

青年艺术家如何“养在深闺被人识”

□□ 李昱坤

2017年9月,某美院国画专业毕业的小龙(化名)在毕业展上把自己的微信二维码贴在了毕业作品展展签上,后来,有不下3家的艺术机构和他联系,要见面聊一聊。

离校之后,小龙见了这些艺术机构,但最终并没有签约。究其原因,一是他觉得自己作品还不够“完整”,二是这些机构对他的定位不准:“价格过低,每年所需要的画太多,我不愿意批量作画去迎合市场。”小龙说。

这一年来,小龙一直在某培训机构做老师,工作之余会画一些画,他的同学有的已经改行。由于艺术市场的发达,在经历过低迷之后又有重振的态势,一些经纪人与策展人也会时不时“打扰”他。对艺术市场毫无概念的小龙,从小就喜欢画画,在国画中显露出不错的功力,经朋友推荐,他逐渐认识了一些策展人和经纪人。今年年中小龙参加了一个国家级画展并入选,紧接着就有买家联系他,以小龙相对满意的价格购买了他这一年积累的一批作品。

完全不了解市场,更不懂得经营自己的小龙是幸运的。毕加索说过,一个大师必须要懂得经营自己,要不然称不上大师。虽然怀有大师梦的青年艺术家有很多,但成为大师的终究寥寥无几,除了在艺术创作上把握与培养自己的天赋与敏感度之外,还须懂得如何走进市场,学会经营自己。

从2006年开始,很多海外艺术机构在物色中国的下一个F4。国内的艺术机构也把目光瞄准具备市场潜力的中青年艺术家。

10多年来,青年艺术家成为市场

宠儿,近些年的拍卖市场上,青年艺术家的比重逐年增加,艺术展、博览会、艺术品拍卖、质押等市场各环节中青年艺术家作品的分量也随之增加。青年艺术家基数增大,个人所受到的生存挑战必然增多,艺术家处于被选择的位置,也随时有被替代的可能。许多青年艺术家“养在深闺人未识”,专注于艺术创作多年,并不熟悉市场,很容易变成被消费的一方。随着今年高校毕业季、毕业展结束,又有一大批年轻艺术学子面临着选择与被选择的问题。

中国的艺术市场相对于西方还比较年轻,有一些不规范和偶然性因素。西方的画廊作为一级市场,发掘培养年轻艺术家,一般通过3到5年的合作,让画家从零开始逐渐被市场和学术界认可后,才能正式进入拍卖行。但是国内画家跳过画廊,通过炒作直接进入拍卖行的做法由来已久,许多画家有名无实,价格泡沫泛滥,导致“价格导向”的潜规则。这种环境给刚毕业的青年艺术家的发展带来重重障碍,其中最大的就是市场定价不规范。小龙表示,给自己定价过低不舍得,定价过高又怕机构和买家不接受。

事实上,并非低价格的作品就有糟糕的质感,高价格的作品也并非一定优秀。影响艺术家作品价格的外在因素在于艺术家参加了哪些重要的展览、师承、市场名声以及在市面上的活跃度等因素。

今天的青年艺术家要清楚自己作品在市场上属于哪个分类,在这个分类中,青年艺术家应该自我主宰,在自己探索的道路上前行,不要盲目地跟风市场,也不要完全拒绝市场。艺术

家在进入市场之后,要谨慎地去预估市场的初期价格、成长过程中的价格以及价格逐年增长的比例。市场并不能左右艺术家的艺术创作,但会帮助艺术家给自己找到合理的定位。

其次,艺术家要在艺术市场拥有影响力,被市场认定为“值得购买”。如何才能做到“值得购买”,曝光度、作品脉络、作品艺术水准、参展记录等都是重要参考依据,其中包括作品过往的成交记录,最好是高价成交的记录。同时艺术家在艺术史中的定位不可或缺,倘若作品曾在一定程度上为艺术史定下一个新“标准”,这样的艺术家作品自然是“值得购买”的。

互联网时代,“人人都是自媒体”,艺术家自我展示很重要。今天除了线下展览,也涌现出很多新的方式,如艺术家主页、小视频、艺术家专栏、博客、微博、微信小程序以及各类自媒体等,艺术家对信息的把控在当代变得越来越容易,因此应该很好利用这些信息平台。

取得了一定的曝光度,信息完整,而且参加过一定数量的优质展览,青年艺术家会在市场上建立一定的地位,就会吸引更多机构的目光。

小龙表示,这些年艺术机构逐渐增多,对于艺术家来说,如何甄选也是一大难题。好的机构可以充分了解艺术家的创作,帮助其安排展览,助其作品进入市场甚至推向国际舞台。从毕业到艺术机构签约,正常的需要3年左右时间,这是艺术家沉淀并成长的一个过程。好的机构会对艺术家进行观察,考察其作品的市场潜力和艺术家的稳定性以及未来发展的种种可能等,并对艺术家作品进行评估。

只是艺术品评估本身也比较复

杂,艺术品评估有不同体系。如画廊对艺术品买卖的定价标准,不同画廊根据自身条件会对同一艺术家作品产生不同价格的评估结果;拍卖行拍卖估价系统时常以底标评估来吸引更多的竞买者,评估的结果更多受到拍卖历史形成的惯性和当下市场环境影响不同而不同,导致评估不准,也就导致了艺术品的价值与价格相背离。由于艺术品本身属于非标产品,艺术家的成长 and 艺术品市场相匹配必然是一个长期的过程,市场应该具备规范、完整的机制。

如果说发展交易市场是完善市场的必要步骤,那么搭建产业平台则是激活市场的秘诀所在。产品型平台是未来机构发展的趋势,完整的产业链可以在监管下统一执行,杜绝了评估机制不健全的问题。对于艺术家来说,客观、公平、公正而且完整的产业链机构,将复杂的艺术市场转化为一次性的芯片式服务,应该成为首要选择。

从这个意义上讲,金艺桥艺术空间是一所为青年艺术家量身打造的全产业链型机构,愿意真正帮助艺术家更好地进行自我销售和打造个人品牌,与艺术家一起成长。

金艺名家

名家纵论余玉奇

传承中华文明历史 延伸金陵画派文脉

余玉奇这些作品,从生活中来,又到生活中去,既有名山大川的雄伟,又有江南烟雨的朦胧。他的山水让人感受到江南的美好。

(徐里,中国美协分党组书记、驻会副主席、秘书长)

远看有势 近看有质

余玉奇在笔墨上很讲究,笔墨的浓淡、虚实,线条的刚柔、轻重,造成一种起伏、一种节奏。余玉奇笔力有劲、刚柔并济。画水也很有特点,瀑布、云彩都有自己的技法,这是他作品最出彩的地方。

(邵大箴,中央美术学院教授、博士生导师,中国美协理论委员会原主任)

美术圈里都非常认可他

余玉奇读的书多、走的路多,所以有才气。他的作品具有时代感,而且意境清新,笔调高雅,是我们这一代人中

的佼佼者,同时他还是美术界的组织者。他抓紧时间进行创作,并取得了很好的成绩。在美术圈里,大家都认可他,希望他能取得更大的成就。

(丁杰,中国美协艺委会副主任)

语言醇厚 意趣饱满

余玉奇在意境选择中从不犹豫,总是把它生动而又充满意趣地表达出来。他刻意把山水画的意趣和意境放在第一位。看余玉奇的画,扑面而来的是一种对生活的、对祖国大好河山的热爱。他的创作语言中常有一种雄厚的表现,这种雄厚,包括画面、整个构造、笔墨的情绪以及色彩笔墨的交融。他在具体的笔墨技术语言中则是比较淡然与浑厚的。

(周京新,江苏省美术家协会主席、江苏省国画院院长)

从传统中来 又跳出传统

余玉奇的山水画从传统中来,又跳出了传统的范畴,构图宏大,形成了特有的图式,他非常讲究用笔、用墨,

色彩也比较丰富。当然余玉奇也尝试现在流行的泼彩山水,他对每一件作品,甚至每一个角落、每一棵树、每一块山石、每一片云彩都有深入的思考、精细的描绘,他的作品融进了他对艺术审美的一种表现或一种判断。

(刘伟冬,南京艺术学院院长)

具有江苏风格的画家

余玉奇的画有一份滋润和圆润,这与他读书、做人以及江苏地域文化的影响是分不开的。余玉奇本人和作品都值得研究,他的整个发展过程给我们提供了一个很好的示范。我觉得很多画家应该向他学习,不仅从技法上,还从学习态度、学习方法上学习。

(高云,中国画艺委会副主任、江苏省中国画学会会长)

突破了一些传统格局

余玉奇在小写意的基础上用色用彩更加大胆,面貌发生了很大的变化。泼墨、泼彩对于画家技法的要求更高,是画家在瞬间对纸张的把握,对笔墨和

色彩的把握,余玉奇在这两方面结合得非常好,如果余玉奇在这条路上走下去,将会取得更高成就。

(徐惠泉,江苏省美术馆馆长)

玉奇的画有情有义

余玉奇没有很职业化,不是官样文章。他是能画大画的,虽然可以说以小见大,但是大画仍然是大画。首先有大的格局和气势,其次有大的体魄和气量能控制,同时有耐看的细节。所以他能在气势磅礴中做到精微,说明他形而上与形而下结合得比较好,这与他的文化积累有极大的关系。

(胡宁娜,江苏省国画院副院长)

有独到的个人创造

水和云都是比较虚的东西,山比较实,实容易表达,虚很难表达,在虚中要见实。水是无形的、流动的,瀑布也是无形的,但在他的画面上,两者表达得十分精美。对于树木的处理,他已经归纳出自己的一套绘画语言,既不同于古人,也不同于今人,而是属于余式,是余

家笔墨。

(薛亮,江苏省美术家协会副主席)

有对当代山水的思考

余玉奇的画有两点值得一谈。一是他的画整体气息雅致,比较接近时代,整个画里渗透着一种文化气息;二是他的章法和构图有突破,不像过去我们传统习惯中的那种平远、高远或者深远。

(刘敬,江苏省美术家协会副主席,南京师范大学美术学院院长)

对美的追求全世界是一致的

之前,看过许多中国画展,余玉奇的画展给我留下的印象很深。他的画与其他人的画不一样,既有东方的韵味,又融入西方绘画元素,他的画很有质感,给我带来强烈的视觉冲击。不同地域、不同画种对艺术评判不一定一致,但对美的追求全世界是一样的。余玉奇的画很美,希望有机会邀请他到法国进行艺术交流。

(巴龙,法国巴黎大学艺术系教授)

中西融合 彰显质感

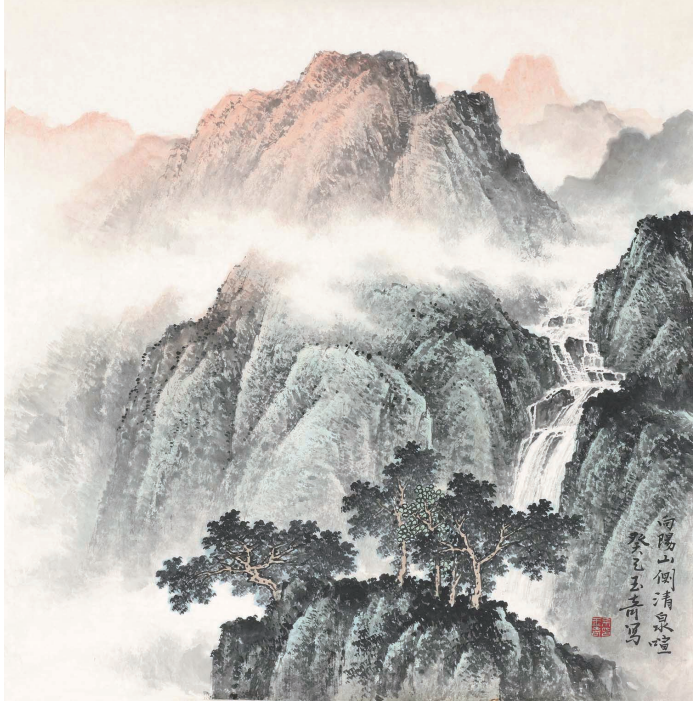
余玉奇的画作体现了中国画的特色,也吸取了西方绘画的色块面元素,他的技法使画面质感很强,他画的风景特别美。西方绘画如何结合东方精神,是我看过余玉奇画展以后思考得最多的问题。

(帕克里夏·埃里斯,英国美术评论家)

对西方绘画创作有借鉴作用

余玉奇的水墨画给我的感觉非常强烈,这种黑白对比、构图比例关系,以及云彩和云彩下面的景色,画面非常明快,对西方绘画创作有借鉴作用。回去以后我要好好研究,把中国水墨画元素融入西方绘画创作中。

(欧阳歌,德国柏林美术家协会秘书长)

向陽山側清泉喧 余玉奇

云帆片片天上来 余玉奇

山月臨窗近 余玉奇