

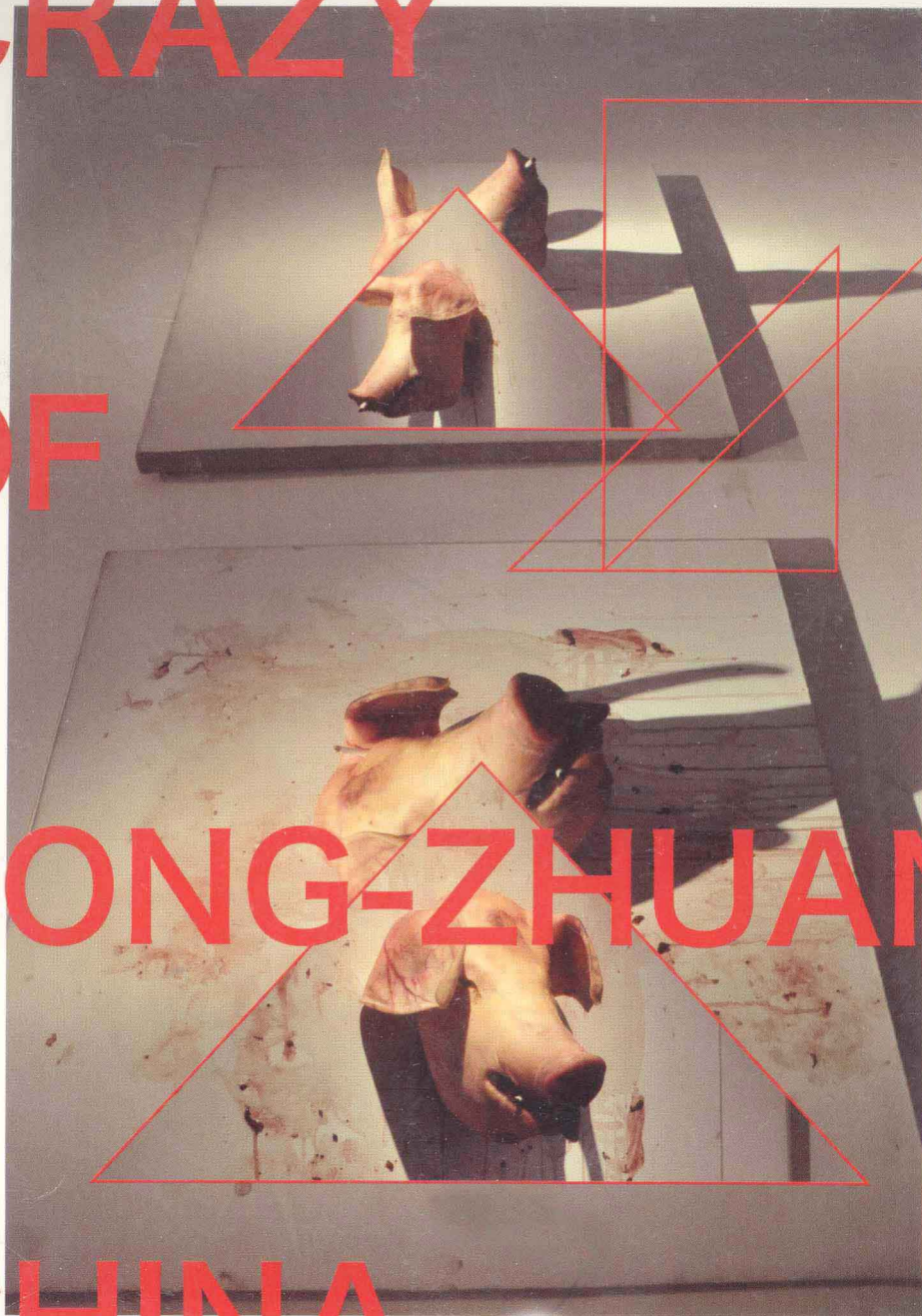
CRAZY

陈晓峰 著

OF

SONG-ZHUANG

CHINA



宋庄疯

中国艺术创新第一现场观察

新星出版社 NEW STAR PRESS

宋庄疯

中国艺术创新第一现场观察

CRAZY OF
SONG-ZHUANG CHINA

陈晓峰 著

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

宋庄疯：中国艺术创新第一现场观察 / 陈晓峰著. -- 北京：新星出版社，2013.5

ISBN 978-7-5133-1191-5

I. ①宋… II. ①陈… III. ①艺术-研究-通州区 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 083777 号

宋庄疯：中国艺术创新第一现场观察

陈晓峰 著

图片摄影：包克明、吴黎浪、高 辉

特约编辑：徐蕙蕙

责任编辑：程 鹃

责任印制：韦 舰

装帧设计：@broussaille 私制

出版发行：新星出版社

出 版 人：谢 刚

社 址：北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网 址：www.newstarpress.com

电 话：010-88310888

传 真：010-65270449

法律顾问：北京市大成律师事务所

读者服务：010-88310811 service@newstarpress.com

邮购地址：北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

印 刷：北京京都六环印刷厂

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：21

字 数：250千字

版 次：2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5133-1191-5

定 价：120.00元

版权专有，侵权必究；如有质量问题，请与印刷厂联系调换。

【序】

让我们梦想并疯癫

黄药

《宋庄疯》一书的问世，好似一块砖头把沉闷多年的艺术界砸开一道口子。我爱“疯”，“疯”是来自内在真实情感的爆发，超越物质的精神宣泄。可是这些年来我想疯却疯不起来，也看不到身边的人再疯过。究其原因，我们活得太现实，太理性，太自虐，渐渐地变得对身边发生的事情反应迟钝，麻木不仁，急功近利，为了生存而目的明确，剥夺了我们最可爱的天性，堵塞了内心深处的通风道口，丧失了血液里最野性的自然要素。在国人眼里“疯”常常是贬义，你要是非理性的“出格”就会被人指责为“疯子”或“有病”。受传统教育洗脑过的人，被权势等级制、分配不均造就了精神上的被动和奴性，形成了中规中矩的惯性思维。人们每天背负着积重难返的神经压迫和心灵焦虑，处心积虑地应付和处理周遭的人事关系，从而丢失了人性中最原生的核心，那就是“真实”。“疯”肯定是人最本能和最真实的自然显现。

记得在美国生活的日子里常能听到“Are you crazy？”（你疯了吗？）、“You are crazy.”（你疯了）。“疯”字在西人看来是褒义，因为他们想疯就疯，想哭就哭，想笑就哈哈大笑，没有思考和行为的障碍，他们总是能够捕捉到生活中的点点滴滴与内心感触发生电流碰撞的东西，有时会因为在我们看来微不足道的事而兴奋不已或疯狂一通。后来慢慢地明白了其中的要义，他们更多的是在乎自我的内心世界，而我们更多的是在乎外面的现实世界，这叫看人眼色行事。

去年《江南Style》横扫全球，它让人莫名就有了跟着一起舞蹈的冲动。从政界、上流社会、明星到草根都趋之若鹜。其实《江南Style》是讽刺富人

装X的作品，是嘲讽俗人装绅士淑女。韩国歌手PSY在《江南Style》歌中的言语动作低俗，绝非富人所为，它本身也没有什么原创和新意，可是它却像一声号角唤醒了早已麻木的人们，像一把利剑刺破人们已经中毒很深的神经。这世界病得太重了，只有艺术才是介入治疗的最好方式。

认识陈晓峰是在2006年夏天，在北京798，第一眼见他时，他满头大汗，弱小的身躯，怀揣着几本艺术杂志，稚嫩的脸上带着一副斯文的眼镜，镜片后面那双安静而有灵气的眼睛似乎藏着一团被压抑的怒火，像一枚待发射的原子弹，随时要掀起一股狂热而强悍的冲击波。他就像一座火山，正等待时机喷射，等待高潮狂泄。

宋庄是中国当代艺术家的试验田、自由地，人们从四面八方聚集于此，就是为了追求个人的梦想、自由和独立。如今这里的梦想已变成了泡沫，自由已变成了束缚，独立已变成了依赖。

《宋庄疯》作为一本小小的书，虽微不足道，但它很可能是一根针，戳穿这社会被毒素感染而长出的一个个脓包；它也可能是一剂药，治愈久已病入膏肓的人们，让他们重返身心健康。

我们期待自由和独立的梦想再次归来，我们期待能够真正再疯癫一把。

2013. 4. 16 于南京药艺术馆

黄药（宇宙通灵艺术家）

目 录

第一章 梦——宋庄再认识

十个为什么不能	28
发展八难题	33
十四个拐点	38
未来十个关键词	51

第二章 病——宋庄问题

李白和杜甫的宋庄	82
寻找共鸣	87
文化病	90
实用主义的危险	91
文化大跃进	95
好宋庄的“颜色”	97

第三章 癫——宋庄概念

宋庄生态支撑点	105
从野生到被规划	109
会不会变成空城?	113
未来发展路径	118
艺术的“正能量”	121

四场现实的战役	124
“成长的烦恼”	125
艺术家的气场	133
观念造城	136

第四章 猜——宋庄未来

疯狂的宋庄	144
宋庄的算盘	148
被预估的价值	154
想象力空间	157
新型社会凝聚力	160
艺术家群体的话语空间	161
解决方案	165

第五章 痴——宋庄内功

艺术家“缩水”	173
宋庄的“红线”	176
价值的确认	179
发展的悬念	183
改变现实	186

“啃老族”	189
老栗的“乡绅梦”	192
“鞋子与脚的关系”	196
第六章 躁——宋庄风险	
宋庄的“第二场”	203
创新能见度	208
宋庄的“舆论指数”	213
无力的艺术现场	215
“一步”的意义	217
三个阶段的风险	222
北京电影学院的刺激	225
第七章 药——宋庄组织	
萎缩的自发组织	232
“亲人”组织在哪里？	235
需求的两个误区	239
生态的底线	241
软冲突	243
新型的社区模型	248

潘石屹为什么不来?	253
文化大赌场	258
卖的不是大闸蟹	260
宋庄的伪问题	263
民间社团在哪里?	265
宋庄的“落差”	269

第八章 狂——宋庄案例

宋庄当代艺术还能走多远? ——药艺术馆的试验报告	275
宋庄的未来和 798 的现实	288
宋庄“微生活”扫描	293

后记 宋庄的“文化环境容许”	301
----------------------	-----

附录 宋庄大事记 (1993 年—2010 年)	306
--------------------------------	-----

插页艺术家:

黄 药	罗 隶	张啸天	张方白	庞永杰
袁文彬	蓝正辉	大 余	潘辰杪	罗月娇

第一章 梦——宋庄再认识

宋庄的发展不应该被『妖魔化』，宋庄不单是画家村，更是重新定义了新的生活方式；不单是作品信息的输出，更是不同文化形态的重构；不再是传统的、体制的文化单元模式，而是新型文化生产方式的变革。



世界最大艺术家集聚区宋庄小堡村鸟瞰图

随着各种力量的布局和开拓，宋庄将面临深层次的结构调整：从画家村单点路径跨入文化多元化平台，将深刻影响这里的艺术家群体，从创作、交易到衣、食、住、行、休闲娱乐等。宋庄也将真正迎来它的新爆发点——一个和外界建立真正关系的“消费场”，一种信息标签打上宋庄LOGO的“流动场”，从而在改变自身发展路径的同时，也改变艺术家群体和创新阶层的行为方式。需要强调的是，这种改变是互动的。这个阶段，我称之为深度再认识和再挖掘，能够借助宋庄开放的平台对中国文化创新状态进行颠覆性的思考和实践——如果只停留在简单的快速圈地阶段，那宋庄就无法成为艺术创新方向的领导者，也就无法输出艺术文化潮流，就会在未来的竞争中沦落为二三流的艺术园区。

需要补充的是，宋庄作为文化创新试验区还需要时间。文化项目并不等同于看得见的工程，它需要更多的保护机制和可持续发展的环境——在这个时代当一个艺术家是不容易的，尤其在宋庄这样一个艺术家群体“腹部受敌”的地方。宋庄还处于发展初级阶段，可探索和讨论的空间相当大，因此塑造抑或再生一个宋庄取决于所有人的诚意和努力。宋庄的发展不应该被“妖魔化”，宋庄不单是画家村，更是重新定义了新的生活方式；不单是作品信息的输出，更是不同文化形态的重构；不再是传统的、体制的文化单元模式，而是新型文化生产方式的变革。

《中国艺术新闻周刊》在2012年第三期专题报道了宋庄作为艺术生态区

的自身发展逻辑：“宋庄艺术区续写了中国当代艺术史上‘丑小鸭’蜕变为‘白天鹅’的惊天神话。它将艺术上所有的发展形式、状态和不同阶段，以及艺术家的人生、人性都容纳了进来。可以毫不夸张地说，不知道宋庄生态的丰富性，就等于不了解艺术的国民性。宋庄已经进入一个艺术大爆炸的平台期，宋庄的生态不是考古学概念，而是进行时现场状态：一面是艺术家生存与创作的焦灼，一面是艺术产业化的高速推进。”

“印象系列”总导演王潮歌曾经表示，文化产业第一大灾难，是十三亿脑子里根本就没有文化消费意识。首先，很多大企业家一年都不会进几次剧院；其次，没有针对艺术家的培养机制；第三，国家在文化产业方面的政策非常欠缺。随后她又在微博中发出感慨：“艺术家在底层？你信否？你应该信，出名的是少数！绝大多数的艺术家坚守着才华，坚守着信仰，在都市的边缘，在被繁华忽略的角落，在财富的视线之外，等待表达的机会。”

至少存在村民、艺术家、第三方开发者和官方四种版本的宋庄，他们相互博弈并达到动态平衡。问题是，资源主要由官方掌控，如何让官方在文化传统的组织框架里开放更多端口，将是宋庄难以回避的问题。显然，现阶段政府在针对宋庄文化创新组织方面释放的信号相当微弱，这直接导致了目前宋庄有机生态构造的滞后和信息输出单一的局面。

我以为，当艺术家聚集宋庄成为一种常态，艺术家群体却没有集体性生活的表现和话语权，那么个体将变得更为微弱。而一旦无法保护艺术创作个体的活性，就等于一个生态缺失了微生物发酵群，也就失去了生态的多样性和活力——在这个层面上，宋庄艺术家群体将面临创作与生活环境“再造”的拐点，宋庄的公共生活和话题将从不同层面涌现出来，这也是宋庄真正成为文化创新与生活方式区必经的阶段——只是它能够导出何种状态的文化生活信息，还需拭目以待。宋庄艺术促进会秘书长曹维认为，这个阶段是从对艺术家个体的扶持转向对艺术机构的扶持。但我们关心的是，类似宋庄艺术促进会这样成长于宋庄艺术区发展大势下的民间组织提出的“创新变体”系统，是否在不同阶段有真实的创新意识和能力，并且能够激发“后来者”组

组织的创新方式？这一点相当关键——宋庄未来的可能性很大程度来自这些组织，这个系统所充当的中间环节，将适合更新宋庄艺术的组织和输出方式，否则这些“创新变体”的负面作用将破坏艺术生态的微生物发酵系统。

宋庄面临的是一场资源整合、残酷竞争的文化产业“战争”，是一场文化结构、组织、管理创新的“战争”，更是艺术家个体改变生存空间和环境的“战争”。要将“村民、艺术家、第三方开发者和官方”的力量融合在一起，取决于宋庄文化形态、组织形态的深度创新，尤其在观念、管理模式和运营方式上进行能够“接地气”的创新。否则，一切都将注定被解构得一地鸡毛：于建嵘教授创建的“不以江湖门派为限”的“东书房”，中国当代艺术教父栗宪庭推进的“乡绅梦”，上上国际美术馆馆长李广明倡导的学术生态现场，宋庄艺术促进会会长洪峰倡导的“当代、原创、前沿、生态”，第六届宋庄文化艺术节总策划岳路平强调的政府和艺术家之间建立的“变压器”，旅美艺术家、药美术馆馆长黄药倡导的“疗伤系”艺术家群体创新艺术实践，睇望艺术馆馆长卯丁为于建嵘举办“夜色山河”展的现实文化态度，中央美术学院教授易英组织的一年一度的“易家军”学员宋庄现场观摩教学实践，演员李君峰和演艺界朋友在宋庄找到了惬意放松的理想之地，青年艺术家张广辉提出的“宋庄文化压缩包”释放他乡的理念，独立策展人张海涛、张建俊、郑俊龙的“策展梦”，藏红花拍摄纪录片《玲珑塔——宋庄的前世今生》三百多个小时素材的“价值”，纪录片导演郑阔呼吁的“中国至少需要一个‘宋庄’”，刘丽安女士赞助“艺术行者”张志刚在玖层美术馆策划的“安之”展览的“善念”，艺术东区所激发的各方倾囊建设艺术新家园小高潮的“意义”，众多艺术家家属欢聚宋庄的美好“心愿”，新疆艺术家萨子从宋庄到乌鲁木齐，风餐露宿跋涉四千多公里创作行为艺术作品《一棵树》之“归乡”的沉重思考，以及独立电影节、行为艺术节、宋庄当代艺术基金、宋庄图书馆，甚至明星艺术家方力钧们对宋庄新一轮发展的贡献等。

千龙网刊发了政府关于宋庄文化资源产业化的战略思考，文章认为，未

来宋庄将在资源、产品、企业、产业等方面做文章。

第一，推动文化资源优势扩大化。改善宋庄地区软、硬件环境，吸引更多国内外艺术家来宋庄居住和创作，壮大艺术家队伍。充分挖掘该地深厚的文化底蕴，盘点宋庄地区现有的优势和文化造镇资源，并积极弘扬，使之成为宋庄文化产业化发展的强大内核。同时，要结合历史传统和现有规划，整合资源，全力打造一批精品文化创意产业项目。

第二，推动文化产品多元化。充分利用现有的艺术家资源，将宋庄文化资源通过绘画、文学、电影、戏剧、出版、动漫、游戏等形式表现出来。

第三，推动文化创意企业集群化。关注文化创意产业新态势，研究并制定鼓励文化创新产业发展的政策，积极创造条件引进或对接文化产权交易新模式，引导创新型文化创意企业集聚宋庄，实现资源共享，效益最优。

政府要打造文化产品消费产业链，艺术家群体需要改变清静、但还算美好的生活方式，这是一场真实的文化“内战”，有“战争”，注定要分出输赢，那么这场自上而下的“战争”，艺术家就一定是输家吗？艺术家群体面临要么被文化产业化，要么继续选择边缘化。文化人有无反击之力，能否通过不断的创新改变现状？在这个意义上看，现阶段才是构建新宋庄的真正开始。

宋庄让当代艺术家群体作为一个新的创意阶层凸显，也让艺术家成为一种真正的自由职业。艺术家集聚在这里，形成一个强大的生态气场，从而带动宋庄发生了根本性的变化。其标志性的信号是，镶嵌在宋庄身上的第三方平台越来越多，让它成为一个最具有想象力的文化流动现场之一。更重要的是，在这个阶段，宋庄不再只视栗宪庭为唯一接口，也不是政府强势介入就能开发出一片“文化新天地”来，而是需要一种基于共识的建设才能推动新一轮的发展。现阶段，宋庄宽容的文化气氛和内在平衡显然已被打破，表面上建设得生气勃勃，但是整体气氛极为压抑。宋庄需要导入新的文化变革力，继续保持它的开放性，只有如此才能解决宋庄目前遇到的发展瓶颈，真正触碰当下艺术家群体水深火热的真实状况。

艺术家群体需要告别现在概念化“老宋庄”形象，重新定义和构建一个在内容上真正符合多数艺术家群体利益的“新宋庄”。由艺术家个体组成的“艺术蚁族”如何在宋庄拥有一席之地，走上创作的良性循环之路，这是宋庄需要回应的问题。宋庄虽然赢得了品牌影响力，但并没有真正构建一个具有竞争力的文化内核，艺术家群体仍然处在其价值低点，没有摆脱“自生自灭”的状态。政府和第三方商业力量，极易妥协于短视行为的“政绩”和追求利益最大化，容忍艺术旅游和艺术地产对宋庄上下其手，从而让其沦为一个样板式的文化经济开发区，抹杀宋庄作为一个文化创新生成现场的可能性，当然也就无法在一个更加透明、自由、开放、公平的生态环境中，去支持和培育未来中国具有创造力的艺术家，从而对文化创意产生实质性的推动，也就失去了在文化创新方向上创造更多趋势的可能性机遇。如果宋庄的发展不是以培养具有创造力的艺术家为生态价值判断标准，而只是停留在链接与商业化上，其艺术商业空间前景将是极其有限的。

宋庄是一个可以让理想落地，也可以让理想瞬间破碎的地方。艺术家就是现实中怀揣梦想的“屌丝”，却都梦想着改变世界——虽然有时候会发现连自己的命运都改变不了，但他们仍然在寻找精神乌托邦。

我想，宋庄艺术家应该拿出改变自己命运的措施。在这个几乎所有东西都可以解构和重构的年代，艺术群体更应该展示自己改变现状的能力。艺术信息有时候被链接得很远，有时却被诠释得一无是处，但艺术家仍然要参与社会互动，其创造性的活动对整个社会具有非同寻常的价值。在各种信息叠加的年代，艺术家应改变“创作”原有的定义，赋予其新的价值。创作一件作品，需要成为社会分工中真正有价值的一环，有新的内容指向，而不是传统概念下的艺术家体系。换句话说，“艺术家”的概念应该是流动的，而不是平面的。宋庄让艺术家个体的创造行为、运营体系、交流方式、学术定位、市场行为、生态形态等都发生了根本性的变化，艺术家群体要集体传导出新的信息，创造出这个群体新的价值系统。

可以预见的是，宋庄将首先被各方视为一个以艺术为名头的文化商业战

场，多层次的群体在这里形成不同的交汇力量。他们利益交叉同时又各据一方，将不断改变宋庄的艺术版图。艺术家、政府力量、行政体制、画廊和艺术机构、商业资本、地产商、金融机构、学术机构、第三方经纪人、民间组织等都将展开他们的宋庄之旅。

如何构建一个具有学术生命力的现场和良性的市场交易体系，从而解决艺术价值判断无序、艺术原创性探索方面缺乏创造性和颠覆精神的问题，这也是判断宋庄是否具有竞争力的核心问题。只有这样才能摆脱大量复制、语言陈旧，甚至停滞在“点子”艺术、缺乏艺术精神等现状。360董事长周鸿祎接受《经济观察报》采访时说：“我们每个人努力地改变内心深处的文化观点，我们传播让整个产业和行业有新文化的价值观，中国的创新才有好的土壤。”他道出了当下各行业创新的本质，艺术行业更该如此，而宋庄需要做的，就是拥有一片相对独立和健康的文化创新土壤。

那么，宋庄明星们是如何看宋庄的呢？

方力钧：宋庄对中国当代艺术的发展是个非常重要的指标，像这样重要的指标是很少的。

刘炜：宋庄是当代艺术发生、发展的温床，要把艺术家保护好。要是艺术家的正当利益得不到维护，艺术家都给折腾走了，肯定会带走很多东西，宋庄肯定会垮掉大半。因为宋庄就是靠艺术文化发展起来的，其他的东西也给带活了。

岳敏君：宋庄其实是一种生活方式，宋庄的存在也给那些想当艺术家的人提供了一种创作方式。

伊灵：宋庄有十几年的历史，还有艺术家的交融和磨合，存在一种群体性的东西，这些使得宋庄有别于其他的艺术集聚区。

张方白：在宋庄有一部分艺术家很独立，但很多艺术家是非独立的，整个在跟风，这是很危险的。

法明：宋庄生态将更加多元化，随着艺术信息通路和管道更多地被搭建