中国艺术区的图与感

在艺术品市场火热发 展的今天, 艺术家的生存 状态惹人关注,艺术家 聚集的艺术区也成为 焦点。近些年,不少 艺术家逐渐离开艺 术区,原因各 异。中国艺术 区究竟存在哪 些问题?其 可能的出 路又是什

么呢?

房租上涨让艺术家和艺术机构难容身

全国各地的艺术区,多数位于老厂房 里,像北京的798、上海的莫干山原来都是 电子厂,上海的红坊原来是钢材厂,广州 的红专厂原来是罐头加工厂。这些地方出 租后,被艺术家开发成艺术区。而最近两 三年来,经常出现艺术区的画廊等被强行 断水、断电,被迫关门等情况。业内人士 说,核心问题就是房租不断上涨导致的矛

发展得比较成熟的艺术区,有些艺术机构 又抱怨,来的观众不少,但并非目标客户 群,很多都是游人或学生。"策展人徐子林 说。据悉,2007年,很多艺术家离开宋 庄,就是因为租金上涨。

地产入侵与商业化倾向

而房租的背后究竟有什么样的主导因 素? 中国的艺术区最开始都是模仿国外的 形式发展起来的, 画廊、艺术家工作室、 艺术空间等基本构成跟国外很像,但为什 么会存在诸多的矛盾,说到底还是机制问 题。国外的文化区是一个地理和文化上的

作渠道,藏家只能直接到艺术家工作室跟 艺术家谈,艺术家也就必须花很多功夫应 对市场,根据市场的需求调整自己的创 作,如此,商业气息更浓了。

艺术区是否还有存在必要

在徐子林却看来,像宋庄这类艺术家 聚集的艺术区,在上世纪90年代至2000年 初,由于艺术市场处于疲软、冷淡状态, 艺术家需要彼此取暖, 互相鼓励, 因此有 其特殊的存在价值。而今天,由于网络的 迅猛发展, 人与人之间的沟通方式已经发 生急剧转变, 艺术家的聚集效应也出现了 改变, 扎堆的意义已然被逐步消解。

但也有人表示, 艺术区的意义不局限 于交流本身。艺术家向往的是一种较为自

上海莫干山路

随着城市规划的发展,这些原本位置 不太好的厂区,慢慢地进入到城市的焦点 位置,房租自然也就逐步上升。而艺术机 构又不像咖啡店、服装店等小的商业空 间,只需要几十平方米,艺术机构要办展 览,对空间的要求会比较"奢侈"。大空间 的租金和收益之间的矛盾, 让多数艺术机 构难以承受, 画廊的经营压力很大。此 外,租约通常也比较短,一般就是一年一 签或两年一签, 艺术机构处于一种动荡状 态,很难做到长期规划。

广州红专厂

"如果说为了逃避房租的压力,艺术机 构迁移到更加偏僻的地方,又会有人流方 面的问题。交通不方便,观众不愿意去, 同样很难经营。而在798、莫干山这些已经 概念,而国内的艺术区发展成熟后,有时 就会被国家接管,变成产业基地,在管控 上日渐加强,不可能像国外那样"野蛮生 长",地产商人也随时可以打着艺术之名人

艺术区的产业价值一上来,艺术的生 存空间就变得狭小了。有些展览,尤其是 当代艺术中实验性很强的展览,可能就会 被控制得比较严,失去了之前大家聚在一 起探索、实验的自由度。

至于艺术区里的商业化倾向, 本来是 一种很正常的现象,在国外,藏家或者大 众要买最流行的画作、最新锐的作品,就 会到艺术区的画廊去。但在中国,艺术家 多数还没有被画廊所代理,没有规范的运

通公寓方便。艺术家时不时聚聚,可以让 生活更有趣。此外,藏家去一趟艺术区, 可以多走几个工作室,如果离得远,机会 成本也会大大增加。因此,很多艺术家还 是不愿意放弃艺术区这样一种生活方式。

尽管徐子林认为创作型艺术区的功能 在削弱,不过,他也强调,无论是哪种业 态,政府对艺术区中的艺术群体、艺术机 构都有扶持的必要。"目前中国的艺术品市 场看起来交易量很大, 其实真正落实到活 着的具有探索性、思想性的艺术家身上 的,很少。很多人认为我们应该借鉴国外 的艺术区,事实上,我们更应该借鉴国外 对艺术的扶持方式。譬如设立基金会的制 度,鼓励艺术家、艺术机构自由申请,做 到公开透明, 让草根的探索性艺术获得成 长的可能。

在激流中前进 杜键

日前,由中央美术学院、中国 美术馆、中央美术学院附中主办的 中央美术学院附中60周年校庆展在 中国美术馆举行。展览展出了60年 来附中师生创作的有重大影响的作 品,由4个部分组成:"中国美术馆 馆藏的附中师生创作的重要作品"、 "附中历任教师作品"、"附中学生留 校优秀作品"和"附中校史"。

"中国美术馆馆藏的附中师生创 作的重要作品"大多数是历史题 材,是对新中国辉煌而又艰难的发 展历程的艺术再现, 如孙滋溪先生 的《天安门前》、周思聪先生的《人 民和总理》等。

"附中历任教师作品"的创作者 既是工作在美术教育一线的教师, 同时也是艺术创作者。一代代的附 中教师薪火相传, 其中既包括老一

辈先生如赵允安等,也包括时下在 任的年轻教师们。

"附中学生留校优秀作品"展示 的是附中历届学生的留校作品,这 些作品创作时间跨越1956年至2014 年,是60年来历届附中学生们在学 习、创作上孜孜以求不断进取的明

"附中校史"部分以图片、实 物、档案、视频和简要文字组成展 品,集中展示附中在校尉胡同、隆 福寺、花家地和燕郊四个时期的面 貌。

中央美术学院附中建立于1953 年,是在著名美术教育家徐悲鸿和 江丰亲自倡导和直接关怀下,在第 一任附中校长丁井文的带领下,建 立的新中国第一所正规的中等美术 专业学校,在中国中等美术教育乃 至中国现代美术教育发展中具有特 殊地位和影响。

人到中年(1/3) 尤劲东

赵宝平痴迷于书法艺术,在逾30年的时 间里临帖摹写从未间断。长久浸淫于书法之 中养成的笔法意念,以气运笔形成的气韵, 自然地在作品中弥散流溢出来。他十分重视 以书入画,在作画过程中强调书写的韵味, 追求一种真正的畅神抒怀。他说:"艺术可以 传达生命灵性,心之畅游才是艺术境界的最

赵宝平

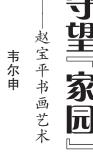
高体现。所谓写意精神, 更多地是在形而上 的层面去感悟,给人的自由想象与直觉创造 了无限的空间。' 赵宝平虽然醉心于传统但却不墨守陈

规,创作探索中善于进行纵面 的深入与横向的比较,以开放 的视野,观照东西方哲学和艺 术思维的差异,并尝试从绘画 的本体入手,融合东西方艺 术, 使中国画这一传统艺术形 式得以在当代文化语境中创化 再生。

特别是他近10年以来的 水墨画创作, 更趋抽象化、意 象化和追求精神性的倾向。对 于艺术家而言,重要的不仅仅 是在作品中宣泄自己的情感, 还在于能否成为自己的旁观 者,如此方能得见内心之真 "象", 使作品超越技法, 给观

者带来"陌生感"。赵宝平的实验性作品就具 有这种"陌生感",这个陌生指的不是技巧或 画面上的新鲜感,而是说它在风格和精神气 质上给人一种难以言说和界定的感觉,这对 于艺术创作探索十分重要,是一种在"边界"的 游离状态,如此方能形成突破的态势。

时下,对中国书画在当代文化语境下生 存危机的讨论, 体现出艺术界的一种焦虑。 其实,作为"精神家园"的守望者,艺术家 要做的只是静下心来,回到中国书画的本 体,体悟中国书画的精神实质。从原点出 发,才能创化出可以立足于当代中国书画艺 术之林的新的生机。而面对文化的碰撞和精 神家园的迷失时, 艺术家该怎么办? 或许没 有标准答案,我期待赵宝平以他的作品做出 精彩回答。

唐湘子:艺术唯"真"

书画家唐湘子近日从南方采风回京。"收获很 大,看到满眼的油菜花,心情豁亮。"10余天时间, 他走过了湖南、广东等地。南方早到的春意, 让唐 湘子萌生了很多想法。他想要创作新的"春天系 列",用明快的色彩,表达自己的感悟。

从艺几十年, 唐湘子一直把"真"看作是最重 要的东西。他说,只有真诚对待生活,热爱生活, 才能发现美,才有创作的源泉。

书画兼长

书画如其人。唐湘子从小练习书法, 先得唐晋 之法度,继师汉魏之朴拙,后觅宋清之意境,追求 高古拙意、高雅境界,深得中国书法的真谛。他又 以深厚扎实的书法功底, 打开了中国绘画的大门。 唐湘子出生在南方,成长在北方,其画作兼具了北 方画派的雄伟峻厚和江南画派的灵动秀丽。他擅国 画山水, 其画作大气且不乏细腻, 灵动且不乏古 朴,山水丛林之间充满着清新诗意。他的作品,画 面与题款浑然天成、相得益彰。

唐湘子认为,如果只会画画,是很难理解中国 画的精髓的,因为"书画同源"。"画家其实需要很 高的综合素质,除了书法,还要懂得中国文学、历 史、哲学、诗词歌赋……只有把这些东西都融会贯 通了, 画作才有灵气。"唐湘子说, 他不想只做个画

牧歌斜阳 唐湘子

求新求变

从传统里汲取养分,在古代佳作中领悟意境, 是创作中国画的重要方法。现在, 唐湘子更希望自 己的画作有"新面目"。他用物象、心象、意象来整 合自己绘画中的传统与创新, 使其作品既有传统的 精神,又不失当代审美的观念和潮流,力求在色彩 和水墨之间找到一座桥梁,一种新的表达自我的方

"但创新必须建立在继承传统的基础之上。"在 唐湘子看来, 求变, 要符合绘画规律; 求新, 也须

在市场化的今天, 唐湘子依然坚信艺术和生活 体验的密不可分。他坚持从鲜活的生活和丰富多彩 的自然中寻找激情和灵感,并通过点、景、造型、 笔墨去表现最动人的诗化境界。

大繁归简

近30年的军旅生涯,练就了唐湘子坚毅的品 质,也让他的艺术创作更加严谨。"绘画其实是一门 苦差事,但对我来说,苦中有更多乐趣。"唐湘子 说,能够做自己喜欢的事,就是一种莫大的幸福。

对于未来, 唐湘子认为自己还需要"增加修 炼"。"艺术是活的,很难说有'几年计划'这种 事。或许受到某件事情的激发,我的创作在几个月 里就有了变化,也可能好几年都没有改变。因为艺 术并没有一个指定的路在那儿。"唐湘子相信,大繁 归简,画到最后,就是画修养。一幅作品上,每一 笔都有每一笔的功用,增之则多,减之则少。在他 看来,能用最简明的艺术语言来表达自己,且有新 意,就是艺术的高境界。

艺术展还原消逝的世界

以绘画和雕塑等艺术作品, 再现亿万年前的世 界。科学艺术家赵闯科学画展日前在北京中国古动 物馆拉开帷幕。这次画展共展出赵闯33幅艺术作 品,涵盖了其所复原的恐龙、翼龙、史前水栖爬行 动物、古哺乳动物等生命形象以及数种恐龙雕塑作 (宣 如)