

自觉担当美育使命 引领时代艺术风尚

——山东美术馆新馆五周年之路

2018年10月，山东美术馆新馆已运营五周年。五年来，在上级有关部门的领导下，山东美术馆上下齐心，紧紧围绕“满足广大人民群众日益增长的审美需求”这一核心使命，躬身自省、砥砺前行，扎实开展展览展示、学术研究、交流推广、精品收藏、公共教育等工作，努力使美术馆成为了精品艺术的殿堂、群众享受美育的礼堂、引领时代风尚的大雅之堂……走进山东美术馆，享受精品文化生活，逐渐成为泉城百姓的日常。

把最好的展览献给群众

展览工作最能反映美术馆的职能属性和职责担当。于美术馆而言，建构科学、全面、多元的展览体系，对实现展览社会效益的最大化具有十分重要的意义。

聚焦本土美术发展状况，梳理省域美术突出特色，是山东美术馆展览工作的首选。五年来，山东美术馆深挖齐鲁美术内涵，着力举办具有浓郁齐鲁风韵的展览，坚持发出自己的声音，打造自己的品牌，不断提升自主策展能力，策划精品展览。运行五届的“青未了——山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展”，运行三届的“艺彩新锋——山东美术新人新作展”及反映山东油画面貌的专题展览，已成为山东美术馆年度展览品牌。

站在历史与当代的角度，山东美术馆主导策划了“能量——改革开放40年山东美术发展成果展”。该项目历时一年有余，深入研究、论证、磋商、筹备，征集了自第5届到第12届全国美展的山东籍作者入选、获奖作品，并根据展览的学术逻辑进行了特别邀请，勾画出改革开放40年以来山东美术的宏观构架。

近年来，山东美术馆注重开阔国际视野，有计划地引进国外高端大展，将具有影响力的西方一流大师的作品介绍到山东。特别是2017年12月，山东美术馆引进了“重构——基弗在中国”，受到了美术界的高度关注，引起了轰动效应。国际型大展的策划和引进，加强了山东文化与国际先进文化的对话与碰撞，使山东美术界有了更多机会学习借鉴外来先进文化，也使省内人民有了更多机会领略当代国际文化风尚。

在展览布展与呈现的过程中，美术馆始终以带给观众更好的审美体验为前提，合理排布不同的展览。例如“基弗展”将展厅重新设计布置，进行恒温恒湿设备改造，搭建特装展墙；“为奥运喝彩——奥林匹克艺术博览会城市系列展(济南站)”展览期间，根据展品规格，调整展厅格局，在山东美术馆外墙加装奥运五环标志，凸显了美术馆良好的文化品牌形象和特色鲜明的公共文化服务功能。

在升级转变中，展览成为串联收藏、研究、公共教育、艺术交流等各项工作的纽带，成为盘活一座美术馆的核心动力。对促进美术“文化”的传播、引导美术“产品”的消费等方面，起到关键作用。

探索鲜明地域特色的学术研究之路

学术研究水平的高低决定了美术馆发展的方向和特色。山东美术馆新馆运行五年来，始终坚持“立足山东、把握当代、以山东近现代美术史为收藏、研究、展示基点”的学术研究方向，不断明确自身的学术立场与文化态度，强化学术能力建设，走一条适合本馆特色和定位的学术研究道路。

美术馆以《山东美术》作为学术研究的前沿阵地，以此带动山东美术馆收藏、展览、艺术交流、公共教育等各项工作的展开，创刊以来，已连续出版了16期。

由山东美术馆在2012年开始主导编撰的《山东美术全书》于2017年出版发行，依托“齐鲁文化英才”工程启动的“口述山东美术史”工程，通过采访老艺术家，于2016年结集出版《口述山东美术史》第一辑。一系列反映山东省美术事业进程的学术图书以及一系列重要艺术家的画论、画评、画册等专业文集的编辑出版，不仅夯实了山东美术馆学术研究基础，也为展览、收藏、公共教育等业务工作提供了有力的学术支撑。

通过对馆藏作品的进一步研究，为策展提供学术思路。其中，通过对山东水彩画的历史脉络和当代现状的梳理和研究，策划申报的“水彩在山东——山东美术馆馆藏山东籍水彩画作者作品选展”，成功入选由文化和旅游部评选的“2018年全国美术馆馆藏精品展出季”项目。“能量——改革开放40年山东美术发展成果展”，进一步完善和深化了过去40年山东美术的整理研究，推动山东更好地形成美术创作和理论研究比翼齐飞的良好生态。

根据重大活动及展览计划，山东美术馆还主动策划了许多相应的学术研讨会。如2017年策划举办的“基弗与新现实主义”，对基弗和中国绘画中的“新现实主义”理念与创作的解读与研究，中国绘画和山东当代美术的发展起到了推动作用。

让更多的藏品动起来

藏品是美术馆的立馆之本。山东美术馆作为山东最高美术殿堂，始终坚持把收藏工作作为工作重点，每年以三百件左右的数量入藏，并将典藏活化、更好地发挥藏品作用作为工作重点。

“能量——改革开放40年山东美术发展成果展”的283件展出作品中，山东美术馆馆藏作品达到40件之多，足以证实山东美术馆对当下山东美术发展趋势的准确把握。山东美术馆以专业的学术定位、科学规范的管理模式、细致贴心的服务，吸引了众多美术家向美术馆捐赠美术精品。其中已故画家张彦青的家人无偿捐赠80幅张彦青的代表作品，艺术家李波无偿捐赠了318件作品。

按照习近平总书记提出的“要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的要求，山东美术馆对馆藏作品进行集中梳理、深入研究、分类展示。五年来，山东美术馆的藏品利用率基本保持在80%以上，陆续推出了“又见炊烟——山东美术馆馆藏年画、剪纸精品展”“熠熠生辉——山东美术馆馆藏油画精品展”“应物·传神——山东美术馆馆藏国画(人物画)精品展”等

一系列馆藏精品展，针对艺术家个案进行系统化梳理，策划推出了“彦青百年——山东美术馆馆藏张彦青捐赠作品暨张彦青百年诞辰纪念展”“展颜五彩飞翰墨——山东美术馆馆藏李波捐赠作品展”。

在广泛交流合作中相互借鉴

近年来，山东的文化精品先后走进美国、澳大利亚、韩国、日本、新西兰、俄罗斯、蒙古国以及港澳台等地区。2017年张望馆长将水墨艺术带到第57届威尼斯双年展，与国际当代艺术潮流对话互动；2018年“东方传说——山东美术馆馆藏年画剪纸作品展”亮相蒙古国“中国文化和旅游节”，将中国传统年画和剪纸艺术带到国外，对提升中国传统文化的国际化艺术地位和影响力具有深远意义。

通过互办展览、开展学术交流、组织艺术家互访等形式增强国内各馆之间的联系，与黑龙江、西安、深圳、台湾等十余个地区的美术馆建立了紧密的交流合作关系。“艺术手牵手 文化心连心——台湾当代名家邀请展”“寰宇水墨画个展及游守中油画个展”“苏州桃花坞木板年画特展”等都是山东美术馆对外交流工作实绩的有力例证；2016年，山东美术馆与中国美术馆共同发起的国内美术馆界首次“全国美术馆公共教育年会”在山东美术馆召开；2018年，山东美术馆与中国美术馆再度合作，共同推进“全国美术馆文创办成果展示交流活动”在山东美术馆举办。

在省内交流方面，山东美术馆坚持“基层下沉”的交流理念，不断增强文化惠民深度，积极开展送展到基层活动。其间先后策划实施了“第十届山东文化艺术节·全省优秀美术作品展”“画什么·怎么画——2016山东油画作品展”全省巡展以及系列笔会。通过不同主题、不同画种的各类巡展活动，山东美术馆基本实现了全省17市艺术交流全覆盖，并下沉到了部分县、市、区，受众人数逾百万人次，将文化惠民真正落到了实处。

自觉担当起以美化人的使命

美育是世界公认的美术馆核心使命。习近平总书记关于“做好美育工作，弘扬中华美育精神”为我们开展美育活动明确了方向和定位。近年来，山东美术馆向公众提供的美育活动丰富多彩。配合展览策划相应的临摹课和手工体验课，为重大展览提供志愿者讲解服务，每周末的“我们的手工艺——山东美术馆探索体验手工坊”，通过各类手工活动使少年儿童学习到各式各样的手工制作，提升动手能力与思考能力。每周末的电影放映室，为公众免费播放优秀艺术类影片，使公众在山东美术馆中度过充实而有意义的周末。

山东美术馆近年来致力探索的“公共教育请进来，文化惠民走出去”的公共教育模式，收到了很好的社会反响，荣获山东省政府“第三届文化创新奖”。在这一模式框架内，书画艺术名家下基层笔会交流活动，每年平均安排在40余场次，深受基层群众欢迎。自2016年始，推出了针对全省中小学生学习普及的“艺术星期五”进校园活动，由山东美术馆成立讲学团，每周五走进全省一所中小学进行一场专题艺术讲座，一场专题艺术手工体验课，一场有关中外优秀美术史的作品复制展，一场美术书籍、书包的爱心捐赠活动。平均每年走进全省30所中小学，受到广大师生的热烈欢迎。

山东美术馆致力于为公众提供一个实现学校、家庭和社会美育三位一体的大教育目标公共场所，尤其关注幼儿少儿美育培养，与美术教育机构、多家幼儿园合作，设计了丰富多彩的幼儿美育活动，每年均会与相关幼教机构合作推出大型儿童画展。目前，正在策划的“艺术夕阳红”公教活动，将目光关注到老年群体。美术馆一楼和二楼中间的夹层“艺术助力空间”，是为少年儿童、留守儿童、老人、企业职工、特教残障学生、特殊群体举办展览的空间。

山东美术馆还多次组织“山东青年美术人才研修班”，为山东美术界培养了新一代的青年主力军和后备军。开设“美术大讲堂”，邀请国内著名的理论家、美术家进行专题讲座，有助于提升大众的审美水平，也夯实了从事美术创作群体的理论基础。

以观众满意度衡量服务水平

拥有质量上乘、数量众多的馆藏品，举办主题多样艺术性强的展览陈列，无疑是美术馆实力、地位的本源。而其价值的实现，则需要以公众的利用率、参与度与满意度来考量。

五年来，山东美术馆秉承“一切为了观众”的办馆理念，着力打造“一日艺术生活空间”。所谓“一日艺术生活空间”，即“民众集合之所，增进民众美感”——让踏入美术馆的观众，不仅能看美术展览，还能读书籍、看电影、听讲座、做手工、喝咖啡、进午餐、度过充实、圆满、充满艺术气息的一整天；观众离开美术馆后，能够乐于与家人好友谈论美术馆的所见所闻，依然能够回味在美术馆的所思所感。正如鲁迅先生《拟播布美术意见书》中所言——“传诸人间，使与工作人耳目接，以发美术之真谛，起国人之美感。”

增强服务的人性化，配备安全、便利的服务设施，强化岗位意识，推行“细致服务”理念，让观众“愿意来”；增加各种服务空间，让观众“待得住”；满足群众艺术“留念”需要，让观众“带得走”。这些理念和举措，得到了艺术家和各界观众的一致肯定。

习近平总书记指出，文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。山东美术馆作为发展人民文艺事业的重要场所，五年来，美术馆人在摸索中前行，注重内涵建设，将美术馆逐步打造成引领时代风尚的美术馆，展览越来越国际化、活动形式越来越丰富、影响辐射面越来越广、参观人群越来越多，“山东美术馆”的名声也越来越响。进入新时代，山东美术馆将继续承担起传播中国文艺声音、讲好山东故事、提高全民审美情趣和文化品位的庄严使命和神圣职责。(胡敬爱 曹月)

“安塞姆·基弗与德国艺术”赏析会现场

“能量——改革开放40年山东美术发展成果展”在京开幕

“艺彩纷呈——全国美术馆发展扶持计划成果展”展览现场

全国美术馆文创办成果展示交流活动现场

“我们的手工艺——山东美术馆探索体验手工坊”系列活动

邀请知名专家开展美术大讲堂

山东美术馆推出系列学术刊物

张彦青和李波捐赠作品展现场