

#1
 共同体的建构——论四川美术学院青年艺术家驻留计划的双重面向
 The Construction of Community— The Dual Aspects of the Young Artist Residency Program of Sichuan Fine Arts Institute

张灏 马赛 Zhang Hao Ma Sai

1
 “弹出——四川美术学院青年艺术家驻留计划 2020—2021 终期汇报展”四川美术学院美术馆展览现场

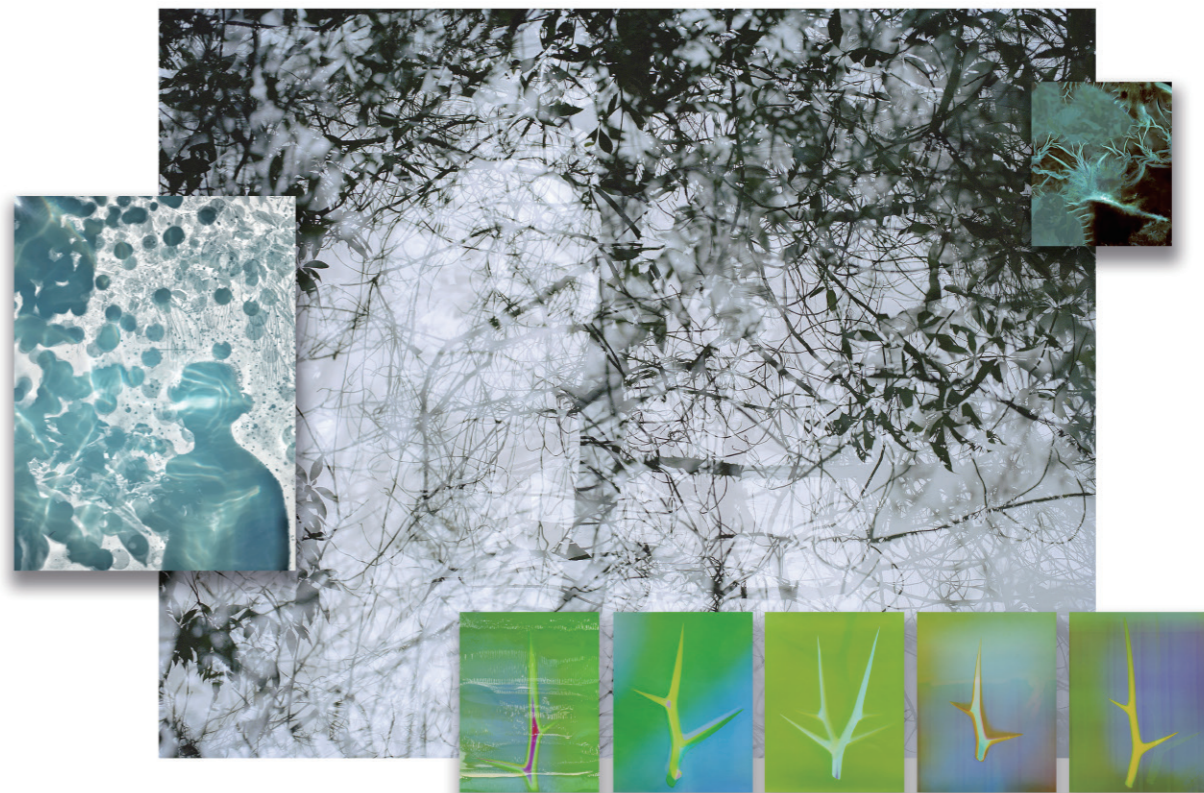
2
 吴雨航
 不完整的
 摄影
 尺寸可变
 2018—2021

摘要：2012 年伊始，四川美术学院开始筹备驻留计划，本着“扶一把、送一程”的理念，为青年艺术家提供相对稳定的保障机制。2020 年开始，驻留计划的空间仍在虎溪公社，但管理机构从研究生处转至美术馆。如果说此前的驻留计划在发挥扶持的作用，其内在倾向艺术实践与意识建构，形成一种在地性的经验结构。现在美术馆从管理、现场、理论、馆藏研究、作品及感受力的生成，建立起落地且实际的艺术共同体。为此本文以驻留计划为论述对象，从其立意、发生、转向出发，在阐明该艺术项目内在机制转变的同时，廓清其与青年艺术生态以及美术馆体系发展的双重意义，即一方面是驻留为青年艺术家提供创作空间、经费支持，为其创作搭建学术和资源平台；另一方面以驻留连接起美术馆与青年艺术之间的现场，在完善美术馆体系建构的同时，对当下“年轻”群体所产生的艺术现象展开观察与书写。

关键词：青年艺术，驻留项目，美术馆体系，共同体

Abstract: At the beginning of 2012, Sichuan Fine Arts Institute began to prepare for a residency program, in line with the concept of “providing a handful of aid and giving a ride” to provide young artists with a relatively stable guarantee mechanism. Starting in 2020, the venue of the residency program is still in the Huxi Commune, but the management agency has been transferred from the postgraduate office to the Art Museum of Sichuan Fine Arts Institute. The previous residency program is playing a supporting role, and its inherent tendency is artistic practice and consciousness construction, forming a local experience structure. Now the art museum has established a practical art community from management, site, theory, collection research, artworks and sensibility. For this reason, this article takes the residency program as the object of discussion, starting from its conception, occurrence, and direction, while clarifying the internal mechanism transformation of the program. It also clarifies its dual meaning with the youth art ecology and the development of the art museum system. On the one hand, it is residency program provides young artists with creative space and financial support, and builds an academic and resource platform for their creation; on the other hand, this program links the site between the art museum and young art, while improving the construction of the art museum system; it also exerts a positive impact on the current observation and writing of artistic phenomena produced by the “young” group.

Keywords: youth art, residency program, art museum system, community

#2

2010 年之后，青年艺术才获得较为全面的关注与扶持，各方（民营、官方、市场）真正开启并有意识地去应对、处理新阶段下青年艺术发展中的困境，主要以评奖机制、在地驻留、档案研究三个层面，立体地展开。当中不乏较为熟悉的“罗中立奖学金”“新星星艺术大奖”“IART 青年艺术计划”以及各地以项目制、交换制、跨区域的驻留计划。

驻留计划作为青年艺术生态中的一环，其发展是青年艺术家与艺术机构双方共同趋向的艺术策略与发展需求：一方面是与青年艺术家的生存现实、内在价值相联系，另一方面是从当下艺术现场出发，展开美术史的书写与记录——有计划、有制度的青年艺术项目正在成为当下美术馆发展的一项重要组成部分。

伴随着“后浪、内卷、媚青”等词语的热化，其背后是青年一代所面临的生存压力、困境，是其经验结构在社会发展中遭到的冲

击与挑战。就青年艺术家而言，此中涉及两个层面：其一是社会环境的变更。自改革开放以来，整个中国社会迅速发展，大踏步地朝着现代化社会的方向全面迈进，85 后一代的成长环境与此前最大的差别不仅在于信息资源爆炸增长、文化成为大众的、消费的组成部分，也在于生活的物质化走向。一个经由现代性变革的社会，在专业细分、互联网资源与自媒体激增的影响下，变得异化、破碎化。包括文化、经济在内的成就极大的超出了个体承载的范围，文化“过剩”使得个体难以跟随时代的步伐。其二，是艺术发展的特殊处境。现如今，当代艺术不是以一种方法、一种标准在发展，早已不是现代艺术中“你方唱罢我登场”的状态，而是多条线索、多种形式、多种诉求齐头并进。艺术不断拓宽其边界，使其成为思想意识与技术媒材的复合体。艺术在经历了所谓的“终结”之后，不仅未能向黑格尔、丹托所言被哲学取代，反而是从各个层面实现对艺术本体的

突破与发展。

青年艺术家在面对历史进程（社会与艺术）中的“滞留问题”时，扮演着参与及推动的角色，从意识与方法、媒介与形态、观念与现场中不断寻找艺术之于当今社会的意义。概而言之，是将其牵引至社会关照与艺术创造两个大的层面，包括艺术的社会介入、日常与寻常的再现、艺术与科技的融合、跨领域的互参等方面。在青年艺术家以及整个艺术圈在“合力”且不同面向的以艺术的方式面对这些问题的时候，青年艺术家群体的道路却比成熟艺术家更为艰难，除去艺术实践本身，还要应对如何获取资源、提高曝光度、让方案落地、获得基本保障等问题。

四川美术学院所建立的驻留计划是对艺术与社会进程的滞留问题及青年艺术的创作与生存现状而展开的艺术项目，是与“罗中立奖学金”“明天雕塑奖”等其他青年艺术项目、扶持机制共同展开的立体形式。一方面是依托四川美术学院的学术资源与传播平

台建立起一种保障，提供切实的创作空间与生活补助；另一方面驻留为经验碰撞、语言实验建立起延续教学理念与内在发生的共同体。这样的共同体建立始终保持着两组差异性：其一是教育背景与地缘的差异，这当中既有地域文脉在影响，也有个体在成长与经历过程中形成的不同感受，当四川美术学院和国内、外不同院校的艺术们共同汇聚的时候，至少有三种以上的知识经验和表现系统在共同作用。其二是各自对艺术的语言、媒介、观念、表现在实践中形成的经验。因

为个体间不同的艺术信仰与判断理念，导致在观念与意识上的差异及多元生态，进而体现在创作的过程与呈现的作品中。

这样的团体建立在四川美术学院地缘文化上，但并不是一个封闭的圈子，而是从生存策略着手的“出圈”路径，在梳理各自的创作方式、联系不同逻辑经验的同时，建立起加强与碰撞的场所，以差异属性与多元意识为契机，加强对实验精神的强调，能在一个相对专注的环境中，摒弃商业模式的干扰。

美术馆作为该计划的执行方不仅提供物理意义上的创作与展陈空间，同样是在直面青年艺术创作的现场中建立起知识生产与传播的场域。每届驻留期结束后，都会以展览的形式呈现驻留期间的创作成果——有阶段性的成果、创作思路转变后的方向，有对媒介的再探寻，有对语言的重新思考，也有加强融合、跨媒介的体现。2020年所举办的“辟新·更生——川美青年艺术家驻留计划回顾展（2013-2020）”，一方面是从馆藏出发，对近年来收藏的驻留作品进行学术的梳理与谱系的建构，另一方面是以亲临者的目光，梳理艺术与现场、理论的建构关系。

在反思现代性的过程中，不光艺术的创作形式、践行理念发生转折，作为集展示、收藏、美育、研究为一体的美术馆同样需要转型，即打破原先展出作品的单一经典化、拓宽艺术的受众范围，建立与现场及实验精神、反叛诉求的联系。在此变更之下，美术馆在保有此前展示、研究功能的基础上，加强了对青年艺术、对实验性、带有前卫属性的作品的呈现。驻留计划从前期的艺术家选取，到过程中的关注与经验交流，到最后的成果展示、作品收藏，正在逐步建立起一个完整的体系。可以说展览最终地呈现，主题的选定，其依据都是过程中客观问题的集中显现，是对当下艺术的有效探讨。因此策展人宁佳老师将“四川美术学院青年艺术家驻留计划 2020-2021 终期汇报展”的展览主题定为“弹出”，此中线索有二，一方面是分析网络、科技时代下艺术创作所面临的一种外部环境，进而言明此中于艺术创作的影响，另一方将青年艺术家的生存状态与策略类比依靠大数据推送的“弹出”反应，旨在说明“出圈”的重要性以及创作视角的选取。这样以美术馆自主策划的方式进行的研究与呈现，会在将来不断行进成一条可供探寻与借鉴的线索，成为现场书写的重要代表，同时也是资源整合，使其能够充分发挥的必要形式。

在对艺术现场的关注中，青年艺术越发成为其重要组成。驻留所在的虎溪公社作为西南地区重要的艺术聚散部落，是四川美术学院的老师与驻留艺术家共同创作、探讨的空间载体，驻留计划从研究生处转至美术馆管理，其中基本的立场就是保持两者的关联，建立起现场性书写。驻留的青年艺术家仅是

整个群体中的一小部分，但从作品中折射出来的时代面貌、精神图景无疑具有共性，是缩影化的呈现。这进一步加强了作为发生现场的美术馆对青年艺术创作过程及其感受力建构历程的关联。这使得现场、理论、作品交织为一体，从内部不断超越，这一背景下形成的记录与书写不仅是对结果——表现形式、风格语言、媒介、技术——的说明，更是以动态的视角——对青年艺术生态、关注视野、内在的精神图景——建立起线性的轨迹。

四川美术学院青年驻留计划经过了九年的发展，在与青年艺术家的不断接触与艺术交流中，深刻地感受到青年艺术家的重要性。他们敢于尝试且是具有实验精神的群体。作为一群蓄力向前的行者，他们身上的可塑性与未完成性昭示着他们对前卫的诉求及未来创作的潜能。他们受到成长环境和滞留问题的影响，先天地带有问题意识与表达欲望。

同样也愈发清晰青年一代所处的生态环境及困境。在一个全球化经验与方法共享的集合场中成长并展开创作的艺术家，在面对诸多不确定因素，在创作意识和实践方法受到专业细化而无法拓展的时候，作品显露出的均质化、惟视觉、浅层化，过度依赖技术、消耗图像……同样是当下艺术所面临的困境与危机。同样感受力在很大程度上受地域和知识传播手段的局限，会存在同质与共化的现象，同样是摆在青年艺术家面前的现实挑战。

驻留计划的初衷主要是为了建立扶持与保障机制，是对后生力量的帮助，在过程中强调学科的差异与多元性，从个体的经验系统中展开交织与规避，在内在及学术资源、实践中深化。现阶段以回顾、研究和现场记录的双向线索，在加强对青年艺术关注、完善美术馆体系的同时，给予青年艺术家一次出圈的现场经历。在现场中，以理论与作品的切实依据建立起艺术共同体。驻留机制在

不断走向完善，同时也寄希青年艺术家们能够以艺术为诠释思想与观念的媒介，在经验的交织与角力的过程中锤炼各自关于问题意识的锐度与深度，进而建构起成熟的艺术风貌，回应时代中的困惑与危机。

3
张田宇
云峰
木板丙烯
110cm × 80cm
2021

4
严一棚
一天 5.5-6.2
装置
尺寸可变
翻页钟、摇摆器、射灯
2021