



#1

从艺术选秀中出走 Out of The Artistic Election

袁慧敏 Yuan Huimin

当今，艺术在市场中飘摇不定，年轻的画家们在追求自己梦想的旅途上遇到了各种各样的障眼法，例如各种各样的选秀活动，似乎很美丽，却往往危机深伏。《围城》里面有句名言：城外的人想进去，城内的人又想出来。艺术的世界里也有一道城墙，是用名利筑成，有的人用尽千辛万苦进入到了城内，却发现，其实城外的世界更精彩。

其实，艺术选秀活动并不是近几年才有的事情。英国“新世代”(New Contemporaries)就是一个有着60年历史的艺术选秀项目，它最早的名称是“青年一代”(Young Contemporaries)，由英国艺术家卡勒·维特(Carel Weight)在1949年发起。“新世代”(New Contemporaries)与很多知名画廊建立了合作关系，已经成了搭建在象牙塔的“学院”和真实世界的“社会”之间的一座桥梁，也成就了很多大腕艺术家，比如达敏·赫斯特(Damien Hirst)。这好像成了年轻艺术家成名的一条捷径。

当代艺术选秀传到中国后的火爆，自然地象征了当代艺术环境的繁荣，但其背后的玄机暗藏，危机重重也不能视而不见，任其发展。只有认清艺术选秀的真面目，对画廊与拍卖行、机构及个人组织的评奖活动三个

当代艺术圈大张旗鼓的选秀风潮，不断推出一位又一位的艺术明星，树立起一支又一支的价值标杆，俨然披上了一个时代判定艺术价值的仲裁者衣冠。

参与主体有一个全面深刻的认识，才能使艺术选秀找到本真的意义。

艺术之苦行僧

在年轻画家单纯的思想里，总怀有一种对艺术的莫名渴望，它是一种神圣而纯洁的向往，只有心灵纯净的人才会走上塔尖，那里高处不胜寒，孤独而又寂寞。当一种对美的热爱充斥于你内心的时候，你才真正走向了对艺术的追求。真正的艺术家是寂寞的，就像柴科夫斯基在失去梅克夫人的资助以后变得郁郁寡欢，抑郁而终，这并不是因为他困窘于物质，而是失去了对自己内心的欣赏者，精神上的失落让他失去了自我。

作为年轻的艺术家应该有自己的评判能力，选择自己适合参加的活动，重在参与不要太在乎

结果，而作为一种体验。一个真正的艺术家必定是将自己的思想倾注于艺术当中，艺术存在于自己生活的点点滴滴，这样自己的作品才会真正的拥有灵魂。

然而，在近几年来一直风靡的艺术选秀中，仅见其利，未见其弊成为了年轻艺术家盲目地投身艺术选秀的显著特征。选秀活动策划者具有各种各样的利益追求本是无可厚非，但是作为一个画家，就一定要有辨别的能力，要学会成功后的淡然，也要学会拒绝。当今的艺术市场鱼龙混杂，包括拍卖行、画廊等艺术经营机构，也包括各种单位和组织甚至个人的评奖活动，画家想要包装自己的机会很多，很多年轻的画家在时间不长的“入行”以后，就会想通过一种快捷的方式让自己扬名，结果常常会适得其反。诸多先例也证明：一个画家成名的时间过早绝非一件好事，这样会使自己的风格过早成熟，当画家自己还没有做好充分的迎接外界或褒或贬评论的心理准备的时候，就过早的凋谢了。一个画家在趋向成熟的过程中需要很多年的知识积淀，包括心理上的和客观条件上的，古今中外很多画家都有多方面的修养，比如，远到文艺复兴时期画家达芬奇也堪称是一个数学家，他画的很多人体解剖图都相当准确。近到油画家何多苓，具有很高的音乐修养。所以，只有一个画家将生活融入画中以后，才能达到一种成熟。

庞茂琨在1994年创作的一幅《一个满地金黄的夏天》曾深深地打动我。初看到这幅画的时候觉得：很美。再仔细看，画家描绘了妻子怀孕的时候散发出来的母性的光辉，那是世界上最打动人心的力量。据笔者所知，庞茂琨高中就读于四川美术学院附中，之后本科，硕士直到留校，但是他的艺术创作却似乎并没有受到不断寻求新鲜和刺激的黄桷坪影响，他将人生和生命的理解倾注到了画中，用自己的理解来解读当代，事实证明他是对的。这对正在不同风格上挣扎的很多年轻的艺术家也许是一个提醒，真正的价值只留给经受得住时间考验的人。

市场主体之游戏规则

当然，这也不是说一个画家就要闭门造车，杜绝与外界的一切往来，画家还是要与艺术市场共同发展，这就需要年轻画家了解一些市场主体的游戏规则。

在艺术选秀的流程中，画廊与拍卖行是联系在一起，这个途径如果能够正确看待，那么对画家是有益的，是有一定的督促作用，但是如果看不清他们的本质，年轻的艺术家也许会被牵引而误入歧途。



#2

画廊正常的选择画家的途径：首先是画廊都有自己的定位：或是倾向于发掘年轻而有升值潜力的画家，或是包装已经小有名气的画家，这是画廊挑选画家的最基本的大范围，只有在这个范围之内，再去发掘适合画廊自己定位的画家群，从里面选取佼佼者，成为画廊自己的签约画家，或者与画家签订作品买卖合同。在签约期间，画廊负责画家的宣传与经营，相

#1 过园 综合材料 管怀宾
#2 国花——牡丹 多元纤维烤漆汽车漆 陈长伟



树的另一角度之一 油画 郭晋



真假猴王 数码打印 迟鹏

当一个经纪人的角色。画家也只有先了解画廊的定位与下一步的发展计划之后才能选择画廊，这是双向选择。

拍卖行，虽然表面看来只是一个中介机构，但事实上，它已成为影响画家作品价值的一个很重要的因素，特别是像佳士得、苏富比这样的大型拍卖机构，他们的成交纪录甚至都成为了衡量一个画家价值的风向标，有时候也成为画家走向国际市场的一种途径，这就使得很多画廊急于把自己签约的画家送向拍卖行参加“选秀”。这里面也就相应的出现了各种与公平公正相背离的东西。

另外，有的画廊仅仅是为了物质利益而与画家签约，限制画家的创作数量与创作题材，这对画家的发展来说是非常不利的，因为创作是自由的，这是灵感的最主要来源。再就是有的画廊与画家签约以后为了让画家早日成名，会与拍卖行协商“托画”，就是请人当托，假成交，从而通过虚拟的拍卖成交纪录来提高画家知名度，这无论对于收藏家还是画家来说，都是一种错误的导向，会引起市场的虚高泡沫，埋没真正有价值的人才。

活动组织者之标准定位

彭德在《哪些美展不要看》一文中曾经说过：“市场的成败不是检验艺术成败的主要标准。”笔者认为同样的道理：获奖与否也不是检验一个艺术家是否优秀的唯一标准。

无论是在国际上，还是国内组织的各种各样的选秀活动越来越多，从在国际上很有影响力的德国卡塞尔文献展、威尼斯双年展，到国内的全国美展，地方上的广州三年展、南京三年展、上海双年展，还有一部分在社会上较有影响力的个人奖学金项目，如罗中立奖学金、曾梵志于湖北美术学院设立的“昙华林之路奖学金”等，被这些展览及奖学金项目选出来的年轻画家也越来越多。

这些展览也不可能去一一看过，可是当真正看过几个比较有代表性的之后，你也许就会发现一个有趣的现象，就是展品似乎大同小异。这也是有它自己的弊端在里面，首先是主办方选择的展览的评委，也包括主办方邀请来的客人，你可能会在各种各样的展览上见到他们，那这样选出来的作品就不得不让人怀疑，也会造成虽然不同的展览在不同的地方不同的时间举行，但却似乎是圈子内部的事情，不够高端或不够平民化，外人很难有机会插足近来，里面的人也很难走出去。再就是展览主题的选择，有的时候会让人觉得差强人

意，似乎离艺术太远。比如第三届北京美术双年展的主题即是“色彩与奥林匹克”，这多少让人觉得有点猜高考作文题的意思。文化导向性太强，是不是会偏离了展览的初衷？

今年，YBA背后的收藏大亨萨奇又在推出一项新的计划，他联合BBC启动了一项“英国最棒(Saatchi's Best of British)”的项目，The X Factor的艺术家版，将在今年秋天播出，选出的六名入围者将进行三个月的培训，然后到圣彼得堡的冬宫举行展览。BBC是想借助此项目来揭开当代艺术的神秘面纱，当然也不乏炒作。

这些机构与个人的评奖活动在项目成立初期的目的是很明确的，就是要通过各种方式或精神或物质来鼓励年轻的艺术家向着积极明朗的方向发展，促进地区乃至国家的文化艺术发展，但是随着这些项目每年的实行，总会出现这样或那样的问题，社会上对项目实施的质疑声音也越来越大。鉴于这些问题，各大评奖机构也在尽力调整。

但作为年轻的艺术家就要认识到这些问题的

存在，而不要太过在乎结果，努力将自己该做的做到最好，终究是一直需要坚持的正确原则。

结语

作为一位画家，面对繁华喧闹的艺术世界，必要保持一颗纯净之内心，做好自己该做之事业。有一位我非常喜欢的画家潘玉良，她的一生注定就是与世俗格格不入的，从她悲剧的出生到为尊严的抗争，她在法国的一生没有与任何画廊签约，不受任何形式的约束，只靠卖一些散画维持生计，但是她有自己内心的坚持，对艺术孜孜不倦的追求，热爱自己的国家一生没有加入外国国籍，历史证明了她的价值，世界艺术史上留下了她的名字。

真正有价值的东西总是在沉默中，随着时间慢慢浮出水面。当代艺术圈大张旗鼓的选秀风潮，不断推出一位又一位的艺术明星，树立起一支又一支的价值标杆，俨然披上了一个时代判定艺术价值的仲裁者的衣冠。时间流失，价值还原，一次次的展览活动过后，我们看到的是一个个更庞大、更空洞的名利泡沫在喧闹之后的价值萎缩。

历史证明，任何具有即时性和名利基因的选秀活动都不可能成为艺术真正价值的判定者，而真正的主宰者却是艺术家本人，做自己最本真的艺术，在艺术选秀的大潮中游刃有余，大潮退去，留下的是真金。