

BAZAAR ART

ART FINDS ITS PLACE IN SHANGHAI

2019年11月，西岸美術館與巴黎龐比度中心簽署的5年展陳合作項目正式開幕——這是龐比度中心在亞洲的首個合作項目，也是中法兩國最高規格的文化交流成果之一，被視為上海躍升國際藝術版圖的重要里程碑。7年過去，這座城市的變化早已不只是天際線和科技；藝術，已悄然滲進了每一個角落。整座城市更見濃厚的藝術氛圍，在「塑我此生：賈科梅蒂藝術大展」（Alberto Giacometti: A Life of Creation）中尤其具體可感。這場展覽，亦正是上海如何把藝術從殿堂搬進日常生活的最佳縮影。

By Joanne Chan 陳祖泳 & Monica Ng

操刀這次展覽的展陳設計師Cécile Degos認為，Giacometti的拉長人形是空間裏的線條，而且是有生命的線條，垂直感很強，既極度脆弱，又非常強大。

- 1,2. 「塑我此生：賈科梅蒂藝術大展」於上海民生現代美術館舉行，展出212件 Giacometti 的真跡與檔案資料。
3. Alberto Giacometti 是瑞士國寶級藝術家，在舊款瑞士法郎紙幣上能看到他的肖像。

BALANCING GROWTH WITH CULTURE

一座城市要稱得上「世界級」，光有摩天大樓和GDP是不夠的。過去10年，中國各大城市裏愈來愈多新建的住宅小區、商業綜合體、辦公大樓，都配建了美術館、圖書館、畫廊或公共藝術裝置。這不是偶然，而是政策的結果——從土地出讓條件到規劃審批，文化設施配建早已寫入具體條文。換言之，一座城市在基建上花的每一分錢，都被要求為藝術留下一條精確的百分比。

這條線劃下去，城市的天平便從「效率優先」稍稍偏向「人文重量」。美國、法國、日本、韓國早已立法規定公共工程造價須按比例撥給公共藝術；內地多個城市近年也開始試點同類制度。當藝術能在公共建築的預算表上佔一個固定位置，它就不再是少數人的消遣，而是城市生活的基本配置。民營美術館的蓬勃生長，正是在這樣的政策土壤中發生的。

THE BUSINESS OF CULTURE

威海路48號民生銀行大廈外牆，懸掛着一幅巨型海報，Giacometti標誌性的瘦長雕塑佔據整幅牆面，入口更被改造成藝術家側臉輪廓的剪影。1樓仍是民生銀行的營業大廳，日常金融業務與藝術展覽同處一棟樓；乘電梯至5樓，門一打開，Giacometti的雕塑世界便鋪展在眼前。

2008年，中國民生銀行創立了內地首家由金融機構創辦的非牟利民營美術館，這在當時是件相當前衛的事：一家靠存貸利差為生的銀行，把「建一流美術館」寫進了自己的社會責任清單。此後，愈來愈多金融機構、企業與個人陸續投身民營美術館的建設，藝術不再只是國家的公共事業，也成了社會力量參與城市文化建構的重要載體。18年過去，上海民生現代美術館舉辦了逾100場國內外展覽，公共教育活動超過1,000場次，累計參觀人數達100萬人次，也屢獲業界肯定。

4. Giacometti的代表作《鼻子》亦在展出之列。
5. Giacometti於1960年在工作室與《大型站立女子IV》合影。

CULTURAL EXCHANGE

香港讀者對法國五月藝術節想必並不陌生；1993年，時任法國駐港總領事館發起了首屆，30多年來已成為亞洲規模最大的法國藝術節，其從創立之初便帶着一個明確使命：讓法國藝術增強其軟實力與文化影響力（rayonnement culturel）。2003至2005年的「中法文化年」交流活動，開啟了中國與外國互辦文化年的先例；2006年，「中法文化之春」（Festival Croisements）正式創立，成為中國境內第一個外國藝術節；而香港「法國五月」多年累積的經驗，或許恰恰為其提供了重要參考。此後，法國在亞洲其他地區也陸續推動類似的雙邊文化交流計劃。

這次的Giacometti大展，正是「中法文化之春」20周年的重點項目，亦適逢藝術家逝世60周年。展覽由上海民生現代美術館、北京民生現代美術館與法國Giacometti基金會聯合主辦，展期自2026年7月17日至12月6日。展出的212件真跡與檔案資料，於上海民生現代美術館展出後，將移師北京民生現代美術館。

BEYOND THE MATCHSTICK MAN

瑞士雕塑家及畫家Alberto Giacometti是20世紀最具代表性的藝術家之一，長年在巴黎創作，以瘦長孤寂、輪廓極簡如「火柴人」般的青銅雕塑聞名於世，他亦與Jean-Paul Sartre等存在主義思想家交往密切。這場在上海的大展，展覽空間由法國展陳設計師Cécile Degos操刀，她曾為巴黎證券交易所皮諾典藏館（Bourse de Commerce - Pinault Collection）、倫敦皇家藝術研究院（Royal Academy of Arts）等機構設計展覽，擅長用精準的空間敘事讓藝術品在建築裏「呼吸」。她這樣形容Giacometti的雕塑：「它們幾乎就是空間裏的線條，而且是有生命的線條，垂直感很強，既極度脆弱，又非常強大。」

6. 這次的Giacometti大展，是「中法文化之春」20周年的重點項目。
- 7,8. Giacometti除了以其細長雕塑聞名於世，他也是一位極具分量的畫家和素描家。

展覽由上海民生現代美術館劉震子博士與Giacometti基金會研究員Romain Perrin聯合策展，Perrin受訪時說，這次的構想是「展示一個更個人化的Giacometti，呈現藝術家背後的那個人。」全展分13個敘事單元，除了《鼻子》、《大型站立女子》、《行走的男士》等經典作品，也呈現藝術家與家人的情感、對瑞士故鄉的記憶，還有在巴黎街頭的日常漫步等。談到《大型站立女子》這件作品，Degos說：「陰影為這些近乎等同線條的雕塑賦予深度，陰影變成了雕塑的第二個身體，一種無聲的延伸。」她希望這些雕塑不像傳統紀念碑那樣支配空間，而是「近乎人的存在——瘦削、沉默，卻無法忽視」。Giacometti一生住在約250平方呎的工作室裏，即使成名之後也從未搬離。他不需要更大的空間，也不需要更好的光線，他需要的，是在同一件物事上看到新的東西。

WHEN ART BECOMES EVERYDAY

一座偉大的城市，從來不只是經濟數據的堆疊，它需要的是藝術與日常生活之間那道圍牆慢慢消失。被問到展覽為何不使用多媒體裝置，Degos的回答似乎有着微妙的相近啟示：「Giacometti的作品本身已經蘊含着非常強大的感官體驗，不需要任何修飾，它要求的是一種樸素的關注。在博物館裏，沉浸感不一定來自科技，它可以來自身體、藝術品與空間之間的平衡關係。」這場展覽的價值，不只在於讓中國觀眾看到212件真跡，更在於它證明了藝術可以在這座城市裏找到自己的位置。

從民生銀行2008年創館，到2026年這場成為城中焦點的展覽，一座城市在18年內完成了從「要不要藝術」到「如何讓藝術成為日常」的轉變。在這背後，是政府提供政策框架、企業投入資源與空間、藝術機構承載內容與專業，以及公眾的參與和回應，四方共構的結果。而這股力量，亦正在向外延伸——中國的民營美術館與展覽項目開始走向國際舞台，不只是引進大師之作，也把自己的展覽與藝術家輸出到世界各地。藝術的對話從來不該是單向，當有一天，在巴黎、倫敦、紐約的街頭，人們能像今天在上海看Giacometti一樣，理所當然地看到中國當代藝術的展覽，那才是藝術真正融入日常的時刻。 ▮