

青年，需要理由

Young People, Need Reasons

王凯 Wang Kai

夜路3 布面丙烯 虞光焰

关注青年艺术家，近年来呼声一直很高，但对“青年”二字的定义，却相对模糊。所能看到的美术活动或展览中，冠以“青年”的名义，而艺术家年龄却在四五十岁左右的比比皆是，可见，落实到真正具体的年龄层面，很多时候青年艺术家实际上并不年轻。

这也真实地反映出一个问题，即作为活动的主办机构或策展方而言，以“青年艺术家”的名义对艺术家进行选择，实在并非一件易事，客观情况是刚刚脱离学院的年轻人在个人创作和作品面貌上，未必就会成熟和恰到好处，选择起来也存在一定的风险和难度。

青年艺术家都面临生存的压力。在中国，与传统中国画、书法相比较，从事前卫艺术，尤其是影像装置一类当代艺术创作的青年人在艺术道路上，由于受众群体的原因，作品产生价值的机遇和被推广的机会较少，走得要更为艰辛，这是不争的事实。但换一种角度思考，这一类的艺术家却也因为受到传统的束缚较少，在手段、方式和材料上，有着更多的可能性。

一名青年艺术家能够与画廊签约，找到代理机构，在同龄人眼中是多么令人艳羡的事情，同时，却也因为各式各样的合作形式，签约后的艺术家的创作往往会丧失敏锐的观察和深层次的思考，作品渐渐趋于雷同和平庸。近年来我们所能通过展览或者媒体见到

的具有突出代表性的青年当代艺术家并不多，其背后的问题是，即便是看上去比较前卫的架上绘画和影像装置艺术，也同样受到了“传统”的束缚，这种“传统”实际上并不难理解，既有前辈艺术家名利双收的影响，同时也由于青年艺术家的心态不稳定所导致，他们更渴望成功、渴望机遇、渴望垂青，正是这些种种的外在因素，使得青年人真正肯于埋头于创作的少之又少。

榜样的力量是无穷的，青年艺术家的榜样往往来自于个体所处的院校、师长和崇拜的艺术家；复制的能量也是巨大的，青年艺术家的成长模式如同嗷嗷坠地的孩童观察父母的言行举止一样，前辈所走的道路在后辈身上总是会有着明显的体现。伴随着当代艺术市场的崛起，“青年”二字也被掺杂进了很多功利的色彩。总在不断出现的各式以青年为借口的活动或是展览，在市场追逐利益最大化的驱使下，其背后是对青年艺术家群体的迅速催熟。

与市场行为相对应的，是不少以“青年”为题的研讨与论坛。这些论坛的发起，往往与不满成名艺术家的复制行为相关，面对成名艺术家创作上的枯竭，这些讨论行为则转向了对青年人才和创作趋向的发掘上。这些研讨对于促进青年艺术家的思考与创作，是大有裨益的，然而，这些研讨往往又助推了市场行为，其原因也就在于青年艺术家缺少对自我的经营，在市场行为的冲击下变得盲目。

美术史的经验告诉我们，艺术家的成功往往分为生前与身后两个阶段。一名艺术家于生前所处的时代中是关注的焦点或是市场的宠儿，却不见得身后依然能在美术史上占据很高的地位；同样，一名艺术家生前默默无闻，但百年之后或许却是一座丰碑。生前与身后两个阶段，真实地反映出学术与市场的关系，而这里的学术所代表的美术史意义，也非谄媚性的恭维文字。

因而，对于青年艺术家来说，学会懂得自我经营是何等的重要。自我经营，包括经营自己的创作、几年一个阶段的方向、如何梳理和看待创作的作品、如何与艺术机构合作等等。在多数人眼中，经营或许不是一个好的词汇，似乎学会经营就意味着脱离学术，实则是一种谬论。青年艺术家在创作的同时，学会经营自身，至关重要。

一味标榜作品新与旧的问题，也是现如今青年艺术家需要正视的问题。随着信息时代的带来，国内艺术家对国外艺术家的作品了解比以往更为便捷和全面，‘85新潮前后一名国内艺术家依靠一本国外画册就可以声名鹊起的“神话”，在今天早已不会再次上演，相反，在今天如果还是停留在依靠简单抄袭国外艺术家的风格从而形成个人作品的话，已经非常容易辨认其出处，然而，即便是如此，依然有不少青年艺术家的创作充斥着这种模式。将“换汤不换药”

为创作宗旨的时代已经过去，真正的青年艺术家应当将创作回归到个体所处的时代，以及自身所观察并感受到的新气息，也只有真正到回归青年一代自身，作品方能引起共鸣。

中国当代艺术的真正崛起，需要青年一代的贡献和力量，然而，大格局、大氛围使得相当一部分青年人过于片面，思考匮乏。特别是80、90两代青年人成长背景的特殊性，使得创作的切入点和命题过于狭隘，无法放置到一个相对深刻的场域中形成自身的个性。

说到底，究其原因，还是在于艺术家的成功需要经营。经营是一门学问，深刻而具体，只有从基本的创作入手，冷静面对一些外部原因，才能最终取得超越前人的成绩。相信，这样的青年艺术家还是存在的，只是如今或许他们还在努力，未被我们所认知。过去的一段历史总会被掀过，新起的青年一代终将取代他们的前辈，这需要理由，但绝不会仅仅是再一轮的模仿与复制。