

苏州画院： 一个“体制外”画院的探路之旅

苏州两家画院在网络上的一场“口水战”引起了广泛关注。近日,争议中的一方,苏州画院院长沈威峰接受了记者的专访。他介绍了这家民办画院创办十年来,以服务画家为根本,以“三位一体”的经营模式为支撑,意在打造苏州画派在全国的领先地位。

沈威峰说:“苏州画院的大门永远向有灵性的画家敞开。”但有些“大门”却并不那么容易打开。

在文化体制改革全面、深入推进的当下,整个中国的文化市场都处在两种体制交替的动荡期。比起争议,此时更需要大批的实践者在与体制、商业的周旋中积累经验,在体制内外共同为艺术和市场的繁荣而努力。

民办画院下了个公益的蛋

在美丽的金鸡湖畔,矗立着一座江南特色的古典建筑,建筑外墙上的巨大LED电子屏,正播放着一幅幅名画影像,2500多平方米的展馆内设有艺术大讲堂、国家级的标准展厅、多功能会议厅、贵宾接待厅、书画家工作室、理论研究工作室、小型图书厅等。这就是苏州画院美术馆。

2009年10月18日,美术馆正式开馆,采取了完全公益的免费参观、免费听讲座的开放式管理模式,成为了苏州及周边地区文化学习、艺术熏陶、书画交流的重要阵地。

“古今名家精品集”首展以来,吸引了南京、扬州、上海、无锡、常州等地1000多位观众。不少人在馆内的留言簿上写下参观后的感想:

“我家住在盘门,离美术馆有很远的距离,但已经是第二次赶来看画展了。由于喜欢,第一次觉得意犹未尽,所以第二次带了爱人一块过来。苏州画院美术馆能展出这么多高规格的书画作品,真的很佩服。”

“我是园区一中的一名教师,我很喜欢艺术,喜欢博物馆、美术馆等这些富含文化气息的地方。苏州画院美术馆的建成为我们提供了一个可资欣赏、品鉴、学习的专业美术场馆,更促进了工业园区美术事业的发展,提高了园区文化艺术的品位,是做了一件实实在在的服务社会、服务大众的大好事、大实事。”

江苏省委常委、苏州市委书记蒋宏坤在开馆当日的贺词中说,我相信苏州画院的艺术家们一定能开创出一片新天地,创作出造诣非凡的艺术佳作,向市民展示绘画的独特魅力和迷人风采,传播美学文化,展示经典之作,推动苏州文化艺术事业的发展,把握时代精神,传承吴门神韵,以更加开放、更加包容、更加健康的心态,解放思想,改革创新,多元化发展美术事业。

“我相信,只有整个社会的水平都得到提升了,画家才能更好

地实现自己的价值。”沈威峰对记者说,苏州画院美术馆开馆,只是第一步。有了这个平台,他希望能够吸引更多优秀画家一起加入进来。

独创“三位一体”运营模式

2007年,吴冠中的“画院养了一群不下蛋的鸡”“取消美协、画院”等言辞曾激起轩然大波,画院的定位和作为此后也成为公众关注的话题。沈威峰认为,画院的竞争是人才和作品的竞争,优秀人才是好作品的根本,精品力作是好画院的招牌。

不久前,苏州画院公开向全国招聘画家,提出了将画家、画院、经纪人公司“三位一体”的独特运营模式,吸引了包括中央美院、中国美院等全国各地的艺术精英300多人前来应聘。

沈威峰告诉记者,“三位一体”模式的核心在于,画院不搞经营活动,主要功能是为签约画家进行创作的选题规划、学术引导、专业定位;相关市场运作的经营权统一委托乾金之盛文化传媒(北京)有限公司全权代理;画家可以全身心地投入艺术创作。

据介绍,苏州画院为签约画家提供创作工作室及美术馆的活动场所,给予每人每月3000至5000元的扶持资金,要求是每个月向苏州画院美术馆捐赠一张以上的画,美术馆给画家颁发收藏证书,剩余画作由画家与文化公司自愿签约,代理经营。所有签约画家三年之后经苏州画院艺术委员会评审,双方协商,可根据劳动法规定签订正式画家合同,并享受四险一金,按苏州市劳动保障局规定签订人事代理与保险等待遇。

“一路走来,我知道画家想什么、需要什么。苏州画院做的,就是为了让画家有尊严地实现自身价值。”沈威峰说,这种模式确立了学术导向、研究导向、创作导向的画院理念,通过横向资源嫁接,解决了画家作为创作主体与经营主体之间的矛盾,为画家忘我地、尽情地艺术创作提供了最便利的条件。

全国政协副主席李金华,中国美术家协会主席刘大为,国家画院院长杨晓阳,中国传媒大学党委书记李培元,江苏省委常委、苏州市委书记蒋宏坤,苏州市市长阎立、苏州画院院长沈威峰等为苏州画院美术馆开幕剪彩。

做中青年画家的孵化器

江苏国画院院长宋玉麟曾担忧地说:“随着退休的老画家越来越多,年轻画家怎样承接上去深深困扰着我们。目前画院人才外流的情况很严重,市一级的优秀画家流向省一级,而省一级的则往往流向北京。”

据了解,在苏州画院首批签约的10人中,大多是刚走出校园不久的80后。来自中国美院的年轻画家罗小珊和江苏大学美术学硕士孟明磊就是其中的代表。

“苏州画院与其他画院相比最大的特色是,它以领先独到的眼光发掘当今实力派画家加盟,资助培养一批优秀画家,为画家提供施展自己艺术才华、实现个人抱负的最好平台,并且引进先进的学术理念,采用全新的运作模式全方位引导、包装、宣传艺术家,提升其个人价值,扩充其影响力。”罗小珊说。

孟明磊则提笔给沈威峰写了一封长信:“在这个人才饱和、竞争异常激烈的就业环境之下,您的创新经营理念和苏州画院美术馆给我们这批刚刚踏出或即将踏出大学校门的年轻人提供了一个千载难逢的、绝好的发展平台,让我们可以毫无后顾之忧地钻研艺术、追求理想。我想我该做的就是您在和画院的庇护下,踏踏实实地向您和前辈们学习,潜心钻研艺术,努力创新,尽最大努力多出好作品。”

沈威峰表示:“年少时生活贫困,我深知一个画家的成长之路之不易。”自己在成长过程中得到很多良师益友的无私帮助,如今,

他也想让这种光芒照射到需要帮助的人。“我希望不仅能以我最大的奉献和能力,去帮助、扶持更多的年轻画友们,更能从体制、机制、模式、动力层面,为年轻、有潜质画家们的艺术创作、艺术成长提供空间,给画家们的创作自由、高质多产提供可能,让苏州画院成为中国有潜质的优秀中青年画家的孵化器。”

沈威峰说他还有一个梦想,就是想邀请前来苏州画院工作的朋友们一起完成一个宏愿——共同书写千幅《画说苏州》系列作品。一起汲取苏州吴门画派的养分,绘出中国改革开放典范城市苏州的千般妩媚、万种风情,回报这座历史文化名城的滋养的同时,塑造一个艺术的现代之城。

画院“门”? 艺术不应有门第之见

美术事业的繁荣和艺术市场的红火,催生了大量民办画院,并逐渐与公办画院形成了互为补充、互相竞争的格局。有专家认为,在某种意义上,民办画院在闯荡和接轨市场的过程中,显示了更强的灵活和敏锐性,其用人、资金募集、发动和组织大规模艺术活动等新方法为公办画院提供了有益的启示。但是,无论在体制内还是体制外,二者均是文化市场中的主体,是文化人才成长的重要土壤,因此,同样应在我国文化事业和产业发展中占据重要的地位。

正是在这样的背景下,苏州两家画院之间看似个案的矛盾和争端,凸显出了值得关注的典型意义,也给人们以启示。

目前,文化体制改革正在深入推进,人才在不同体制间的流动正日益频繁,对于画院等文化艺术机构,国家正在有意识地寻找文化产业发展路径的突破。这样的突破,固然需要从上而下的体制改革,更加需要一大批实践者在与体制、商业周旋的实际工作中积累经验,在体制内外共同为艺术和市场的繁荣而努力。

苏州画院和沈威峰,无疑是当下一个难得的实践样本,依靠经验的累积,恰当地利用现有体制提供的可能,为中国画坛的发展做出一些贡献。但是,在改革的激情中沸腾的沈威峰,如何在个人的艺术创作中保持一颗平静的心,或许也是他未来需要关注的重点之一。

中国美术家协会主席刘大为为苏州画院美术馆开馆题词:物华天宝,吴门遗风。

》对话

记者:最近网络上有不少“画院门”负面的报道,您怎么看?

沈威峰:苏州画院美术馆开馆以后,确实遭遇了来自某些机构和个人的排挤、打压。他们因为固守旧体制、旧思维,以体制内、官办、公办、苏州地区唯一的身份自居,抗拒文化产业规律,阻碍体制外文化机构的生存、发展和壮大。这种体制性偏见和行为,成为了文化产业发展的绊脚石,大大影响了文艺创新、产业复兴的良好局面。严重违背了党中央、国务院再三重申的深化文化体制改革、鼓励多元投入、壮大各种文化主体的文化发展战略。严重违背了胡锦涛总书记提出的建设和谐社会、落实科学发展观的国家发展战略。对正值招聘时期的苏州画院造成很大的误会、误解,这极大地影响了苏州画院作为一个文化机构的形象和声誉。

但是,最终被录取的画家选择的是创新模式和发展思路,这更加坚定了我的信心。扬州八怪当年不也被斥为“旁门左道”嘛。

记者:苏州画院的未来将会怎样发展?

沈威峰:苏州画院将立足吴文化,不断致力于弘扬吴门画派的艺术精神,无愧于“天下画工,皆宗吴门”的美誉。开拓创新,传承历史余韵,将优秀的作品呈现给社会,为广大观众提供一个品鉴艺术、感触心灵的艺术殿堂。苏州画院以海纳百川的姿态欢迎全国优秀的画家加盟,我们为艺术家们提供展示自我的平台,也为苏州艺术走向世界打开一扇新的窗口,团结全国各流派艺术家,融入吴文化,传承吴门神韵,再创吴地辉煌。在苏州市委市政府的领导下,在一个良好的发展环境中,在充满生机、自由竞争的氛围中,为祖国的优秀传统文化的繁荣,贡献我们自己的微薄力量。本版撰文 蒋文

本版摄影 缪宜江

苏州画院外景