

藝術與麵包的抉擇系列（一）

香港在文化藝術領域應如何扮演自己獨特的角色？國家「十四五」規劃提出支持香港發展中外文化藝術交流中心，讓文化藝術「引進來」和「走出去」，規劃頻為從事藝術行業的人注入動力帶來希望，期待不再出現搞文化藝術的人難以養妻活兒的悲哀。然而，要成為中外文化藝術交流中心涉及要素眾多，人才、資源、市場，培養藝術從業者的土壤，市民欣賞藝術的能力和熱愛氛圍及政策扶持等，可是香港沒有像北京的798藝術區文創基地，連一間專業藝術學院都沒有。倒是有一班青年藝術從業者勇於與殘酷的現實較勁，必須聽聽他們的心聲，了解他們的需要，感受他們如何在找尋理想與麵包中掙扎。香港文匯報一連五期請成功藝術家傳授他們如何能共同擁有理想與麵包的技巧，以經驗為他們加油！香港的文化藝術發展步伐才會加速向前！

藝術系準畢業生 全職創作憂前路

教繪畫賺生活費 家人支持不言棄

「喺香港搞藝術搵唔到食。」「書畫家都是生前窮死後富。」這是商業社會賺快錢衍生出的現象和思維，藝術與賺錢要掛鉤似是天方夜譚的事，然而一些年輕藝術學生未被嚇倒，雖然面對未來出路充滿未知之數，在無奈慨嘆中他們未言放棄，仍然有人願意踏上藝術之路，努力在藝術造詣上充實自己，繼續往全職藝術家之路進發，期望創造傳奇。有藝術大師在兼顧生計與藝術創作上掌控自如，他們用經驗告訴年輕藝術家，當時代改變，其實藝術之路也不是那麼艱辛，也許理想與麵包並不用擇一而選。

●採：香港文匯報記者 張美婷 部分圖片由受訪者提供

家住公屋的許頌靈（Genie）現於香港浸會大學就讀視覺藝術學士課程，主修西方畫與中國畫，從小喜歡藝術的她中一開始學習繪畫，在高中選修課程中亦修讀了視覺藝術科，整個中學生涯中也是在藝術氛圍下成長，最後如願以償在大學修讀視覺藝術學系。今年是Genie大學課程的最後一年，她和其他即將畢業的藝術系學生一樣，為前路感到擔憂。

全職藝術創作「難度好大」

「我認為藝術能治癒心靈，我在創作過程中得以放鬆，觀眾在欣賞時也可以投入藝術的世界，所以我會想繼續往藝術路發展。」成為全職藝術家無疑是各個藝術系畢業生的「終極目標」，但全職藝術路並不易走，Genie直言，畢業後全職藝術創作「難度好大」：「其實這個想法並不單止是我一個，我認為讀視覺藝術的同學都會認為畢業後繼續全職創作是很困難的事。」全職創作需要時間、空間，最大憂慮必然是金錢，「要用錢去購買材料，到外面租工作室也需要金錢，錢又從何來呢？所以只能打工賺錢，但矛盾的是上班又失去了創作的時間。」

Genie現居於公屋，家裏環境空間不大，由於創作需要大空間，所以在家里寫書法或畫大畫對她而言是很困難的事。受空間限制，Genie只能在家中繪畫小型作品滿足創作心。面對前路，Genie坦言畢業後無法即時投身成為全職藝術家，「我和我自己說短時間內不會全職創作，一定要找到一份工作先賺錢，用錢去兼顧藝術創作。」

藝術創作也需用錢支撐

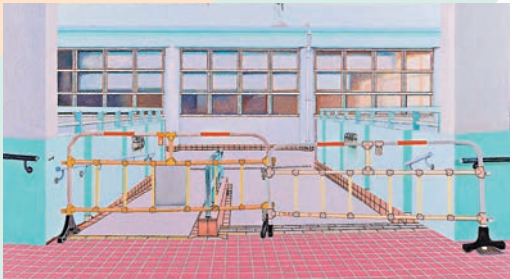
今年，Genie於陶瓷工作室投入實習工作，由展覽到工作室運作的工序上也有接觸，「後來也一邊教陶瓷和畫畫，從藝術教學中賺錢。」Genie十分享受現在的模式，可以繼續接觸藝術之餘，也有創作的時間。在陶瓷工作室課堂以外的時間，工作室是她自由創作的空間，一周四天上班，三天放假她會有兩天在工作室中創作。

藝術路不易走，特別是在香港，金錢和藝術創作看似很分離，卻被一條無形的線牽引在一起。

即使路難行，但Genie未言放棄，「或許我是個隨遇而安的人，比較『佛系』，我希望可以一直做自己喜歡的事，遇到瓶頸位我會有我的解壓方式，慶幸家人也很支持我，這也是我很大的推動力繼續走藝術路。」

●年輕藝術家韓幸霖的畢業展作品曾在畫廊展出。 安全口畫廊供圖

●現年25歲的藝術家周紫鈴自2017年起與畫廊合作展出多幅作品。 安全口畫廊供圖

藝術學生水準高 畫廊從畢業展中發掘新人

每年大學藝術系畢業生有數百人，畢業展是學生們大展手藝的好機會，不少本地畫廊藉此發掘藝術新人並邀請他們合作。記者訪問了本地老牌畫廊安全口的經理陳芍君（Hilda），她分享到畫廊代理新人作品的準則，並提出建議給予準備投身藝術行業的畢業生。

畢業數年的藝術家有優勢

安全口一般和藝術家以委託方式合作並代理其某時期的作品，他們每年也會出席各院校的藝術畢業展，了解藝術新人的想法同時提出合作邀請。Hilda表示，近年藝術系學生的作品水平普遍不錯，因此畢業展水準提高了不少，學校畢業展是其中一個途徑讓畫廊負責人和年輕藝術家接觸，如其畫廊藝術家韓幸霖就是在畢業展中被留意，甚至其畢業展作品也在安全口中展出。

問及代理新人作品之準則，Hilda指先會考慮其作品和畫廊的發展方向是否接近，是否符合市場、收藏家的口味，更要留意藝術家的潛質。Hilda坦言，其畫廊偏愛和畢業數年的藝術家合作，「因為我們也擔心有些我們想

合作、剛畢業的學生在畢業過後不再從事藝術創作，加上香港藝術工作也不是穩定的工種，畢業數年的藝術家我們較容易去觀察到其藝術作品的水準穩定性。」

畫廊要和藝術家長期合作，還需考慮藝術家是否有特定風格、能否在某一時期中完成特定數量的作品。此外，由於安全口空間較大，因此藝術家能否完成大件作品也是考慮因素之一。

現年25歲的周紫鈴在2017年已和安全口合作，其後畫廊更為她舉行個展，畫廊負責人當年留意到在中學藝術展中參展的周紫鈴畫功很好，因此邀請她合作，「與同齡人相比，她的表現手法相當了得，在展出她的個展後，市場的反饋回饋不俗，故此至今也繼續保持合作。」

可善用社交平台發表作品

Hilda留意到近年本地畫廊界中也不斷發掘新人，認為畫廊對新血的需求量正不斷提升。以商業畫廊而言，更重視藏家口味，Hilda指本地收藏家更偏向收藏容易收納的作品，當中又以油畫最能吸引到藏家注意，此外，本

地藏家較喜愛有本地元素的作品，「具有香港元素的作品更能吸引到本地藏家，香港元素不一定要明顯展現出香港某地方，可能是某些能代表到香港地方的顏色等等。」

現今大學生比以往有更多機會和商業畫廊合作，也更易獲取到藝術資訊，惟Hilda指，在出席學校展覽時會更多期望學生能有新嘗試，她說：「我們留意到近年有不少藝術系學生會參考坊間有名氣、討論度高的作品再去創作，但我們也期望大學生可以作更多新嘗試，畫廊在發掘新人時，也並非必然要尋找與市場上風格類近的作品。」此外，畫廊在欣賞作品展覽時，更注重作品專業度的呈現（Presentation），「曾遇到一些作品的概念很好，但所呈現的手工不太好，這會影響到作品給予觀者的感覺。」

除了展覽，畫廊也會利用社交平台去留意新人的作品，「在社交平台上發掘新人是近年畫廊的新趨勢，以前的藝術家必須參加展覽，透過媒體報道才有入認識，能發表自己作品的渠道不多，現在只需要自己經營社交平台，上載作品照片，這也是個重要的渠道讓不同的人認識自己的作品。」

●陳芍君表示，近年藝術學生的作品水平普遍不錯。 安全口畫廊供圖

現時許頌靈在陶瓷工作室兼任藝術導師。

●在課堂以外的時間，陶瓷工作室是許頌靈自由創作的空間。

●《煩惱千百段 全都結成團》

▶《山水潑墨 墨色紙本》

●《一個人》

藝術大師梁君度分享生存經驗：五種方法積累名氣

本地著名書畫家梁君度是計算機科學系畢業，年輕時全職研究核聚變反應堆，直到2012年即將退休之際才開始全職藝術創作。問及當初是否難踏入藝術行業，他堅定地說：「十分難，特別是寫書法，未夠人生閱歷、經驗的話，寫出來的作品會不夠分量。」

梁君度全職在藝術圈子裏不足十年，已是不少本地書畫展、講座座上客，其作品經常在大型的藝術展覽中展出。他十分佩服全職的年輕藝術家，「以書畫為全職職業很困難，能全職工作需要更努力。」

藏家重視藝術家名氣

他曾在廣州開辦了十多場的書法課程，見證着初學者在藝術路上的努力和艱辛。順利走上藝術職業之路後，還需遇到伯樂，梁君度指，要賣出作品並非易事，收藏家會先看藝術家的名氣，其後才考慮收藏與否。梁君度曾在廣州着手舉行了八屆書畫展，展上集合了不少藝術家作品，「我在那時也遇到很多收藏家，很多人會前來欣賞書畫作品，並覺得有些作品符合自己收藏口味，但每當問及他們有沒有興趣收藏作品，他們馬上就打電話在網上查藝術家的資料，若是在網上名氣不大，一般也不太會購買作品。」

藝術家名氣需要積累，梁君度亦以自身經驗向藝術家們分享心得，「第一，開班教授學生是名氣積累的其中一種方法，可以獲得口碑；第二，多參加展

●梁君度展出的書法作品。 張美婷攝

●書畫家梁君度為年輕人提出積累名氣的建議。 張美婷攝

覽，無論是什麼類型的展覽，有機會便參展；第三，如有機會，盡量出作品集；第四，盡量爭取見報的機會，不一定是刊登藝術作品，可以是多寫文章或專欄，分享藝術創作的感受；第五，多參加社會公益活動，有些公益團體會舉行慈善義賣，會邀請藝術家繪寫作品義賣。」

他又指，年輕藝術家不常遇到參展的機會，但他強調必須多為自己爭取機會，「即使主動寄作品參展，也不是必定能成功展出，過程中可能會遇到很多次失敗，但都不要放棄。」

在香港要吸引到收藏家或策展人士留意自己的作品，原來也有技巧，「香港住屋的地方不大，因此小幅作品在香港更易賣出，所以我也建議藝術家若希望作品較易賣出，可先繪畫或書寫小幅作品。」他又建議年輕藝術家，若想投身藝術行業，可一邊從事藝術設計的工作或成為藝術導師賺取收入，一邊抓緊藝術學習的機會，給予自己創作空間。