

丹青驿站

艺术家村

1995.

艺术栖居

中国·北京昌平上苑艺术家村漫游

主编：邓平祥

Art Dwelling-Roaming in Shangyuan Artist Village,
Changping Beijing China

中国文联出版社

Art Dwelling-Roaming in Shangyuan Artist Village,
Changping Beijing China

上苑艺术家村

总策划：石 心
编 委：汪建中
执行编委：张松英
封面设计：汪建中

朱雪梅
朱雪梅
邓函雨

李梦虞

1995.

艺术栖居

中国·北京昌平上苑艺术家村漫游

主编：邓平祥

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术栖居 / 邓平祥主编. —北京: 中国戏剧出版社,
2008. 8

(丹青驿站)

ISBN 978-7-104-02619-8

I. 艺… II. 邓… III. 画家—生平事迹—中国—

现代—画册 IV. J825.72-64

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2008) 第 120809号

艺术栖居

——中国·北京昌平上苑艺术家村漫游

策 划: 宋宝强

责任编辑: 龚伟民

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 A座 10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

010-58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京威灵彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 210

字 数: 3690千

版 次: 2008年 8月 北京第 1版第 1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02619-8

定 价: 900.00元 (全 30册)

版权所有 违者必究

艺术栖居

中国·北京昌平·上苑艺术家村漫游

昌平州 京师之枕也

—— 龚自珍

100 多年前 这里曾是皇家狩猎场

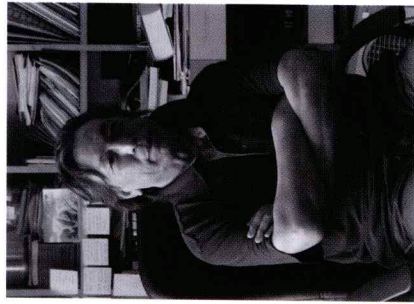
公元 **1995** 年 这里陆续来了很多艺术家
他们在这里 盖房子 租房子 生活 搞创作 写作 教学生

原野秋景

目 录

6	序一	《艺术栖居》序言	贾方舟
10	序二	乡居的艺术家	邓平祥
12	序三	上苑艺术家村	石 心
14	上苑艺术家村纪实		李梦虞
24	造屋		
59	艺术家·工作室·作品		
113	艺术培训		
124	栖居生活		
149	交流与发展		
166	窗口		李梦虞
168	艺术家简历		
189	编后记		朱雪梅

《艺术栖居》序言

贾方舟

画家村是90年代初出现在北京郊区的一个特有的艺术现象。到90年代末，职业艺术家聚居的现象在其他一些城市也相继出现，作为一种文化现象，作为一种特有的生存方式，他们常常成为关注的对象，甚至成为新闻热点。《艺术栖居》系列丛书要反映的正是这些以艺术的方式栖居于乡村或聚居于城市的“画家村现象”，以及他们的艺术追求、生活方式和生存状态。

画家村最早形成于圆明园附近的福缘门村。从1990年7月起，一些艺术家开始来到这里租房子画画。之后，不断有各地艺术家移居这里，发展很快，两三年间，这里已聚集了几十位艺术家，并且组织过集体性的展示活动，受到新闻媒体、海外画商及文化界的关注，圆明园画家村也由此成名。但由于人数愈集愈多，参观的人也日益复杂，成为一种不安定因素，于1995年10月前被全部限期撤离。于1993年左右聚集于京城东郊（被称为“东村”）的一批行为艺术家，也因他们的过激行为而遭到了与圆明园画家村同样的命运。

1993年，一个离京城更远、规模更大的画家村悄然兴起。这就是京东通州区宋庄画家村。当圆明园画家村的画家无法再在那里呆下去的时候，不少画家也陆续迁到这里。先是在小堡村，之后又扩展到大兴庄、辛店等几个邻近的村，以及通县城区内落脚。还有一些画家留在城里或到了别处。

1995年后，京北昌平县兴寿镇上苑村和下苑村、东新城村、秦家屯村也开始聚集起一批艺术家，迄今已有一百多人的规模。

2000年5月，他们还策划一个“上苑艺术家工作室开放展”和批评家座谈会。将艺术家们的生活环境、生存现状和他们在画室的工作及工作成果——艺术作品一起展示给人，这种新颖的展示方式受到各界的广泛欢迎。虽然距城区有三四十公里，展览期间仍接待了上千名参观者。

与此同时，在京郊的许多地方——清河、门头沟、平西府、香堂等也都出现画家聚居的现象，直到90年代未波及到全国其它城市，如上海、昆明等。

画家村大约有三类：第一类是上述那些先期形成的画家村。画家们都是一些自由艺术家，一些生活于“体制”之外，没有工作单位的职业艺术家，他们选择的完全是一种新的生存方式，而画家村正是这种新的生存方式的一个标志。第二类是聚居在城市的“画家村”，将废弃的仓库、车间加以改建，供画家居住或作画室用（如昆明的创库），或将一栋住宅楼集中租赁给画家使用（如上海的画家村）。第三类是在城里有工作有住房，自由组合在城郊买地盖画室。有整块的空闲时间就到那里工作或周末到那里休假，平时主要在城里工作和生活。他们的画室兼具别墅的功能。

中国的画家在过去的许多年中，都是生存于“体制”之内，有一份与美术相关的工作，虽不富裕，但有基本的生活保障。或条件更为优越：作为专业画家在国家专设的“画院”或“创作室”“养”着，无杂事干扰，无后顾之忧，甚至还定期发给工具材料。但在获取这样优越条件的同时，创作上也受到某种限制，精神上也难以自由伸展。因此，虽然条件优越，艺术家的个性往往得不到充分张扬，才能也得不到充分展示。

在过去，艺术院校毕业的学生一般都是按照国家需要被分配到各地各部门参加工作，画画只是业余的事。在经历了“85新潮”的洗礼之后，对艺术家的自由精神的向往，在青年艺术家中形成了一种主导性的精神倾向。他们对于那种靠吃“皇粮”的生存方式产生怀疑。许多青年学生毕业后一心想当自由艺术家，而不愿意被一份固定的工作“拴住”自己，更不愿意离开北京，由此形成一批自由职业者或依靠父母接济的无业者。这些艺术的理想主义者，在没有稳定的经济收入的艰难条件下生存下来，其中一部分人在艺术上获得了成功。这些人有的住在城里，更多的则成为画家村成员的重要组成部分。此外，还有一批从全国各地云集京城的青年艺术家，他们放弃工作的机会，脱离体制，来到京城近郊租房或买房，主动寻求一种无经济保障的生活方式，正在于艺术自由精神的召唤。因为没有什么比精神上的自由对艺术家更为重要，更有价值。

此外，艺术的市场化也是促成艺术家职业化的一个原因。生活能靠画画来维系，从而不需要另谋一份职业，这是一个基本前提。而农村的生活水准又偏低，必要时可以以一种最低限的消费标准生存，这就为这种特殊的生存方式提供了一种可能性。而画家村的形成，正是艺术家职业化的一个标志。

画家村的人员构成比较复杂，因为它不是经由某个机构的组织、筛选，而是一个自然形成的过程，只要是掏钱买地或租房，天南地北，谁都可以来，谁也无权干预谁。因此，人员良莠不齐、画风各异也是自然的。但不可忽视的是画家村确实云集着一批优秀的和具有活力的当代艺术家。甚至可以说，一些具有国际影响的艺术家正是在画家村成长和成熟起来。

“农村包围城市”曾经是共产党夺取政权的一个策略。而中国近二十年的现代化过程则表现为城市不断向周边农村渗透的过程，从而形成一种城市“包围”农村、吃掉农村的态势。而画家村的出现则是城市向农村渗透的最前沿。在农村人口向城市流动的大潮中，在农村人极力追求城市人的生活方式的时候，由城市向农村回流的主要是艺术家。

一位德国艺评家曾说：想对生活挑战，可以采取进攻的手段，也可以采取躲避、退却的方式。尽管在艺术家中也并不乏强硬者，或者说革命者，然而他们中的大多数却持逃避、退让的态度。他们逃避生活，逃避现实，逃避文明，特别是逃避大城市。在所有艺术家中，躲得最远的是高更，他撤退到塔希提岛上去了。

逃离中心，在中国已是很久远的传统，文人士大夫因仕途失意或无意于仕途而远离官场，隐居山林，去过田园式的闲散生活，自魏晋始就很盛行。在西方，这一传统大约始于19世纪初，画家们纷纷迁往巴黎郊区的巴比松，形成最早的乡村艺术家“移民区”。后来，布列塔尼半岛又成了艺术家聚集的地方。而在德国，艺术家则迁到巴伐利亚州的达豪、萨克森州的沃尔普斯韦德，以及希滕泽和穆尔瑙等荒僻地方。在这些常被时人所误解的画家村中，曾产生过不少大师级艺术家。但在当时，他们和当地居民一样，过着普通人的生活。他们以一种新的生存方式，走上了新的艺术历程，创造了新的艺术。

在中国，从90年代初即开始在京郊形成艺术家移民区。他们从全国各地涌向“中心”，又纷纷逃离到中心的边缘地带。这种特有的艺术现象作为一种“边缘景观”曾被某些后现代学者称为“郊区文化”。这些艺术家涌向中心，又逃离中心，这既是一种自觉的选择，也是出于无奈。从精神层面看，他们是在寻求一种超越常规的、更为自由和独立的生存方式。他们将自我边缘化的自觉选择，就是在表明他们对“中心文化”、“主流文化”和“官方文化”（或曰体制内文化）的一种态度。但从另一角度看，他们回归到一种俭朴的生活状态，也可以说是出于经济上的无奈。京城的房价高得惊人，连租金也高得令人难以承受。何况拥挤的都市根本不可能满足他们所需要的空间，他们只有出走，走向还乡之路，去乡村建立“新社区”，去做乡村新移民，从而在乡村形成了一个新的文化群落。这个蕴藏着巨大活力的文化群落，将愈来愈引起人们的关注，愈来愈显示出他们的价值。

北京京北上苑

邓平祥

乡居的艺术家

近些年伴随着艺术创造的多元拓展，中国艺术家在生存空间和工作空间上的自由性也大大扩充了。20世纪90年代伊始，以北京的艺术家为先声，陆续有不少艺术家离开了都市中的那一角狭小、喧闹的“斗室”而“上山下乡”。他们来到了山野和乡村，以自己可能的经济能力购地造屋，或买农家闲置旧院修葺改造。这个现象在艺术圈中日渐增多，目前已成了北京艺术界中一道独特的风景线，使文化古都北京又多了一个新的气象。

中国的艺术家走入“乡居”，作为一个刚刚兴起的现象，使人颇多感慨。当然这首先是社会生活的人性化和经济生活改善的体现，其次也是人的自由居住和城乡自然双向流动的一个新事物——这应该是社会进步的一个象征。

艺术家和文化人更倾向以身心投入山野，投入大自然。这，似乎是古今中外亦然的事实。例如，成都的杜甫草堂、陶渊明的浔阳山居、倪云林的清秘阁等；在西方，则有著名的巴比松画派，其大师米勒·柯罗等就是大自然和乡村造就的艺术家，其后的大师梵高也是以乡村生活为创造资源的大师。西方的大哲学家海德格不但实践了乡居的生活，他还对此作了哲学的阐释——“还乡就是返回与本源的亲近”。

画家和村民

北京上苑画家村是从上个世纪出现一个以画家为主体，也包括诗人、批评家、作家和其他文化人士聚居的村落。

上苑，辞源上有条目曰：供帝王玩赏、打猎的园林。此地系北京北面，距北京城区约30公里。上苑在昌平境内。清朝诗人龚自珍在《说昌平州》中说“昌平州，京师之枕也”。上苑北靠燕山，距燕山山根仅数里之遥，燕山在此处骤然形胜，两峰对峙之中一道清流顺然而下，今人筑坝而成水库，是名桃峪口。

新世纪之后，上苑画家村渐成规模，成为了北京闻名的艺术家聚集村，影响遍及海内外。

这本《艺术栖居》分六个部分，以艺术家的生存状态、工作方式为中心，贯穿各种活动，用图文并茂的方式展现出来。为广大的读者提供了一本独特而新颖的画册。

上苑艺术家村

石心 朱雪梅

昌平兴寿有个上苑艺术家村，人们亦称其为“北京第二画家村”。上苑艺术家村的组成是上苑村、下苑村、东新城村、秦家屯村等四个自然村落。上苑艺术家村位于昌平区东部的兴寿镇，距昌平卫星城 25 公里。村子坐落在燕山脚下的京密引水渠南岸，周围环境优雅，交通便利，气候宜人，具有较好的山前暖带小气候特征。

上、下苑地区有着悠久的历史文明，距《昌平周志》记载，唐开元二十五年（公元 737 年）此地建燕洲古城，为契丹族厥橐部地，辽金时代兴建了双泉禅寺，明朝正统元年（公元 142 年），朝廷大太监王承恩观其景色秀丽，御奏皇帝册封此地为皇家园林，赐名上苑、下苑。清朝乾隆皇帝来此狩猎行至北部的凤凰山下，见有一处大型石岩洞，四周苍翠松柏环抱，远望宛如一幅气势磅礴的山水画，便御笔赐名“朝阳洞”。另外，在桃花山上有“桃花洞”是朝阳洞的姊妹篇。

由于有着优越的自然条件和悠久的文明历史，1995 年以来在这里聚集了 100 多名各有身份的艺术家、文化人、诗人、作家、教授、评论家、收藏家、摄影家、设计师等，使这里形成了一个富有活力的新型文化群落，可以说是“艺术的栖居”。勃

勃生机的上苑艺术家聚集区。他们各自都拥有一片自己的小天地，即一间宽敞的工作室、起居室和花园一样的庭院等。他们在这里造屋、生活、居住、创作、展览、繁衍生息……。这里是一个工作的世界，来这里看画，会有一种不同于美术馆的“现场感”，因为你看到的不仅是艺术成果，还有创作的过程和创作的环境，以及艺术家生活的方方面面。由于艺术家的影响，村民的一些孩子也学画画了，并在 2000 年到北京城里参加展览，得到专业界的好评。还有 50 多岁的村民夫妇也拿起了画笔在创作，画了十几幅油画作品，带着原生的乡土味。陆陆续续装裱字画的来村开店了，修电脑、刻录、复印的生意做起来了，更有画家开在庭院中的生态大棚中的餐饮、画廊、艺术沙龙等等。

从 2000 年起这里每年举办工作室开放展，并举办了由诗人、作家举办的“北京之北”诗歌朗诵会，有艺术理论批评家贾方舟、邓平祥等人也多次主持的学术活动，等等。

现在，上苑艺术家村，得到了北京市文化创意产业中心的高度重视，5月份北京市文化创意产业的领导，市委宣传部陈冬副部长、昌平区区长、区文化宣传部长、区文化委主任、区旅游局局长、兴寿镇书记、镇长亲临上苑艺术家村考察指导。并在2008年5月小汤山温泉节文化创意推介会上被昌平区推为昌平四个聚集地之一。“上苑艺术家村聚集地”有了市、区、镇领导的指导，现在，由北京上下苑文化创意发展有限公司、上苑文化促进会将和广大艺术家一起共同将上苑艺术家村打造成极具艺术特色的艺术新农村、极具文化旅游价值的地方。这里将建一个美术馆，建立艺术家专业性的国际交流平台。根据规划，这里的区域定位有：艺术家文化步行街区、沿村东水河岸旅游精品、画廊、书店、工艺品店、酒吧、特色餐馆、艺术沙龙等。东区有：艺术家工作区、艺术品生产区、艺术家生活区、艺术培训基地等。

这些年来艺术家们和村民们融汇生活在一起，共同打造充满文化艺术气氛的生活环境，建立和谐的社会主义文化新农村。艺术家们爱这里美丽的山水环境，更爱和他们朝夕相处的村民。新上苑欢迎各界人士前来游览参观。

北京昌平·兴寿镇下苑
2008-7-19

李梦虔

上苑艺术家村纪实

20 世纪末“上苑画家村”是对坐落在昌平兴寿境内京密引水渠河畔的上苑村和下苑村的总称。因为最初到此落户的都是画家、雕塑家。进入 21 世纪，又有不少诗人、音乐家、建筑师、学者等等加盟，使艺术家门类更为丰富，人员也增多，上、下苑容量有限，就扩展到南边邻村东新城村和东边的秦家屯村。鉴于此况，2006 年，我们改“画家村”为“上苑艺术家村”。实际上这个“艺术家村”包括上苑村、下苑村、东新城和秦家屯村四个自然村落及周边住有画家的个别村庄。地处京城正北三十余公里，背靠燕山，林清水秀。

1995 年中央美术学院毕业的汪建中、张松英夫妇从城里“驱车北行，信马由缰”随机随缘地来到下苑这个“有山有水”、“令人心动的地方”，成为下苑村第一户画家村民。时过半年，中央美院教师王华祥不约而同也落户下苑，并将一所废弃了多年的小学改建成闻名全国的美术教学基地——飞地艺术坊。

有艺术家居住的地方，就有艺术家之间的交往，在你来我往之中，上苑一片冷清幽古的柿子树下及下苑繁茂的桃树、杏树丛中逐渐增添了一片片红砖灰墙的色彩。在不到两年的时间里，全国各地的画家、评论家、摄影家、自由艺术家、诗人等二十余位艺术家在上下苑修建了自己的画室工作室。

1996 年后：崔宪基、邓平祥、李林琢、李家丽、岛子、田世信、李梦虔、高波、李天元、王家新、胡敏、贾方舟、刘彦、