让日常生活美起来

在田野里看莫奈《日落》中的美景

一位前美术馆馆长转当社区艺术志愿者的故事

■《长江蟹》雕塑

“如果我们在夕阳西下时，找一片田野，在田野里跟当地居民讲解梵高的《麦田》，或者莫奈的《日落》，那将是一幅多么和谐的美丽乡村图景……”留着灰白长发的王南溟正打算让名画成为真实的生活场景，让美育深入乡村、田野和社区。这位前民营美术馆馆长日前从台州山间回沪，已经马不停蹄地准备下一场让美进入生活场景的活动。他搭建的“社区枢纽站”作为一手拉着艺术家，一手拉着社区居民的平台，已经在社区开展了多项颇有影响力的文艺普及活动，最近一场，就是在陆家嘴东昌新村停车棚里的三星堆文物展。

起初 / 社区都对美术展说“不”

“起初，我想下社区，但社区都说不。”王南溟在担任某民营美术馆馆长之际就想让艺术家进社区，“我觉得真正的画家、艺术家其实都很接地气，像‘流浪艺人’，平常喜欢穿的衣服和农民差不多，都很棉麻很朴素，对物质生活也没有很高要求，而且，他们也热爱大自然，喜欢下生活。艺术家做‘田野调查’不就是去乡间采风吗？”

于是，早在2018年，他就试图推广“美术展进社区”活动，把美术展览办进社区。可是，社区文化活动中心一听到“民营美术馆馆长要来，就很欢迎，可是一旦具体到把美术展办进社区就表示‘不’。”各个社区都纷纷表示客观条件有限：“我们没有足够的空间、专业的办展场地”等等，后来深入了解之后，有一位负责人私下与他说：“哎呀，还是让我们居民去美术馆看展吧，那样更高级。”

虽然王南溟很理解这位负责人的“真心话”，但是这与他把美送往社区的初衷“背道而驰”：“我想让大家都知道美是生活中就存在的，而且往往在身边的更‘高级’。”

首场 / 在社区学校走廊里赏“抽象画”

因而，他换了“渠道”，找到了浦东洋泾街道社区学校校长顾建华。顾校长对王南溟的主意颇为支持，但也表示“没有专业展览场地”。于是，王南溟到了学校现场，发现虽然确实没有挂画的展厅，但是走廊布告栏的三面墙可以换成挂画的“展厅”，一旁宽敞明亮的教室，就可以作为办讲座的地方。办讲座之前，可以让大家先在走廊里欣赏这些画。

于是，一场亲子主题的《怎样欣赏抽象画》，在社区学校的微信公号上的30个名额被秒空。应居民要求，一而再再而三地放宽到70个名额：“不能再放了，教室里装不下了。”王南溟按照美院里上抽象画课的思路，结合走廊里的16幅画，讲了“西方抽象画100年”的发展历程，还增加了网上直播。讲座效果特别好，第二天，顾校长又打电话给他：“你昨天是跟孩子讲的，下周能不能给老人再讲一次？”

乡村 / 马拉松跑道旁也有美的可能

每年秋季，宝山罗泾镇有一项群众体育活动，名为“美丽乡村徒步赛”。王南溟围绕这一赛事设计了“边跑边艺术”系列活动，为美丽乡村营造了文艺氛围。首先，在跑道附近，竖立了一个稻草捆扎的巨型《长江蟹》雕塑——因为当地特产之一是大闸蟹。其次，在跑道旁的墙壁上设置了涂鸦墙。再者，当地特产柚子，可以成为亲子画的“画布”，画柚子则成为参加体育盛会之余的家庭型文娱活动。结果，有3000人报名参赛，但现场来了五六千人，“多”出来的人则都投身文艺活动。

最有意思的是，稻草包裹的钢铁大闸蟹雕塑，还成为每年一度颇有仪式感的艺术家与当地居民互动的艺术成果。拔地而起的钢铁大闸蟹雕塑一年四季日晒雨淋，包裹在外的新鲜稻草在秋季散发清香之后，势必腐烂破损。因而，每年秋季举行赛事之前，当地居民会为“大闸蟹”换上“稻草新装”——这就使之成为艺术家与居民“合作”的雕塑。而被稻草包裹的“大闸蟹”远看颇有点机械感，甚而有超时空机甲的风格。如今，这只“大闸蟹”已经是当地的“地标”了。打车前往此地的乘客可以直接与出租车司机说：“到美兰湖附近，那个有‘大闸蟹’的地方。”

当代 / 让美术与生活紧密相连

王南溟认为，“我们就是要与居民讲当代美术，因为只有当代美术才有时代感。而且，社会现场就是当代的美术馆。”在“社会枢纽站”开展各类活动以来，他觉得社会各界对美术馆进入身边的态度也越来越友好。

首先是各个商业综合体。例如闵行区的满天星生活广场等，“一些空着的场地可以跳广场舞，也可以举办美术展”。还有一些地产公司也出于“文化品牌塑造”的需求，而把公共空间设计得更能举办文化艺术活动。

其次，各级政府部门也更乐于参与，以满足“百姓对美好生活的向往”。王南溟透露，以往会有一些广告公司来具体承办文艺活动，认为“艺术家办活动不专业”。所以，时常会发生艺术家的作品得不到广告公司认可的情况，令人啼笑皆非。如今，不少地方直接对接艺术家：“要尊重艺术家，要让艺术家留在我们这里的作品愿意签上自己的名字。”而且形成了这样一种理念，要与当代艺术合作，当代艺术才与当下生活有密切关联。看到大家对艺术浸润生活的渴望更明确更对路，王南溟颇为欣慰，“这样在田野里，借莫奈的眼睛看《日落》的美景，就不远了。”

本报记者 **朱光**

■王南溟在布展现场

■ 高境镇“艺术角”

记者手记

多一些“艺术社工”

热爱生活的艺术推广者王南溟总是往社区跑，他得到了上海大学社会学系教授耿敬的支持——他则是一位热爱艺术的社会学家。一位从艺术出发要走向社会，一位从社会出发想要靠拢艺术，两人因为把美术馆办进社区的项目，分别从两头出发，在中间相遇。

实践，让他俩联合发展出一个新的“工种”——“艺术社工”，亦即带有艺术鉴赏力，且能同时联系艺术家和社区的社会工作者。通常，“艺术社工”就由耿教授的学生来尝试。他们能更好地帮助个体艺术家融入需要集体合作的社会文化活动之中。社会学背景的“艺术社工”本身就有“观察者”的身份，在项目进行中同时做学术调研。而真正想搞创作的艺术家，本身与大众也没有距离，热衷在生活中寻找灵感和素材。视觉艺术，则是颇为亲民的沟通方式——在宝山罗泾镇竖了一个稻草包裹的大闸蟹，让周边居民热议了好几年。居民从看得奇怪，到参与扎稻草——能有观众参与的作品，就有了价值……

可贵的是，在社会各界参与创造美的过程中，大家都得到了提升。由广告公司、制作公司来“确认”艺术家“提案”的观念正在改变，意味着融入整个过程的每个环节的审美都在提升。艺术家进社区的意义，也由此得到了体现。

当艺术真正融入了生活，爱艺术就是爱生活，爱生活就是爱艺术了。 **朱光**

■《光谱庙行》