

遊子心情 藝返故鄉

蔡正一 · 60 返鄉個展
出入虛實 · 直透心象

圖 | 蔡正一、編輯部 文 | 羅苑榆

一九七八年，蔡正一投入藝術科系，三十歲畢業時，一方面面對家庭經濟、社會期待，另一方面，亦不捨對個人志業的追求。蔡正一除了堅持自己對藝術創作的愛好，持續創作不懈，同時也接受友人的邀請投入商業領域，就這樣，白天在公司上班，晚上成立工作室教畫，漸漸成爲公司的業務窗口，工作室營運也走上軌道。即使商業領域的職位收入權責越高，他仍不忘記隨身攜帶小型畫板，隨著行腳所到，留下一件件習作，而習作累積成嫻熟的基本功。

▲ 浮華人生/2012/30F

蔡正一

1954年生於臺中清水。
國立臺灣師範大學美術系畢業。

● 展覽：
臺北市立美術館「當代版畫家聯展」、臺中市立文化中心「兩岸美術觀摩展」、臺中市立港區藝術中心「全國百號油畫大展」。

● 獲獎：
國立臺灣師範大學畢業展油畫佳作、版畫第二名，臺陽美展金牌獎、銅牌獎2次、佳作2次，日本太陽展特賞獎，臺中縣美術有功人員，清水高中第1屆傑出校友。

評審：臺陽美展、中部美展、臺灣國展、臺中縣美術家接力展。

著作：《蔡正一油畫集》(一)~(七)集。
曾任：華藝藝術數位公司藝術總監、顧問，南強美工科、銘傳大學商業設計學系教師。

現任：凡亞藝術空間負責人。

1988年蔡正一舉辦首展後，經過七次個展，終於在1992年三十八歲，發表「心象」的第一批作品，獲得佳評與藏家青睞，歷經「枷鎖」、「靈視交錯」、「虛擬空間」、「花花世界」、「花非花」、「抽離現象」等階段，悠遊於色彩與造型之間，風格隨之形成。

從畫家走向畫廊經營者

走上藝術之路，又遇良師陳銀輝教授指導，蔡正一屢獲殊榮，並加入臺陽美術協會、中華民國油畫協會，舉辦個展、短暫任職美工科，直到母親生病才辭去所有職務回到臺中，成爲載負盛名的專職畫家。對藝術的熱情使他依隨本能與感覺自由發揮，沉浸在創造的喜悅，更在歷經金融環境變遷、畫市低迷的境況後，於眾人驚訝的眼神中，毅然決定開間畫廊——這個明顯隨環境經濟波動影響收入、投資風險高、資金需求又極大的產業。

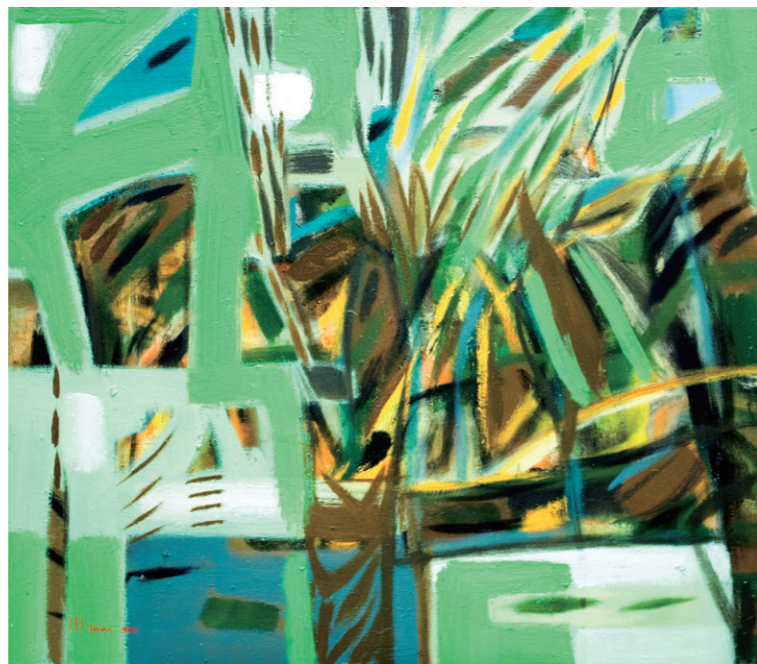
從此蔡正一身兼創作者、教學者、藝術推廣者，以及畫廊經營者的身分，三十年如一日走來。開創「凡亞」畫廊使蔡正一必須同時兼顧藝術創造的空靈世界與現實收入，他在摸索中學習，致力於幫助臺灣藝術家找到舞臺、獲得發表的機會。他從藝術創作走到產業，隨歷練而不間斷的提昇自己，貢獻藝術領域，而今再轉型為藝術產業顧問，並提攜第二代接班。

藝術產業的美麗與哀愁

人才與市場是所有產業都必須重視的問題，蔡正一提到，多年來他推廣臺灣藝術家、致力於國際觀的開拓，對市場的憂慮卻是越來越顯著。其實臺灣的藝術產業已經比國外（以美國為例）友善，對藝術的觀念開放，人人都

▲ 蔡正一老師攝於工作室。

▲ 春去秋來/2011/30F

▲ 蔡老師的工作室。

可以是藝術家，也都能享有對藝術原創的讚譽。相比起來，在國外只有最高價市場和複製畫兩種命運！窮愁潦倒的藝術家比比皆是。

一段旅居美國勘查藝術市場的時光，讓蔡正一深刻體認到，藝術市場不僅和國家經濟實力、市場操作模式直接相關，一個藝術家是否能獲得足夠肯定，而不是一生浮沉於社會邊緣，幾乎取決於天時地利人和的「命數」！人們所知，多數藝術家都在等待伯樂，在美國，多少才氣橫溢的藝術家必須傾盡所有、在垃圾堆中找素材、一輩子甘於貧窮，甚至背上精神疾病，作品仍然只能在跳蚤市場中流通；而獲得投資者青睞的創作者，則可以透過拍賣、操作，扶搖直上，完全是兩個世界。藝術投資作為一種專業，不僅是對特定藝術家長期觀察、挑選、培養，也是一件資本雄厚的買賣往來，它是少數人、金字塔頂端的遊戲。

臺灣的文化成就對比市場流失

那麼，臺灣的藝術市場有何不同呢？蔡正一分析，

臺灣、日本的藏家其實很多，也很有眼光，臺灣的藝術環境好、對藝術家友善，欣賞藝術也算是普及、生活化，而這當然會影響市場。當原創精神在臺灣已被視為藝術核心，生活水平、文化教育也使民衆的鑑賞能力與收藏意願都更提高，建商、畫廊、博覽會、學術界都樂於開闢空間迎接新秀、提攜新人，新銳市場伴隨著生活美學、公共藝術概念的推展，成為了中高端市場的踏階，一條選秀的便利之道。

這是一種文化上的成就，卻成為市場上的流失與挑戰，蔡正一擔憂，不少新銳藝術家初嚐成名滋味就開始追逐名氣與價格，而中生代、老輩的畫作風格卻與國際趨勢、現代美感形成落差。「於是你會發現，真正的炒作、真正的高價市場都在國外（包括大陸畫家），臺灣的藝術市場已經寂寞了十五年！」

藝術投資關鍵仍在於信任

因從事藝術創作與畫廊經營，蔡正一長期觀察國內外市場的發展，雖然感嘆自己貨源、財力不足使拓

展範圍有限，但經年累月的深入，他已具有產業深度分析的能力，設計出獨特的展示掛鉤、工具，也樂於和新手藏家、對畫廊產業有興趣者分享經驗，如此建立起藏家對自己的信任，從專業樹立口碑，他自信所開出的鑑賞證明「不敢說零失誤，但已有相當程度的公信力」。

「我在美國的那段時光難以生根，主要是因為無法取得當地銀行家與投資者的信任，他們怕你只打算做一段時間，無法長久，畢竟藝術產業的投資不同於一般，絕對是需要累積的。」回過頭來，藝術市場的經營關鍵仍在於人為調控，鑒賞更是一種以感性審美為出發、以技法歷史為評比視角的行為，投資者需要專業建議，而畫廊經營者就扮演這樣的角色。

「我既是藝術家，又是畫廊老闆，從業時間長久，經營的關係也深，所以貨比三家的藏家願意聽我的意見。」藝術市場的大型交易如拍賣場已有機制，一般市場如畫廊就另有一套交易的藝術，參與者必須隱晦，個人的敏銳度、資訊傳遞的可信度、投資者與專業顧問建立的關係，都會決定事業的成敗。

返故鄉舉辦六十歲個展

講到藝術創作，蔡正一那份專屬於創作者的熱情便不由得散發出來。「其實，臺中有最好的藏家及創作能量。我一生都致力於推動臺灣藝術，最近還籌備了X7 集體策展，要和一班志同道合的藝術創作者走出臺中，並且把臺中以外的好藝術家帶進來，增加交流。」打邁入藝術領域起，經歷職場歷練、教學，到開了凡亞成為畫廊經營者，一晃眼數十年，蔡正一也從寫生寫實跨入虛實相置的抽象表現，六十歲的他持續與藝術共舞，創作面的他是虔心的、自由的，也是遊戲的；經營面的他是細膩的、嚴謹的，而仍不脫藝術家的浪漫天性。

回到故鄉清水，這一次，他帶來最純粹的分享、最親近的喜悅，出入虛實、直透心象，為這段見證臺灣藝術產業發展的歷程，留下最精彩美麗的註腳。END

蔡正一·60返鄉個展

展期：10月20日至11月25日
地點：臺中市立港區藝術中心