

발제문

비 어펙티드 —2009년 이후의 청년 예술가들

판레이
전 송장미술관 관장

비 어펙티드 (Be affected)

—2009년 이후의 청년 예술가들

被行动

2009년以来的青年艺术家

2009

베이징 올림픽 이후의
국제 금융 위기
北京奥运会之后
全球金融危机

재기록되어야 할 과정
被重新编写的程序

중국 예술 교육의 두 시기

中国艺术教育 的两个阶段

校尉胡同
5

恢复高考，建立艺术教育系统

1977년, 중국은 대입
시험을 재도입하고 예술
교육 시스템을 재확립함

天之骄子

1977-1999

1977년에서 1999년까지
예술가는 명예로운
직업이었음

교육 개혁은 더 많은 학생들에게 예술대학에서의 수학 기회를 제공함

1999년에 2,000개 대학 내에 700개의 예술 관련 학과가 설립됨

2017년에는 10만 명이 예술 전공으로 대학을 졸업함

教育制度改革，扩大高校招生数量

1999年，2000多所高校，其中700设立艺术学院

2017年，各类艺术院校毕业本科以上学生10万

베이징 내 예술 지구:
역사적 발전 및 분포

北京艺术区

历史沿革&分布

<p>위안밍위안 화가 마을 (Yuanmingyuan Painters Village, 1990-1994)</p>	<p>송주앙 화가 마을 (Songzhuang Painters Village, 1994~)</p>	<p>동춘 (Dongcun, 1993-2003)</p>	<p>798 아트 디스트릭트 (798 Art District, 2002년~)</p>	<p>圆明园画家村 (1990—1994)</p> <p>宋庄 (1994年起)</p> <p>东村 (1993-2003)</p> <p>798艺术区 (2002起)</p>
--	--	---	---	--

<p>위안밍위안 화가 마을 (Yuanmingyuan Painters Village / 圆明园画家村, 1990- 1994)</p>	<p>송주앙 화가 마을 (Songzhuang Painters Village / 宋庄, 1994~)</p>	<p>동춘 (Dongcun / 东村, 1993-2003)</p>	<p>798 아트 디스트릭트 (798 Art District / 798艺术区, 2002년~)</p>
<p>후안티에 예술 지구 (Huantie Arts District / 环铁, 2005-2017)</p>	<p>차오창디 예술 지구 (Caochangdi Arts District / 草场地, 2004~)</p>	<p>블랙 브릿지 예술 지구 (Black Bridge Arts District / 黑桥, 2006- 2016)</p>	<p>동잉 예술 지구 (Dongying Arts District / 东营艺术区, 2007-2010)</p>
<p>진앙 예술 지구 (Jinwang Arts District / 金旺家园, 2015~)</p>	<p>지앙푸 예술 지구 (Jiangfu Arts District / 将府庄园, 2006- 2014)</p>	<p>T3 예술 지구 (T3 Arts District / T3艺术区, 2009~)</p>	<p>.....</p>

젊은 예술가들의 활동 青年艺术家的实践

1970년대에 태어난
예술가들의 고충
七零后艺术家的艰涩
1980년대에 태어난
예술가들의 새로운 시작
八零后艺术家出发

Miss Ka
Miss Ka
MISS KA
MISS KA

年轻艺术家的展览

夜走

第十周年系列展之二

主体 MAJORITY

OPENING: 2015.06.06
2015.06.09-08.09

去火星 GO MARS
GO MARS
2014/4/18

SEVEN VIEWS
7位艺术家7个个展
SEVEN VIEWS OF SEVEN ARTISTS
08.15-10.18

MR. JIAN AND MISS KA PROJECT B
美先生与美小姐项目B

策展人: 方雷
策展人: 王博、罗颖
展期: 2016.4.16-2016.6.6
开幕时间: 2016.4.16 15:00
Overall Curator: Fang Lei
Curator: Wang Bo, Luo Ying
Exhibition Time: April 16, 2016 - June 6, 2016
Opening Time: 2016.4.16 PM 3:00

主办单位: 中国美术学院
承办单位: 中国美术学院美术馆
协办单位: 中国美术学院设计艺术学院
策展人: 方雷
策展人: 王博、罗颖
展期: 2016.4.16-2016.6.6
开幕时间: 2016.4.16 15:00
Overall Curator: Fang Lei
Curator: Wang Bo, Luo Ying
Exhibition Time: April 16, 2016 - June 6, 2016
Opening Time: 2016.4.16 PM 3:00

异见
DIFFERENT VIEWS
2016.4.16-15.00

铅笔
Pencil
孟柏伸
Meng Bo Shen

六环五环多一环

여러 청년 예술가들의 사례 青年艺术家的几个个案

중국 청년 예술가들의 현실적 딜레마

青年艺术家的现实困境

사라지는 예술 지구들

艺术区消失

나이팡지 (Naifangzi) 예술 지구, 008 국제 예술 지구, 지양푸 (Jiangfu) 국제 예술 지구 등, 수많은 예술 지구가 정부 시책으로 철거됨

奶子房艺术区 : 2006年, 艺术家开始租地自建住房, 2010年被拆迁。

蟹岛西艺术区 : 2006年入驻, 2010年被拆迁。

008国际艺术区 : 建于2007年, 2010年被拆迁。

索家村艺术区 : 建于2003年, 2010年最终被拆迁。

孙河艺术区 : 2012年被拆迁。

创意正阳艺术区 : 建于2007年, 2010年被拆迁。

将府艺术区 : 2006年8月, 2014年被拆迁。

长店95号艺术区 : 2007年, 2010年被拆迁。

东营艺术区 : 建于2007年, 2010年被拆迁。

北寨艺术区 : 2006年艺术家开始陆续搬入。2010年被拆迁。

.....

높은 부동산
임대료
高房价

도시-농촌
통합
城乡一体化

예술 시장의
버블 경제
艺术市场泡沫化

예술의
가변적 경향
艺术风潮多变

예술가의
저소득 문제
收入不稳定

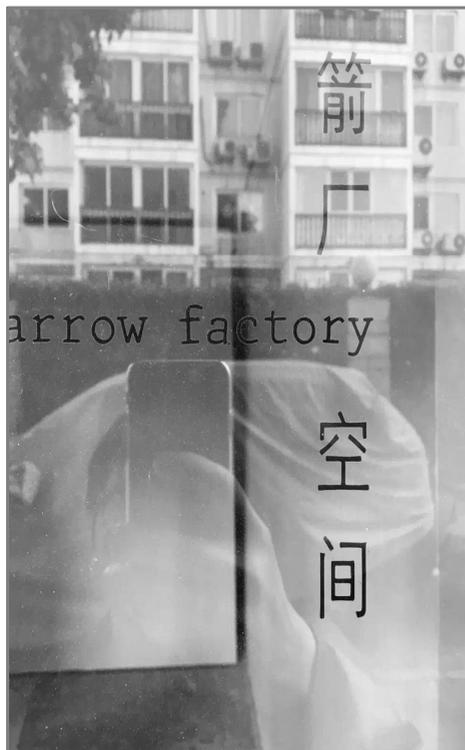

'영향을 받은 (affected)'
젊은 세대의 사회 운동

被行动中的 年轻一代的 社会化运动

베이징의
독립 예술 공간
独立空间
(北京)

- ① 箭场空间
- ② Action
- ③ OFF空间
- ④ AIYO
- ⑤ M的房间
- ⑥ 分泌场
- ⑦ “我们说要有空间
于是就有了空间”
- ⑧ 惊奇的房间
- ⑨ ON SPACE

箭场空间
애로우 팩토리
(Arrow factory)

액션 (Action)

莫里·麦肯齐，研究过几乎所有黑桥的非营利性空间，也采访过近60位艺术家。他觉得，相较于独立空间的学术性，黑桥的艺术空间和艺术项目有着更强的社交属性。张明信在Action空间的项目“五星大饭店”是邀请大家一起来吃饭，于伯公邀请大家到空间里来做饭、喝伏特加。黄道明将AIYO空间变成了茶室，每天都有艺术家和客人来喝茶聊天。

M的房间

分泌场

北村独立工场 (成都) **观察社** (广州)

黄边站 (广州) 器·Haus 空间 (重庆)

上午空间 (上海) **实验工作坊** (成都)

腾挪空间 (广州)

扬子江论坛 (武汉)

杂货铺空间 (广州)

陵水复合艺术馆 (海南陵水)

.....

중국 내
타 지역의
독립 예술
공간

国内其他城市

积极的实践：自我组织与空间再造

The Positive Practice: Self-organization and Space Reconstruction

独立非盈利艺术空间沙龙 第一回 (非公开讨论)

1st Independent Non-profit Art Space Seminar (Internal Discussion)

10:30-16:30 2015.1.23

北京东顺义里后沙嘴胡同居民村旧址43号 CCAA中国当代艺术基金会
CCAA Beijing Office, 43# Huan Road, #1 Yuan Ge Zhuang Village, Housha Yu, Shunyi District, Beijing

主办: Hinc
CCAA中国当代艺术基金会(策展): 刘惠源
Chinese Contemporary Art Award (CCAA): Liu Huiyuan
讨论嘉宾/Participants: (按姓名拼音字母顺序 Ordered Alphabetically)
ACTION SPACE: 钱东
办展地 (展览地点): 东亭·杨欣基
I PROJECT SPACE: Antoinette Angerer(德国), Anna Viktoria Eychbach(德国)
画廊研究所 (GPP): Max Gerber(瑞典), 陈建康, Sid Guinck(比利时)
LAB 47: 夕卜, Aurelie Martineau(法国)
MOVING HOUSE: Benjamin Teague(美国)
ON SPACE: 莫岸松, 梁浩, 高帆, 蔡永泰, 李天琦
视觉艺术中心 V-ART CENTER: 最佳季
真实空间 (GPP): 任磊, 李劲松, 付伟, 卢正刚

主办:
视觉艺术中心 V-ART CENTER
真实空间 GPP

协办:
ON SPACE

微信号: OnSpace_ART

시골로 향하다 回到乡村

2층 출판사 (The publishing house on the second floor), 베이징

二楼出版机构 (北京)

스지에쯔 아트 갤러리 (Shijiezi Art Gallery), 간쑤
石节子美术馆 (甘肃)

취춘 (Xucun)

许村 (山西)

더 비산 플랜 (The Bishan Plan)

碧山计划 (安徽)

자오 스페이스 (Zao Space), 내몽골

造空间 (内蒙)

린조우, 허난

林州 (河南)

无二白集
BAZAAR IN WHITE™

宋莊美術館
SONGZHUANG ART CENTER

2012 (首届)
当代艺术 Weibo 大展
The First Contemporary Art 'weibo' Exhibition in 2012

宋庄美术馆官方微博 <http://weibo.com/songzhuangartcenter>
Songzhuang Art Center weibo

策展人：方蕾
Curator: Fang Lei

展览地点：宋庄美术馆官方微博 / 宋庄美术馆展厅
Venue: Songzhuang Art Center weibo / Songzhuang Art Center
线上展览时间：2012年9月1日—2013年2月20日
Weibo Time: 2012.09.01—2013.02.20
线下展览时间：2012年12月21日—2013年2月20日
Exhibition Opening Time: 2012.12.21—2013.2.20

主办：宋庄美术馆
Organizer: Songzhuang Art Center
承办：壹景观（北京）文化艺术有限公司
Sponsor: Showscope Culture and Art (Beijing) Co., Ltd.

支持单位 Support Unit: 宋庄艺术促进会
Songzhuang Art Promotion Association

E-mail: songzhuangcenter@126.com
Tel: 010-81579897

互联网世界

宋庄美术馆官方微博：http://weibo.com/songzhuangartcenter

宋莊美術館
SONGZHUANG ART CENTER

你的世界 策展人：方蕾
Curator: Fang Lei

线上征集时间：
2013.03.12

第二届当代艺术WEIBO大展(2013) 2013.10.15

地址：宋庄美术馆 Songzhuang Art Center 美术馆 地址：北京宋庄美术馆 Songzhuang Art Center and Art Building Co., Ltd.
www.songzhuangartcenter.com 微信公众号: 宋庄美术馆

예술이 기계적으로 적용될 수 있는
순수한 이론이었던 적은 단 한 번도 없음.
예술은 열정으로 가득 차 있기 때문에
풍부한 매력을 지님. 예술은 실용적이지
않지만 영원함.

艺术，不是可以被机械使用的理论，它之所以
充满魅力是因为它饱含的热情，艺术是无用的，
但是是永恒的。

감사합니다.

感谢
聆听

발제문

Be affected
—Young Artists since 2009

Fang Lei
Former Director of Songzhuang Art Center

2009

**AFTER BEIJING OLYMPIC GAMES
GLOBAL FINANCIAL CRISIS**

北京奥运会之后
全球金融危机

Procedures that be
recoded

被重新编写的程序

Two phases of art education of

China 中国艺术教育 的两个阶段

恢复高考，建立艺术教育系统

In 1977, China reinstated college entrance examination, reestablished the system of art education

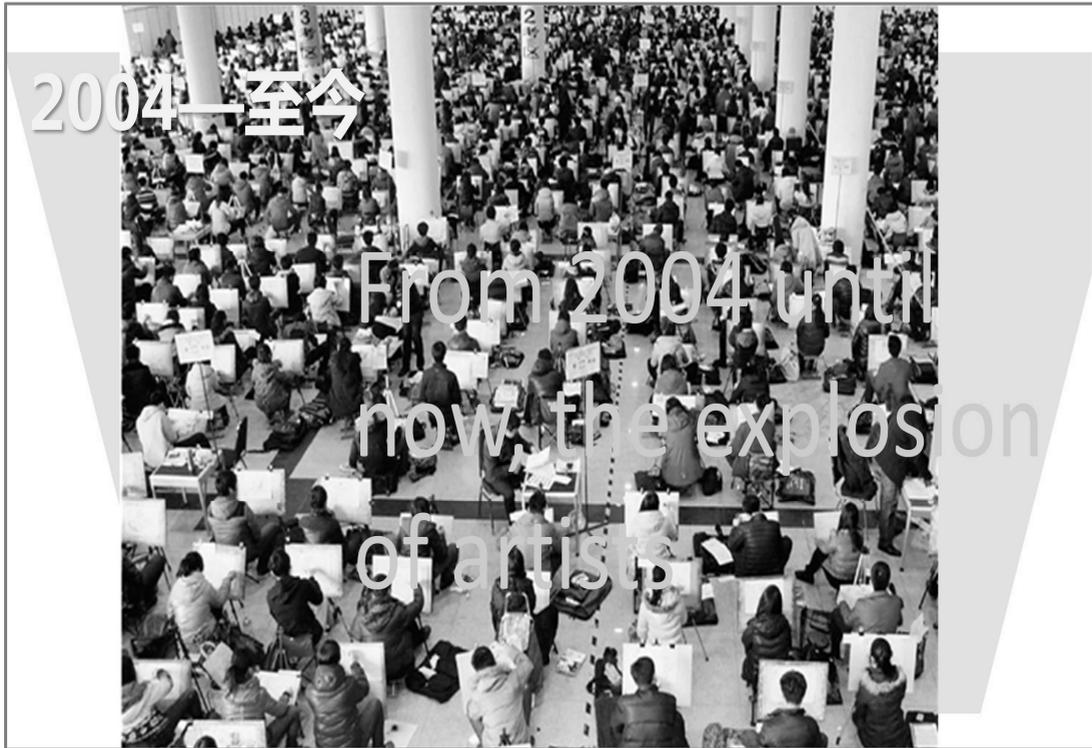
天之骄子

1977-1999

During 1977 to 1999, it was a great honor to be an artist.

Due to the reform of education, more students got the opportunities to study at art colleges
 In 1999, 700 departments of art were established within 2000 universities
 In 2017, more than 100,000 art students graduated from colleges

教育制度改革，扩大高校招生数量

1999年，2000多所高校，其中700设立艺术学院
 2017年，各类艺术院校毕业本科以上学生10万

Arts districts in
Beijing: historical
development and
distribution

北京艺术区
历史沿革&分布

Yuanmingyuan Painters Village (1990-1994)	圆明园画家村 (1990—1994)
Songzhuang Painters Village (Since 1994)	宋庄 (1994年起)
Dongcun (1993-2003)	东村 (1993-2003)
798 Art District (Since 2002)	798艺术区 (2002起)
.....

Yuanmingyuan Painters Village 圆明园画家村 1990—1994	Songzhuang Painters Village 宋庄 (Since 1994)	Dongcun 东村 1993-2003	798 Art District 798艺术区 (Since 2002)
Huantie Arts District (环铁) 2005-2017	Caochangdi Arts District 草场地 (Since 2004)	Black Bridge Arts District 黑桥	Dongying Arts District 东营艺术区 2007-2010
Jinwang Arts District 金旺家园 (Since 2015)	Jiangfu Arts District 将府庄园 2006-2014	T3 Arts District T3艺术区 (Since 2009)

The practices
by young artists

青年艺术家的**实践**

The difficulties of artists
who were born in the 1970s
七零后艺术家的艰涩

The new beginnings of
artists who were born in the
1980s

八零后艺术家出发

Several cases of different young artists 青年艺术家的几个个案

The realistic dilemmas of young artists in China

青年艺术家的现实困境

The disappearance of many arts districts

艺术区消失

Lots of arts districts had been bulldozed by the government, such as Naifangzi arts district, 008 international arts district, Jiangfu international arts district, etc.

奶子房艺术区：2006年，艺术家开始租地自建住房，2010年被拆迁。

蟹岛西艺术区：2006年入驻，2010年被拆迁。

008国际艺术区：建于2007年，2010年被拆迁。

索家村艺术区：建于2003年，2010年最终被拆迁。

孙河艺术区：2012年被拆迁。

创意正阳艺术区：建于2007年，2010年被拆迁。

将府艺术区：2006年8月，2014年被拆迁。

长店95号艺术区：2007年，2010年被拆迁。

东营艺术区：建于2007年，2010年被拆迁。

北泉艺术区：2006年艺术家开始陆续搬入。2010年被拆迁。

.....

Real estate
is high
高房价

Urban-rural
integration
城乡一体化

Bubble economy of
art market
艺术市场泡沫化

The changeable
tendency of arts
艺术风潮多变

Low income
of artists
收入不稳定

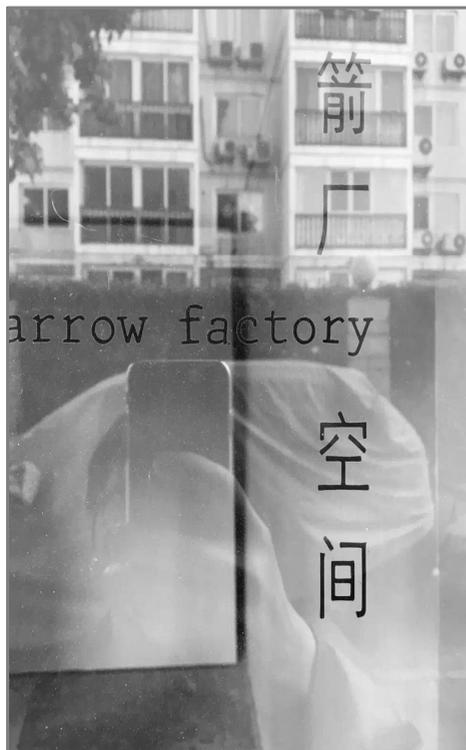
The social movements among young generations who had be affected

被行动中的 年轻一代的 社会化运动

Independent
arts spaces in
Beijing

独立空间
(北京)

- ① 箭场空间
- ② Action
- ③ OFF空间
- ④ AIYO
- ⑤ M的房间
- ⑥ 分泌场
- ⑦ “我们说要有空间
于是就有了空间”
- ⑧ 惊奇的房间
- ⑨ ON SPACE

箭场空间
Arrow factory

Action

莫里·麦肯齐，研究过几乎所有黑桥的非营利性空间，也采访过近60位艺术家。他觉得，相较于独立空间的学术性，黑桥的艺术空间和艺术项目有着更强的社交属性。张明信在Action空间的项目“五星大饭店”是邀请大家一起来吃饭，于伯公邀请大家到空间里来做饭、喝伏特加。黄道明将AIYO空间变成了茶室，每天都有艺术家和客人来喝茶聊天。

北村独立工场 (成都) **观察社** (广州)
 黄边站 (广州) 器·Haus 空间 (重庆)
 上午空间 (上海) **实验工作坊** (成都)
 腾挪空间 (广州)
扬子江论坛 (武汉)
 杂货铺空间 (广州)
陵水复合艺术馆 (海南陵水)

Independent arts spaces in other areas of China

国内其他城市

.....

积极的实践：自我组织与空间再造

The Positive Practice: Self-organization and Space Reconstruction
 独立非盈利艺术空间沙龙 第一回 (非公开讨论)

1st Independent Non-profit Art Space Seminar (Internal Discussion)
 10:30-16:30 2015.1.23
 北京市朝阳区望京乡望泉寺村日新里43号 CCAA中国当代艺术基金会
 CCAA Beijing Office, 43# Yuan Road, Xi Yuan Ge Zhong Village, Hui Shu Yu, Shuang Shuang, Beijing

主办方 Host:
 CCAA 中国当代艺术基金会 刘洪源
 Chinese Contemporary Art Award (CCAA) : Liu (J) Anna
 讨论嘉宾 Participants (按姓名拼音字母顺序 Ordered Alphabetically):
 ACTION SPACE: 钱松
 办展地 (展览地点) : 安兮、杨欣蕊
 I PROJECT SPACE: Antoinette Angerer(德国)、Anna Viktoria Eychbach(德国)
 策展研究组 (PP) : Max Gerthel(瑞典)、陈建康、Sid Guinck(比利时)
 LAB 47: 夕卜、Aurelie Martineau(法国)
 MOVING HOUSE: Benjamin Teuchel(美国)
 ONSPACE: 莫岸松、梁浩、高帆、张永东、李天琦
 视觉艺术中心 V-ART CENTER: 最佳李
 展览空间 (SP): 任翥、李劲松、付伟、卢正刚

主办方:
 中国当代艺术基金会
 中国当代艺术基金会

协办:
 ONSPACE

微信号: OnSpace_ART

Go back to countryside

回到乡村

- The publishing house on the second floor (Beijing) 二楼出版机构 (北京)
- Shijiezi Art Gallery (Gansu) 石节子美术馆 (甘肃)
- Xucun (Xucun)许村 (山西)
- The Bishan Plan碧山计划 (安徽)
- Zao Space (Inner Mongolia)造空间 (内蒙)
- Linzhou (Henan)林州 (河南)

无二白集

BAZAAR IN WHITE™

宋莊美術館
SONGZHUANG ART CENTER

2012 (首届)
当代艺术 Weibo 大展
The First Contemporary Art 'weibo' Exhibition in 2012

宋庄美术馆官方微博 <http://weibo.com/songzhuangartcenter>
Songzhuang Art Center weibo

策展人：方蕾
Curator: Fang Lei

展览地点：宋庄美术馆官方微博 / 宋庄美术馆展厅
Venue: Songzhuang Art Center weibo / Songzhuang Art Center
线上展览时间：2012年9月1日—2013年2月20日
Weibo Time: 2012.09.01—2013.02.20
线下展览时间：2012年12月21日—2013年2月20日
Exhibition Opening Time: 2012.12.21—2013.2.20

主办：宋庄美术馆
Organizer: Songzhuang Art Center
承办：壹景观（北京）文化艺术有限公司
Sponsor: Showscope Culture and Art (Beijing) Co., Ltd.

支持单位 Support Unit: 宋庄艺术促进会
Songzhuang Art Promotion Association

E-mail: songzhuangcenter@126.com
Tel: 010-81678997

互联网世界

宋庄美术馆官方微博：http://weibo.com/songzhuangartcenter

宋莊美術館
SONGZHUANG ART CENTER

你的世界 策展人：方蕾
Curator: Fang Lei

线上征集时间：
2013.03.12

第二届当代艺术WEIBO大展(2013) 2013.10.15

地址：宋庄美术馆 Songzhuang Art Center 美术馆 地址：北京宋庄美术馆 Songzhuang Art Center
www.songzhuangartcenter.com 网站及微博

Art has never been the purely theory that can be used mechanically, it is full of charm because it is full of enthusiasm. Art might be impractical, but it is eternal.

艺术，不是可以被机械使用的理论，它之所以充满魅力是因为它饱含的热情，艺术是无用的，但是是永恒的。

Thank you for listening.

感谢
聆听