

“废园”：尹秀珍作品展览现场

李辉： 以出版思路介入策展

王璜生在“新美术馆学”中提到：“我们研究与讨论策展，一般来讲，主要是侧重于探讨‘当代策展’，即以当代的文化观念介入当代艺术现场的展览策划。对当代的美术馆而言，策展是一种不断以新的知识、观念、意识、方法来挑战其体制、文化观念、权力结构、知识体系及公共意识等方面的文化行为与方式。”

“美仑双个展”是湖南美术出版社美仑美术馆自2013年场馆扩建至今持续在举办的展览活动。“双个展”作为美术馆的品牌展览，致力于延续湘美社40余年的学术方向，审视当下，记录正在发生的中国艺术进程，通过对个体艺术实践的梳理与解读，引导传统文化焕发新生，推进当代艺术在地性的融合。

1988年10月，在四川、云南、湖南的部分艺术家和批评家在成都举办了一次“1988西南现代艺术展”。张晓刚、何多苓、毛旭辉等十几位艺术家参展。展览同时，湖南美术出版社《画家》编辑部为该展览编辑出版了一期专刊（1988年总第9期），从而在中国第一次出现了现代艺术展览与画册一体化的现象，也是湖南美术出版社第一次以出版的形式介入展览。

2002年，美仑美术馆成立之时，举办了第一个当代艺术展览“时间一个点”，参展的艺术家有李路明、方力钧、王广义、岳敏君、张晓刚、魏光庆、周春芽、王易罡。这种体量的展览在当时的湖南是首次出现，这也是湖南美术出版社在当代艺术版块出版资源积累的体现。

2013至2023年，十年间，我们共举办了六届“双个展”，在学术研究的支撑下，引进策展人机制，通过出版文本的梳理，建构策展话语。艺术家个案的切入是在此基础上做出的最优选择。我们通过聚焦与“中国表现”相关的人物、事件、材料和问题来形成展览，不断地深入和细化我们对于中国当代艺术历史进程的了解与认知，传承发展中华优秀传统文化，促进外来文化本土化。

鲁虹在《“再中国化”的历史趋势——谈谈新世纪以来的中国当代艺术》一文中提到：“只要将新世纪以来的中国当代艺术创作现象与上个世纪80年代中后期的相关创作现象作一番比较，就不难发现：艺术家们面临的文化情境已经完全不同了。因为在前一时期，主要突出的是‘反传统’的价值观。但在新世纪，却突出的是与传统再联结的价值观。”

如何处理传统和当代的联系，是美仑双个展选取艺术家的思考点。这些艺术家致力于艺术语言的探索，对中国传统文化进行深度审视。他们在传统文化中汲取营养，在自我艺术创作的觉醒中，发掘根植于民族基因中的审美意识，将传统文化的精髓渗透进作品，融入当代审美语境中，传承生生不息的中国美学精神。

苏新平“独步行峰”、张方白“立场”、杨劲松“无常是常”、邱志杰“万物有灵”、谭平“彳亍”、刘庆和“限行”、李路明“出版时间”、方力钧“水墨手稿”、陈淑霞“边·际”、尹秀珍“废园”、孟禄丁“玄理冥造”、蔡广斌“图像寓言”，虽然这些双个展的主题内容、体裁形式不同，但却有一个共同的特点——“中国表现”。而在不同的艺术表现形式中，挑选的艺术家都是具有代表性的。美仑“双个展”在展览策划的选择上，就是基于前期出版文献的梳理的呈现。

美仑美术馆不是一个独立运营的美术馆，与其他场馆相比，我们在展厅面积、人员配置、体量规模等方面都处于劣势，在这种情况下，如何扬长避短，发挥优势是我们绝地逢生的关键所在。以出版思路介入策展，是从美术社前辈在上世纪就开始推行的策展思路，作为后生晚辈，我们需要在此基础上发扬创新，以新视角、新语境、新媒介充实策展话语。

落实到展览的策划工作中，我们需要清晰地认识到自身的学术基础与传媒优势。在展览选题的策划中，需要密切地与已具备学术基础的重点、主题、畅销等图书选题建立联系，通过展览策划的形式将纸质的出版延伸至多元的展览中；湖南美术出版社美仑美术馆的上级公司中南出版传媒集团致力于发展传媒产业，是一个完整意义上多介质的传媒集团，而展览需要体现的传播功能则有赖于出版传媒的优势，通过多介质的渠道，更广泛、更有效地传递给大众。

美仑美术馆紧紧依托出版传媒的专业、学术和机制等优势，做足学术、资金、政策等方面的工作，以此举办具有艺术史视角和专业性的优质展览，出版相关学术性图书，收藏优秀的作品，做好公共美育活动，为湖南本土当代艺术发展培育土壤，探讨当代艺术的地域趋向，记录中国当代艺术的发展道路，向国际提供新的价值理念及创造性作品。

（作者系湖南美术出版社美仑美术馆执行馆长）

夏商周： 我是解决问题的人

■本报记者 俞越

其实在很多美术馆，并没有设置独立的策展人岗位，但具体展览项目的实施工作，却处处凸显出策展的属性，执行者都属于严格意义上的策展人。从2012年便进入中国美术学院美术馆工作，现在已是美术馆副馆长的夏商周，在美术馆不同的岗位进行锻炼，对美术馆系统有系统的了解和参与，从最初的基础性工作，到慢慢进入核心工作，跟着项目逐渐成长。“对于策展人的身份，我更喜欢把工作落到实处，我给自己的定位是解决问题的人。”夏商周表示，做美术馆自主策划的展览，那就是团队作战，一般来说是全馆的同事一起上，不能单独把一个人放大。在他看来，策展工作中会碰到各种各样的问题，去解决这些问题，是策展工作中很重要的环节。

作为中国美术学院的美术馆，馆里接纳和审核展览或者是自主策划展览时，有一个很鲜明的特点，或者说是一直以来的坚持，就是不只看作品质量或者有多少展品，而是要求有一个比较好的策展理念，提出了什么问题或者是要解决什么问题，没有这方面的内容，那就不一定接受展览。如前不久在馆里展出的“颠覆之线——第五届纤维艺术新锐展”，就是希望借鉴“颠覆”之名，通过一次视觉与思想的双线并行的展览“线场”，向古老而又年轻的纤维艺术历史，向用线元素进行创作的纤维艺术工作者们致敬。

美术馆里这样的理念也潜移默化地影响了他的策展观念，他喜欢走进艺术家的工作室，畅聊想要表达什么，再通过作品的选择，把这些“话”说出来。

小链接：策展的步骤有哪些？

我们曾专门撰写出版《北京画院美术馆展览工作手册》，将北京画院美术馆成立十五年来展览案例进行总结和梳理，并以时钟表盘的形式将策展工作分为12个步骤。按照各点钟顺时针对应的主要内容为：1、团队组建；2、经费规划；3、展览选题；4、展览研究；5、展览策划；6、实施推进；7、合作借展；8、典藏保管；9、展览设计；10、展览布置；11、展览传播；12、展览后续。12点钟走完以后，一场展览完成，但又是一次新的1点钟工作开始。

对于策展人来说需要全面把控展览的节奏和全部环节，而重点要做的功课无疑是展览选题与展览研究，在展览策划实施之前，先做好前期的研究与准备工作，充分论证展览的可实施性。尤其是展览的研究工作更是决定了一场展览的学术水准和艺术品质，需要策展人重点加以关注。

（薛良，北京画院美术馆负责人）