

“墨润书香，刻绘古今——中国艺术典籍的阅览与传承”展览现场

艺术知识公共化的“文献路径”

■ 李执一

在当今国内的大多数艺术展览中,各类艺术文献,例如古籍画谱、画册、书画录、手迹信札等,都是展览中的配角,要么贴在墙上当作品说明,要么放在展柜角落充当背景补充。实际上,艺术文献有着自己独立的传播逻辑,能讲出原作展讲不了的内容。

北京画院作为新中国成立最早的专业画院,其内设图书馆藏有艺术专业文献4万余册,形成了兼具系统深度与艺术特色的馆藏体系。近两年,北京画院图书馆先后与北京城市图书馆、北京市朝阳区图书馆合作举办了“一息尚存书要读——齐白石图书文献展”和“墨润书香,刻绘古今——中国艺术典籍的阅览与传承”展览。这两个展览没有以书画原作为核心,而是完全围绕文献构建叙事。

画一张通俗易懂的艺术地图

“北京画院图书馆齐白石专题书库”共收录齐白石相关画册、印集、论文集等文献资料约700册,涵盖哲学、社科、文学、艺术、历史等多个门类,其中不乏绝版或少见珍品,构成了系统完整的齐白石研究文献体系。每一本书本身都带有完整的内容和逻辑,单独读它只能了解某一个或者某一部分知识点。然而,当不同时期、不同类型的书被放在同一个展览空间时,它们之间会形成呼应,产生单一文献不具备的新意义,这便是艺术文献展独有的叙事能力。

以此为切入点,我们将90余册齐白石特藏文献按诗歌文学、画集画册、书法篆刻、外文文献、文集传记分类。展线上的每个单元对应一类文献,5个单元串联起来,就拼成了一个立体的齐白石:他的诗、他的画、他的篆刻、他如何声名远扬、后人如何研究他……观众不需要有美术史基础,沿着展线走下来,就能看到一个个比“画虾老人”更完整的艺术家形象。

如果说齐白石展是以个体艺术家为核心的文献陈列,在北京市朝阳区图书馆推出的“墨润书香,刻绘古今——中国艺术典籍的阅览与传承”展览,则将视角转

“一息尚存书要读——齐白石图书文献展”电子展屏中的《齐白石画册》及内页影像

向艺术文献本身。展览以印刷技术的变化为线索,从宋代雕版、明代套印,到近代珂罗版、石印,再到当代的高清出版,600年间艺术典籍的版刻演进、形制更迭,本身就是一部可视的中国艺术传播史,观众顺着这条线索,就能直观看到艺术知识是如何一步步从文人书斋走向大众的。

两个展览一个聚焦艺术家,一个聚焦典籍本身,本质上都是把专业图书馆里按学科分类的文献,重新组织成观众能轻松接受的叙事,让艺术理论不再只是行业研究者的专利。

发现藏在旧书中的历史证据

叙事方式的变化,也带来了观众对书籍感知方式的变化。阅读是一项很私人的体验,读者一页页翻阅,逐行理解,是线性的、个体化的认知过程。但当书籍被放进展柜,它就变成了公共的观看对象,观众站在同一个空间里对比着看,很多阅读之外的差异感受,反而比文字更加直观。

和艺术作品相比,文献在艺术传播中最独特的一点就是它的“物质证据性”:只要把不同的文献并置在一起,观众自己就能从差异里读出历史,把被动接受变成主动发现。文献展的展柜从来不是“旧书陈列架”,而是历史的“见证场”。

在齐白石文献展中,我们将1928年《齐白石画册初集》与1932年版《白石画集》的电子影像并置陈列。观众通过其中吴昌硕的题字、胡佩衡的序言,还有齐白石与徐悲鸿的往来信札就能从中发现:短短4年间,齐白石从一个地方画家变成了全国知名甚至被海外关注的艺术家。这个过程不是凭空发生的,其背后有同行的提携、有出版的推动。这些细节往往被原作展一带而过,文献的组合让观众可以自己发现其中隐藏的真实故事,也让抽象的艺术史落实为看得见的物质痕迹。

这种版本的叙事力在“墨润书香”展中体现得更为明显。展览展出了多件不同版本的《芥子园画传》,当康熙版原刻本(现代影印版)、清后期巢勋临本、民国五彩石印本、现代通行版依次排列在同一展柜中时,观众无需逐本翻阅,仅凭印刷工艺、纸张质感、年代差异,就能直观感受到绘画知识从文人书斋的珍贵家藏,逐渐变为普通学画者人手一册入门读物的全过程。从宋代《梅花喜神谱》的诗意格物,到明代《十竹斋书画谱》的钤版技艺,再到近代石印画报的市井传播,不同时期的文献排在一起,本身就是一部写在纸上的艺术普及史。

艺术文献展在视觉享受之外,更重要

的是把旧书中的物质细节变成观众自己能发现的历史线索。从“被动听讲解”到“主动找答案”,这种感知方式的变化,正是艺术文献展区别于原作展的独特之处。

看完展览把艺术带回家

专业艺术文献从书库进入公共展厅,从“小众研究资料”转换为“公共文化产品”,但这还不是旅程的终点。我们尝试延伸展览的边界,把静态的知识变成可以参与、可以体验、可以带回日常生活的内容。

首先是打破展览和阅读的边界,我们在展厅内设置了开架阅读区。齐白石图书文献展陈列百余种齐白石主题图书,“墨润书香”展览配套展示了北京画院出版的多本艺术画册,观众看完展柜中的珍本图书,转身就可以取下架上图书做延伸阅读,对照阅读更多作品与背景信息,让观展的疑问当场得到解答。

在阅读之外,我们设计了与展览内容深度绑定的活动内容。“墨润书香”展览现场设置了钤版套色体验,观众可亲手印制一张套色书签,直观感受传统套色印刷的技艺特点;展期后半段,我们还在朝阳区图书馆推出现场导览、“藏书印的故事”主题讲座和篆刻体验等活动,并尝试将展览记忆延伸到日常场景,设计了印有《芥子园画传》内页图案的限定咖啡,让观众带着对展览的感知回归日常生活。

两次展览都放在公共图书馆举办,这种“专业机构出内容、公共馆出渠道”的方式,也是把专业艺术资源送到公众身边的一种可行办法。从专业分类到公共叙事,从私人阅读到公共观看,从静态藏本到可参与的文化产品,艺术文献从封闭的书房走向开放的展厅,终于走近了公众。

从这个意义上来说,艺术文献策展更可以被看作艺术传播的一条独立路径。它让观众看到艺术被记录、被传播、被接受的完整过程。让沉睡在书库里的艺术文献被更多人看见,让更多人通过纸页读懂艺术,正是艺术专业图书馆从封闭的“藏书楼”向公共文化枢纽转变的应有之义。

(作者为北京画院助理馆员)

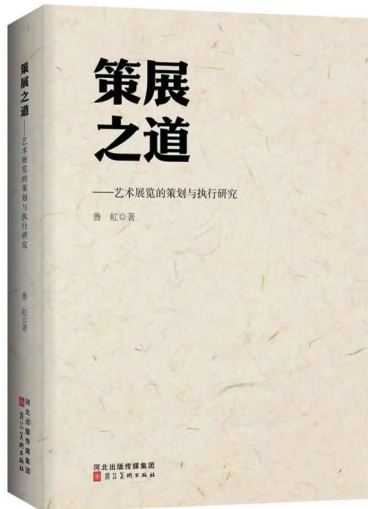
从课堂走向展厅——读鲁虹的《策展之道》

■ 李 彤

近年来,随着美术馆、艺术中心、画廊以及各类文化机构不断发展,策展逐渐成为艺术院校中备受关注的专业方向。策展人也不再只是展览幕后的组织者,而是艺术观念的提出者、作品关系的建构者、公共文化的传播者。然而,对于艺术策展专业的学生来说,如何将课堂学到的艺术史、艺术理论和项目管理知识,真正转化为一个能够落地的展览,始终是一道难题。鲁虹所著《策展之道——艺术展览的策划与执行研究》(以下简称《策展之道》),正是在理论学习与展览实践之间搭起了一座桥梁。它不仅告诉学生策展“是什么”,更重要的是具体说明策展“为什么这样做”以及“怎样才能做成”。

这本书最鲜明的特点,是作者并非站在书斋中抽象地谈论策展,而是以长期参与中国当代艺术发展的亲身经历,对策展工作的规律、方法与难点进行系统总结。鲁虹既是当代艺术史研究者和批评家,也是长期活跃于艺术现场的策展人。他持续进行中国当代艺术研究,出版过当代艺术史大学教材,同时策划了大量当代水墨、油画、手稿、文献及艺术家研究展。这种兼具学术研究与策展实践的经历,使他能够从历史、理论、艺术创作和项目执行等多个层面理解展览。书中所讲的很多问题,不是从国外教材中转述而来,而是作者在一次次策展实践中亲自遇到、解决并反思过的问题。

全书开篇提出“策展是学术研究的延伸”。这一判断为策展专业学生树立了必要的专业标准:策展不是给作品起一个新颖的名字,再写一篇展览前言;也不是把几位知名艺术家的作品集中摆放在同一空间。真正有价值的展览,必须建立在长期研究、田野调查和准确判断的基础上。策展人需要了解艺术发展的历史线索,观察当下的创作现象,从中发现值得讨论的问题,再围绕问题选择艺术家和作品。

《策展之道——艺术展览的策划与执行研究》鲁虹著 河北美术出版社

书中对“进入都市——当代水墨实验展”“重新洗牌——以水墨的名义”等展览的回顾,很好地说明了这一过程。作者在长期关注新水墨创作、走访艺术家工作室和研究社会文化变化的基础上,发现水墨艺术在都市化背景下出现的新转向,继而形成展览主题。这样的案例能够帮助学生理解:好的策展主题不是凭空想象出来的,而是从艺术现场中生长出来的。田野调查、艺术家访谈、文献收集和作品比较,都是策展的重要组成部分。

许多策展类图书侧重思想史、策展人访谈或经典展览分析,读后能够开阔视野,却未必能直接回答学生在实际项目中遇到的问题。《策展之道》则具有很强的操作性。全书分为3章26节,第一章讨论策展人应掌握的专业知识,包括学术研究、田野调查、长期规划以及回顾展、推介展、涉外展、手稿展、文献展、联合策展和巡回展等不同类型展览的策划;第二章讨论处理策展中的技术性问题,对学生最具直接

的工具价值。书中依次涉及策展方案、主题释义、艺术家名单、时间进程表、经费预算、作品运输与保险、视觉设计、空间布置、媒体宣传、画册编辑、学术研讨会、开幕式、嘉宾接送以及展后复盘等事项。这些内容几乎覆盖了一个艺术展览的完整工作环节,可以被当作一本项目手册使用;在策划阶段帮助检查方案是否完整,在执行阶段提醒容易遗漏的环节,在展览结束之后又能作为复盘的参照。

更可贵的是,鲁虹没有把策展写成一套机械流程,而是不断提醒读者注意真实工作中的变量。例如,优秀的学术方案并不自动等于优秀的展览,策展人还要处理经费限制、场地条件、作品安全、团队协作、媒体传播和人际沟通等问题。涉外展览不仅涉及作品选择,还涉及运输、保险、翻译与跨文化表达;联合策展也不是简单地在名单上增加几位策展人,而要求参与者对展览主题形成共识,并在知识结构和工作能力上相互补充。书中甚至以作品未能及时抵达、翻译不够准确可能影响观众理解等具体问题,说明执行细节足以决定一个展览的最终效果。

这种对细节的重视,可以纠正学生对策展职业的浪漫化想象。策展人当然需要思想、眼光和判断力,但同时也必须具备沟通能力、时间意识、责任意识和解决问题的能力。策展不是只负责提出概念,而是要对展览的整体结果负责。作者曾经设想以“重要的是‘搞定’”作为书名,虽然最终改为更具学术意味的“策展之道”,但“搞定”仍然点出了策展职业的实践本质:策展人既要提出有价值的问题,也要调动有限资源,把方案转化为观众能够真实进入和感受的展览。

书中的“相关提示”和“相关链接”也增强了教学实用性。“相关提示”提炼每一节的关键经验,适合学生在阅读后快速回

顾;“相关链接”则把原则放回真实案例中,使抽象方法获得具体支撑。对于教师而言,这些案例可以直接转化为课堂讨论题;对于学生而言,则可以进一步练习撰写策展方案、分析作品选择、制作预算表和设计展览动线。由此它不只是一部供人阅读的专著,也可以成为课程教学、案例研讨和项目训练的基础材料。

第三章对中国当代艺术重要展览的梳理,则进一步拓展了本书的价值。艺术策展专业学生不仅需要学习“如何办展”,还需要知道自己正在怎样的历史基础上开展工作。了解中国当代艺术展览的发展历程,可以帮助学生认识策展观念、艺术媒介、机构机制和社会文化环境之间的关系,也能避免把国外策展理论不加分析地套用到中国现实中。作者特别强调,国外经验值得借鉴,但未必能够直接适用于中国语境。这种立足本土、开放比较的态度,是本书区别于一般译介类策展读物的重要之处。

对艺术策展专业学生来说,本书最大的意义,就在于它把看似神秘的策展工作还原成一项可以学习、训练和不断反思的专业实践。它既讲“道”,帮助学生建立学术立场和历史眼光;也讲“术”,指导学生处理展览运行中的具体事务。透过鲁虹丰富的策展经历,读者看到的不只是一个已经完成的展览,更能看到展览背后的研究、选择、协调、判断与坚持。《策展之道》不仅是一本关于艺术展览的书,也是一位资深策展人写给青年学习者的职业经验书。它提醒未来的策展人:真正优秀的展览,既不是理论概念的装饰,也不是艺术作品的简单集合,而是学术研究、艺术判断、空间表达、团队合作和公共传播共同作用的结果。对于正在从课堂走向展厅的艺术策展专业学生而言,这样一本兼具思想深度、本土经验和实践方法的著作,无疑具有切实而长久的学习价值。

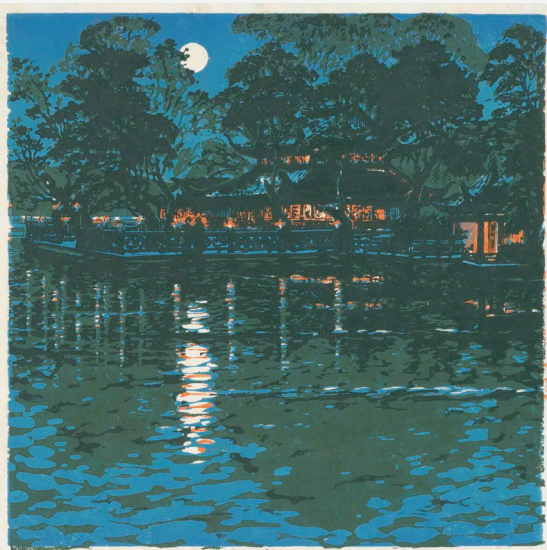
看展台

南山盈藏——浙江美术馆馆藏作品展·深圳特展

近日,由浙江美术馆、深圳美术馆联合主办的“南山盈藏——浙江美术馆馆藏作品展·深圳特展”精选浙江美术馆馆藏精品落地深圳,汇聚了“近现代浙江书画”“国立艺专百年”“浙派人物画”“浙江现代版画”四大典藏体系的代表性作品,集中展出林风眠、吴冠中、潘天寿等艺术大师精品73件,涵盖中国画、书法、版画、油画等,全方位呈现浙江美术馆在典藏建设与学术研究领域积累的丰硕成果。

此次展览既是一次深度的对话与互鉴,更是两馆立足专业本位、共建学术生态的生动实践。未来,两馆将持续以馆藏为纽带、以学术为内核,深化常态化馆际交流合作,赋能美术创作创新、学术研究精进与公共美育普及,推动新时代中国美术事业多元共生、蓬勃兴盛。

(李亦雯)

平湖秋月之一(版画) 1961年 宋秉恒

闲庭消夏(国画) 2006年 宋忠元

岭上开遍映山红——当代女艺术家作品展

9月12日,“岭上开遍映山红——当代女艺术家作品展”在中国美术馆开展。展览由中国女画家协会主办,江西曹洞慈善基金会支持,汇聚了全国40余位优秀女艺术家的精品,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、综合材料等。

有“红军花”之称的映山红,被视为红军精神与胜利希望的象征。本次展览以“映山红”为精神意象,旨在以女性独特的视角切入宏大的历史主题。40多件精心创作的艺术作品,不局限于写实具象的艺术表达,也采用浪漫抒情的象征手法。巍峨的高山,灼灼的映山红,延安的窑洞,红军穿过的草鞋、用过的马灯……这些作品借物咏志、以艺传情,洋溢着革命的浪漫主义情怀,将对革命先辈的崇敬、对家国山河的深情、对今天幸福生活的讴歌,全部融入笔墨色彩与艺术造型之中。

(李百灵)

和平年代的铁索桥之二(油画) 2019年 闫平