

国家艺术杂志

你我都能成为策展人吗?

中华艺术宫“素人策展计划”第一季开启

◆ 徐翌晟

“人人都是艺术家”，人人都有机会成为策展人吗? 7月20日起，中华艺术宫（上海美术馆）推出全新的展览项目“素人策展计划（第一季）”，展览在中华艺术宫（上海美术馆）0米层21号展厅举行。所谓“素人”，即没有美术专业

背景的普通老百姓，第一季的五组策展人中有医院重症监护室的护士、注册分析师、退休教师、大学教授伉俪，还有物业经理，他们虽然来自平凡的工作岗位，没有受过美术专业训练，却对美术有着自己的理解。

潘敏立

“K线图”。难不成“K线图”也是一幅幅艺术品?

陈馆长拿来一张吴冠中的画，对我说：“来，看看有什么感受。”此前，我压根不认识吴冠中先生，不清楚他的风格，亦不了解他的绘画理念，但我一看之下就被那洒脱恣纵、浪漫灵动的线条所吸引。于我而言，这不就是一幅特别的“K线图”吗? 拨开那粗细错落的枝条，朦胧中我仿佛窥见了投资的诀窍、人生的真谛，我想我找到了适合我的策展方向。

一个半月来，我与策展助理反复沟通，在中华艺术宫浩如烟海的展品中犹如大海捞针般挑选我的“明珠”。助理每次都会按照我的偏好发来几十张藏品图，我便靠自己在证券投资行业摸爬滚打了几十年的经验，一眼相中心仪的作品。

选好后，我会暂停工作，一遍遍观摩作品，任由画作将我的思绪牵引回过去的时光，倾听内心深处的

艺术就是人生的K线图

的声音。那些人生经历的回响，仿佛一段段“画外音”在我耳边回荡。由萧萧的《向天狼星致敬》，我忆及小时候痴迷于收集糖纸，甚至把爸爸的珍藏邮票全部换成了糖纸，那时就是纯粹觉得能折成跳舞裙的透明糖纸是最好看的。慈爱的父亲从未责备过我，多年后，这份宽容的爱也引导我成了一名集邮爱好者。换言之，虽然投资的眼光很重要，但在每个不同的人生阶段，都会有内心钟爱的东西。只要当时带给我们快乐，那便足够了，因为所有的投资最终都是为了换取更多的幸福和快乐!

在解读作品的过程中，我也有困惑，也曾为何谓“正解”而困扰。有一次看展，我很兴奋地指着一幅画说：“看，上面有两个人在开卡丁车!”却引得周围人一阵哄笑。现在，我不再会为此怀疑自我，因为对于艺术的理解是因入而异的。不论是

我的投资咨询工作，还是成为策展人，在一定程度上都是在解读作品。设计图、K线图和艺术作品都有相通之处，都是某种内涵的表达。可能我的解读并不是创作者的本意，也不会被大家理解，但的确是我不断审视自我，剖析自我后得出的见解和感受。

我们这些素人并没有深厚的艺术基础，艺术宫给予了我们一个大胆发声的平台，我们能够缓下忙碌的脚步，沉浸在艺术作品之中，表达自己对某幅画的真实感受，拉近了艺术和大众的距离。要说遗憾，唯一的憾事是陈馆长大作中含有不少绿色元素，我一个做股票的，没将它们纳入我的展品。

通过展览，我希望传达一个信息：就像展览标题所说，“艺术就是人生的K线图”，人生能够缓下忙碌的脚步，沉浸在艺术作品之中，表达自己对某幅画的真实感受，拉近了艺术和大众的距离。要说遗憾，唯一的憾事是陈馆长大作中含有不少绿色元素，我一个做股票的，没将它们纳入我的展品。

桥。南浦大桥对于浦东人来说有着很特别的意义，大桥建成前，从浦东到浦西只能靠轮渡，如果黄浦江上有大雾，轮渡会停航，想从浦东去浦西上班就会迟到。再到后来的世博会，我一直在艺术宫服务到现在，这里承载了我十四年奋斗拼搏的美好回忆，也见证了上海的辉煌发展。

策展中，我主动对艺术知识进行了解，比如在看金祥龙的版画后，我非常感兴趣，搜索资料后大概知道了木刻版画是怎么制作的。更大的收获是，通过在一次次“说”画的实践中谈论自己的感悟，我从原先的不自信、没把握，变得自信起来。作为浦东发展的见证者，我被上海的变化所震撼，感受到时代的飞速发展和城市的无限活力，我感慨万分，也对未来充满期待。无论是农村还是城市，它们各有魅力，都是我成长的一部分。我将自己的经历和感悟融入本次策展，其实每个人心里都有一座城，希望我的展览能唤起每位观众心中的那座城。

追光人

过程是曲折的，中华艺术宫的学术部人员作为策展助理，协助我们确立主题，从近2万件馆藏中选择作品。我们不断沟通，多次修改，才得以完成。

在塞纳河畔，我通过“理科生”的浪漫，与晶约定一生。在现代光学的推动下，传统书信时代发生了深刻的变革，电话、QQ、邮件等通信技术出现，点亮了我们的心灵之光。我始终相信，科学与艺术是相通的。小提琴使爱因斯坦有了无边的想象力和灵感，晶的那把吉他也如同一束光，照亮了我的生命。第一次，我是那么强烈地有了对“家”的憧憬。

回国后，作为新上海人，我和晶用自己的智慧与拼搏在美丽的黄浦江畔开启了全新的追光人生。如今，在繁忙的工作之余，能够听到太太弹吉他，儿子弹钢琴，是我心中那片纯净的艺术极境。这次中华艺术宫（上海美术馆）推出的展览项目“素人策展计划（第一季）”，我与晶有幸参与。

周俊鹤、郑晶

对知识和智慧的追寻让我们羁旅异乡，这是空间上的阻隔。十余年的相伴，这是时间上的深度。但有一种情愫可以超越时空，那就是爱情。

在塞纳河畔，我通过“理科生”的浪漫，与晶约定一生。在现代光学的推动下，传统书信时代发生了深刻的变革，电话、QQ、邮件等通信技术出现，点亮了我们的心灵之光。我始终相信，科学与艺术是相通的。小提琴使爱因斯坦有了无边的想象力和灵感，晶的那把吉他也如同一束光，照亮了我的生命。第一次，我是那么强烈地有了对“家”的憧憬。

回国后，作为新上海人，我和晶用自己的智慧与拼搏在美丽的黄浦江畔开启了全新的追光人生。如今，在繁忙的工作之余，能够听到太太弹吉他，儿子弹钢琴，是我心中那片纯净的艺术极境。这次中华艺术宫（上海美术馆）推出的展览项目“素人策展计划（第一季）”，我与晶有幸参与。

金轶静

一种英雄主义，那就是认清生活的真相之后，依然热爱生活。”从小的经历、特殊的职业让我在面对生活时有种特别的宁静、柔和与放松。我特别喜欢带我的女儿旅游，或者逛艺术展，这里有我对亲子时光的独特思考，仿佛细嗅一朵蔷薇花，感知生活中的阳光、温馨与美好。

虽然我不是专业的艺术工作者，但是我想凭借自己的直觉来策划这次展览并选择作品。我的思路是将展览分为三个板块，一是“我的工作”，二是“生活之间”，三是“心中的风景”。

在“我的工作”板块中，我选择了贺友直的连环画《邱才康》、夏阳的油画《医院》、李咏森的《洗漱用品》。这些作品的题材都与医护用品有关，与我的工作有联系，因此特别有感触。李咏森的《洗漱用品》中，一茶一缸、肥皂盒、牙膏、毛巾、洗脸盆都是日常生活的平凡之物，但却承载着我工作中不平凡

的回忆。一看到这幅作品，就让我想起在ICU紧张战斗的日子。同时，医院的环境也希望让病人平静、平和，夏阳老师的作品就带给我这样的感觉，让我在忙碌中体验片刻

把平凡过成美丽的一幅画

的宁静。

“生活之间”板块的内容是我生活片段的闪回。丰子恺先生的《玉人歌舞未曾归》，寥寥几笔，蕴含着丰富的意境，让我回忆起了很多。有那些值夜班的日子，也有父母辛勤工作的场景，以及我对孩子和家庭的思虑。鲍莺的《不一样的城市公园》仿佛是我童年的闪回，使我想起那年的春游秋游，那时是多么地纯真、美好。在徐匡老师的《阿妈》中，我看到了母亲的影子，也想起了我身为入母的样子，画面中的细腻和真诚令我感动。

“心中的风景”板块则是一次心灵的朝圣之旅。三幅摄影作品，都能让人在现代普遍的焦虑状态下，找到一份属于自己的宁静。例如，李志良的《草原晨曦》带领我们远离喧嚣的城市，拥抱自然。

猛虎和蔷薇，至刚与至柔，是我人格不同侧面的象征。在极致的反差美中，是生命的律动，是大化的再生。柔中带刚，刚中蕴柔，是中国美学的高度表达。我想通过这次展览告诉大家：生命的力量，生活的平静与美丽，愿我们都能把平凡过成美丽的一幅画。

为有源头活水来

间艺术，陕北剪纸深深扎根于那片带有厚重历史气息的黄土高原。那些剪纸手艺人，在此生活，通过剪纸诉说他们自己的故事，并将陕北的文明代代相传。我想将这块土地所孕育的艺术介绍给大家。

在“和合共生”板块中，我希望能够通过对各民族的民族服饰、工艺器物 and 独特习俗的体现，传达我关于民族艺术的一些见解，拥有悠久的历史 and 灿烂的文化，这是各民族共同发展的成果。各民族与家乡的自然环境共处后，逐渐形成了本民族独具特色的文化和艺术。中华艺术宫中陈列了大量不同民族的绘画作品和工艺品，给了我很大的启发。正是不同民族的文化 and 艺术不断相互借鉴、相互影响，才诞生出如今的中华文明。这正是我策展第二部分“和合共生”想要传达的观念。

希望通过这个机会，能够以我的一份力量，呼吁大家更多关注正在逐渐消失的民间艺术，能够在城市化文化中“点亮”流落在民间的创作! 同时，我也非常感谢这个项目的举办，它让大家放下现实生活中的困扰和压力，沉浸于美妙的艺术之中。我希望这样的展览能够长期举办下去，并且越办越好!

(本版口述整理:范久清、王新语)

生动诠释『人人都可以是艺术家』

□ 徐翌晟

从今年年初开始启动的“素人策展计划”，彻底把素人与专业人员在美术馆行使的权利颠倒过来。这次，中华艺术宫（上海美术馆）学术部人员作为策展助理，协助素人策展人提出策展主题，并从近2万件馆藏中挑选出70件（组）作品用于展出，其中包括中国画、油画、版画、水彩（粉）画、雕塑、摄影、连环画、民间美术等多种艺术形式，分为相互独立的五个板块，共同构成“素人策展计划”第一季的展示内容。

“素人策展人”一般会按照喜欢的色彩偏好，与自己的生活相结合，在一段时间内，不断与自己专属的策展助理沟通，一次次地找画，又一次次地推翻，有些人会有明确的指向性，有些则不会。策展的概念，在素人这里，是一个反复来回“互相折磨”的过程。

重症监护室护士金轶静的策展主题是“把平凡过成美丽的一幅画”，由于工作性质，金轶静工作时间里异常忙碌，馆内助理策展人与她的联系，往往都是在午夜时分。只有到了那时，大家才能认真沟通、揣摩策展的细节和讨论展品的遴选方案，大家笑言像是在做“地下工作”。金轶静经常经历直面生死的场面，她选择女画家鲍莺的水墨作品却像一首典雅、娴静的浪漫主义诗歌，平静柔和的画面与金轶静的工作形成了极大反差，但更接近她的内心的兴趣爱好——旅行般惬意放松。对于生活的热爱渗透在她的日常里，所以哪怕在工作中整日目睹生命的最后一程，她依然能笑着面对。

也许素人策展人对于画的理解并非画家的原意，甚至与画家想表达的原意相差了十万八千里，但是他们用自己的情感故事、人生故事，丰富了画面的意义。而艺术最有趣的地方正是在于没有一个标准答案和绝对标准。

最先答应参与“素人策展计划”的是从事投资咨询工作三十多年的潘敏立，她也是一名非执业注册会计师，每天的工作都在解说和翻译着股市行情。有趣的是，她选择的作品和自己的工作有着紧密的联系，潘敏立一眼选中的第一幅作品就是吴冠中的《墙上烟箫》，因为“淡雅的图里藏着很多故事，挡在面前的枝条虽粗细不等，看似杂乱，但偏左的下垂枝条却难以阻止右下角枝条一路向上的勃勃生机。主线条就像一条直线上扬的K线图。”

潘敏立还选择了黑马的雕塑作品，因为“无论是在跑马场，还是在股市，人们都特别喜欢挖掘和投资黑马，希望它能跑得飞快，希望它能涨得很高，从而在未来获得更高的回报”。

中华艺术宫（上海美术馆）馆长陈翔是这次活动的发起人，据他透露，整个素人策展计划的最后期还会邀请被选中作品的艺术家一起来和“策展人”会面、对话。陈翔说，老百姓的内心所表达出来的思想让很多专业人士吃惊，“素人策展计划”正是“人民至上”办馆理念的重要实践。“我们不仅把美术馆功能延伸到老百姓身边，同时也将策展权利让渡给普通市民，让我们的美术馆真正成为人民的美术馆。”

“这次的策展对专业策展人来说也是一个学习的过程，我们有些策展或者美育工作，很大程度上是我们把自己的理解灌输给观众，与普通人还是有隔阂的，有些一厢情愿。我们的供给是不是真正能够满足观众的需求?我们只是自以为是知道。在美术馆，老百姓不太敢直白地表达自己对于美术作品的看法，但是不敢不是没有感觉，只不过怕观点受到否定。”陈翔说，“艺术的社会功能不仅是提高大家的美术素养和普及艺术知识，更重要的是通过这些途径提升我们的自信心，更勇敢地追求真善美。”

增强了自信心，是物业经理汪建平作为素人策展人的最大感受。物业经理的工作让他平日里关注观展的舒适度和展品的安全性，从未想过与朝夕相处的艺术品有更多的联系。在“素人策展计划”中，汪建平的主题是“我的城”，他从上海农村出发，一路看到这座城市日新月异的发展，自己也在这一过程中参与了这座城市的发展，实现了一个普通人平凡而朴素的梦想。“艺术是实现理想的一个过程，在我身处的时代里成了砖墙瓦片，搭建了一座专属于我的城。”按照他对此座城市的记忆，他选择了反映浦东近郊面貌的版画、上海城市建设和发展过程中的摄影作品。因为策展，开启了他对于版画的研究之路，“几个颜色如何套准，美术工艺又是如何实现……这对我现在所做的工作很有帮助，也让我更热爱美术了。”

素以所为，每个人都有艺术的潜力。素人策展人通过对美术作品的解读，述说着各自的真实经历、真切情感和真诚理想，这些看似平凡却又意味深长的故事，折射出的是时代之光、城市之光和人性之光。

事实上，“素人策展计划”不仅是美术展览，也是老百姓实现艺术梦想的舞台。随着“素人策展计划”第一季展演的揭幕，第二季的策展人及即将开展面向全社会的公开招募。据透露，第二季的招募选拔将在第一季的基础上继续深挖，进一步多渠道寻找不同行业背景的普通市民出任策展人，借助中华艺术宫（上海美术馆）的丰富馆藏策划一个属于自己的展览，分享自己的艺术见解，实现在美术馆策展的梦想。

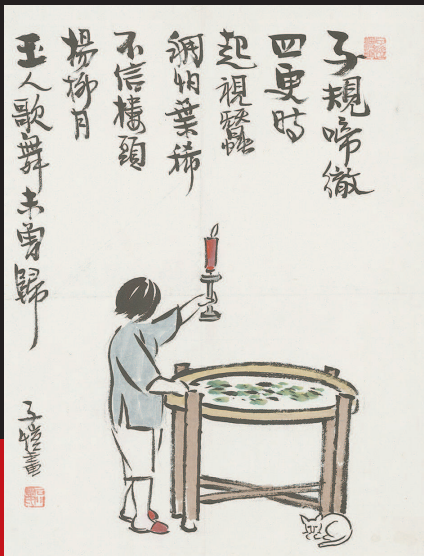
▲ 埃菲尔铁塔油漆工(摄影) 马克·吕布(法国)

▲ 走亲家(剪纸) 林曦明

▲ 帕米尔高原的女儿(轴) 哈定

▲ 玉人歌舞未曾归(轴)(中国画) 丰子恺

我想，这句话是对我最好的写照。

在工作时，我会穿上一身神圣的白色制服，化身白衣天使。ICU护士是一个特殊的岗位，ICU里每天都上演着生存与死亡，悲欢与离合。每天都在争分夺秒，紧张战斗中度过。在这里，我仿佛心有猛虎，全身心地投入其中，与死神赛跑。由于我的工作十分忙碌，这次“素人策展计划”的馆内助理策展人与我联系时，往往都在午夜时分。那时我们才能真正沟通、揣摩策展的细节和讨论展品的遴选方案，大家互相笑称像是在做“地下工作”。这背后，是ICU护士这份职业需要我承担的神圣职责。

离开医院的我，心中的风景从未缺失。由于父母在上影厂工作，因此在很小的时候我就接触到电影，也比同龄小朋友更早地感悟到人生百态。罗曼·罗兰说：“生活中只有

面而来。在象形字中，“臣”字意为“竖目之形”，而我发现民间美术中有许多作品以此

为灵感，让我浮想联翩。又如傣族的慢轮制陶工艺，已有四千多年历史，却能一直传承至今。这些作品无不在提示我，民间工艺中的“土”具有特别的生命力，而这种生命力正是我所说的“活水”，它是民族文化传承的根源力量，正因为与百姓的审美趣味相一致，才会深受百姓的喜爱，代代流传。

在与主办方的交谈中，我们从最初聊起贺友直小说中的插图，逐渐转到了我对民间艺术的爱好。当我在上海博物馆的少数民族艺术馆担任讲解员时，通过对工艺品的观察与研究，我逐渐摸索出其中蕴含的风俗文化、绘画技巧等门道。在不断学习并深入感悟后，我产生了一种强烈的分享愿望，想要将这些珍贵的民间艺术呈现给更多的人。现在我有了一个绝佳的机会，何不以此为契机策划一场展览，谈谈我的想法呢?

在策展助理的讨论中，我们逐步确定了两个板块：“土生土长”与“和合共生”。

“土生土长”板块以展出陕北剪纸和布艺玩具为主。这是因为我的祖籍是陕北，父亲曾在延安跟随刘志丹参与革命，这片黄土高原对我有着天然的吸引力。作为一种民

人钻研过。从上海商学院退休后，我怀揣着对艺术领域的好奇，来到上海博物馆、中华艺术宫当文化志愿者，这一当，就是17年。在这段人生旅程中，我接触到各种类型的美术作品，并对其中的民间工艺美术产生了浓厚的兴趣。虽然我之前没有任何策展方面的经验，但对民间工艺美术的热爱促使我参加了这次“素人策展计划”。

民间艺术最吸引我的一点在于它真挚而纯洁的美。尽管从事民间艺术的人可能学历不高，但他们将自己对生活的理解和

对生活的热爱融入艺术创作之中，用他们的热情和智慧创造出精彩纷呈的民间艺术作品。也许有些人认为民间艺术过于朴实，甚至有些“土气”。然而，当我在2020年参观中华艺术宫的剪纸展览时，我被深深地打动了，不禁思考：为何这种看似“土得掉渣”的艺术形式竟能如此触动人心?

思索良久，我忆起了许多让我心动的民间艺术作品，仿佛有一股厚重的人文气息扑