

当市场叩门时 ——中国当代艺术教育的沧桑之路

When Market Knocks——Vicissitudes of Chinese Contemporary Art Education

刘恩芹 Liu Enqin

改革开放三十年间，是中国社会发生剧烈转型的时期。在市场经济和全球化的时代背景下，中国当代艺术出现了市场化的发展趋势，并逐渐融入到国际艺术市场，这给当代艺术教育带来了全新的挑战和机遇。在市场经济发达的当下，艺术创作已经离不开艺术市场。首先，市场化为中国当代艺术的发展提供了不可或缺的资助，从而有效地支持了艺术家进行新的艺术创作。其次，艺术作品融入到全球化的市场中就等于进入了一个国际化的交流和宣传平台，试想没有一定的展示、介绍和宣传，再好的艺术品也无人知晓。再次，由于当代艺术的观念性和社会批判性，从某种角度来看，我们所处的商业化社会，恰恰是当代艺术创作和新艺术发展的有利时代背景，它成为当代艺术创作丰富的灵感之源，是当代艺术创作的大本营。

同时，社会结构的整体转型给学院既往的教育模式提出了挑战。在当代艺术创作方面，被称为艺术界“四大天王”的张晓刚、方力钧、王广义、岳

敏君以及一批更年轻的艺术家在艺术市场上的成功，激发了众多学生的艺术梦想，很多学生精心研究市场所好，艺术创作图式化、符号化，带有明显的功利色彩，这种市场因素强烈影响到他们艺术创作的方向。然而，当代艺术不可献媚于市场，如果中国当代艺术创作继续以这种效仿和复制的方式，而不遵循艺术家自己的生活感受和情感体验，从而丧失艺术的独立精神，那么，中国当代艺术是不会有发展和进步，更不会产生具有学术价值的好作品。这使当代艺术教育的学术环境在市场大潮的冲击下受到严重威胁。

然而，艺术面临市场化的境遇，大可不必

如遇洪水猛兽般恐慌。其实，艺术与市场的亲密关系源远流长。从中国古代文人的润笔一说（最初是以实物交换的形式），苏东坡就曾有挥毫换取羊肉的轶事，到“闲来写就青山卖”的文人境遇，再到郑板桥在画室标出的明确润格：“大幅六两，中幅四两，小幅二两，书条对联一两，扇子斗方五钱。”他曾毫不忌讳地说：“凡送礼物食物，总不如白银为妙，公之所送，未必弟之所好也。”同是处于社会转型时期的20世纪初期，应商品市场的宣传之需而兴起的新画种——月份牌画，艺术品作为特殊的商品进一步地市场化。在中国，这种以书画为业、按劳索酬的生存方式实乃天经地义。然而，在历史的特殊时期，艺术为政治所用，艺术与市场关系随之冷静下来。自文革以来，中国没有建立起关于艺术市场的体系，而西方则从文艺复兴时期的艺术赞助人，到传统绘画的订单制，再到现代艺术以来的市场化逐渐形成了一套完善的艺术市场体制，这使当代艺术在西方能够与市场保持一种和谐的关系。在中国新时期市场经济改革的时代背景下，艺术市场化的倾向是不可回避的，当代艺术教育也必须正视它。艺术作为文化结构的重要组成部分，它的市场化、全球化是与社会经济、政治结构整合于一体的，是社会转型在文化方面的反映和表现。而当代艺术教育亦应与时俱进，在全球化和市场化的处境中重新审视自己的位置，面对艺术的市场化摆正自己的态度。

由于学生对艺术市场的认识往往很片面，面对市场的诱惑又没有充分的判断，在艺术创作的道路上容易表现出某种急功近利的冲动。此时，当代艺术教育应当担负起教育和引导的职能，对学生艺术创作的价值取向给予恰当的引导，使学生认清艺术的价值不是靠价格来衡量的，引导学生充分发挥艺术家的天赋和思想能力，以年轻人的锐利眼光和独特视角面向中国的社会和现实，真正承担起作为中国知识分子的社会责任，发扬当代艺术的批判精神。

一直以来，传统的学院教育重技术轻艺术（思想），艺术教学囿于基础技巧和专业技术法的训练，这些基础教学固然重要，然而当代艺术的思想性、观念性和社会批判性在教学和艺术实践中却没有得到相应的重视，造成很多院校的学生大学四年下来却不知道什么是创作或者怎样进行艺术创作。这一点从很多综合性大学艺术学院毕业作品展中得到充分的体现，很多学生的毕业创作继续着平日基础训练中的造型、色彩和对绘画技巧的应用，缺少思想性和批判性。显然，这种重视技术表现而忽略艺术的思想性的教学方式不利于当代艺术的发展。由此，艺术院校加强学科建设的重要性已经迫在眉睫。在学科建设方

面，笔者认为艺术学院如果开设社会学、历史学、文学等科目作为选修，就能够更好地加强学生的综合素质和人格情怀的培养，这些学科的建设有利于引导学生认识和关注社会，通过艺术的方式积极参与社会，从而培养学生的社会责任感。同时，当代艺术教育是要跟社会生活发生关系的，这里的社会生活并不是说艺术创作要表现“假大空”式的社会主义现实主义，而是用当代艺术的方式，无论是架上还是架下，来表现艺术家体验到的当下的时代。因为对于当代艺术来说作品的思想性、观念性和社会批判性才是当代艺术的根本和当代艺术教育的关键所在。

总之，中国当代艺术教育承担着社会的文化教育使命，面临艺术市场化的严峻考验，只有用辩证的眼光看待市场，同时加强自身学科建设并对学生积极引导，才能使市场转化为艺术创作和学术建设的有益因素，为当代艺术教育所用，才能积极回应时代，创造出更好的新艺术！

#1 第54届威尼斯双年展作品

#2 永字八法 石膏、树枝材料、纸质印刷品 杨缙琪