

浅析如何发挥好美术馆的公共文化服务功能

柳梦洁

深圳市罗湖美术馆

摘要：我国美术馆承载着民族文化精髓，对弘扬中华优秀传统文化意义重大。如何发挥其公共文化服务功能，提升公众参与度和获得感，是摆在美术馆面前的重要课题。本文以美术馆公共文化服务为切入点，分析了美术馆公共文化服务的重要意义和当前美术馆公共文化服务的现状。并提出了一系列发挥美术馆公共文化服务功能的有效策略，以期为我国美术馆更好地发挥其公共文化服务功能提供借鉴和参考。

关键词：美术馆；公共文化；服务功能；策展；艺术教育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.02.241

随着我国经济的快速发展，公众对文化艺术需求也日益增长。据文化和旅游部新闻中心发布的数据，2021年我国美术馆展览数量达到7526个，参观人次达到3515.84万人次。作为公共文化场所，美术馆肩负着传播知识、丰富生活、提升审美等重要功能。因此，如何发挥好美术馆的公共文化服务功能，使其在服务公众方面发挥更大作用，是当下亟待研究的问题。

一、美术馆公共文化服务的重要意义

（一）美术馆承载民族文化精髓

美术馆作为文化艺术设施，承载着民族的文化历史和艺术成就。中国是一个传统文化悠久的国度，五千年的历史积淀孕育了灿烂的中华文明。中国画、书法、工艺品等传统艺术，凝聚了中华民族的智慧结晶，体现了中国文化的价值理念和美学情怀。许多历史名画和书法碑帖，见证了中华文明的发展轨迹^[1]。中国的传统工艺，如瓷器、丝绸、漆器等，同样代表了中华技艺的高度发展。美术馆通过收藏、保护、展示这些文物古迹，使民族的文化遗产得以完好传承和开放共享。各地的美术馆，还以当地的人文历史为依托，展示具有区域特色的文化艺术，承载了不同地域民族文化的精髓。可以说，美术馆是民族文化基因的载体，在维系民族记忆、展现文化自信方面发挥着独特的重要作用。

（二）美术馆弘扬传统文化

作为传承历史、记录文明的重要场所，美术馆在弘扬中华优秀传统文化方面发挥着不可替代的作用。丰富的美术馆文物收藏成为中华优秀传统文化的生动注脚，诠释着中华民族独特的美学情怀。博物馆通过对国粹的收藏、保护和展示，使传统文化得以继承和发扬，为古老文明的传播提供了平台。特别是对中国书画等传统艺术的展出，使更多民众得以一睹中华文化瑰宝，受到中华传统美德的熏陶和教化。此外，美术馆还会举办中国传统节

日文化展览，如展出具有传统意蕴的端午龙舟文化、中秋月饼文化等实物，使观众更直观地了解中华民族传统习俗。一些美术馆还开展非遗文化展览，向公众展示中国美术、戏曲、武术、民间技艺等非物质文化遗产。

（三）美术馆提升公众审美情趣

美术馆作为文化瑰宝的集中展示场所，能够大大提高公众的审美情趣和鉴赏能力。充分利用美术馆丰富的艺术藏品，不仅可以加强公众对传统艺术的认识和理解，还可以丰富民众的精神文化生活，开阔视野，陶冶情操。艺术作品蕴含的美学价值，需要经过专业解读和指导才能完全释放。美术馆通过举办讲座、安排解说等方式，可以帮助普通群众提高欣赏和领悟艺术的能力。同时，美术馆可组织多样化的艺术教育活动，比如绘画写生课、国画入门课等，激发公众的艺术细胞，使更多人体会到通过亲自动手创作获得的愉悦感和成就感。此外，美术馆可定期举办高水准的艺术展览，使公众有更多机会接触各地乃至各国的优秀作品。这无疑能够提升公众的整体审美水平和艺术鉴赏力。如果社会每个人都具备一定的审美情趣和鉴赏力，那么整个社会的文明程度就能达到更高的层次。

二、美术馆公共文化服务的现状

（一）公共空间开放度不高

目前，我国许多美术馆的公共空间开放程度仍显不足，这导致公众参与和体验美术馆活动的机会受到一定限制。具体来看，一些美术馆的公共区域过于封闭，参观者仅能在预定的参观路线内活动，难以自主选择感兴趣的展厅。部分展览厅对公众开放时间有限，一些专题展览对外开放的时间较短。此外，美术馆内提供的公共休息区较少，公众可以自由使用的公共设施不足，一定程度上影响了公众的参观体验。

（二）专业解说与指导不足

目前,多数美术馆在专业解说与指导方面存在一定不足。一方面,缺乏专业的讲解员队伍。许多美术馆的解说员素质参差不齐,艺术专业知识欠缺,无法对展品进行深入解析,解说往往止于概述展品基本情况,无法引导公众深入理解艺术作品的内涵。另一方面,美术馆对公众的专业指导也比较薄弱。美术馆教育部门开设的相关艺术启蒙课程不够系统、内容不够丰富,参与人数有限。同时,美术馆也少有针对不同群体开设个性化指导项目,很难促进公众的审美意识提高。专业解说与指导的不足导致公众无法从美术馆获得充分的精神传承和价值教育,这应引起美术馆的重视与反思。

(三) 展览内容较为单一

目前,许多美术馆的展览内容还较为单一,多以油画、书法、瓷器等传统艺术品为主,现代艺术、概念艺术等新的艺术门类很少出现在展览中。展览形式也较为固定,比如简单的作品摆放陈列,缺乏利用声光电等手段营造艺术氛围和体验的尝试。一些展览对观众的知识结构、审美情趣的满足度不高,难以引起不同群体的兴趣。此外,不少展览往往停留在作品本身的展示上,对作品背后的创作故事、艺术家生平脉络式的讲解不足,无法帮助观众深入理解艺术作品的内涵。

(四) 宣传与互动手段相对落后

一些美术馆还停留在传统的宣传模式上,如打印海报、发放传单等,未能运用新兴的网络媒体进行宣传。同时,美术馆的新媒体账号更新不频繁,未形成有效的传播效应。此外,美术馆与观众的互动也比较欠缺,如展览解说以单向输出为主,缺乏与观众的交流互动。一些美术馆未建立微信公众号、微博、抖音等新媒体平台,也未开发针对展览的App、小程序等,观众无法在线上获取展览信息并参与互动。这在一定程度上制约了美术馆公共文化服务的效果。

三、发挥美术馆公共文化服务功能的有效策略

(一) 策展多样化艺术展览,满足不同需求

美术馆在策展时,需要考虑不同群体的需求,策划多样化的艺术展览,真正发挥公共文化服务的作用。第一,美术馆应致力于调研和分析其目标观众群体的喜好与需求。通过定期开展观众调查,美术馆可以获取关于观众年龄、背景、兴趣等方面的宝贵数据,这些数据将为展览策划提供指导。例如,针对年轻观众,美术馆可以策划更多与流行文化、新兴艺术形式相结合的展览,以此吸引他们的注意力和兴趣。第二,多样化的展览应涵盖不同的艺术流派、时期和文化。这种多维度的展览

策划不仅能够展示美术馆的收藏深度,同时也能保证各个观众群体在参观过程中能找到共鸣点。例如,将传统绘画与现代艺术作品并置展出,不仅能展示艺术的历史连续性,也能激发观众对艺术发展的思考。第三,策展过程中应考虑集成不同的媒介和技术手段,以提供多感官的体验^[2]。利用音频、视频、虚拟现实等技术,可以使展览更加生动,增加观众的沉浸感。例如,通过虚拟现实技术,观众可以“踏入”画作的场景中,从而获得超越传统观赏方式的体验。第四,美术馆还应重视发掘、收藏和研究各类艺术作品,这是美术馆的基本功能和职责。扩充馆藏,丰富艺术类型和流派,有助于丰富展览内容,也能支持学术研究。美术馆可以与艺术院校合作,开展艺术档案整理与学术研讨,推进对艺术历史和美学问题的深入探讨。收藏与研究的成果不仅可以服务于展览,也能促进艺术鉴赏水平和艺术理论的提高。

(二) 举办公益性艺术教育活动,普及艺术知识

美术馆不仅是艺术作品的归宿地,更是艺术教育的重要阵地。一方面,美术馆可以举办针对不同年龄段观众的艺术讲座和工作坊。如面向儿童及家长开设亲子绘画工作坊,通过寓教于乐的方式启发孩子对艺术的兴趣;面向大学生及青年人举办艺术题材讲座,传播艺术知识,培养艺术鉴赏能力。此外,还可以邀请艺术家举办创作技法分享会,让艺术家直面公众,分享创作故事和经验。另一方面,美术馆也可以开设艺术训练营,为公众提供系统而轻松的艺术启蒙教育。训练营中的导师可以根据学员的程度,有针对性地讲授基础绘画、插图设计等方面的知识技能,让参与者亲身体验艺术创作的乐趣。艺术训练营既寓教于乐,又可以培养潜在的艺术爱好者。此外,美术馆还可以举办“走进校园”系列活动^[3]。工作人员可以利用丰富的实物藏品,结合生动的解说词,给学生上一堂直观的视觉艺术课。这不仅可以走出象牙塔,也可以用轻松幽默的方式打开孩子们对艺术的大门。

(三) 设立志愿者团队,提供免费解说和指导服务

美术馆设置志愿者团队。志愿者的加入不仅可以弥补美术馆解说资源不足的困境,解决部分群众对艺术接受能力欠缺、缺乏专业指导的问题。志愿者的无私奉献精神还能够感染公众,提升美术馆的社会形象^[4]。美术馆可以面向社会招募对艺术充满热情的志愿者,组建解说志愿者团队。团队成员既可以从事展览解说工作,为参观群众讲解展品的创作背景、艺术特征等专业知识;也可以根据游客的需要,提供个性化的艺术指导服务。

例如面对初次进入美术馆的观众，志愿者可以提供美术馆参观基本指南，解析不同流派的绘画语言。而对于艺术爱好者，志愿者还可以对特定艺术家或流派进行深度解读，使参观体验更加丰富独特。此外，美术馆可以建立完善的志愿者管理制度。通过对志愿者的激励与奖励机制，比如举办定期的志愿者交流会、提供志愿服务证书等，可以提高志愿者的积极性和服务质量。

（四）开放互动空间，丰富公众艺术体验

美术馆作为公共文化场所，如果仅仅局限于展览和收藏功能，难以实现其教育普及、文化传播的社会责任。开放具有高度互动性的空间，能够实现展览从“观看”到“参与”，是当代美术馆赋予公众新的艺术体验的重要举措。一方面，互动空间的设置可以采取多种形式，如设立艺术主题的活动区域，提供创作和手工体验的工作坊，开展基于参与和体验的公共艺术项目，以及建立儿童艺术活动区等。这些开放且兼具趣味性的互动空间，可以吸引更多广泛的公众参与，尤其会对儿童和青少年产生极大的吸引力。他们在互动空间进行寓教于乐的创作和体验活动，不仅可以加深对艺术的理解和鉴赏能力，也会培养他们的创造力和审美能力，对一个人的成长具有潜移默化的正面影响。另外，互动空间还可以提供公众与艺术家或解说员进行面对面交流的契机。公众可以就艺术创作技法、作品欣赏等方面提出自己的问题和见解，解说员也可以通过现场互动来传播艺术知识、引导美育。这种近距离的交互有助于消除公众对艺术的疏离感，培养他们的艺术兴趣和美学价值观。

（五）打造独特艺术氛围，增强美术馆吸引力

艺术氛围是一个综合性的概念，它包括展馆空间设计、装潢风格、文化符号载体、参观者的情感体验等多方面因素。相比单纯追求藏品数量或建筑规模，打造别具一格的艺术氛围更能彰显美术馆的品位与魅力。空间氛围方面，美术馆可以采用富有创意的展厅设计，如利用灯光、声效营造出沉浸式的观展环境，让参观者“进入”艺术；或打破白盒子式空间格局，让观众在非线性空间中自由探索。此外，适当加入植物等自然元素，软化空间硬朗感，也能优化氛围。装潢风格上，传统风格与前卫风格各有优劣，重要的是与整体策展风格和参观群体契合。同时，配置独特的导览牌、说明牌、标识标志等细节，增强空间识别度。而在软性文化氛围营造方面，美术馆可以举办艺术沙龙、音乐会、影展等文化活动。丰富的文化体验不仅能吸引各类受众，也有助于积

累美术馆的人文底蕴。此外，打造具有地方特色或主题鲜明的藏品陈列，增强场馆特色；聘请富有魅力的解说员，丰富解说内容；设立快闪展览、体验区等互动空间，拉近观众与艺术的距离。

（六）利用网络新媒体，拓展美术馆影响力

当代社会已经进入数字时代，人们获取信息和分享内容的方式发生巨大变化。美术馆作为传统的艺术公共文化场所，利用新兴的网络新媒体为自身带来新的发展机遇与广阔的影响空间。一方面，美术馆可通过建设官方网站、微博、公众号等进行艺术宣传和教育，使更多公众了解并参与到美术活动中。另一方面，美术馆还可以与新媒体达人合作，采用直播、短视频等互联网传播方式，丰富展览的表现手段，吸引更多年轻群体的关注^[5]。此外，美术馆也可以与在线艺术教育机构合作，通过网络课程的形式普及艺术认知。

结束语

综上所述，美术馆作为承载民族文化精髓、弘扬传统文化的重要平台，能够提升公众的审美情趣，发挥着重要的公共文化服务功能。但是目前美术馆在公共空间开放度、展览内容、解说指导以及宣传互动等方面还存在不足。为此，美术馆可以通过策展多样化艺术展览、举办公益性艺术教育活动、设立志愿者团队、开放互动空间、打造独特艺术氛围以及利用新媒体进行宣传，来拓展影响力，丰富公众艺术体验，提高公共文化服务能力。如此，不仅可以提升美术馆的公共文化服务功能，也可以增强其对公众的吸引力，使之在传播正能量、涵养民族精神等方面发挥更大作用。

参考文献

- [1] 梁焜. 公共美术博物馆的文化服务路径研究——以烟台美术博物馆为例[J]. 艺术品鉴, 2023, (12): 125-128.
- [2] 黄娟娟. 刍议美术馆文化服务功能及其作用[J]. 参花(上), 2022, (12): 110-112.
- [3] 吴浩然. 新时代我国美术馆公共服务的工作开展研究[J]. 参花(上), 2022, (10): 71-73.
- [4] 邵樱. 新时代国有美术馆公共服务的创新发展研究[J]. 大观, 2021, (08): 155-156.
- [5] 社群. 探索新时代国有美术馆公共服务的创新发展——以浙江美术馆为例[J]. 美术观察, 2020, (09): 63-64.