

让“网红”有深度,让“学术”有温度

■周成

观当下博物馆展览生态,一个核心理论依然显著:策展实践常在“研究展”与“网红展”的两极间摇摆。前者学术严谨却易曲高和寡,后者吸引流量却常被诟病导致内涵的浅薄化。业界常将二者对立,形成持续的“拉扯”。若回归展览作为文化阐释中介的本质,问题的关键不在二选一,而在于如何重新界定“学术深度”的呈现方式,以及如何理解“网红”展背后的公众需求。观众“打卡”的动机中,实则蕴含彰显文化品位、寻求意义认同的深层心理,同时也混杂着社交归属、自我建构乃至纯粹审美冲动的多元诉求。将一切“网红化”现象简单斥为浅薄,可能忽视了当下公众主动接近历史文化时所携带的复杂情感结构与认知期待。因此,“高级的文物展”与“网红”效应并非天然悖论,二者存在达成深刻契合的空间。真正的挑战在于,能否以学术自觉与传播智慧,使“易于跟风”转化为“乐于分享深刻”,重塑“网红”展的文化内涵。

好展览不在“学术”和“网红”之间做单选题

首先需解构“研究展”与“网红展”对立标签背后的迷思。“研究展”的困境,往往不在学术内容本身,而在其成果未能有效转译为公众可理解的语言,问题是公共阐释的缺位。“网红展”的症结,亦非追求吸引力有错,而在其吸引力有时偏离了文物的本体价值,其根本症结在于阐释的浅

薄化。因此,理想的展览形态应致力于构建一座桥梁,它必须一端深深扎根于严谨学术厘清的文物价值,另一端则能稳稳地抵达当代公众的认知与情感。这要求策展人兼具学者深度与导演般的调度能力,视“学术”为基石而非直接呈现的终点,视“网红”潜力为学术价值辐射的良性结果。

让文物“开口说话”: 学术深度的四种转译方式

那么,如何实现这种高质量的转译,使高级的品位被大多数人理解并喜爱?关键在于以下几个层面的协同创新:

1.叙事驱动,问题引领:改变平铺直叙。展览应围绕一个核心的、具有当代共鸣的学术问题展开。例如,不止于展示“清代江南文人书画”,而是探讨“在商业浪潮中,文人如何以书画交易维系身份理想”。这一问题本身即具有历史厚度与现实张力,能将古代艺术家的处境与当代观众的生存议题相连。而叙事,则能让静态文物化身历史剧中的生动“角色”,直接引发观众的共鸣。

2.微观切入,见微知著:学术高度体现于细节。聚焦一件核心文物、一位关键人物、一次重要事件进行“深度解剖”。透过对一件器物制作工艺的极致呈现、对一份手稿上修改痕迹的细致解读、对一场雅集前后人际关系的梳理,观众得以像侦探般窥见一个时代的肌理与温度。这种“细

节的震撼”所带来的认知满足感,正是高品质“网红”内容的基石。

3.空间诗学与多感官沉浸:“具有整体性的形式呈现”是根据展览的叙事逻辑,对展厅空间进行建筑学与心理学层面的整体设计。光线的明暗、节奏的缓急、视线的引导、材质的选择,皆应与内容主题紧密呼应。例如,展示古代金石碑拓,可以营造肃穆、幽暗、聚焦的视觉环境;展示精美织物,则可借助精密可控的灯光,凸显其纹理与光泽。适度运用多媒体技术是为了打开更多的感知通道,辅助理解难以用文字描述的质感或空间关系,而非炫技。

4.语境重构与意义“锚点”:将文物移至展厅本身即是意义的重构。卓越的策展实践,在于为文物在展厅中找到新的、富启发性的“意义锚点”。这可以是与其他文明中同类器物的对比,揭示人类共同的情感与智慧;可以是与当代艺术作品的并置,引发关于永恒美学命题的对话;也可以挖掘文物与当代生活之间的隐喻关联,揭示古今相通的普遍情感或执着。例如,将古代的精工玉器与现代的精密仪器并置,共同探讨“极致工艺”与人类追求完美的执念。这种跨时空的联结,能极大激发观众的联想与思考,成为他们愿意分享的“认知亮点”。

当观众抢着“打卡”发朋友圈,文化才算真正活了

最终,我们需要为“网红”一词在文化

传播领域“正名”。当一场文物展览因其深刻的问题意识、精妙的叙事编排、震撼的细节呈现以及富有启发的空间体验而引发广泛的社会关注、讨论与自愿传播时,它所创造的“网红”效应,便是一种积极文化影响力的体现。这意味着学术研究成功触达了公共领域,历史文化的价值获得了当代社会的广泛认同。

观众为之“打卡”分享,不仅是美图,更是一种文化参与的自豪感、知识获取的满足感以及审美体验的共鸣感。他们通过分享,在自我塑造“有文化品位”的社会形象的同时,也客观上成为了文化知识的二次传播者。此时,“网红”不再是学术的对立面,而是学术影响力有效抵达公众的证明与放大器。

博物馆展览的使命,在于完成过去与现在、学者与公众、文物与生命之间的庄严对话。这场对话的达成,需要我们抛弃“研究展”与“网红展”的表面对立,转而追求一种“有学术的网红展”或“能网红的深度研究展”。

这要求策展团队具备跨界融合的视野与能力:像学者一样研究,像作家一样构思,像导演一样调度。其最终目的,是让承载着文明密码的器物,能以一种可感、可知、可共鸣的方式,鲜活地走入千万普通人的精神世界,真正实现文化遗产“为人民所共享”的目标。这条路虽富于挑战,却值得整个行业为之倾注才智与热忱。

(作者系嘉兴南湖学院教师)

给美术批评“松松土”,高校得先补这四门“硬课”

■刘寅凯

当下美术批评的“失语”困局,其根源就在于高校美术批评人才培养的“偏差”。高校作为美术批评家的主要培养阵地,看似开设了一些美术批评、美术理论和美术史的课程,却难以培养敢于说真话、并兼具学理化和现实关怀的真正的美术批评家,不敢说“刺耳”的话、写不出“硬核”文章就无法真正地进行美术批评活动。因此,高校教育亟待补上这几门关键课。

一、补“独立思辨课”: 打破“唯权威”“唯范式”思维

当下高校美术批评课程仍然沿袭着理论体系灌输、经典文本解读的传统模式,学生在进行美术批评实践时习惯按照名家观点和套用分析框架,没有独立判断和质疑精神。尤其是面对一些“大展览”和“名现象”时不敢提出异议,只会附和主流观点,就说哪里好,不说哪里不好,这也正是“软批评”的思想源头。针对这样的情况,高校应当增加批评案例的研讨过程,选取新时期有锋芒的批评文本,以及具有争议性的展览评论,分组讨论,各抒己见;还可以开设对经典理论和知名作品的学术争鸣活动,让学生敢于质疑权威、质疑范式,培养学生独立思考与批评的能力。

二、补“现实接轨课”: 走出“象牙塔”对接行业真问题

无可争议的是,高校的美术批评教育实际上与美术行业现实基本脱节,对当下美术作品的批评不是学生的主业,埋头研习经典和著名批评文章才是当下高校美术批评教育的现状。学生对展览邀请的运作机制、影响美术批评的外部动因,以及新媒体时代美术批评的传播特点都不甚了解,这样写出来的美术批评文章无法直击要害,且脱离现实。解决这样的问题,高校要搭建与行业沟通的桥梁,邀请一线独立美术批评家和策展人走进来,组织讲座和批评实操,拆解当前行业的潜规则,剖析美术批评的现实困境,使学生能够了解行业现状;也要组织学生走进美术馆和艺术机构,了解展览策划、批评撰写的实际流程,结合当下热门展览与艺术现象撰写短评、微评,而非空谈理论。

三、补“批评伦理课”: 树立“说真话、敢直言”批评价值观

美术批评的“失语”困局往往是批评伦理的失范所导致的。在高校美术批评教育中往往忽视批评家价值观的培养,“江湖不是打打杀杀,江湖是人情世故”是

现在很多学生信奉的社会观念,对美术批评伦理的不了解,使他们缺乏对抗资本裹挟和人情干扰的定力,真正步入行业后极易陷入“圈子化”的窠臼。高校应将批评伦理引入美术批评课程当中,展示批评伦理失范案例,使学生能明白美术批评家的责任底线;邀请独立美术批评家分享评论经验,传递说真话的职业追求,引导学生以学术标准衡量作品价值,树立学生“敢说话、说真话”的批评价值观。

四、补“文字表达课”: 告别“术语堆砌”让批评“接地气”

好的美术批评文章当然需要懂得美术理论的学术术语,但不能“术语堆砌”。“术语堆砌”出的批评文章晦涩难懂,既无法让艺术家理解,也无法让大众明白,难以有效地传达美术批评观点,最后会沦为“圈子化”“软文化”。更有甚者还模仿美术馆公关文稿或是拍卖行推介文章的文风,失去了美术批评本应有的立场,也磨平了青年批评家的锋芒。面对这样的困境,高校在开设美术批评写作课程时,可以将学术批评文本和公共批评文本区别教授,针对不同文体,训练学生用简洁、犀利、通俗的语言表达核心观点;针对学生“术语堆砌”的情况开展改稿工作坊,训练

学生一语中的的批评表达能力,并分享优秀美术批评范文,让学生在兼顾学理深度与阅读性的同时“接地气”。

高校教育是为行业培育有独立思考、有现实视野、有表达能力、有职业操守的美术批评人才,而非培养只会堆砌术语、附和观点的“学舌”之人。补上独立思辨、现实接轨、批评伦理与文字表达这四门关键课,是让美术批评教育回归本质的必要之举。当然,美术批评的健康发展,从来不是高校的单打独斗,更需要行业破除利益桎梏、搭建包容平台,让敢说真话、能写硬核的青年批评家有发声的空间、生存的土壤,多方协同为美术批评“松绑”“护航”,才能让青年批评家的才华得以施展。

(作者系吉林师范大学博达学院副教授、中国文艺评论家协会会员)

《美术报》时评版
2026年重点选题征稿中