

国际展览中的美育

——以中国美术馆展览为例

孙琳

(中国美术馆 北京 100010)

【摘要】本文以中国美术馆国际交流展览为出发点,通过对“引进来”和“走出去”两种不同类型展览策展理念的剖析以及对展览作品的解读,浅析在国际交流展览语境下美育的形式特点和作用,以期丰富和发展高校思想政治教育的方式方法。

【关键字】国际交流;展览;思想政治教育

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i2.40689

习近平总书记对高校美术教育工作做出指示:“以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作”,强调弘扬中华美育精神,培养时代新人。近年来,伴随着我国公益文化事业迅速发展,全国美术馆建设进入蓬勃发展时期,各地美术馆如雨后春笋般地出现,成为城市美育的重要基地。不同形式的展览不仅使观众近距离欣赏优秀的美术作品,更通过丰富多彩的展陈方式和展览互动使观众感受作品背后蕴含的人文思想、审美意蕴和技艺传承。与此同时,随着对外文化交流的日益频繁,我国引进的文化产品日益丰富,在国内人们可以看到越来越多的世界艺术精品,同时,一些世界知名的美术馆如美国的古根汉姆博物馆、法国的蓬皮杜艺术中心已经开始开拓中国空间。中国美术馆作为民族文化经典的传承者和弘扬者,通过“引进来”和“走出去”不同的展览形式,向观众呈现国内外优秀的文化作品,并通过各种公教活动和专题讲座阐释展览背后的思想文化,以期将思想政治教育以独具匠心的美育形式融入观者内心。

1 引进来的国际交流展览

尹少淳在《走进文化的美术课程》一书中阐述到“美术既是文化的载体,也是文化的一种类型,因此美术学习不仅仅是美术技能技巧的学习,也不应该仅仅是美术知识的学习,而应该是在一种文化观念的观照下的学习,应该让学生在一种文化情境中理解美术,并通过对美术的学习感受和接受文化的影响。”20世纪90年代随着全球经济一体化进程的发展,工业化、商品化和“快餐文化”的冲击,以及数字化时代的到来,使得信息和知识的传播速度越来越快,大众化审美侵袭干扰了众多审美知识的传播与推广。如何在继承和发展中国文化自信的基础上,吸收和借鉴国际优秀文化,将中国优秀的传统艺术文脉与现当代生活的审美需求相结合,创造新的艺术经典与辉煌,是美育的又一重要方面。近年来,中国美术馆举办了形式多样的国际交流系列展,使观众欣赏到法国、波兰、俄罗斯、

英国、匈牙利、乌拉圭、白俄罗斯、希腊、日本、韩国等不同国家和民族丰富多彩的艺术。通过“迭戈·里维拉,墨西哥的骄傲”“生活状态:全球环境中的波兰当代艺术”“从源头到灵感:波兰设计中的民族主题”“胜利:1945-2015!——纪念世界反法西斯战争胜利70周年俄罗斯美术作品展”“黑白的力量——凯绥·珂勒惠支经典作品展”“不朽的传承——法兰西艺术院院士作品邀请展”“2017中国-中东欧国家文化季中国美术馆国际交流‘一带一路’特展系列:立陶宛艺术:透过风景的思考”“中国美术馆国际交流展系列:白俄罗斯国家美术馆典藏精品展”“特色·融汇——金砖国家美术馆联盟特展”“心灵的风景——泰特不列颠美术馆珍品展(1700—1980)”“秋史金正喜与清朝文人的对话”等优秀的国际展览,使观众拓宽自身的艺术视野,对现当代艺术及其背后所隐藏的人文思想有所感悟,有所思考。

其中“心灵的风景——泰特不列颠美术馆珍品展(1700—1980)”精选泰特不列颠美术馆珍藏的70余件十八世纪以来的英国风景画作品。其中既有为大众所熟知的著名画家如庚斯博罗、透纳、康斯太勃尔、吉尔丁、科曾斯父子,还有拉斐尔前派的米莱斯,以及印象主义、超现实主义与现代派先锋画家的作品。展览通过菲力浦·威尔逊·斯蒂尔《沃尔伯斯威克海滩》、托马斯·庚斯博罗《池塘边赶牛的少年》、约瑟夫·马洛德·威廉·透纳《威尼斯斯齐亚沃尼大街:水节》以及托马斯·格尔丁《切尔西的白房子》等经典的油画、水彩作品,展现英国风景绘画300年的发展历程,使观者亲身体会到西方历史和文化的演变。展览之际,中国美术馆还邀请展览策展人理查德·汉弗莱斯先生为公众带来“心灵的风景——英国艺术中的地域性和思想性”讲座,理查德先生通过大量画作图片和资料,结合策展视角,追溯英国风景绘画300年演变过程,阐释了各艺术流派间的碰撞以及政治和文化因素对英国风景画传统产生的影响。此外,司徒双教授也为公众带来“英国风景画的传统及名家名作解读”讲座,在解读名家

名作的同时,以欧洲美术史为基调,梳理了英国风景画的形成过程、风格特点及其深远影响。通过展览和讲座相结合的形式使观者带着新的视角欣赏作品,洞察细节,相较于书本和网络图片,更能直击心灵,感受作者的创作思想以及作品背后深刻的时代背景和文化内涵。

2 走出去的国内精品展览

美国学者米歇尔认为“视觉文化是关于视觉经验的社会构建,它不仅关注图像本身,是人类文化的重要方面,而且也是人认识世界和把握世界的一种重要方式,通过视觉经验还可以进行特定的社会构建,使作者和观者能置身其中的文化意义。”习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件,必须大力弘扬中华优秀传统文化。中华传统文化是我们民族的“根”和“魂”,要以科学的态度对待传统文化,坚持古为今用、推陈出新,同时要对待传统文化进行创造性转化和创新性发展,在借鉴和吸收各种文明养分中丰富和发展中华文化。中国美术馆充分发挥自身学术力量和收藏优势,精心策划了一系列具有学术影响力的精品展览赴国外展出,如“心灵的景象——中国当代水墨人物画展”“新境界——中国当代艺术展”“开放与共融——中国当代艺术展”“新境——中国当代艺术展”“中国意象——当代中国水墨与雕塑艺术展”“中国写意——来自中国美术馆的艺术”系列展览“似与不似:对话齐白石”等展览赴澳大利亚、匈牙利、西班牙、土耳其、法国、墨西哥、韩国等国家举办。展览以多元化的艺术形式积极传播当代中国文化价值观,生动地展现中华文化独特的魅力。

2016年“中拉文化交流年”,中国美术馆策划“中国写意——来自中国美术馆的艺术”系列展览,作为“中拉文化交流年”框架内的重要项目在墨西哥城圣伊德方所学院(博物馆)隆重举行。展览以“多维向度——中国水墨画的当代拓展”“中西融合——中国写意在中国当代艺术中的转换”“大美乡情——中国民间美术精品”三个子项目构成。其中“大美乡情——中国民间美术精品”展分为“纸韵乡土”“影叙千秋”和“雉仪神采”三个单元,展出馆藏中国民间美术珍品,剪纸21套、皮影12套、面具33套。正如中国美术馆吴为山馆长在展览中介绍的:“本次展览向墨西哥人民展示当代中国的艺术创造。并以‘中国写意’作为主体精神,阐释在继承传统、融汇世界的发展方向上,中国美术家们所作的探索和努力,以及取得的

成就。”通过对外交流展览,不仅展示中国民间艺术的独特魅力,更为民间艺术产业的发展奠定坚实的文化基础。

此外,2018年12月5日至2019年2月18日,由中国美术馆、韩国艺术殿堂共同主办的“来自中国美术馆的艺术似与不似:对话齐白石”在韩国首尔艺术殿堂书艺博物馆举办。展览以二十世纪中国艺术大家齐白石的艺术创作为核心,以“重塑形神:造像中的对话”“师古会通:面对写意传统”和“画吾自画:似与不似之魂”三个部分,以对话的理念来阐释中国艺术写意精神的内在延续和逻辑,通过《荷叶莲蓬》《白头小鸟笺》《群鱼》《天竹》《墨兰》《群虾》《花鸟草虫册12页》等齐白石创作的经典作品,在写意与工笔交相辉映中展现中国传统文化的精髓。展览以齐白石的艺术为出发点,通过八大山人《荷花》《竹石灵芝图》《鱼》《鹤鹿凫雁》等代表作以及吴昌硕《天竹》《桃石》《三色木点》等作品清晰地诠释齐白石艺术重要的师承轨迹。中国写意艺术所蕴含的中国传统文化精神对于中国艺术的发展以及中西艺术的融合起到了重要作用。吴作人、李斛、靳尚谊、吴为山等现当代艺术家以齐白石形象以及八大山人、吴昌硕、齐白石的形象为载体进行了艺术再探索,运用不同的艺术形式,以齐白石“妙在似与不似之间”的笔墨写意理论为基础,进行艺术创新与发展。展览以艺术交流的形式让韩国观众了解中国传统文化的博大精深,理解中国近现代美术发展的精彩脉络,感受写意艺术的魅力。展览结束后,此展还在中国美术馆进行展出,使国内广大观众也可以通过人物形神、历史文脉和艺术风格三个展览视角对中国传统文化中倡导的写意精神有更加直观的体悟。

美术馆语境下的思想政治教育促进学校美育与社会美育的互仿渐融,摒弃“重用轻本”的倾向,通过对艺术的鉴赏、评判、甄选等思想活动使自己的主观思想与展陈理念达到共鸣,实现美术馆语境下思想政治教育的互动与拓展。文化软实力集中体现了一个国家基于文化而具有的凝聚力和生命力,以及由此产生的吸引力和影响力。国际交流展览以艺术的形式通过美育的平台提供了中西方艺术对话交流的契机,为政治建设提供更广阔的空间,用直观、生动的文化经典构建人类命运共同体。

作者简介:孙琳(1985.3—),女,河南焦作人,副研究员,研究方向:美术学。

【参考文献】

- [1] 尹少淳.走进文化的美术课程[M].重庆:西南师范大学出版社,2006.
- [2] 李花,徐进.论美育对大学生思想政治教育的作用[J].江苏高校,2019(4):109-112.
- [3] W.J.T.米歇尔.陈永国,胡文征,译.图像学:形象,文本,意识形态[M].北京:北京大学出版社,2006.