

藝倡， 走過三十五周年

專訪畫廊藝術總監姚金昌玲

2004年香港大學「物我兩忘——朱德群繪畫」展覽。

文 | 林婉嫻
圖 | 藝倡畫廊

藝 倡畫廊在忙著籌備這個月開幕、慶祝畫廊成立35周年的展覽，這個大型聯展「推廣中國當代藝術三十五周年」雲集35位畫家，雖然展期只有一星期（12月2日至8日），但策展工作準備得如火如荼，作為畫廊藝術總監的姚金昌玲，除了策展工作外，同時亦要往返出版社監察詳述畫廊歷史專著的新書印刷，把本來編得密不透風的日程擠得更滿，《典藏投資》有幸能在她百忙之中，佔用一點時間詳談其營運畫廊的箇中點滴。

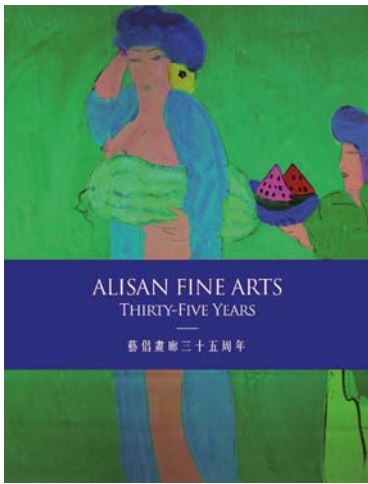
典 香港一地，有愈來愈多全球各地知名畫廊進駐，身為香港最老牌的畫廊之一，藝倡畫廊怎麼在這個大勢裡定位自己？目前藝倡畫廊是否主要專注於推廣當代水墨藝術？

金 在1980年代初，那時在香港的畫廊要不是在做西方藝術的，那便是在做中國古代書畫或是字畫，並沒有太多畫廊主打做當代藝術。我母親金董建平女士在1981年成立了畫廊，可能是成長背景的關係，她較關注海外華人藝術家，對從小在華人地方長大，其後到外國進修並發展的藝術家感到特別的親切，可能是因為大家都深受中西互動交流的影響，所以特別談得來。例如我們早在1980年代已經為丁雄泉老師策展；呂壽琨老師的展覽亦早在1984年開始舉行；我們還是第一間早於1993年為趙無極老師舉辦展覽的畫廊。

除了海外華人藝術家，那時我們也很關注台灣藝術家，我們不單止在香港為他們籌備展覽，也在世界各地進行推廣。對於他們來說，香港是一個很難能可貴的平台，既在中國的土壤上，亦受到西方藝術市場系統的保障。因為那時好些藝術家未必想帶著作品到中國展覽，畢竟那時候中國市場還未開放。相反過來，我們亦早於1987年為內地藝術家在香港舉行展覽，故我們畫廊的發展其實可以說是隨著中國近現代歷史文明的走向，並和中國當代藝術發展有著密不可分的關係。作為業界的翹楚，我母親積極參加中國內地的藝術交流團，還引領潮流，於13年前創立水墨會，並成功於2008年在香港藝術館舉行新水墨藝術展，這以上的種種耕耘埋下了如今我們畫廊在水墨界的領導地位。

香港藝倡畫廊藝術總監姚金昌玲。

典 藝倡畫廊早在上世紀80年代便開始推廣中國當代藝術及新水墨，請分享在這35年來當代水墨的藝術家群體和藏家群體有什麼變化？

金 1980年代初的香港，那時候並沒有太多嚴肅地投入當代藝術的客人，也沒有太多人能瞭解真正的藝術價值，購買藝術品主要是為家居布置，很多時候客人還情願花錢買名牌包包，因為拿名牌包皆有目共睹。可是逐漸地，藝術市場變得相當成熟，客人的學習能力隨之而快速增長。同樣的改變在藝術家身上也有發生，當內地的經濟開放於1990年代加速運行，有些藝術家意識到要是直接聯繫到客人買賣，那畫廊中間收的差價或是佣金就能省下來，突然間好像賺多一倍。可是他們很快就瞭解到畫廊並不是他們想象中那麼容易賺錢的，他們開始明白畫廊的存在價值——培養藝術家成長，故很快他們還是恢復到西方成立並行之有效的畫廊制度，讓藝術發展得以好好培育。

典 您覺得當代水墨開始走紅的原因是什麼？您對目前當代水墨市場有何評價？

金 我認為有很多因素導致當代水墨的走紅，可是總括歸納來說有以下四點值得深入探討。第一，那必然是中國內地的開放，這使不同的文化得以交流。第二，香港有幸有如呂壽琨老師等藝術大師帶領現代水墨運動。第三，在1990年代後期，藝術家重新審新水墨創作，並帶來革新、全面回歸中國傳統水墨，和西方的油畫分庭抗禮。最後，我相信亦有賴我母親的致力推動。如早前所說畫廊工作看似漫不經心，實則有苦自己知，把策展的重擔扛下來，也還得多鑽研才能與客人交流，到發現有高質素的作品時，還會特意留給嚴肅認真的藏家，冀望他能好好珍藏，不會隨便拿出來拍賣，這對培養藝術家尤為重要。

典 從2005年起您獲任命為畫廊總監，至2011年正式接手，請問您在營運方針、管理畫廊和藝術家等方面和您母親的處理手法可有不同之處？還是一脈相承呢？

金 在大致上的處理手法還是一脈相承的，畢竟我本身的成長經歷可以說是和我母親如出一轍，同樣是在美國受教育，其後回到香港工作，自身皆深受華洋共處的文化衝擊。可是，畫廊的營運環境則不斷地進化演變，以前市場上是沒有那麼多畫廊、那麼多競爭的，這皆是需要管理上作出調配。可能畢竟我在畢業後是從事廣告行業的，我明白市場營銷的重要性，尤其是在網路盛行的年代。拍賣公司都在網上搞線上拍賣，更不要說它們也開設展售空間做私人洽購了。

左 藝倡畫廊35周年專書封面。
右 2008年香港藝術館「新水墨藝術—創新·超越·翱翔」展覽開幕式。

上 2015年香港藝術中心「呂壽琨水墨傳奇四十年」展覽。

下 2009年藝倡畫廊「讚頌趙無極」展覽。

典 2009年藝倡畫廊從中環搬到香港仔，地址的搬遷對畫廊的運營有何影響？

金 畫廊之前位於中環的太子大廈，當時選址主要是遷就顧客群的落腳點，方便他們喝茶逛街。可是隨著租金日益上升及客戶群的改變，我們已累積到長期和穩定的客人，所以想把營運模式改變，改為私人洽購，轉變成藝術經銷商。那時候我們已租香港南區這裡作為倉庫，故於2009年正式把它改裝為展售廳。此作業模式其實只運行了一年，因為最後我發現自己很享受發掘藝術家並與之共同成長，還有和到訪畫廊的客人互動交流，並不想只是用預約式和已熟知的客人作單純的買賣。我發覺和藝術家建立關係和互信是我所熱衷的，故畫廊還是回到原來公眾開放的模式。剛遷到此時，那時的香港南區還是和中環商業區很隔絕，到訪的客人皆是有心來支持我們，跟以前在中環的訪客很不同，不是順路來探訪我們的。現在隨著香港南區鐵路沿線的開通，此區變得朝氣勃勃，多間畫廊亦相繼進駐，為這裡帶來一番新氣象。

典 藝倡畫廊曾參與多個國際藝術博覽會，包括香港巴塞爾藝術展、水墨藝博、典亞藝博等，請問您認為成效如何？

金 我們在不同的國際藝術博覽會皆有著不一樣的客戶群，其中香港巴塞爾藝術展最為成功，而水墨藝博則為我們網羅到適當的目標客戶。過往我們在世界各地如紐約、新加坡和台灣等地參展，目前我們只是集中在香港。可是我們也正在構思參加明年的台北藝博，過去我們一直得到台灣藏家的鼎力支持，我們也希望建立更為穩固的溝通渠道。尤其是在水墨界，台灣市場蘊含大量成熟且理智的收藏家，他們閱歷豐富、學識淵博，且抱有傳承及分享大愛之心，我們很榮幸能再次回歸Art Taipei。

典 能否分享一下過去35年來藝倡畫廊所辦的展覽，哪一個讓您記憶猶新、特別難忘？

金 說實在的我們辦過無數的展覽，每一個皆盡心盡力，要說到當中最難忘的也有好幾個呢！我記得在1997年剛加盟畫廊的時候，我們為徐累老師在倫敦舉行展覽，此展獲得空前的成功，我清楚記得他展出的作品皆銷售一空。其後我們於2009年為趙無極老師策展，題為「讚頌趙無極」。

極」，這是在中環舊址的最後一個展覽，也是我全盤籌畫的展覽，故印象尤為深刻。之後必然要數到在2010年於香港藝術中心為丁雄泉老師舉行他身故後的第一個展覽，這個題為「一生愛花」的展覽可以讓觀者綜覽他不同的作品題材和揮灑自如的浪漫色彩，感受他對生命的歌頌和對美好事物的摯愛。

最後於去年舉辦的「呂壽琨水墨傳奇四十年」，紀念呂壽琨老師逝世40周年並讚頌其成就，尤其是在二次世界大戰之後的香港，在當時的文化、藝術和學術氣氛下，他擷取東西之長，獨闢蹊徑，為傳統國畫邁向現代化開啟門扉，促成「香港新水墨畫運動」的誕生，影響深遠。另外我們從呂大師曾任教的香港中文大學和香港藝術學院當中挑選了新一代藝術家，展出其師生畫友及第三代新水墨接班人的精選作品，通過他們的水墨創作，展示藝術家對新水墨運動探索的新方向，帶起了傳承之風。呂大師的女兒更對我親口表達愉悅暢快之情，因為展覽得到很多來賓的支持。說著說著也不得不提今年趁著法國五月節為楊詒蒼老師在香港中央圖書館舉辦的展覽，此為其早期作品展，希望通過次展覽，為香港帶來正面和吉祥的意象。

左 儲楚《無量壽經》·紙上墨彩·
49×49 cm·2014。
右 張藝蓉《蝴蝶》·紙上墨·
120×143 cm·2014。

典 趙春翔老師是杭州藝專的知名藝術家，也是藝倡畫廊一直以來主推的藝術家，在今年35周年慶，是否也規畫相關的趙春翔作品展覽？可否和我們分享藝倡畫廊於來年將有何新的展覽規畫？

金 趙春翔老師為我母親最為鍾愛的藝術家之一，他旅居美國及後遷移到台灣，這華洋共處的經歷最能觸動我母親，正好闡述藝術無界限。我們對上一次為其策畫展覽已有好一陣子了，可能將於來年舉行個展吧！我們也希望能把展覽帶到台灣和中國內地。

典 可否和我們分享當初您母親怎麼有成立畫廊的想法？您現在育有3位子女，是否深切體會和感受母親當年走過的路？您又是否打量把畫廊傳承於子女下去？

金 不知不覺明年是我加入畫廊工作的第20個年頭，我很幸運能接手由我母親一手創立的畫廊，她給予我無限的支持，在我自己的育兒路上，她更賦予我無上的耐心。現在我的3個孩子皆已分別踏入青春期，在他們的生活體驗裡充滿著藝術的養分，許是音樂、舞蹈或繪畫。我不覺得是一定要待在畫廊才是有藝術的生活，生命處處皆充滿了藝術。我期望他們能有熱誠地探索生命，正如我母親一開始也沒有想到我最後會接任畫廊的工作，她給予我充分的空間認識自己，同樣地，我也希望能為孩子們提供一樣的自由。