

博于艺 取于术 惠于民

——“学术立馆”展现山东美术馆的文化态度

▲“和动力——首届济南国际双年展”学术研讨会现场

▲“溯源——历届全国美术作品展览文献展”展览展墙

随着国家对文化重视程度与支持力度的加大，一些常规展览项目已然不能满足人民日益增长的美好生活的新需要。如何通过学术展览、学术活动来传达美术馆的学术理念与观点，呈现其文化态度与立场，是美术馆的一项重要课题。山东美术馆学术研究部主任李生在采访中说：“‘学术研究’是美术馆非常重要的一项工作，它介入到美术馆发展的各个层面，为美术馆发展和美术传播提供了智力支持，也为美术馆的策展、展览、收藏、公共教育等职能，赋予了更多独立性、专业性与权威性。”

学术展览 推动美术馆的学术品牌建设升级

精准的学术定位是美术馆发声的方向和基调。近年来，山东美术馆由“被动接展”到“主动策划”，实现了学术意识的发轫和苏醒。“溯源”“生态”“不仅仅看见”等展览，皆为美术馆自主策划与推出，取得了很好的社会反响。目前正在山东美术馆展出的“和动力——首届济南国际双年展”，就是美术馆具有学术规划、体现学术观点、呈现文化态度的完美体现。

李生主任说：“以济南首届国际双年展为例，要举办一场展览，首先要确定一个主题，‘和动力’就是具有推动齐鲁文化创造性转化创新性发展、促进人与自我、社会、自然等多维度的和谐、推动人类命运共同体的构建三方面内涵的学术主题。为了更好地向公众传达这一主题，学术研究部多次邀请专家组织研讨，对作品内涵进行深度挖掘，邀请参展艺术家进行现场导览。除此之外，还编辑出版了‘济南国际双年展’《山东美术》特刊、导览册，拍摄并制作了50个参展艺术家宣传视频及双年展专题片等，为每件参展作品的精彩亮相做了大量筹备工作。为了让观众深度了解每一件展品，学术研究部对每一件作品进行详细的学术解读并生成二维码，观众在参观时手机扫码即可了解作品深意。”

除了双年展，2019年山东美术馆策划推出的“溯源——历届全国美术作品展览文献展”，是美术馆学术策划与研究的重

要体现。作为首次对历届全国美展进行综合梳理与系统探究的文献展，该展通过“影”“像”“文”“展”“望”五个板块，全面立体地展示了自1949年7月首次全国美展至2014年第十二届全国美展的整体风貌，填补了之前对于全国美展系统研究的空白，为后人对全国美展的研究打下了坚实基础。

谈到此次展览的学术研究工作，李生主任说：“为了让展览规避‘开幕即闭幕’的现象，展览的学术化成为一种新思路和大趋势。从展览性质来说，相较于纯粹的艺术展，美术文献展的展陈理念和展示内容，更具历史记忆的穿透性和再现性，是纯粹性美术展览最为有力的辅助和补充。‘溯源’展是美术馆学术研究部第一次独立承担全国性的文献资料展，责任重大，意义深远。部门多次于中国美协、《美术》杂志社、中国美术馆、国家图书馆、山东图书馆、山东工艺美术学院等单位查阅、调取文献资料，公开面向社会征集入场券、奖牌、获奖证书等实物资料200余件，约6万字的展览梳理和文字汇编，详细勾勒出了每一届全国美展的社会、政治背景和历史语境，还原了艺术家原始的工作和生活状态。为观众深入了解和体会了艺术家的参展经历以及创作上的心路历程，清晰、全面地了解历届全国美展的发展历程，感受中国美术事业砥砺前行、繁荣发展的光辉历程，提供了珍贵资料和重要参照。这些优秀展览为美术馆学术品牌的建设升级起到了极大推动作用。”“溯源”展推出后，受到了全国美术界专家学者的广泛好评，并荣获文旅部“2019年度全国美术馆优秀展览项目”提名奖。

学术论坛 用学术输出拓宽展览维度

美术馆作为一个学术平台，既是创新基地，又是知识生产和传播的输出地，浓厚的学术氛围和艺术思想，成为美术馆拓宽展览维度的重要部分。以首届济南国际双年展为例，2020年10月举办了“和为突破——和动力2020首届济南国际双年展研讨会”，邀请文艺界、社科界、党建研究等专家16人对“和”文化进行深入研讨，

馆长说：

学术立馆和文化惠民一直是山东美术馆的两条发展思路。作为推广艺术和传播美的重要阵地，山东美术馆立足中国传统文化与齐鲁地域文化特色，逐渐走出了一条既契合本土人文气质、凸显山东文化底蕴，又紧跟国际美术馆发展脉搏、在国内独树一帜的学术办馆道路。

在推广中国传统文化、梳理本地域美术发展路径方面，美术馆引进了“齐白石艺术大展”，承办了“第十三届全国美展中国画展”，推出了“能量——改革开放40年山东美术发展成果展”，受到了业界的广泛关注和群众的热烈欢迎。在国际视野定位上，引进了基弗、吕佩尔茨等西方大师展，让我省的艺术爱好者在家门口就能看到世界级的艺术作品，策划了“笔墨意象”“东方传说”等对外交流项目，推动了国际间文化的交流与合作。

山东是一个美术大省，但是一直以来缺少一个标志性的展览品牌，于是，在上级部门的领导下，山东美术馆具体策划实施的“济南国际双年展”就应运而生并取得了巨大成功，这集中体现了山东美术馆近年来立足于传统优秀文化，用新的艺术手法弘扬传统文化，建立山东美术形象、打造山东美术学术品牌的追求。

学术是美术馆的立馆之本。山东美术馆的学术定位建立在艺术发展的规律上，并紧密结合社会发展和人民群众需求，让艺术作品和美育真正地对群众、对社会产生积极作用，而不是将艺术“束之高阁”。

——张望

对双年展进行预热。开幕期间，还分别在山东美术馆、济南市美术馆举办了“双年展研讨会”和“青年策展论坛”，这对深挖展览学术主题、阐明展览学术主张、促进展览宣传效果、传播学术思想起到了积极作用。随着观众对双年展的参观了解，美术馆又推出了“双年展大讲堂”，深奥的学术论点在专家们深入浅出的讲述中得以普及，观众反响非常热烈。

“美术馆的学术研究工作从未停歇，即使上半年疫情闭馆期间，学术研究部也研究了疫情形势下丰富山东美术馆学术活动的新办法，利用直播、线上导览等“互联网+”的手段，做了大量展览呈现、作品讲解及艺术知识普及工作，录制的多期方辉博士《黄宾虹系列讲座》获得了业界好评。”李生主任介绍说。

学术研究与出版 用学术支撑来建设学术阵地

除了推动艺术创新、知识生产外，通过学术研究与出版等工作来建立具有文化影响力和艺术话语权的学术平台，也是美术馆发展的重中之重。仅2017年以来，美术馆就出版了各类精美画册、编辑出版发行《山东美术》杂志、多本学术专著、“首届济南国际双年展”画集等。2019年编辑出版的《能量——改革开放四十年山

东美术发展成果作品集》还斩获了第28届“金牛杯”优秀美术图书银奖。另外，研究并申报的多个项目也成功入选了年度山东省文化旅游发展研究课题及省级艺术科学重点课题，成果令人瞩目。

与展览呈现与论坛活动相比，学术研究的工作更偏幕后，但恰恰也意味着更多专业人才的大量精力付出。李生主任介绍说：“学术研究工作严肃、严谨、繁琐、艰难，但它能对展览进行一个全面的学术梳理；对展览中出现的美术现象有着准确的学术定位；对展览所传达的文化信息有着学术思维的贯穿和充实。这种学术建设对于美术馆构建美术理论研究体系，增强交流互动，拓展创新视野，以坚定的文化自信弘扬优秀传统文化有着深层次意义。”

山东美术馆党总支书记柳延春在采访中表示：“展览是最直观的呈现形式，但事实上山东美术馆的学术性从来不仅仅只停留在展览层面。近年来，美术馆将学术研究和公共教育相融合，每一个展览几乎都有专业人员导览，配备学术研讨会，并定期邀请我省著名画家和高校导师在线上线上举办公共教育课程。这些举措让美术馆职能行使更灵活、更多元、更专业，也让美术馆更开放、更亲民，更能吸引人们参与其中。”（解军 曹月）

▲山东美术馆编辑出版《山东美术》杂志

▲对话吕佩尔茨活动现场