

獨立藝術家
生存博奕之二

選擇成為獨立藝術家之日，便等於同安穩的職業道路揮手告別，注定要在理想與現實的夾縫中蹣跚獨行。有的人難以靠藝術變現，為生存與創作苦苦掙扎；有人卻能憑藉獨特魅力，成為拍賣市場的寵兒，名利兼收。香港雕塑藝術家朱卓慧與「藝二代」何紀嵐，便是這兩極分化的典型代表。朱卓慧以副業收入支撐藝術理想，在狹小的工作室空間裏想像有朝一日為公共空間創作雕塑，卻因現實所迫無奈捨棄心血之作；何紀嵐則憑藉獨特風格叩開拍賣市場大門，在創作自由與商業機

收入寥寥 VS 拍賣新寵

行走獨兩極化錢途之路

在香港這座藝術市場兩極分化嚴重的都市裏，獨立藝術家們正站在創作自由與生存壓力的天平兩端。當何紀嵐作品成交紀錄拍賣行刷新，朱卓慧仍在為雕塑創作成本精打細算。這種冰火兩重天的生存圖景，恰是香港藝術生態的縮影。在獨立藝術家的共同身份下，不同人走出了不同的軌跡。

「半路出家」的藝術之路

「我對通過自己的雙手創造東西很感興趣。」朱卓慧從香港中文大學藝術系畢業後，從事一份全職的平面設計工作。但四年後，她發現自己的創造慾不止是在平面上：「做平面設計有一個局限性，它缺乏一種手感，而我非常想做一些可以親手觸摸的作品。」這種對材質與觸覺的渴望，驅使她報讀了雕塑課程，從此開啟與紙皮、木材和泥土對話的藝術創作。

系統學習後，朱卓慧開始嘗試做一些雕塑作品。起初是以更方便和環保的紙皮雕塑作為主要的創作方向，六七年間參與了幾次展覽，然後開始探索木雕和石雕。她表示，自己的目標是做擺放在香港公共空間的雕塑，因為她的創作靈感常常來源於這座城市。如因坑口、將軍澳及西貢地理環境而作的《理想居住地》，為西貢海藝術節（2022）創作的雕塑作品《歸航》，以割房為靈感的《香港標本（二）：迷你割房》等。

靠藝術賺錢還是為藝術賺錢？

何百里是「嶺南畫派」第四代傳人，香港藝術圈無人不曉的著名國畫家，作品活躍國際拍賣行近40年，他的兒子何紀嵐被視為「藝二代」。受父親影響，何紀嵐從小在顏料與宣紙間穿梭。

2000年，從加拿大畢業的何紀嵐回流香港，從事設計相關工作，涵蓋企業營銷、設計以及品牌推廣等。從事設計的十餘年間，何紀嵐曾為香港周大福、上海灘品牌等做過企業形象設計。儘管這份工作給何紀嵐以成就感，但他發現自己對繪畫的熱愛從未消滅。2015年，何紀嵐決定辭工做全職藝術家。他坦言，轉型是不想讓人留遺憾。至於放棄工作，則因為「白天做設計，晚上畫畫，看似兼顧，實則兩頭不到岸。」

成為獨立藝術家後，何紀嵐用了一年多去探尋自己的風格，他

表示，初期作品多為居家消遣，直至某次託父親親畫時，被拍賣行家一眼相中，誤打誤撞叩開國際拍賣市場的大門，彼時是何紀嵐成為全職藝術家的第二年。

如今，賣畫已成為何紀嵐的主要收入來源，其中公開拍賣和私人洽購平分秋色。何紀嵐認為，作為獨立藝術家，在藝術交易市場中需明確自身定位。首要條件是建立獨特的藝術風格，這是立足市場的核心。但何紀嵐強調，獨特風格不等於市場通行證，藝術品與市場需求契合度、傳播渠道拓展及機遇把握同樣關鍵。不過，過度迎合市場將消解藝術的本質，使創作淪為商品化產物。藝術家需警惕將創作異化為對市場趨勢的追逐，否則將失去藝術創作的根基，迷失自我。面對商業邀約，何紀嵐奉行「三不原則」：「不破壞作品完整性，不接受外行指導，不透支創作熱情。」對於乙方身份的認知，他豁達表示，只要底線守得住，合作反而是拓展可能性的契機。作品掛在人來人往的地方，是獨立藝術家曝光的好機會。

朱卓慧則沒有那麼幸運：「至今為止，我做雕塑本身賺的錢比較少，通常都是通過其他收入來維持。」做雕塑對材料和空間的要求都比平面藝術更高，經濟壓力之下，朱卓慧選擇以兼職反哺創作，通過兼職授藝術課和接Part-time平面設計工作來賺錢，然後繼續做創作。她坦言能夠接納現狀：「我覺得現在的狀態還可以，因為藝術是需要累積的。我不是剛起步，但也不是很成熟，處於一個中間的位置。」朱卓慧說，自己現在擁有展示作品的機會，能夠參加各種展覽，與其他藝術家交流切磋，這些便是她做獨立藝術家的收穫。

無人代理又焉知非福？

做獨立藝術家的12年中，朱卓慧見到過很多年輕卻很有天分和特色的藝術家，被藝廊簽約、參加藝博會、在收藏市場獲得認同，她表示，要說不羨慕是不可能的。但一方面，雕塑在藝術收藏中僅佔一小部分，藏家沒有繪畫的多。另一方面，藝術品價格也很依賴認可度。儘管自己目前仍在努力掙扎中，但她堅信作品的質量和認可度會隨著時間的推移而逐漸提升。朱卓慧表示，沒有畫廊代理，換個角度看，也是沒有壓力，不會被要求只做「賣得好」的藝術，而是可以自由地探索和創作她所喜愛的內容。

作為老師，是否會支持學生走自己的道路？「如果有學生對未來有疑問，我會鼓勵他們去做自己想做的事情。不要想着藝術家一定要做一輩子，收入如何，先做了再說。」朱卓慧說，年輕的時候應該多嘗試，不要過分擔心收入問題。只要自己有能力、有興趣，就應該堅持下去。隨着時間的推移，機會自然會越來越多。

同樣未簽約過畫廊的何紀嵐表示，獨立藝術家有一定名氣後，在圈內口耳相傳，便可以獲得私人藏家青睞，有時他會

與畫廊合作辦展，相比簽約有更多的自主權。他表示，獨立藝術家面臨的主要挑戰在於缺乏資源支持，需自行承擔推廣、銷售等環節。相較簽約藝術家，收入穩定性不足，但換來創作自由度，不必受畫廊排期或商業指標束縛，可完全遵循內心節奏創作。這種自主性是堅持獨立身份的重要驅動力。

「假如時間回到2000年，剛剛回港的你會不會直接做藝術家？」面對這個問題，何紀嵐認真思索後，表示自己還是會做和25年前一樣的選擇。「十餘年的工作經歷帶給我重要的人生經驗，也塑造了我的創作風格。」他說，因為做過設計，所以才會畫出以簡約線條為特色的畫作；因為做過推廣，所以懂得如何自己推銷自己；因為工作中親力親為，所以為自己辦展覽時，能夠全程把關，做出最理想的效果。回看獨立藝術家的來時路，沒有一段是彎路，所有過往都是通往現在的基石。

●朱卓慧在2022年西貢海藝術節的作品《歸航》。資料圖片

空間與資助 兩大難題困擾藝者

生活在香港，空間是一個繞不開的話題。對獨立藝術家來說，工作室絕對是意義重大的個人空間。在工作室裏，藝術家們將靈感落地，也在這裏集中儲存創作工具和作品。

朱卓慧的工作室位於荃灣一座老舊的工廠大廈，約500呎，「這個工廠大廈有50年歷史，它的好處是貨梯很大，而且因為是舊式工廠大廈，晚上開工或有噪音也沒關係。由於我做雕塑的特性，工廠大廈比市區的高寫字樓更為合適。」對於雕塑創作而言，工作室的空間大小至關重要。由於朱卓慧一次只專注於一件作品的創作，因而不能同時開展多個展覽，這使得工作室裏堆滿了各種材料和半成品。展覽結束後，作品的安置問題也讓她頗為頭疼，尤其是那些大型作品。「紙皮雕塑相對容易處理，可以疊放起來，但金屬和木雕作品則需要精心擺放，以免受到損壞。」她說。

何紀嵐的工作室則坐落於熙熙攘攘的中環，由何百里購入，父子二人共用。創作空間被分成兩半，一邊掛着何百里的水墨畫，一邊則堆滿何紀嵐的作品。何紀嵐表示，選擇中環作為工作室據點的最大原因是其地理位置，他介紹道，中環的裱畫行、畫廊、拍賣行高度集中，藝術品從創作到展示和出售都很方便，因此，這片土地成為藝術家、收藏家與策展人靈感碰撞的天然磁場。

空間不足無法保留作品

談到做獨立藝術家最遺憾的時刻，朱卓慧說，是因為空間不足而不能保留下來自己的

大型作品。她曾以一座被拆毀的紅磡舊居——寶其利街99號5樓作為創作背景，用紙皮雕塑了一件中式老房子的瓦頂屋檐，取名《聚散有時》。破舊易毀的物料頂喻喻被時間洗滌的村子，表達何去何從若有所失之感。從靈感產生到創作完成，朱卓慧對這件作品付出了深深的感情，但展覽結束後，由於工作室無法擺放，不得不銷毀處理。當想念這件作品時，她只能對着當時拍下的照片回憶。但朱卓慧認為自己不是一個強求的人，樂於隨緣而行：「資金有多少，我就做多少事情，空間有多大，我就做適合的作品。」這種豁達，便是獨立藝術家在理想與現實間找到的支點。

籲政府簡化資助申請

今年，何紀嵐以《香港格式》獲選了2025年國家藝術基金「美術個人創作」項目，他對此充滿感激：「國家藝術基金更多是一種認可，是對創作方向的權威背書，比金錢更有價值。」提到申請過程，他稱讚道，香港文聯有專人為申請國家藝術基金的香港藝術家提供幫助，解答他們申請中遇到的問題，因此，他的申請過程都很順利。

現如今香港對藝術家的資助又如何？何紀嵐表示，自己幾乎沒有申請過香港政府提供的藝術項目資助。因與資助內容相比，申請流程繁瑣且耗時，藝術家往往需要提交許多資料。「不如把申請表格的時間用來多畫一幅畫。」何紀嵐表示，相比耗時向政府申請免費場地，他更願意自己直接租用或與畫廊談判，以便更高效地完成展覽籌備。他倡議

香港在藝術資助上能夠簡化流程，多一些重量級資助，針對不同形式的藝術提供專項資金。

私人基金會提供贊助

談及支持體系，朱卓慧既肯定政府資助的托底作用，也感激私人贊助的助力：「香港有很多私人贊助，許多基金會可以為獨立藝術家舉辦展覽提供支撐。」早前她參與的一個跨國藝術家聯展《Fusion Final》，便是由一家海外基金會的支持，同時獲得了香港藝發局和陳淑貞慈善基金會的資助。該基金會主席人蔭瓏如接受香港文匯報記者採訪時表示，作為

非本地機構，他們對申請香港藝術資助不熟悉，因此在港的申請便由參展的香港藝術家代為完成。

面對資助申請，朱卓慧也強調自我提升的重要性：「我希望自己的能力更強後再拿出來展示，而不是求別人給我機會。」

◀何紀嵐與父親何百里共享工作室。小凡 攝

◀朱卓慧的工作室位於荃灣區的工廠大廈。網絡圖片

●朱卓慧被銷毀的紙雕作品《聚散有時》。受訪者供圖

「藝二代」何紀嵐
獨立藝齡：10年
從品牌設計到水墨創作
獲國家藝術基金

雕塑藝術家朱卓慧
獨立藝齡：12年
由平面轉雕塑 副業支撐藝術創作