

美术馆公共教育的创新路径

——以西泠印社美术馆为例

■杨馨仪(西泠印社美术馆)

我国博物馆、美术馆事业飞速发展,排队打卡文博场馆成为一种新风尚。去美术馆参观、学习、体验越来越成为市民提高人文艺术涵养的重要渠道和社会生活方式。党的十九大明确提出,我国社会主要矛盾已转变为人民对美好生活需要不断增加与不平衡不充分发展的矛盾。这就促使美术馆的功能进一步转变,从以展览功能为主转向以教育功能为主。

美术馆公共教育的实践途径

美术馆公共教育狭义上讲是指在美术馆内以丰富知识、具备创意、审美欣赏、理解艺术作品、美术技能为目的开展有计划、有针对性的教育活动。自2011年起,我国国有美术馆相继免费开放,并纷纷推进公共教育实践,促使美术馆的公共教育职能得到显著发展。我国美术馆的公共教育实践途径大致可分为以下五类。

(一)基于展览的普及性公共教育。

展览作为美术馆最基础的功能,也是美术馆最常见的公共教育方式。在直观且显性的展品之外,展览的陈列及布置方式也可成为观众的学习内容。板块安排、作品信息展签成为观众了解创作背景和理解作品意义的重要渠道,公众得以实现与艺术家跨时空交流与对话。

导览成为观众读懂展览的主要途径。它打破了单向的学习方式,使展陈教育、美术馆教育开始朝互动的方向发展。观众可以就自己对作品的理解和疑问与艺术家、策展人、美术馆工作人员、志愿者面对面沟通、学习。

讲座是围绕展览主题和内容拓展开发的最主要的教育活动之一,可以向观众最直接地传递知识。而相关的体验活动则提供了立体展示艺术与文化的平台,让观众具象感受抽象的概念,具身理解展览用意。

(二)以培养个性,提升文化兴趣为目的的公共教育。美术馆公共教育的目的是让广大观众感受艺术魅力,在获得审美体验的同时激发创造力和想象力,培养多角度思考问题的能力,提高对事物的观察力和感知力,达到身体和心灵的全面协调发展。因此,美术馆公共教育主要是针对大众的普及性审美教育,而不是针对精英等特定人群的专业教育。

许多美术馆都会以节日民俗、社会热点等各类话题为内容开展全民皆可参与的寓教于乐的主题性活动。近几年“非遗热”持续升温,部分美术馆开展非遗体验项目,为观众提供学习相关艺术技能的平台,提升其对传统文化的兴趣与认知。多家美术馆还相继推出夜间开放活动,成功拓展了观众群体,让白日忙碌的人群得以踏进美术馆,通过艺术文化活动缓解压力。

当然,美术馆的大部分活动还是通过年龄或专业度进行区分,针对不同群体策划不同类型的活动。通过分层服务消除公众参与文化的心理障碍,使文化资本获取从“精英特权”转化为“全民权利”。

(三)展示美术馆鲜明定位的公共教育。

如何打造有特色的公共教育,实际需要美术馆明确好自身的立馆定位。国

内美术馆大致可以分为以下三类,一是融合各种艺术类型的综合性美术馆,二是展示特定艺术门类或主题的专题性美术馆,三是以艺术家命名的美术馆。这些各不相同的美术馆,在不同的内涵环境中可以生发出不同的教育理念,建构出不同的公共教育活动。

(四)突破物理空间的公共教育。

2022年发布的《义务教育艺术课程标准》中明确提出开放课程资源,鼓励学校与美术馆、博物馆、音乐厅等机构携手,开展多种形式的艺术教育教学活动。美术馆以组织艺术家进学校、进社区、进机关等一系列与社会机构的合作形式,将艺术教育送入基层,让艺术惠民落到实处,从而更好地展现教育的公平性。此举除了让民众参与的情绪高涨之外,也在一定程度上激发了艺术家的创作热情。

(五)数字化呈现的美术馆公共教育。

随着数字时代的到来,美术馆也积极将VR、AR等新型手段引入公共空间,通过改变艺术的呈现形式和欣赏模式创新公共教育,为观众实现自主观展提供了便捷。通过触摸屏和扫描二维码等方式,可以在没有人工导览的情况下,增强观众对展览的理解。除了在线下实现数字化的公共教育,美术馆也通过深度运营自媒体平台,形成涵盖图文、短视频、直播等多种内容的数字化宣传体系,让不能现场观展的大众也能畅游美术馆。

西泠印社美术馆实践案例

2024年西泠印社美术馆新馆落成以来,依托西泠印社百余年的深厚文化底蕴与学术积淀,以推动传统文化与现代生活深度融合为目标,坚持学术性与普及性并重,逐步形成“西泠美育”公共教育项目。

(一)立足西泠特色文化的公共教育。

西泠印社自创立之始,便以现代意义的社团组织形式从事古典的艺术探索。至今仍延续着创社以来每年春秋两季雅集、逢五、逢十周年庆典和社员不定期聚会的社团运行模式。诗词吟咏、笔墨酬唱、赏鉴珍藏、品茗清谈,在传统文化土壤日渐衰微的当代文化环境下,依然生动完好地保存着具有传统文人气质的文化形态。

1.西泠文化赋能学术根基。

美术馆在发掘西泠文化方面,进行了较为深入和全面的探索,策划具有西泠文化特色与学术深度的展览。以西泠印社历任社长和以西泠印社及其有关的其他民间艺术团体为主题形成学术展览品牌“先生归来”“仰之弥高”,通过艺术巨擘们的作品展现其丰富内涵和独特魅力,多角度立体呈现文化先贤的艺术追求与精神风貌。也为当前活跃的西泠印社社员开设了以捐赠品牌“西泠清芬”为代表的系列展览项目,为展示社员阶段性艺术成就及社团篆刻书画高级人才培养成果提供平台。还积极承办其他展示传统文化、地域文化、思想文化的展览,传递家国情怀、红色基因和社会主义核心价值观等宏大的精神观念,将艺术欣赏与时代主题结合起来,让文化得到有效传播与创新性发展。

美术馆针对重点展览积极开展导览和讲座。曾多次组织“馆长导览”或邀请其他专业人士讲解“先生归来”和“仰之弥高”学术展览,帮助观众读懂作品,提升审美判断力和艺术鉴赏力。为了让市民能够对艺术家及作品背后的故事有更深层的了解,美术馆组织了相关专题讲座。

美术馆还积极发挥西泠印社社员的作用,以讲座、学术雅集、品鉴会等为主要形式,邀请社员将学术理论、心得体会等分享给市民,让市民获得前沿的学科知识及与专业人士思想碰撞的机会。

除了在线下开展学术活动以外,美术馆也将这些活动通过数字化呈现。许多自主策划的展览展出后,都会在微信公众号平台发布网展。导览、讲座也会安排媒体跟拍直播,观众得以足不出户了解展品,学到艺术知识。在社史展览中,将重要艺术文物通过投影呈现,让观众能具象化了解西泠印社的重大史实。

2.立足书画印等印社传统。

西泠印社以“保存金石,研究印学,兼及书画”为宗旨,美术馆的观众群体也多是金石书画爱好者。因此美术馆每月围绕篆刻、书法、国画、传拓、印泥制作开展包括学术讲座、示范演示或实践体验等不同形式的常态化公共教育活动,以满足爱好者的需求,也培养了未来的艺术人才。

公共教育活动的实施地点不仅在美术馆,还扩展至大自然。美术馆在西湖组织国画写生课,在这样开放的环境,不仅可以提高讲师讲课和学员学习的热情,也可以激发他们更多的感官体验。

3.西泠文化服务惠民。

美术馆积极深入基层,组织社员和其他协会的艺术爱好者将西泠文化送到机关、企业、社区、医院、学校、乡村等各个场所,将文化惠民落到了实处。

“西泠春运会”举办至今已进入第九年,已成为杭州精神文明建设的一张亮丽名片。西泠名家和文联艺术家挥毫泼墨,为市民书写各式富有吉祥寓意的字句,让市民感受书法艺术的魅力和体验年俗文化的热闹氛围。

4.融入二次元文化的西泠文化。

西泠印社作为小说《盗墓笔记》中出现的场景,成为很多书迷的打卡地之一。2025年“重逢之约八一七稻米节系列活动”中的展览与书迷见面会,吸引了大量游客跨省而来。该活动创新性地将流量IP和西泠文化融合,将目标群体对准年轻人,拉近了西泠文化与年轻观众之间的距离。

(二)融入生活的公共教育。

在深耕西泠印社核心艺术门类的同时,秉承着“将艺术融入生活”的理念,将活动内容拓展至更为广阔的文化艺术领域。以与生活相关并融入现代审美的活动为主要内容,邀请手工艺人开设青瓷、紫砂、剪纸、伞绘、茶道、插花、微景观手作等体验课程,在满足书画印等大门类爱好者需求的同时,将更多小众艺术门类受众也纳入公共文化服务范围。

西泠印社美术馆公共教育发展策略

西泠印社美术馆充分发挥资源优势,

以西泠文化为根基,明确自身学术定位,聚焦西泠印社相关收藏与文化遗产,彰显西泠特色。通过展览、讲座、体验活动等形式为书画印爱好者和普通观众连接起西泠印社的过去、现在和未来。并在此基础上开设生活类手作体验,这种深挖传统又融合创新的公共教育路径,对当前美术馆公共教育所面临的一些挑战做出了回应。以下从两个方面归纳该公共教育模式的优势和不足并提出发展策略。

(一)扎根西泠文化的公共教育的发展策略。

每个美术馆都有最符合自己艺术类型的观众群体,需要深挖并细分这部分群体的实际及潜在需求,打造具有本馆特色的公教活动。西泠印社名声在外,对金石书画感兴趣的爱好者都是美术馆公共教育的潜在受众,篆刻、拓印等体验活动面向各年龄层群体,这在一定程度上实现了教育的专业性和普及性平衡。

尽管以印社文化为主题实行的公共教育先天拥有大量粉丝,但书画印仍属于高雅艺术,辐射范围有限,不易实现观众拓展;展览学术性较强,能开展的教育活动有局限性。有些深入基层的活动虽惠及大量市民,但多是仰仗西泠印社的名声,市民实际很难被转化为美术馆的粉丝。

针对以上问题,西泠印社美术馆应当在维持学术定位的前提下,尝试组织更多多样性的活动,以增加受众面。加强与周边社区、学校的合作,让居民和学生走进美术馆,为社区活动和学校美育课程提供教学环境和教育力量。

(二)手作技艺公共教育的发展策略。

西泠印社美术馆以西泠文化为核心进行公共教育活动,但并不固步自封,而是创新了教育形式和内容。通过定期安排手作体验活动,扩大受众范围,激发他们对艺术的热爱,吸引他们参与更多活动,并与美术馆产生纽带关系,使受众群体相对稳定。

但由于项目经费有限,多数手作项目需通过收费实现运营,这导致活动出现参与人数不稳定的状况。为此,美术馆可推行观众投票方式,根据观众喜好组织体验。在出现非观众所爱项目时,适时调整。同时,美术馆也可根据教育趋势,参考学校要求的学生非遗体验项目清单安排活动,将学生纳入服务范围,也可让更多人意识到美术馆具有组织公共教育活动的功能。

总结

西泠印社美术馆为专题型美术馆的公共教育提供了可参考的实践发展方向。通过建立以西泠文化为核心,以手工活动为拓展内容的公共教育机制,在一定程度上实现学术性和普及性的平衡,调动了专业人士、爱好者及普通市民的参与积极性。针对实践过程中出现的不足和问题,“西泠美育”项目在未来发展中可继续摸索并调整教育内容,探索观众深度参与的可能,在保持专业性的基础上增加亮点,适应多样化、个性化的艺术需求,实现观众拓展,让美术馆不再是居高临下的小众学术场所,而成为真正意义上的可实现大众终生社会美育的公共场所。