

何香凝美术馆馆长蔡显良: 美术馆是艺术与公众的桥梁,是终身学习的场所

在城市建设进程中,美术馆作为美育传播的窗口,发挥着重要的作用。不仅对个人的成长有着积极的影响,也对社会文化的发展和进步具有重要意义。通过美术馆的美育活动,人们可以更好地理解艺术、文化和生活,形成更加全面和丰富的人生观。在广州市文联与新快报收藏周刊联合推出的“美学大课堂”上,何香凝美术馆馆长蔡显良深入地畅谈了美术馆的美育功能以及美育的意义,他说,美育对于构筑人的精神世界、培育社会良好风尚、提升整体审美水平,具有极其重要的作用。

■收藏周刊记者 梁志钦

将美育和传统文化紧密结合 全面提高审美眼界和人文素养

收藏周刊:在您看来,什么是美?

蔡显良:美,是能引起人们美感的事物属性,也是使人感到心情愉悦的主观感觉。美其实没有标准,也没有共识,苏格拉底就说,想要说清什么美,是困难的。但爱美是人的天性,真、善、美是人类的基本价值追求。叔本华认为,人具有内在的悲剧性,解脱的方法,就是追求审美。世界处处充满美,只要想去欣赏,就一定能感受到这个世界的美。因此才有美学家认为,人生有四种境界:欲求境界、求知境界、道德境界、审美境界,审美为最高境界。正如周作人在《北京的茶食》里所说,我们在日常必需的东西以外,必须还要有一点无用的游戏与享乐,生活才有意思,而且是愈精炼愈好。

收藏周刊:在您眼中的审美教育又是怎样的呢?

蔡显良:审美教育旨在培养审美意识,提升对美的感知、欣赏和创造能力,通过耳濡目染、潜移默化的教育,达到美化人们心灵、行为、语言、体态和提高人们道德与智慧的目的。它不仅仅局限于艺术领域,还包括对自然美、生活美、社会美等各个方面的理解和认识。这种体验能够丰富人的精神生活,提高生活质量,并促进社会的和谐发展。审美教育,要坚持以美育人、以文化人,立德树人,将美育和传统文化紧密结合,全面提高审美眼界和人文素养。

早年,潘光旦先生认为近代以来的所谓教育,没能跳出三个范围:一是平民教育或义务教育,目的只在普及;二是职业教育与技能教育,只是教人学些吃饭本领;三是人才教育,不过是培养专家和文官。这三种教育离做人之道还“离得很远”。他主张教育应该培养“土”的情志。朱光潜先生也提出:“要求人心净化,先要追求人生美化。”当代社会,物欲横流,人不但要是非分明,更要能够区分美丑。人不但要有智商,情商,还要有审美之商。快乐主义不应该只是享乐主义,而应该是高级的、审美的、文化的精神生活。因此,美育对于构筑人的精神世界、培育社会良好风尚、提升整体审美水平,具有极其重要的作用。

■何香凝美术馆“领异标新——‘扬州八怪’与扬州三百年绘画特展”现场。

■何香凝美术馆“西行美术家与20世纪民族题材之滥觞”学术研讨会。

■何香凝美术馆主题展“一江春水向东流——蔡楚生的艺术人生”展览现场。

人物介绍

何香凝美术馆馆长。博士,教授,博士生导师。西泠印社社员,中国书法家协会会员。国家社科基金艺术学项目、国家艺术基金项目评审专家。主研《元明清论书诗整理与研究》《元代书家考论》等省部级以上课题五项。

著有《宋代论书诗研究》《诗歌中的书法史》《康有为》《书法史论座谈》《张敬修评传》《二十世纪中国绘画赏析》《蔡显良临<吴昌硕石鼓文><西狭颂>》等。

蔡显良

收藏周刊:在美的传播中,美术馆充当怎样的角色?

蔡显良:美术馆作为城市的文化客厅、社会的美育课堂,是艺术与公众之间的桥梁。它不仅传播美,还促进了艺术的普及、教育、保护和创新,对社会文化生活有着深远的影响。在美的传播中,美术馆应充分发挥平台资源优势:美术馆是艺术品的主要展示场所,通过展览让公众能够近距离接触和欣赏各种艺术作品;美术馆提供了一个学习和教育的平台,通过导览、讲座、工作坊等形式,帮助公众了解艺术史、艺术理论和艺术技巧;美术馆是文化交流的重要场所,它不仅展示本国艺术,还引进外国艺术作品,促进不同文化之间的交流与理解;美术馆还负责收藏和保护艺术品,确保这些文化遗产得以保存并传承给后代;美术馆与学者、研究人员合作,进行艺术作

品的研究和学术探讨,推动艺术学科的发展;最后,美术馆为公众提供了一个沉浸式的审美体验空间,让人们在欣赏艺术的同时,也能体验到艺术带来的感情和精神上的触动。

收藏周刊:作为美育传播的窗口,美术馆如何发挥该有的美育传播功能?何香凝美术馆是如何实践的?

蔡显良:美术馆不能坐井观天,要走出去,走进观众,送展上门,最大限度地提升社会效益,扩大影响范围。近年来,何香凝美术馆推出“走进”系列项目:与南方科技大学、中国科学院深圳理工大学(筹)、华侨城小学等院校开展馆校合作,让艺术走进校园;与深圳新一代产业园、深圳市南山区蛇口新玺社区等园区合作,致力于打破“观众来到美术馆”的观展模式,尝试让艺术作品“主动”进入群众的生活空间,让艺术走进社区;持续推进与华侨

城物业公司携手举办的“何香凝艺术走进乡村公益行动”,捐建“乡村艺术图书馆”,让艺术走进乡村。我们通过“走进”系列项目,发挥美术馆在城市建设中的应有作用。

同时,我们持续开展学术性与艺术性结合的高品质展览,以最大热诚、学术力量及资金积极筹划以传统文化为核心的“引进来”项目,与南京博物院、北京画院等文博机构、美术馆达成合作意向,在大湾区构建起系统“区域文化艺术”展示。经过四年的项目运作,系列展览取得巨大成功,社会效益显著,已在深圳打造出中国传统书画艺术高端展览的平台,更大范围地实现了藏品活化和文化惠民。

此外,我们通过形式多样、定位多元的公教活动,增强美术馆与外界的互动与交流,丰富市民生活,推动市民审美素养的整体提升。

鼓励人们不断学习和探索,保持好奇心和求知欲

收藏周刊:随着市民大众越来越喜欢到美术馆看展,对于美术馆人的工作来说,随之迎来了哪些新的时代要求?

蔡显良:新的时代对美术馆人的工作提出了更高的挑战,我们需要不断创新和改进,以适应时代的发展和公众的需求。这些要求涉及多个方面:

首先是数字化建设。随着科技的发展,美术馆需要加强数字化建设,这是艺术界适应现代科技发展趋势的重要举措,也是推动艺术普及和教育、提升公众艺术体验的重要途径。利用3D扫描、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,美术馆能够创建沉浸式的线上展览,让无法亲临现场的观众也能体验艺术作品;数字化技术使得藏品的存储、分类、检索和管理更加高效,同时,数字化手段有助于艺术品的长期保存和保护,可以防止物理损坏和退化;促进了美术馆与其他行业的合作,如科技、教育、旅游等,共同开发

新的项目和体验。

二是优化观众体验。通过举办讲座、研讨会、工作坊等教育类活动,增加观众对艺术的理解和兴趣;提供更加个性化的服务,如针对不同年龄段、兴趣群体的定制化展览和活动。

三是多元化展览。为了满足不同观众群体的需求,美术馆需要策划多元化的展览,涵盖不同艺术流派、时期和文化背景。我们以何香凝人生与艺术的研究为学术中心点,向前深入到二十世纪以及传统艺术,向后延伸到现当代艺术,向外辐射到国际华侨华人艺术和国外艺术,立体化、全面性地开展研究和展示工作。

四是加强国际合作。美术馆要引进国外优秀艺术作品,同时推动本国艺术走向世界。作为中央统战部直属的国家级美术馆,我们一直致力于增强中华文明传播力影响力,打造海外华侨华人展等特色品牌项目,加强中外文化交流。

收藏周刊:在您看来,美术馆美育对人的成长可以起到怎样的作用?

蔡显良:二十世纪初,蔡元培在“救国先救人,救人先救心”的理想支撑下,主张“以美育代宗教”,试图通过倡导美育,净化人的心灵、陶冶人的情操。美术馆的美育可以让更多的观众能够领略艺术之美,充实对于传统文化的理解,把他们的艺术兴趣激发出来;艺术欣赏和创作可以作为一种心理疗法,帮助人们缓解压力,提升心理健康;艺术作品往往蕴含着道德和价值观,美术馆通过艺术作品传达正面的道德观念和社会责任感。最后,美术馆提供了一个终身学习的场所,鼓励人们不断学习和探索,保持好奇心和求知欲。

美术馆美育的这些作用不仅对个人的成长有着积极的影响,也对社会文化的发展和进步具有重要意义。通过美术馆的美育活动,人们可以更好地理解艺术、文化和生活,形成更加全面和丰富的人生观。