品在此汇聚,其中不少作品是专为本次开馆展而创作的。“俯仰”回望历史,“来回”叩问当下,东方的时空观念和美术馆回形螺旋式的建筑空间彼此契合。

一西一东两大展览并置,不是简单的中西拼盘。王晓松的策展方法论很明确:“引进海外展览优先选择和中国有历史、审美、思想相关的内容。”在他看来,文明互鉴的前提,是自身拥有可以拿出来对话的内容。如果只有外来的经典,对话就只能变成单向接收。

在地生长,国际回响

——成都双年展的路径与答案

鸛鸛七绝·歌唱(装置) 冯萌

8月23日,由成都市美术馆主办的“烟火指数·成都双年展”走完了它196天的展期,这是自2021年以来国际化程度最高的一届成都双年展——116位海外艺术家参展,境外作品占比超过四成,国际策展人比例同样创下新高。从1800余场公教活动、440余万人次的观展规模可以看到,双年展已深深嵌入成都的城市生活和文化底色之中。烟火之下,亲历者共同见证了一场国际化与在地性的生动对话。

从“超融体”的物理边界、“时间引力”的历史纵深,再到“烟火指数”的城市气质,三届成都双年展以城市为方法、以人为归宿,走出了一条当代艺术展经由地方叙事走向世界、融于全球文化循环的特色之路。

在地性的工作方法

对于法国艺术家杰弗罗伊·皮森而言,参加成都双年展是一场充满了惊喜的发现与创作之旅。他参与了成都市美术馆首次国际驻留项目,在成都逛市场时,他偶然遇到一种具有哑光质感的乳胶颜料,欣然用于创作当中,表示“这是独一无二的成都限定”;小吃摊、中药铺……成都的烟火气让皮森的作品《森林》呈现出跃动而温暖的色彩。无独有偶,摩洛哥艺术家穆尼尔·法特米在成都楼宇构成的天际线中找到了理想的社区精神……不同国家和成长经历的艺术家长约同在成都获得了灵感和滋养。

这种在地体验不仅影响了外来者,也体现在双年展对本土文化的梳理与表达上。今年,法国国宝级艺术家贝纳·维内等境外艺术家为成都量身定做了《无序的弧》《桥梁》《绝对工厂》等45件新作品,德国作曲家詹姆斯·雷诺兹兹为本届双年展创作的《桥梁》由成都交响乐团在开幕式上全球首演。

上述作品表明,成都双年展自2021年重启以来逐渐清晰的策展轮廓,即始终主动回应所在城市的文化需求与生活温度。双年展总策划吴洪亮将其总结为“在地性”的工作思路:在哪个城市办,就要长出哪个城市的样子。

成都的样子更加集中体现在本土策展人

肖飞舸策划的“廿四小时”这一板块中,茶文化、火锅、说唱……在艺术的重组下,人们重新发现“日常”。值得一提的是,嘻哈文化受当代艺术关注较少,它却是成都很重要的亚文化现象,并且已形成全国性的影响力。让它借由展览获得关注,正是双年展挖掘、传播城市文化的题中之义。

国际性流动于展馆与城市中

本次双年展境外艺术家作品共有133件(组),占比超过四成,国际板块策展人数也占到一半;工作制度上沿用了国际通行的策展人负责制,策展团队在主题设定、艺术家选择、作品呈现上拥有充分自主权;展览共招募32名多语种志愿者,面对17组境外艺术家,他们累计服务超过743小时,形成了流畅的“双语双文化”协作链,完成了真正意义上的跨界协作。

国际化意味着单一的审美和价值观将受到冲击和挑战,不过,“成都有着最好的观众基础”,这是成都市美术馆从第一届双年展就深刻感受到的“城市福利”——45.87%的青年人口比例、1.5万的外籍常住人口,以及城市本身包容并蓄的精神传统,使得成都能够承接多元艺术的跨界表达与实验。正是因为有这样的观众基础和城市气质,在本届双年展中,科技、AI、音乐、非遗、时尚等与艺术的融合更为彻底,对数字化生存等时代症候的共情更加敏锐和充分。

如奥斯卡金像奖得主叶锦添的巨型装置《梦梦》综合了电影美术、机械装置与影像传达;《布罗德曼区域19》是影像、音乐、灯光与神经科学的跨域协作;四川大学团队制作的12.5微米太阳神鸟,结合了巴蜀文物与前沿纳米技术……在此过程中,艺术的跨界创作作为一些暂无应用场景的创新思维、技术提供了表达和实验的场域,进一步挖掘艺术推动科技进步的现实功能。

在国际传播层面,成都双年展获得了高质量的传播与认可:意大利议会之声等境外媒体,以及法国等驻成都领事馆都对双年展进行了深度报道或转载。除此之外,为了支持喜欢

的艺术家,许多画廊老板、艺评人、收藏家来到成都,展出作品受到了艺术品市场的广泛关注。前两届双年展,境外艺术家的参与以机构推荐和定向邀请为主,本届则首次出现了国际艺术界人士主动前来的现象。国际艺术圈关注到成都的文化面貌,通过双年展融入国际大循环,国际艺术资源不再只是被“请进来”,而是主动汇聚到了成都。

公共文化精准抵达

“烟火指数·成都双年展”话题总阅读量在社交媒体突破1100万。观众发帖分享玩耍皮影戏的治愈时刻;安利喜欢的作品,有时还能得到艺术家本人回应;在评论区讨论观展攻略和心得……这种观众自发的传播、延伸甚至“二创”,是双年展参与度最好的证明。

理想的参与度不仅取决于展览本身的内容和质量,更归功于公共文化服务落到实处的系统性努力。展览期间,18家专业艺术空间推出平行展吸引约41万观众观展;15场“快闪美术馆”活跃了宽窄巷子、天府机场等重要公共场域的文化面貌;8月起,成都市美术馆超长延时服务至夜间,让观众更加从容看展;从公益导览到大师讲座,180场公教活动覆盖了不同层次的美育需求……

空间在拓展,时间在延长,服务在下沉——

三个维度共同完成了双年展在公众服务层面的一次升级。它既是艺术家表达的舞台、艺术趋势的观察窗口,更是公共文化普及的现场。在双年展带动下,高质量城市文化供给的可达性大大提高,当艺术从一个需要专程前往的事情变成了日常的一部分,公共文化服务便真正抵达了观众。

从2021首届尚不完善的后勤,到如今外地游客占比达79.7%,成功带动周边消费,成都双年展“为一展赴一城”的文化效益外溢为城市可感的经济增量。成都市美术馆与西南财经大学合作的研究课题得出结论:财政每向成都市美术馆投入1分钱,就有14.57元货币价值的产出,这其中最具影响力和品牌价值的无疑是成都双年展。

当“国际化”成为衡量双年展质量的标准

“烟火指数·成都双年展”“廿四小时”板块现场

成都市美术馆外景

之一,它应该向外索还是向内求? 备展过程中,一件小事成为这一问题的注脚:一位法国艺术家发现对接人员和志愿者都能用法语和他交流时,半开玩笑地问:“成都人都会说法语吗?”

这个细节提供了一个答案:城市的国际化是双年展国际化的动力和底层支撑,在开放包容的社会精神和具有全球视野与好奇心观众的基础上,双年展“国际化”的努力才事半功倍;另一方面,成都独具魅力的地方文化又是吸引国际交流的重要砝码。

在地性提供的是根基与辨识度,国际化赋予的是未来与影响力。二者相互成就,缺一不可。讲好成都故事,经由地方叙事,让当代艺术和文化交流走向世界,这便是成都双年展的路径与答案。

(图文由成都市美术馆提供)