

大学与美术馆 UNIVERSITY & ART MUSEUM

作为美术馆的“声音”

★ 总第四期

一是探讨一种当代艺术较难识别和辨认的门类或“品种”——“声音实践”（或“声音艺术”），它们在与美术馆发生关系的过程中所扮演的角色，并以此为基础，展开一系列知识累积和学术探讨。这一板块主要围绕“声音”展开讨论，通过诸如：什么是“声音艺术”；美术馆与“声音艺术”的关系；“声音”在空间与时间之间的实践；东方与西方对“声音”的不同理解，以及“声音”与政治、身体等的关系。通过多重视野的展开，从一门“新学科”的意义上探讨一种未被定义，或即将被定义的艺术门类的可能。而恰恰在近年来，“声音”越来越受到重视，成为国际当代艺术的一个新热点，已经有多家西方重要美术馆推出或正在策划有关“声音”或“声音艺术”的大型展览（包括回顾性展览）。在此背景下，中央美术学院美术馆也将针对“声音”启动一些小型展览项目和小范围讨论会，旨在探讨一种有别于西方的“另一种有关声音的历史与实践”。本辑收录的一批关于“声音艺术”的研究性文章，包括国外相关译文，将作为这一新学科专题研究的一个背景和基础文本。

二则是“作为美术馆的‘声音’”，“声音”作为文化的立场、态度、载体，在当代文化语境的公共美术馆中，应该如何成为社会和公共空间、公共场域、公共性建设的一种可能。即如何发声，或者发出怎样的“声音”，或如何共构多元的“公共声音”场等等。因此，我们在“美术馆文化”、“公共教育”、“新学科”、“研讨会”等板块中展开相关的讨论。其中，我们着重选取了一批讨论当代美术馆的公共性的文章，以及探讨本土美术馆展览展示与空间转换过程中的话语方式转变的研究成果，并以此来发出独特的“声音”。诸如，在“美术馆文化”板块中，我们特邀作者根据本期主题，从美术馆事业与建设公民社会的内在联系的角度切入，探讨在美术馆文化价值的多重声部中，应如何发出自己独特的声音，如《美术馆的声音：通向公民社会

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

大学思想 美术馆文化 艺术史与理论 新学科 公共与教育 典藏研究 研讨会

大学与美术馆

UNIVERSITY & ART MUSEUM

作为美术馆的“声音”

总第四期

图书在版编目(CIP)数据

大学与美术馆：作为美术馆的“声音” / 王璜生主编.

-- 上海：同济大学出版社，2013.11

ISBN 978-7-5608-5179-2

I. ①大… II. ①王… III. ①美术馆—中国—文集

IV. ①J12-28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 154659 号

大学与美术馆：作为美术馆的“声音”

主 编 王璜生

责任编辑 邢泽民

助理编辑 丁会欣

装帧设计 润泽书坊

责任校对 徐春莲

图文制作 乔 荣

出版发行 同济大学出版社

(上海四平路 1239 号 邮编：200092 电话：021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 江苏省启东人民印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15.25

字 数 380000

版 次 2013 年 11 月第 1 版

印 次 2013 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5608-5179-2

定 价 50.00 元

卷首语

作为美术馆的“声音”

《大学与美术馆》第四期以“作为美术馆的‘声音’”为主题，主要指向于两个向度的思考和讨论：

一是探讨一种当代艺术较难识别和辨认的门类或“品种”——“声音实践”（或“声音艺术”），它们在与美术馆发生关系的过程中所扮演的角色，并以此为基础，展开一系列知识累积和学术探讨。这一板块主要围绕“声音”展开讨论，通过诸如：什么是“声音艺术”；美术馆与“声音艺术”的关系；“声音”在空间与时间之间的实践；东方与西方对“声音”的不同理解，以及“声音”与政治、身体等的关系。通过多重视野的展开，从一门“新学科”的意义上探讨一种未被定义，或即将被定义的艺术门类的可能。而恰恰在近年来，“声音”越来越受到重视，成为国际当代艺术的一个新热点，已经有多家西方重要美术馆推出或正在策划有关“声音”或“声音艺术”的大型展览（包括回顾性展览）。在此背景下，中央美术学院美术馆也将针对“声音”启动一些小型展览项目和小范围讨论会，旨在探讨一种有别于西方的“另一种有关声音的历史与实践”。本辑收录的一批关于“声音艺术”的研究性文章，包括国外相关译文，将作为这一新学科专题研究的一个背景和基础文本。

二则是“作为美术馆的‘声音’”，“声音”作为文化的立场、态度、载体，在当代文化语境的公共美术馆中，应该如何成为社会和公共空间、公共场域、公共性建设的一种可能。即如何发声，或者发出怎样的“声音”，或如何共构多元的“公共声音”场等等。因此，我们在“美术馆文化”、“公共教育”、“新学科”、“研讨会”等板块中展开相关的讨论。其中，我们着重选取了一批讨论当代美术馆的公共性的文章，以及探讨本土美术馆展览展示与空间转换过程中的话语方式转变的研究成果，并以此来发出独特的“声音”。诸如：在“美术馆文化”板块中，我们特邀作者根据本期主题，从美术馆事业与建设

公民社会的内在联系的角度切入，探讨在美术馆文化价值的多重声部中，应如何发出自己独特的声音，如《美术馆的声音：通向公民社会的人文号角》等；在“公共与教育”板块，我们选取了反思美术馆公共教育的相关文章《反思判断思维及其在美术馆教育中的角色》；在“研讨会”板块，我们将“博物馆与公共关系”国际论坛完整地呈现出来；在“美术馆文化”板块，我们还选取了两篇国内青年学者对本土美术馆、博物馆空间转换与展览呈现的最新研究成果：《被展示的大屠杀——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆视觉叙事研究》和《中国美术馆：建筑的空间与文化的经验》。

作为公共空间和文化场域的美术馆，应该有“声音”的立场，有对待“声音”的态度及面对新学科的探讨和实践的精神。我们共同努力！

王璜生

2013年5月

《大学与美术馆》专家委员会

总 顾 问 潘公凯

主 任 徐冰

成 员 （按拼音顺序）

丁宁 范迪安 杭间 黄才郎 黄光男 李公明 李军 谭平 王璜生 巫鸿

薛保瑕 易英 尹吉男 殷双喜 余丁 朱青生 Alexandra Munroe Mellissa Chiu

主 办 中央美术学院美术馆

出 版 同济大学出版社

主 编 王璜生

本期执行主编 蔡萌 王春辰

执行编辑 刘希言

责任编辑 那泽民

Contents 目录

卷首语

作为美术馆的“声音” 王璜生

The Voice of Art Museum Wang Huangsheng

大学思想 University Philosophy

作为社区公民的大学美术馆 顾铮 002

University Art Museum as a Community Member Gu Zheng

美术馆文化 Museum Culture

美术馆的声音：通向公民社会的人文号角 李公明 008

The Voice of Art Museum : Humanistic Horn to Civil Society Li Gongming

从体制批判到批判的体制化 安德莉亚·费瑟 017

From the Critique of Institutions to an Institution of Critique Andrea Fraser

景观与民主：作为后博物馆的音乐体验计划 克里斯·布鲁斯 028

Spectacle and Democracy : Music Experience Project as a Post-Museum Chris Bruce

中国美术馆：建筑的空间与文化的经验 林早 051

National Art Museum of China : Architectural Space and Cultural Experience Lin Zao

被展示的大屠杀——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆视觉叙事研究 段书晓 071

A Demonstrated Massacre — Study on Visual Narration of Nanjing Massacre Memorial Hall Duan Shuxiao

艺术史与理论 Art History and Theory

世界图景：全球化与视觉文化 W. J. T. 米切尔 088

World Pictures : Globalization and Visual Culture W. J. T. Mitchel

维纳斯的睡姿 吴琼 102

The Sleeping Venus Wu Qiong

摄影与恋物 克里斯蒂安·迈茨 131

Photography and Fetish Christian Metz

新学科 New Disciplines

- 142 何谓“声音艺术” 艾伦·里希特
What is Sound Art Alan Licht
- 163 声音艺术：起源、发展和模糊性 艾伦·里希特
Sound Art : Origins, Development and Ambiguities Alan Licht
- 180 双耳如今为谁开 姚大钧
For Whom the Two Ears are Wide Open Yao Dajun

公共与教育 Public and Education

- 186 反思判断思维及其在美术馆教育中的角色 奥尔加·赫巴德
Rethinking of Critical Thinking and Its Role in Art Museum Education Olga Hubard
- 193 阿涅斯·瓦尔达的电影世界 仝晓峰
The Film World of Agnès Varda Tong Xiaofeng

典藏研究 Collection Research

- 202 李叔同油画《半裸女像》的科学检测与材质构成 徐研
Scientific Test and Material Quality of Li Shutong's Oil Painting "A Half- Naked Woman" Xu Yan
- 211 晚明“洗象图”猜想——从中央美术学院藏吴彬《洗象图》出发 姜鹏
Conjecture on Late Ming Dynasty's "Elephant Washing Paintings"
—Study on Wu Bin's "Elephant Washing Painting" in CAFA Collection Jiang Peng

研讨会 Symposiums and Forums

- 220 “博物馆与公共关系”国际论坛纪要 刘希言 董亮亮（整理）
Summary of the International Forum "Museum and Public Relation" Liu Xiyen, Dong Liangliang (edited)

UNIVERSITY PHILOSOPHY

大学思想

作为社区公民的大学美术馆

顾铮 文

也许本文的话题对于今天的中国大学为时尚早。今天中国的大学，正忙于以量化的方式考核作为“雇员”的大学教师，忙于开办各种MPA、MBA、MSA等五花八门的班，以促进高帅富们的婚姻重组。因此，作为社区公民的大学美术馆(博物馆)能够为所在社区做出怎样的贡献，根本不在许多大学的主事者的视野之中，也不是他们愿意考虑的问题。

但其实，去掉“作为社区公民的大学美术馆”中“美术馆”三字，“作为社区公民的大学”在今天中国社会的发展进程中，也应该发挥举足轻重的作用。在这个意义上，大学既应扮演提升本校学生的健全人格、陶冶人文情怀与修养的角色，也应扮演提升大学之外的、大学所在社区的国民素质的角色。这样的大学，其存在既代表自身的学术追求与价值观，也在一定程度上代表其所在社区的文化与价值观。因此，作为社区公民的大学，具体如何发挥其作用与影响，其所拥有的美术馆(博物馆)正可以起到不可替代的重要作用。(图1)

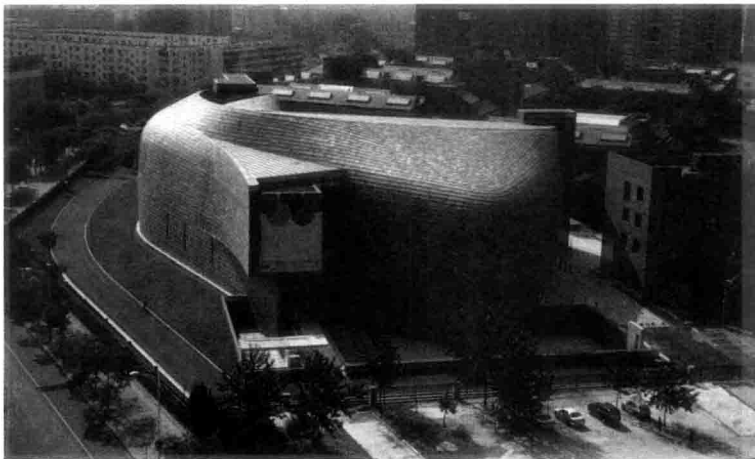

图1 中央美术学院美术馆

一所大学，无论出于什么原因与机缘，建基、存在于某地，被当地人民接纳，长久受惠于某地的历史、文化传统与现实惠给，在为国家、民族甚至全世界做出人才培养的贡献的同时，知恩图报，反哺长久立足于此地的公民与社区，从根本上来说反哺社会，想来应是大学终极命题的题中应有之意之一。而大学的美术馆(博物馆)，可能就是作为社区公民的大学真正能够发挥其贡献社区与社会的良善意图的特殊却相对有效的媒介和平台。

可惜的是，今天中国的大多数大学，从来都是不思感恩，视所在社区的公民为无物，甚至对于所在社区的公民抱有敌意，始终视社区与社区公民分享资源的愿望与要求为侵占，因此许多大学不仅无意于把自己的包括图书馆、美术馆(博物馆)等设施向社区、向公民开放，更不知以社区公民之一员积极介入当地社会生活，以此促进所在社区的良性变化，为公民教育有所付出。它们根本没有考虑到其运营资金的相当一部分来自纳税人，因此有义务要为纳税人做些什么。现在的中国大学对于自己所持资源所作的得失判断，只是从自己付出了什么这个角度看，却没有考虑到向社区开放甚至进而介入社区生活之后，大学自身同时也能够从这种介入之中从社区获得办学所需要的智慧、激励与活力。而这种智慧、激励和活力，反过来一定会策进大学本身的积极变化，激活大学文化的多元发展。这是一种共生、然后共荣的关系。

当然，我们也注意到一些大学，包括其拥有的重要学术机构，如美术馆(博物馆)等，也已经意识到自身的真正价值所系不仅在于学校、学术本身，也在于其所存身的社区并且已经展开某种形式的互动。

今天的大学如何与所在社区展开互动？当可根据自身条件以及不同的地区情况提出相应方案。尤其是大学的美术馆与博物馆，更可做出优化大学形象的各种努力。当然，从根本上说，“优化”一词显得过于功利性。但在大学不断传出丑闻的今天，如想扭转人们对于大学的看法，确实需要从某些方面加以努力。

而作为大学学术研究在教育之一环的美术馆(博物馆)，在按照本校的学科特色、历史传统展开收藏、研究与展示活动的同时，把所在

社区的历史与文化传统也纳入到工作的视野中来,通过各种方式有计划地开辟展示社区文化与历史的空间,吸引社区公民的到访,共同塑造社区记忆,不失为一所大学反哺所在社区、进而回馈社会的良策。更进一步,大学美术馆(博物馆)可以将大学周边的一些老旧建筑转化为展示、保存社区记忆的空间。这样考虑与尝试,是因为大学负有活化社区(revitalising community)的责任。美术馆(博物馆)可能以较灵活的方式深入到社区中去,把展览、工作坊、讲座等开设到社区建筑中去,激活社区对于美术馆以及艺术的认知,同时也激活社区对于自身的认知。同时,这种活化活动,可以在一些具有深厚文化底蕴的地区将一些具有历史价值的建筑与空间活化成结合文物(历史建筑)、艺术与休闲的有机的社区中心,将美术馆(博物馆)的影响发挥到更大、更深远,提升美术馆(博物馆)与社区的粘连度。(图2、图3)

一座城市、一个国家的记忆,不能只是由空洞的词藻与枯燥的条文所勾勒,而应是由具体而微的记忆所构成。个别的社区记忆,通过各种方式纷纷聚集起来,才能够构成民族的、国家的记忆整体。而这种记忆的收集与积累,包括作为记忆的视觉素材的保存与展示,就与如何促成社区记忆的生成有关。而这种社区记忆的积累、采集、发现与保存,其实同时就与“社区艺术”的发展有关。

大学与所在社区的互动,也是推动大学学术研究发展的一种可能。如果大学所在社区是产业发达地区,如何令这些产业、行业的历史记忆成为一种保存与研究的对象,值得而且也有可能以大学能够从事的学术方式加以研究。既可以以博物馆学、考古学、人类学的研究方式加以保存与研究,也可以及时跟进博物馆学的处理方式,由此从多方面来促进学术的发展。产业史、产业文化研究、物质文化研究等的兴盛,也许就因为某个社区的历史由存身于这个地区的大学美术馆(博物馆)善加保存了这部分材料而得以展开与延续。

社区记忆的采集、保存与展现,同时就在一定程度上推动了社区艺术的发展。从根本意义上说,则促进了社区公民的公民意识的养成。而育成公民,不正是大学的职责所在?当大学不仅通过学校的课程教学来培养公民,为国养士,而且还能够通过对于所在社区历史的活化

中央美术学院美术馆公教活动—— CAFAM三里社区坐标

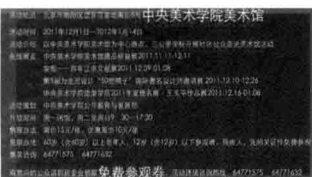

图2 中央美术学院美术馆“三里社区坐标”公教活动宣传海报

图3 中央美术学院美术馆“三里社区坐标”公教活动现场,美术馆工作人员与社区互动

与现实的介入,来培养学生与社区公民的公民意识,相信对于国家与社会的进步会变得更具有实际意义。大学与所在社区通过这种互动,互为镜鉴,于大学与社区,有百利而绝无一害。(图4)

大学所培养者,从根本上说,是积极、有为、有守的公民。而公民养成的责任,不仅体现于学科内容、课目编制方面,也体现于大学的师资配置与质量,更进一步体现为大学拥其文化资源而积极主动地与社区分享、努力向社会扩散其影响力,体现为大学以何种意愿与能力辐射其“正能量”于社区、于公民身上。比如,如果所有大学的所在社区的儿童们与老人们,能够视进入大学拥有的美术馆与博物馆为稀松平常之事,那么,我们可以想见这个大学的形象与口碑该有多么的好。而且我们也可以想象,能够享用本社区的大学资源的社区,其社会风气与社区氛围也应会具有某种特殊气息。

国际博物馆界已经有“美术馆(博物馆)素养”(museum literacy)之说,说的是如何培养市民修得、习得一种利用美术馆(博物馆)设施、判别各种展览的意图与意味并且最终参与到美术馆(博物馆)的开放性事务中来的能力。如果大学美术馆与博物馆能够在这方面有所用力,使得大学与社区的互动更为积极,那么就能够进一步促进大学与社区的发展。在提升学生与市民的“美术馆(博物馆)素养”方面,大学的美术馆(博物馆)的可为之处想必多多。

此外,为推动、促进大学的美术馆(博物馆)的社区责任意识,本人建议可以由权威机构尝试发布“中国大学美术馆(博物馆)社会责任年度报告”,以一些强制性的与非强制性的指标进行评分,促成它们的社区意识,提升它们的社区责任感。在此基础上,再扩大到发布“中国美术馆(博物馆)社会责任年度报告”,以此全面推动、促进包括大学美术馆(博物馆)在内的中国博物馆与美术馆与所在社区的良性互动。这个评价对象,首先可以而且当然是以公立大学的美术馆与博物馆为对象,在取得了初步的经验与影响后,逐步扩展到民营大学的美术馆与博物馆。

大学的存在感、大学的价值观、大学的声音,应该发出与传播。大学应该在社会公共事务中扮演一个正面的角色。但是,借助什么样

图4 社区小朋友走进美术馆,放飞梦想

的手段、媒介与管道来如何发出以及发出什么样的声音却值得细想。音量大却有可能声音的内容空洞无物甚至扭曲了、破坏了大学的形象。我们需要的是音量正好而其传播的内容却是符合社会发展需要的大学声音，这能够使得大学的价值观因打动人心而无远弗届。如此，则大学所拥有的无价、无形的精神财富，有可能及时地成为了社区的财富。而大学所拥有的无形财产的增量，也是社区、社会与国家的文化增量。

（作者：顾铮，复旦大学新闻学院教授）

MUSEUM CULTURE

美术馆文化

美术馆的声音：通向公民社会的人文号角

李公明 文

图1 北京大学于2008年发表了《中国公民社会发展蓝皮书》，是为本次辩论的缘起

在文艺复兴时期以后，博物馆、美术馆成为具有公共性特征的文化机构，它们“首先是用于保存、展示和研究具有文化意味的事物的机构，但日益具有了广泛的社会功能”。¹所谓日益广泛的社会功能，在当代世界中有着极为丰富的内涵，而且与公共社会的发展有着越来越紧密的联系。在中国，美术馆、博物馆事业历经了近20年的飞跃性发展，所取得的成就举世瞩目，但是所存在的问题也同样不容忽视：价值观念的混淆与模糊，体制干预难除，在市场操控下专业精神萎缩，行业规则与管理体制尚不健全，对公民社会建设的真实介入和影响甚浅，美术馆文化远未形成……或许可以说，与有着悠久历史和深厚文化根基的西方美术博物馆行业相比，中国的美术馆事业尚在起步阶段；与深受美术馆、博物馆叙事所影响的西方当代社会相比，中国社会仍然处于迈向迎接美术馆时代的路途上，而所谓的后美术馆时代仍然只是处于地平线上的海市蜃楼。迄今为止，在国内美术馆业界和艺术界关于中国的美术馆发展问题的讨论中，有些重要而独特的角度仍未充分敞开。因此，本文拟从美术馆事业与建设公民社会的内在联系的角度切入，谈谈在美术馆文化价值的多重声部中，应如何发出自己的独特声音——通向公民社会的人文号角。

一、关于“公民社会”与“公民文化”

2009年1月，在北大和清华的学者之间有过一场关于中国是否已经进入公民社会的辩论，北京大学公民社会研究中心认为中国已“迈进公民社会”，而清华大学NGO研究所则认为“中国离公民社会还有很大的距离”。²关于这一问题，我完全赞同清华的观点。（图1）

所谓的公民社会就是以民主宪政制度的真正实现和正常运作为基

1 杰弗瑞·艾布特：《博物馆的起源与发展》，李行远译，原载广东美术馆主办《美术馆》总第二期，2002年。

2 这场讨论源起于2009年1月《中国公民社会发展蓝皮书》（北京大学公民社会研究中心组织的《北京大学公民社会研究丛书》之一，高丙中、袁瑞军主编，北京大学出版社，2008年12月）一书的发布研讨会。

础的、由广大公民和各种社会组织广泛参与公共管理事务的现代政治文明社会结构。它与民主宪政制度有着非常紧密的联系，在民主宪政制度没有实现前，公民社会是不可能真正出现的。反过来说，民主宪政制度所保障的就是一个强大的、健康的公民社会；公民在民主宪政制度的框架下，可以实现思想的自由交流，对公共事务享有充分的知情权、监督权和宪政意义上的真正决定权。此外，在公民有自治能力的社会领域，国家不需要也不应该去进行干预，而应该由公民社会团体自行管理，这是民主宪政制度的保证；反过来说，公民社会又为民主宪政提供了最基本的土壤，从而保障这种制度的真正实现。

我们不能因为看到社会的某些公民活动迹象，比方说近几年社会团体比过去活跃了，网络提供了相对比传统媒介更自由的交流手段，就判定我们已经进入了公民社会。关于公民社会与民主宪政制度的关系，我们可以追溯到大半个世纪以前，中国社会所经历的那场社会巨变，民主宪政制度的实践和公民社会的建立都受到了极大的挤压，形成了国家权力直接干预社会生活和个人生活的局面。这种局面一直延续至今，在这种局面彻底改变之前，任何关于中国已经进入公民社会的判断，都是违反历史和现实常识的。2010年12月，深圳市委在“十二五”规划书中提出，“探索社会组织与公众广泛参与的公共治理模式，率先建立现代公民社会”。这一正确的规划提法也正好说明了至今我们仍然生活在前公民社会。

公民社会是一种现代政治文明的社会结构，那么，什么是作为核心观念的“公民文化”？根据美国政治学家阿尔蒙德在其著作《公民文化》(图2)中提出的概念，本义上的“公民文化”原是政治文化的一个概念，指的是多元的(地域的、臣民的和参与的)、建立在交流基础上的民主政治文化。³我认为可以从我们的语境中把“公民文化”理解为从公民社会的角度提升出来的一种核心文化价值观，简单来说有几个方面的内容。第一，它是建立在公民社会基础上的核心文化观念，其基本内涵有：对民主宪政制度的政治文化价值观念的认同，对以公平和正义为核心的伦理文化观念的认同，对多元的、包容的、自由的思想文化价值观念的认同。如果不把公民社会的核心问题与文化建设问题相

图2 阿尔蒙德，《公民文化》

³ 参见加布里埃尔·A·阿尔蒙德、西德尼·维巴：《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》，杭州：浙江人民出版社，1989年2月，第7-10页。