

智识·场域——粤港澳大湾区高校美术馆美育实践机制构建

吴勇

肇庆学院, 中国·广东 肇庆 526061

摘要: 粤港澳大湾区作为国家战略区域, 其高等教育与文化发展深度融合。高校美术馆作为大学中的特殊“文化场域”, 不仅是艺术收藏与展示的空间, 更是进行“智识”生产与美育实践的关键枢纽。本文以大湾区多所高校美术馆为研究对象, 通过文献梳理与案例分析, 探讨其以“智识”为导向、以“场域”为载体的美育实践机制。研究认为, 大湾区高校美术馆凭借其地缘与学缘优势, 在服务学科建设、拓展教育维度、连接社会资源方面形成了独特路径。然而, 其在定位、经费、人才及机制化建设方面仍面临挑战。本文旨在构建一个包含智识生产、场域构建与教育融合的美育实践模型, 以期为大湾区乃至全国地方高校美术馆的可持续发展提供理论参照与实践指南。

关键词: 高校美术馆; 美育机制; 智识生产; 场域理论; 粤港澳大湾区; 效能评估

Wisdom · Field—University Art Museums in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Construction of Aesthetic Education Practice Mechanism

Wu Yong

Zhaoqing University, China Guangdong Zhaoqing 526061

Abstract: As a national strategic region, the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is witnessing deep integration between higher education and cultural development. University art museums, as unique "cultural fields" within academic institutions, serve not only as spaces for art collection and exhibition but also as key hubs for "intellectual" production and aesthetic education practices. This paper takes multiple university art museums in the Greater Bay Area as research subjects and, through literature review and case studies, explores their aesthetic education practice mechanisms guided by "intellectual production" and centered on the "field" as a carrier. The study argues that, leveraging their geographical and academic advantages, these university art museums have developed unique pathways in supporting disciplinary development, expanding educational dimensions, and connecting social resources. However, they still face challenges in terms of positioning, funding, talent, and institutionalized development. This paper aims to construct an aesthetic education practice model encompassing intellectual production, field construction, and educational integration, with the goal of providing theoretical references and practical guidance for the sustainable development of university art museums in the Greater Bay Area and across the country.

Keywords: University art museums; Aesthetic education mechanism; Intellectual production; Field theory; Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; Efficacy evaluation

0 引言

在全球化与地域文化复兴并行的当下, 美术馆的功能已远超传统的“收藏”与“展示”, 日益演变成成为知识生产、文化交流与美育普及的开放性“场域”。这一转变在高校体系中尤为显著。高校美术馆根植于学术沃土, 既是艺术学科建设的支撑平台, 也是面向全体师生乃至社会公众进行审美教育、激发创新思维的第二课堂或“第三空间”。

粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略, 其目标之一

便是打造教育和人才高地, 推动人文湾区的形成。在此背景下, 大湾区高校美术馆因其毗邻港澳、中西文化交融的独特地缘优势, 获得了前所未有的发展机遇, 同时也肩负着探索新型美育模式、服务区域文化发展的特殊使命。它们不仅是艺术作品的守护者, 更应是“智识”——即智慧与知识的生产、传播与再生产——的催化器。王璜生指出, 美术馆的文化策略是“当时的”与“当地的”, 但更是一种“多向共生的开放性场域”^[1]。这一特性与大湾区开放、

包容、创新的精神内核高度契合^[1]。然而,与中央美术学院、清华大学等顶尖艺术学府的美术馆相比,大湾区内的许多高校美术馆仍面临定位模糊、资源受限、功能单一等普遍性困境。如何突破“有馆无策”或“重展轻教”的窠臼,构建一套行之有效的美育实践机制,最大化其教育效能,成为一个亟待研究的课题。

本文立足于“智识”与“场域”两个核心概念,试图系统分析大湾区高校美术馆的美育实践现状,解构其运行机制,评估其教育效能,并最终为其未来的优化发展提供理论支撑与实践路径。研究将综合运用文献研究法、案例分析法与比较研究法,聚焦于一个核心问题:大湾区高校美术馆如何通过有效的机制构建,将物理空间转化为生产性的“文化场域”与“智识空间”,从而实现其美育功能的最大化?

1 文献综述与理论框架

1.1 高校美术馆的定位与功能演变

传统观点中,美术馆是收藏、保护、研究、展示艺术作品的机构。而在高校语境下,其功能被赋予了更强的教育属性。马仿明明确提出,高校美术馆的收藏由学科建设决定,其最大特点是主题鲜明、收藏系统、针对性强,核心功能在于最大限度地满足师生观摩、学习与交流,发挥“第三课堂”的作用^[2]。尹娟进一步强调了其教育对象应包括所有人员,并注重提升学生的社会实践兴趣^[4]。杨茗在其研究中指出,高校美术馆是社会公共美术馆与高校教育体系结合的产物,其最直接的受众是在校师生,因而艺术教育职能成为其突出特色^[5]。

国际视野下,高校美术馆的教育功能被视为核心使命。1823年建立的耶鲁大学美术馆、1895年建立的哈佛大学美术馆等,早已将艺术教育、创作与研究紧密融合,成为大学不可或缺的学术器官。国际博物馆协会(ICOM)在2019年对博物馆的定义中强调,博物馆是“进行关于过去和未来的思辨对话的空间”,具有民主性、包容性与多元性,并应“为人类尊严和社会正义、全球平等和地球福祉做出贡献”^[6]。这一定位为高校美术馆赋予了更深层的社会责任与教育使命。此外,新博物馆学运动推动美术馆从“以物为中心”转向“以人为本”,强调其作为“思维模式”与“终身教育平台”的功能^[7]。美国博物馆协会更明确指出:“如果收藏是博物馆的心脏,那么教育就是博物馆的精^[8]”。这些理念共同构建了当代高校美术馆在国际语境中的理论基础与发展方向。

1.2 “智识生产”与“场域构建”:核心理论框架

(1) 智识生产(Knowledge Production): 本文中的“智识”一词,超越了静态的“知识”,更强调一种能动的、批判性的智慧与认知能力。唐斌在《美术馆与知识生产》中探讨了美术馆如何通过展览、研究、收藏等实践主动建构知识^[9]。高校美术馆的“智识生产”更具学科导向性,它围绕艺术创作、艺术史论、批评策展等领域,通过教学互动、学术研讨、创作实践等方式,持续生成新知识、新观念与新方法,反哺学科发展。

(2) 场域构建(Field Construction): “场域”理论源自社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu),指由各种位置关系构成的一个网络或一个构型。美术馆作为一个物理与社交空间,正是一个典型的“文化场域”。王璜生认为,美术馆是“一个建构性和对话性空间^[10]”。新博物馆学运动进一步提出,博物馆(美术馆)应成为一种“思维模式”,一种关怀社会和人的发展的“以人为本”的开放系统^[11]。对于高校美术馆而言,其“场域”构建包括物理空间的营造(如展厅、工作坊)、学术氛围的培育以及与社会网络的连接,旨在形成一个能够自由探索、激发对话、促进学习的开放性生态系统。

(3) 美育(Aesthetic Education): 美育不仅是审美技能的传授,更是思维方式与健全人格的培养。胡泊与邱志军指出,当代艺术教育需培养学生的“审美判断能力”,这是所有判断能力形成的基础^[12]。高校美术馆的美育,正是通过“智识”的浸润与“场域”的熏陶,使学生从被动接收转变为主动发现、认识和评价美,从而弥补当前教育中“重技能轻创意”“重理性轻感性”的缺失。

综上,本研究构建了一个以“智识生产”为内核、以“场域构建”为载体、以“美育实现”为目标的三角理论框架,用以分析大湾区高校美术馆的实践机制与效能。

2 大湾区高校美术馆美育实践现状分析

大湾区高校美术馆生态呈现多元化、差异化的发展格局。本研究根据公开资料,对区域内15所主要高校美术馆(见表1)进行了初步调研,发现其现状具有以下特点:

2.1 实践形式多元化

(1) 学科导向型展览: 这是高校美术馆的核心业务。如广州美术学院美术馆的系列学术展,紧密对接美术史论与创作实践;华南理工大学陶瓷馆则聚焦材料与工艺,服务设计学科发展;江门艺术设计馆也以设计展示为重点,服务该院学科建设。这些展览不仅是成果展示,更是教学案例的现场延伸,是实现“智识生产”的基础。

表1 粤港澳大湾区部分高校美术馆信息概览

序号	馆名	依托院校	特点/侧重
1	广州美术学院美术馆(昌岗/大学城)	广州美术学院	学术前沿、当代艺术、岭南艺术研究、教学成果展示
2	岭南画派纪念馆	广州美术学院	岭南画派珍藏、研究与展览
3	中国当代陶瓷艺术馆	华南理工大学	陶瓷艺术、设计与科技融合
4	华南农业大学艺术学院美术馆	华南农业大学	综合艺术展览、教学成果展示
5	华南师范大学美术学院美术馆(新馆在建)	华南师范大学	学术研究、当代艺术、教学成果展示
6	广东工业大学美术馆	广东工业大学	学术研究、教学成果展示
7	深圳大学美术馆	深圳大学	学术研究、当代艺术、教学成果展示
8	深圳北理莫斯科大学艺术中心	深圳北理莫斯科大学	综合艺术展览、教学成果展示
9	肇庆学院美术馆	肇庆学院	区域文化、师生作品收藏与教学成果展示
10	福慧美术馆	广东技术师范大学	学术研究、教学成果展示
11	惠大美术馆	惠州学院	服务地方、美术与设计教学展示
12	江门艺术设计馆	五邑大学	服务地方、设计教学展示
13	香港大学美术博物馆	香港大学	学术研究、馆藏展览、教学成果展示
14	香港中文大学文物馆、(深圳)TC101 SPACE 和重力场美术馆	香港中文大学	学术研究、传统与当代综合展、教学成果展示
15	澳门大学艺术博物馆	澳门大学	学术研究、教学成果展示

(2) 公共教育项目: 工作坊、讲座、艺术家对谈等形式日益丰富, 高校美术馆在有限条件下尝试拓展公共教育范围。如香港大学美术博物馆、岭南画派纪念馆、深圳大学美术馆等常通过微信公众号发布活动, 吸引校内外参与者, 试图打破校园围墙, 履行社会美育责任。

(3) 课程嵌入与教学合作: 部分美术馆尝试与院系课程结合。如将《艺术的启示》等美育课程的教学现场移至展厅, 利用原作进行实例教学, 实现“场域”的教学转化。肇庆学院美术馆、江门艺术设计馆则将美育课程纳入大学生必修科目, 还增设系列微课, 由美术馆馆员担任主讲教师, 实现美育课程嵌入人才培养方案的系统对接。

(4) 数字化探索: 香港中文大学(深圳)美术馆、肇庆学院美术馆等多家机构开通视频号, 尝试线上呈现展览与活动; 在疫情期间, 各馆普遍加强了线上展览、云讲座的探索, 拓展了“场域”的边界。

2.2 面临的共性困境

(1) 定位模糊与职能重叠: 美术馆与所在学院的系、部职能划分不清, 是单纯的服务性展览空间, 还是拥有独立策展与研究能力的学术机构? 其与美术系、设计系在教学中如何分工协作? 这些问题常缺乏制度性答案, 根据调研显示, 超过 60% 的机构希望明确美术馆的定位与发展方向。

(2) 经费与资源制约: 调研显示, 超过 80% 以上的美术馆经费多依赖学校行政拨款, 来源单一, 且缺乏稳定性和自主性。使用上常偏重于场地维护和展览开幕, 而在

长期收藏、学术研究、教育项目开发及人才引进方面投入不足。

(3) 专业人才匮乏: 景亨与许玮指出的“优秀策展人凤毛麟角^[3]”的问题依然存在。许多馆的工作人员由行政教师或专业教师兼任, 缺乏既懂艺术史论、策展实践, 又精通美术馆教育与管理的复合型人才, 严重制约了“智识生产”的深度与广度。

(4) 机制化与系统化不足: 美育活动常呈“项目化”“节日化”特点, 缺乏与高校人才培养方案深度融合的长效机制, 超过 70% 的受访高校美术馆对计入学分的美育课程只做了零星尝试, 甚至连尝试都没有。所以, 展览、收藏、研究、教育几大功能模块均未形成有机联动, 效能评估体系基本缺失。

3 美育实践机制的构建: 智识、场域与教育的融合

针对上述现状与问题, 大湾区高校美术馆需构建一个系统性的美育实践机制, 该机制由三大子机制协同构成。

3.1 智识生产机制: 夯实美育内核

(1) 研究型收藏与展览: 收藏应摒弃“有什么收什么”的被动状态, 制定与学校学科特色、地域文化(如岭南文化、海洋文化、科技文化)紧密结合的收藏策略。展览策划应强化学术深度, 从“展示”走向“提出问题”“引发思考”, 成为激发师生研讨的学术现场。如广州美术学院美术馆、岭南画派纪念馆、香港大学美术馆等已建立与学科/地域紧密结合的收藏策略, 值得推广。

(2) “策展 - 教学 - 创作”一体化: 鼓励教师将研究课题转化为展览项目, 带领学生参与策展全过程(从文献梳理、方案撰写到布展执行), 将美术馆变为最大的实践教学教室。收藏品应向师生充分开放, 成为临摹、研究与再创作的宝贵资源, 深圳北理莫斯科大学美术馆在这方面做出了积极探索, 面向师生开放藏品资源。

(3) 学术共同体构建: 定期举办学术讲座、研讨会, 邀请国内外学者、艺术家驻留, 将美术馆打造为学科前沿信息的交汇点, 持续点燃学术火花。江门艺术设计馆开辟艺术家驻留空间, 尝试拓展高校美育机制。

3.2 场域构建机制: 拓展美育空间

(1) 物理空间的重构: 突破“白盒子”式展厅的单一模式, 增设讨论区、创作工作坊、数字体验区等互动空间, 使场馆本身成为一个可感知、可参与、可学习的教育工具。

(2) 虚拟场域的延伸: 大力发展线上数字馆藏、虚拟展览、直播导览、MOOCs 美育课程等, 利用新媒体技术扩大辐射范围, 服务终身学习。

(3) 社会网络的连接: 积极与湾区内的社会美术馆、博物馆、画廊、社区、企业建立合作联盟。通过引入社会资源、共建展览项目、开展社区艺术活动, 使高校美术馆从“校园中的美术馆”变为“大湾区文化网络中的关键节点”。

3.3 教育融合机制: 实现美育目标

(1) 课程体系的深度嵌入: 与教务处、通识教育中心合作, 开发并认证一系列基于美术馆场域的美育课程, 如《艺术与批判性思维》、《展览中的艺术史》, 计入学分, 使美术馆教育从“课外活动”升格为“必修环节”。

(2) 分层式教育项目开发: 面向专业学生可提供深度研究、策展实践机会, 由美术馆策展团队引领, 以项目化方式参与美术馆实践。面向非专业学生可设计普及性、趣味性的艺术入门工作坊, 培养其审美素养与跨学科思维。面向社会公众可举办公开讲座、家庭日等活动, 履行文化服务职能。

(3) 专业化教育队伍建设: 设立“教育专员”或“公共项目策划人”等专职岗位, 负责教育项目的研发与实施。加强对现有人员的专业培训, 同时可吸纳相关专业的研究生、博士生作为志愿者或实习生, 形成一支稳定而专业的教育团队。

4 结语

大湾区高校美术馆正处在从传统的“展览馆”向现代“智识场域”与“美育平台”转型的关键时期。本研究

认为, 其发展的核心在于构建一个以“智识生产”为引擎、以“场域构建”为平台、以“教育融合”为目标的三位一体实践机制。这一机制旨在激活美术馆的内在活力, 使其真正成为激发创新思维、滋养人文精神、连接校园与社会的文化心脏。

大湾区得天独厚的政策优势、经济活力与文化多样性, 为其高校美术馆的探索提供了绝佳的试验田。未来, 大湾区高校美术馆应更充分地利用“一国两制”的制度优势, 加强与港澳地区高校及文化机构的互动, 在跨境文化交流、中西美学对话中扮演更积极的角色。同时, 应更加敏锐地回应科技发展(如 AI 艺术)带来的新议题, 思考如何在“智识”生产中融入科技维度。

最终, 大湾区高校美术馆的成功实践, 不仅将惠及湾区学子和民众, 其形成的“湾区模式”更可为全国众多地方高校美术馆提供一套可资借鉴的发展范式, 证明即便在资源相对有限的条件下, 通过精准的定位、创新的机制和开放的姿态, 高校美术馆依然能够成为推动美育和人文教育发展的强大力量。正如国际博协所倡导的, 博物馆(美术馆)是“进行关于过去和未来的思辨对话的空间^[4]”, 大湾区高校美术馆的探索, 正是对中国高等教育未来形态的一种有益思辨与实践。

参考文献:

- [1] 王璜生. 新美术馆: 观念、策略与实操[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2022.
- [2] 马仿明. 高校美术馆的定位与功能[J]. 美术, 2015(7): 113-115.
- [3] 尹娟. 高校美术馆的发展现状与存在意义[J]. 文艺生活, 2018(1):142-144.
- [4] 杨茗. 高校美术馆的艺术教育实践模式研究[J]. 大舞台, 2013(1):178-179.
- [5] 世博会博物馆. 世博会博物馆馆刊[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2021.
- [6] 李妍. 博物馆数字化建设研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2023.
- [7] American Association of Museum Excellence and Equity; Education and the Public Dimension of Museum. San Francisco: American Alliance of Museum Press. 2008.
- [8] 唐斌. 美术馆与知识生产[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2011.
- [9] 王璜生. 作为知识生产的美术馆[M]. 北京: 中央编译出版社, 2012.

[10] 张子康, 王静. 美术馆学理论与方法研究[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2021.

[11] 胡泊, 邱志军. 新时代美术馆公共美育[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2024.

[12] 景亭, 许玮. 浅谈高校美术馆的价值与建设[J]. 新

美术, 2013(9):112-116.

[13] 崔波, 杨亚鹏. 博物馆定义大盘点[N]. 中国文物报, 2017.10.25.(5).

作者简介: 吴勇(1983-), 男, 中国广东肇庆人, 讲师, 研究方向: 中国画史、美术馆学研究。