

藝術與麵包的抉擇系列（五）

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」，規劃頓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未有。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！

● Gordon（左一）和展覽「Chur 夠末！」的策展團隊合照。受訪者供圖

文化藝術產業化 策展人才需求增 加強溝通拓人脈 幾番砥礪方成才

要成為中外文化藝術交流中心，必須要有藝術市場，藝術創作亦要步向產業化，而負責把藝術家的作品推向市場的策展行業不能忽略。近年香港藝術氛圍逐漸濃厚，隨着不同藝術場所落成，帶動藝術文化從業員的需求上升，亦吸引年輕人入行當策展人，惟策展人（Curator）工作之路，知之非難，行之不易，策展工作往往會遇到不同的挑戰，需要藝術知識、經驗和人脈關係。如何為行業培養輸送人才？從在藝術圈子工作多年的策展人的經驗分享、給予建議可對選擇在這行發展的新人帶來啟示。 ● 採、攝：香港文匯報記者 張美婷

策展人是各個展覽中不可缺少的角色，他們身兼重任，負責着整個展覽的籌備工作。現時香港策展角色可分為兩類型：在機構任職的策展人、獨立策展人。兩者在籌備展覽時的考量點也不同，機構策展人以自身藝術空間條件出發，構思展覽主題和形式；獨立策展人不隸屬於任何機構，能自由地選擇工作範圍和內容。

策展初哥需多睇展覽偷師

何景熙（Gordon）是青年廣場職場體驗計劃中的實習生，他更是早前舉行的展覽「Chur 夠末！」之策展人，Gordon是音樂人，但對藝術同樣感興趣，Chur展是他首次參與策展的展覽，「我和年輕藝術家們溝通後，發現他們缺少作品展覽的機會，因此便有了舉行Chur展的構思。」

策展初哥，起步總是困難重重，難在沒有經驗的加持，要由無變有，得花上大量時間作資料搜集，「我本身沒有很多藝術背景，對於一個藝術展覽的要求、內容呈現的深度我也是邊做邊摸索，主動和藝術家們交談，即使是藝術家簡介的字體字形，甚至字數這些細微的位我也需要研究。」

完成策展人工作後，Gordon坦言改變了他原先對策展工作的看法，「我本來想像的策展工作是，我構思主題、邀請好的藝術品參展、串聯作品並將展覽命題，我以為策展的工作很簡單，只是在場地分布好作品就行了。」經過是次策展體驗後，Gordon發現，要令每個作品都有特色，在策展上需花上很多心血，「例如有些作品較大件，或顏色較鮮艷，若把它放在當眼處，容易令其他作品被忽視，如何把藝術品的訊息用簡單的方式正確傳遞出來，也是我所學習到的事，其次是資金的運用、場地的限制也有技巧，我希望盡量能協調到藝術家的需要。」

為了展覽能更好地呈現中心思想，Gordon花了很長時間「做功課」，「我也不停到訪藝術展覽，參考別人的展覽如何組成，吸收各個展覽的精彩要點，再努力在自己的展覽中呈現出來。」

當然不少得請教專業人士的意見，因Chur展需預先收集藝術家們的構思計劃書，經評審後篩選合適的計劃書以撥出資金讓藝術家完成作品，Gordon直言，最初收到計劃書時，也曾擔憂部分計劃書上所描述的成品，其製作運用的資金會超出預期，「我們當中也要衡量，這些計劃書是否真的能在合理運用資金下完成作品，這些也要有一定的藝術知識，才能評估藝術品的製作成本，這部分我便要詢問專業人士的意見了。」

因為Chur展可於青年廣場中展出，因此解決了一般展覽中最麻煩的場地問題，「這次場地問題是最輕鬆的事，反而在調節和呈現不同藝術家的藝術作品、資金管理和推銷展覽是最困難的。」Gordon說。

展覽最後有約3,600人次入場，Gordon坦言傳媒的關注和入場人數令他喜出望外，「期望下次展覽仍可繼續利用藝術探討生活。」對Gordon而言，是次的策展工作為他

日後繼續投身策展行業打下了強心針，更嚮往未來能成為策展團體的一員。要投身藝術策展行業，加入藝術團體成為策展助理或實習生，可能是邁向理想的第一步，但Gordon坦言，在藝術團體中提供的這些職位並不多，「可能一間藝術館只有兩個位，因為職位競爭也激烈，所以還需過五關斬六將才能脫穎而出。」此外，他也留意到各機構對策展助理的入職要求，當中發現到策展行業成為了專業的範疇，「因此我在未來也有打算修讀與策展相關的課程，往策展人的方向進發。」

接受培育由低做起 建立藝術眼光

藝術策展工作需求增加，需要人才自然增多，想入行的人多了，因此帶動坊間也出現了不同的策展課程，其中HART Haus今年首辦HART策展培育計劃，計劃為期五個月，為與時並進，課程設有時下熱話如Digital art（數碼藝術）和NFT（加密藝術）等內容，當中邀請了四位資深策展人作專業知識分享和交流，導師之一的陳芍君（Hilda）為獨立策展人，她日前接受香港文匯報記者訪問時提及到本地策展人的需求情況。

Hilda認為，近年因不同藝術場所的落成，策展工作崗位職位需求較以往上升，「多了機會給畢業生投身不同的策展崗位，在畢業生角度而言，策展的職業路線、晉升空間也比以往清晰。」策展工作雖然大同小異，但在不同機構任職策展，體驗都會不一樣，「例如在博物館也會有很多策展的工作崗位，我認為要視乎申請者的性格和喜歡的工作環境而選擇合適的策展崗位，大與小的藝術空間做策展所運用的技巧和體驗也很不一樣。」

現時策展人工作並無特定的入職要求，但Hilda指，加入機構策展團隊，門檻必然比獨立策展人高，「可能會要求有一定的相關經驗，或對某一類型的藝術範疇有認識。」她也強調到行業十分重視「人脈」，建議想入行的人如正修讀藝術管理等相關課程，要盡量爭取實習機會，「多認識藝術行業工作的人，其後若有工作機會出現，便有望聯絡到你，這個行業很重視人脈，人脈關係好會較易獲取到相關工作。」

她也建議新入行的人，可先申請做機構或藝術空間策展相關的工作，「可以由低做起，在機構工作會較易接觸到不同的藝術家，在當中能獲取到更多經驗，也能得知流行議題內容，建立自己的藝術眼光。」

● Hilda為HART策展培育計劃的導師之一。HART Collective供圖

● 展覽「Chur 夠末！」現場。

● 「Chur 夠末！」是Gordon首次參加策展的展覽。

● 何景熙（Gordon）嚮往未來能成為策展團體的一員。

● Gordon不時觀摩不同展覽，在當中取經。受訪者供圖

新藝潮總監邢珠迪：策展人是藝術家與觀眾溝通的橋樑

前倫敦泰特美術館館長Nicholas Serota曾道：「策展是20%的天賦與想像力加上80%的行政、協作與管理。」的確，在策展工作上溝通、行政與管理比構思展覽的布局更考驗個人能力和經驗。

新藝潮總監邢珠迪（Judy）出身傳媒行業，在末成為藝術總監前，已對藝術感興趣，身兼策展工作的Judy指：「策展本身也是創作的過程，如何能讓作品呈現到最好的一面，也令觀眾明白到展覽的訊息，這些都是策展人很重要的『創作』。」

談起策展工作中最大的挑戰，Judy表示，做好溝通的角色是初入行的她感到最困難的事，「每個人也有不同的想法，但作為策展人並不是純粹發揮自己想要的東西，一方面要在藝術家和作品身上了解訊息，同時要運用一種形式表達作品的意義。」她強調，策展人的角色最重要是充當中間人，通過與藝術家的交流，了解作品意義，策展人也需運用作品與觀眾溝通。

令展覽有共鳴更引人入勝

展覽如何做到引人入勝？能與觀者產生共鳴，相信是其中一個不可或缺的因

● 新藝潮畫廊曾舉行新藝潮博覽會。新藝潮 Art next 供圖

● 新藝潮舉辦的「+ve/-ve」展覽。新藝潮 Art next 供圖

素。

去年新藝潮舉辦了「+ve/-ve」展覽，展出了超過40位藝術家因新冠肺炎疫情觸發而創作的作品。Judy表示，新冠肺炎是全球人類正面對的問題，如在當下

● 新藝潮總監邢珠迪認為策展本身也是創作的過程。

的展覽可道出疫情對藝術家作品的影響，觀者必定能在當中產生共鳴，「也可算稱得上是策展的動機，因應了當時的天時地利成就了展覽，我認為當代藝術如能夠和當代人的意識、生活作結合，展覽呈現的效果會更好。」

應從藝術行政工作做起

Judy指，若年輕人對策展工作有興趣，可以先從藝術行政或布展工作入手，培養藝術觸覺，這些工作涉及不同的藝術範疇，因為策展人也是在團隊中工作，藝術行政和布展同樣可在工作中涉獵策展，「要勝任策展工作，必須對藝術有興趣，也要有好奇心，認識不同藝術範疇的事情，喜愛和人溝通、善於表達。」

問到何為成功的展覽，Judy表示策展有無窮無盡的挑戰和趣味，「我曾遇過令我印象深刻的展覽，展覽中可能有我接觸過的課題，但策展人能很好運用藝術品去說話，把一個我以為很熟悉的課題，用另外一個我沒有想過的角度去欣賞，使我自己有所得着，我覺得這就是一個成功的展覽。」

透過藝術展覽增加推廣力度

亞洲當代藝術展總監Mark Saunderson認為，香港不論是地理優勢、完善的稅收及法律制度等皆領先亞洲的其他地區，香港是貿易自由港，可以輕易將藝術品運送至亞洲各地，亦是與內地接軌的一道橋樑。

香港各種貿易優勢使不少大型藝術場所、博覽會落戶香港，各種從事藝術工作的本地人才也很重要，包括策展。

香港專業及資深行政人員協會理事劉敏儀指出，香港在承擔國際藝文交流中心角色上有過硬的硬件基礎，審視香港當下的文化藝術發展，已有不少中外文化藝術交流活動和成熟硬件建設，香港在表演藝術、文化交流及藝術展覽方面

保持穩定發展，一直以來都是有效發揮匯聚各地文化的角色，近年香港政府發展藝術科技，緊隨國際步伐，於西九文化區落成戲曲中心及M+，推廣當代文化及創新藝術科技，為香港成為中外文化藝術交流中心打造有利基礎。但不少文化界人士認為，政府雖然無論在政府架構抑或文化活動策劃方面一直着力推動國際交流，但如何在大的文化藝術項目中建立中國文化身份這一課題，在中西交流模式中仍需進一步思索。

團結香港基金藝術創新研究主任蘇曉明則指出，政府在文化以及創意產業化推廣力度仍需着力，內地文化推廣「產業化」，港府對於文化藝術事務的策劃着眼點需由文化活動的層面提升至文化產業的層面。立法會議員馬逢國認為：

● Mark Saunderson 網上圖片

● 劉敏儀 網上圖片

「『交流』必須要有自由開放、容納創意的空間，香港唯一不足是香港長久以來一直偏重西方文化，香港人對自己國家文化的了解欣賞、傳承掌握水平參差，以後要加強『自身修為』，這樣才能出現更多高質素的作品與世界交流。」策展人是藝術家與觀眾的橋樑，需要發揮其重要作用。

● 香港文匯報記者 張夢薇