

以美术馆教育赋能全民美育

朱刚

以“海上风华”为主题的首届美术季正在全市展开。近百家美术馆举办百余场展览，还有“馆长带你去看展”；一大批青年学子加入“观展达人”的行列；作为美术馆延伸的“展览新空间”“艺术社区”成为市民身边的美育课堂。上海，正以美术馆教育赋能全民美育。

美育，即审美教育，是培养人发现美、欣赏美和创造美的教育。在传授技艺、经验和观念的过程中，潜移默化地使认识提升、情感饱满、意志坚定，从而实现人的素质提高和全面发展。中国有“礼乐相济”的美育传统。孔子曰：“兴于诗，立于礼，成于乐”“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，奠定了美育在传统文化中的精神基石，成为后世“文以载道”的理论基础和价值核心。及至近代，王国维《论教育之宗旨》首次倡导德智体美的教育理念，培养“完全之人格”；蔡元培提出“以美育代宗教”，强调美育是一种世界观教育；刘海粟等人在上海创办具有中国现代意义的第一所美术专门学校，“相信艺术能救济现在中国民众的困苦”。这所虽然只存续了短短几十年的学校，却成为当时上海美育的大本营，汇聚了一批名师，培养了数千艺术才俊。

美育，在上海走向世界的历史沧桑与文明激荡中砥砺前行。上海是党的诞生地，百年来，红色文化印记遍布全市；上海是海派文化的发祥地，江南文化的荟萃地；上海是中国油画的“摇篮”，新兴版画运动的发源地，中国近代城市雕塑的诞生地；中国的水彩画、漫画、连环画以及具有商业艺术双重属性的广告画等，都是从上海发至全国……红色文化、海派文化、江南文化，是这座城市全民美育最为珍贵的教材。

上海是新中国最早建立省市级美术馆的城市之一。近年来，上海的美术馆事业迅速发展，现有美术馆96家，居全国城市首位，西岸、外滩、虹桥等区域还呈现出了集群优势。去年，虽然受疫情影响，上海的美术馆还是克服重重困难，全年举办展览600场，接待观众406万人次；各类公共教育活动2736项，参与观众超过3000万人次。美术馆教育乘风破浪，筑梦前行。

美术馆是造型艺术博物馆，集收藏、研究、展览、公共教育、文化交流等于一体的非营利性机构。教育是美术馆的一项最重要功能，也是美术馆的使命所在。18世纪后期，巴黎卢浮宫由原先的私人收藏室转变为公共博物馆，免费向公众开放，并尝试与学校结合开展实物教学。之后，美术馆逐渐由“以物为中心”向“以人为中心”转变，关注点也由“收藏”向“教育”转变。美术馆教育成为美术馆的“灵魂”。

美术馆教育是全民性的美育。美术馆是公共文化服务平台，是公众精神文化家园。作为社会教育的组成部分，美术馆教育面向全社会，很少受年龄、学历、资历、阶层等限制，是家庭教育、学

校教育的补充和延展。如今的上海，已然成为全球文化交流网络的重要中枢之一。置于当代世界文化语境前沿，上海的美术馆秉持艺术为人民的宗旨，一方面承前启后、继往开来，传承和弘扬中华优秀传统文化，一方面博采众长、兼收并蓄，引进和展陈世界优秀艺术作品，创造性转化与创新性发展美育的内容和形式。越来越多的人爱上美术馆，走进美术馆，在参观、学习、体验、互动中感受艺术魅力，激发创新精神，增强文化自信，开展国际交流，在社会美育大课堂中实现全民美育、终身美育。

美术馆教育是多样性的美育。近百家美术馆，使上海呈现出五彩缤纷、多姿多彩的美术馆版图。中华艺术宫举行过许多载入上海艺术史册的重要展览，收藏着“上海历史文脉”“时代风采”等万件精品力作。刘海粟美术馆、程十发美术馆、朱屺瞻艺术馆、陆俨少艺术馆等以名家命名的美术馆，藏有大量海派书画墨宝。上海当代艺术博物馆由原南市发电厂改建而来，见证了上海从工业到信息时代的城市变迁，而今为当代艺术“重新发电”。上海还有一些侧重不同画种的专门美术馆，如上海全华水彩艺术馆、上海海派连环画中心、上海杨培明宣传画收藏艺术馆等等。各具特色的美术馆宛如一场艺术的饕餮盛宴，既有山珍海味，也有家常便饭；既有中华美食，也有西式快餐，任由公众各取所需，尽情享受审美的味道。

美术馆教育是开放性的美育。如今的美术馆早已不拘于绘画、雕塑等架上艺术的展示，诗歌、音乐、舞蹈、戏剧等文学艺术形式都被“请进来”，朗朗的歌声、翩翩的舞姿，使美术馆“惊艳”打开，这种跨界融合不仅扩大了美术馆的“朋友圈”，也输出了更为丰富的文化产品。与此同时，美术馆还“走出去”，线上线下实现馆藏资源的美育转化。艺术作品、艺术展览、艺术活动走入校园，文教结合、馆校合作，打造美育资源共享平台，让学校充满艺术活力；走入社区，从江苏路的“粟上海”到陆家嘴的“星梦停车棚”，巨幅墙绘、楼道美化、自治花园等“公共空间微更新”，让社区洋溢艺术的气息；数字美术馆打破时空的限制，从互联网到物联网，到区块链，再到元宇宙，让“互联网+艺术”随时随地抵达人们的心灵。美术馆成为了美育的“开放大学”。

美术馆教育是直观性的美育。雷诺阿曾经说过：“人们是在博物馆学会绘画的……”世界上几乎所有的艺术家都有在美术馆研习名家名作的经历，这种基于实物的学习，形象、生动又直观，往往事半功倍。对于普通观众来说，与展品“零距离接触”，可以在细细品味中，陶冶情操，涵养美感。许多美术馆在深入研究、精心策展的基础上，根据不同受众对象，因地制宜地开展展览、讲座、工作坊、系列课程等形式多样的美育活动，加

强与观众面对面沟通，增强艺术的感染力、穿透力和创造力。有的美术馆还活化“馆藏之宝”，培育原创IP，开发文创产品，让观众把美带回家。

美术馆教育是愉悦性的美育。“美术馆奇妙日”“师生丹青·美景无限”“艺起开春”嬉游节”“HOW夜读”“小蜜蜂导览”“夏日影戏”等花色繁多、喜闻乐见的活动，让美术馆像谜一样的存在，吸引了无数的粉丝。春风化雨，润物无声，沉浸在“乐学”的情境中，受教育者不再是被灌输的对象，而是活动的主角。孩子的欢笑，大人的喜悦，都随心而发地写在了脸上。寓教于乐，让人们在“玩”的过程中尽情享受美育的乐趣。

新时代，新美育。站在新的起点，上海的美术馆教育正顺势而为，乘势而上，开启新征程，串联长三角，整合各方资源，遵循美育特点，发扬文化传统、赓续精神血脉，以全民美育为上海这座国际文化大都市铺底，期待每个人都拥有一双审美的眼睛、一个真善美的灵魂。

(作者为上海市美术馆协会会长)

无墙美术馆： 以公共艺术缔造城市美育

金江波 张秋实

今天，随着上海正步入内涵提升、塑造城市独特精神文化品格、迈向卓越的全球城市进程，城市公共艺术作为彰显城市品格与文化自信的重要载体，表达了属地的身份认同与文化价值观，正通过有效地调动社会各方资源，以“润物细无声”的方式，消解艺术与公众之间的边界与隔阂，让“美”成为上海城市品格、创新的动力以及创造力，以艺术行动缔造上海的城市美育，将上海打造成为一个“建筑可阅读，街区可漫步，城市有温度”的“无墙的美术馆”，践行“城市是人民的城市，人民城市为人民”。

见之于行： 以艺术行动助力城市美育建设

艺术在提升城市美育，推进城市建设，滋养民众审美观念和价值观方面具有重要价值。

公共艺术的“公共性”特征凸显了民众作为创作主体和参与主体的引领作用，它突破了传统艺术的个性化创作方法，完成了被关注的对象、创造方式、管理模式、评价标准的转变，促使创作成果与社会发展融为一体，促使艺术家用艺术方式和语言激活民众的审美需求，让民众将自身的审美需求用艺术形式表达出来，达到自我价值的体现和认同。所以，公共艺术在城市美育建设中不仅发挥着美化城市空间的基础功能，更是提振城市人文精神、激发城市创造力和塑造城市精神的助推器，推动着城市从人文环境建设到社会文明程度、治理水平的提升，关乎民众主人翁的体验感、认同感、归属感和幸福感。

文化是城市未来的动力和精神的基石，艺术营造是文化动力的核心。那么，未来的城市会是什么样的？在上海城市艺术营造中，我们如何发掘美、塑造美、传递美？

在上海市人民政府全力推动下，上海各界的设计师、艺术家、学校、社区、美术馆、博物馆、在地居民等正协同一体，通过开展一系列艺术行动推动

城市的美育建设，共同营造上海特色创意社区和艺术公共空间，将艺术智慧融入上海每一条街道、每一个角落，甚至每一名市民身边，让艺术走入生活、用创意点亮生活、美化生活，实现真正的“生活艺术化、艺术生活化”。

今年11月，西班牙普拉多国家博物馆在上海龙华中路地铁站举办了《地铁遇见普拉多》展览，展出了29幅西班牙普拉多国家博物馆代表性作品，将地铁打造成一间画廊，作品真实尺寸复制并完全按照博物馆的展陈方式，作品信息简介一应俱全，并配备微信二维码语音导览，使观众可以全方位获取作品信息及影音资料，在匆匆旅途中不经意间与美邂逅，享受这一场流动的艺术盛宴。

今年9月，“上海城市空间艺术季”秉承“文化兴市，艺术建城”的理念，以“城市艺术化、艺术生活化”为目标，以“15分钟社区生活圈——人民城市”为主题，选取上海10个社区作为展览现场，其中上海大学上海公共艺术协同创新中心参与策划的临汾社区是样本社区之一。策展团队以“此刻，美好临汾”为理念，通过艺术家驻地创作、社区居民共创等方式，将雕塑、插画、摄影、墙绘、艺术装置等多种艺术作品融入居民生活空间，进而提升社区公共空间的艺术氛围，让居民在家门口就能与艺术相遇。当公共美育融入人们日常生活，当居民们从参观者变成参与者，当“看到自己变成了艺术作品创作中的一份子，感觉很奇妙、也很激动”。这一切令居民们感觉“艺术一下子变得不再那么有距离感，感觉更看得懂、也更温暖亲切了”。而这正是公共艺术打造的“无墙美术馆”的魅力所在。

此外，在上海衡山路十二号华邑酒店举办的第十届“AART上海城市艺术博览会”则采取酒店型展览模式，以客房为展示单元，同样将艺术置于更加生活化的酒店场景中。作为国内首个面向国际的酒店型艺术博览会，引入来自设计师、文化创意品牌、艺术设计机构等多元创意力量，呈现出超过两千件艺术作品。

从这一系列艺术实践表明，公共艺术正在成为链接表现对象和受众的有机桥梁，用艺术潜移默化地培养民众的审美认知，满足人们对创意美好生活的追求和向往。它作为一种“有温度的艺术”，在助力城市美育建设中发挥着四种重要功能：一是推动社会治理与城市发展，构建公共沟通的文化场域，二是还原城市历史风貌，承载民众情感记忆；三是提升人们生活品质和幸福指数，展现美好生活愿景。四是以优秀的艺术作品塑造民众的审美观念和价值观，诠释“以人民为中心”的创作理念。

久久为功： 打造人民共享的“无墙美术馆”

公共艺术致力于通过有温度的艺术和设计语言创造出“美美与共”的城市创意人文空间，将上海打造成为一座人民共享的“无墙美术馆”。在这个“无墙美术馆”里，学校美育、社会美育、家庭美育的之间壁垒与边界被消解，整座城市将是一座“美育之城”，处处洋溢着人文艺术的浪漫氛围、跳动着创意的年轻脉搏，人人都是美育艺术家，可以超越时间、空间随时随地邂逅艺术、享受艺术、创作艺术，从各自的视角、心之所向来解构和发掘艺术的无限可能，为上海这座“创意之都”赋能。

为了“人人都有人生出彩机会、人人都能有序参与治理、人人都能享有品质生活、人人都能切实感受温度、人人都能拥有归属认同”这样的美好愿景在2035年成为上海这座城市的生动图景。未来，我们仍需从以下几个方面坚持不懈推进上海公共艺术建设，方能久久为功。

上海在公共艺术方面需要继续建立和完善公共评判和决策机制。公共艺术离不开政府政策的支持和推动，建立匹配不同区域现状的公共艺术政策法规，可以有效避免简单空洞的“徒有其表”的面子工程，推动城市公共艺术建设高效落地实施。

上海还需加强城市公共艺术的数字化建设，记录与传播城市艺术记忆。城市公共领域的文脉传承、沿革与变迁形成了很多珍贵文献积淀，是城市人文要素的重要组成。数字化场景的应用转化可以让艺术超越时空的界限，自由享受数字化带来的沉浸式艺术体验，实现艺术与公众的自由对话，打破艺术与人与人之间的隔阂，助力上海成为一座智慧且温暖的创意城市。

进一步普及公共艺术教育，引导美育进入社会课堂，凸显美的价值引领。丰富市民美育活动，加强学校美育与社会美育的联动，建立社会美育课程体系，提升市民“知美、爱美、用美”的能力。同时将城市艺术资源合理引入学校美育课堂，激发、唤醒学生对于参与城市建设和文化营造的热情，并将人文知识融入社会实践中，凸显公共艺术专业与城市建设及社会治理的联动，构筑良好的城市基层治理文化生态环境。

进一步加强美术馆、博物馆与社区、高校之间的协同互动。美术馆、博物馆要积极发挥城市美育的主体作用，探索开展“美术馆之夜”“博物馆之夜”“微展览”“小美育工坊”等多种丰富的展览形式吸引市民的参与，同时，多与高校、流量大的社区、公共空间发生多方联动，深入参与到公共空间的艺术场域重塑。

加强公共艺术工作者的社会责任感。公共艺术工作者应积极承担起城市美育建设和传播的社会职责，关注民生所想，巧妙运用艺术手段呈现百姓喜闻乐见、雅俗共赏的优秀公共艺术，艺术院校要做好立德树人的根本任务，培养学生树立正确的艺术观和社会价值观，用情用力讲好上海文化品牌故事，通过上海这一国际化窗口，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

公共艺术是城区、街区和社区温度、色彩、情感和活力的总和，是人与人、人与社会、人与自然的调和剂，是一座城市精神重塑的催化劑。当上海整座城市成为一座“无墙美术馆”，才能实现创造力的交融，才能打造令人向往的品质生活新高地，真正参与到上海人民群众对幸福生活的追求当中。

(作者分别为上海市文联副主席、上海大学上海美术学院副院长；上海大学上海美术学院博士)

今年夏天于小陆家嘴滨江城市C位揭揭开面纱的浦东美术馆

艺术共享： 在美术馆、学校、社区间建立多元互动的当代美育机制

江梅

一百年前，蔡元培先生在《美育与人生》一文中就谈到美育的宗旨，他说：“一个完整强健人格的培养，并不源于知识的灌输，而在于感情的陶冶。这种陶冶就在于美育塑造全面完整的人，也正是美育的宗旨。”这也成为中国现代从事美育工作的有识之士的共识，即通过美育塑造健康完整的人格，进而塑造健康的社会。一百年后的今天，尤其是近些年来，随着中国社会经济的快速增长和当代文化艺术的长足发展，无论是国家层面面对公共文化服务体系建设的重视，还是社会层面人们对于艺术教育、素质培养的注重，都使得对于“美育”的认知和社会现实有了更多维的理解和更多样化的实践。其中，美术馆、学校和社区发挥着越来越重要的作用。

“艺术共享”已发展成为当代美育的重要方面，它与所谓的美育生产构成一种上下文的关系。艺术生产是具有创造性的创作实践活动，艺术共享则是通过美育的各种方式、途径将其成果传播到社会的各个层面和人群发挥影响。从艺术生产到艺术共享，小艺术从个人性创造领域进入社会领域，从曾经的小圈子扩展到大众生活，从而陶冶更多的人，培育更多具有审美力的心灵，构建美好社会，一直是现代以来美育的主要目的和使命。

20多年来，国内美术馆的事业发展经历了很大的变化，美术馆的功能随着社会发展出现的新现象与新需求而不断地进行补充、完善和拓展。通常而言，美术馆作为艺术博物馆，集收藏、研究、展览、教育功能为一体，其中艺术教育功能主要是将美术馆的前几个功能：艺术收藏、研究、展览的成果进行社会传播。国内美术馆的艺术教

育功能的建设，其标志性的体现是公共艺术教育部门在美术馆的设置，这个时间是在上世纪90年代中期。在这方面，上海走在全国前列，上海美术馆（今天的中华艺术宫）是国内最早设立教育部的美术馆。之后，从公立到民营，教育功能逐渐成为美术馆功能中的一项标配。美术馆教育功能如何开展？一方面借鉴国外美术馆的实践经验，一方面结合美术馆的自身条件与所处环境，不同的美术馆有不同的做法和特点。

尤其是近年来在国家大力倡导公共文化服务体系建设的推动下，美术馆的教育功能从理念到方法更是得到极大的丰富和发展。美术馆公共教育实践的形式越来越多样灵活，“无墙的美术馆”理念在实际的工作中获得广泛认同，教育功能从美术馆场域内部向外拓展。很多美术馆与高校建立“文教结合”的合作关系，与中小学建立侧重少儿审美培育的合作机制；同时，一些美术馆的展览、艺术活动也主动、有意识地向各种方式向在地的社区辐射，进入市民百姓的日常生活。

在这些美育实践中，一些具有探索性和创新性的案例，因其贴近甚至有些是植入最基础的社会单元如社区、街道、城乡，与居民百姓面对面、零距离交流互动而获得很好的社会反响。在此仅以上海刘海粟美术馆的“粟上海社区美术馆”和策展人、批评家王南溟创办的“社区枢纽站”为例。

“粟上海社区美术馆”由刘海粟美术馆发起，“粟”取刘海粟之“粟”与塑造之“塑”谐音，“粟上海”首个社区美术馆2018年成立于愚园路公共市集内二层空间，之后不断拓展社会合作模式，发展出虹桥地区“粟上海·大厦书店”，闵行江川

路“粟上海·红园”与“粟上海社区数字美术馆·控江路”等。刘海粟美术馆以美术馆专业力量帮助社区搭建平台和建立属于自己的独立空间，探索可以独立运营的模式。通过空间改造、结合社区文化来组织各种艺术性、趣味性、互动性强的展览与活动，吸引社区居民参与，走进艺术的同时也拉近了相互的距离。如在“日常说：社区影像展”“致愚园路匠人”“行走的城市视角”“Beyond Retro：上海制造”等受到在地居民欢迎和社会好评的展览与活动中，不仅老街区、老建筑的活力得到了激发，社区生活的品质也得到了提升，对城市温度与厚度的感知也通过这些街头巷尾的艺术生活在人们的情感中一点一点地积累起来。2019年，“粟上海·公共艺术社区营造计划”获得全国美术馆优秀公共教育项目，被认为是“专业美术馆公共艺术教育获得更大社会效益的一种延伸方法”。

“社区枢纽站”是由艺术批评家、策展人王南溟发起，得到专业界人士及在校学生支持和参与的公共文化项目。王南溟认为“社区枢纽站”的功能是双重性的：“它既是把美术馆社区化，也把社区美术馆化”。他通过以学术理念展开的项目策划方式与社会各组织、社区进行广泛的合作，让美术馆化的社区文化艺术与学术界互动。“社区枢纽站”通过联动各方资源在社区和乡村组织策划展览、工作坊、讲座、论坛等形式，邀请艺术家、专家学者和社区居民参与。在一些展览过程中，还会增加体验环节，邀请社区居民参与，和艺术家一起完成的创作，真实感受艺术与生活关系。王南溟接受采访时说“这个时候，艺术工作坊中的市民与艺术家成为一个相互了解和对话的

关系，以至于它不是一种被动的接受式教育，而是通过某些主题和创作手法的开放想象并鼓励形成市民自己的作品。由于社区展又是将艺术家的作品送到市民家门口的，所以市民不需要到远离自己住处的美术馆，就能很方便地借助所在地的社区美术馆的运营方式来获得体验艺术，包括参与到艺术家创作过程的情境之中去。”

“粟上海社区美术馆”和“社区枢纽站”的策划理念和实践方式各有特色，但有一个重要的共同点是通过各种形式的活动策划，打通了专业和大众之间无形的“墙”，将美育真正落实到社会最基础的层面，惠及最广泛的社会人群。

美术馆、学校、社区资源有效结合、各展所长，根据不同环境、条件灵活策划相应活动，像这类的美育实践，因“下沉”社区、城乡而涉及到的各个方面人群的参与度都特别高，因而对人们的艺术感知力的激发、审美水准的提高，乃至社区整体艺术氛围的营造和生活获得感提升都有非常实际的效果。

总体而言，上海的美术馆，无论公立还是民营，近年来对于公共艺术教育都都比较重视，它们结合自身的场馆资源优势向外拓展，开展各类公共教育活动，努力形成自己的特色，已成为城市公共文化服务体系建设中不可或缺的重要组成部分。期待美术馆美育、校园美育、社区美育，三者进一步互通联动，资源整合，形成合力，建立艺术共享的社会美育共同体，让艺术更好地融入生活，服务大众，通过艺术之美让人与人、人与社会的关系向着更加和谐美好的方向发展。

(作者为上海油画雕塑院副院长)