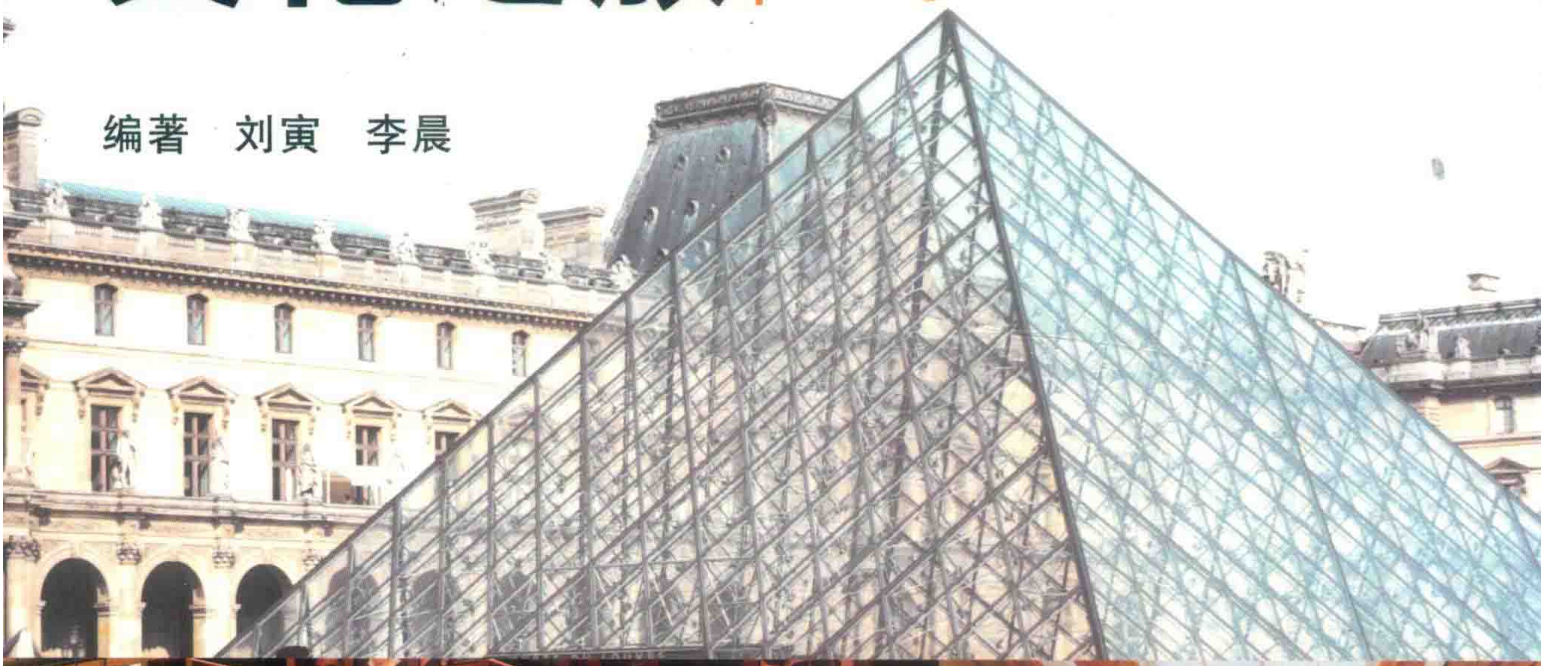
高等学校美育通识课程系列教材 | 丛书主编◎刘寅 罗小涛

世界美术馆博物馆文化之旅

Shijie Meishuguan Bowuguan Wenhua zhi Lü

编著 刘寅 李晨









华中科技大学出版社
http://press.hust.edu.cn

需要全本请访问 www.ertongbook.com

高等学校美育通识课程系列教材 | 丛书主编◎刘寅 罗小涛

世界美术馆博物馆文化之旅

Shijie Meishuguan Bowuguan Wenhua zhi Lü

编著 刘寅 李晨



华中科技大学出版社
http://press.hust.edu.cn
中国·武汉

内容简介

本教材内容分为四大部分，第一部分阐述美术馆、博物馆的基本定义、区别与联系，为什么去美术馆、博物馆，以及美术馆、博物馆在中国的发展阶段。第二部分主要讲述美术馆、博物馆的起源及在西方文化中的角色演进。第三部分主要谈美术馆、博物馆的核心价值与社会功能及意义。第四部分为本书的核心内容，盘点世界享负盛名的美术馆、博物馆，逐一介绍各国著名美术馆、博物馆的历史沿革和馆藏分布的平面图示，如中国美术馆、意大利乌菲齐美术馆、德国慕尼黑老绘画美术馆、英国国家美术馆、法国奥赛博物馆、俄罗斯特列恰科夫画廊、荷兰阿姆斯特丹国立博物馆等，并归纳赏析具有代表性的馆藏佳作，这些作品承载着不同民族精神、审美情感和观念。本教材本着传播世界文明的原则，立足世界艺术文化视域，以抽象与具象、物质与精神的多元碰撞的创意视角，拓展并提升学生放眼世界的审美格局。

图书在版编目（CIP）数据

世界美术馆博物馆文化之旅 / 刘寅，李晨编著 . —武汉：华中科技大学出版社，2023.4
ISBN 978-7-5680-9264-7

Ⅰ . ①世… Ⅱ . ①刘… ②李… Ⅲ . ①美术－鉴赏－世界－高等学校－教材 Ⅳ . ① J051

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 046551 号

世界美术馆博物馆文化之旅

Shijie Meishuguan Bowuguan Wenhua zhi Lü

刘寅　李晨　编著

策划编辑：彭中军
责任编辑：段亚萍
封面设计：孢　子
责任监印：朱　玢

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）　　电话：(027)81321913
武汉市东湖新技术开发区华工科技园　　邮编：430223

录　　排：武汉创易图文工作室
印　　刷：湖北恒泰印务有限公司
开　　本：787 mm × 1092 mm　1/16
印　　张：12
字　　数：290 千字
版　　次：2023 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
定　　价：79.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118　竭诚为您服务
版权所有　侵权必究

本教材为国家社会科学基金教育学一般项目“新时代美育视野下的大学美术通识慕课课程群建构研究”（项目编号：BLA190221）和湖北省教育科学规划课题项目“新时代美育背景下的高校美术人文素质课程群建构与实践”（项目编号：2021GB123）阶段性成果。

高等学校美育通识课程系列教材

编委会

主　编　刘　寅　罗小涛
副主编　李　晨　张明靓
参　编　干文倩　孙凌子　曾雨欣　周一凡　汤玉欣

总　序

“以一种清晰明确的方式将学生的学校学习和校园之外的生活建立联系，并帮助他们理解和欣赏世界的复杂性以及他们在其中扮演的角色的复杂性，明白我们所教的文理科内容为什么重要、如何与他们所面对的世界关联在一起。”

——哈佛大学通识教育报告小组确定了通识教育的新理念和课程方案

自由教育“Liberal Education”也称作“Liberal Arts Education”，译为“自由技艺教育”与“博雅教育”，目的在于培养具有广博知识的“自由教养的人”。古希腊罗马时期提出的“自由教育”概念可以说是“通识教育”最早的雏形和发端。18世纪末的工业革命加速了高校学科的专业化，课程设置更趋向于实用性。而通识教育理念是20世纪初美国高等教育对世界的贡献，为了弥补专业教育与职业主义的偏窄，通识教育作为自由教育的替代物被提出来。通识教育的核心内容是永恒学习，这种学习能抽绎出人性中的共同要素，能实现人与人之间的联系，能将学生与人类文明的精华联系在一起。由于通识教育旨在克服大学学术上的分裂和专业化，扩大学生视野，因此，在大学中设置综合核心课程就成为加强通识教育的现实可行的良方。我国的通识教育是在《哈佛通识教育红皮书》的影响下发展起来的。20世纪90年代以来，国家教委启动了大学生文化素质教育试点工作，发展到21世纪的今天，中共中央、国务院曾多次发文对高等院校通识教育进行改革，且取得了显著成效。

而大学美术通识核心课程作为高等学校通识教育美育推行的艺术教育形式，是一种作为人文教育之中坚的艺术教育，它处在教育神经中枢的敏感部位，意在贯通理智和情感，辐射各门学科，自然举足轻重。很明显，这种作为人文教育之中坚的艺术教育，注定是一种面向全体学生的艺术教育。美育是审美的教育。美术教育是人类最早的文化教育活动之一，是美育的源头。新时代国家美育提出最突出的四个要求：学校美育、中华精神、创新教育、面向全体。就全面的素质教育而言，艺术教育和审美教育广泛、整合、融通，富有韵致，是全面素质教育不可或缺的一种教育方式，即全人艺术教育。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美育作为新时代全社会和教育的核心关键词，与社会的当代性和教育的时代性紧密相连。美育也成为塑造现代人格和改善人们生活的主要因素。为了深入贯彻落实习近平总书记关于美育工作的重要指示精神，以及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求，以高校美育教育为出发点，大力弘扬社会主义核心价值观和传播中华民族传统美德，有效促进新时期美育事业发展，在新时代美育背景下进行大学美术通识核心课程群的建设与实践，是当前给我们当代美育工作者肩负起新时期美育普及工作提出的一项新的且迫切需要解决的重要课题和任务。

本套系列教材作为高等学校美育通识课程的范式教材具有典型性和试点性，充分贯彻教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（教体艺〔2019〕2号）的指示："推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。把中华优秀传统文化教育作为学校美育培根铸魂的基础，弘扬中华美育精神，要在传统文化艺术的提炼、转化、融合上下功夫，让收藏在馆所里的文物、陈列在大地上的文化艺术遗产成为学校美育的丰厚资源，让广大青年学生在艺术学习的过程中了解中华文化变迁，触摸中华文化脉络，汲取中华文化艺术的精髓。"丛书的编撰工作也正是本着上述文件精神进行。丛书全套共分为三本：第一本是《绘画经典作品中的红色文化之旅》；第二本是《地域性非遗及民俗文化之旅》；第三本是《世界美术馆博物馆文化之旅》，如图1所示。

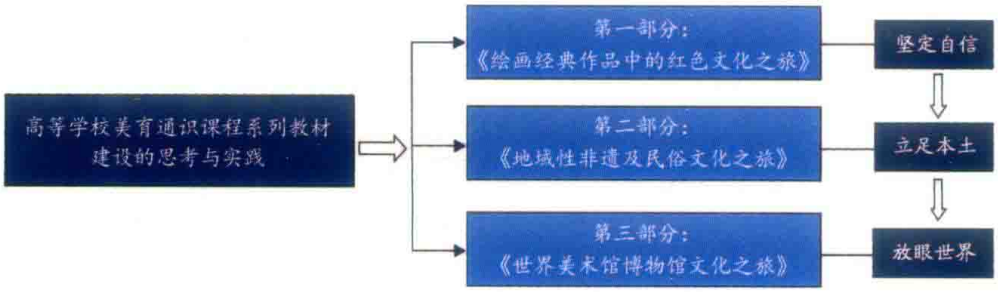


图1

本套系列教材作为高校通识课程系列教材，与其他美育教材相比具有以下五大特色：一是国际视野与本土意识共存；二是传承精神与创新能力并举；三是文化理解与艺术表现协同；四是传统文化与现代生活交互；五是审美鉴赏与批判反思同有。同时该丛书的最大亮点在于充分挖掘美术学科这块"富矿"，发挥图像学优势。正如中国古代画论中所言："宣物莫大于言，存形莫善于画。"丛书以作品为载体，将思政文化、民族文化、世界文化加以编织重构，突显美育文化的力量。

本套美育通识系列教材的知识架构主要内容分为三块，分别是美育+

思政(《绘画经典作品中的红色文化之旅》)、美育 + 民族文化(《地域性非遗及民俗文化之旅》)、美育 + 世界文化(《世界美术馆博物馆文化之旅》),以此作为高校美术人文素质课程群的重要授课内容。丛书充分发挥美术图像视觉直观的优势,使其内容通过审美、鉴赏、实践三条主线的串编得以展开,让学生通过对美术史册上经典作品的品赏,了解美术所承载的人类文化,引领审美价值判断。

第一本,《绘画经典作品中的红色文化之旅》:以中国共产党百年发展历程中的重要精神节点为依托,以画为体,以史为魂,采摘其百年间的重要片段,如红船精神、遵义精神、长征精神、抗日精神、红岩精神、抗美援朝精神、"两弹一星"精神、特区精神、抗洪精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神。绘画经典美术作品,讲好党的故事,通过美育与思政结合的方式来达到真正意义上的红色文化之旅的学习。

第二本,《地域性非遗及民俗文化之旅》:以湖北地域特色非遗及民间艺术为依托,充分挖掘湖北作为楚文化的发祥地所孕育出的湖北民间美术作品,如楚国艺术(青铜器、漆器、编钟乐器等)、汉川马口窑、老河口木版年画、随州皮影、红安绣花鞋垫、恩施西兰卡普织锦、黄梅挑花、咸宁通山木雕、天门蓝印花布等,通过美育课程向同学们展示荆楚劳动人民的高超技艺和审美情操。

第三本,《世界美术馆博物馆文化之旅》:以极具文化代表性的艺术文化为依托,精心挑选具有科学性、历史性、文化性、艺术性的精美珍品,以独特、厚重、丰富的内涵讲述异域文化的艺术魅力。通过介绍中国美术馆、意大利乌菲齐美术馆、英国国家美术馆、法国奥赛博物馆、俄罗斯特列恰科夫画廊、荷兰阿姆斯特丹国立博物馆等,以传播世界文明为原则,立足世界艺术文化视域,拓展学生放眼世界的审美格局。

基于以上三本通识美育教材,本着坚定自信、立足本土、放眼世界三个理念来组合突显美育的力量——建构新时期美育背景下的高等学校美育通识课程群,旨在让学生通过美育教育和艺术教育与主体抉择共同构筑"全人教育"的艺术理念。

此外,本套高等学校美育通识课程系列教材对师生而言具有很强的实操性,三本书的编写十分注重思想意识和知识结构的架构搭建,采取认知渐进的方式逐层循环来进行课程内容的设计,从以下三方面进行构思:其一,美育方法和课程措施如何通过适度的内容去搭建一个美育课程群的平台;其二,三大人文美育内容如何采取审美、鉴赏、实践三条主线展开,最大化呈现教学效果;其三,三大板块的经典专题以"逐级嵌入式"与课程有机结合,如何实现"线下 + 线上"互补式混合教学选修教学机制,

构建数字资源专题库共享平台模式，逐渐形成永续循环的大学美术通识核心课程群的美育教学体系（见图 2）。



图 2

蔡元培先生曾提出“以美育代宗教”的思想，美育的价值、意义和重要性显而易见。美育是一种文化传播形式，正如日本学者池田大作所说：“文化像一棵树一样，过去的历史作土壤，从那里吸收养分输送给未来伸展的枝条，使其叶茂、开花、结果。”大学美术通识课程系列教材的价值和意义在于综合培养一种人文素养、思辨能力和科学精神。通过大学美术通识课程群的拓展，在课程教学中实现个性化教育，从而打破高校教学集体人格平面化的模式。大学美术通识核心课程群采取逐级递进和永续循环式的美育教学方式，实现以“培育全人”为目的的艺术教育的观念和效应。同时，这套丛书也为新时代美育背景下的大学美术通识核心课程教学碎片化及点缀形式化提供重要的范式和思考。

最后，我希望通过我们编写的这套高等学校美育通识课程系列教材的引领和实践，在我们的学生心灵中埋下一颗颗审美的种子，让它们慢慢生根发芽，最终枝繁叶茂。

刘　寅

2022 年 8 月 20 日

序



“艺术的伟大，是一种无言的伟大，抵挡住百般亵渎诅咒，保护着随之而伟大的艺术家。博物馆、音乐厅、画廊、教堂，都安静如死。死，保存着生命。纸、布、木头、石头、乐器，都是死的，是这些死的物质、物体、物件保存着人的哀恸的心，乃至智慧、情操、喜怒哀乐、诗和箴言、天大的隐私、地大的欲望——是死的东西保存了活的意志和封疆。”

——木心

今天我们所看到的美术馆、博物馆是公共设施，富有公共机能的美术馆、博物馆的成立，与18世纪的启蒙思想有密切关系。就用语来说，museum语源希腊词museion，意即献给缪斯女神的殿堂。试想希腊神话里司掌音乐、诗歌、戏剧、历史、天文、修辞等九位艺术女神全都集聚一堂，美术馆、博物馆当然是一个代表学习、美和沉思的场所。今天我们会因为追求一种与艺术的关联性而进入美术馆或博物馆，无非就是希望通过艺术品或建筑空间寻找一种心灵的秩序与和谐。正如弗兰德斯画家鲁本斯所说：“我以全世界为我的故国……”在世界任何国家，美术馆、博物馆都是无须翻译的国际艺术语言，直接诉诸人们的视觉、精神及心灵。

世界著名美术馆、博物馆从某种角度可看作世界文化艺术史的“大容器”，如德国艺术史家卡尔·施纳塞所言：“艺术的历史，即建筑、雕塑和绘画的历史，涵盖了人类精神的各种现象，在这些现象之中，历史上的各民族用各种优雅的造型形式作为手段表达出自己的信念和观点……艺术的历史应当与许多科学产生联系；实际上它是世界史、文学史和哲学史等中最为重要的部分之一。”因此，编撰一本能够通识呈现世界艺术史整体面貌的世界美术馆博物馆文化之旅的大学美育教材，无疑是迫切之举。

本教材作为高等学校美育课程的重要载体之一，以美育+世界文化（世界著名美术馆、博物馆文化之旅）作为高校美术人文素质课程群的重要授课内容。编者通过查阅研读大量的相关文献资料、画册，筛查精选图片及亲临世界各地美术馆、博物馆游学考察，最后凝练汇编了世界著名的各大美术馆、博物馆中的文化精髓，让学生能够在大学美育课程中放眼世界，“廊下巡礼”，以多元的审美视角和包容的心态来认知世界文化中的多

元造物美学语言的博大与精深，这也是开设该课程的重要原因。

本教材内容分为四大部分，第一部分阐述美术馆、博物馆的基本定义、区别与联系，为什么去美术馆、博物馆，以及美术馆、博物馆在中国的发展阶段。第二部分主要讲述美术馆、博物馆的起源及在西方文化中的角色演进。第三部分主要谈美术馆、博物馆的核心价值与社会功能及意义。第四部分为本书的核心内容，盘点世界享负盛名的美术馆、博物馆，逐一介绍各国著名美术馆、博物馆的历史沿革和馆藏分布的平面图示，如中国美术馆、意大利乌菲齐美术馆、英国国家美术馆、法国奥赛博物馆、俄罗斯特列恰科夫画廊、西班牙普拉多美术馆、荷兰阿姆斯特丹国立博物馆等，并归纳赏析具有代表性的馆藏佳作，这些作品承载着不同民族精神、审美情感和观念。本教材本着传播世界文明的原则，立足世界艺术文化视域，以抽象与具象、物质与精神的多元碰撞的创意视角，拓展并提升学生放眼世界的审美格局。

此外，该书的编写还具有另外一个鲜明的特色，即所谓的“顶天立地”。所谓“顶天”，即让高校学子直接触及世界顶级的经典艺术文化。在一般人的眼中，美术馆、博物馆乃是一个秘密的世界——是一个可望而不可即的神秘艺术殿堂，是割裂了普通大众与艺术这座高雅之堂的禁地，本书在回眸美术馆、博物馆在中外的发展历史的同时，如窥一斑而知全豹般放眼认知世界著名美术馆、博物馆，揭开了著名美术馆、博物馆的神秘面纱，让普通人得以走进其中。所谓“立地”，即非常“接地气”，没有高高在上，而是以武汉地域视野范围所涵盖的美术馆、博物馆为实例，以2022年为时间限定向前梳理圈点，立足武汉本地近20年来新建的一些大小美术馆、博物馆进行介绍，片刻之间让人感觉美术馆、博物馆就在你我身处的这座城市之中。这样一来，高与低、远与近、虚与实，美术馆、博物馆在书本和脑海中的幻化世界与现代大众之间，在空间上、时间上、心理上的距离变得愈来愈近，顿时让触不可及、远在天边的世界各地的著名的美术馆、博物馆变得不再神秘。写到此时，我不禁想起2008年武汉美术馆在汉口保华街的老金城银行（由留美建筑大师庄俊设计）建筑旧址上重新复馆时的情景，每到周末江汉路上人潮如织，但美术馆中参观的人却寥寥无几，此情此景让我颇有些失落与伤感，我曾自叹：热闹的江汉路距离武汉美术馆的路程如此之近，仅仅一墙之隔，但这道精神之墙却难以逾越，又显得如此之远，人们想要越过需要好长的时间。我想，今天我们在书中特意强调美术馆、博物馆的武汉地域性，其初衷也有此因。

当下，在大学中教授美育通识课程之所以看似徒劳无功，是因为急功近利的教育让某些科目成为时代发展显性的物化诱饵，同时也因为艺术

的教育在大学中的地位取决于它在传统思维中得到的认可，人们往往认为艺术只是生活的点缀和装饰，而不像承认文学史、政治史与科技史一样认可艺术的重要性。笔者始终相信时间会告诉我们最好的答案，艺术审美教育是一种隐性的教育和无形力量，定会成为社会文明进步的推手。

2022年是特别的一年，疫情的反反复复影响着每个人的工作与生活。我们在编写此书中度过了武汉的酷暑和严冬。夏天持续40多摄氏度高温的日子，我们在滚烫的电脑前撰写。因为大学美育是一项有意义的事业，我们依然本着爱和奉献的精神，希望通过教授世界美术馆博物馆文化之旅，让当下的高校学子去感悟“美术馆博物馆是永远的大学”这句话的真谛；通过引领高校学子探寻世界著名美术馆博物馆文化之旅，使他们咀嚼其“文化”的味道，去放眼世界，提高审美认知，并结合自己的专业所学，在今后的工作和生活中去编织大地的经纬，创造美好的未来。

最后，感谢参与本书部分章节撰写以及资料搜集、整理的工作人员，他们分别是在读本科生湖北美术学院艺术人文学院曾雨欣、华中师范大学美术学院周一凡及南京师范大学美术学院研究生汤玉欣。由于时间仓促和其他原因，书中不足之处在所难免，恳请读者和专家同行们批评指正。

刘　寅

2022年8月12日

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

第一章　美术馆博物馆概述 …… 001

一、什么是美术馆和博物馆 …… 001
二、为什么去美术馆和博物馆 …… 004
三、美术馆、博物馆与中国 …… 007

第二章　美术馆博物馆的历史由来及角色演进 …… 027

一、西方美术馆博物馆的起源 …… 027
二、近代美术馆博物馆在西方的产生与发展 …… 027
三、19世纪美术馆博物馆事业在世界各地的发展 …… 032
四、20世纪美术馆博物馆事业在西方的蓬勃发展 …… 034

第三章　美术馆博物馆的核心价值与社会功能及本我需求 …… 036

一、美术馆博物馆的核心价值 …… 036
二、美术馆博物馆与历史、文化的发展及社会功能担当的关系 …… 038
三、美术馆博物馆现代功能的转化与国家文明及自我需求实现的关系 …… 042

第四章　盘点世界享负盛名的美术馆博物馆 …… 047

一、美术馆、博物馆成为世界各地著名城市的新地标和文化符码 …… 047
二、世界美术馆博物馆热潮在时代的发展中升温共生成长 …… 050
三、世界著名的美术馆博物馆概览 …… 052

第五章　中国篇——中国美术馆 …… 055

一、中国美术馆概况 …… 055
二、中国美术馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 057
三、结语 …… 076

第六章　俄罗斯篇——特列恰科夫画廊 …… 077

一、特列恰科夫画廊的历史沿革及艺术简况 …… 077
二、特列恰科夫画廊的馆藏分布及代表作品赏析 …… 080
三、结语 …… 088

第七章　法国篇——奥赛博物馆 …… 090

一、法国奥赛博物馆的历史由来与概况 …… 090
二、法国奥赛博物馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 091
三、结语 …… 101

第八章　意大利篇——乌菲齐美术馆 …… 103

一、意大利乌菲齐美术馆的历史沿革和艺术概况 …… 103
二、乌菲齐美术馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 104
三、结语 …… 113

第九章　德国篇——慕尼黑老绘画美术馆 …… 114

一、慕尼黑老绘画美术馆的历史沿革和艺术概况 …… 114
二、慕尼黑老绘画美术馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 115
三、结语 …… 122

第十章　英国篇——英国国家美术馆 …… 123

一、英国国家美术馆的历史沿革和艺术概况 …… 123
二、英国国家美术馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 126
三、结语 …… 135

第十一章　荷兰篇——阿姆斯特丹国立博物馆 …… 136

一、阿姆斯特丹国立博物馆的历史沿革和艺术概况 …… 136
二、阿姆斯特丹国立博物馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 140
三、结语 …… 152

第十二章　西班牙篇——普拉多美术馆 …… 153

一、普拉多美术馆的历史沿革和艺术概况 …… 153
二、普拉多美术馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 154
三、结语 …… 162

第十三章　美国篇——纽约古根海姆博物馆 …… 163

一、纽约古根海姆博物馆的历史概况 …… 163
二、纽约古根海姆博物馆的馆藏分布及代表作品赏析 …… 166
三、结语 …… 173

参考文献 …… 175

第一章　美术馆博物馆概述

"缪斯女神带着她们舞蹈诗歌的天赋，自神庙降到人间，在熙熙攘攘的街道中穿梭，鼓舞激励人们的精神生活。而过去我们却反将缪斯女神捉起来，放回神庙殿堂中，那庇藏女神的房子就称为博物馆……"

(Commission on Museums for a New Century, 1984)

一、什么是美术馆和博物馆

(一) 美术馆博物馆的定义

当人们提起美术馆博物馆，很多人第一时间想到的是一个建筑空间，在这座建筑中展示陈列美术作品和文物。那么，什么是美术馆？博物馆是什么？是高高在上的知识殿堂？还是众人集思广益、创造无限可能、鼓舞激励人们精神生活的域场？是谁把美术馆博物馆变成高高在上的殿堂，在人们与美术馆博物馆这座精神殿堂之间制造一条不可逾越的鸿沟？"将缪斯女神捉起来，放回神庙殿堂中"的人不是别人，就是我们自己。"美术馆博物馆就是剧场"观念的释出即是一种"将缪斯女神放回生活中"的尝试，因为能够再让"缪斯女神带着她们舞蹈诗歌的天赋，自神庙降到人间，在熙熙攘攘的街道中穿梭，鼓舞激励人们的精神生活"的，不是别人，也正是我们自己。

面对这样的追问，我们从美术馆本体的角度来看，2007 年通过的《国际博物馆协会章程》对博物馆的定义也适用于美术馆："一个为社会及其发展服务的、非营利的常设机构，向公众开放，为研究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播、展示人类及人类环境的有形遗产和无形遗产。"

"美术"一词是现代文化产物，美术馆一词来源于希腊文"museion"，准确地说是"美术博物馆"，属于博物馆的一种。英文的"art museum"一词，翻译成中文就是"艺术博物馆"或者"美术馆"。在人类遗产的保护作用方面，美术馆不可或缺地需要一座属于它的具有专业职能的建筑；在美术图像的研究与传播上，美术馆则转换为一个现实与虚拟共存的平台。这既解释了很多人将美术馆称为美术博物馆的原因，也揭示了建造美术馆的必要性。

"博物"作为一个词，始见于《山海经》，意思是能够辨别多种事物。《汉书·楚元王传》也有"博

物洽闻，通达古今”之句。现在，博物馆的“博”则是“广泛收集”的意思，“物”可以理解为“博物馆的藏品”，“馆”指的是某个具有集中保存、展示、研究等功能的特定空间。从某种意义上讲，“博物馆”实际上是“一个广泛收集某种类型的资源，并将其在与之相适应的特定空间内传达给公众的场所”。博物馆的出现最初是从对珍宝的收藏保存开始的，随着生产力的发展，人们对财富的占有不再只限于物质方面，而已经扩大到对精神财富的占有。作为文化现象之一的珍品收藏活动也具有了不同的内容和性质，逐渐演变出一种博物馆文化现象。西方博物馆的源头可以追溯到公元前 3 世纪托勒密王朝在亚里山大多德学院建设的存放艺术品的缪斯神庙，但真正现代意义上的博物馆是牛津大学阿什莫林艺术与考古博物馆(Ashmolean Museum)，博物馆是连接过去的艺术品与当下文化的桥梁。自 18 世纪以来在公共收藏馆陈列历史上的艺术作品已经从一种传统的储藏室展览风格变成了一种更具有艺术史意义的陈列风格，也逐渐开始从 18 世纪的商业博物馆散发着铜臭味的风格到现在人文博物馆散发着多元格调的巨大转型。

综上所述，美术馆博物馆可以是个人与集体故事、艺术品、文物相互交融流动的梦想空间。博物馆英文museum，出自希腊语museion，原意为“a seat of the Muses”，即礼拜缪斯女神的地方。缪斯女神为宙斯神与记忆女神生下的九个女儿，分别掌管史诗、音乐、情诗、修辞、历史、悲剧、喜剧、舞蹈与天文。有趣的是，除了天文之外，其余皆与剧场有关，这似乎在告诉我们，美术馆博物馆的戏剧性与潜能实为天成。

上述开篇提出的美术馆博物馆是什么，我想似乎回答了这个问题，当今的美术馆博物馆就是剧场，是让人可以游、可以艺、可以兴、可以学、可以居，让人们找回人的尊严与认同的人间剧场(见图 1-1 至图 1-4)。



图 1-1 大英博物馆内原来青铜圆顶的图书馆，覆盖上玻璃顶盖，焕然一新，利用光线之美，巧妙地借用自然光，建立起一个开放、舒适的公共空间



图 1-2 美国大都会艺术博物馆入口大厅仍然保留了当年历史性的建筑风格。其文艺复兴风格的建筑外观，气势不凡



图 1-3　俄罗斯艾尔米塔什博物馆内的天光走廊

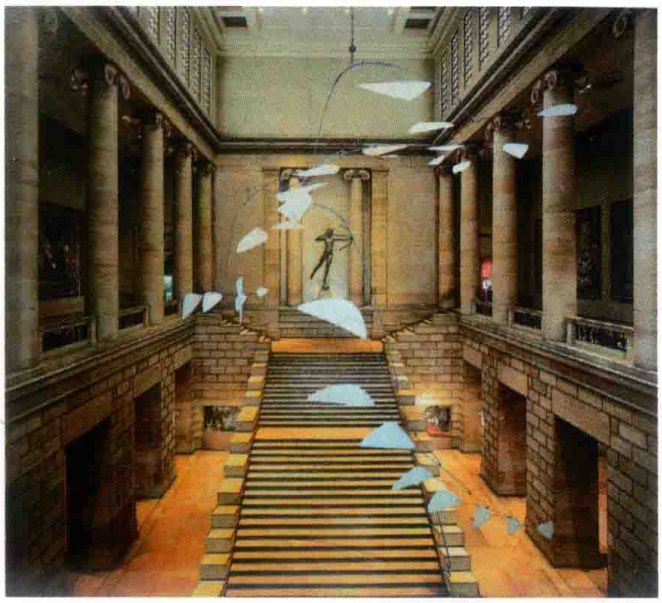


图 1-4　美国费城美术馆内的大台阶厅内竖立着奥古斯都·圣·高敦斯的《黛安娜》雕像

(二) 美术馆与博物馆的区别与共性特征

美术馆与博物馆又是有区别的——尤其是在汉语的语境中，博物馆更多的是以文物为主体开展工作的。博物馆是收藏绘画、文物、工艺美术等艺术作品实物的重要机构(见图 1-5)。借助博物馆藏品开展艺术史研究，可以帮助展现艺术史的丰富内容，使史实更立体。博物馆是连接过去的艺术品与当下文化的桥梁。收藏是博物馆的首要功能，博物馆既是一座区域性的历史陈列馆，也是一座传统艺术的展览馆，同时它还是一座时代文明的交流馆。博物馆的文物主体是对过往人类物质文化遗产和非物质文化遗产的概述，这其中包含历史上的美术作品。而美术馆更多的是以美术作品为主体开展工作的(见图 1-6)。美术馆的美术作品泛指 20 世纪以来产生的当代人创作的艺术作品，美术馆的很大一部分工作内容是对当下美术创作成果的反映，当然，美术馆也不乏从 13 至 20 世纪间的美术藏品。美术馆是艺术家佳作的最好归宿，对于艺术家而言，作品一旦进入美术馆收藏，往往是一种荣誉的象征，这种荣誉高于艺术本身。但美术馆不应该是艺术作品的终点和坟墓，相反，应是艺术作品和艺术家创作新作思考的新起点和新的开始。美术馆的收藏品是美术馆的历史文化遗产，藏品的方向应该是美术馆长期的学术与研究方向，同样是将艺术品进行比较的场所。通过人们对艺术品的比较、推敲、借鉴，从而推动美术作品、艺术历史的前进。从时间角度上进行观察发现，在不同时期的艺术作品中人们会找到新的角度、价值和追问。由此可见，美术馆对艺术作品的收藏和展示体现着一种对文化的远见。

与博物馆相比，美术馆与时代的关系更为密切，可以说是与时代同行，呈现并助推同时代的美术事业发展。当不同时代的美术作品成为经典作品，才转而进入博物馆或美术馆的收藏体系。

美术馆的概念又是流变的：一方面与不同时期、不同艺术作品类型相关；另一方面与不同阶段社会对美术馆的认知程度相关。

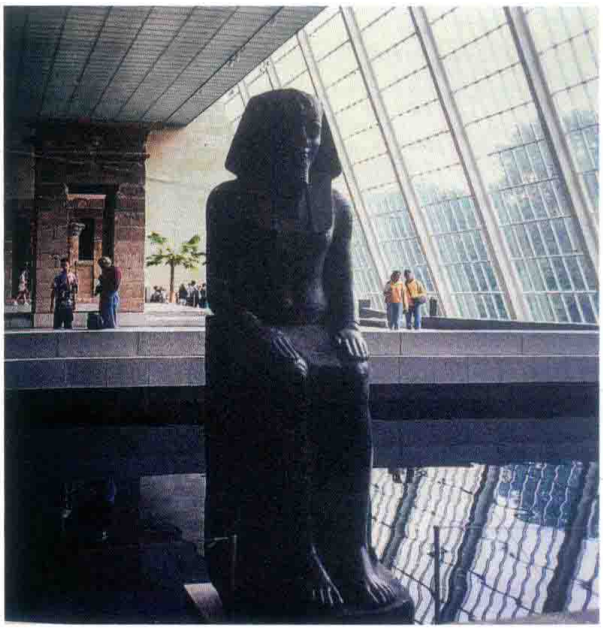


图 1-5　美国大都会艺术博物馆内的埃及法老雕像，旧建筑与新建筑融合，既尊重历史又符合现代潮流，被业界公认为最佳博物馆建筑典范



图 1-6　荷兰阿姆斯特丹凡·高美术馆内的珍藏

美术馆与博物馆的共性特点有三个：其一，非营利性机构；其二，强调“人与物之间的结合”；其三，强调“社会参与性”，为社会服务。除此之外，现代美术馆和博物馆还有一个最大特征——“展示”。自古以来，“展”字就表示着出示、陈列的含义，如《左传·襄公三十一年》中有“百官之属，各展其物”，在《后汉书·边让传》中也有“贡之机密，展之力用”。《现代汉语词典》中对“展”的解释还有显示、施展、展览等含义。在英文中，“展示”一词按照类型和规模的不同可以分为 exhibition（大型的展示会或博览会）、display（小型的展示空间）、show（各种表演性的展示活动）。作为美术馆博物馆的结构体系，展览策划者（生产者）、展览（产品）、观众或社会（消费者）构成了一种相对稳定不变的关系模式，因此，展览是美术馆博物馆共同的主要特征。展览是将藏品向他人展示的行为，这一方式与西方社会的民主化进程以及世界博览会有着密切关系，因此美术馆、博物馆都是通过室内展示这一共同手段，以高效传递文化信息为宗旨，在限定的空间和地域内，以展品、道具、建筑、照片、文字、图像、装饰、音像为载体，并利用一切科学技术调动人的生理、心理反应，从而创造舒适的活动环境。展品在美术馆、博物馆的室内空间环境中，不仅能够传播信息、启迪心灵、陶冶性情，而且还能培养人们对文化、观念及生活方式的审美认知。

二、为什么去美术馆和博物馆

陈丹青先生曾说：“人到了美术馆会好看起来——‘有闲阶级’，闲出视觉上的种种效果；文人雅士，则个个精于打扮，欧洲人气质尤佳。”当人们问及为什么要去美术馆博物馆这个问题时，

需要全本请访问 www.ertongbook.com