

從專業到統籌練就「十八般武藝」 高校教學優化實踐結合

「好的策展人，不是招聘來的」

中國 策展行業觀察 上篇

「好的策展人，不是招聘來的。」在香港文匯報採訪過程中，受訪的中國策展行業人士對這一點有高度共識。根據香港文匯報記者整理，包括中央美術學院、四川美院、廣州美院等在內的中國八大美術學院均開設了策展專業方向，培養相關人才。高校的专业學習，對於策展行業從業者而言，僅僅是開始。隨着觀眾審美水平的不斷提高，對策展的水準要求也相應提升。

對策展人來說，要有研究的深度、詮釋故事的能力、良好的審美，具備組織能力，能把科研人員、設計人員、信息化技術員、宣傳人員、文創開發人員、教育人員、文保人員等集合起來，還需要熟悉團隊裏每個人的能力，讓他們在各自最恰當的崗位上發揮作用。「不是人才充足了，就能策劃出受歡迎的展覽。」廣州市文物考古研究院（南漢二陵博物館）副院長林冠男說，策展人需要的是全方位技能，熟悉整個策展流程，熟悉各種包括財務制度、申報流程等行政手續，這些都不是短期可以實現的事情。

可以說，策展人的培養是一個不斷進階的過程，院校教育是基礎，組織、內容把控、溝通、運營、傳播等策展人必備技能還需在具體工作實踐中慢慢摸索。「新人需要在實際工作中累積資源、提升能力。」廣東省博物館陳列展示中心主任白芳如是說。

中央美術學院2024研究生畢業作品展近日開展，同學們用「腦洞大開」的創意，吸引了許多觀眾。其中，藝術管理與教育學院研究生畢業展，展示了策展、空間、賦能、市場、教育等五大板塊議題。作為實習課程，這場展覽由學院本科學生親自操刀，形成教學、策展、傳播三位一體的課展融合模式。

◆香港文匯報記者 江鑫嫻、黃寶儀 北京、廣東報道

▲觀眾在中央美術學院美術館參觀央美書法學院研究生畢業作品。香港文匯報記者江鑫嫻攝

▲央美藝術管理與教育學院研究生畢業展上，畢業生代表劉雲柯錄製數字人形象為觀眾進行導賞。香港文匯報記者江鑫嫻攝

◆「心嚮往之」2024中央美院研究生畢業作品展展覽現場。香港文匯報記者江鑫嫻攝

畢業於中央美術學院藝術管理與教育學院「藝術展覽策劃管理」工作室的朱小姐目前供職於北京一家機構，負責展覽項目的管理與執行工作。本科學習過程中學校那排了兩年的工作室課程，她學習了展覽寫作、視覺傳達、布展、宣傳、財務、法務等諸多課程。回望在學校的學習，她認為，實踐經驗對於做展覽極為重要。「展覽事實上是現實性很強的『工程』，落地過程中會用到很多和藝術沒有直接關係的日常生活技能。大四時，我們用了一個多星期去參與一個『中國風景』展的布展，對布展的流程、方法、難題有了基本的了解，最終將布展經驗總結成了一本《布展人手冊》」。

人才培養課程涵蓋本碩博三階段

據中央美術學院藝術管理與教育學院院長余丁介紹，該院藝術項目和藝術策展方面的人才培養課程涵蓋了本科、碩士和博士三個階段。在本科階段，藝術管理和教育學院有「藝術展覽策劃管理工作室」，主要培養最基層的展覽管理和策劃的隊伍。在碩士層面上，有聯合導師組，主打策展研究方向。在博士層面，設有博士導師組，叫作展覽策劃與視覺傳播方向。

據悉，依據藝術管理近些年來在行業中的就業方向制定的，央美藝術管理與教育學院已形成了「美術博物館管理」「藝術商業管理」「藝術出版與傳媒管理」「藝術展覽策劃管理」以及「藝術治療」五個工作室，採用「小班工作室授課」+「項目制」的模式。

其中，「藝術展覽策劃管理」意在為美術文博展覽、雙年展、博覽會、畫廊、大型藝術和非藝術領域展會培養人才。

注重實操訓練 邀一線工作者參與

「藝術展覽策劃管理工作室」負責人周青副教授在參加（對談時）提到，本科階段開設策展工作室的主要宗旨是為

策展專業培養具備全球視野、專業綜合素質與實際技能的專業人才，更注重對策展實務方面實踐能力的學習與訓練。另外，因為策展人需要累積實際操作經驗的，所以工作室喜歡請很多「戰鬥」在第一線的藝術工作者來到課堂之中。同時結合數字化時代策展教育特點，有效提升了學生的全球視野、專業素質與研究和實踐的能力。

通過相關課程，學生們系統學習了策展理論與個案研究，調研報告、策展提案、宣傳與公教方案的撰寫以及預算編制、布展實務及項目管理等內容，每屆班級都編撰了不同主題的《布展人手冊》與專著的翻譯等。每一位學生都親身參與了不同機構中具體展覽項目的實際工作。

「好的策展人不是單一維度人才」

中央美術學院美術館館長、策展人張子康亦提到，策展是一個非常注重實踐的學科。因其在學校裏帶策展專業的博士生、研究生，他更傾向於招收有過實踐經驗的學生。就中央美術學院而言，在教學方面還是非常開放的，會邀請校外的獨立策展人、理論家來參與教學。尤其是高年級研究生、博士生，他們要參與到策展的實踐中。他還提到，一位好的策展人，不是單一維度的人才。他需要對藝術本體有深入的理解，要掌握系統的美術史知識，否則策劃的展覽可能就會欠缺專業度。

「在策劃和製作展覽的過程中，策展人有很多可以發揮的空間。」朱小姐表示，策展的實踐經驗需要從一個個展覽裏去感受和累積經驗。策展人還要有一定的理論思考的深度，以及對社會問題的敏感度，後續要通過各方面的研究、分析、反思，尋找展覽未來發展的方向。

倡設長效激勵機制 構建身份認同

談及畢業後的學習和策展機會時，朱小姐坦言，並不多。對此，央美藝術管理與教育學院院長余丁表示，在與國際策展人培訓制度進行對比之後，也在反思應如何構建中國青年策展人培養體系，尤其是院校畢業以後，在成為機構策展人

或獨立策展人的道路上，還可以為他們創造更多機會。

今天很多青年策展人沒有將策展視為可以謀生的職業，而是更多視策展為副業，大多都是有着多重身份的年輕學者。在成為合格、優秀的策展人的路途中，既需要個人自覺性的探索和長期堅守，也需要外部建立長期有效的激勵機制。為此，他提出，相關部門要構建身份認同，為策展人與藝術機構之間搭建溝通平台，並注重項目運作和資金籌措能力的培養。

▲觀眾在中央美術學院美術館參觀央美設計學院研究生畢業作品。香港文匯報記者江鑫嫻攝

中國青年策展人 人才培養四維度

- 以學院教育為帶動，配合青年策展人扶持項目，在策展人生涯成長中，形成多維度的培養。
- 建立青年策展人的身份認同，青年人需要「被看見」。
- 構建青年策展人與藝術機構的溝通平台。
- 資金是展覽所必須的，注重青年策展人資金籌措能力的培養與鍛煉。

設虛擬策展大賽 以賽促教以賽促用

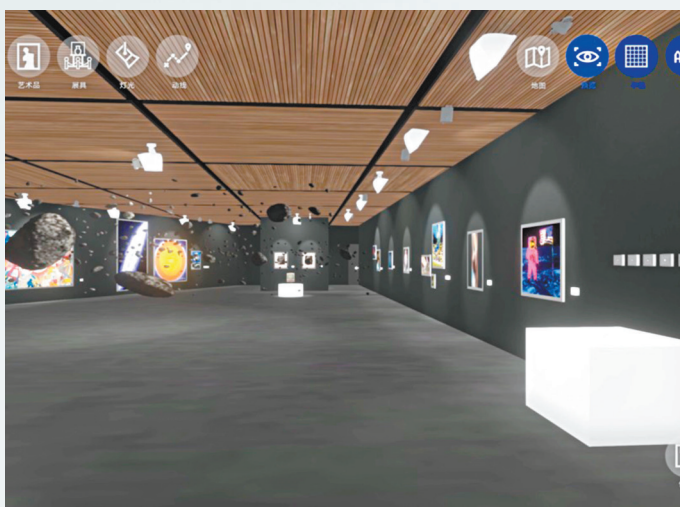
香港文匯報訊（記者 江鑫嫻 北京報道）想要成為經驗豐富的策展人是否苦於缺少實踐機會？中央美術學院美術博物館虛擬策展實驗室研發的虛擬策展實驗項目給出了解決方案。項目旨在通過還原度高、操作性強的虛擬策展課程，為學生提供感性認知藝術作品和策展理論的機會，搭建還原策展過程的平台。

只要上線進入系統點擊各種按鈕選項，搭建一個虛擬展廳，自由變換牆面、地面的色彩和材質，任意調整畫框選擇及搭配，並根據不同場景轉換燈光系統，真正模擬線下策展中的各個要素及環節操作。同時，中央美術學院還組織了全球大學生虛擬策展大賽，以賽促教、以賽促用。

全球資源匯聚 培養新型人才

在2022年首屆虛擬策展大賽上，央美實驗藝術學院策展策劃與藝術創作方向的學生高藝煒和王典的作品《戰或逃》獲青年藝術100賽道特等獎，這也是她們第一次虛擬策展經歷。

這樣的行為她們的研究和策展工作帶來了很多新的想法，她們也通過龐大的參賽人數了解到現在海內外有很多志同道合的青年 收穫頗豐。已經舉

▲虛擬展覽作品「塵埃與未來——來自世界之外的藝術」。香港文匯報北京傳真

辦兩屆的這個比賽，參賽人數已達3,000餘人，覆蓋近400所高校，得到十幾所藝術機構支持，舉辦10餘場學術講座，積累虛擬展覽案例近2,000個。

中國美術家協會主席范迪安認為該平台主要有三方面特點：首先，可及時匯聚全國乃至全球在策展策劃方面的最新成果和史料，既有圖文，又能進行數據歸類，為分析全球策展策劃動向提供支持；其次，這些匯聚起來的海量信息資料，有助於進行策展策劃相關的教學研究；最後，該平台能夠為培養新型策展人才提供激活思維的空間。

自學試水堅定深造 「野生人」盼有更多學習資源

特稿

4月中旬，一場名為「她的敘述詩」的展覽在上海的「2040書店」開展。這是一個關於女性問題的展覽，分「他者的洞察」與「心靈的剖析」兩部分，展品豐富多樣，有傳統繪畫、詩歌、裝置藝術、數字媒介創作等。

這些作品通過藝術家們的生命體驗和對周遭環境的獨特視角，探討女性困境，展現女性力量。不少參觀者驚訝地發現這場展覽是由18歲高三學生周昀獨立策劃的。經此一試，她深感策展之不易，在她看來，在扶持科班出身青年策展人的同時，靠愛發電的「野生」策展青年也需要系統化教育支持。

周昀說，「野生」策展人獨立策展，從討論構思到最終落地，每一步都充滿了挑戰和艱辛。辦展需要徵集展品、尋找場地、進行布展，每一個環節都不容易。作為策展人，她首先需要和參展的作者交流，這些作者既有朋友推薦的，也有她在社交媒體上認識的，需要反覆溝通確認。

通過實踐，她認為，年輕的策展人需要具備很強的溝通交流能力。同時，要有包括藝術家、場地方、投資人等在內的資源。其次是要具備較強的時間規劃和抗壓等能力。

「之前有在老師的帶領下做過策展助理工作，感覺這是一種很好的形式表達自己的想法。」

所以想獨立策劃一個展覽。」周昀表示，她是自學策展，通過跟老師布展、網絡自學

▲18歲的高中生策展人周昀和媽媽在展覽現場。香港文匯報北京傳真

等方式學習了很多知識，這次也得到了好幾位優秀的策展老師的指導。

冀權威院校開通更多線上課程

通過這次的展覽策劃活動，周昀坚定了藝術策展方向的學習目標。「未來希望能進入正規院校系統學習，掌握藝術史，提升邏輯思維能力和寫作能力等，通過更多的實踐活動為未來進入策展行業打下良好基礎。」她並期待，權威院校可以開通更多線上教學課程，為「野生」策展人提供系統的學習平台，「畢竟不是所有人都能考上名校。」