中国文化传媒网 http://www.ccdy.cn
中华人民共和国文化和旅游部主管

中国文化报
美术
文化周刊
CHINA CULTURE DAILY ART WEEKLY

2026年11月8日 星期日
丙午年九月三十 今日4版
第10903期
国内统一连续出版物号 CN11-0089
邮发代号 1-115

中国文化报 官方微信
扫一扫关注 文旅中国客户端

本版责编 李亦奕 本刊美编 张海宁 丛 楠

为谁策展，为谁服务？

——人工智能时代的策展之问

本报记者 李亦奕

作为长三角地区新兴的文化地标，苏州当代美术馆持续推动青年策展力量的学术探索与实践创新。日前，2026“策展与未来”青年策展人学术活动在苏州当代美术馆举办。近30位来自全国各地的策展、艺术与视觉文化领域的专家学者，围绕“策展中的关系重构与意义再生”主题，以及“历史文脉与策展观念的时代表达”“多学科融合与策展方法实践”两个分议题，探讨了新时代策展实践的发展方向与未来的可能性。

两天的发言交流涉及社区艺术、科学传播、人工智能、区域小馆等多个维度。但讨论反复回到同一个论点：策展人、作品、机构、公众之间的关系正在被重新安排，展览的意义也随之重新生成。正如中国美术家协会主席范迪安所言：“如何通过创新的策展实践激活艺术资源，拓展研究方法，形成具有中国特色、时代特征的策展经验，已经成为中国策展发展，并面向未来的重要课题。”他强调策展人应深入艺术家工作现场，研究其工作方法、进入其创造逻辑，进而阐述艺术作品的创造性价值，让展览成为知识生产的现场。

时代表达 文脉的转译路径

北京画院院长吴洪亮从策展的在地性与文脉传承谈起，他的判断很明确，策展并非灵光一现，而是深入现场、反复体悟后的水到渠成。在他看来，策展是艺术史研究与公共教育之间可视化、沉浸式的转译方式。

吴洪亮在苏州的实践可以连成一条线。自2016年起，他在苏州金鸡湖美术馆策划“自”系列展览，从苏州文脉出发，以当代艺术重新阐释姑苏。苏州博物馆新馆开馆之际，他策划了“糸——已知·未知的互文”，以丝为线索，把苏州传统的养蚕、缫丝、苏绣与当代物流网络、消费文化相连接。苏州博物馆20周年时，他又策划徐冰个展“假作真园”，用“背后的故事”系列光影装置探讨真假之辨，并以此呼应园林假山与贝聿铭的建筑语言。再到苏州当代美术馆开馆展“亘：艺术的穿越方式”，时间尺度被扩展至6000年，追问人与宇宙的关系。这些策展实践，从古典的当代转译逐步升华为对存在与时间的深层追问。吴洪亮强调，唯有长期浸入地域现场，才能让展览成为必然，美术馆也由此实现知识生产与公共文化服务的职能转换。

岭南画派纪念馆副馆长莫菲提供了一套更系统的方法，她把展览文本分成三级：一级文本以文献为主体梳理历史主线，帮助普通观众快速了解展览；二级文本以文献支撑原作，对展览内容作更深入阐述，服务专业观众；三级文本以文献为基础做深度研究与拓展，为本馆研究论文、论著的生成和学术研究打底。

在“从头越”系列、“浩气长歌”等展览中，岭南画派纪念馆尝试通过文献、图片、影像与手稿共同支撑起原作在时间、空间、叙事上的“原貌”，让观众面对的不再是孤立的画作，而是一个完整研究过程的讨论现场。这套做法背后是“研究—展览—研究—出版—再展览”的学术转化路径，莫菲将其概括为“老馆新用、小馆精用”的理念，立足于差异化的美术馆发展定位，为青年学者提供长周期、深层次的学术研究空间，有效化解常规展览运营中学术力量被稀释的困境。

成都市美术馆副馆长肖飞舸分享的“漫长的调查——中国营造学社在四川”展，是历史文献视觉转译的一个样本。该展以梁思成、林徽因等在四川开展文化遗产考察时留下的3000多张照片为基础，研究持续近5年，核实了200多个文化遗产点，串联起建筑、石窟、文物保护、考古及中国古建筑等多个领域。

面对高密度的历史资料和年轻观众，策展团队没有简单呈现文献。他们以“讲故事”为核心，把考察过程中的日记和故事作为展览主线，通过时间、地点、手绘图、视频及空间设计完成视觉转译。“把复杂的研究内容转化为观众能够理解和记忆的展览体验。”肖飞舸的发言题目即点出了这种张力：漫长的调查，瞬间的感动。

关系重构 机构、公众与场域

实际上，展览始终伴随着艺术生产方式和知识结构的重新编码。面对当下算法推荐和人工智能带来的视觉经验变化，策展人需要重新追问艺术与展览的本质。“科技只是工具，最终仍应服务于人的感知，而不是成为炫目的展示手段。”四川美术学院教授俞可表示，策展人不再只是挑展品、排空间的人。他们在做一件事：让展品之间、展品与文献之间、展品与观众之间产生新的知识关联。展览从一个陈列空间，变成了一个讨论现场。

广东美术馆馆长王绍强以“三年展”机制为例，讲述了该馆20年来的实践路径。2024年广东美术馆新馆落成后形成“一馆两区”格局，老馆聚焦20世纪美术固定陈列，新馆聚焦当代艺术与国际美术。他的做法是把国际通行的双年展、三年展模式，转化成一种高效的“文化转换器”。这不是简单移植西方模板，而是深度挖掘本土文化资源，将其创造性转化为回应全球性议题的独特视角与方法，从而构建一种“本土的全球性”文化生产模式。

这个思路背后有一个判断：观众不是被动接收信息的容器。他们带着自己的经验、记忆、生活进入展览，展览的意义在他们参与的过程中被不断重写。

上海多伦现代美术馆馆长曾玉兰的实践也印证了这一点。她将美术馆作为“超级链接”——以人为核心，把空间、内容、社群连接起来。艺术被带进社区和城市空间，关注老龄化、无障碍等公共议题，并通过与高校合作，将封闭的学术资源变成公众共享的知识生产系统。“美术馆应以开放和共同性的议题，持续连接人与人、人与城市、人与历史及当下。”曾玉兰说。

河北大学艺术学院教授王志亮介绍了更基层的艺术实践，在广州市海珠区怡乐村，张晓静、陈洲夫妇收集城市中的遗弃物品，在社区里建起一座“捡来的博物馆”。几年下来，社区空间和居民都被“美术馆化”了，居民成了艺术创作者。一个细节很说明问题：社区艺术的发起人自觉用“导赏”替代白盒子美术馆里的“导览”。王志亮认为，社区艺术的核心在于唤起居民对公共空间的感知与归属。

当下，社交媒体的快速迭代打破了美术馆固有的物理边界与评价体系。展览的传播方式、公众解读与评价已不再局限于展厅空间，更多延伸至开放的网络公共场域。北京画院美术馆馆长薛良指出，新媒体语境为美术馆传播赋能，拓宽美育覆盖的同时，也形成了多元舆论监督的态势，利弊共生、机遇与挑战并存，对当代美术馆的运营发展提出了全新要求。

意义再生 技术条件下的再提问

从科学传播的角度切入，上海科技馆副馆长忻歌探讨了科普场馆如何通过艺术叙事激发公众对科学的理解与想象。她认为，科学求真、艺术求美，二者同源，皆是人类认知世界、探寻规律的基本路径。科艺相通可分为形式、规律、思维、哲学四个层次，能向外激发探索世界的好奇心，向内引导自我思考与内心观照。

比如，上海天文馆把宇宙三体结构转化为建筑空间语言，整个建筑变成一座光影流转的时间机器；上海科技馆邀请艺术家创作《舞者》《涟漪》等大型公共艺术装置，把科学概念转变成可感知的艺术体验；上海自然博物馆把艺术展品和自然展品并置展示，从不同维度讲述“只有树知道”的故事。

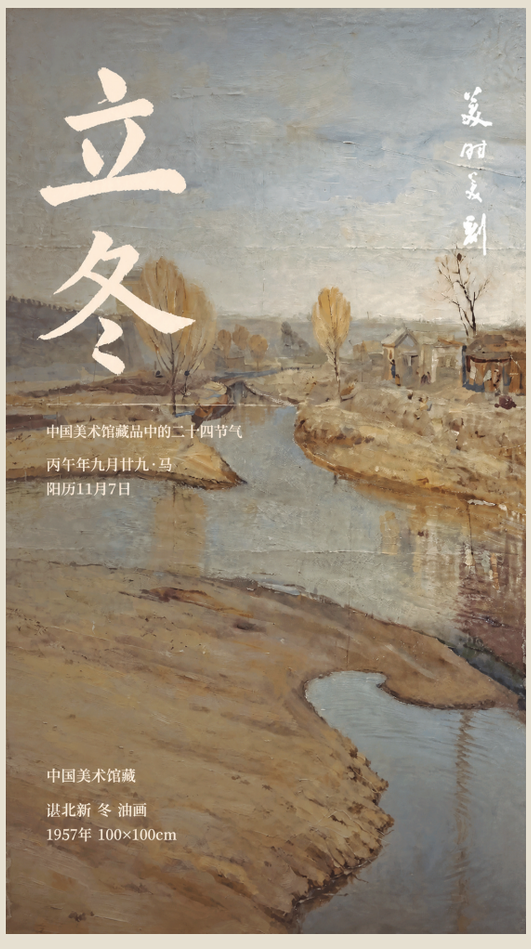
中国美术学院创新设计学院副院长于朕把讨论推到技术层面。在人工智能与数字图像不断生产的背景下，他提出，技术可以解决“如何生成”，却无法替代我们回答“为什么生成”。当图像生产越来越容易，判断与建构反而更加重要。由此，多学科融合也不应只是知识叠加，而应让艺术、技术、空间与公众围绕共同的问题相互校正。科技艺术迈向文明的转变，不是简单换一个艺术门类，而是从图像走向关系、从作品走向生产系统。

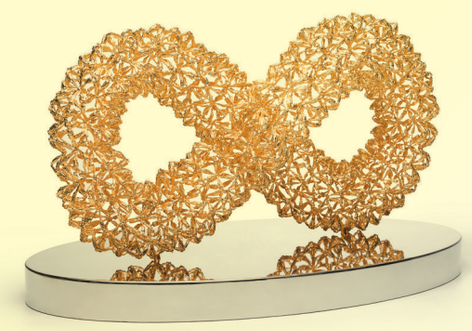
青年艺术家、策展人罗书杭甚至把哲学引入策展实践。他说哲学不是一套用来解释作品的理论框架，而是一种中介性的视角：从艺术家各自的实践与作品内部出发，将彼此不同的具体问题带向更基础的问题层面，由此建立作品之间可以相互连接的通道。“策展不再以预设主题统摄作品，而是让展览概念从作品之间的差异、联系与相互作用中逐渐生成。”罗书杭说。

那么，策展人如何面对现场、公众与不断发生的问题？《公共艺术》《艺术当代》杂志副主编吴蔚认为，好的展览未必是解决了什么问题，而是让此前没有被看见的问题重新进入公共讨论，“展览结束了，提问才真正开始”。

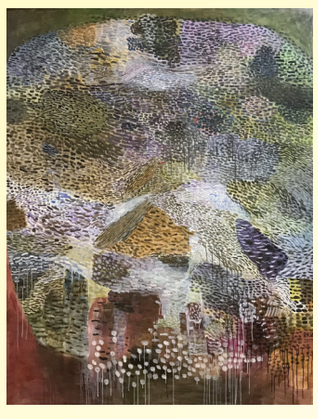
在总结环节，北京美术家协会策展委员会副秘书长高敬从策展的内部逻辑和外部生态两个层面谈到，美术馆和策展人正处于多重需求的交汇点：既要回应专业性与学术性的要求，也要承担公共文化服务等多方面的职责。在这一过程中，如何保持策展与机构的独立性，如何在不同诉求之间寻求平衡，最终仍需要回到一个基本问题“我们究竟为谁策展，为谁服务”。

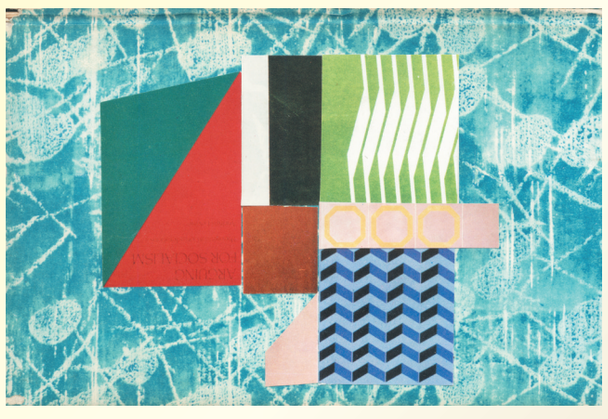
或许答案本身并不重要。重要的是，越来越多的策展人开始思考并回应这些问题。他们不再满足于“摆东西”，不再满足于“让人来看”。他们在尝试建立连接，在原本不相干的事物之间织网，让意义在关系的重组中自然生长。

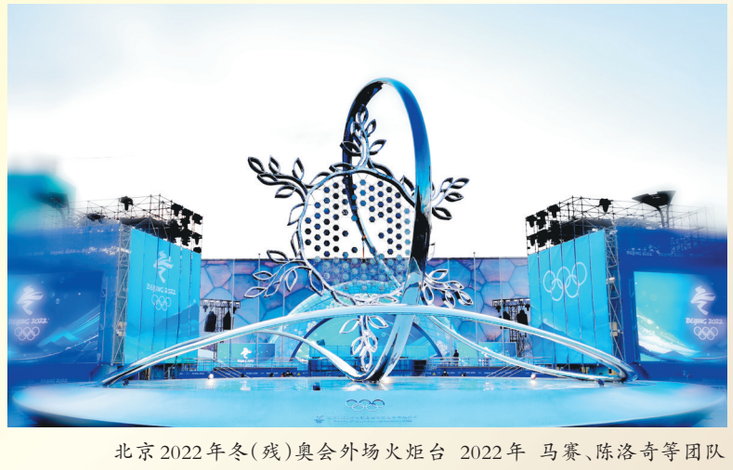

无尽藏（金属工艺） 2025年 王晓昕

大成若缺·山如浪（陶艺） 2026年 白明

抽象 2017.12.30（油画） 2017年 余友涵

书上的书（影像） 2016年 雷磊

北京2022年冬（残）奥会外场火炬台 2022年 马赛、陈洛奇等团队

一脉万象

11月1日，“一脉万象——清华大学美术学院成立70周年邀请展”在清华大学美术学院美术馆开幕。展览以清华大学美术学院及其前身中央工艺美术学院的历史传承为基础，汇集79位作者与合作者的代表性作品及相关文献，系统呈现了学院70年来在美术、设计等领域形成的艺术与科学融合的现代学科谱系。

展览分别从艺术语言的形成与演进、材料技艺与生活文化的关系、艺术设计的社会公共属性以及艺科融合背景下的创新实践等维度展开。通过与学院历史、教学思想和艺术创作实践相联系的关键词，将不同年代、不同专业、不同媒介的作品置于相互关联的学术语境之中，使观众在作品的比较与对话中，感知学院艺术传统的延续、转化与发展。

（李亦奕）

圣火接力（雕塑） 2014年 曾成钢

中国文化报·可视化报纸 VN

使用方法：
1.微信扫描《中国文化报》版面二维码；
2.进入《中国文化报》AR体验小程序；
3.进入小程序后点击下方红色【AR体验】按键；
4.扫描对应识别的图片，即可体验报纸的可视化效果。

（提示：只需识别一次二维码，无需退出，移动至其他对应图片可进行二次体验）