

艺术学院教育中的私人赞助模式及基金会可能性探索——以“罗中立奖学金”为例

The Exploration of Possibilities of Private Sponsorship Model in Art Academy Education——“Luo Zhongli Scholarship” as the Example

张杨 Zhang Yang

摘要：“罗中立奖学金”是国内艺术学院较早尝试引入私人赞助的奖学金项目，其发展运营已经19年，它已经成为四川美术学院的品牌学术活动和全国最重要的青年艺术家推广平台之一。总结其学院教育与私人赞助的合作模式和发展道路，可以为市场经济环境下，多渠道、多样化的艺术学院教育探索提供参考经验。

关键词：私人赞助，展览模式，基金会

“罗中立奖学金”是国内艺术学院较早尝试引入私人赞助，面向中国艺术教育设立的奖学金。1992年，台湾山艺术基金会赞助，四川美术学院设立“罗中立油画奖学金”。1998年停办。2005年由香港律师仇浩然赞助再次重新启动，更名为“罗中立奖学金”。截止2017年，奖学金已经运行19年。它是国内由私人资金赞助，设立时间最长的学院艺术奖项。奖学金自设立以来，秉持“鼓励为艺术事业执着追求并富有创造精神的优秀青年艺术学子”的宗旨，努力为中国艺术的发展催生后备新人。19年来，356位青年艺术家从这里脱颖而出。2015年，为纪念“罗中立奖学金”重新启动十周年，奖学金分别于四川美术学院美术馆和中央美术学院美术馆举行了“罗中立奖学金十周年回顾展”，梳理重启十年的发展历程，全面呈现奖学金教育成果，继续关注年轻艺术家的成长。

经过19年的经营，“罗中立奖学金”不仅成为了四川美术学院最重要的品牌学术活动之一，全国最重要的青年艺术家推广平台之一，同时，它所探索发展的私人赞助与学院艺术教育相结合的模式还影响了其他奖学金项目。诸如2010年，中国美术学院与广东林风眠文化艺术发展有限公司合作设立的“林风眠奖学金”；2012年，四川美术学院与四川明天文化艺术投资管理有限公司合

Abstract: “Luo Zhongli Scholarship” is one of the earliest scholarship programs that tried to bring in private sponsorship in domestic art academies. It has operated and developed for 19 years, becoming the brand activity of Sichuan Fine Arts Institute and one of the most important promoting platforms for young artists nationwide. Summarizing the cooperative method between academy education and private sponsorship, and the developmental orientation can offer reference to multi-access, diversified art academy education in the context of market-oriented economy.

Keywords: private sponsorship, exhibition model, foundation

作设立的“明天雕塑奖”等。以“罗中立奖学金”为案例，总结学院教育与私人赞助的合作模式和发展道路，有利于总结学院艺术教育使用私人赞助的得失。为市场经济环境下，多渠道、多样化的艺术学院教育探索提供参考经验。

经验与模式

“罗中立奖学金”最成功的经验是以“展览”为核心进行组织策划。不同于大多数艺术学院奖学金以奖励助学为目标，“罗中立奖学金”最初的设立就不是要解决艺术学院期间的教育问题。它主要针对后学院阶段，年轻艺术家离开学院到真正成为职业艺术家、能够进行独立艺术探索之前的困惑迷茫时期。正如创始人罗中立先生所说，由于中国社会艺术教育系统的缺乏，学院成为艺术教育的唯一机构。就像四川美术学院创立坦克仓库，为有才气的学生提供艺术空间一样，设立奖学金也是希望为他们提供必要条件，帮助他们渡过踏入职业艺术生涯的最初阶段。这些举措符合四川美术学院“以创作带教学”的办学特点。奖学金是学院重要的人才培养模式之一¹。因此，奖学金从最初设立就着眼于开阔学术视野、搭建创作平台、推出艺术新秀。即使在90年代初，举办展览相当困难的情况下，奖学金仍于1996年在北京中国美术馆举办了获奖艺术家展览。

2006年重启之后，奖学金更是将每年70%左右的项目经费投入展览组织²。

以“展览”为核心，使“罗中立奖学金”轻松地克服了学院奖学金的局限。奖学金不再以奖励助学为目标，就能够轻松地跨出地域和学院的范围，置身于当代艺术发生现场展开工作。当代艺术的生产并不单单由艺术家创作完成，艺术家创作作品，而非“艺术”。“当代艺术”是在系统与语境中发生与生效的。当代艺术的系统包含了艺术家、批评话语、艺术机制和公共媒体等。艺术家创作的作品最终能够成为“艺术”，需要在“当代艺术系统”中被确认和最终生成。奖学金以“展览”为核心，其意义并不是简单地推出青年艺术家的作品，而是借由“展览”为媒介，将艺术家、艺术批评家、艺术教育者、艺术媒体卷入其中，使奖学金真正在当代艺术体系中讨论青年艺术家的创作，促成青年艺术家更切实地置身于中国当代艺术的真实情景；同时，以“展览”为核心，奖学金还可以推动艺术教育的发展。通过展览，可以联通学院教育与当代艺术现场，打开学院场域，从当代艺术系统的生产环节反馈、关照、检查艺术教育系统的问题和优缺，形成艺术话语，促进艺术创作的发展。

以“展览”为驱动，有利于“罗中立奖学金”不断规范体制。根据2006-2017“罗

中立奖学金”的项目规划和经费投入，可以发现奖学金的组织策划主要包括奖学金评选和获奖作品展。根据“展览”情况和反馈，奖学金也在不断调整、完善评选与申报机制。2006、2007年奖学金的入围作品以艺术学院的传统学科为主，架上绘画作品尤其突出。2008年奖学金调整初评机制，邀请中国9所艺术院校的不同专业教师担任评委，希望能够具有更丰富、多元、包容的评审目光。2008年的入围作品开始出现影像。同时，为了保证评审的公平与公开，为申报艺术家提供能多元的媒体展示，2008年开始，奖学金采用了网络投票与网络展示相结合的方式，邀请专业艺术网络媒体加入奖学金的评审与宣传。由于平台的扩展，申报院校和申报人数开始增加，奖学金的影响力不断扩大。到2009年，申报院校已达35所，申报人数已经达到250人左右，基本覆盖全国主要的艺术学院和艺术专业。2014年，组委会将初评评委扩充到11人，新增3位艺术批评家。2017年，奖学金还尝试设立“同龄评委”，邀请往届获奖艺术家参与初评，使更年轻的艺术思考能够进入到评审考量的范围。经过展览现场不断反馈与调试，促进机制调整，奖学金已经构建起自己的学术品牌和全国影响力。

以“展览”为机制，促使“罗中立奖学金”的学术思考不断深入。展览的学术讲座集中代表了奖学金对于当代艺术的理解与思考。在奖学金的早期，学术讨论侧重于青年艺术家跨入当代艺术系统的困扰，比如他们如何与画廊签约、如何进行艺术跨界、如何面对收藏和艺术市场的喜好等具体问题。而随着展览现场，越来越多的艺术家、批评家、艺术媒体与公共大众的交流与互动，奖学金更加注重构建学术标准和价值判断。聚焦于当代艺术的学术热点，涉及参与艺术、互联网时代的艺术困境、地缘政治与后全球化时代的艺术语境等，明确地传递出学术态度与艺术观念。奖学金不仅在评审中努力贯彻鼓励创新、激励创造的创作导向，也试图在理论话语与学术讨论给予艺术创造更新的思考。

可以说，“展览”模式契合了艺术学院教育的特殊性，兼顾了学术讨论与创作实践的紧密结合。以“展览”为纽带，架接起学院与社会、创作与现场、研究与现实的深度链接，使学院教育衔接上当代艺术生产，使

艺术创作进入了当代艺术体系。“展览”放大和扩充了“奖学金”的内容、规模和学院内外的影响力。它的持续不断和品牌积累，最终使“罗中立奖学金”远远超过了国内其他资金更为充裕奖学金。

未来与可能

对照国内外基金会的成熟运营，研究“罗中立奖学金”的私人赞助运营，会发现奖学金在资金募集、管理团队³、志愿者管理与培育等方面存在明显短板。

奖学金虽然以“展览”为组织核心，但在展场制作、展览策划、学术研讨投入明显不足⁴。展览开支主要满足作品运输、组织接待、人员差旅和画册印刷等基本需要。要真正发挥“展览”的核心作用，需要扩展渠道，募集更多资金。虽然近年来奖学金试图调整资金来源，尝试由私人赞助转向私人赞助与学院资金配套将结合，赞助者也尝试以基金会的方式参与运作，但都没有从根本上扩展资金募集的渠道。在艺术学院资金募集渠道的多元化方面，在艺术学院教育资金的募集方面，中央美术学院教育发展基金会的经验似乎值得借鉴。作为中央美术学院筹资办学的公开平台，基金会的资金募集具有信息公开、运用透明、制度健全、项目多样的特点。基金会网站建设信息完备，充分有效地帮助私人赞助了解基金会的运营情况。网站详细介绍了基金会情况、筹资项目、捐赠方式、捐赠使用、信息公开。制度健全，基金会的捐赠、投资、项目、重大事项、人事、理事会、志愿者等事务都有明确制度和规范要求；资助项目繁多，捐助者选择地进行捐助；信息公开，从现金流到审计报告，可供查阅。基金会的健全管理极大地增加捐助者对于基金会的了解和信任。也就是说，要扩展募集渠道，奖学金必须加强管理层面的建设。对照中央美术学院教育发展基金会、北京民生文化艺术基金会、吴作人国际美术基金会等⁵国内具有代表性的私人基金会，制度建设与基本组织架构是基金会良好运作不可或缺必然因素。

“罗中立奖学金”十二年的运营资金虽主要是私人赞助，但背靠学院资源，行政规划、场馆使用、财务管理、展览运行都主要依赖学院教育系统的投入，由主管部门、财务处、美术馆、学报等多个部门协调完成。学院资源的充分利用，虽然降低了项目运用

成本，充分发挥了学院教育优势和专业管理经验，但兼职型的管理构成也造成了人手不足、项目拓展的瓶颈，限制了奖学金在制度完备、未来规划、学院教育实验、志愿者建设等诸多方面的发展。因此，未来要强化奖学金的“展览”模式效能，强化奖学金在后学院教育的探索实验，增加资金渠道、拓展项目规模，学习国内其他基金会的管理经验，将是可能的方向。

（本论文属于重庆市教委人文社科项目《重庆市私人基金会的艺术赞助运作模式研究——以罗中立奖学金为例》（项目编号：11skk03）成果）

注释

1.《罗中立奖学金1993-2015》的视频采访资料。

2.以罗中立奖学金重启后的前6年经费支出为例，展览组织投入费用占当年项目总支出的比例：2006年为66%，2007年为76%，2008年为71%，2009年为73%，2010年为68%，2011年为75%。

3.根据2006-2017罗中立奖学金的经费数据分析，2006年的行政支出仅为整个项目的3%，2007年为1%，2008年为2%，2009年为4%，2010年1%，2011年2%，2012年为4%，2013年为2%。行政支出的主要构成为邮寄费、行政办公支出。人员支出极少，无专职人员。

4.就2011-2013罗中立奖学金的经费数据分析，展场制作占总展览开支的比例2011年仅为4%，2012年为6%，2013年为1%。

5.中央美术学院教育发展基金会是由中央美术学院在2011年成立的。根据基金会公布信息，其组织架构包括理事会、监事、秘书处、办公室，同时还下设了资源拓展部、项目管理部、法律事务部、校友工作部、财务部，保证基金会从决策到日常和项目实施的需（数据来自中央美术学院教育发展基金会网站）。北京民生文化艺术基金会是2010年成立的具有金融背景的私人艺术基金会。其组织设有理事会。理事5名，监事1名。理事会下设秘书处、财务管理部、业务运营部、行政管理部。全职3名，志愿者3名（民生数据来自李韵的《中国艺术基金会会运作管理研究》）。吴作人国际美术基金会成立于1989年，是中国最早的艺术类私人基金会。根据基金会公布信息，其组织设有理事会及艺术委员会。理事会下设秘书处、行政管理、项目管理、专项基金。