

美术馆公共教育拓展新空间

吴洪亮

如果说,美术之于公众,是其精神生活中一抹明亮的色彩,那么,美术馆尤其是美术馆中的公共教育,就如五彩斑斓的调色盘,满足着人们对美好生活的向往。

近年来,我国美术馆事业迅速发展。从期盼人们走进美术馆,到美术馆的公共教育活动备受追捧,再到美术馆的公共教育活动常态化、多元化、数字化……一系列新变化,促使我们对美术馆公共教育进行新思考。

“云”起正当时

日前,中国美术馆借助虚拟现实技术推出“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”线上全景展厅。观众不但可以随时随地在线观展,还可以放大作品欣赏细节、阅读图文简介、收听语音讲解,线上观展体验不断优化。

为抗击新冠肺炎疫情,各地不少美术馆均采取类似的新措施以应对挑战,一些更高效的智慧化、数字化的发展方式应运而生。这也使我们意识到,具有感知、传输、应用服务等功能的体系化的智慧美术馆,将成为未来美术馆的发展方向。从网络预约、“云”展览到“云”公共教育等,全方位的“云”服务为智慧美术馆发展提供了有力支撑。

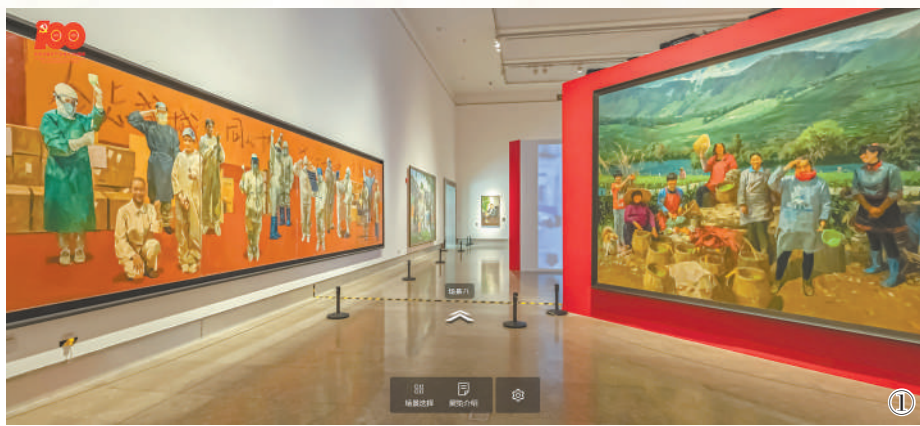
以网络预约入馆为代表的美术馆在线服务,不仅开启了美术馆数字空间的入口,也为美术馆采集信息数据、开展观众研究提供了一定帮助。比如,浙江美术馆的线上会员服务体系,涵盖门票和讲座预约、参观展览及参与教育活动积分、观众满意度调查等,形成了一套较为完善的观众在线服务流程。其所获得的观众数据,包括年龄、职业、观展次数、参与活动次数、满意度等,为深入开展观众分析与研究提供了宝贵资料,有利于美术馆及时调整策展和公共教育的方向与思路,提升公共文化服务水平。

利用数字技术在虚拟展厅开设“云”展览,在美术界已有近10年的历史。如今,越来越多的美术馆开始重新审视这一方式。“云”展览是否便于公众阅读?能否为公众提供更多有效信息?能否与公众产生更深层次的互动……这些问题促使各个美术馆进一步改善虚拟展厅的适用性与可读性。一些美术馆将虚拟展厅从电脑端搬到移动端,更便于观众浏览。一些美术馆着力加强数字化展示,传统中国画手卷、册页上的题跋、边款等得到较以往更为清晰的展现。可以预见,未来将有更多数字技术被应用到“云”展览中,丰富人们的观展体验。

各大美术馆的“云”公共教育活动也日益丰富。其中,直播是不可忽视的新趋势。直播平台上汇聚的年轻群体,是值得美术馆更加重视的潜在观众。直播不仅使美术馆可以更广泛地宣传展览、打破公共教育活动的“围墙”,也满足了许多年轻观众对美术馆的参与性、互动性、灵活性与移动性等方面的多元需求。比如,今年中央美术学院美术馆举办多场毕业展直播学术讲座,解决了实际场地容量有限的困扰。尽管受限于技术手段,一些美术馆的直播画面清晰度还有待提升,直播方式还有待创新,但直播已然为观众打开了另一扇通往艺术世界的大门,吸引着更多观众“步入”美术馆。

以美润新枝

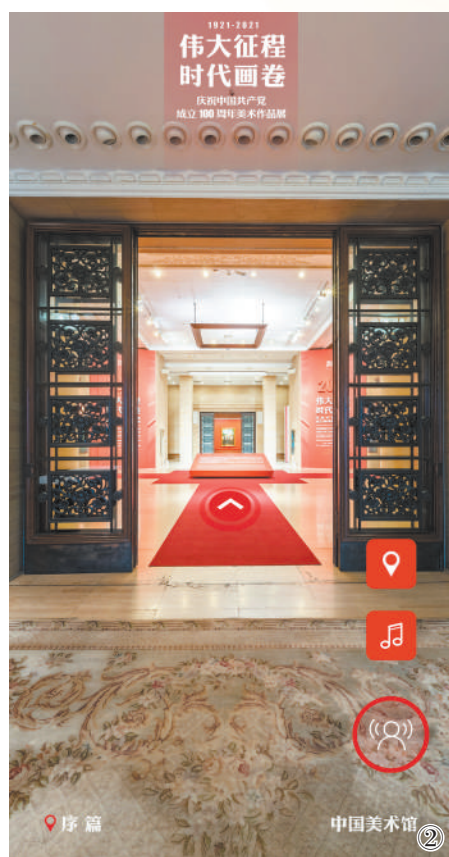
亲子家庭观众是美术馆需要格外关注的群体。当下,为了提升孩子的艺术素养,越来越多的家长带着孩子走进美术馆。优质的展览、公共教育等活动,有助于家长对美术馆产生新认知,使美术馆在家长群中形成口碑传播,继而带动更多亲子家庭走进美术馆。

对于美术馆来说,如何将专业知识转化成公众知识,再转化成儿童知识?美术馆从业者需要具备多学科知识架构,如艺术学、教育学、心理学等,同时,在实践中不断积累经验。

广东美术馆多年来一直致力于观众的分层研究。结合实际情况,该馆将观众分为亲子家庭、成人观众、教育机构三大类,每一大类又有更详细的划分,这样可以针对不同观众,设计符合其特点和需求的公共教育项目。比如,针对11岁至12岁的小学生,广东美术馆推出“我心中的美术馆·小学生第一课”馆校合作项目,使孩子们通过了解该馆的建馆与发展历史,美术馆的功能与建筑空间的关系等,建立起与美术馆的情感连接。同时,美术馆引导学生发挥想象力与创造力,构想自己心中的美术馆,进而感知作为公共空间的美术馆所具有的社会价值和意义。

还有不少美术馆针对亲子家庭观众推出特殊观展手册。手册从儿童视角出发,以通俗易懂的语言、互动交流的形式,让孩子们一边观看画作、表达感受,一边寻找手册中相关问题的答案。在没有专业老师导赏的情况下,家长和孩子利用手册也可以在美术馆有所收获。今年暑期,有的美术馆便将亲子观展手册发布到微信公众号

图①:浙江省妇女联合会、浙江美术馆主办的“红船女儿:献礼中国共产党成立100周年艺术特展”电脑端线上展厅。

图②:“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”手机端线上展厅。

图③:中央美术学院美术馆藏清代高凤翰《秋山读书图》。观众可通过该馆网站“典藏”栏目,放大藏品欣赏细节。

图④:北京画院美术馆配合展览“隔花

中,方便家长带领孩子以各种方式欣赏展览。这不失为美术馆与大众之间及时而有效的互动。

创新不止步

展览本身就担当着公共教育的职能。不断创新展览的内容与形式,是提升美术馆公共教育水平的重要方面。

北京画院美术馆推出的“红——色彩与中国画研究系列展”中,策展团队对展出的中国画作品所使用的不同红色进行详细标注,并以“色卡”的形式在展厅中呈现,观众可以免费取走留念。这样的创新举措,让观众对中国画里的“红”有了更为形象的认识。富有互动性的展览,将单向的观展体验,变为融学习、游戏于一体的趣味体验,与配套公共教育活动相辅相成,使美术馆的公共教育贯穿展览全过程。

当下,结合时代要求、美术馆定位、城市特点等,运用跨界思维,构建具有独立性、美术馆公共教育体系,打造美术馆公共教育品牌时不我待。别具一格的公共教育,有助于促进观众对美术馆的深入理解,增进互动。同时,各个美术馆之间应进一步加强公共教育项目合作,借鉴“巡展”形式,共享优秀公共教育课程、资源,使其更具流动性,减少各馆在公共教育中的重复性投入。

美术馆公共教育是传播体系的一部分。随着信息传播手段、特征、效能不断变化,美术馆公共教育也需顺应时代发展变化和公众认知习惯,将更多研究成果转化为可亲近的公共教育资源。如今,在美术馆界的不懈努力下,许多美术作品已经“动”起来、“活”起来。未来,美术馆公共教育如何拓展更多新空间,让美术作品真正“火”起来,仍有待继续探索。

(作者为中国博物馆协会美术馆专业委员会副主任)

版式设计:蔡华伟

人远天涯近——齐白石·黄宾虹花鸟画展”推出的亲子观展手册。

插图艺术新作展现新魅力

徐沛君

近年来,插图艺术从综合性展览中分离出来,不断以专题展览的形式呈现,甚至出现了插图艺术馆,在唤起观众文化记忆的同时,也启发着人们进行有关插图艺术的思考。

插图尺幅虽小,却是典型的大众文艺门类之一。改革开放之初,插图艺术在书籍报刊中地位显著。对于文艺类书刊而言,插图更扮演着不可或缺的角色,它以图画来阐发文章主题或文字内容,既美化了版面,又给予读者丰富的想象空间。当时形容某家刊物办得好,最常用的词汇就是“图文并茂”。出版社、杂志社经常邀请画家为书籍报刊创作插图,以美添彩;而画家们也因此在此领域有所建树,赢得读者和艺术界一致认可。

由于种种原因,上世纪末,插图艺术呈现萎缩态势,创作者数量锐减,文艺书刊中插图所占比例大幅下降。但也有一些期刊依然坚持图文并举,团结了一批优秀画家,也培养了一批创作新人,刊物插图因此始终保持着较高水准。近些年,插图艺术迎来了新发展机遇。有的期刊拿出较大版面配发插图,这一改变在读者中很快产生积极反响。有的约请画家为重点作品绘制题图和插图,并在封面上登载该刊历史上的插图佳作,颇有些温故知新的意味。许多出版社、杂志社逐步与插图画家建立起合作关系,一些美术学院校也加大了对插图人才的培养力度。

如今,在建设书香社会的时代背景下,插图艺术如何以新作为展示新魅力?

发挥美育功能,播撒美的种子,是插图艺术的根本属性。近年来,我国少儿出版行业日益活跃。少儿读物的插图创作,也引发大众关注。优秀的插图,不仅有助于孩子理解书籍内容,更潜移默化地影响着他们的审美观、文化观。为少年儿童提供高品质的精神食粮,有赖于相关各方的共同努力。对于出版社来说,应当尽可能组织优秀画家为少儿图书创作插图,或广泛征集画稿,确保优中选优。对于插图作者来说,要创作好少儿读物的插图,必须先成为一名好读者。用造型语言来阐释文学作品的插图创作,是一种以阅读为基础的再创造。在深入理解文本后,画家创作的插图作品才能在带给小读者视觉享受的同时,使他们拥有更深入、丰富的阅读体验。在面向海外的少儿读物中,插图也有着超越文字的天然优势,以精美插图讲好中国故事,是沟通中外的艺术桥梁。目前,已有出版社尝试提升海外少儿出版物中的插图比重和品质,成效初显。

壮大插图创作队伍,提升作品水平,是促进插图艺术繁荣发展的途径。从造型手段来看,“插图”包含范围极广。无论中国画、油画、版画、水彩画、素描还是剪纸,都可以作为插图的创作形式。近年来,还有一些青年艺术家使用平板电脑等媒介创作插图,促生了不少优秀作品。倡导各画种画家加入插图创作队伍,将有助于丰富插图艺术面貌,为其注入新鲜血液。同时,参与插图创作也可以使画家的创作能力得到提升。许多插图创作都可被视为小型主题创作,它要求作者在准确理解文章主题的基础上,以相对简洁的手法表达艺

术构思。这一过程,能够锻炼画家的感受力、思想力和表达力。插图作者群体中,一些对创作主题性绘画巨构游刃有余的画家,都在一幅幅小型创作中汲取了成长养料。

当下,传统出版业面临挑战,有人担忧插图艺术会因此受到影响。总体来看,人们的阅读需求并没有减少,只是阅读方式由“读纸”改为“读屏”而已。今天的插图艺术,应当合理利用数字技术手段,顺势而为。不少期刊在这方面进行了一些新尝试:编辑摘取重点文稿的精彩片段,配以插图,在刊物的微信公众号上推送。随着读者指尖的滑动,图文精粹尽收眼底。与纸质印刷效果相比,电子屏幕上插图的呈现更具透明度、鲜活感,公众号的页面版式也常常与期刊设计风格趣味接近。浏览时,仿佛有淡淡书香溢出屏幕。

历史悠久的插图艺术,作为文学作品的视觉化呈现,其在激发读者阅读兴趣、深化读者对作品的理解等方面有着不容忽视的作用,受到广大读者的欢迎和喜爱。时下,在建设书香社会的潮流中,美术与文学携手并肩,插图艺术将焕发新的生机和活力。

(作者为中国美术馆研究员)

▼东方欲晓——梦回西柏坡(油画) 孙景波

▼额尔古纳河之二(版画) 刘德才

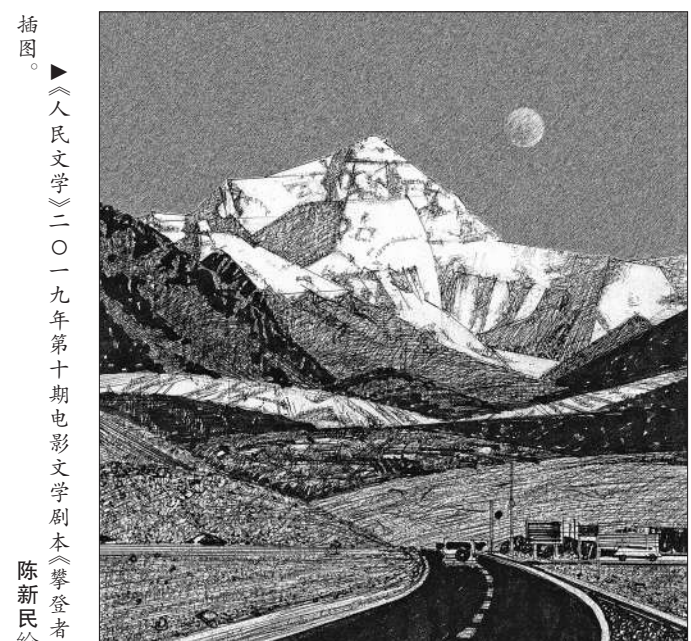

插图:《人民文学》二〇一九年第十期电影文学剧本《攀登者》的陈新民绘