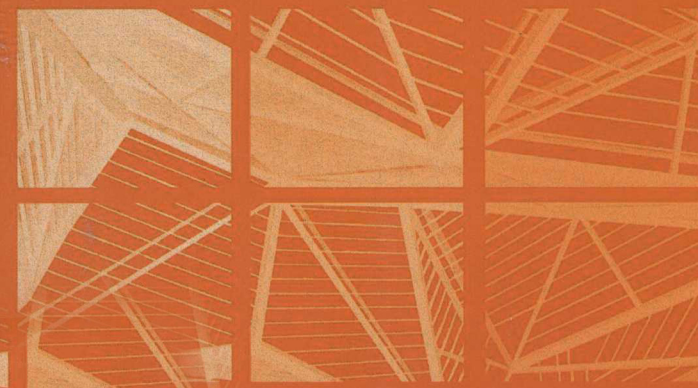

唐斌 / 著

MUSEUM
AND
KNOWLEDGE PRODUCTION

美术馆与知识生产

美术馆与知识生产

唐 斌 / 著

 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术馆与知识生产 / 唐斌著. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5356-4530-2

I. ①美… II. ①唐… III. ①美术馆—研究 IV. ①J-28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 110572 号

美术馆与知识生产

出 版 人: 李小山

著 者: 唐 斌

责任编辑: 杨小兰

责任校对: 彭 慧

封面设计: 纪玉洁 马艳琴

版式设计: 马艳琴

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 889mm × 1270mm 1/32

印 张: 5.125

字 数: 120 千字

版 次: 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4530-2

定 价: 26.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85583670

序

本书是作者在其博士学位论文的基础上，经过反复修改和订正，并补充了一些新的资料后完成的。

20世纪90年代以来，我国的美术馆事业进入了一个前所未有的快速发展时期，许多经济较发达地区掀起了一股美术馆建立热潮，除公立美术馆外，各类民营美术馆也纷纷涌现，成为了新时期以来一个奇特的文化现象。美术馆文化是中国特色社会主义文化的重要组成部分，美术馆文化的自觉自省和自信意识对于整个社会文化的和谐构建、社会秩序的和谐整合将会起到积极的作用。中国美术馆的时代已经来临。但同时，由于发展过快，中国的美术馆在收藏、保护、展示、推广、研究、教育及社会服务等方面的功能尚未真正到位，对这些功能的学术研究和理论探讨更有欠缺。

如何以当下我国美术馆的快速发展为契机，以高度的社会责任感和历史使命感，探索和思考当前美术馆事业和美术馆文化的发展规律，是具有学术价值和现实意义的。作为一名青年学者和有着多年美术馆从业经验的管理者，本书作者不负自己的责任与使命，多年以来一直致力于美术馆方面的管理实践和理论思考，本书的成文正是他在这两方面的积累和探索。

本书以美术馆为研究对象，在经济全球化、政治多极化、文化多元化的世界大背景下，从美术馆与知识生产的角度，深入探讨了

美术馆与社会、文化、教育等的关系，揭示了隐含在作为一个公共文化机构的美术馆背后的丰富的政治、经济、历史、文化内涵，阐释了美术馆的文化和社会价值、美术馆的知识生产和在国民美育中的意义。

在全球化的语境下，文化的交往与传播越来越成为各国相互关系的重要内容，同时也被看作是一个国家综合国力的重要组成部分。进一步思考中国的美术馆在全球化进程中，在国际交流与对话中如何传承与传播民族文化，塑造国家形象和文化自主等问题，则是本书研究的重点与核心。

本书的出版，应当视为作者唐斌在美术馆研究上的新起点。作为唐斌博士研究生的导师，期待他今后能有更多的理论成果和学术建树。

是为序。

王宏建

2011年6月于中央美术学院

绪论

在全球化与生态威胁的背景下，自20世纪90年代以来，国际博物馆学术界的目光便逐渐从理论建设转向现实课题。随着博物馆自身的不断发展，相比初期以征集和保护为主，现在的博物馆更注重于展出、传播和教育功能，致力于人类社会现在和未来的、有形和无形的、自然和文化的世界遗产保护、传播和交流。博物馆从事的促进教育、探究社会历史进程、用文化和科学精神启迪人类、帮助人类研究、认识和理解世界，是义不容辞的社会责任。博物馆是历史与未来之间的桥梁，不能游离于现实社会之外，承载着开展文化交流与文明对话的使命。

全球化时代同样给传统的人文知识生产提出了新的挑战和机遇。人文知识生产的地位、功能和形态已经或正在发生某种变化。那么，作为知识生产主体的人文知识分子应当如何给自己定位，应当承担起什么样的社会责任？全球化时代美术馆的主要功能是传播知识、传承文明，美术馆的过去、现在和未来已经证明并将延续其塑造知识的活力和其自身独特的知识力量。在全球化的文化情境下，来研究美术馆的知识生产如何影响并塑造我们对艺术作品的阐释，如何在更大领域内对社会和公众发挥美育作用，如何将本国家本民族的文明、文化传播到全世界，是具有重要现实意义和学术价值的。

自16世纪世界上第一所公共博物馆——意大利乌菲齐美术馆

(Uffizi Gallery)向公众开放以来,美术馆的发展几乎与西方“现代性”进程的全球化扩张同步,到了20世纪,作为一个公共领域的美术馆屹立于世界各地,其数量和丰富性不断扩张。回看我国,中国第一个国立美术馆——“国立美术陈列馆”在社会各界,尤其是文化艺术界人士的强烈呼吁下于1936年建立。26年之后,1962年,新中国第一个国家级美术馆“中国美术馆”才正式落成开放。

美术馆,作为一个公共领域内的文化机构,它在中国的产生与发展,既是中国现代历史自身写作的需要,也显示了中国文化艺术史进入一个统一的世界文化艺术史的自觉努力。我们不难领悟和联想作为一个公共文化机构的美术馆背后隐含着的丰富的政治、经济、历史、文化内涵,而美术馆的文化和社会价值、美术馆的知识生产和美育的意义,也正是在这些丰富的内涵中逐一展开,逐步实现。

研究的初衷是从美术学学科出发,结合多年的美术馆实践与理论关注,在以美术馆为具体研究对象的理论写作中体会和探讨全球化时代美术馆知识生产的有效性。正如卡若·邓肯在她的《文明化的仪式·公共美术馆之内》一书中指出的:“美术馆,不管它们有多大或多小的局限,也不管它们看起来如何的边缘,美术馆空间是一个值得争取的空间”。我认为,在我们今天全球化的背景下,在知识生产研究与美术理论写作中,美术馆作为一个特别的文化载体、文化现象,也是“一个值得争取的空间”。

美术馆在中国的产生是西方现代文化全球化扩张的结果。从这个意义上讲,辛亥革命之后中国社会对美术馆的呼唤实际是中国文

化进行现代性书写的内在要求。这种内在要求的合理性和合逻辑性，可以通过对比民主革命之后的西方国家与日本美术馆的产生与发展得到最好的说明。公共领域的美术馆，是国家的文化形象工程。其中，国立美术馆更是一个国家文化形象的直接表征。如果我们将公共领域的美术馆视做一个文化能指符码的话，那么在这个解码过程中，我们将会遭遇异常丰富的所指——政治的、经济的、历史的、艺术的；阶级的、性别的、种族的；大众的、精英的、主流的……其中任何一方面的所指，又都能为我们延展出一个理论书写空间，而美术馆这个主题将在这多重空间中为我们呈现出异常丰富生动的内涵。

当前随着世界经济与科技一体化、政治多极化与文化多元化的发展，博物馆正面临经济与社会的挑战，博物馆学也在适应这种变化中不断增加新的内涵。而美术馆是博物馆的主要形式之一，它是用最为直观的图像保存着人类的记忆、见证着历史的变迁、传承着文化的延续、传播着人类的知识。

全球化背景下，美术馆已不再局限于一个固定的建筑空间内，它变成是一种“思维方式”，一种以全方位、整体性与开放式的观点洞察世界的思维方式。美术馆文化的自觉、自省和自信意识对于整个社会文化的建构、社会秩序的重整将起到积极重要的作用。中国的美术馆在思考与实践中，如何在全球化的视野中展示自己，实现公众心目中对作为公共领域文化机构的美术馆的理想性期待，如何以当下美术馆的大发展为契机，真正实现其全方位的教育功能，在传播艺术中传承文明，进而在国际舞台上把持本土文化方向，借势

壮大民族精神和国家形象。世界将在文化的理解、文化的思维、文化的碰撞中构成全球化时代。这些问题的研究是当今的知识分子特别是博物馆从业者的责任和使命。

我国的博物馆研究刚刚起步，其理论和方法基本上参照欧美体系。在西方，现今博物馆学的发展虽然方向多源、势头迅急，但与其他学科相比，尚不成熟。博物馆学是一门交叉学科，需要吸收哲学、美学、艺术史学、历史学、社会学、人类学、心理学等领域的相关成果。

新博物馆学的研究是20世纪70年代出现的，它也是人类文明发展的产物。由于地球上的自然环境不断恶化、生态危机日益严重，人类的生存受到威胁。此外不少国家正经历社会转型期，贫富差距拉大，人际关系疏远而紧张，在全球范围内出现了社会与道德危机，这使人想到了能终生启发人的心智、塑造人类真（理性）、善（道德）、美（情感）灵魂的博物馆的作用。于是进一步反思博物馆在人类社会发展到底应起何种作用，更进一步追寻博物馆的根本目的又在何方，这种把博物馆的作用与全人类进步联系起来的反思正好是新博物馆学诞生的催化剂。

正确的反思必然会孕育出进步改革。1928年，英国人迈尔斯（Miers）就提出了博物馆的功能由收藏研究发展出教育是博物馆的第一次革命。但那时的博物馆教育与公众的需求相去甚远。1972年，联合国教科文组织与国际博物馆协会在智利首都圣地亚哥举行了圆桌会议，会议的主题是：“博物馆与当代社会”，会上讨论了博物馆与社会及其环境文化、博物馆与科技的发展、博物馆与终生教育等

问题，强调博物馆要随着社会的发展而变革，这是博物馆发展史上的第二次革命。

在20世纪80年代初，由国际博物馆协会所属的博物馆学专业委员会组织了几次国际性会议，在1984年发表的《魁北克宣言》中接受了英国博物馆学家梅兰德 (Mayrand) 提出了新博物馆学以涵括上述的博物馆学。1985年在葡萄牙首都里斯本举行的会议上成立了国际博物馆协会的附属机构之一的“国际新博物馆学运动”。正是强调博物馆在当代社会中的目的、功能的博物馆二次革命以及生态博物馆与社区博物馆的实践为新博物馆学的建立提供了理论基础。

由此开始博物馆学的研究重心由“物”向“人”发生了偏移，对新博物馆学各领域的研究也逐渐引起了更多学者的重视。国际博物馆协会 (ICOM) 把2002年的“国际博物馆日”的主题定为“博物馆与全球化”。博物馆现已成为知识生产、文化销售、图像传播和媒体竞争的焦点。当下许多重要的学术论争皆以新颖而具有普适性的方式，在博物馆这个学术阵地激烈展开。

然而中国博物馆行业的发展可谓一波三折。1935年在北平成立了中国博物馆协会，1937年“七·七事变”爆发，协会被迫中断活动，1949年协会因故解散。1982年协会再次成立但改名为“中国博物馆学会”，2005年庆祝协会成立70周年并为与国际接轨，同时改回“中国博物馆协会”。

回首再看中国的美术馆发展历程。1905年，清末状元张謇在两次上书清朝廷未果的情况下，自费在家乡办了“南通博物苑”，内分

自然、历史、美术三部分，这是中国第一个兼具美术馆性质的博物馆。1914年，辛亥革命之后，清故宫更名为“古物陈列所”¹，向公众开放，这实际上是中国最大的古代艺术博物馆。这一古代艺术博物馆的建立可以看成是效仿西方民主革命的一个政治、文化举措。这一举措是针对通过革命手段颠覆了封建王朝之后，中国社会所面临的重塑政治、文化身份的问题。事实上，在那个特殊的历史时期，故宫博物院——作为旧秩序结束的象征有余，但作为新秩序开始的象征却不足，它身上所沉积的旧中国审美趣味与当时中国新文化艺术的发展方向是极不相衬的。因此，对一个新的国家艺术造型博物馆的呼唤在社会各界，尤其是文学艺术界十分强烈。鲁迅、蔡元培、徐悲鸿、刘海粟、颜文梁、林风眠等当时中国文化界的名人纷纷上书或撰文呼吁国民党政府建立中国的国立美术馆。

时在民国教育部社会教育司任职的鲁迅于1913年提交的《拟播布美术意见书》中写道“当就政府所在地，立中央美术馆，为光复纪念，次更及诸地方。”曾任民国教育总长的蔡元培在《文化运动不要忘了美育》一文中明确提出“建立普及社会的、公开的美术馆或博物院”。而曾留学法国，对国外美术馆印象深刻的徐悲鸿更是旗帜鲜明地表示：“国家唯一奖励美术之道，乃在设立美术馆”，“因其为民众集合之所，可以增进人民美感，舒畅其郁积，而陶冶其性灵”，而画家的画作“乃代表精神，或申诉人民痛苦，或传写历史光荣，国家苟不购致之，不特一国之文化一部分将付阙如，即不世之天才，亦将终致毁灭，其损失不可计偿”。林风眠于1932年撰文《美术馆之功用》，平实地

1. 1925年更名为“故宫博物院”，确立了故宫的博物馆性质。

探讨了美术馆对于认识历史、教化民众、促进艺术以及树立良好的国家形象方面的问题。可见，当时的中国文化界人士已经初步认识到了美术馆是一个国家形象工程，具有审美教育功能和保藏、研究艺术文化的功能。

在中国文化艺术界的强烈呼吁声中，中国的第一个国立美术馆——国立美术陈列馆于1936年在南京落成，并于次年举办了全国第二届美展。但由于不久后中国即陷入了旷日持久的抗日战争，中国这第一个国立美术馆几乎是名存实亡。新中国的国家级美术馆——中国美术馆，也是在新中国建国近十年之后才破土动工的。2003年，内部全面翻修的中国美术馆重新开馆，一个真正具有艺术博物馆性质的国家级美术馆出现在我们眼前。

美术馆在中国发展的这种状况，也直接地反映到了美术馆的研究状况当中。近几年，随着国家对博物馆事业的重视并实际投入，各地博物馆的新建、改扩建发展很快。如何科学地与国际接轨、切实顺应中国当前国情并着眼可持续发展等一系列问题摆在了我们面前，因此对我们来说对此课题的研究是具有前沿性和现实意义的。从理想的学术研究角度来讲，作为一个公共文化机构（空间）的美术馆应该是人文学科研究的焦点之一，但是中国国内的实际理论写作情况却与美术馆应该获得的关注不相符合。审视这一研究现状，我们有理由相信美术馆主题研究应该得到国内理论写作更多的关注、反思与开拓。

美术馆的研究是一个跨学科、跨领域的复合式研究课题。为突

出选题的前沿性、现实性和适宜性，在梳理博物馆学科体系和历史发展的前提下，结合自身工作实践经验积累和研究兴趣，将研究重点放到当下全球化时代新博物馆学的领域中展开，并进一步着重于美术馆的知识生产研究。

本研究的核心议题是美术馆，我将研究放在全球化的时代背景下，从知识生产的角度分析美术馆的发展。因此不可避免的涉及到对全球化的认识，围绕新博物馆学研究领域的美术馆，又主要阐明已经形成的经济全球化的时代背景和当今正在行进中的文化全球化的时代语境下，美术馆如何作为、它的时代特征和现实意义。同时从知识生产的角度来考量美术馆，主要以马克思的精神生产、艺术生产为理论基础。人类社会在二十一世纪的今天，已经进入“知识型社会”，对知识的需求和理解也在发生着转变，人们对精神文化生活的要求和消费越来越多样化。美术馆的知识生产也在随着时代的变迁和社会的进步发生着变化，美术馆如何利用自身的优势和特殊性，实现其对公众的审美教育和文化传承、知识传播功能，是研究的重点。

由此可以认识到，全球化、美术馆和知识生产的研究必然与艺术学、人类学、社会学、心理学、历史学、教育学等学科相关联，涉及到美术馆的艺术学研究、美术馆的文化学研究、美术馆的社会学研究、美术馆的教育学研究等等。

此外，美术馆作为独立意义上的研究对象，不可避免地与博物馆学、美术馆学发生关联，博物馆学是一门公认的研究内容十分复杂和广泛的学科，处于自然科学和人文、社会学科的交叉协作

之中。正是由于博物馆学研究的复杂性，西方的博物馆学家着眼于不同的研究角度并结合博物馆的分类，将博物馆学研究主要分为：普通博物馆学(General Museology)、理论博物馆学(Theoretical Museology)、历史博物馆学(Historical Museology)、专门博物馆学(Special Museology)、应用博物馆学(Applied Museology)。其中，美术馆学主要就是在专门博物馆学的基础上发展起来的。美术馆学的研究具有一种强烈的学科互渗性，这既是由研究本身的性质决定的，同时也与“美术馆”这个研究对象本身所具有的复杂内涵相关。一个理想化、单纯化的美术馆似乎只是一个收藏、展示和研究艺术品的场所，是一个提供人们“与美相遇”的中性场所，但是当我们把美术馆的历史由来、美术馆与人类社会的发展进步、美术馆与国家民族文化认同、美术馆的知识生产与社会美育、大学教育等问题一一纳入我们的视野，我们就不难发现深藏在美术馆这个公共领域的视觉艺术建筑内部和背后，有着极其丰富和耐人思考的多层次的研究价值。

美术馆研究，作为一个跨学科的研究，其丰富复杂的内涵和多重的学科关系决定了它的研究方法是多层次、多角度的。结合本研究的重点和目的，在启发思路和延展理论方面，主要借鉴全球化、知识生产的研究方法和文化研究、博物馆学科的研究方法。在具体的写作中，纵观世界博物馆、美术馆的发展进程，重点结合中国的美术馆发展现状，思考中国的美术馆在全球化的今天，美术馆功能的定位、文化功能的实施、美育功能的实现以及中国

的美术馆在全球视野中的实际位置、在国际交流与对话中如何塑造国家形象和文化自主等问题。实证考察美术馆与当今社会、与公众生活之间发生了和正在发生以及未来会发生些什么，力图呈现一个真实的美术馆形象。

目 录

序 言	i
绪 论	iii
第一章 全球化与美术馆	1
全球化的理论认识	1
经济全球化	9
文化全球化	18
全球化时代的美术馆	24
第二章 知识生产与美术馆	29
知识生产的理论	29
知识生产与社会发展	35
全球化时代的知识生产与美术馆	42
第三章 美术馆与社会	52
美术馆与社会发展	52
美术馆与“学习型”社会	68
美术馆的信息传播	72

第四章 美术馆与文化	81
文化的概念 81	
美术馆与国家文化 85	
美术馆与城市文化 90	
美术馆知识生产的大众化与精英化 94	
第五章 美术馆与教育	101
美术馆的教育功能 101	
大学教育与知识生产 108	
美术馆与大学教育 114	
第六章 全球化时代美术馆知识生产的现实意义	123
国家形象与文化自主 123	
民族文化遗产与传播 128	
文化全球化中的中国 134	
结 语	139
后 记	144
参 考 文 献	145