

现当代艺术在“退烧”？

赵无极 玫瑰(油画)

在业界普遍心怀忐忑和预期不佳中,现当代艺术依旧以相对中国书画、古董珍玩等其他板块而言较为强势的行情走势,吸引着各界关注的目光,也成为支撑中国文物艺术品市场整体“繁荣”的强劲动力。粗略统计,从3月的中国香港拍卖起,至8月的内地拍卖止,现当代艺术拍卖于2023春拍期间共有12家拍卖行推出了29个专场、上拍了逾2200件拍品——其中有55%为中国艺术家作品、45%为外国艺术家拍品,最终实现的成交规模逾40亿元;其中内地实现成交额近10亿元、上拍量为1000余件。

然而,透过表象来看,无论是高成交

价区间拍品的数量大幅度萎缩,还是整体成交额未能延续以往令人振奋的数字;尤其是来自中国香港市场的占比几近三分之二——此季春拍中成交价在千万元级的90件拍品中,中国香港市场占比84%。而且日本和西方现代艺术的走势远胜中国;在300万元至500万元成交的拍品中,中国艺术家也只占44%……诸多迹象让中国现当代艺术板块的整体氛围颇带“退烧”之状,这让诸多业内人士不禁感慨:如果没有“新绘画”的支撑,中国现当代艺术板块在此季的表现可以用“惨淡”来形容。

资深专家、凯旋画廊负责人李兰芳就此表示,市场目前仍处在调整期,复苏

还需要一定的时间;而且未来方向不明,找不到“出口”。

但在北京画廊协会副秘书长、北京荣宝拍卖现当代艺术顾问林松看来,现当代艺术板块在此季的表现“符合预期”。一是重要的代表性的作品极少释出,导致整体板块的成交额停滞或下滑,这需要一段较长时间来恢复,就像人大病一场后不可能一天就恢复健康一样。林松认为,“从这个角度来衡量,用稳健来形容当代艺术此季的市场表现,比较恰当。”二是此季依然有近50位艺术家创造了拍场新纪录,其中有逾30位艺术家的作品以破百万元的新纪录成交,尤其是“新绘画”的亮眼表现,让林松认为现当代艺术板块市场在保有存量的基础上找到了增量,由此避免了整体板块的行情大起大落。

“纵观此季的市场表现不难发现,市场原有的存量仍在持续关注现当代艺术板块,而且还在扩大各自的关注范围,如聚焦‘新绘画’和新进场的艺术家。”林松表示,“其实,现在最活跃、人气最旺的就是青年艺术家们,据统计,此季有超过70%的新纪录是由青年艺术家创造的;而我认为,这种趋势在未来3年都会如此。在增量上,新藏家,尤其是年轻藏家——越来越多‘80后’‘90后’的藏家纷纷介入,另有近现代书画和古董珍玩板块的一些客人很明显地转场到了现当代尤其是当代艺术,使得此板块的市场份额在不断扩大,虽然这一现象并非始于此季,但在此季表现得尤为突出。”

受“增量”不断突出的影响,林松认为整个艺术品市场的格局也在重塑。“这表现为如今对现当代艺术的关注是空前的,尤其是各大拍卖公司都对此给予了高度重视,他们或夯实基础或扩充规模,都在布局这一增长点。”林松以佳士得中国香港推出“千禧后晚间拍卖”、中国嘉德主打通绘画的“当代艺术夜场(二)”、永乐拍卖带来“现在即未来——全球视野中的新绘画”、北京保利持续发力的“中国新绘画夜场”为例分析道,“这些专场的开设不难反映出这一板块的市场热度有多高。尽管以黄宇兴、陈可等为代表的‘70后’艺术家拍场名单已相对固定,但‘80后’尚未完全确定,‘90后’刚崭露头角,这就意味着他们距离市场行情

是名单的变化上均有很多可能性,势必会成为各家拍卖公司发力的重点。”

对此,资深艺术品经纪人伍劲也认为,未来3年,“70、80后”艺术家应该会是市场重心。中国台湾资深藏家刘太乃也曾推测:“未来市场会越来越从美术史的角度来审视‘70、80后’艺术家。与此同时,未来的市场风向也会从‘70后’过渡到‘80后’。”

如永乐拍卖在此季首次推出的“现当代艺术”日场有30%的拍品超高估价成交;“现在即未来——全球视野中的新绘画”和“览胜——现当代艺术夜场”两个夜场也大获成功后,据永乐拍卖现当代艺术部总经理田恒透露:“永乐拍卖未来将专注深耕中国现当代艺术,聚焦本土既是基本策略也是一种主动的价值判断和文化选择。与此同时,我们也会继续推动永乐在国际化方面的探索,努力发掘更多来自不同文化背景、不同地区、不同风格的艺术家作品引入我们的系统。”而年轻藏家所展现的一些异于前辈的行事风格,如竞拍成功后会通过小红书等新媒体晒自己的购藏,并将自己的购藏融入日常生活,都在潜移默化地影响着拍卖的发展。”林松强调,“虽然众人拾柴火焰高,市场整体会向好,但要想更好,既要规避以前踩过的那些坑,更要对以往存在问题做出调整,要特别警惕短线的投机行为,不能过度透支未来。为此,拍卖公司未来承担的市场责任也在发生改变。第一,扬长避短,立足本土的资源优势,努力征集中国艺术家的代表作,尤其是那些博物馆、美术馆级别的精品;当然,由此形成的征集压力也是巨大的,而且强者恒强,深远影响行业格局。第二,拍卖公司不能只盯着精品,那毕竟很有限,也不足以支撑应有的市场体量,所以拍卖公司不仅要有发掘和梳理知名艺术家其他作品的能

收藏的里外

经常收到一些美术馆、艺术馆的征稿函,表达收藏的意愿。因有自知之明,了解自己的半斤八两,觉得自己写的字没有收藏价值,就把征稿函随手扔掉了。不过,这样的事情多了,反而让我想到涉及收藏的一些问题。

美术馆、艺术馆注重名家作品的收藏,这是普遍的心态,在情理之中;另外就是喜欢捐赠的作品,无须耗费更多的资本,得到藏品,何乐不为?名家作品的确是美术馆、艺术馆文化深度与藏品品质的体现,敢于以“名家”示人,“名家”就有一定来历;被视为“名家”,身价自然不凡,因此追捧名家没有风险,文化价值、经济价值会不断提升。

随之而来的问题又让我们哭笑不得。首先,对名家作品的一往情深,不应该是一家美术馆、艺术馆的唯一行为。既然收藏名家作品没有风险,大家都会争先恐后,于是对名家作品的追逐,就成了大家的共识。只是名家作品为稀缺资源,供需矛盾严重,藏家难觅名家的代表作,所藏作品大多数是二三流的作品,甚至还有劣作和伪作。对名家作品的追捧似乎有永恒的道理,但是事与愿违的悖论,“播撒龙种,收获跳蚤”的现实,并不鲜见。

守株待兔,也是美术馆、艺术馆收藏的一种心态。艺术家老了,或离开人世,总觉得

世界上没有免费的午餐。凡是免费的早餐、午餐、晚餐,基本上没有好吃的。捐赠的作品,收藏价值的及格率不及五成。

有的媒体把美术馆、艺术馆的这种行

为叫作“势利眼”和“吝啬鬼”,细细品来,有一点道理。

美术馆、艺术馆热,收藏热,与改革开放同步。近二十余年,政府财政收入有了增加,民间资本大幅度积累,公办、私立美术馆、艺术馆如沐春风,政策、资金、人才、条件,达到了历史的最好水平。那么,这时候,我们的收藏理念依然限定在“名家”和“捐赠”,就有了商榷的可能性。

因此,我们希望美术馆、艺术馆应该具有风险收藏理念。当所有美术馆、艺术馆热衷“名家”,期待“捐赠”,十分容易让中国的美术馆、艺术馆同质化。尝试风险收藏,会形成美术馆、艺术馆不同的艺术取向,也会形成自家的个性特征,建立独特的品牌。据了解,美术馆、艺术馆对书法的收藏有了浓厚的兴趣,只不过所收藏的方式和收藏的对象十分“中国化”,以市场价值为纬,对那些年轻的、有才华、有思想的书法家不闻不问。其实,收藏是对未来负责,一家美术馆有没有未来,关键是有没有视通未来的眼光。如果美术馆、艺术馆仅仅对有头衔、居“高位”的人有兴趣,我敢说,这家美术馆、艺术馆肯定是平庸的,不会给未来惊艳。为此,我希望美术馆、艺术馆在收藏过程中,敢于打破常规,着眼于艺术家的精神神采,看到艺术家创作过程中的生命异彩与思想价值。

(文/张瑞田)

生命意识的觉醒

——张江舟水墨艺术的当代品质

张江舟,1961年生于福建。曾任中国国家画院副院长、《水墨研究》执行主编。现为中国国家画院院委、研究员,西安美术学院博士生导师,俄罗斯国家艺术科学院荣誉院士,中国美术家协会理事,中宣部文化名家暨“四个一批”人才,文化部优秀专家,享受国务院特殊津贴专家。

张江舟是水墨艺术界的特例。他当过兵,打过仗,上过大学,做过编辑,还曾是国家艺术机构的组织者,艺术外交的推动者、执行者,现在是艺术学博导。最让人熟知的还是他艺术家的身份和他独具个性的水墨艺术作品。

多重且彼此悬殊的身份叠加与转换,令人费解。我很难想象一只曾经握枪的

手,拿起画笔却也如此地挥洒自如。一个曾匍匐于战壕的身躯,站在大学的讲台上,竟也如此口若悬河、洒脱超逸。每每问及此,张江舟总是淡淡地说,我是被命运之绳拖着走的人,不曾有自己的选择。打仗是军人的活儿,我不去谁去?总不能让工人、农民兄弟上战场……上大学也许是对前期付出的回报,做编辑最大的诱惑

是能够留在北京,直到调入中国国家画院做了专业画家,才算圆了几时的梦。几十年来他做了许多事,每做一件事都认真地投入,力求做到最好……

认真投入是张江舟做事的风格,也是他这一代人共有的特质。如今能够取得如此令人仰慕的艺术成就,也是应了他一贯的认真投入。不仅如此,复杂的人生经历、多样的生存体验,更是他深刻而独具个性艺术创作的精神之源。

看张江舟的画,总觉得有一份沉重,即使是较为轻松的题材,内里也总有一种隐隐的伤痛。张江舟的水墨艺术带有悲剧色彩。悲剧美学风格的建立,几乎成了张江舟艺术风格的标配。从艺术史的维度看,张江舟的水墨艺术对生命主题、生死主题的切入,拓展了水墨艺术的主题边界。“生命”是中华美学的核心主题,魏晋文学中的生死主题,既是中国古代文学的重要篇章。但生死主题,在以“和”为宗的文人笔墨中几近绝迹。这与文人画的艺术功能和古代文人的审美选择有关。张江舟的水墨艺术对生命主题乃至生死主题的正面切入,丰富了水墨艺术的精神内涵。

2014年,张江舟做了以“生命·墨语”为题的大型个展。展前的记者见面会上,学术主持王鲁湘问,“生命”二字如此沉重,江舟何以担当得起?一旁的画家梁占岩说:“‘生命’二字如果江舟担不起,现今美术界没人担得起,因为他是上过战场,有着血雨腥风,生死一线经历的人。我曾陪他在广西南明烈士陵园为牺牲的战友扫墓,看到过他那张满是泪痕的脸。那是我迄今看到过的最干净的一张脸。”

如此残酷的人生经历,带给艺术家的

何止是挥之不去的血腥记忆,也许还有声嘶力竭、歇斯底里的表达欲望。几十年的创作历程,张江舟几乎不曾离开对“生命”的追问。“殇一戊子记忆”“生命·墨语”系列作品,成了他追问“生命”的集中表现。满幅的人体铺排、独特的形式结构、飘逸的线条、或凝重或轻盈的笔墨格调,营造出一个深沉、压抑、凄清、苍凉的精神场域。他以一种“向死而生”“置之死地而后生”的方式,倒逼着人的觉醒,唤醒了生的欲望,激活了人的生命能量。

张江舟以水墨艺术关注生死主题,却有几分超然通脱之意,这得益于他诗性的思维方式,得益于中国水墨材质的氤氲品质。他用诗意化解了死亡的恐惧和逝去的疼痛,用诗意弥合了阴阳两界,还生命以应有的尊严,让生命在诗意永恒中自由荡漾。张江舟对“生命”主题的关注,更多地体现在对现实人生的悉心体验与热情表达之中。这种人世的功能转向,弥补了文人笔墨重言情悦性、轻现世关怀的历史局限。张江舟在其文章《不要上了文人画家的当》中写道:“文人画是古代文人‘立德、立功、立言’之余蓄心怡性之物,无须承载更多社会功能。我辈画家专司绘画,除此别无功德可立。如果仍将绘画视作潜性之物,那是可耻苟且之行径。”艺术创作在张江舟眼中已远非悦性之物,而是关注现实、体验人生的精神磨砺。从他早年创作于20世纪80年代中期的浮雕作品《爱的烦恼》《力的沉寂》、油画作品《老河》《阳光下》到近期的“人类图像学研究”“春天的咏叹”“虚拟人生指南”“躺平一族”等系列作品中不难看出,他的画笔始终没有偏离对现世和沉浸其中的人的问题的关注与思考。

(文/王 甜)

张江舟 壬寅红 368cm×146cm 纸本设色 2022年

张江舟 虚拟人生指南——孤独旅人 180cm×180cm 纸本设色 2023年

张江舟 墨语 200cm×400cm 纸本设色 2023年

本版由《中国书画》编辑部供稿

本版主编 刘光 责编 宋建华 制作 刘雄
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785