

当艺术遇上资本

——第三季度部分艺术期刊关于艺术市场的思考

我们正身处消费统治一切的时代。城市里彻夜不灭的广告灯箱、层出不穷的科技产品、越建越庞大的时尚卖场,无时不在刺激消费欲望。消费主义的生活逻辑之一,在于重视把个人内心的价值感转移到对更多更新的东西的占有上,文化艺术也不可避免地成为这消费浪潮中的新贵。中国当代艺术品近年在国内国外拍卖行情的不断攀升,已完成了商业化的蜕变,甚至成为资本的宠儿。

今年纽约苏富比首次举行亚洲当代艺术品拍卖,中国当代艺术品在其中扮演了主角并获得了惊人的佳绩。实际上,艺术品和市场、消费以及相关的体制、资本等话题,在上世纪90年代以来就不再新鲜。令人担忧的是,一直以来在海外市场“墙外香”的当代艺术在中国本土长时间得不到肯定。中国的艺术家们,在迎合了西方的标准、获取了国际化的艺术和市场经验以

后,应该如何返回自身,形成本土艺术的创作旨趣,是在热闹繁荣的市场中最需要冷静思考的问题。而要使创作和认同都在本土生根,有许多实际问题让人困扰,如“我们的各级博物馆,基本上就是‘古物馆’;我们的美术馆,几乎只是级别和规模有所不同的‘展场’;我们的教育,仍然还是远离着人文熏陶的技能培训;我们的艺术‘资助’者,绝大多数还是处于‘附庸风雅’的阶段”(《先锋的市场与资本的力量》,《美术观察》2006年8月)。

国内“爆热”的当代艺术品市场目前主要是由拍卖业强力拉动的,而不是由画廊和收藏者的供求关系决定的,这是反常的。一个国家的艺术品价格基础体系应该由画廊系统来建立,而国内的画廊业却处境艰难。(《迟到的追尾》,《美术观察》2006年8月)那些以开放姿态推介和培育艺术家的画廊是拓展当代艺术的

鲜活动力,美国西雅图的Soil画廊便是典范。它组建于1995年,至今与之合作过的艺术家有450位。年轻的Soil艺术家成员们被这个独立于商业和博物馆体系的画廊吸引,在这里他们可以自主经营,不受拘束地表达自己的艺术观念。如今Soil已是美国西岸活跃的实验室交流园地(《Soil:西岸理想》,《VISION青年视觉》2006年9月)。

如果说美术品与资本欢快的速度和程度让人吃惊的话,建筑、电影、设计等天生与市场、资本的亲近则早已注定,也各有各的境遇。

上个世纪90年代重要的建筑潮流是“建构”,为了建筑而建筑,在外行人看来,那是一个建筑师自娱自乐的游戏。当这个游戏成为席卷城市的热门产业后,需要更多人参与,越来越商业化和娱乐化,“好的生意是最好的艺术”已经在某种程度上被证实。(《超级建筑的

娱乐时代》,《艺术与设计》2006年8月)。

电影在好莱坞的商业体系里被传播和进化,因为大笔资金的注入,电影技术只用100年的时间,就完成了从默片到有声,从黑白到彩色,从标准银幕到宽银幕立体声的飞跃。(《向好莱坞致敬》,《看电影》2006年17期)而曾经独立于商业体制之外的独立电影,追求创作独立,并艰难寻求不以盈利为目的的资金支持,如今在大资本和好莱坞公司的介入下,已成为一种类型电影,被资本投资追逐,从原本小众化的艺术传播日益演化成为一种大众时尚,按欧洲独立电影人Ilkka的说法,真正意义上的独立电影已经不存在了。坚持自我还是迎合市场,成为独立电影人的两难抉择,独立电影沦为一个充满困惑的梦想(《独立电影的现实和理想》,《VISION青年视觉》2006年9月)。

设计向来与市场结合

紧密,尤其是当它与创意经济相关的时候。上海当代艺术馆在最近的《意大利制造之艺术》展览中,藉各式各样花花绿绿的家用品吸引了足够的眼球,却被人认为是“挂着羊皮,卖了牛肉”。设计和艺术之间的界限似乎日益模糊,但从这次展览来看,以“提出问题”为宗旨的艺术与以“解决问题”为目的的设计相混淆,虽然吸引了一时的关注,但对艺术的长期推广实际是把双刃剑(《Italy Made in Art:挂着羊皮,卖了牛肉》,《艺术世界》2006年8月)。

无论何种艺术,在这个消费时代,已经很难与市场、资本完全剥离,资本正在影响审美趣味。不过艺术和资本还是不应过于相互迎合,毕竟艺术是一种让人摆脱现实沉沦、寻求精神慰藉的载体,应有自己的坚守。 子頔

《成言艺术》

<http://www.be-word-art.com/page32.htm>

《成言艺术》创办于2001年6月1日,以网上展示形式,双月更新一次,坚持至今,以推介视觉艺术和相关学科为宗旨。每期涉及神学、哲学、诗学、音乐、影视、摄影、美术、公共艺术、艺术批评等话题。最新一期8月出刊,内容主要有对“波普”大众艺术发展历史的梳理,有对中国当代艺术当前面临困境的剖析,还有关于另类电影、油画等艺术历史的论述。作者群相当庞杂,既有学者,也有像周国平、于坚这样的作家,还有艺术家。整体风格相当严谨,有深度,是品位较高的文艺类网刊。

《网络新文学》

<http://www.qingyun.com/issue/20060901/bianji.htm>

清韵书院网刊《网络新文学》已经办到158期了,而文字仍然保持着高品质,也算是网络文学中难得一见的了。本期有诗人张万新的小说《中药》。蓝猫的诗歌温婉,透着轻雅。杨子的诗歌,慢读之下,身心有被隐隐磨砺的痛感。沈瓔瓔的《七朵水仙花》,是叙写初恋的,词语之间,泛着光泽。看着这些不由得要感谢网络,让人能如此轻易便读到这些美的文字。

黑蓝文学网刊

http://www.heilan.com/periodical/heilan_44/index_44.htm

黑蓝文学网站的界面相当简洁,首先是黑色的“Heilan”字样,然后便是一句关于小说本质的阐释:“小说不再是叙述一场冒险而是一场叙述的冒险”,这略有些绕的句子显示了这个纯文学网站的总体意向。很有“网络特色”的是网刊中每篇小说后面都附有当时的编辑点评或者跟帖回帖,关于小说的讨论被网络即时延伸并得到充分互动,显示了网络时代无可取代的即时交流的优势,这对文学创作的影响是深远的。

《城市中国》

2006年8月

这本标榜先锋的杂志只专注于和城市有关的主题,号称是国内第一本真正意义上的城市杂志,这在当下正急速城市化的中国具有符号般的意义。本期专门探讨了街道生态的多样性。街道的丰富或者单调,决定所在城市的风貌。专题留给读者的有价值的问题是:我们能以怎样的方式在不断更新的城市格局中,保留街道这种最重要的社会公共生活方式的多样性及其活力?

《艺术世界》

2006年8月

“艺术史上没有气味!”气味作品的稍纵即逝使它长期以来被艺术史忽视,以气味为核心的艺术作品相对较少,仍处于艺术主流的边缘。但可以不夸张地说,任何气味,无论多么难闻、平常、庸俗,都能转型为富有意义的艺术经历。当艺术世界正沉迷于超出人类经验的现代主义展览时,气味能整合感官审美,将我们又引回日常领域。

《看电影》

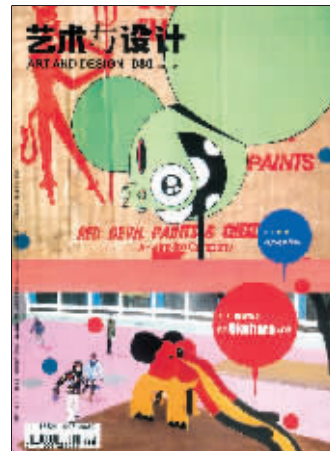
2006年第17期

在9·11五周年的时候,奥利弗·斯通的《世贸中心》适时推出。影片记述了9·11事件中的真实故事,一段发生在坍塌后的世贸大厦内的逃生经历。影片那些看似宁静的段落饱含激情,对于当天人们心理状态的逼真再现,产生出一种乡愁般的感伤情绪。在这样一部事关政治的灾难电影里,却没有任何政治倾向,9月11日的意义,情感超越了政治。

《艺术与设计》

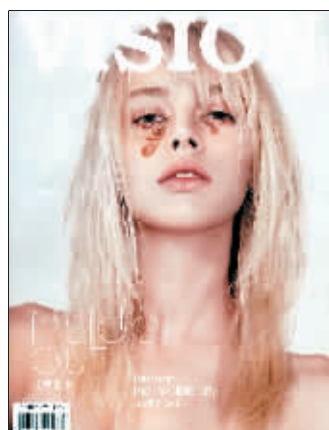
2006年8月

伦敦地铁站里能欣赏到各种免费的艺术展览,这要归功于伦敦地铁推出的“站台艺术”项目。伦敦地铁与艺术、设计的亲密关系可追溯到100年前,当时已有不少艺术家为地铁设计海报。如今的地铁展览有拼贴画、木偶展、摄影作品等。这些艺术展显示了这座创意之都与别的都市不一样的气质和风范。

《VISION青年视觉》

2006年9月

在德国“变节”剧院里,导演Michalowski把《罗密欧与朱丽叶》的爱情故事重新演绎成一帮年轻的孩子跳着街舞相互厮杀的故事。整场戏一点都不凄惨,似乎有点恶搞,但没人计较。这是一出因为舞蹈而产生的戏,汇集了不同的hip-hop风格。它是一次精神上的涂鸦,为那些不大愿意去剧院的年轻观众打开了一扇门。

《摄影世界》

2006年9月

本期介绍了一个用摄影手法来表现电视的摄影选题。电视和摄影是当下“视觉媒体”的主流,四个巴西年轻摄影师将各自拍一组照片,表现电视对现代生活的影响。摄影师抓住令人难以察觉的瞬间,如一架飞机从一台放置在露天的电视机上空掠过,电视画面和苍茫夜色中的飞机浑如一体。电视和摄影在这样的比拼中各自得到了进一步的发展。