

埃尔塞贡多美术馆 —— 一个更像实验室的美术馆

ESMoA, an Art Laboratory Not a Museum

翻译：罗菁 许翔 Translated by: Luo Jing Xu Xiang

摘要：海滨小镇埃尔塞贡多坐落在美国加利福尼亚州，埃尔塞贡多美术馆由建筑师伊娃和企业家布莱恩·斯温尼以及热心艺术的收藏家共同创办，并把美术馆视为艺术实验室。他们希望通过与学校、家庭和社区的合作，为公众提供艺术实践的机会，以激发他们的创造力和对艺术的兴趣。

关键词：埃尔塞贡多美术馆，艺术实验室，社区，合作，教育

Abstract: Located in the ocean-side town of El Segundo, California, ESMoA was founded by Eva and Brian Sweeney, together with passionate collectors. ESMoA regards itself as an artlab, aiming at providing residents with opportunities of art practice to spark their creativity and interests in art through cooperation with schools, families and community.

Keywords: ESMoA, artlab, community, cooperation, education

在巨擘占据的艺术界脱颖而出并非易事，然而，这正是埃尔塞贡多美术馆的目标。该美术馆位于美国加利福尼亚州的海滨小镇埃尔塞贡多，这个小镇在美术馆建成后正在被打造成一个独具魅力的艺术胜地。

埃尔塞贡多美术馆于2013年1月27日正式开馆，开馆展览的主题为“愿望”，展出的作品从19世纪法国现实主义到当代艺术，体现了“自然界与人类”相辅相成的辩证关系。

埃尔塞贡多美术馆设计

埃尔塞贡多美术馆地处市中心，方便人们驱车或步行前往。美术馆外观呈矩形，在设计上综合考虑了审美需求和可持续性的理念。主画廊入口的设计创意带来了出人意料的效果，可以看到展品陈列于极具戏剧性分配的空间里。可持续性的理念贯穿了埃尔塞贡多美术馆整个修建过程：墙壁既是建筑结构的一部分，也具有装饰作用；白色的屋顶反射了加利福尼亚州灼热的阳光，从而保持室内的清凉；照明控制系统充分考虑了自然光和人造光源的互补。主画廊通过16个天窗为一些展品提供充足的自然光源，而不需要二次人工照明。在美术馆的屋顶上还可以欣赏到埃尔塞贡多城市天际线的美景。

成长在埃尔塞贡多的艺术实验室

埃尔塞贡多美术馆是由建筑师伊娃和她的丈夫、企业家布莱恩·斯温尼以及热心

艺术的收藏家共同创办的，这些收藏家的私人藏馆——“艺术实验室21”位于洛杉矶和柏林。当布莱恩夫妇在埃尔塞贡多寻找适合做收藏艺术藏品的场馆时，时任市长埃里克·布什建议他们对公众开放其藏品，他们采纳了布什的建议，于是一个新的艺术平台得以建成。

埃尔塞贡多美术馆修建时，使用了位于埃尔塞贡多市中心餐饮区曾经废弃的一条小巷。美术馆虽然建筑规模很小，却希望通过传达视觉艺术来唤起公众对艺术的敏感、激情与渴望，激发他们的创造力。它不仅是一个品味艺术的场馆，更是融入大众生活的合作者。借助这样的一个艺术平台，埃尔塞贡多市和周围城市的居民都可以通过“与作品对话、文化交流和艺术家驻留项目”三种方式参与到美术馆的活动中来。

自2013年1月开馆以来，有别于传统美术馆，埃尔塞贡多美术馆就像“催化剂”一样，激发着人们创造性的思维和表达，点燃他们艺术灵感闪耀的火花，并鼓舞着他们的创造力的发挥。跨领域、国际化、灵活多变和开放性成为埃尔塞贡多美术馆“DNA”的核心。

社区、教育和艺术实验室21

埃尔塞贡多美术馆的管理由两个机构负责：由托尼·欧文任主任的顾问委员会和由前市长埃里克·布什负责的社区委员会。美术馆的日常工作由“艺术实验室21基金会”

3
埃尔塞贡多美术馆日景

个特定的主题，这些主题旨在如何站在几个世纪以来那些伟大的、已被公众接受的艺术的对立面来探讨艺术。

伊娃和布莱恩·斯温尼的私人藏品包括巴比松画派，莫奈、西斯莱和皮萨罗的作品，以及杜塞尔多夫学院浪漫派画家的作品。20世纪早期的藏品有克林姆特、赫诺普夫、阿尔玛·塔德玛的架上作品，蓝骑士画派和包豪斯的创始人康定斯基和克莱的作品，画家里恩德克（又叫乔）和帕里什笔下的美国英雄，从劳申·勃格到沃霍尔的波普艺术、流行音乐，从查克·克洛斯到埃斯特斯的超现实主义，还有当代艺术家彼特·多伊格和加达·阿米尔，以及比他们更年轻的来自莱比锡、柏林、伦敦和洛杉矶的艺术家的作品。这些藏品给人们提供了一个难得的机会，一览曾经的艺术大师的作品如何具有时代性，同时发现新生代艺术家的作品虽然遭受人们的种种质疑，却依然被奉为经典。

艺术家驻留

埃尔塞贡多美术馆每年为三到四名海外艺术家提供工作室供他们交流和创作。艺术家驻留期间，不仅有机会与美术馆工作人员合作，还可以参与到社区进行创作。

无须申请过程，驻留艺术家由策展人和埃尔塞贡多美术馆顾问委员会提名。此外，美术馆还与享有盛誉的洛杉矶奥蒂斯艺术设计学院和伦敦皇家绘画学校合作，每年的2—4月和7—9月，都会从这两所学校分别挑选出驻留艺术家。这种合作支持并发掘了很

承担，该基金会属于非营利机构，他们认为应该通过“解放艺术和艺术创新”来解决当代艺术面临的挑战。2008年，在一个由“艺术实验室21基金会”主办的名为“等一会儿”的艺术活动中，德国艺术家阿米利·斯坡兹（Amely Spoetzi）把自动鲜花售卖机放置在公共场所，其目的是引起过往的行人不同的反应。

埃尔塞贡多美术馆顾问委员会对其日常管理，采取了降低门槛、鼓励公众参与决策、改进选择艺术家和作品的方法，以获得更多专业人士和非专业艺术爱好者的参

与。该美术馆还与一些教育机构合作，如位于洛杉矶的奥蒂斯艺术设计学院，以寻求新的方法，让更多的人关注美术馆和参与艺术交流。

伊娃和布莱恩·斯温尼的藏品

埃尔塞贡多美术馆由最初以展示伊娃和布莱恩·斯温尼的私人藏品为主，通过不断发展，渐渐形成了开放式的经营理念。每个季度，该美术馆都要举办一次展览，展览关注的是由古典艺术、现代艺术和当代艺术产生冲突所引发的艺术对话。每次展览都有一

4
埃尔塞贡多美术馆夜景

多年轻的艺术家。

致力于教育的埃尔塞贡多美术馆

埃尔塞贡多美术馆，一个非盈利的“艺术实验室”走进社区，与学校、家庭和成年人合作，为社区和学生提供了艺术实践的机会。

拓展到社区的艺术服务远远超出了埃尔塞贡多美术馆的预期目标。美术馆通过开设不同的教育项目，使其所在社区的居民在艺术上接受了不同程度的熏陶。这些项目专注于教育和参与，完美体现了埃尔塞贡多美术馆“与艺术对话”这一宗旨。

学生培养——致力于培养埃尔塞贡多联合学区的所有学生的创造力和对艺术的兴趣。埃尔塞贡多美术馆为不同年龄段的学生分别设计了适合他们的项目：素描、小组讨论、游戏，学生还要学习如何使用不同的材质和方法来创作自己的作品。在创作中学习如何与他人合作，如何解决存在的问题，以培养他们的批判性思维能力。

“成年人”日——每个月的第一个周五，是埃尔塞贡多美术馆为成年人设立的艺术日。无论是学习还是创作，人们总能在这里找到表达自我的方式。这些方式要么随意，要么严谨；有的经过深思熟虑，有的只是寻求乐趣；美术馆的工作人员会跟艺术家一起构思如何激发成年人的创造力和增加项目的趣味性。已有的项目包括“聊艺术”、“烹饪”、“画生活”、“瑜伽”、“冥想”等。

家庭日——每月一次的“家庭日”也是埃尔塞贡多美术馆的创举。在有经验的艺术教育工作者的引导下，本着“创造中寻求娱乐，娱乐中发现创造”的宗旨，美术馆会邀请家庭的所有成员共同参与“家庭日”的活动。家长和孩子一起玩耍、阅读、做手工、看电影。“家庭日”这一天，孩子和家长共同学习、创作和娱乐，他们站在同一个平台，没有成熟与幼稚之分。

鼓励社区居民参与不同的艺术实践活动，如为他们提供机会体验公共艺术作品的创作，为当地学生提供洛杉矶奥蒂斯艺术设

计学院的实习机会，埃尔塞贡多美术馆的艺术教育活动不断地推动着该市的艺术交流和发展。

参考资料：
<http://esmoa.org/>