

专访山东美术馆馆长杨晓刚： 启新十年，让艺术拥抱观众

2013年，山东美术馆由济南市青年东路10号迁至经十路11777号，在展陈空间、场馆设计、硬件设施等方面有了质的升级。新馆的落成不仅树立起山东艺术发展的里程碑，也成为一颗种子，植于这片文化底蕴深厚的土壤中茁壮成长。十年耕耘，山东美术馆承办多场国家级展览，累计举办各类展览超过400场次，累计接待线下观众近700万人次……经过持续探索，用两届“济南国际双年展”实现了“破圈”，用精彩的展览赢得流量，获得口碑。近日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者专访山东美术馆馆长杨晓刚，畅叙十年之路。

见习记者 何雨晴

多方面守正创新

齐鲁晚报：山东美术馆新馆已经落成使用十年，请谈一下十年间的变化。

杨晓刚：山东美术馆于1977年建馆，之前在济南青年东路10号。在我以及之前老一辈艺术家的记忆当中，老美术馆建筑面积虽小，但推出了一系列重大展览。那是当时山东美术界神圣的殿堂，对于老馆，山东乃至全国的许多艺术家都有着深刻的印象。

自2013年新馆开馆到现在，美术馆不仅在建筑面积、场馆体量上有升级，在品牌建设和运行管理上也实现跨越式发展。美术馆是社会化进程中的重要产物，它的格局、担当和责任对推进社会发展都起着积极的作用。新馆在展览策划、学术研究、收藏典藏、对外交流、公共教育等各个方面守正创新，取得了积极成效。

清华大学梅贻琦校长曾说过：“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”这十年间，山东美术馆切实履行美术馆工作的责任感、使命感，建强人才队伍，在顶层设计、总体布局、展览及收藏体系、公共服务等各个方面发力，取得了许多国家级荣誉，也使外界看到了山东美术馆不仅体量大了，内容也更加丰富了。山东美术馆不断在高质量收藏、高水平利用、高品质服务上下功夫，在全国美术馆行列中已经走进了第一方阵。

齐鲁晚报：过去我们提起美术馆，总觉得它是一个高雅又小众的殿堂，除了专业的艺术人士以外，普通人可能很难看懂，但现在的山东美术馆完全不一样了。为什么会有这种变化？

杨晓刚：美术馆早期办展览，展陈效果简单，与观众容易产生距离感。事实上，艺术并不该是曲高和寡的。在策划展览之初，我们配套组织学术研讨、作品导览、公

共教育等互动性活动，以此拉近大众与美术馆的距离，进而提升全民审美素质。十年来，我们在“第十届中国艺术节”“第十三届全国美术作品展”“第八届全国画院美术作品展”等展览中，策划了丰富多彩的普及性活动。

例如“济南国际双年展”，作品不再局限于常规的架上绘画，在展陈上，我们利用声、光、电等现代化手段，使作品的互动性更强，让观众能够拥有沉浸式的感受和体验。为了做好美育，展览的每一件作品旁都有一个二维码，参观者用手机扫描就可获取语音导览，进而了解作品的本真，感受艺术气息。公教活动配有导览文章和志愿者，可以给大家提供更清晰、更直接的介绍。让观众来到美术馆之后，不再只是浏览作品，还能够了解艺术作品的内涵和意义。这些举措并不是要降低艺术门槛，而是增强了作品与观众的互动，真正让艺术拥抱观众。

“美术馆+X”战略

齐鲁晚报：能不能介绍一下现在的办馆理念？

杨晓刚：山东美术馆始终坚持“一切为了观众”的办馆理念，尽可能挑战更多的展览新主题、活动新形式，让更多观众走进美术馆。

山东美术馆正致力于实施“美术馆+X”战略，助推多维融合发展。首先是“美术馆+产学研”，我们一直努力和大中小学开展交流合作，推动年轻人做研学，做展览展示，同时策划推出了“青未了”“艺彩新锋”等品牌展览。其次是“美术馆+科技”，从“济南国际双年展”就可以体会到，影像、互动、数字等装置性艺术可以大大增加观众的沉浸式感受，科技赋能展览展示，吸引更多观众走进美术馆。再者是“美术馆+跨业态”，山东美术馆有文创、简餐、咖啡、公教空间、阅读空间、书店、培训等板块，形成一个艺术综合体。观众走进美术馆，不一定是为了

看展，也可能是为了喝一杯咖啡，感受艺术的气息。

齐鲁晚报：培养挖掘青年艺术创作人才，是山东美术馆的特色。我们为什么要打造“艺彩新锋”和“青未了”这两个品牌？现在取得的效果如何？

杨晓刚：“艺彩新锋”是美术馆为我省青年艺术家们搭建的展示交流平台，使他们在山东美术馆这个公共空间里有展示的机会。“青未了”是山东省文化和旅游厅、山东省教育厅联合主办，山东美术馆承办的品牌展览，展览定位是展出山东省内高校美术学院应届毕业生优秀作品，这个活动已经持续了十年。两个青年项目的根本目的，是为了支持和激励本土青年艺术创作。一组数字可以说明成效：2022年，山东美术馆联系了往届“青未了”展中作品被收藏的作者，联系到其中的103位创作者。这103位创作者中，如今还在从事本专业的有85人，占比82.5%。通过这个比例可以感受到，展览效果不仅作用于观众，同样作用于创作者，对刚刚毕业的他们来说，是莫大的支持和激励！其关键价值并不在于学术性如何强、如何新，而在于学术点如何准、如何对！是一项久久为功、功成不必在我的长期学术工程。

其实，山东美术馆不仅为青年人搭建平台，从近期围绕新馆十周年策划的展览可以看出，美术馆还在践行“两创”方针，弘扬时代精神，体现老中青传帮带的理念。

连接艺术与大众

齐鲁晚报：除了办展览外，山东美术馆的日常学术活动是怎样的？

杨晓刚：美术馆从学术、审美等多种维度起到引导作用，这样才能保证展览的厚度、广度和深度。我们每一次大型展览都有个固定学术模式，前期做学术研究，后期做学术研讨，最后做学术总结。包括个人展览、综合展览，也

都是先以学术形式展开探讨，诠释一个全新的学术点。

通过《山东美术》杂志、山东美术馆微信公众号等自有宣发平台发表的文章、展览配套的学术研讨会，都能感受到我们在学术研究方面做的有益探索。学术研究并非为了学术而学术，是为了美术馆更好的发展，为了展览更好的呈现，为了观众更好的理解。

齐鲁晚报：您从一个艺术创作者，转型为美术馆的管理者，感受如何？

杨晓刚：我之前在山东画院工作，既是画家，也是学术研究部的主任。来到山东美术馆以后，具体管理部门多了一些，行政方面的事务多了一些。不过，馆里有一支优秀的青年团队。这个团队是我的好老师，使我短时间内快速实现了身份的转换。

齐鲁晚报：过去从事美术创作，它是一个单向的，是艺术的输出。但是您现在更多的精力要面对观众，考虑要怎么吸引观众来，怎么根据观众的反馈去改进？

杨晓刚：创作的时候，尤其是创作出自己满意的作品，使自己内心愉悦，那只有自己快乐，而把一个展览做好，是给大家带来快乐。这就是“独乐乐”与“众乐乐”的区别。美术馆作为连接艺术与大众的桥梁，问需于民，通过精心策划展览，推进文化惠民，不断满足人民对美好生活的新期待，是更大的社会责任。

文化“两创”探索

齐鲁晚报：新馆这十年恰恰是践行文化“两创”的十年，山东美术馆有哪些相关思考？

杨晓刚：十年来，山东美术馆在深入推进文化“两创”上持续探索，一场又一场爆款展览热情拥抱观众。两届“济南国际双年展”以创新性的文化观念与学术修辞，跨文化、跨媒介的艺术表达方式，在传统文化与当代创造之间建立新的关系，揭示了当代艺术观念与中国传统思想的关联性，

是文化“两创”的生动实践；“山水·时代·观看——山东美术馆馆藏山水画研究展(1951-2022)”三种山水画形态，共同推进山水画这一中国古老艺术门类不断生长、更新，启迪山东乃至更广大地域山水画创作的继承、转化、创新。新馆十年之际，山东美术馆立足时代语境和中国发展新的历史方位，把美术事业与中华优秀传统文化的有益思想和时代要求相结合，策划推出的“践行‘两创’方针 弘扬时代精神——山东美术馆新馆十周年(2013—2023)”美术作品展，汇聚先进经典，总结经验成绩，成为美术馆推进文化“两创”的又一重要实践。

除此之外，山东美术馆不断推动“数字实践”见成效，使数字科技赋能典藏活化，启动“山东美术馆系统馆藏资源共享平台”，以藏品为起点，唤醒“躺”在库房里的经典作品，真正让作品动起来、活起来、转起来。不断丰富文化创意供给，挖掘馆藏资源进行创意设计并转化成文创产品，使观众把“美”带回家。前段时间，山东美术馆文创产品亮相“好客山东 好品山东”2023北京推进会，深受全国观众喜爱。不断丰富“山东文脉”，通过《山东美术全书》《口述山东美术史》等一部又一部著述，展示现当代艺术家的整体概貌。

文化“两创”最终的目的是惠及大众。站在历史新起点上，我们有信心、有能力、有思路在推进文化“两创”、建设中华民族现代文明高地上体现新作为、展现新担当。

扫码看采访视频