

艺术策展中学术性与趣味性的关系探析

谢牧吟

成都大学 610000

摘要: 随着中国艺术市场即将迎来“新机遇”,“艺术展览”这个词也被推上了风口浪尖,但在艺术策展中却存在诸多的问题,本文针对国内艺术策展中的学术性体现,分别以“艺术出逃——法国卢浮宫珍品艺术展”、“2021 研究型展览:展览方案入围展”、“绘画事情:何多苓的艺术历程”三场展览为个案,以三种不同的展览叙事方式梳理艺术策展中的学术性体现以及学术性和趣味性的关系。

关键词: 艺术策展;学术性;趣味性;

一、艺术展览中的学术性

艺术展览起源于19世纪的欧洲,即展示、交流和传播视觉作品的一个空间、活动、事件。二战后,世界各国文化建设不断加强,博物馆、文化机构等文化硬件也得到了蓬勃发展。遍地开花的文化艺术活动经过从业人员的创造性劳动,艺术展览遍布各大博物馆、文化中心,并扩充到其他公共空间。21世纪的中国,经过30多年的改革开放,无论是公立或是私立的博物馆、美术馆、画廊都如雨后春笋在全国各地接踵而至。艺术展览数量庞大、形式丰富,令人眼花缭乱、目不暇接。

从艺术自身的发展状况而言,“当代艺术”已经逐渐获占据主流地位,成为当今世界共识的艺术语境。由于当代艺术的基本特点——打破界限。因此当代艺术创作出现了媒介的跨越,不仅是创作的材料、手段的跨媒介,并且在艺术展览自身也看到了媒介的交叉,这使“艺术展览”从作品呈现的功能性环节中脱离出来,逐渐成为一种崭新、独立的艺术形式。艺术策展作为一种创作方式,改变并扩展了艺术作品的性质和形式,促进了展览艺术语言的新创造。

如今,艺术展览充斥于人们的日常生活,给观众带来精神愉悦的同时给大众带来了认知危机:什么样的展览才是好的展览?什么样的展览才是学术性的?有学术性的展览一定是好的展览?毫无疑问,学术性是评价展览的重要标准,对于评判当下水平参差不齐的艺术展览具有重要意义,但仅有学术性的艺术展览一定就是好的展览吗?

不同的展览有不同定位,这也决定了它们策展理念和主题的不同,但艺术展览都有基本共同的任务:呈现历史与创造历史。那么展览如何体现学术性呢?学术性并不意味着晦涩深奥。展览主题的学术性体现在是否具有现实关照性和突破创造性。现实关照性是指展览的思想议题来源于当下社会,能够揭示现实困境,阐释艺术的现状,思考艺术的未来。突破创造性则要求展览主题不仅能反映当下的趋势和困境,还能发现看问题的新角度,给予艺术以崭新的视角。

真正的学术性体现在展览内容与展览主题的高度吻合。在观展时,观众在理解艺术作品的基础之上,找到作品与展览之间的某种共性,发现主题与展品的“知行合一”。一个好展览,不仅是好作品的集合,也要求策展人必须充分了解作品内容的深刻意蕴,同时把握公众感受,通过作品与主题之间的共鸣传达展览信息。好的展览是否都是高深晦涩的呢?尽管大多数学术展都注重专业性、艺术性,在内容上较为枯燥,观展门槛较高,但一个好的展览应该是即有学术性,又有趣味,是学术性与趣味性的高度统一。

二、艺术展览中的个案研究

1、艺术出逃——法国卢浮宫珍品艺术展

商业网红展已经成为一种文化现象,具有传播范围广、参观人数众多、雅俗共赏的特点。艺术机构举办网红展的目的无非是人气,因此网红展往往具有美轮美奂的视觉展陈效果,关注观众的个性化体验。

“艺术出逃——法国卢浮宫珍品艺术展”落户于成都银泰中心in99商场三楼展厅,展览以“太阳王”路易十四离开卢浮宫,迁居凡尔赛宫为背景,以“艺术出逃”为主题,讲述了卢浮宫如何从皇家收藏殿堂变为闻名世界的艺术博物馆。展览共分为“万宝之宫”、“花园秘境”、“迷失巴黎”、“午夜绮遇”、“重返神殿”……等八个篇章。其最大的亮点是艺术与空间的结合,将众多展品安排在精心设计的八个空间,让观众沉浸于世界艺术文化之中,与世界艺术大师在心灵上碰撞。

最近几年,成都银泰中心in99商场举办了多个展览,“大英图书馆·世界像素展”、“艺术出逃——法国卢浮宫珍品艺术展”等,致力于将文化、艺术、商业相结合,为消费者提供购物体验新场景。在95后、00后占领市场主流消费的今天,“购物中心+艺术”的方式逐渐成为一种新趋势,“艺术展览”这个词也被推上了风口浪尖,实体经济都纷纷转换思维,开始研究策展和各种新方式。在商业空间和购物中心举办艺术展览,在开发更多互动性、可玩性和可视化的同时,也能吸引了大量的人流前往观看,这让购物

中心与消费者之间也建立了新的关系。因此,相比于传统的宣传活动,艺术展览也更受欢迎。

但在这样的环境下,不可避免出现诸多弊端和问题,就“艺术出逃—法国卢浮珍品艺术展”而言,首先是缺乏学术性,没有内在的价值体系和逻辑判断,展品完全依据怎样达到视觉效果的美观来布置,布置思路模糊不清,其目的为吸引人流量,最终刺激消费,与学术性无关,与艺术无关。其次是展品的权威性问题的,主办方打着“法国卢浮珍品艺术展”的招牌,但实际上展品皆为迷你版复制品,主办方称此批展品均有法国卢浮宫的钢印签字作为认证,是法国卢浮宫为海外展出而定制,因此展品全为真品。一旦深究其真品身份其理由则难以服众。

在趣味性方面,展览最先进入万宝之宫,展示了卢浮的前世今生,接着闯入一片绿色的花园秘境,近距离感受国王的植物次第绽放;迷失在巴黎街头;夜幕降临纷然起舞;重返神殿等待缪斯归来;时空长廊里梦想的追忆……整个过程就像是一场浪漫的艺术邂逅。在空间的结构处理上,利用法式拱门、精美雕塑,以及大面积的绿、蓝、红色彩冲突变化形成强烈的空间转换,同时利用镜子、相框等元素形成多维的空间世界,让观众身临其境,超脱时空的限制回到18世纪的卢浮宫。整场展览注重趣味性的呈现,但在学术性上则有所欠缺。

2、2021 研究型展览:展览方案入围展

在1955年的德国卡塞尔,“文献展”被首次提及,卡塞尔文献展也成为世界上最著名的艺术展览之一,至今为止成功举办了14届。创始人是卡塞尔大学绘画教授——波德,他致力于从视觉上激发对现代艺术风格的新理解,重新唤起人们对现代艺术风格的重视。

20世纪90年代,中国开始效仿国际文献展的模式,以此推动国内当代艺术的发展。王林在1991年发起了“北京西三环艺术研究文献资料展”,之后吕澎将“文献奖”作为“中国广州首届90年代双年展”的首奖;中央美术学院也举办了多次艺术文献展。尽管展览主题和名称不尽相同,但其实质都是以文献展为形式,关注展览内容的学术性、历史性、先锋性、前瞻性。

2018年以来,OCAT研究中心开始了一项持续性的“研究型展览策展计划”,将艺术品、艺术家或艺术现象作为资料收集和研究阐述的对象,旨在将分析的结果转化为视觉和空间的形式呈现,强调细节的真实性、概念的明确性、方法的严密性,所呈现的艺术展览无疑是艺术与学术的结合。其目的是促进展览策划与学术研究相结合,鼓励深化展览项目的理论维度和研究层面,同时也鼓励艺术史研究者和评论家将展览作为扩大学术研究的手段与方式。

“2021 研究型展览策展计划”最终共选出五份入围方案:

1、“碎镜的流动:界限感知中重写‘现代性’”,该方案聚焦

于如今依赖数字媒体技术发展中国传统表演艺术形式,拷问它们是否在与地方性和当代生活的脱节中,走向“遗产化”;2、“为何一切尚未消失?”,方案则是从对智能技术的反思切入,寻找大众沉迷于虚拟世界的因由,并通过展览作品探讨的未来社会新秩序;3、“围棋,一个当代艺术的研究实验——从吴清源到AlphaGo”,方案以围棋为切入点,探寻在当代语境下,作为“旧媒体”的围棋如何超越其本身作为游戏的属性,在与文化实践及艺术创作交融的过程中产生更多元的可能;4、“算法:展览知识生产的魔术师”,则探索人工智能的技术边界,以算法作为工具探索未来的展览新形式……

在学术性的体现上,“2021 研究型展览:展览方案入围展”作为一个研究性的展览,同时也将学术性和研究性作为评审的重要标准,其学术性毋庸置疑,五个入围方案研讨的主题主要围绕着虚拟现实、人工智能、媒介与网络、艺术与科技、城市与居所等议题展开。在完整度、研究维度、现实关照性和突破创造性,皆有新的呈现。但“2021 研究型展览:展览方案入围展”作为作为一个纯文献展览,在观众看展时难免产生一种曲高和寡、无聊枯燥之感,让人望而生畏。因此,在注重学术性的同时也不能忽略趣味性与观赏性的结合。

3、绘画事情:何多苓的艺术历程

学术性展览是否都是高深晦涩的呢?答案是不一定的。尽管大多数学术展主打专业性、艺术性,在内容上较为枯燥,观展门槛较高,但一个好的艺术展览应该是既有学术性,又有趣味性。

2022年“绘画事情——何多苓的艺术历程”在成都市美术馆A区开幕。策展人吕澎,按时间线索还原了何多苓从上世纪70年代至今的创作。他在前言中写道,“‘绘画事情’,就是归纳艺术家的整个艺术历程的‘事’与‘情’,所强调的‘情’包含情景,即我们了解艺术家的那些基本的历史语境。”

何多苓是中国当代抒情现实主义油画的代表。作品为中国美术馆、福冈美术馆,等海内外艺术机构和收藏家收藏。上世纪80年代初,他即以油画《春风已经苏醒》、《青春》等作品引起轰动,成为塑造一个民族和集体形象的代言画家。

此次“绘画事情·何多苓的艺术历程”是何多苓迄今为止最完整的展览之一。最近若干年,关于何多苓的个人展览不乏数量和规模,但从来没有关于艺术家的一个完整的艺术历程的策展定位。“绘画事情”按照时间线索还原了何多苓从上世纪70年代至今的创作,时间跨越40多年,呈现200多件作品和部分珍贵文献资料,是对何多苓艺术生涯的一次尽可能完整描述的归纳。

展览主要分为两个部分,一份部分是何多苓历史作品,以时间为脉络全面回顾了何多苓的艺术历程,还原了上世纪八十年代的历史语境,以及同时期多位对画坛有着重要影响的大家画作,汇集了100余幅何多苓70、80年代的珍贵手稿、习作,以及对

他产生重要影响的画册、书籍。以二十世纪八十年代为切入点,将何多苓的艺术创作放置于整个八十年代的历史语境之下进行讨论,目的是,便于观众能够对何多苓的艺术有一个上下文的提示,通过一个历史叙事牵引观众冷静地进入艺术家的个人森林。

第二部分则是完整展现了何多苓的绘画历程,分别展出了他在上世纪九十年代、二十一世纪初及近几年的最新创作。包括《乌鸦是美丽的》、《带阁楼的房子》等众多经典油画原作。有趣的是,五张不同时期的《乌鸦是美丽的》在一面墙上聚集,将同一只乌鸦放置于不同的历史语境下产生了前所未有的微妙反应。

在趣味性方面,整场展览以时间为脉络,清晰的表达了他多苓不同时期的艺术成就,同时加入影像资料、工作室花园还原,现场临摹互动,何多苓谱曲的演奏音乐会等形式,为观众带来沉浸式的体验。体现出内在的价值体系和逻辑判断,思维清晰明朗、一目了然,在保持其深度和学术性的同时又不流俗于一种表面的愉悦,并不是降低其画展的维度去接近观众,而是将学术性有机的融入趣味性中,让两者在视觉上达到平衡。

三、艺术展览中学术性与趣味性的关系

真正好的作品与展览,经过时间的沉淀能显露出自己的意义,成为时代文化与精神的引导者。好的展览,也不应该是高深晦涩,

曲高和寡的或者是流于表面的美轮美奂。当下许多展览并不应该被冠以“学术性展览”的名头,学术性这一标准似乎是混乱的。这种混乱长期不会消退,反而会随着艺术展览的逐渐增加而愈发严重。因此,辨别何为学术性、如何观展,在当下就显得尤为重要。

艺术展览的学术性应与趣味性相结合,若只有趣味性展览将流于表面难以表达其内在实质,从而失去其艺术展览的身份,流于商业展览。反之,若只有学术性而没有趣味观赏性,艺术展览则曲高和寡,将大众拒之门外,难以接近。艺术展览应将趣味性有机的融入学术性中,两者相辅相成,有机统一。

结语:本文分别以“艺术出逃—法国卢浮宫珍品艺术展”、“2021研究型展览:展览方案入围展”、“绘画事情:何多苓的艺术历程”三场展览为个案,分析了其学术性在艺术展览中的体现,总结了艺术展览的学术性应与趣味性相结合,两者相辅相成,有机统一。

参考文献:

- [1] 王力. 艺术文献展的学术性研究——以“绘境文心——胡悌麟作品文献展”为例.[D]. 吉林艺术学院,2016.
- [2] 朱炯 崔延敏. 可视的学术研究——关于学术型艺术展的探究.[J] 北京电影学院学报.2018年第3期.