

近年来,随着各地产业的升级转型和大量热钱涌入艺 术品收藏市场,作为非遗生产性保护主力军的中国工艺美 术产业,在经历了十几年的低潮期后,迎来了新的春天。

然而,在新的经济条件和市场背景下,工艺美术界上世 纪90年代以来形成的单纯依靠大师个人名气和家族智慧 的作坊式经营的弊端也逐渐凸显——珍贵原材料日渐枯 竭,市场愈发鱼龙混杂,意欲传承却高徒难觅,一些行业甚 至连家族式的传承也难以为继……而仅靠国家少量经济补 贴,工艺美术产业分散布局、无序发展、冷热不均的困局难 以纾解

如何让大师们将精力集中于创新,不再重复自我?如 何让大师们潜心授徒,而不再为日益高企的各类成本以及 学徒们的衣食所担忧?如何改变工艺美术产业重技艺轻设 计的现状,将中华传统文化的精髓与当下的审美需求融为 一体?正是在这些方面,旨在打造中国高端工艺美术创作、 交流、传习平台的承露轩做出了探索,他们的探索或许能给

这一年来,北京长安街畔的贵宾楼 变得格外热闹,承露轩艺术馆的进驻, 以及在馆内接二连三举办的国家级工艺 美术大师作品展,不仅使这里倍添艺术 气息,也为贵宾楼带来了相当的人气。

由中国艺术研究院主办的《中国工 艺美术大师全集》首发式暨大师个人精 品展,迄今已在承露轩艺术馆连续举办 3次,宜兴紫砂大师吕尧臣、龙泉青瓷大 师夏侯文、石湾陶艺大师潘柏林的代表 作先后于此呈现,每次展览均是群贤毕

承露轩艺术馆精致的布展、专业独 到的评讲,令到场嘉宾颇为赞叹,与展 览同期举办的研讨会和高端讲座亦是 名家汇集,使承露轩多了些"工艺美术 沙龙"的意味。因为技高艺精、品位不 俗,艺术馆新近举办的热贡唐卡大师曲 智、扎西尖措的唐卡艺术展以及著名画 家傅益瑶画展,也引起了广泛关注。

大师工作坊聚落: 让跨界创作成为可能

"我们正是希望打造一个中国高端 工艺美术展示、交流和传习的平台。"北 京大承百艺文化发展有限公司董事长、 承露轩艺术馆馆长薛平如是说。就在 接受记者采访之前,这位儒雅的70后, 刚刚送走一位前来邀请承露轩作为唯 一艺术展商参加北京某金融博览会的 客人。除此之外,还有包括地方政府、 国内外新闻媒体在内的各类机构,对 承露轩表现出了浓厚的兴趣

中国艺术研究院客座研究员、热贡唐卡艺术大师曲智

近年来,随着中国文化产业的蓬勃

发展,文化产业对人才的需求和人才储

备之间逐渐出现了缺口。在此背景下,

各大高校与文化产业有关的专业日益增

多。据中国文化产业年鉴统计,截至

2012年初,全国已有97所高校开设了文

我们带来一些启示。

"我想,他们对承露轩的关注,更 多的是源于对我们发展模式的认可。" 薛平所说的"模式",即一方面以艺术 馆为平台,用展览、学术讲座、文化沙龙 包括大师现场展示相结合的形式,让更 多人了解中国顶尖手工技艺的精妙;另 一方面,以大承百艺为中心,聚集一批 中国顶尖的工艺美术大师,为他们构建 从原材料到终端市场的全产业链平台, 从而让大师们专心致志地投身创作,创

造出真正的传世之作。

"这是一个系统的、持续的、自始至 终的模式,从发现大师到建立工作室, 到协同创作精品再到作品的价值提升、 认可和传递,这不同于一般商业机构仅 想'摘桃子'的短视行为。我们想成就 的,是一个传承百年甚至更久的品牌。 现在的工艺美术市场乱象丛生,缺乏 信任、信誉和信心,希望有一天,只要 藏家看到'承露轩'三个字,就知道这 一定是中国的顶级手工艺术作品。"薛 平说,3年来,承露轩已先后与象牙雕 刻大师李春珂、北京漆雕大师殷秀云、 徽州漆器大师甘而可、热贡唐卡大师 曲智和扎西尖措、龙泉青瓷大师夏侯 文、著名旅日画家傅益瑶签订了合约, 签约后,承露轩将为大师们提供从原 材料到品牌推广再到作品交易等一 系列服务。

在薛平看来,建立大师工作室聚 落的最大价值在于,除了原材料、创作 资金等物质保障以外,承露轩还将通 过专家学者为大师们提供类似"智库"

大师工作坊聚落+全产业链打造+专业基金扶持

承露轩:中国高端工艺美术发展的民间启示

本报记者 焦 雯

中国工艺美术大师李春珂牙雕工作室

的服务,而大师之间也可借助这个平 台相互交流,甚至跨界合作进行创作。

"例如李春珂、殷秀云两位大师近 期联合设计制作的纯金释迦牟尼佛太 子圣像,就是按照象牙雕刻的版本,以 黄金重塑,再与北京漆雕技艺制作的 七级礼佛台组合而成的。这既发挥了 李春珂大师高超的塑形能力,又避免 了象牙因原材料稀缺难以量产的缺 陷,同时两位国家级大师跨界合作也 是难得一见,作品的收藏价值自然倍 增。"薛平表示,今后这样的合作只会 越来越多,他们还要尝试在斯坦威钢 琴上施以中国漆艺,探索如何将中西 方的古典美融为一体。

"承计划": 十年百徒 引导有序传承

事实上,在薛平最初的设想中,大 师工作坊聚落是建在北京的,这里文 化氛围浓厚,便于交流学习、集聚人 气,但很快,在到各地探访大师的过程 中,他发现这个想法不切实际。

"一个地方的手工艺,往往与当地 的文脉息息相关,无论是原材料还是 造型艺术,从里到外,处处浸润着当地 的风物人情。"因此,薛平决定,由大承 百艺投资的工作坊仍建在大师生长习 艺的当地,成品则可聚集到北京,在长 安街畔进行展示。

也正是在长达数年的实地调研和 探访中,薛平发现,要让这些顶尖手工 艺不成为无本之木、无源之水,必须后

继有人,而许多工艺美术门类看似繁 荣,传承情况却不容乐观。

学习手工艺难度高又来钱太慢, 经济较发达地区的大多数年轻人要么 上学、要么工作,从事传统手工艺的人 本就不多,而要想从这些既无美术根 基也无过人天赋的学徒中去寻找接班 的可塑之才,殊非易事。

在边远山区,手工艺虽被看做是 一项重要的经济来源,年轻人学习热 情相对较高,但由于接受教育程度低、 物质条件差等原因,一位大师往往无法 收纳更多徒弟,技艺的传承情况堪忧。

为了解决这一难题,承露轩出炉 了"承计划"——十年百徒战略,每位大 师10年教授100位学徒,这是承露轩的 初步计划,"凡与我们签约的大师,我 们都会对他授徒方面给予补贴,比如 为徒弟每人每月提供一定的生活、学 习费用,还供给一些材料损耗的费 用。另外,还要每三年举办一个师徒 成就展,作为学习成果的呈现。"

热贡唐卡大师曲智正是因为与承 露轩结缘,才得以招收更多的徒弟。"原 先我们没有自己的院落,来学习的孩子 只能在我家里面挤着,实在住不下的 就要出去租房子,这样很多贫困的孩 子没有办法来学习。现在承露轩帮助 我们盖起了新院子,能容纳100多个人, 孩子们吃饭的问题也解决了,还安上了 暖气,以后画唐卡再也不用担心颜料被 冻住了。大家也不用担心其他的事情, 能够安心画唐卡了。"曲智说。

薛平认为,当前国家对大师授徒方 面的关注和扶持力度仍然不够,大师授 徒除需花费大量的时间和精力外,也很 费钱,甚至出现因带学徒被税务部门多 征税的情况,影响了大师们收徒带徒的 积极性。与此同时,学徒中也有因为缺 乏基本生活保障而放弃学艺者,这些对 传承民族传统手工艺颇为不利。

"这当然是无法单靠一个企业或 者个人解决的问题,还是要有社会各 界的参与和帮助。"薛平希望承露轩的 行动,能够引起更多机构和人士关注 民族传统工艺美术的传承和发展。

专业基金扶持: 拓宽传统技艺的时代表达

应该说,在工艺美术发展的社会合 作及参与方面,承露轩已经迈出了可喜 的一步,他们不仅与中国艺术研究院、 中国工艺美术馆达成战略合作,成立了 由大师创意工坊、工艺美术研究中心、 展示馆组成的"中国工艺美术研究与传 承基地",同时经北京市经济和信息化 委员会确定,公司被列为北京市工艺 美术行业"十二五"规划重点扶持企

薛平说,承露轩也已与保利拍卖 达成了战略合作协议,双方将在合适 时机举办拍卖专场或者共办展览,推 介大师们的作品,"另外,我们很快就 会联合国内的几家投资公司,共同成 立中国首支工艺美术基金,这将是一 个5年以上的长线基金,旨在借助金

融机构以及其他社会力量,推进工艺 美术产业发展。"

承露轩艺术馆

2013年,承露轩的首要目标便是 实现工艺美术产品的时尚化。"我们会 走两条不同的路线,经典的部分、核心 手工技艺一定要完整保留,而时尚的 部分,则是保留东方古典韵味的现代 设计,就像爱马仕或是芭布瑞,带有强 烈的本国色彩的设计。"

薛平透露,目前已经有几家国际 品牌前来接洽合作事宜,承露轩也打 算尽快引入具备国际视野的优秀设计 师,先尝试与品牌合作,随后再推出自 属品牌的系列产品,最终实现中国传 统工艺美术的时尚应用。

不久的将来,承露轩与清华大学 共同建立的清华设计中心就将成立, 届时,清华大学等学校培养的工艺美术 人才将有望被纳入"承计划"。"只有更多 精英人才尤其是设计人才进入这个领 域,它才能有不竭的动力。"薛平表示, "我们大部分时候其实生活得有点不古 不今、不中不洋,而承露轩,正如承天地 精华之气所凝结而成的露珠一般,在当 下及未来推崇一种受人尊敬的、现代 的、东方的审美及生活方式。承露轩 是大家的承露轩,将承载更多更好的 思想、精神、责任,帮助更多中国珍稀 的手工技艺传承下去。希望更多的朋 友关注承露轩、关心承露轩。'同人协 力,承者易行。'"薛平借用傅益瑶所作 的《承露轩记》中的句子表达了承露轩的 (本文图片由承露轩提供)

中国工艺美术大师殷秀云漆雕工作室

中国工艺美术大师、徽州漆器技艺传承人甘而可

一技之长。

中国工艺美术大师夏侯文青瓷工作室

实。记者通过对多家不同所有制的文化

类企业调查后发现,接触过文化产业专

业毕业生的用人单位负责人普遍觉得这

类毕业生实践经验少、动手能力差、缺少

相脱节是文化产业毕业生就业难的重要

姚伟钧认为,高校教育与市场需求

近百所高校开设文化产业专业,毕业生就业前景堪忧

文化产业人才培养何去何从

化产业管理本科专业,而以北京大学、中 央财经大学、中国传媒大学等为代表的 高校的文化产业及相关领域的硕士、博 士招生数量亦呈逐年递增的趋势。 然而,作为一门新兴学科,文化产业 在宏观政策指导、核心理论体系构建、软 硬件设施配备等方面与诸多传统学科相 比均处于劣势,甚至有些高校在办学条 件并不充分的情况下,就盲目跟风开办 文化产业相关专业,与此对应的则是该

业人才培养的可持续发展。 体制诉求:

专业毕业生存在学无所用和就业难的情

况。这些问题,已经制约了高校文化产

学科设置与管理应更加科学化 2003年,山东大学、中国海洋大学、 云南大学、中国传媒大学4所高校获教 育部批准开办文化产业管理本科专业, 这4所高校的专业分属其历史文化学 院、文学院、工商与旅游管理学院和媒体 管理学院。随后诸多高校开设的这一专 业所隶属的学院也是五花八门。在学位 评定上,文化产业管理及其相关专业所 授的学位也是大相径庭,文学、管理学、 艺术学等学位均可与之对应。

"文化产业专业绝不应该只是寄人 篱下,应该作为一门独立的一级学科来 开设。"北京大学文化产业研究院副院长 陈少峰说。他认为,目前文化产业及其 相关专业并没有完全的自主性,因此其 学科发展也会受到局限,这个因素也是 其他文化产业人才教育问题产生的根 源。"文化产业只有独立地形成一级学 科,才能系统地构建其整体规范的教育 体系。"陈少峰说。

不仅学科体系构建不完善,各高校 在文化产业专业的课程设置上也同样乱 象丛生。有一些高校的专业课程设置如 蜻蜓点水,不够深入。在对中国传媒大 学2006级、2007级文化产业管理专业本 科生所做的调查问卷显示,近80%的学 生认为本专业现存最大的问题是学的东 西杂,但不够精通。而对专业未来应该 注重什么,57.1%的同学表示"希望学校 未来能够提供专业技能的强化训练"。

华中师范大学国家文化产业研究中 心教授姚伟钧指出,导致文化产业课程 设置乱象丛生的主要原因,是高校没有 紧密结合文化产业人才市场的需求情况 来进行学科教学管理规划,所培养专业 的特色也不够鲜明。陈少峰也表示,文 化产业管理人才教育应该以硕士、博士 等深层次教育为主,而不应该过度强调 对本科生进行全而散式的教育。"文化产

业强调要培养具备全面综合素质的复合 型人才,但这个概念往往被曲解。复合 型人才的要求绝不是低水平、平庸的复 合,而应该是具有精专技术基础上的全 面高层次复合。因此当前的文化产业专 业更适合非本科学生学习。"陈少峰说。

基础保障: 教学与师资队伍应更加专业化

由于文化产业属新兴产业,我国目 前尚未形成一支相对专业并拥有系统知 识结构的师资队伍,同时,文化产业又具 有极强的学科交叉性,这一特性使得一 些高校认为:只要是文化领域的教师,基 本都可以转行来教文化产业。或许正是 因为"不缺师资",全国文化产业及其相 关专业的开办数量在短短几年内得以迅 速增长。

然而,数量的急剧扩张带来的却是 质量的下降。记者调查部分高校课表及 教学内容发现,文化产业专业隶属哪个 学院,所配备的师资、设置的课程往往就 会侧重于哪个方面,而且教师的授课内 容与传统学科的教学内容类似,可谓"换 汤不换药"。

"有相当一部分教师并非科班出身,

有时候甚至上课会说外行话。"中国传媒 大学文化发展研究院教授张春河说。张 春河认为,现在虽然很多高校的文化产 业专业都设置了看似和产业挂钩的课 程,然而授课老师往往是研究文学、艺术 等传统专业出身,对产业运营规律的研 究并不深入。"懂产业的不研究艺术,懂 艺术的却又不了解产业,因此在日常教 学中经常会出现外行教课的尴尬场景。" 张春河说。

师资力量和专业性质之间的矛盾, 导致了文化产业及其相关专业的教学一 度出现了老师不能深教、学生只能略懂 的局面,所产生的结果就是学生既没有 学到精专的技术,也不具备宏观的创新 性思维。针对这一问题,中南大学文学 院院长欧阳友权提出了"二元并重,交叉 培养"的思路,即一方面大力引进具有海 外经验的教学科研人才,另一方面侧重 引导政界、业界的社会人才来进行教学 工作。欧阳友权认为,这种方式在文化 产业人才教育的磨合过渡期可以有效缓 解师资力量积弱的压力。

"师资队伍建设需要一个长期过程, 只能朝着正确的方向一点点地过渡。"张 春河表示。他指出,现阶段的文化产业 教育应该提倡"内容为王",无论教学者 是什么年龄、什么职业、什么出身,只要 其所讲授的内容具有理论或实践方面的 指导意义,都应该拿来为高校教育所 用。而未来文化产业师资队伍建设也必 然要朝着专业化、系统化、注重实效化、 行业细分化的方向发展。

教学模式: 理论与实践对接应更加合理化

山东大学文化产业管理专业学生小 吴本科毕业后面试了3份工作,却都未 能成功就业。据小吴介绍,他那一届同 专业的同学在毕业后大多转了行。"这个 专业也许不错,但是就业实在太难。"小 吴表示。

华中师范大学调研组在郑州调研时 发现,当地许多文化产业专业的学生在 毕业之后也存在就业难的问题,已经就 业的一部分学生工资水平也非常低,甚 至有些同学的月收入低于1000元。

各大高校在开设文化产业专业的招 生简介中,普遍提到本专业具有"发展潜 力大,市场需求多,就业范围广"等一系 列竞争优势,然而,文化产业及其相关专 业学生普遍就业难却成为一个不争的事

原因。目前学校课堂讲授的理论知识太 多,但这些理论并不能够指导实践工 作。"即使教学中有一些实践内容,也大 多是浮光掠影,难以起到实质性作用。" 姚伟钧说。 中国人民大学教授金元浦也持有

相同观点。他指出,文化产业是一门实 践操作性很强的学科,传统的教育模式 未必对其同样适用。高校一方面应该出 台相应措施来强化学生的实践观念,如 设置一定比例的"实践学分"等,另一方 面,应该主动积极地为学生搭建前沿性、 市场化的学术实践平台。

2010年,中国传媒大学文化发展 研究院招收了首批实践型专业硕士, 此举成为文化产业专业教育理论与实 践相结合的探索性试点。对此,中国 传媒大学文化发展研究院学术委员会 主任齐勇锋表示,以往的文化产业教 育过分侧重理论,而现今的这类教育 模式却又过度突出实践,因过重强调 实践而导致理论基础不牢固恐怕也会 "过犹不及"。只有理论与实践并重, 文化产业人才培养才能实现可持续发 展。"同时,高校在强调实践的过程中 也应提倡学生的专业化、个性化发展, 使其可以在实践探索中选择最适合自 己的发展道路。"齐勇锋说。

■ 中国文化传媒集团主办

社址:北京市朝阳区东土城路15号

邮政编码:100013

传真:(010)64208704

经营管理(010)64298584

电话:总编室(010)64275044

广告部(010)64293890

零售每份1.00元