

上海正在成为“全球艺场”。大大小小、形式多样的艺术展览每天都在这座城市的各个场馆举行。

看展不只是为了“打卡”。当我们看展时，究竟在看什么？

作为业内人士及艺术爱好者，上海艺术研究中心的林霖与读者分享她在场、聆听、感知艺术展览的体验。

带你看展

■林霖

直面作品
才有发言权

近年来，在上海举办的展览越来越多，其中不乏高质量、全球性、话题度很高的大展。展览的形式也颇为丰富，有古代艺术大展，也有现当代艺术先锋展，更有国际性大型艺术博览会……引发了“为了一个展奔赴一座城”的现象。

如今的上海不仅拥有全国数量最多的美术馆，也是举办展览最多的城市之一。随着种类多样的当代艺术展与观众见面，网络平台上出现了各种声音：“看不懂当代艺术”“故弄玄虚”“晦涩而不知所云”……这一方面说明，审美是多元化的，但也可否认，展览和艺术作品的质量是参差不齐的。

笔者认为，当代艺术展要多看，且要多去现场看。无论社交媒体如何发达，各种人工智能技术如何突飞猛进，人类的眼睛依然是最精准的。直面作品才有发言权，看了之后才知道自己到底喜欢与否。

如果看了展览之后有进一步深入了解的兴趣，那么可以查阅更多资料，了解艺术家的创作理念、艺术脉络，甚至美术馆或博物馆的定位。由此，对一场展览的认识就不会停留于表面，对于艺术也有了在场的经验。

任何领域的知识结构都不是一蹴而就建立起来的，而是需要不断地、有意识地去积累和获取，再经由自身的理解和知识体系去解构、消化和增补信息。听音乐也是如此，音乐可能比绘画、当代艺术等视觉艺术更为抽象，鉴赏门槛也更高，但每个人都可以通过多听现场演奏积累聆听的经验。

今天的许多展览都如同一个开放的平台，既包含专业的知识体系与专业生产系统，同时也是接受观众作为第三方在场的互动与反馈的场域。相比传统艺术，当代艺术更能启发我们对当下生活的思考，打开新的视野、提供新的思考方式。对当代艺术的解读，其实没有唯一的答案。相比“懂”或“不懂”，体验和在场更重要。

在场·聆听·感知

在人工智能和社交媒体发达的时代，我们为什么要“在场”，为什么依然需要切身感受艺术？笔者将以最近在上海举行的几场当代艺术展为例，谈谈自己的看展心得。

人类与世界
互相“听见”

正在举行的第十五届上海双年展“花儿听到蜜蜂了吗？”，对上述问题给出了一种独特的回答。策展团队设立这一辽阔而富有诗意的议题，诚挚地向每一位观众发出邀请——将自己想象成蜜蜂，一起在上海当代艺术博物馆汲取艺术养分，体验一次环球旅行。

“花儿听到蜜蜂了吗？”这一童意盎然又充满诗意的主题，背后其实有着科学依据。其灵感来自以色列特拉维夫大学的一项研究：花朵能“听”到蜜蜂振翅的频率，从而在几分钟内分泌出更甜的花蜜。这种跨物种的回应机制，是策展团队的隐喻——艺术，正是人类与世界互相“听见”的方式。

与往届双年展更注重观念表达、抽象逻辑思维以及对惯常知识的挑战不同，今年双年展的主题更多的是鼓励观众打开感官，走进展厅，直面作品，聆听声音，感受在场的体验。

与上海双年展同期开幕的，还有一个专注“无声”与“静默”的当代艺术展，那就是在龙美术馆（西岸馆）举

行的“杨伯都：黑鹰，白鹰”个展。这场展览给观众带来的是内心的观照、沉思的表达。这个展览的魅力是通过观看网上的照片难以体会的，必须到现场才会有真实的收获。

值得一提的是，策展方式是决定展览质量的重要因素。“沉浸”对于观展体验的提升无疑是非常关键的，比如展厅的动线被有意设计成“窄门”，用意象呼应杨伯都作品的母题，在视觉上沉淀出“空”的隐喻。下沉式展厅内幽深的潭水“深不见底”，呼应艺术家引用的“黑鹰”意象——《指环王》中两只巨鹰即将来临，阿拉贡站在他的王旗下，沉默、严峻，像是陷入了沉思……但他的双眼闪烁如星，夜色越深就越明亮。

看展不是为了“打卡”

余德耀美术馆最近推出了韩国艺术家崔吁嵐的个展“奥德赛”，以动态场域装置为观众打造了沉浸式体验。展品除了装置，还涵盖雕塑、绘画以及近100幅纸上手稿和设计图纸，让观众一窥其创作思路。

崔吁嵐擅长以机械生命体隐喻人类的欲望，他将这些具有生物形态的机械动力雕塑命名为《Anima-Machines》（生命机械）。他探索着科技与生命之间的模糊边界，思考科技快速发展所引发的文明焦虑以及人类的创造与欲望之间交织的复杂关系。

美术馆的一个展厅被命名为《红》，展厅内充斥着红色霓虹灯光，像极了未来的科幻场景。展厅内有三组精致的机械装置，当有人走近时就开始缓慢动起来。崔吁嵐的作品专注“机械美学”，他用心地创作这些机械作品，呈现的效果非常精美，若不是在现场观看的话，很难感受到这一点。

展览的重磅作品《小方舟》是用废弃纸板箱做的船桨，而且是由精密的编程操作的。展厅中还有一件精美的永动装置，里面飘浮的竟是一只生活中最常见的塑料袋……此种反差暗喻了田园牧歌式的追问，让观者会心一笑。

K11美术馆的秋季联展亦值得一看。英国艺术家克里斯托弗·奥尔的《昨日鲸歌》虽采用了架上油画这一传

统的艺术媒介，但观众仍然能感受到国外时新的艺术风格和艺术家对色彩的最新理念表达。艺术的当代性并非囿于某种媒介才能表达。比如，克里斯托弗·奥尔可以通过油画表现出“没有人造光源的光”之色彩，如何理解？只要站到画面面前，就能明白是怎么回事了。

走出审美的“舒适区”

看展并非走马观花，更不是为了所谓的“打卡”，而是为了“看”本身——站在艺术作品前，在场、聆听、感受、思考。一定的专业知识和敬畏之心也是必要的。看展览，尤其是看当代艺术展一般是要做功课的，也是要动脑筋的。

当然，也可以把看展视作紧张的工作和生活之余的放松选择，无须给自己限定展览的类型，比如有人喜欢欣赏经典艺术，希望借此得到美的享受。但笔者认为，如果想要有意识地挑战自己、提升审美水平的话，可以多看一些当代艺术展。

当代艺术的开放式解读鼓励每一个观众展开自己的智性探索。经典艺术和文物瑰宝虽然精美动人，但都是前人与岁月给今人的馈赠，答案是现成的或者唯一的。我们不能一直在既有的舒适区里用既有的认知去赏鉴艺术，那是安全区的审美，这种审美力其实是脆弱的。

此外，当代艺术富有启发性，对孩子们的艺术教育是很有帮助的，能开发他们的想象力，鼓励自由思考和表达。这不仅仅限于美术领域，对孩子日后的开放式思考和表达也是有助益的。

最后，我想援引第十五届上海双年展总策展人凯蒂·斯科特（Kitty Scott）的一段话作为本文的结尾：“本届上海双年展呼吁我们以自身来感应艺术作品，并通过艺术作品感知多种形态的智慧。如果我们想要走出‘镜像世界’，就必须珍视对感官的新配置，这是一种更敏锐的感知装置。这需要一种与我们的经验世界展开密切、长期且有意识的互动审美导向。这一导向或许能帮助我们更好地建立连接，不仅是与我们自己的身体和认知，也是与他人的身体和认知，甚至是与其他非人类智慧的身体和认知。”

杨伯都
《在美术 10:19》
布面油画
2025

艺趣

既是海派的
也是当代的

本报记者 陈俊珺

作为近代涌现的一种独特艺术样式，月份牌年画历经百余年的积淀，成为上海经济、文化、艺术发展的见证，也是海派文化传承、传播、发展的重要载体和文化名片。

近日，“摩登复调”上海月份牌年画作品观摩暨学术交流活动在马利美术馆举行。60件（组）作品中除了上海美协月份牌年画传承基地迭送的传统月份牌年画（擦笔水彩）外，还有中国画、油画、水彩画、版画、漆画、综合材料绘画、瓷板画及装置艺术、影像艺术、数字喷绘等不同艺术样式的作品。老中青三代创作者从传统月份牌年画中淬炼图式语言，以各自的艺术视角进行了创新。

上海美协驻会副主席、秘书长丁设告诉记者，上海市美术家协会于2011年成立了月份牌年画传承基地，这一基地以非遗传承人为核心，遴选出了一批具有扎实绘画功底的学员，以师徒徒模式开展技法传承。经过多年探索，基地培养扶持的一批青年创作者都已出师，他们的作品在市级和全国各类相关展览中屡获奖项和赞誉。此次举办“摩登复调”上海月份牌年画作品观摩及学术交流活动，旨在集思广益，探讨有关月份牌年画传承的更多可能性，从而进一步挖掘其海派底蕴，彰显海派艺术特色。

著名画家、上海美协顾问王勃言认为，月份牌年画是上海珍贵的艺术名片，月份牌年画既不能像照片，也不能像油画。“一张月份牌年画如果画得与美术学院油画系学生的作品一样，那就失去了意义。月份牌年画应该和经典油画‘对着干’。”王勃言说，“凡·高和毕加索等人从日本绘画中汲取营养，打破了传统油画的束缚，走出了全新的艺术道路。上海的油画家为何不能从月份牌年画‘反油画’的过程中找到突破口？说不定可以把油画的条条框框打破。”

著名画家、上海美协原油画艺委会主任姜建忠认为，创作月份牌年画不能只采用西方油画所讲究的光源、透视、塑造等概念，而是要从民间传统里吸收鲜活的力量。“要把传统与当代两种元素结合起来，上海元素不能丢，当代观念不可少。”他说。

在此次学术交流活动上，上海美协原油画艺委会委员章德明、上海大学上海美术学院教授蒋英、上海美协理论与策展艺委会委员徐明松等人也交流了各自对月份牌年画创新发展的思考。

TV 电视 节目预告

12月26日 星期五

东方卫视

12:45 连续剧：都挺好（9-14）

17:00 东方新娱乐

17:26 名医话养生

18:00 东方新闻

19:00 新闻联播

19:31 剧场：大生意人

20:18 东方看大剧

21:09 品质东方微剧场

21:20 今晚

22:03 爱上海

22:28 梦想改造家第十二季

番外篇（4）

23:14 连续剧：

我的阿勒泰（8）

23:57 总局公益展播纪录片：

中国海南—

雨林秘境（1）

0:42 连续剧：

我的世界你好（26-34）

新闻综合频道

12:00 午间30分

12:30 摩登厨房

13:00 连续剧：

一剪芳华（18-21）

16:30 锚点

16:58 东方110

17:29 新闻坊

18:30 新闻报道 新闻透视

观众中来 天气预报

19:15 1/7

19:48 连续剧：

以法之名（14、15）

21:26 新闻夜线 天气预报

21:30 新闻夜线

22:30 下一站

23:00 1/7

23:25 连续剧：

一剪芳华（18-21）

东方影视频道

12:49 连续剧：

丁大命（33-35）

15:32 连续剧：伏击（28-31）

18:50 连续剧：河山（10-14）

23:25 连续剧：

潜伏在黎明之前

（15-17）

五星体育

12:20 健身时代精选

13:00 弈棋要大牌

14:00 健身时代精选

14:35 2025/2026赛季NBA

常规赛（湖人-快船）

15:30 2025中国壁球公开赛

男单半决赛

16:00 五星精彩

16:24 健身时代精选

17:00 五星精彩—

弈棋要大牌

19:00 体育新闻

19:30 2025/2026赛季NFL

常规赛（丹佛野马—

堪萨斯城酋长）

20:25 2025第十五届全国

运动会拳击决赛

21:05 2025世界无人机

足球锦标赛第7集

21:55 健身时代精选

22:00 弈棋要大牌—

上海三打—

常规赛

（亚特兰大猎鹰—

坦帕湾海盗）

央视一套

12:00 新闻30分

12:35 今日说法

13:13 剧场：生万物

17:12 第一动画乐园

17:48 国家荣光

18:20 自然中国

19:00 新闻联播

19:38 焦点访谈

20:00 踏歌行

21:00 连续剧：风与潮（25）

22:00 晚间新闻

22:35 礼仪中国

央视三套

11:31 星光大道

13:34 “味”你而来

15:19 综艺盛典：选对健康

16:29 综艺喜乐汇

17:56 开门大吉

19:30 中国唱将

22:36 慕名而来

23:11 剧场：无所畏惧之

永不放弃

央视五套

10:31 2025/2026赛季中国

男子篮球职业联赛

第5轮（辽宁本钢—

北京控股）

13:27 2025/2026英格兰足球

超级联赛第17轮集锦

14:00 2025/2026赛季自由式

滑雪世界杯

美国汽船站

大跳台决赛

15:00 2025/2026赛季速度

滑冰世界杯荷兰站

19:30 2025/2026赛季中国

男子篮球职业联赛

第6轮（广东东阳光—

山东高速）

21:45 体育世界

22:50 聚力2025:

CMG体育记忆

17:56 开门大吉

19:30 中国唱将

22:36 慕名而来

23:11 剧场：无所畏惧之

15:41 故事片：毛泽东去安源

18:06 故事片：金剛川

20:19 故事片：渊子崖保卫战

22:23 译制片：速度与激情9

（美国）

央视九套

11:25 动物家族传奇

17:28 狂野坦桑尼亚

19:27 高原精灵黑颈鹤

20:00 生物圈日记

21:00 与大卫·爱登堡一起

聆听自然

22:04 生命如何影响生命；

我守敦煌日月长

央视十一套

12:09 剧场：姥姥的饺子馆

13:50 宝贝亮相吧

15:09 电影：双凤奇缘

17:13 剧场：大奉打更人

19:00 典藏

19:30 一鸣惊人

20:34 梨园闯关我挂帅

21:54 剧场：画眉

电视节目预告仅供参考
以电视台当天播出为准