

【**热点追踪**】

4月12日,“启智开新——严智开与天津市立美术馆”展览学术交流活动在天津美术馆举行。来自全国多所高校和美术研究机构的专家,一同参观了正在举办的“启智开新——严智开与天津市立美术馆”展览。回望中国第一座对公众开放的公立美术馆——天津市立美术馆的创办历程,专家们就“美术馆的当代价值”“美育如何赋能城市发展”“美术展览未来发展趋势”等众多问题进行了探讨。

以美为媒,美术馆如何为城市赋能?

记者 胡春萌

■ 挖掘利用好城市历史文化资源

不久前,“启智开新——严智开与天津市立美术馆”展览于天津美术馆开幕,展览以300余件珍贵文献、雕塑、书画及影像资料集中展示了严智开等先辈创办天津市立美术馆的历程,今后该展览将作为天津美术馆的基本陈列长期展出。

1930年10月1日,中国第一座对公众开放的公立美术馆——天津市立美术馆成立。作为天津市立美术馆的创始人,严智开认为“夫我国美术物品,乃先民之遗作,为历代之精华,保存整理,实为今后吾人之责务,抑亦美术馆所应负之重大使命也”。1930年至1940年间,天津市立美术馆收藏国画、西画、书法、建筑模型、雕塑、金石、工艺、摄影类藏品3674件,图书2274册。

2025年,正值天津市立美术馆成立95周年。此次展览中的展品大多来自天津市立美术馆馆藏和相关留存物。这些展品,跨越近一个世纪,又一次与观众见面了。

天津市立美术馆为天津美术馆前身,为了更好地展示藏品历史文化信息,“启智开新——严智开与天津市立美术馆”展览的策展团队,根据天津市立美术馆的展厅老照片,按照当时展品的摆放顺序,对此次展览进行布展,并选用了当时展厅背景的紫色作为新展的主色调,部分复刻了天津市立美术馆的展厅面貌。

该展览由天津美术馆副馆长李颖担任策展人,李颖介绍,展览以天津美术馆馆藏天津市立美术馆相关内容为展品,将展览划分为两个单元。第一单元“追光百年 唯实惟先”,分为美术与工艺、美术与博物、美术与绘画三个部分。第二单元“美育致用 务实启新”,分为“高贵静穆开启民智”“京津互动 继往开来”两个部分。展览最终结构的形成,经历了多次修改,过程中得到了很多专家的指导和帮助,此外专家提供了许多研究线索。这次展览策展过程,是对“严智开与天津市立美术馆”的一次研究过程,更是对相关馆藏的一次挖掘梳理。在这个过程中,天津美术馆研究团队有了很多新的发现。

例如,在此次展品中,有一幅近代雕塑家江新寄赠天津市立美术馆的风景油画。江新的雕塑作品存世较多,其油画作品比较罕见。又如,在“1930年天津市立美术馆基本职员合影”中,出现了革命烈士金庚靖的身影,这张照片为金庚靖烈士生平研究提供了新的线索。

李颖说:“在中国美术馆发展史上,天津市立美术馆无疑具有划时代的意义。从广泛搜罗

藏品到构建展览机制,从精心打造馆刊到发挥教育职能,在严智开的带领下,天津市立美术馆以多元举措启智开新,有力推进了民国美术文化事业发展,为我国美术馆的发展提供了丰富借鉴与深刻启示,值此天津市立美术馆创立95周年之际,谨以此次展览,我们向美术馆的先辈们致以崇高的敬意,缅怀他们为中国美术馆事业所作出的卓越贡献!”

天津博物馆党委副书记钱玲表示:“在历史与现实的对话中,我们作为‘美术馆人’中的一员,要保护好、传承好、利用好藏品,让藏品活起来,凸显藏品所蕴含的历史价值、艺术价值。我相信,这个展览必将成为学界典范,也将为研究学者提供丰富的史料和重要的参考依据,也必将洋溢出生生不息的文脉力量。”

■ 勇于拥抱新的艺术形式

严智开的美术理念,深刻影响了天津市立美术馆的发展方向。严智开将天津市立美术馆的使命归纳为:保存美术物品、供民众研究参考、造就艺术人才、促进工业美术化。他认为:“有美术馆之设置,集美术品于一堂,则古今美术之变迁,中外文艺之趋向,咸得通览遍睹,介绍利用,裨益实多……美术馆之职责,不仅为保存美术品已矣;即提倡与普及美术教育,造就艺术人才,亦为其重大使命。”

在1930年至1940年间,天津市立美术馆共举办临时展览75场,参观者415431人次。展览内容包括中国画、西画、石雕、建筑模型、美术摄影、印刷品、拓片、美术染织图案画、儿童玩具、现代名人书画、中外广告画、小学图画作品、扇面等类型。1930年至1940年间,天津市立美术馆还举办了中西画班、篆刻研究会等近十类研究班,十年来,学员人数由十余人增至百余人。中国画班有学员51人,西画班39人,篆刻研究会14人,美术教员进修班28人,共计132人。

参观此次展览后,中央美术学院教授、广州美术学院新美术馆学研究中心主任王璜生表示:“我特别注意到天津市立美术馆对中国摄影艺术的贡献。天津市立美术馆曾举办摄影专门展,并且成立了摄影研究会。当时摄影作为一种新兴的艺术方式进入中国,如何让更多的公众了解新艺术形式,并更好地提高民众的审美,天津市立美术馆做了很多工作。这些工作,是值得当下的众多美术馆学习借鉴的。美术馆要勇于拥抱新的艺术形式。”

“启智开新——严智开与天津市立美术馆”展览为文化和旅游部2024年全国美术馆青年策展人扶持计划入选项目,中华世纪坛艺术策划总监、中国美术家协会策展委员会办公室主任高敬,多年来一直深度参与全国美术馆青年策展人扶持计划的项目评选工作,她介绍:“这个计划于2016年启动,在过去的9年

中,每年申报展览项目数量在120个左右,9年来已经评选出92个优秀示范性展览项目。对这些年的展览项目内容进行研究分析,我们发现从2016年到2019年,展览多围绕20世纪美术大家、艺术个案研究、基于本地或者馆藏资源的研究。从2019年开始,参选展览类型发生了变化,出现了跨界或者对比类的研究展览,如美育疗愈主题展、地方剧主题展、新中国美术动画片主题展或者以公共教育为视角策划的展览。在92个人选展览中,只有两个展览与美术馆本身有关,一个是某美术馆对所在建筑的研究展览,另一个就是天津美术馆举办的‘启智开新——严智开与天津市立美术馆’展览。我认为这个展览具有特殊意义,这个展览是研究成果展,天津美术馆对中国历史上第一座向公众开放的美术馆,进行了填补空白式的制度研究。这非常值得鼓励。这些年来,通过全国美术馆青年策展人扶持计划的实施,我们的青年策展人通过敏锐的文化思考、创新的学术胆识和深度学术研究能力,一方面为美术展览的类型、主题、策展路径和方法提供了新模式,另一方面为提升展览文化的丰富性做出了许多努力。”

高敬表示,天津市立美术馆的创办理念,对今天的美术馆人依然有很多启发。在其建馆初期,国际交流就是非常重要的一部分工作,除了与美国和匈牙利的美术馆进行交流之外,天津市立美术馆还走出去,将学员的优秀作品带到美国芝加哥参加博览会等。天津市立美术馆不仅是展览馆,还承担了教育功能,它对新的艺术门类在中国的发展进行了推动,比如摄影、设计等,这对于新的艺术探索是非常有力的支持。这种开放性值得当下美术馆人学习和思考。在新的时代下,美术馆人要思考,美术馆要为新的文化艺术发展做些什么? 要为提高公众审美做些什么?

■ 积极参与城市文化塑造

“美术者,一国文化之度量衡也。夫以短小之木屋,一变而为石造之大厦,吃水极浅之舢板,一变而为数万吨之大舰艇者,盖无非由美术之进步耳。美术非为娱乐,乃我等生活之需要。美术变,生活必随之而变。文化之蔚然而兴,当于此中,求其消息也。是则美术之与社会民众,关系至重且大,而本馆之设,亦即斯旨。”——严智开

“美术之为用至广,于工艺为尤要。……美术馆为补助美术教育之机关,故对促进工艺美术化,亦为美术馆应负之使命也。”——严智开

在救亡图存、思想启蒙、西学东渐的近代中国,美术馆的设置被仁人志士们视作开启民智的

重要途径。走在时代前列的天津,开放包容、中西交汇,严氏家族改革近代教育,各类美术社团林立。天津市立美术馆深刻践行“美育兴国”,先后培养出了大批有作为的艺术人才,为近代中国的美术研究及收藏、展览、教育事业作出了重要贡献。该馆关注现实,以美育促进实业发展,这种理念使得美术馆在实业发展和城市更新等方面也发挥了重要作用。

中央美术学院教授、中国国家画院理论所特聘研究员于洋认为:“我们站在今天的时间点上,去看严智开,去看天津市立美术馆,要了解三个历史背景,分别是实业救国、美术办学兴起、美术馆学发端。我们看到这一系列的历史背景后,就能深刻感受到天津和近代美术教育的深刻渊源。严智开做了那么多工作,他作为一个社会活动家,也是相信美术有改造社会的功能。”

为了建造天津市立美术馆的场馆,严智开亲自设计了场馆建筑,《大公报》曾有报道称:市立美术馆新建馆舍,现已竣工。计全楼均用刷石,铜门铁窗,极形坚固,闻绘图设计,均由馆长严季聪(严智开,字季聪)君所规画,式样新奇、装潢伟力,不愧美术化的建筑,在河北一带已足首屈一指。

汪子美是上世纪三四十年代非常有影响的漫画家,他在天津市立美术馆工作期间,设计了多款美术馆徽标,并为天津市立美术馆出版的刊物《美术丛刊》《美术》设计了徽标和封面。在徽标设计中,汪子美将美术馆建筑外形进行几何化处理,并对“天”“美”二字进行变形处理。这些徽标和封面,设计理念非常超前,如今看来仍具有现代感和时尚感。

中国艺术研究院研究员郑工谈道:“在现在的文化环境中,文化传播非常重要。把文化概念形象化、符号化,十分有利于文化传播。近一个世纪前,天津市立美术馆就已经注意到符号消费、文化符号的问题。今天,如何开发利用好这些有历史厚重感的符号,是需要我们思考的,这会对天津美术馆今后的形象品牌树立产生影响。”

郑工表示:“这次展览最大的特点,是它并不局限于‘严智开和天津市立美术馆’的相关内容,展览将严智开、天津市立美术馆所做的工作,与天津这座城市进行了连接。让观众在参观后,可以清晰地感知到当年的这些工作与当时社会有怎样的联系,与当下的天津有着怎样的联系。天津市立美术馆很多工作是具有开创性意义的,而这些工作对目前的美术馆工作仍然具有很大的启发意义。我们要去研究思考,比如美术与工商的关系,美术与工艺的关系,美术与博物馆的关系,以及在社会教育方面美术的作用等。”

非遗薪传

让东寓法鼓又响起

日前,记者来到位于西青区杨柳青镇金盛工业园内的东寓法鼓老会的所在地。东寓法鼓老会位于园区的一座老厂房内,里面存放着很多演出时所需的仪仗和乐器:大督旗、门旗、灯牌、串灯、硬对、高照、茶炊子、茶筓、灯笼等。其中茶炊子、茶筓已经有150多年的历史了。

1994年出生的陈晨,是东寓法鼓老会第九任会长,他每天都会为老会的事务奔忙,比如联系演出、修理出现破损的老道具等。陈晨说:“只要我自己会修理都会亲自上手,除非没有专门的维修技术,才会请专业人员来帮忙。”

东寓法鼓创立于清乾隆中期,杨柳青十六街人于成功为主要创建者,至今已经有270多年的历史了。十六街正好位于杨柳青镇上的元宝岛附近,岛上有一条东寓大胡同,东寓法鼓的名字就来源于这个地名。东寓法鼓的曲牌来源于大觉庵的金音法鼓。后经先辈不断编排,有了东寓法鼓自己的曲子,如“五福捧寿”“龙虎斗”“八仙过海”“老瘸腿”和套曲“单打”“双打”等。

陈晨在与一些老人聊天时得知,天津法鼓与天津历史文化有着千丝万缕的联系。天津法鼓同时结合了音乐、舞蹈、武术、绘画等多种艺术门类。天津各地有着各具特色的法鼓,例如,杨柳青三大法鼓——东寓、香塔和永善,在京津冀冀鲁名声都很响。据相关史料记载,清末天津杨柳青人“赶大营”时,还将法鼓传播到了新疆。

陈晨家里几代人都居住在杨柳青十六街。陈晨四五岁时,经常跟着父亲到村委会的活动室里玩儿:“我记得活动室里聚集了很多老年人,他们总是演练法鼓音乐。这些热热闹闹的乐曲,给我留下了深刻的印象。”随着年龄的增长,每当陈晨看到村里老人坚持练习法鼓,不仅越来越喜欢法鼓,还对这些老人产生了钦佩之情。

法鼓演出被称为出会,出会时,队伍绕着杨柳青各街道边走边演,仪仗执事站在队伍最前面。陈晨介绍,东寓法鼓老会在鼎盛时期,仪仗执事数百余人。乐队走在队伍尾部,人

创立于清乾隆中期的东寓法鼓至今已经有270多年的历史了,以坐鼓为主,属于文法鼓。东寓法鼓音色动听、节奏较快、韵律较强,伴奏乐器多且观赏性强,一直以花会形式活跃于民间。

东寓法鼓传承到陈晨这里,已经是第九代了。作为一名“90后”,他希望给这项古老的艺术注入年轻人的力量,把这项非遗发扬光大。

数有四五十人。东寓法鼓老会的会长被称为会头,会头一般走在队伍最前面。那时,东寓法鼓表演是杨柳青镇十六街人过年过节不可缺少的项目。

随着社会变迁,东寓法鼓老会渐渐走向衰落。进入二十一世纪,因为第八任会头曹连发离世,东寓法鼓老会一度面临无人管理的窘境,2008年前后,东寓法鼓的巡演停止了。

在陈晨看来,东寓法鼓是杨柳青镇的骄傲,失传了就太可惜了。后来,陈晨找到老会的老会员们,提出自己想挑起这副担子,让东寓法鼓老会继续下去。几位会员听了都特别高兴,他们早就盼着有人把老会重新操持起来。2016年,陈晨正式加入东寓法鼓老会。陈晨说,老会的资深会员并没有因为自己年纪小而轻视他,反而特别支持他。有位老人曾经

陈晨 让东寓法鼓的声音传得更久远

记者 孙瑜

拉着陈晨的手对他说:“这么多年了,法鼓老会可看见年轻人了!”

在陈晨的认知里,作为法鼓老会的会头,是要出钱出力,要心甘情愿地为老会办事。陈晨也积极学习法鼓表演:“我主要学习了钹、铙两种乐器,如今能熟练演奏多个曲牌。”

陈晨介绍,由于2008年村里正好拆迁,原先存放道具的平房无法保留。他们只能将积攒下来的很多老道具都暂存在村委会提供的一间房屋内。2019年,村委会把位于杨柳青二经路批发市场内的几间平房拨给法鼓老会使用,暂时解决了场地问题。在陈晨看来,虽然房间破旧而且设施也不完备,但是有了这个地方,意味着可以恢复东寓法鼓老会的排练了。

陈晨回忆道,自从有了场地后,他们每周都会排练一次。这几间平房漏雨,会员们一边修修补补一边排练,但是排练从没有间断过。又过了一段时间,村委会再一次为法鼓老会提供帮助,将位于西青道附近金盛工业园内一间大房子划拨给他们,供他们免费使用。2022年8月底,他们搬到金盛工业园。各种老道具终于有了一个稳妥的存放地点,排练场地条件也更好了。每周六,法鼓老会都要进行训练,周围很多人看到了也很喜欢,于是加入进来,东寓法鼓老会的队伍逐渐壮大。

陈晨说,每年的元宵节他们都会举行大型演出。除此以外,农历七月十六日,是东寓法鼓老会创始人于成功的诞辰日,每年这一天,会员们都会在古运河南侧的普亮宝塔下,举办一次大型义演,演出持续两天。

传承老技艺也要加入新理念

如何将东寓法鼓老会传承得久远,一直是

陈晨需要面对的问题,他坦言:“东寓法鼓是杨柳青十六街人的宝贵文化遗产,将它传承下去是我的责任,在传承的过程中,离不开方方面面的帮助和支持。”

在陈晨接手老会时,他刚刚中专毕业,也没有稳定的工作,父亲在一家村办企业工作,家里并不富裕。可当时,父亲却拿出三万多元积蓄,支持他把东寓法鼓发扬光大。

东寓法鼓老会存有很多年代久远的老道具:例如一对原木色茶炊子、一对原木色水筒、两条硬对,都是建会之初的物件。会里还有一件二百余年的领会头锣,用了七十多年的云锣、钹、铙,保存得都比较完好。对于这些年代久远的道具,陈晨在日常保存中也非常小心,生怕出现什么破损。法鼓老会中有几十盏绘有《七侠五义》故事的灯笼,灯笼上的绢花破损严重,木架的雕花也被磨坏了。陈晨打听到北辰区有能干这种木雕活儿的师傅,通过朋友帮忙,几经辗转,才找到这位师傅。灯笼的修缮本着“修旧如旧”的原则,师傅反复画稿,确定方案后才动手修。这期间,陈晨在西青、北辰两个区来回奔波,与木工师傅反复沟通协调方案,花了整整两年时间,总算修好了这几个灯笼,大概花了6万余元。西青区政府相关部门知道这件事后,为支持他们保护传统文化,提供了维修款。陈晨说,经过岁月的洗礼,法鼓老会的很多道具和乐器都出现损坏,需要修补。比如,修补门旗花了1.5万元,修补道具上的龙头用了1000多元,修补一件乐器则需要2000多元,不仅如此,组织活动时,会员的饭费、交通费都是不小的开支。作为会头,陈晨搭钱、搭时间还搭精力。要是问他值不值,他说:“值得。我就是爱好这个,不仅自己玩儿了,还弘扬了传统文化,这是个值得自豪的事。”

法鼓老会中还保存了10对晚清时期的年画

灯笼,这是当年杨柳青石家赠送的,最初有36对。一位老人回忆,由于灯笼经常使用出现损坏,在上世纪50年代和1977年,分别重新制作了一批灯笼,现如今只剩下10对灯笼了。由于这些老道具经常需要修理,以前都是法鼓老会里的老会员李慕谦负责。有一次李慕谦跟陈晨说:“你抓紧时间学一下吧,以后就只能你来接续下去了!”陈晨跟着李大爷从用电钻打孔和拧螺丝开始学起,再到补漆修花等工序一样样地学,如今大部分维修道具的工作,陈晨都能自己干了。不久前,老会里有一盏老灯的底座坏了,陈晨自己先画了个样图并购买材料,又找到加工作坊按图加工零件,然后把零件拿回来自己组装焊接,最后把底座修好了。

谈起东寓法鼓的发展,陈晨说,由于东寓法鼓演出方式比较特殊,只靠自己的力量很难宣传到位。相关部门给他们搭建了多种平台,为向外发展提供了广阔的空间。同时,除了一些杨柳青本地的节庆活动之外,我市其他地方的传统文化和庆典活动也会邀请他们前往表演,使东寓法鼓得到了很多的宣传和展示的机会。

在传承过程中,陈晨也是积极吸纳喜欢传统文化的年轻人来参与法鼓表演,而且通过互联网平台,陈晨也向各地区和年龄层的人展示东寓法鼓。现如今,能够参加东寓法鼓老会日常活动的会员有40人左右,年龄最大的90多岁,最小的21岁。过去,东寓法鼓老会的某些曲谱采用口传心授的传承方式,还有一部分曲谱由中国传统工尺谱记谱。如今,为了更好地保护传承,方便人们学习,东寓法鼓老会将曲牌全部转译成简谱形式。陈晨表示,他们在继承东寓法鼓音乐传统特色的基础上,还要尝试将一些现代音乐元素融入法鼓音乐中去,使之更符合现代人的审美,从而更好地发展这一非物质文化遗产。