

数字美术馆与当代艺术公共性的推进

曾焕光

(华侨博物院 福建 厦门 361005)

[摘要]一提到当代艺术,多数人都会产生望尘莫及,曲高和寡之感,这是当代艺术和公众之间未能建立一个“跨媒体“进行有效的沟通和传播有极大的关系,使当代艺术的多元探索没有办法及时的作用和服务于当代社会。没能实现艺术公共性建设有着重要的关系,这导致当代艺术总是被局限于“精英”和“小众”误区,该特点对现代美术馆的影响是客流量不足,难以实现持续发展建设,本文就主要从美术馆的数字化建设角度出发探讨推动艺术公共性建设的有效方法。

[关键词]数字美术馆;当代艺术;公共性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.100

引言

艺术源于生活而高于生活,在公众认知中,也正是由于其“高于”生活的特点,反倒让艺术距离群众过远甚至产生认知,以至于在某些方面,艺术和大众文化共识具有直接冲突,特别是一些前卫的时代艺术,很难得到广大群众的认可,这种对立的特点,让当下美术馆的发展举步为艰。然而从社会责任来看,美术馆应当在提升群众审美水平,普及当代艺术文化中发挥重要作用,那么到底是何原因导致了美术馆和现代群众的割裂,现代美术馆在数字化趋势下又应当如何推动艺术向公共化的方向迈进,这正是本文探讨的焦点问题。

1、美术馆的当代艺术公共性建设背景分析

美术馆是进行艺术研究的重要基地,它在美术史的构建和传承中发挥着巨大的作用,在当代社会背景下,美术馆在完成研究和传承任务时,还应当兼具时代责任,积极发挥艺术普及和宣传的作用,努力为提升全民的审美水平贡献力量,但是在实践中,美术馆在该方面的贡献微乎其微。

从社会发展角度来看,当代社会的数字化建设是各行业升级转型的主要方向,美术馆向数字美术馆方向转型也是时代潮流,利用数字化优势做好美术馆的升级转型,是美术馆在时代背景下面临的挑战和机遇。在具体的建设中需要重点解决以下三个问题:

第一个问题是美术馆传统美术和当代艺术融合问题。实践证明,不少美术馆都存在较为严重的守旧问题,对当代艺术的接纳度普遍较低,这导致美塑馆难以跟上时代特点,导致受众面狭窄;第二个问题就是美术馆艺术和大众文化的融合问题,由于美术馆艺术普遍存在立意较高的特点,那么如何结合现代大众文化特点进行融合实现宣传,这是实现公共性建设的重要一步;最后一个问题就是美术馆独善其身的问题,即是在美术馆和现代群众文化融合的过程中,必然少不了商业化的趋势,但是如何在资本融入之后,艺术能坚持自我,认清文化发展方向这是值得商榷的问题。以往诸多事例证明,当高端艺术在注入商业资本后,极容易让艺术自身陷入低级化,最终成为公众文化的一部分,该现象说明,当代数字美术馆一定要在建设中明确自身的时代使命^[1]。

2、数字美术馆的当代艺术公共性的推进策略

2.1 开放式数字美术实体馆建设,降低数字美术实体馆的

收纳标准

现代数字美术馆的本质是美术,在现代化建设中,要立足于美术的根本特点,做好展品艺术价值研究。在数字化的过程中,不少人关注的焦点是,美术馆是否会在线下转线上的过程中导致实体馆逐渐退出历史舞台,针对这个问题,在在2018年国际美术教育大会美术馆论坛中,来自各国的专家都一致认为,美术实体馆不但不会被淘汰,反而应当注重实体馆的在建设,为实体美术馆赋予数字时代下的新意义,这直接指明了未来数字美术馆实体馆的建设方向。

在具体的建设过程中,首先要扭转思路,明确数字时代下的美术馆的建设意义,结合自身美术馆的特点确定建设目标和任务,要实现该目标就要先做好当代美术受众群体分析。在分析受众群体时,不能单一地统计实体美术馆的客流量,而要全面记录初次参观人数、回头客人数、儿童和青年人群体占比,注重面向青年人的需求展开有目标的建设。一定要坚决改善传统美术馆建设中“私人收藏”的心理,打破将美术馆作为投资理财工具的定式思维,推动其向生活形式的方向转型。针对国人当下审美艺术较低的特点,一要注重积极收藏当代艺术藏品,降低收藏标准,积极把握现代审美特色,提升现代藏品占比。二要积极做好配套的讲解和宣传,致力于提升全民的审美水平,引导正确的审美标准。在当下的面向对象的美术馆定位建设中,一般以当代白领阶层为受众展开建设,在建设中适当放宽审美艺术需求和标准,让展品在更多的群体中能得到宣传和肯定。

考虑到货真价值的藏品价值不菲并且存在唯一性的问题,在现代实体美术馆的建设中,要善于利用现代数字设备和仪器打造更加丰富的美术馆,具体方向是,可利用现代3D投影技术,现代3D打印技术以及仿真头盔和360度可触摸设备等系统的支持,让实体馆的馆藏具备更多的“可触摸性”,缩短藏品和群众之间的距离,提升群众对藏品的深刻认识。在面向对象的现代实体数字美术馆的建设中,要尽量最大限度地开放给群众,在展示最新考古发现和科研成果的同时,要善于从艺术角度做好古今对话的分析,同时为了提升群众的参与积极性,在美术馆展示和收藏方面,允许现代社会各阶层的人员提出有效方案,让群众从游客的定位转化到设计者、交互者的定位角度,加强实体美术馆的共设共管建设^[2]。

2.2面向学生群体，强化艺术性定位，利用教育推动数字美术馆的公共性建设

艺术是人类精神文明的结晶，是人类繁衍不息的精神食粮，通过审美培养，实则就是对一个人进行价值观、人生观和世界观的强化建设，这也是对于青年学生而言，必须在学校开设艺术课的根本原因，可以说只要教育在，艺术就不会枯竭。因此积极利用现代教育体制展开学校和美术馆的融合，探讨艺术和教育的统筹建设，这对于学校和美术馆双方都有莫大的好处。

针对美术馆艺术融入教育的路径，认为可从以下三步进行分析建设，第一步是先做好美术馆艺术馆藏的分层建设，将不同的美术馆藏的艺术价值进行分类，针对学生审美特点展开精准的教育对接。然后是要做好美术馆和学生群体的人才对接，在美术馆的现代数字化建设中，除了传统的艺术品研究人员外，还开始出现了项目管理人员和现代创作人员等岗位人才的空缺，在面向学生进行艺术展示教育时，通过明确提出现代审美的标准，帮助学生建立自己的审美创作能力，这也可培养出一批批充满活力的现代青年艺术创作者，通过充分吸纳青年才俊的作品，将现代数字美术馆建设为一个青年人交友和实现自我价值的平台，这可大大推动美术馆在青年人中的有效普及。

最后一步就是，现代数字美术馆要致力于“自力更生”的建设，积极开展面向中低阶层的亲民产业链建设，以消费方式提升美术馆的活力。在过去，美术馆客流量严重下降，入不敷出的现象十分严重，针对该问题，认为在新时代数字背景下，要抛开过去美术馆定位过高的热点，积极创建依赖于美术建立的产业链，打造亲民的艺术建设，这才能有效实现现代美术馆的内部循环，为美术馆的可持续化建设提供源源不断的动力。但值得注意的是，美术馆一定要坚持自身的艺术参与感的责任意识，避免商业介入后导致艺术水准严重下降，陷入商业艺术的怪圈中，这是数字美术馆应当严格监控的焦点。

2.3面向未来，加强美术馆虚拟体验馆建设，以科技展引领潮流

加强美术馆的未来化建设，打造科技体验馆，这是基于数字美术馆的“数字”特点提出的独有概念，这也是美术馆未来的重要出路之一，简而言之，就是要加强艺术和现代兴起的“体验经济”的有效融合，在把握艺术体验的根本目标上，积极利用现代科技魅力吸引群众，从而占据市场的一席之地。

在当下进行未来科技美术馆的建设尚无足够经验参考，但是根据当下社会发展趋势，认为未来的科技美术馆应该聚焦以下特点展开建设：

首先是动态性建设，这是现代科技能完成的底层面的建设任务。对于静物展示的传统美术馆而言，动态藏品展示无疑是一个巨大的进步，在建设初期，可通过现场动态展示，动态交互和动态体验实现动态建设，在后期，可考虑将数字美术馆开

设出一个独立的线上美术馆区域，通过设置虚拟画室、虚拟画廊、虚拟艺术展示交互平台的方式让艺术达到一个全程全程动态展示的效果。线上科技美术馆的建成，将让美术馆的受众突破地域限制，极大地提升其公共性特点^[3]。

然后是交互性体验建设，交互是现代产业建设的一大方向，各行业各产品都积极拓展渠道收集用户的反馈，针对用户需求努力提升自我水平，致力于开展更好的服务。在数字美术馆建设中，更是要积极利用自身的优势，展开游客和游客、游客和美术馆方的互动交流。在艺术体验中，要善于利用现代虚拟技术、远程传感技术实现更好的参观体验建设，同时开放数字渠道让群众可上传本人的作品，为美术馆提供更多的资料来源。

此外还有就是新奇性建设，新科技的魅力在于，能跳出传统思维的束缚，带给群众更多新奇的体验，比如在传统的美术馆参展中，游客只能通过步行的方式逐一欣赏展品，在融入新奇性建设后，游客可通过飞行俯瞰等新方式快速浏览自己感兴趣的展品类别，直接切入到展室中进行针对性的浏览欣赏，这从科技角度来看，是存在很大的可行性的。

最后还要注重未来科技美术馆的全球化建设，在实现全球有效互联后，科技馆不仅仅是面向国内群众，也能接触到更多的外国群众，为了持续推进公共性建设，需要注重未来科技馆的全球化建设，比如在当下的“一带一路”建设中，多国都表现出了对中华文化的浓厚兴趣，借助于未来数字美术馆的科技化建设，将能让艺术通过线上一带一路的模式上实现推广，这对提升国家影响力具有深远的影响。

结语

总体来说，数字美术馆是一个具有伟大前景的建设项目，无论在当下还是在未来都有极好的应用前景，它有望成为未来人们精神食粮的重要供给场所，也将成为未来我国文化战略“走出去”中的重要宣传形式，因此在当下就加强当代艺术公共性的推进研究，这不仅对于美术馆本身的生存发展，对国家未来文化战略实现也有巨大影响。

参考文献

[1]面对“社交距离”，美术馆公共教育何去何从？[N].李雯.中国文化报.2021（003）

[2]视觉文化转向：审思高校美术馆数字化教育[J].李芳.学理论.2015（06）

[3]打破“围墙”：美术馆公共教育服务的转型与探索[N].徐惠泉.中国美术报.2021-04-19（004）

作者简介：

曾焕光 1967.3 男 汉族 籍贯：福建省泉州市 职务职称：三级美术师 学历：大学本科 单位：华侨博物院，福建厦门市 研究方向：当代艺术