

HUMBLE OPINION ON PLURALISTIC FUNCTION OF MUSEUM IN FINE ART INSTITUTE

XU YINDI

浅谈艺术院校美术馆的多元化功能

许引弟

艺术院校美术馆与一般博物馆相比,既有共性,也有其特殊性。

作为陈列、研究、收藏物质文化和精神文化实物的文化教育机构,它们都集艺术性、知识性、文化性为一体,可以在最短的时间内给人以生动的知识启蒙和美不胜收的艺术享受;它们都承担着为社会主义现代化建设提供精神动力的历史使命,在社会主义物质文明和精神文明建设中有着无可替代的特殊地位和作用。

但是,艺术院校美术馆与一般博物馆的区别在于,它是教育机构的有机组成部份,它的主要服务对象是本院的广大师生,首要的宗旨是为教学科研服务。这种性质决定了它具有特殊的将艺术、学术与教育融合在一起的多元化功能,即展览功能、收藏功能及研究功能。

展览功能是艺术院校美术馆的基本功能。对社会公众来说,美术馆通过展览古代艺术品,可以帮助人们了解中国各历史阶段的政治、经济及文化各领域的情况,了解博大精深的民族传统文化,增强民族自尊和爱国主义情感。美术馆通过展览现代美术作品,可以向人们展示当代文化及最新审美理想,帮助人们感受生活、热爱生活、积极进取、奋发向上。

作为艺术院校的美术馆,在展览功能方面与一般美术馆最大的区别在于它组织展览的对象主要是学院的广大师生。因而其主办的展览注重作品的艺术性及学术价值以及该展览与学院的学术研究和教学的关联性。因而,除一般的美术展览外,美术馆还应组织展示一些在中国当代艺术中具有一定文化意义和艺术品位的探索性艺术作品,使师生能对艺术发展趋势保持敏锐的触觉。在展览形式上,除了国内外的各种展览外,美术馆可根据学院的具体情况,举办一些目的性、针对性较强的主题画展,如画家的回顾展、遗作展、庆祝三八节、教师节、国庆节作品展、全国画展选拔展、学生课堂作业展、写生展、毕业作品展、教师写生展、进修汇报展、教学实验展等等。通过这些内容丰富、形式多样的专题画展,可以使学院始终保持浓厚的艺术氛围,并永远充满生机与活力。同时,美术馆通过对社会开放,可以让师生的作品同广大观众见面并接受社会检验,使艺术同人民保持密切联系,从观众中反馈各种信息以促进教学创作活动的开展。

收藏作品同样是艺术院校美术馆的一项基本功能。但艺术院校美术馆的收藏对象并不仅限于前人作品,它主要以师生作品为收藏对象。收藏的目的不是为了营利,而是用于教学和学术研究。在学院举办各种展览时,美术馆可邀请专家对展出作品进行研究,确定作品是否具有代表性,画家是否具有较强的艺术潜力,其作品是否具收藏价值等。在此基础上,精选作品进行收藏,不断充实库存,扩大藏品来源。

美术馆应定期举办馆藏作品展,充分发挥馆藏作品在教学科研中的积极作用。馆藏作品既可采用收购,也可接受个人或机构捐赠。收藏经费应有固定来源及可靠保障。发达国家的政府对文化事业十分重视,每年都要拨出巨款加以扶持。以日本东京国立美术馆为例,政府每年拨款约一亿六千万日元专门用于收购美术作品,同时接受社会各界捐赠,作为扩大收藏和改善管理的重要途径,因而,该馆收藏了世界一流的美术作品包括油画、雕塑、版画、素描等一千六百多件。四川美院美术博物馆过去也常收购一些展览作品及学生的毕业作品,一些老艺术家如刘易斯、钟道泉等也向学校捐赠了不少艺术作品,成为学院十分珍贵的艺术财富。近年来,由于经费困扰,美术馆不得不停止收购作品,造成馆藏藏品来源枯竭,这也是艺术院校美术馆面临的亟待解决的问题之一。

研究功能是艺术院校美术馆的一项重要职能,它保证了美术馆的学术性和文化性。失去研究功能,美术馆仅仅只是一个展览场所,只起到举办展览及收藏少量艺术品的作用。国内外著名的美术馆无不重视研究工作的开展,通

过研究功能的发挥,扩大美术馆发展的深度和广度,保证美术馆的学术品位和艺术格调。国内著名的上海博物馆专门设有研究部,集中了一批古文物研究、鉴定和考古的高级专家,有九十四种学术性出版物,有收藏二十多万册艺术类和历史类图书的现代化图书馆,有文物保护技术科学实验室、书画装裱研究室及青铜、陶瓷修复研究室,还设有同声传译设施的多功能国际会议讲演厅。完善的研究设施和高素质的研究人员使上海博物馆成为享誉国内外的具有极高水平文化机构。

当然,艺术院校美术馆就其条件来说,不可能与上海博物馆相比。但上海博物馆对学术研究的重视和卓有成效的研究成果却值得我们很好地借鉴和学习。

艺术院校美术馆的研究工作分学术性和实用性两个方面。学术研究应有馆内专业人员、馆外的专家学者及美术评论家的参与。这种研究应该具有一定的深度,例如从艺术史学和文艺理论的高度剖析艺术家的作品,明确艺术发展的趋势等等。美术馆还可利用馆藏藏品进行研究,利用馆内资源,在专家指导下,完成一些科研课题。这种研究不同于一般的史论研究,它主要是从馆藏角度出发,对馆藏作品进行分析鉴定,确定其真伪、年代、作品的品相、等级及是否具有收藏价值等等。除此之外,美术馆还可将重点用于对本院师生作品的研究。如四川美院美术博物馆可对本院五十年代的版画、六十年代的雕塑《收租院》、七十年代末八十年代的油画及九十年代在画坛日益崛起的国画进行系统研究,还可开辟专门的陈列室,展示这些创作成果。

四川美院还有一批在中国画坛具有广泛影响的老艺术家,如汪子美、沈福文、叶正昌等。这些老艺术家的个人历史与四川美院的历史紧紧联系在一起,与中国现、当代美术史紧紧联系在一起,一个老画家就是一部美院院史的活字典。目前,这批老艺术家年事已高,对他们的史料进行系统的研究整理已迫在眉睫。美术馆应成立专门的研究室,组织人员精心搜集这些老艺术家的原始资料,包括录音、录像、手稿、文献、书信及相关图片等,并进一步对这些有影响、有成就的老一辈代表性艺术家进行专题研究。

美术馆研究工作的另一个方面是实用性研究。这种研究着眼于美术馆的业务管理。它包括美术馆的经营方向、发展规划、展务工作、人员培训、员工管理等等。它是对美术馆本身职能工作的研究,有助于促进美术馆行政工作的开展,是一项文化开发工作,重点着眼于对美术馆本身资源的有效利用,是美术馆日常工作有效开展的必要保证。

某些技术工作也属美术馆实用性研究的范畴。它包括两个方面,一是对展务工作的研究,例如馆内外的环境状况;展览的气氛效果;陈列设施的有效利用;展厅的空间分割;灯光、温度、湿度对艺术品的影响程度等等。另一方面,艺术品的修复、收藏及保管等方面的研究也属实用性研究的范畴。如何收藏保管艺术品,达到文物管理所要求的防震、防雷、防火、防盗、防虫、防潮、防干、防光、防尘、防污染,维护艺术品的安全与完好无损,是美术馆必须研究的重要问题。发达国家的美术馆为保护艺术品,都专门设有美术作品(包括文物)的维护工作室,定期对艺术品进行技术分析,研究艺术品的现有状况及亟待采取的保护或抢救措施等。艺术院校美术馆应重视这方面的研究,以确定对付艺术品虫害、霉变、龟裂、剥落、褪色等物理化学变化的对策。

艺术院校美术馆是为教学科研服务的,因而,它的展览、收藏、研究工作都基本上以教学创作为中心来开展。美术馆可通过馆藏作品展及国内外、院内外各种美术展览,为师生提供不同流派美术作品的原作,便于师生观摩学习、开阔视野、开放思维。美术馆可以充分利用和发挥自身的藏品优势,在制度健全、措施严密的情况下,有计划地分批展示馆藏作品,并创造条件建立临摹室,使师生不但能领略优秀美术作品的原作风采,而且能通过临摹,学习

掌握一些经典作品的艺术表现手法,从而提高专业技能。

美术馆可通过举办师生美术作品展,展示学院的教学科研成果。美术馆为师生提供展示自己作品的场地及条件,便于师生之间交流学习,造就一种浓厚的学术氛围。

拥有丰富藏品及展品的美术馆,可直接成为教学课堂。教师可以把学生带到美术馆,面对不同形式、不同风格的艺术作品,进行直观生动的课堂教学。

美术馆可接合各种美术展览,邀请专家学者及相关师生举办学术研讨会,就展览作品表现的主题、深度、形式、风格、审美理念、文化特征等进行深入探讨,帮助师生取得学术上的认同与共识。美术馆还可经常邀请国内外专家学者举办各种专题学术讲座,就国内外美术教育、文化现象、美术发展趋势、当代美术思潮等问题进行演讲探讨,使师生熟悉了解国内外的各种艺术流派以及艺术发展潮流、最新美术动态等。美术馆还可借助自身优势,建立图书阅览室及资料室,利用专业参考书及相关资料,为师生提供丰富快捷的艺术讯息。通过这些工作,可以活跃学院的学术气氛,促进教学创作活动的开展,使美术馆真正成为学生的第二课堂,起到补充和延续课堂教学的不可低估的重要作用。

为了保证上述多元化功能的有效发挥,艺术院校美术馆必须坚持不懈地作好两方面的工作。

首先,必须逐步创造条件,改善美术馆的办馆环境,逐步完善基础设施和防火、防盗等安全防范措施,逐步更新展览设备,提高展览效果。这方面,还有赖于国家加大对教育事业的经费投入。归根到底,文化事业的发展,有赖于经济的发展和繁荣。另一方面,公共文化设施的状况如何,又反映了一个国家对国民精神生活的重视程度。发达国家在经济高度发展的同时,文化设施也同步发展,从而反过来促进经济发展。美国任何地方的公共设施都非常漂亮,华

盛顿的国家美术馆令人讲究,洛杉矶美术馆是一栋漂亮的阶梯状现代建筑,外观建筑、内部设施与展品陈列浑然一体,使人在优雅的环境中品味艺术,陶醉于美的享受。上海博物馆是目前国内设施最完善、艺术效果最佳的博物馆。上博以巨大的经济投入(总投资达五亿七千万元人民币)建成世界一流的博物馆,充分运用现代高科技手段,运用多媒体导览服务系统和数码式语音导览系统以及新颖先进的陈列表现手段,充分展示艺术品的深刻内涵,具有强烈的艺术感染力和巨大的吸引力。

相对于国内外的著名美术馆,国内艺术院校美术馆一般都较简陋。教育经费的紧张,导致了美术馆经费的匮乏,不要说高水准的展览条件,就是基本的陈列设施,许多美术馆也难以保障。由于经费不足,导致展品陈列长期袭用传统的展示方式,缺乏高科技的电脑管理及声控、光控等有效手段,无法突出展品的艺术效果。藏品的陈列保管缺乏必要的温度、湿度、光照等保障,给艺术品的陈列保管工作造成极大困难。这种落后状态与二十一世纪文化事业所肩负的历史使命极不相称,也迫切需要改变。

在目前教育经费不足的情况下,艺术院校美术馆应努力发掘自身潜力,突出自身的特色优势。要在坚持搞好基本陈列的同时,进一步拓宽展览路子,加强对外和院校馆际间的合作交流,举办各种内容丰富、形式多样的美术展览,并强化现代化宣传手段,努力提高学院的知名度,扩大社会影响。要树立精品意识,实施精品策略,不断提高展览质量,以取得良好的社会效益。

另一方面,艺术院校美术馆还应加强自身建设,坚持正确的政治方向,建设一支高素质的美术馆工作队伍。美术馆的工作人员应具备一定的文化修养和艺术修养,要了解中国美术史及西方艺术史,了解国内外的各种艺术流派、艺术发展的潮流、趋势等。工作人员应该认真钻研业务,具备自己所分管美术品门类的鉴定、保管、收藏的基本知识,懂得美术资料的应用管理。同时,为了便于对外交流沟通,扩大宣传力度,还应具备公关能力。

艺术院校美术馆的工作人员要树立全心全意为教学科研服务、为广大师生服务的思想,要不断改善服务措施、优化服务质量,严格规范自身行为,保证美术馆多元化功能的有效发挥。

要建立一支高素质的美术馆工作队伍,首先应加强人员的培训管理,要逐步吸收一些史论系的学生到美术馆工作,充实美术馆工作队伍。对在职工作人员,应采用走出去、请进来的方式加强业务培训,即将工作人员分批派出观摩学习,以不断提高业务能力,而不是局限于美术馆的有限时空中自我教育学习。同时,还要邀请专家学者到馆内讲课,传授相关知识,并在专家的指导下,从事某些专题学术研究,利用馆内资源,完成一些科研课题。

党的十五大已确定了面向新世纪全面推进建设有中国特色社会主义事业的宏伟目标。目前改革开放和现代化建设已进入承前启后、继往开来的关键时期,而文化事业对于民族复兴和现代化建设起着重要作用。艺术院校美术馆要努力提高自身的学术水平和管理水平,把美术馆办成一个具有历史意义、现实意义及文化学术意义的艺术殿堂,为社会主义物质文明和精神文明建设作出贡献。

上:97附中作业展
下:四川美术学院
纪念中国共产党
建党七十周年美术作品展