

完善山东美术记忆 建构展览国际视野

在“输出”与“引进”中看山东美术馆如何打造文化磁场

“重构”“重塑”“大师窖藏”“能量”“风华”“时代叙事”“和动力”……只看这些展览名字就可以汇聚出近几年山东美术界的关注聚焦点,书写出一部山东美术馆近年来的成长发展史。国画、当代水墨、水彩、油画、当代艺术、综合材料,我省的美术展览愈来愈多彩,艺术领域也愈来愈宽泛,展览层次丰富了许多,状态活跃了许多,与国内和国际的展览水平也拉近了许多。

2018年,“坚持创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌”,要“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新”等阐述,阐明了在新时代我们对待中华优秀传统文化的科学态度。山东作为文化大省,美术大省,美术从业者、美术教育、美术市场规模等在全国首屈一指,作为发展人民文艺事业的重要场所,顺应新时代发展需求,对美术展览,我省美术发展方向、大众审美进行创造性转化、创新性发展,成为山东美术馆发展的重要举措。

聚焦本土,向全国展现山东文化姿态

2018年,正值改革开放40周年,山东美术馆推出了“能量——改革开放40年山东美术发展成果展”。改革开放所释放出来的精神能量和创作活力,通过一代代新人的成长,化作了山东美术不竭的生命性格与精神记忆,成就了山东美术迅速成长的当代传奇。山东画家的内在合力挥发出来凝聚成了齐鲁文化的外在形态,令全国瞩目,这次展览好评如潮,也令我省单应桂、郭志光等老艺术家们内心激荡。中国艺术研究院研究员郑工在“能量大家谈”活动中就作此评论:“‘能量’让‘在地’和‘在外’的艺术家融合起来形成了山东美术的整体格局,体现出了厚实、朴素的文化品质和淳朴、实在的人文精神。”

回望这次展览,张望馆长仍然非常感慨,“‘能量’展的作品具有中国气派、时代风貌、齐鲁特色,汇集的山东美术各门类的代表作,形成了一部完整的40年当代山东美术史,向全国展现出了山东的文化态度和文化立场。这个展览已经被设立为美术馆的固定陈列展,这既是对社会、历史担当的责任意识,也体现出了我省推进区域美术发展的文化自觉,再现了齐鲁文化进取担当,紧随时代、不甘人后的文化性格和实践精神,为山东美术馆创造性转化、创新性发展之路奠定了深厚的根基。”

节暨“山东文化周”
金山和西雅图参加“跨越太平洋——中国艺术
▲2017年9月,山东美术馆馆长张望先生于美国旧

术精品展“互动体验活动现场
馆联合主办的“生命之灵——非洲雕刻艺术
▲2019年,由中国国家博物馆和山东美术

如果说“能量”是山东传统文化艺术成果的总结再现,是山东坚不可破的铠甲。那么“生态”则是山东美术馆对山东当代艺术发展与思考的探索实践,展示的是外人不敢触碰的软肋。作为入选文化和旅游部“2018年全国美术馆青年策展人扶持计划”的项目,“生态——山东当代艺术研究展”把抽象、材料、装置、观念等作品一同呈现,展览犹如一根伸向“当代艺术萌芽之地”的触角,对山东当代艺术生态一探究竟。与带给观众的视觉体验相比,更多的是给予艺术家丰富地学术探究与指导馈赠——山东师范大学教授、著名美术理论家孔新苗字字珠玑,“当代艺术,山东相对较弱,历史特别薄。对于年轻艺术家来讲是危机也是机遇。此展更多的是激励年轻一代从中国文化生成的历史,现实层面上找到一种新的语言,新的表达去突破,生产新的意义,从本土生活的逻辑里面思考,而不是简单的从符号上出新。”

走出去,将中国水墨故事讲给世界听

除了不断完善和呈现山东本土美术记忆外,近几年,山东美术馆还积极实施走出去的战略,深入推动了以中国水墨艺术为主的多个对外交流项目。如:2017年张望馆长受邀赴意大利参加第57届威尼斯双年展友谊计划——“圣马力诺与中国的水墨艺术”; 2018年,山东美术馆国际交流巡展项目“一带一路——笔墨意象中国画名家海外巡展”;“不仅仅看见——新现实主义水墨研究展”全国巡展等,显示了山东美术尤其是水墨创作在全国乃至国际上的前沿位置。

说到“新现实主义水墨”,山东美术馆最有发言权。张望馆长作为“新现实主义水墨主张”的发起者与倡导者,对“新现实主义水墨主张”的主要体现做了精准归纳,而这些内涵也与十九大报告中“创造性发展,创新性转换”的思想十分契合。“水墨是中国视觉艺术最典型最具代表性的艺术表现形式,它有个性有特点,但随着社会不断发展,水墨也需要吸纳不同的优秀文化元素进行革新,这样才能真正的融入国际文化,长远地走在世界舞台上。”张望说。美术馆通过一系列的水墨巡展活动,将画家们新的人文关怀、新的社会形态、新的观察视角、新的表现语言一一进行展现,真正的将中国本土的水墨语言、水墨故事讲给世界听,实现了与国际艺术的对话与交流,向世界展现了中国水墨艺术的魅力和中国人的审美追求。

作品展
展览展出期间,组织开展儿童现场临摹课
▲2020年,第十三届全国美术作品展览中国画

济南国际双年展
▲2020年,“和动力——首届

展」系列活动对话:
▲2018年,“重塑——吕佩尔茨雕塑及绘画作品

引进来,建构美术展览的国际视野

建构美术展览的国际视野也是2017年以来山东美术馆工作的重中之重。在张望馆长看来,美术馆的重要职能就是介绍、推进和弘扬优秀文化和优秀作品,“山东从来不缺少展览以及热爱艺术的氛围,缺少的是引进更专业更高品位的艺术。一直以来,国际著名艺术家的展览在我省相对匮乏,这一点与我们文化大省非常不匹配,引进‘重构——基弗在中国’‘重塑——吕佩尔茨雕塑及绘画作品展’,也正是基于这样的考虑。新时代下我们更应该以开放的眼光与新的视角看待自己的文化艺术,不断为山东的美术创新发展补给动力和能量,也让老百姓通过欣赏艺术品,来了解山东美术发展的新方向和新追求。”张望说。国际艺术大师的展览让山东美术界拥有了更多学习和借鉴外来先进文化的机会,也使大众领略到了世界时代文化的新风尚,让艺术家、艺术爱好者及美术馆自身都受益匪浅。

为了让我省艺术家更多的参与到国际艺术的融合和创新中,让济南快速跻身于国际双年展的阵营中,山东美术馆又联合济南市美术馆于2020年12月举办了“和动力——首届济南国际双年展”,来自30个国家和地区385位艺术家的596组(件)作品集中亮相,形式当代,形态多样,艺术冲击力强,是山东省近年来参展作品最多、展览规模最大、国际化程度最高的美术展览。长长的观展队伍和展览热度,让美术

馆再次上了话题“热搜”。此次双年展意义重大,也正如中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安所言:在山东这一历史悠久的文化大省、美术大省举办双年展,具有致力于反映中国美术最新的成果;致力于国际交流;致力于打造满足人民群众审美文化期待的新空间的时代性意义。张望则认为,“此次双年展真正的诉求就是传统文化的当代表达,用当代的艺术来诠释传统文化的理念,使中与西、传统与当代等不同时期,不同时空、不同地域的文化融合到一起。而这种交融互鉴、美美与共的状态也是我们山东在文化的发展进程当中极力追求的。”

亲近艺术,感受美好 美术馆成“文艺打卡”新地标

近两年,山东美术馆越来越“当代”,在微信和朋友圈也是越来越火。美术馆独特的建筑景观、前卫的雕塑展示,安静不压抑、静谧不沉闷的展馆氛围,都吸引着越来越多的年轻人来这里拍照打卡安放情怀。“这是一个可喜的现象,美术馆不再曲高和寡,而是与美食、购物一同出现在年轻人周末出游的‘卡单’上,这就足以看出大众文化生活正逐渐丰富,审美诉求正逐步提升。相信会有越来越多的观众在拍照打卡之余逐渐学会‘走心’欣赏,去关注展品本身的文化内涵和艺术价值,从中获得真正的审美乐趣与精神滋养。”张望说,“我对美术馆的未来,对大众对于美的追求热爱,都怀有很好的期待。”(葛咏焕)