

艺术品鉴赏 艺术家推介平台 声音

现代快报

A26

2014.5.10 星期六

责任编辑 徐馨儿
美编 王莺燕 组版 黄伟

艺之言

本期“艺+之言”特别精选出三篇关于艺术欣赏、艺术市场与艺术投资的评论文章，从资深业内人士的角度来谈一谈“艺术”这件事，也为对艺术投资和收藏感兴趣的读者指出了方法和捷径。

1

前几天，我批评了“在传统的基础上创新”的观点，那么创新是怎样产生的呢？我认为艺术创新是无规则可寻的。

林逸鹏

艺术创新无规则

(南京师范大学美术学院教授、博士生导师)

回想一下历史上艺术家的创新，基本上是无规则的。众所周知，毕加索认为非洲木雕给他的艺术带来了巨大的变化、大书法家张旭的草书受到了公孙大娘舞剑的启发而获得灵感，使他的草书登峰造极，非洲木雕和公孙大娘舞剑原来与毕加索、张旭毫无关系；还有许多精妙绝伦的民间剪纸艺术往往出自于一些不识字乡村妇女的手下；还有一些流传至今，没有留下名字的历代工匠们的众多石窟雕刻作品；还有许多令人痴迷的敦煌壁画……这些作者是生活中极其普通的人，他们的创造也是没有什么规则可遵循的，甚至他们都没有意识到创造这回事。这种现象不仅发生在艺术领域，甚至在理性至上的科学领域，一些科学家的发明创造同样没有规则可循。瓦特看到了烧开水冒出的热气推动容器盖子而发挥联想，从而发明了蒸汽机；苹果落地给牛顿带来灵感，他因此发现了万有引力定律，这更是妇孺皆知的故事。

人人皆知，艺术创造需要灵感，灵感是艺术创造的导火索。

灵感是什么？是黑暗隧道中突然闪出的一丝光线？是临坠悬崖时猛然收住的脚步？是突然出现在烈日沙漠中喉咙冒烟旅行者眼前的清泉？是清晨传入噩梦者脑海一声悦耳的鸟鸣？是那颗晨雾中鹅黄色花瓣上映照着欣赏者瞳孔的露珠？是傍晚的阳光下被拉长变形随着地面起伏的身影……这一切是个迷，可遇不可求。

灵感又从哪里来？是来自宇宙深处永恒的生命信息？是来自灵魂触角感悟到永久的无助与孤独？是来自人这个高等动物自以为是的思想？是来自人生痛苦历练之后的幡然醒悟？是来自对艺术之神永久、虔诚的跪拜？是来自几十年不改初衷从不间断的一笔一划……这一切是个迷，既无出处，亦无归途。

艺术创造始终处于变幻之中，一切规则与理论在创造面前都显得苍白无力。创作酝酿时若少女怀春一片茫然，亦如老衲坐禅风清月明；创作时有“清泉石上流”般缓缓流淌，亦有山呼海啸般喷涌而出。创作实在无规则可循，任何试图获得一劳永逸创作规则和法则的努力都是徒劳的。伟大的作品永远出自天才之手，每一个艺术家能做的事，就是用一颗对艺术赤诚的心维护艺术的纯洁，用一个高贵的灵魂自觉拒绝世俗的污染与诱惑，用发自内心的一片对人类无私的爱实现艺术的最高宗旨，用一双从不停止工作的手把一切付诸于作品中，这样才能呵护自己的天赋。

然而，令人沮丧的是，许多极有天赋的画家在各种名利的诱惑下，使内心处于混乱与黑暗之中。糟蹋了上天赐予、爹娘孕育的才能，堕落为唯名利是从、可怜的画匠。大自然早就为天才艺术家储存了无数美丽的图画，只要具备一颗真正艺术家的心灵就可信手拈来。

真正优秀的艺术品是人类的精神之花，她的诞生是神赐予人类最珍贵的礼物，艺术家是这份厚礼最虔诚的护送者！

独家授权《艺+周刊》刊登，未经允许不得转载

2

古往今来，画家车载斗量，数不胜数，他们创造的作品更是汗牛充栋。这些作品有的在艺术品市场表现火爆，价格高昂，有的则相当低廉，甚至不名一文。总体来说，活着的艺术家作品价格跟画家走，画家有多大影响，艺术品市场就有多火爆，与成交率成正比。市场是检验画家成功的重要标准。那么，画家市场成功的途径有哪些呢？

纪太年

画家市场成功的途径有哪些

(美术评论家、艺术市场资深研究专家、艺术推广人)

一、当“官”。

这个“官”主要是指相关专业、相关机构的官。例如：中国美术家协会主席、副主席，各省市美术家协会主席、副主席；各级画院院长、副院长；专业性艺术学院和各类综合性高校中的艺术学院院长、副院长。根据官位的大小来确定价格的高低，成了半公开的秘密，一些收藏者以及投资者也默认了这个事实。

二、市场。

画家中有一类职业画家，一心一意地走市场化道路。价位的高低通常决定各自艺术市场的地位。他们酷爱自由，追求闲散，卖画基本上是唯一生活来源。他们是拍卖市场的常客，往往根据市场价格高低、市场的地位大小而选择和不同的画廊、机构合作，代表人物有崔如琢、史国良等。

三、学术。

中国画在发展过程中一直面临创新问题，不同时代的艺术家在创新道路上做过种种探索，取得了很多经验，推动了中国画发展，形成了一个约定俗成的被小撮群体认可的学术概念，以画家个体的创新作品，对中国画的发展有多大作用作为一个标准。同时这种探索风险很大，尽管参与的画家人数众多，但成功者寥寥无几。因为，他们作品的技法和观念与传统、主线上的作品风格相差很大，有离经叛道之嫌疑，代表人物有吴冠中、周京新、朱新建等。

四、媒体。

现在，媒体特别发达，触角伸到四面八方，媒体的影响力早已在左右着人们的生活。不少画家充分利用了媒体快速传播的功能，为自己造势，扮演着社会明星的角色。

五、综合。

有的画家脚踩几条船，在不同领域进行耕耘，利用一加一大于一的基本原理，将自己在不同学科取得的成就，整合在一起为画家的身份造势，以达到其特殊的效果，目前走综合性道路的画家有越演越烈的趋势。

六、出国。

面对国内画坛激烈的竞争，有人想到迂回的方式，到国外先炒红，然后再回到国内发展，俗称出口转内销。代表人物如张晓刚。

七、企业。

二十年以来，许多企业纷纷投身到艺术品市场当中。他们借助自己庞大的经济实力和在企业运作上的成功经验，以经营企业的方式来参与艺术品投资，取得了可观的效益。有些艺术家看到了这些趋势，加强与企业合作，形成了一种相互依赖的关系。

八、影响力。

这里的影响力不仅仅指艺术圈的影响力，更多的是一种社会大众的影响力。这些画家除了学术成就在圈内素有口碑，社会名望与声誉早已推广伸展到社会的各个阶层，成为公众人物、艺术大家，自然在他们巨大的光环照耀下，其作品的市场表现也横冲直撞，所向披靡。代表人物有徐悲鸿、齐白石、启功、范曾等。

独家授权《艺+周刊》刊登，未经允许不得转载

3

“文人相轻，自古而然。”这话是曹丕在《典论·论文》所讲。曹丕还为此言举了个例子，说东汉辞赋家傅毅与文学家班固两人文才相当，然而班固却轻视傅毅，于是他写信给家弟班超讲傅毅的坏话：傅毅因为能写文章而当了兰台令史，可是他下笔千言，不知自止。

贾廷峰

“画家相轻”要不得

(《艺术收藏》杂志主编)

可能是人类自有的劣根性，或是长期以来文艺不分家的墙外余毒。我扎根于文学界旁邻的艺术圈，从业二十余年，打过交道的艺术家数以千计，其间也时常发现艺术界有不少如“班固”一般的艺术家，处处讲“傅毅”的“坏话”，而“傅毅”也不甘示弱，起而攻之。有类似于同一阵营的“人民内部矛盾”，也有类似于派系对立的“敌我阶级斗争”。当今艺坛，鲜少能见连枝同气、性情相投的认可或褒扬。

当下的艺术家像极了受惊的刺猬，时刻处于一种倒刺林立的备战状态，究其原由，实则是随着国内逐步升温的“艺术热”而伴生的生态瘟疫。当“艺术”这一原本仅仅用于移情言志的私密个人游戏，被搁置台前君消费时，更多职业化和市场化的艺术家投入到这一行列中。这潭清澈的池水便日渐污浊，单纯的自娱被逐利的欲望湮没，艺术市场被作为蛋糕瓜分争夺，那么每一个艺术家眼中的其他同行的意义与定位随之发生变化，煮茶论艺的闲适淡雅顿时成了虎口夺食的搏命厮杀，由此说来，“画家相轻”的现状只是艺术被资本操控下的一个文化噩耗。

但若仅仅将“画家相轻”这一群体病症的施虐者顺其自然地全部推卸到资本的可恨上，显然是阿Q式的精神胜利法在作祟——欺骗自我无疑是规避过错的最简方式。笔者以为，资本的人为操控充其量只是导致这场病症的诱因，而且此病亦非无可救药，如何将紊乱的艺术市场拨乱反正重归正轨，其核心问题还是要回到病根的彻底治疗中来，而这病根，即是病毒携带者——艺术家。

艺术家的通病在于习惯性地以己之长，攻人之短，他们不会也不愿站在一定高度上，苛求自己，包容他人。妄图以诋毁他人来拔高自己的行为是失智的，除了痛快嘴，更多的是暴露了自己知识的片面，人格的狭隘与陋习，无知不可怕，放大无知给人看才可怕。艺术的多元化造就了从艺者理解艺术方式的多元化，如何客观地对待各类艺术形态，了解学习并吸纳他人长处，补己短处，只有谦逊地以“三人行，必有我师”为信条，才能真正做到“不此不彼”。

任何事物都不可能凭空出现，它们的出现必是经过时间的积累与时代的推动，并随着不停滚动的时代与潮流的巨轮而消逝与新生。历史一一忠实地记录，经典的传统总会复古重现，时尚的当代亦将苍老成传统。如何在短暂的生命中，不断丰富人生阅历、沉淀心境学养，精进艺术水准，才是艺术家的本分。寰宇纷乱已如斯，随俗浮沉“相轻于江湖”注定只能苟且一时，惟有在艺术精神上永葆独立之意志，才能在种种漩涡诱惑中洞察时代之脉搏，任艺术乱象风云莫测，亦可担当拨云见日的中流砥柱，自有一席施展之地。

“夫人善于自见，而文非一体，鲜能备善，是以各以所长，相轻所短。”如果画家之间能将“相轻”的攻击转换成建设性的意见，进而对他者艺术有所改进的话，想来当是另一番景象了。

来源：雅昌艺术网