

打响四大品牌·聚焦上海文化

上海率先出台省级美术馆行业管理规范,《管理办法(试行)》6月1日起施行

申城近百家美术馆有了规范的“健康步道”

■本报记者 范昕

近年来,我国美术馆事业取得了较快发展。从硬件方面讲,美术馆数量不断增加,条件不断改善,美术馆格局进一步完善。数据统计显示,从2012年到2017年,文化行政部门归口管理的美术馆从265家增加到499家,翻了近一番。其中,上海的美术馆发展势头尤其迅猛。据统计,截至2017年底上海市各级各类美术馆共有82家;2017年全年举办展览723场,吸引观众617万人次,举办馆内外公共教育活动3357场。

6月1日起,由上海市文化广播影视管理局制定的《上海市美术馆管理办法(试行)》(以下简称《办法》)将

■美术馆不是画廊,不得从事艺术作品原作的商业经营

于全市范围内推行,意味着全市美术馆有了指引方向的“健康步道”。这也是全国出台的第一个省级美术馆行业管理规范性文件,意义重大而深远。

对于美术馆,人们早已不陌生,然而美术馆在内容、功能等方面如何定义,长期以来众说纷纭。因此《办法》的出台具有一定的独创性意义。《办法》对美术馆做出明确界定。第二条指出美术馆四个方面的构成要件,即内容、功能、程序和性质。内容主要是近现代以来的造型艺术;功能是收藏、研究、展览、公共教

育、文化交流等;程序是经登记管理机关依法登记并面向公众开放;性质是非营利性机构。第四十三条补充提到,本市具有美术馆性质的艺术馆(院)、纪念馆、艺术中心,以及由企业、事业单位、社会组织等独立法人机构开办,但不具有独立法人资格的美术馆,参照本办法管理。这些条款表达了《办法》的适用范围,填补美术馆定性定义的空白,为《办法》的贯彻执行奠定了基础。

值得注意的是,美术馆的公共文化服务与公益属性在《办法》中被特别强调。美术馆属于公益性文化事业机构,是公共文化服务体系的重要组成部分。《办法》明确国有美术馆应当向社会免费开放,鼓励非国有美术馆向社会免费开放,并且指出美术馆应当制定公共教

育工作方案和针对不同观众群体的公共教育计划。美术馆经营活动的范围也在《办法》中得以廓清——美术馆不得从事艺术作品原作的商业经营活动。这一条款将美术馆与画廊做了清晰界定。

在业内专家看来,《办法》着力推动美术展览馆向美术馆转型,以一系列条款引领美术馆成为学术研究中心。这呼应的恰是美术馆建设正由硬件建设转向软件建设的实际情况。比如,鼓励美术馆在做好收藏和研究工作的基础上,办好系统长期陈列,举办符合学术定位、突出藏品特色的展览;强调学术委员会在美术馆登记论证、收藏、展览等方面的重要作用;要求美术馆建立功能完善的藏品数据库;要求发挥藏品优势,开展相关专业领域的理论及应用研

究;鼓励学术出版;鼓励美术馆建设数字美术馆、设立艺术图书馆和艺术档案室、开发文化创意产品。

■美术馆与博物馆共同构成完整的文化传承和保护体系

“当前我国美术馆建设正处于历史上最好的发展时期。”文化部艺术司司长诸迪告诉记者,应该将《办法》的出台置于目前全国美术馆基本建设发展状况的背景下来看。据估计,目前全国整体美术馆数量应该在1000家以上,此外还有不少美术馆正在建设。软件方面,美术馆履行专业职能的能力及其公共文化服务能力得到了很大程度的提升。与此同时,我国美术馆工作还存

在许多不足,面临不少困难和挑战。主要是美术馆发展总体质量和效益还不高,发展不平衡不充分的问题较为突出。如何大力推动美术馆从高速发展向高质量发展转变,如何更好地发挥美术馆在整个艺术生态中的重要作用,需要我们以新的面貌拿出新的作为。

上海率先出台省(区、市)一级的美术馆管理办法,具有重要的意义。诸迪认为:“进一步加强美术馆的规范化、法制化建设,也是文化和旅游部推动美术馆健康发展的重要内容。现在看来从全国层面立法需要很多条件,也需要很长的准备。这对于以后从文化和旅游部层面制定相关法规是很好的参照。”

美术馆的建设之所以需要被重视,这是由美术馆在文化建设中具有不可替代的职能决定的。我国的美术馆与博物馆共同构成完整的文化传承和保护体系,同时,美术馆也是美术文化传播的重要渠道和美术评价体系的重要组成部分。美术馆职能缺失,或者不能很好地履行职能,必然会造成美术文化传承的断裂、美术生态系统的失衡以及公共文化服务体系的缺失。

当一座城有了艺术,就有了自己的语言

嘉宾:李向阳(上海市美协副主席、原上海美术馆执行馆长) 李磊(中华艺术宫执行馆长) 甘智漪(上海民生现代美术馆馆长)

美术馆曲高和寡的时代已经翻篇。最近几年,随着新开的美术馆不断扩大着这座城市的艺术地图,各种美术馆涌现出的“爆款”展览也越来越多,每逢有“话题”属性的新展开幕,美术馆成了文艺青年们“打卡”的好去处。这股美术馆热的背后,是城市文化的发展进步,也折射出大众日益增长的文化需求。那么,美术馆人士如何看待“美术馆热”,美术馆对于我们生活的这座城市究竟有多重要?在《上海市美术馆管理办法(试行)》即将推行之际,本报记者独家对话三位业内知名专家,分享他们对这一领域的思考和展望。

■本报记者 范昕
见习记者 王筱丽

再次明确美术馆社会服务的基本职能

记者:近些年在上海,无论国有还是私营美术馆,都如雨后春笋般出现。很多人说,美术馆的“春天来了”。在这个“春天”里,《上海市美术馆管理办法(试行)》(以下简称《办法》)的出台,对于美术馆事业的发展而言,又将发挥什么样的作用?

李向阳:是的,美术馆的“春天来了”。这个“春天”不仅仅指数量,美术馆如今的技术条件、办展理念、推广活动等方面都给了人们很多惊喜,国际艺坛的一线艺术家也频频汇集上海,这在我20多年前入行时来说完全是“做梦都想不到的事”。不过随着美术馆数量的大幅上升,难免出现良莠不齐的现象。《办法》的出台相当及时,它再次明确了美术馆社会服务的基本职能,为社会构建一个好的美术馆生态指引了方向。

甘智漪:上海美术馆的发展速度在全国首屈一指,越是蓬勃发展,越是需要规范,需要正确的导向。

李磊:近年来美术馆事业的繁荣

复星艺术中心

吴美术馆

外滩美术馆

龙美术馆西岸馆

美术馆的建设不仅仅与“砖瓦”有关

记者:世界上,不少知名美术馆、博物馆都是非国有的。上海的美术馆之中有70%是民营美术馆,它们的定位、运营、发展方向又该如何向世界知名美术馆学习?

李向阳:非国有美术馆的未来前景

无量。

甘智漪:《办法》将这类利用或主要利用非国有资产设立的美术馆定名为“非国有美术馆”予以特别关注,明确了关于美术馆的一些概念,我认为对于民营美术馆来说格外有价值。

比如,《办法》提示,对于一家美术馆而言,最重要的是:一为空间,二为资产,也即收藏。这恰好给国内不少空有建筑、

展示空间却没有自身收藏的美术馆提了个醒。美术馆的建设不仅仅与“砖瓦”有关,在欧美很多国家,美术馆其实是由收藏家丰厚的收藏演变而来的。美术馆需要“耐心资本”,美术馆的运行是细水长流的事情。

美术馆须明确其公益性性质,不以营利为宗旨和目的,营运过程中获得的艺术品捐赠属于美术馆本身,属于社会资产。民营美术馆也不例外。美术馆不能变成企业或者个人

制图:李洁 (均资料照片)

展示空间却没有自身收藏的美术馆提了个醒。美术馆的建设不仅仅与“砖瓦”有关,在欧美很多国家,美术馆其实是由收藏家丰厚的收藏演变而来的。美术馆需要“耐心资本”,美术馆的运行是细水长流的事情。

美术馆须明确其公益性性质,不以营利为宗旨和目的,营运过程中获得的艺术品捐赠属于美术馆本身,属于社会资产。民营美术馆也不例外。美术馆不能变成企业或者个人

为了让更多孩子登上展示自我才艺、收获音乐乐趣的舞台,MISA每年都会招募全新学生节日乐队成员。今年主办方在面试中,发现有人报名参加了多个MISA青少年项目面试。比如学习圆号的小选手杨兆实,刚参加完大前天在上交音乐厅举行的小志愿者面试,后一天就来到了学生节日乐队的面试现场。去年已入选过MISA学生节日乐队成员的杨兆实说:“以前我每次独自在陌生人面前演奏,手心就会出汗,但和学生节日乐队的成员一起学习磨炼后,我对演出已经不再打怵。今年哪怕‘连轴转’,我也要再度入选。”

据介绍,节日乐团通常是依托音乐

合奏表演让孩子更好体验音乐乐趣

上海夏季音乐节学生节日乐队面试现场热闹非凡

本 报 讯 (记者姜方)黄浦区青少年艺术活动中心于前天上午,迎来了众多手提乐器盒的学生。今年的上海夏季音乐节(以下简称MISA)学生节日乐队面试现场热闹非凡。举行到第三届的MISA学生节日乐队招募报名人数逐年上升,今年有400多位学生前来报名,其中年纪最小的乐手只有八岁。

为了让更多孩子登上展示自我才艺、收获音乐乐趣的舞台,MISA每年都会招募全新学生节日乐队成员。今年主办方在面试中,发现有人报名参加了多个MISA青少年项目面试。比如学习圆号的小选手杨兆实,刚参加完大前天在上交音乐厅举行的小志愿者面试,后一天就来到了学生节日乐队的面试现场。去年已入选过MISA学生节日乐队成员的杨兆实说:“以前我每次独自在陌生人面前演奏,手心就会出汗,但和学生节日乐队的成员一起学习磨炼后,我对演出已经不再打怵。今年哪怕‘连轴转’,我也要再度入选。”

据介绍,节日乐团通常是依托音乐

小提琴家贝尔携圣马丁“燃烧”舞台

■本报记者 姜方

曾获格莱美奖的美国小提琴家约夏·贝尔,前晚率领圣马丁室内乐团登台凯迪拉克·上海音乐厅,舞台上的贝尔犹如一位“摇滚巨星”,屈膝、弯腰、摇头晃脑,身姿摇曳,以丰富鲜活的演奏方式,带领乐团“燃烧”了整个音乐厅。

从巴赫《A小调小提琴协奏曲》、柴可夫斯基《C大调弦乐小夜曲》,到巴伯《为弦乐而作的柔板》、皮亚佐拉《布宜诺斯艾利斯的四季》,贝尔时而作为第一小提琴声部领奏,时而作为独奏者表演,游刃有余地穿梭于不同风格的音乐之间,由他指挥的圣马丁室内乐团也展现了收放自如的演奏功力。最终,音乐会在这场曲目庞塞《小星星》中收梢,艺术家与观众共度了一个美妙的夜晚。

演出后第二天,贝尔对前一晚的音乐会依然回味无穷。他在接受沪上媒体采访时说:“上海的观众让我感动。他们用认真的聆听,展现了对艺术的尊重,特别迷人。”

最重要的是让听众感受到演奏者的心

作为古典乐小提琴独奏家,抑或是热衷流行跨界的新古典“代表人物”,贝尔的成绩都堪称骄人。在美国,他是获得主流媒体褒奖的“古典音乐超级巨星”。相比传统的古典乐演奏家,他的经历颇有几分“传奇性”,如为张艺谋电影《金陵十三钗》、获得奥斯卡最佳配乐的电影《红色小提琴》等演奏片中音乐。“古典音乐世界本身就结合了新与旧,当代音乐作品也属于音乐史的组成部分。挑选合作者、作品与演出地点时,我不会对自己设下任何限制。”贝尔接下去的行程(暂定)充分展示了这种多样性:携手低音提琴演奏家和作曲家埃德加·梅耶,上演具有美国“兰草音乐”风格的作品;与新加坡华乐团合作,演绎包括小提琴协奏曲《梁祝》等中国作品的唱片;参加在华盛顿郊外举行的户外演出,把音乐送到更多观众耳边……

和贝尔同样分量十足的,还有他手

中1713年的斯特拉迪瓦里小提琴。他曾拿着这把价值350万美元的名琴,伫立华盛顿喧闹的街头演奏一系列高难度作品,结果只换来几个人的驻足,以及不到50美元的“打赏”。这件事被媒体“添油加醋”报道,让贝尔很是苦恼。“我并不在乎人们是否认识我,更看重他们能否专注地欣赏音乐。比如前晚上海音乐厅的演出中,观众没有交头接耳,没有盯着手机,而是入神地听我演奏,这让我非常快乐。”观众席中数量众多的上海青少年更使这位小提琴家感到欣慰。

和乐团成员一起吃小笼包、冷面

2011年,贝尔被任命为圣马丁室内乐团的音乐总监,成为自1958年马里纳爵士创建乐团以来,第一个担任该职位的人。这次音乐会也是贝尔首次率团来沪演出,他表示非常享受与圣马丁室内乐团的合作:“相比舞台上单一的独奏者,成为室内乐团的总监并率领成员共同演奏,给了我更大的挑战和收获。”除

一些小编制协奏曲以外,未来贝尔还计划携手圣马丁室内乐团来沪演绎贝多芬《第九交响曲》等大规模作品,拓宽室内乐团的演奏维度。

圣马丁室内乐团因其对经典古典音乐作品独特、精致、唯美的诠释而闻名于世,其1969年年度畅销专辑《维瓦尔第的四季》和1984年奥斯卡最佳影片《莫扎特传》配乐原声尤为著名。团中小提琴手凯蒂·斯蒂尔曼说,哪怕坐在圣马丁室内乐团最后一排演奏的乐手,也和首席的投入程度并无差别。“除了每个乐手严格要求自己以外,我们团队也非常善于倾听彼此,在融洽的交流氛围中默契配合。”

贝尔坦言,圣马丁室内乐团的团队气氛非常友好。能一起录唱片、上台演出,也能一同旅行、插科打诨。这次在沪期间,贝尔不仅和乐团小提琴首席德·索萨等人同游上海,品尝小笼包、上海冷面等特色美食,还给孩子买了围棋作为礼物。德·索萨更特意奔着“上海制造”而来:“上海牌手表我闻名已久,在我心目中就是世界一流的品牌。”