

上海大东方画村面临曲终人散

艺术集群何处安身

李一能

在正式开张3年后,曾号称“亚洲最大艺术家聚集地”的上海浦东新场大东方当代艺术中心面临曲终人散,从顶峰时全国二三百名艺术家汇聚一堂,到如今只剩二三十人等待今年8月31日的最终搬迁。画村的命运就如同当代艺术家集体命运的投影,夹在理想和现实的夹缝中曲折前行,最终难逃再度漂泊的命运。

从顶峰时全国二三百名艺术家汇聚一堂,到如今只剩二三十人等待今年8月31日的最终搬迁,大东方画村难逃曲终人散的命运。

曾经让人眼前一亮的“大东方画村模式”为何消亡?企业只能成为艺术的救生艇,但不可能是远洋轮。”一位业内人士直言问题的根结所在,经济机构主导下的艺术集群发展模式,其得失值得人们反思。

背景: 楼市繁荣造就“画村”

千年古镇新场,道路两侧新建的高楼令人炫目。新城区主干道上,巨大的门楣上写着“新场”,上面曾经还竖着“大东方”三字招牌,这是一个即将消失画村的名字。

上海画家石咏是第一批入住画村,也是最后一批将离开画村的艺术家。他说,再过半年多,所有的艺术家都要从这里搬离,大东方当代艺术中心即将成为历史。2007年,大批新建小区在上海郊区出现,新场也不例外,大东方画村所在的社区也是楼市火爆的产物。但社区建成后销售一度遇冷,为了拉动人气,开发商决定建立一个艺术村,在全国范围内吸引以画家为主的艺术家,将一批小商铺住宅免费提供给他们。短短几个月,大量艺术家赶来入住,最高峰时有二三百名艺术家,这一规模在世界范围内都非常罕见,因此在当时被称为“亚洲最大艺术园村”。

在艺术家与开发商的合作之初,开发商获得了拉动人气和宣传楼盘的契机,画家们则得到了

免费的栖身之所,能在良好的文化氛围中安心创作。只可惜“蜜月期”是短暂的,如今一些不愿搬走的画家已经成为了开发商的心头病。即便是在画村鼎盛时期,不少人早已发现了繁荣背后的隐忧。

石咏说,按照开发商的原有想法,在2到3年的协议期内,艺术家们可以凭借这一平台发展事业,等他们富起来了,画村搞火了,两年后就可以逐步取消免费午餐,按照市场规律办事。“听上去好像没什么问题,但可惜没有一点没有搞清楚,搞艺术园村不像造房子卖楼,投资下去立竿见影马上赚钱,如果把大东方维持下去的希望寄托在艺术家短期内全都能卖画赚大钱上,那就是大错特错了。”

2010年开始,随着社区内住宅商铺被卖掉,协议中3年免费租房的期限逐渐临近,艺术家渐渐离开画村,目前留下的艺术家只有顶峰时的1/10左右。“造成这种局面不能怪开发商,他们不是慈善家。”石咏说,如果画家村不能直接盈利就无法维持下去,但艺术集群恰恰是投入高、直接产出低、见效慢的项目。“想想非常可惜,如果大东方画村能够发展下去,前途将无可限量,其产生的隐形经济效益远比卖掉几栋楼要高得多,但企业的确没有责任推动艺术的发展。”

开发商: 钱不可能永远烧下去

“今年8月31日之前,艺术家必须全部搬走,这点是毋庸置疑的。”开发商上海意得实业投资有限公司的一位负责人吴女士表示,“免费午餐”协议上签订的是两年,现在已延长到3年,目前小区一期所有的商铺和住宅已经卖掉,今年8月31日必须全部交房。艺术家的走和留,已经不是开发商所能决定的了。

“建立画村就是为了打广告,投资下去立竿见影马上赚钱,如果双方合作的确很愉快。”吴女士直白不讳,商家为了盈利而采取营销手段无可厚非,而且也为艺术园区做了很多事,3年来投入资金达上千万元。如今完全让开发商承担画村衰落的结局有失公允,开发商提供平台让艺术家能够发展的机会,但3年来大多数艺术家依然一穷二白,一些穷到连吃饭都成问题。

在余下的艺术家何去何从的问题上,吴女士表示开发商也非常为难。让他们留下,房子已不是开发商的了;赶他们走,开发商也不想当恶人。“现在有些艺术家对我们不太理解,不愿意搬走,觉得自己被利用了,我们也不想这样,但钱不可能永远烧下去。”

为了寻找一个折中的方案,吴女士先后联系了新场古镇及一些有闲置房的村舍,但现在两头不讨好,没人愿意免费接纳这些画家,而画家们的反应也不是很积极。“希望有个完美的解决方案,就算分手,也好聚好散。”

镇政府: 想留住画家

“画家村的出现对推动新场镇文化产业的发展是一件好事,但毕竟这是企业行为,基层政府所能做的事情非常有限。”新场镇政府党工委书记杨杰说,面对大东方如今的困境,政府也希望留住这批画家,然而该如何留,依旧是个需要探索的问题。杨杰表示,大东方画家村是企业和社会需求自发形成的产物,政府在此过程中并没有过多参与。不可否认大批艺术家入驻新场犹如一个从天而降的意外礼物,但面对这份礼物,政府部门非常为难,原因不外乎没钱、没经验、没抓手。

“管得太多不行,不管也不行,想扶持没有资金,想介入没有抓手,最重要的是基层政府没有制定政策的权利,而画家村所遇到的问题,远远超过了基层政府所能解决的层面。”杨杰说,镇政府早已发现了画家村存在的种种隐忧,曾与区画协联系希望有人来接管,但没有成功。文化产业管理抓手一向不在基层政府,而画村又是在企业投资下建立的,政府自然不能过多干预,于是只能在力所能及的范围内给予艺术家帮助。

画村的社区中心变成了超市,镇政府于是将镇文化中心免费提供给画家们办展;画作销量不佳,镇政府主动邀请艺术家们参与桃花节,希望借旅游业改善他们的生活;艺术家面临无处可去,镇政府正在探索如何把当代

艺术融入古镇开发,给他们寻找新的发展空间。但杨杰同时表示,基层政府很缺经验,因为没有先例可循,只能摸着石头过河。

业内人士: 企业经营艺术不长久

新兴的文化艺术集群不断涌现,如何才能避免后来者重蹈覆辙?上海多伦艺库、中欧艺术家协会上海联络处负责人汤晓东认为,经济机构主导的艺术集群没有出路,扶植艺术发展的力量必须具有公益性。

“企业可以是艺术的救生艇,但无法变成远洋轮,问题就出在这里。”在汤晓东看来,大东方画村的终结,其根本原因是维持画村原动力与企业的根本利益相违背,导致了企业主导经营艺术集群的模式注定不能长久。企业的职责是短时间内追逐利益最大化,而艺术发展则需要一片远离利益色彩的净土,不能急功近利,否则只能有两个结果:要么一拍两散,要么艺术功利化、权贵化。

“在中国,担当起这个重担的只能是政府部门。”汤晓东表示,只有政府有能力为艺术集群赋予公益属性,解决艺术家的生存问题,规范艺术品市场的秩序,让行业回归良性发展的轨道,才能让艺术蓬勃发展。他说,艺术家工作的特殊性让他们中的大部分生活窘迫。政府应当在制定政策中考虑他们生活中遇到的实际问题,让优秀的艺术家能够安心创作;同时规范市场,建立合理定价体系,打击虚抬、炒作艺术品价格的乱象,也是政府部门当仁不让的职责。

而对艺术家自身而言,最重要的是调整心态。在2009年前艺术品市场的虚假繁荣时期,一些艺术家被经济利益蒙住双眼,盲目迎合市场量产劣质作品,导致“伪艺术”横行。如今泡沫破裂,市场正在盘整,规则逐渐完善,艺术家们须以积极的心态面对变化,反思过去的浮夸。“如果日子过不下去,与其怨天尤人,不如积极面对,先找份工作养活自己再说,业余搞艺术也未尝不可。”汤晓东说,艺术最本源的价值就是自我提升和分享,背负了太多反而走不远,有时艺术家必须放下一些东西。

《红山文化玉器鉴赏》出版

本报讯 (记者罗云川)由郭大顺、洪殿旭主编,文物出版社出版的《红山文化玉器鉴赏》日前面世,为考古、文博、历史、玉文化研究界及收藏家、鉴赏家提供了全面、详实、可靠的阅读参考资料。

《红山文化玉器鉴赏》共20万余字,图文并茂,标本图片清晰,使用中英文两种文字介绍玉器的来源、现收藏地点,对器物的特征和研究特别是最新研究成果有详细介绍和评述。书中共收录了辽宁、内蒙古、河北、北京、天津等地及海外考古所和博物馆的红山文化玉器标本191件。器物分类不同于一般按形制分类的图录,而是依红山文化玉器的发现史,按考古发掘品优先的原则,分为考古发掘品、有出土单位的收藏品、遗址收藏品、有出土地点的收藏品、有出土地区的收藏品,其他珍贵收藏品、部分资料共7个部分。考古发掘品中,以红山文化遗址中发掘的玉器为主,同时还介绍了夏家店下层文化及商代、西周、春秋、战国时期各地出土的红山文化玉器。考古发掘品以外的藏品,大都是上世纪80年代初以前,即红山文化玉器正式发掘出土之前收藏或见于出版物的,为此,图版的文字说明中也着重介绍了藏品的收藏过程和最早发表年代。

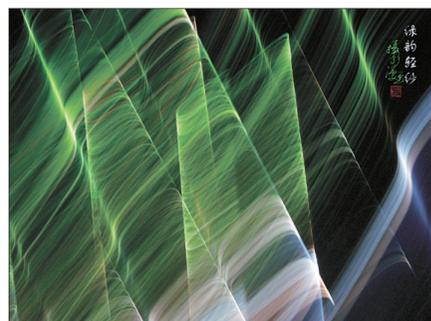
赵家华摄影漫画在联合国总部展出

本报讯 (记者白韩)应美国纽约美中泰国际文化展览中心的邀请,2011年末,艺术家赵家华携100幅摄影漫画先后在美国纽约联合国总部、纽约法拉盛mall文化广场画廊、纽约曼哈顿美华艺术协会画廊、新泽西州帕特森城市中心画廊等地进行了巡展,引起了广泛关注和好评。目前首批8幅限量版收藏级摄影漫画作品已被美知名人士收藏,标志着赵家华的摄影漫画已经开始走向世界。

摄影漫画即用数码相机制作的画,是一种以写意为主的全新的艺术形式。2006年5月16日,赵家华发现了数码相机的“作画功能”,经过近两年的潜心研究和创作,创立了“摄影漫画”这种新的艺术形式。

2007年12月,摄影漫画在国家版权局进行了正式登记。2008年1月9日,通过媒体正式公布了这一成果。2008年10月,赵家华的《摄影漫画》由云南省人民出版社公开出版发行。2010年云南省文化厅正式批准同意成立“赵家华摄影漫画工作室”,启动对摄影漫画的进一步研究。2010年国家工商行政管理总局正式批准赵家华摄影漫画的商标保护。

经过5年多的研究和创作,赵家华摄影漫画不仅拥有大批的艺术精品,而且在创作原理、创作方法、制作程序和鉴赏标准等方面的理论研究和鉴赏标准等方面的理论目前也取得了可喜的进展。目前,《摄影漫画》一书已经在40多个国家和地区发行。

赵家华《绿韵轻纱》

传统与现代的“穿越”和延续

——2012西安·大明宫异域风情大庙会的新探索

“虎踞龙盘筑伟业,龙行虎步开新篇”,龙年春节的西安一派热闹非凡的景象,无论是四海宾客,还是古城的市民,在这座城市里都能体验到各种吃喝玩乐的精髓,也能体会到文化给这座城市带来的品位和个性。作为承载中华文明的标志性古城和世界四大古都之一的陕西西安,改革开放30多年来所奠定的雄厚经济基础,让这座历史名城具备了由工业城市向山水人文城市“二次转型”的条件和机遇,一个新的“华夏古都,山水之城”正在三秦大地上茁壮成长。

借势时代机遇,激活文化产业发展的春天,做大做强,并形成具有可持续发展的系统产业链,成为西安向山水人文城市转型的关键,也是必须面临和解决的新课题。有着丝绸之路东方圣殿、西安“城市中央公园”等美誉的大明宫国家遗址公园,是响应西安“文化强市”战略的号召,充分利用西安的历史人文底蕴,着力发掘历史文化的现代价值而打造的新型国家遗址公园。同时,大明宫国家遗址公园还引入现代的管理和经营模式,开拓出了一条历史文化遗址开发和保护并行的可持续发展之路。

“万邦来朝 福纳天下——2012西安·大明宫异域风情大庙会”,是大明宫国家遗址公园继国际音乐节、“大唐潮”穿越一夏——

大明宫文化复兴季”等一系列活动之后的又一力作,也是“曲江模式”文化运营的延续和发展。本届异域风情大庙会的举办,打造了大明宫国家遗址公园全新的亲民形象,将传统与国际相接轨,使历史与现代交融,把古城老百姓和游客带入了盛唐文化的氛围里,在不断创新中找到了大明宫国家遗址公园的风格和特色,为传统庙会市场开辟了新的蓝海。如此,大明宫国家遗址公园不仅为西安文化产业的健康快速发展树立了榜样,也为文化产业的可持续发展积累了丰富的实战经验。

创新,庙会文化发展的助推剂

创新是国家的灵魂,是新时代的通行证,也是任何产业获得发展所赖以生存的灵魂。1月23日,本着“世界从这里出发,世界重又汇聚于此”的豪迈情怀,“万邦来朝福纳天下——2012西安·大明宫异域风情大庙会”在大明宫国家遗址公园隆重开幕,在沿革和传承西安庙会文化的基础上,以盛唐文化为核心载体,将单纯的民俗庙会进一步发展成为具备鲜明主题文化特征的新型庙会品牌,并融合国际化的歌舞和艺术元素,率先打造出具有异域风情元素的庙会文化。从大年初一到初七,分别以万邦来

朝、福安九州、泽被天下、恢弘正道、上善合财、富庶四海、天地人和七大篇章串联,将宗教、民俗、表演围绕唐文化的主线融为一体,给游客带来全新的庙会感官体验。

文化主题的塑造和国际化元素的融合,形成了大明宫异域风情大庙会的标志性符号。本届庙会组委会有关人士表示,大明宫异域风情大庙会不仅让市民和游客体验了一回年味十足的传统庙会,更是将大唐盛世百国聚首、万人朝贺的恢弘景象进行了历史性的“穿越”:七天七大传统概念的植入,配合七

天七大核心仪式,重新演绎了盛唐宫廷和民间文化盛景,加上异域风情的歌舞与民俗文化演出,以及充满趣味性的互动体验活动,让市民和游客感同身受,并留下了深刻的印象。截止到大年初七活动结束,大明宫庙会累计接待游客达到七十万人次,成为与大小雁塔、八仙庵等传统庙会齐名,并且成为在全国一举获得重大影响的庙会品牌。

“穿越”,文化体验的差异化发展

民俗是庙会的基础,也是庙会

的灵魂所在,但当民俗被盲目跟风,甚至一个城市同时举办多场雷同庙会的时候,就进入了市场的恶性循环,同质化很快就会导致游客产生乏味的感觉。而“2012西安·大明宫异域风情大庙会”以盛唐文化的“穿越”为主题,让游客在现代与盛唐之间无缝体验,结合异域风情的特色,力求让每一项主题活动均围绕唐文化来展开,使大明宫庙会摆脱了同质化竞争的局面,从而进入差异化发展的良性循环。

步入大明宫异域风情大庙会的活动现场,就如同进入一条“时空”隧道,时而感受到万邦来朝、群臣朝贺的恢弘场景,时而体验到古代皇家祭祀的庄重和新奇。舞台上,有唐玄宗与杨玉环的翩翩起舞,也有秦腔的粗犷与豪放,更有异域风情所带来的欢乐和激情。许多海内外游客在游览过大明宫异域风情大庙会之后,好评如潮,盛唐文化的“穿越”给他们留下深刻印象。据组委会相关负责人介绍,西安庙会文化历史悠久,是古城文明的一部分,但庙会市场的同质化竞争日益严重。作为新进入的庙会品牌,不能“新瓶装老酒”,要不断挖掘庙会的文化

价值,并融入适合于时代发展的形式和内容,才能实现庙会品牌价值的创新和提升。

延续,文化遗产的可持续发展

大明宫国家遗址公园是一个文化符号,作为1961年国务院首批公布的重点文物保护单位,如何在保护遗址的基础上进行开发显得尤为重要。大明宫需要一种可持续发展的经营模式,让它既展示历史的魅力,又能彰显新时代国家考古遗址公园的活力,成为城市文化的一个有机组成部分。这就需要给这座公园注入“新鲜血液”,让它真正“活”起来。而大明宫异域风情大庙会的举行,正是给大明宫国家遗址公园注入了一种文化情怀,它在带给市民和游客文化体验的同时,也为自身的发展挖掘出新的价值和成长空间。

在大明宫异域风情大庙会中,盛唐文化主题的打造,民俗传统的传承和创新,中西合璧、古今穿越的特色演艺和互动,让大明宫国家遗址公园这座“皇家圣殿”与市民和游客进行零距离接触,使人们在感受节日欢乐的同时,也给了他们一个深入了解唐文化的机会,两者相得益彰。

从大明宫国际音乐节、“大唐潮”穿越一夏——大明宫文化复兴季”系列活动,到如今的“2012西安·大明宫异域风情大庙会”,大明宫国家遗址公园找到了一条可持续发展的道路,并逐步成为具有现代特色的文化产业体系。今后,大明宫国家遗址公园还将积极推进文化与旅游的融合、文化与商业的融合,真正让大明宫国家遗址公园活跃起来。在这个平台上,有文化的传承、有游客的体验、有商业的繁荣,也有文化产业的再开发。正是这样一个综合平台的打造,让大明宫国家遗址公园真正实现保护和开发的协同发展。

携手传统与国际 开创西安文化产业发展新模式

根据《西安市国民经济和社会发展规划“十二五”规划纲要》的指导要求,“十二五”期间西安将站在新的历史起点,建设国际化大都市,其中重点提出支持发展文化产业。也正是在“十二五”的开局之初,以“2012西安·大明宫异域风情大庙会”为契机,大明宫再一次将中国的传统文化与世界文化全面融合,携手传统和国际化两面大旗,开创出一条融汇中西方文化的发展新道路。大明宫国家遗址公园定会成为西安文化产业的发展树立榜样,让曲江文化名片再次名扬海内外,为西安打造“华夏古都,山水之城”发挥排头兵作用。

“万邦来朝 福纳天下——2012西安·大明宫异域风情大庙会”给老百姓带来的不仅是过年的欢乐和喜庆,也给古城西安文化产业的发展带来新的活力,我们期待大明宫国家遗址公园在不断创新与发展的道路上继续带来更多惊喜。

乾坤福坛 万邦来朝

百戏乐台 木偶剧

锦绣梨园 秦腔