

Reflections on the Exhibition Work and Cultural Inheritance of the Art Museum

Ye Chen

Yangzhou National Academy of Chinese Painting (Yangzhou National Art Museum), Yangzhou, Jiangsu, 225126, China

Abstract

“Take the essence and discard the dross” is the spirit and principle of absorbing and inheriting Chinese and foreign cultures. Since the reform and opening up, China has opened its door to the convergence and integration of cultures from all over the world. In this process, the inheritance and development of Chinese traditional culture has experienced many impacts and baptism. On the one hand, it is more compatible and inclusive, and on the other hand, it has also withstood the challenges and changes of differentiation and diversity. As a big country with more than 5000 years of civilization history, it is particularly important to positively inherit and promote Chinese culture in this period of historical convergence. As an important medium and window for the inheritance of Chinese culture, the importance of art museums is particularly important. On the one hand, it can not only make use of its own resources to create, innovate and promote, on the other hand, it is also an important platform for the dissemination and inheritance of traditional Chinese culture.

Keywords

art museum exhibition; challenge; cultural heritage

关于美术馆展览工作和文化传承的思考

陈晔

扬州市国画院（扬州市美术馆），中国·江苏扬州 225126

摘要

“取其精华，去其糟粕”，这是国内一直以来对于中外文化吸收和传承一直的精神和原则。自改革开放以来，中国敞开国门迎接八方文化的交汇和融合。在这个过程中，中国传统文化的传承和发展经历了多方的冲击和洗礼。一方面更加兼容并包，另一方面也经受了差异化和多样性的挑战和变革。作为一个拥有五千多年文明史的大国，在这个历史的交汇时期，积极正面地传承和推广中华文化显得尤其重要。作为中国文化传承的重要媒介和窗口，美术馆的重要性尤为重要。一方面不仅可以利用自身资源优势创作、创新和推广，另一方面也是一个重要的平台进行中国传统文化的传播和传承，从而从实处着眼落实习近平总书记建立文化自信的伟大思想。

关键词

美术馆展览；挑战；文化传承

1 引言

当今，改革开放已经四十多年，中国文化在开放包容的环境下迎来了百年未遇的发展和契机。“百家争鸣、百花齐放”是中国、中国共产党一贯的文化政策方针，在此方针政策正确引导下，中国文化界获得历史从未有的发展空间。这对于一个拥有五千年文化历史的国家来说，不仅较好地传承了中国博大精深的历史文化，也极大地提升和推动了国人对于文化审美能力的提升，对于不断满足国人日益增长的精神文明需求起到了重要的作用。美术馆展览作为文化传承的

重要载体，在其中起到了十分重要的作用。

2 美术馆展览工作对文化传承的重大意义

2.1 美术馆展览工作是文化传承的重要窗口

作为文化宣传和推广的一个重要窗口，美术馆展览对于文化的传播和传承起到了至关重要的作用。美术馆展览工作不仅是中华文化传播的重要窗口，同时也是中华文化资源整合的最佳平台。通过美术展览的平台能够最好地将中华五千年文明的文化成果展现给群众，这点上美术馆展览工作有着得天独厚的条件。中华文化博大精深，在艺术、绘画和传统工艺上均有很深的文化积淀。在当今环境下，随着人民生活水平的日益提高，对艺术审美的水平和品味也日益增高，美术展览工作则是满足广大人民群众对文化追求的

【作者简介】陈晔（1987-），女，中国江苏扬州人，本科，馆员（图文），从事美术馆文化艺术创意研究。

重要窗口。

2.2 美术展览工作是传统文化和现代文明传承和发展的主要载体

中国是地大物博且有着五十六个民族的国家，传统文化源远流长。中国古人在几千年的劳动创造中为我们今天的后人留下了丰厚的精神遗产。传统文化与当今的现代文明之间有着巨大的碰撞和交融。如何将优良的文化积淀和造诣融合到现代文明当中不仅是一项重要的工作，也是一项历史使命。美术展览不仅是一种重要的形式，也是一个将如此博大精深中华文化转化成广大人民乐于接受的艺术形式的重要载体。通过多样化的形式与现代科技的运用，将我们深厚的文化进行了有效的传承。传统文化通过美术展览的形式与现代文明进行了完美的融合，是文化传承不可或缺的载体。

2.3 美术展览工作是建立文化自信的重要舞台

党的十八大以来，习近平总书记在多个场合多次提到建立文化自信的重要观点。在2014年2月24日的中央政治局第十三次集体学习中，习近平总书记再一次提出要“增强文化自信和价值观自信”。之后的两年间，习近平又对此有过多次论述：增强文化自觉和文化自信，是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义。由此可见，通过多种形式传承中华传统文化不仅是一项意义重大的工作，也是广大文化工作者的历史使命。美术展览是完成这项伟大使命的重要舞台。

3 美术展览工作对文化传承工作的现状

一座美术馆，如果说拥有的藏品是其发展的基石，专业的学术研究是美术馆发展的基本保障，那么展览工作就是发展的核心了。尽管美术展览工作对于中国文化遗产起到了重要作用，然而时至今日，美术展览工作的开展也存在诸多不足。

3.1 思想意识认识不足

在很多美术馆工作人员过往的认知中，美术展览通常就是在特定的时间和空间里把艺术品悬挂起来，招徕游客和参观者从而达到展示目的即可，这也导致在很长一段时间里广大群众对美术馆、展览馆的概念混淆，不能很好地从各种展示中找到文化传承的触点，认知的模糊在很大程度上制约了美术馆事业的建设和发展。从近些年中国美术馆事业的发展来看，展览已经日益成为一座美术馆展示其自身学术成果与研究角度的窗口；而就一座城市的文化建设来说，美术馆展览不仅是提升公众审美，更是推动本地艺术创作，梳理地域美术史发展的一种方式。从美术馆本身内部职能划分来看，展览工作也成为串联收藏、典藏、研究、教育、服务等各项功能，盘活一座美术馆就是盘活一个区域文明传承的最佳方式和有效形式。从这一点来看，很大一部分美术馆工作人员的思想认识还存在着诸多不足，成为制约美术展览工作高效高质量发展的重要障碍之一。

3.2 展现方式和组织形式不接地气

文化传承毫无疑问是一项非常重要的工作，但是美术展览工作的开展和有效性却是一件非常不易做到的事情。中华文化不仅博大精深，更重要的是中华文化的变现形式含蓄、深邃，如何将那些看似阳春白雪的艺术作品通过美术展览的形式转化成通俗易懂、并符合最一般的广大人民群众所易于接受的形式是一件重要的工作。另外，深刻地理解、领会中华的千年文明文化，通过最为通俗易懂的形式、运用现代诸如AI技术等生动再现历史原貌并很好地加强观者的互动，形式上激活策展思路、建立美学纽带、注重沉浸式参观，在展览的宣传和推广方面，也需要从艺术研究的本身发掘主题，代以现有简单的内容主题等生硬的宣传形式。因此通过多角度、多形式地提升展览的展现形式并冠以最接地气的组织方式，从而实现调动观展情绪、与社区和谐共生，同样也是目前美术展览工作需要快速提升和加强的地方之一。

3.3 展览形式缺乏对于文化研究和传承的课题性

美术展览在很多时候不是简单地对于古代文化的陈列和展示，而是建立在对于古代文明深刻的认知和理解之为了更好地达到这样的效果就需要深刻地建立对于文化的认知的主体性。然而在过往的展览中，无论对于文化的研究深度和广度都有所欠缺，因而对文化的传承缺少了主题性，失去了一些原本应该具有的内核，从而使得很多时候的美术展览显得空洞无物。

3.4 管理措施疲软且缺乏系统性

文化传承是一项非常系统和博大的工程，落到具体的形式中美术展览是一种重要的形式。在具体的形式中要收到很好的效果，就必须全面、系统地对整个工作进行管理，不可小觑。每个地方都有各自的历史积淀和文化传承，那么制定系统化的管理措施和方案，对每一个美术展览项目进行系统管理对达到展览的最终目标，实现文化传承有着积极、现实的意义。

4 美术馆展览工作对文化传承的主要策略和实施

美术馆展览工作对文化传承的积极作用显而易见，从美术馆实际管理的角度出发，在此也谈一谈对于美术馆展览工作的一些思考。

4.1 提高思想认识的高度

习近平总书记关于建立文化自信的重要观点为文化管理工作指明了方向。做好文化管理工作首先还是需要从思想认识上提升高度，真正地把美术展览工作和中华文化的传承传播结合在一起。从建立中华民族文化自信，同时推进中华文化与世界文化融合起到积极作用。作为中华文化的传承者，对于自身文化的高度认同和自信，对于帮助广大民众建立坚实的文化自信起到了至关重要的作用。因而，千里之行始于足下，做好美术馆展览工作首先仍旧需要在思想认识上

提升高度。

4.2 研究和传承形式的美术展览内涵

美术展览工作是否可以有效地对传统文化进行传承，我们每一位文化工作者需要建立对于传统文化的深刻认识，了解每一种具体文化的背景和周边知识，深刻把握文化所有的内涵，具体的做法可以有以下的一些方式。

4.2.1 从微观领域梳理对宏观领域的研究和认识

美术馆在展览工作中要办出特色，实现对文化艺术的充分诠释，在实际展览的落地实施工作的过程就要充分认识到个体和全局的相辅相成、不可或缺的关系。通过对特色文化展览的积极推进，以个案描绘展览全景，进而让观众跟随展品的变化的脉络完成对美术发展历史节点的梳理和掌握，在参观美术馆展品的过程中形成对美术展品、艺术成就发展历史的全新认识。这方面在全国多地的美术馆展览设计和实施中积累了丰富的经验。在美术馆对展品进行展览过程中，为了提升参观者的注意力和兴趣度，在场馆中对于展览的布局进行了充分的设计。诸如通过馆中馆、沉浸式的陈列布展的模式对展品进行多维度、实地化的陈列，同时对于文化的时代背景、作者概述也专门进行了布展和讲述。从而通过各项具体微观的展出内容将展览展现得更加血肉丰富，使得所有的参观者不仅在领略展览作品中获得了很多文化知识，也对文化产品产生和创作背景、时代条件、作者风格和创作心境等有了深入了解，最终使得展览的效果被最大化的展现和提升。使展者有其想，观者有其感，来者有收获的目的。

4.2.2 承上启下，既展现研究成果也推动文化传承

每一场美术馆展览都展现了一定的特定主题，也是无数文化工作者对于文化研究的积累和沉淀。然而每一场美术展览都会受到一些诸如时间、场馆、预算、展品等具体事项的限制，所以如何在有限的条件下将一场展览办得影响深远，激发观者的思考进而真正意义的文化传承和发展就有着特殊的意义。首先，美术展览的发起都是一场承上启下的文化交流，代表着无数研究者对于这些文化的观点、佐证、探索和诠释，是一种文化交流的艺术报告。文化的繁荣发展始终在于百家争鸣、百花齐放。展出的是一种研究的成果，同时也是一次与众多文化专家交流和发扬光大的舞台。因而通过对于系列文化脉络的梳理，承上启下地对文化的传承做好衔接。在展览过程当中开展多维度、多方面的文化研究学术交流，启发观者心智，探索未尽角度，进而开启全新视角和维度的发展和推广有着积极意义。

4.2.3 充分借助现代科技和数字技术，使观者喜闻乐见

美术展览是一种文化的宣传，更是一种艺术的表现形式。艺术本身不乏各种阳春白雪，另一方面，美术展品也有一定的局限性，诸如保存、管理都十分严苛。因此，如何通过一种氛围的营造，通过现代科技和数字技术，生动还原和再现文化展品的艺术价值，作者创作的环境和时代背景。沉浸式地展现文化内容的过程，使广大观者乐于参与其中，从而开展一场不仅是专家学者进行文化品鉴、学术交流的平台，同时更为联系群众、大众喜闻乐见、接地气的展出。要在坚守传统中大胆创新，坚持创造性转化、创新性发展，传承中华优秀传统文化，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓。

4.2.4 建立共情，引发思考

文化最终是来源于生活而高于生活。美术展览这样的组织形式更加应该深刻地结合老百姓的实际需求，提炼大家喜闻乐见的主题和展现形式。美术展览不能停留在展览本身，而应该通过多种方式以文化艺术为媒介引发多方的共情，从而将文化的传承更好地落地和实施。美术展览本身只是一种表现形式，然而引起最广泛的思考，使文化传承成为人民心中乐于接受和传承的宝贵遗产。

4.3 设定年度策略计划并完善管理系统

最后仍旧需要阐明的是，以美术展览为形式的文化传承不能片段式地设立各种展览，我们同样需要制定相应中长期的策略和计划。从时间和空间的角度梳理文化的脉络和历史传承，从而培养所有国人对优良文化进行传承的传统。因此，年度计划和完善的系统是对于文化传承的重要基石。

5 结语

自习近平总书记关于建立文化自信的伟大论述，对于文化界是一次心灵的震撼。如何切实落实习近平总书记的思想，实际上是每一位文化工作者和基层文化管理者需要深入思考并切实执行的事情。对于这一点，笔者深信不疑，并积极参与探索实施的方式。

参考文献

- [1] 习近平总书记2015年5月4日北京大学学子座谈会讲话[S].
- [2] 马琳.美术馆展览的沉浸式体验与艺术教育的跨学科实践[J].艺术管理(中英文),2019(2):69-74.
- [3] 冶宁.做好新时期群众文化美术工作的策略探寻[J].美术教育研究,2018(12):1.