

藏家 养成计划 ——入门篇

赵孝萱 沈天舒 秦思源 姚远 编著

中国第一本引领高端人群
进入艺术品鉴赏与投资的指南！

艺术品收藏与投资100问

- 不懂艺术也能做艺术投资吗？
- 艺术投资背后有什么风险吗？
- 哪些因素会影响艺术品的行情？
- 怎样才能成为一个顶级收藏家？

中信出版社·CHINA CITIC PRESS

**BECOMING
A COLLECTOR**

PART ONE:

FIRST THINGS FIRST

藏家养成计划
——入门篇

前言

过去的100年，是艺术发展至今最奇幻的100年。随着政治和经济体制的不断改革，以及科技进步对人类生活方式的持续影响，整个世界的变化可谓是翻天覆地。人类社会的这一转型，也使得我们和艺术的关系发生了空前剧烈的转变。在过去，艺术是高不可攀的，专属于少数人群，现在，这一切都改变了。艺术已经真正进入到人们的生活当中，并影响着大众的生活。人们可以看到不同时代、不同国家、不同风格的各种展览，甚至可以购买并拥有属于自己的艺术品。这使艺术变得触手可及。而画廊和拍卖行等服务藏家的机构的出现，既拉近了艺术家和藏家之间的距离，也在他们中间起着桥梁的作用。

此时进入艺术品市场的藏家可能会惊讶地发现，自己可选作品的数量比历史上的任何时期都多，而且价格差异巨大，从几千元到几百万的作品比比皆是。而问题也随之出现了：应该收集什么样的艺术品呢？应该如何购买呢？我们给您的建议是：购买艺术品其实是一种奇妙的冒险。在展开一场冒险之前，大家必须作好准备。本书正是为了帮助你踏出这奇妙冒险的第一步而专门定制的指导手册，甚至也可能，这就是你与艺术情定终身的开始。

合艺典藏和金融机构合作的“藏家养成计划”，促成了中国第一本帮助新藏家理解并进入艺术品市场的书籍的出版。它不但介绍了艺术品市场各个领域的规则，给出明智的建议，并辅以实例和逸事，使知识通俗易懂，带给读者无限趣味。这本书结构清晰，作为参考资料，可以让您快速检索到希望了解的任何艺术品市场信息。接下来合艺典藏还将出版一系列丛书，使读者更加深入地了解艺术品市场，认知更多实际操作的技巧和案例。

有些朋友会问：为什么要收藏艺术品呢？其实，人们收藏艺术品的原因各有不同。有些人是为了投资，有些人是为了使自己的生活更有趣味。实际上，这两个愿望还可以一并实现，这就是艺术品收藏的美妙之处。有一件事是肯定的——艺术品收藏是对自我的表达，是自己精神的延续。同时，艺术品收藏也是现代社会最受追捧的冒险之一。那么，请让我们带领您起程吧！

Chapter 1 基础篇 / The Basics

入门前所需的知识

The Knowledge

进入艺术领域前，得先有一些基础的观念与知识。

根基打好，才能顺利进入艺术的堂奥。

No.1 人们谈论的“艺术品”是什么？	012
No.2 中西方现当代艺术史能为艺术收藏者提供哪些信息？	013
No.3 西方艺术史有什么特征？	014
No.4 中国艺术史有什么特征？	015
No.5 “现代艺术”应该怎么定义？	016
No.6 “当代艺术”应该怎么定义？	017
No.7 艺术的门类有哪些？	018
No.8 什么叫“学术”？	032
No.9 什么是“学术体系”？	032
No.10 什么样的作品叫做好作品？	033
No.11 什么样的艺术家是好艺术家？	033
No.12 什么样的艺术家才能叫大师？	034
No.13 什么叫做新锐艺术家？	035
No.14 怎样才能确定买到的是真画？	035
No.15 画册为什么重要？	036
No.16 为何一定要挂原创作品？	037
No.17 怎样提升功力与眼力？	037
No.18 艺术展览是怎么回事？	037
No.19 都有哪些美术馆？	038
No.20 双年展是怎么回事？	042
No.21 应该看什么样的艺术书籍？	044
No.22 应该看什么样的艺术杂志和艺术网站？	045
No.23 艺术顾问有什么作用？	046
No.24 什么是策展人？	047
No.25 什么是艺术评论家？	047
No.26 如何鉴赏一件艺术品？	048

Chapter 2 市场篇 / The Market

艺术品市场的层次与规律

Methodologies

买菜去菜市场，买画当然去艺术品市场！

但艺术品市场是什么？该到哪里买？怎么买呢？

No.27 哪里能买到艺术品？	058
No.28 该去哪儿买你收藏的第一幅画？	058
No.29 该用多少钱买第一张画？	058
No.30 直接向艺术家买画好吗？	059
No.31 艺术品怎样定价？	059
No.32 哪些因素影响艺术品的价格？	060
No.33 一级市场和二级市场是什么？	062
No.34 中西方艺术品市场是如何发展的？	062
No.35 什么是艺术经纪人？	064
No.36 画廊经营的方式有什么不同？	065
No.37 画廊如何为作品定价？	066
No.38 画廊为什么要求藏家不能随便转卖？	067
No.39 画廊的购买证书有什么用？	068
No.40 怎样才是好画廊？	068
No.41 什么是艺术博览会？	071
No.42 艺术博览会为什么很重要？	073
No.43 博览会之间有区别吗？	073
No.44 如何参加艺术博览会？	074

No.45 该怎样去拍卖会买画?	074
No.46 艺术品拍卖的方式有哪些?	077
No.47 拍卖的过程是怎样的?	078
No.48 什么是拍卖预展?	078
No.49 拍卖图录怎么看?	079
No.50 参加拍卖会要注意什么?	080
No.51 不懂跟着举牌好吗?	080
No.52 拍卖的佣金通常是?	081
No.53 拍卖所得我该缴多少税?	081
No.54 拍卖行是否有义务对拍品保真?	082
No.55 怎样去拍卖会卖画?	082
No.56 怎样选择好的拍卖公司?	084
No.57 艺术家是怎样进入市场的?	089
No.58 市场上的艺术家怎样分类?	089
No.59 天价一定是炒作出来的吗?	090
No.60 什么是全球市场? 什么是区域市场? 两者之间价差有什么奥妙?	092
No.61 全球艺术品市场的现状怎样?	093
No.62 中国艺术品市场的现状怎样?	094
No.63 中国艺术品市场未来的发展如何?	095

Chapter 3 投资篇 / Art Investment

艺术品投资的方法与渠道 Technique and Access

买画为何能挣钱？买画怎样能挣钱？艺术品投资该注意什么？

No.64 什么是艺术品投资？	098
No.65 艺术品投资比房地产及股票更赚钱吗？	099
No.66 艺术品投资有哪些途径？	100
No.67 刚入行该如何下手？	100
No.68 艺术品投资的资金门槛是多少？	100
No.69 纯粹投资，要考虑什么问题？	101
No.70 如何选择艺术品作为投资标的？	101
No.71 什么是艺术品金融化？	103
No.72 金融机构提供哪些艺术投资服务？	103
No.73 什么是艺术基金？	104
No.74 艺术品可以抵押吗？	108
No.75 艺术品如何保险？	108
No.76 如何判断艺术品投资的高低点？	109
No.77 艺术品投资有什么风险？	109
No.78 哪类艺术品最能抗风险？	110
No.79 国外艺术品的抵税政策是怎样的？	110
No.80 什么叫做艺术指数？	111

Chapter 4 收藏篇 / Art Collecting

艺术收藏的价值与观念

Values and Concepts

收藏就是图个自己喜欢，趣味没有对错，但怎样收藏艺术品呢？

No.81 收藏与投资的心态有什么不同？	116
No.82 收藏以喜欢为本，但要具备哪些条件？	116
No.83 从艺术品收藏中能得到什么？	117
No.84 机构收藏艺术品是什么概念？	118
No.85 什么样的人叫收藏家？	121
No.86 一个真正的收藏家应具备哪些条件？	122
No.87 藏家的层次演变是怎样的？	122
No.88 怎样才能成为顶级藏家？	123
No.89 为何藏家喜欢收藏顶级艺术品？	129
No.90 哪种作品值得收藏？	130
No.91 如何才能成功收藏？	131
No.92 收藏当代艺术品的魅力在哪里？	131
No.93 应该收藏国外的当代艺术品吗？	132
No.94 中国艺术品市场应该包括国外艺术品吗？	132
No.95 何时才是收藏家买画的好时机？	133
No.96 如何为藏品做系列规划？	133
No.97 藏品应该怎样登记与整理？	134
No.98 买版画或影像作品应该注意什么？	134
No.99 艺术品该怎样保存？	135
No.100 藏家能否将买到的艺术品制成衍生商品来卖？	138

Chapter 5 对话篇 / Dialogue

【收藏讲谈】	收藏现在 创造历史	对话人：汪建伟 卢杰 秦思源	142
【收藏讲谈】	收藏与美术馆的功能	对话人：王璜生 赵孝萱	152
【收藏讲谈】	收藏与非营利空间	对话人：杰罗姆·桑斯 赵孝萱	156
【收藏讲谈】	收藏与拍卖公司	对话人：张丁元 赵孝萱	158
【收藏与艺术家】	收藏乃国之大事	对话人：詹建俊 赵孝萱	168
【收藏与艺术家】	巨眼看画 冷眼入市	对话人：曾梵志 赵孝萱 沈天舒 ..	174
【收藏与艺术家】	要交易 更要交流	对话人：吕胜中 赵孝萱	182
【收藏与艺术家】	当代艺术收藏要有“瘾”	对话人：王度 姚远	187
【艺术家样本】	三个青年艺术家的闲聊记录	对话人：刘韡 蒋志 储云	197

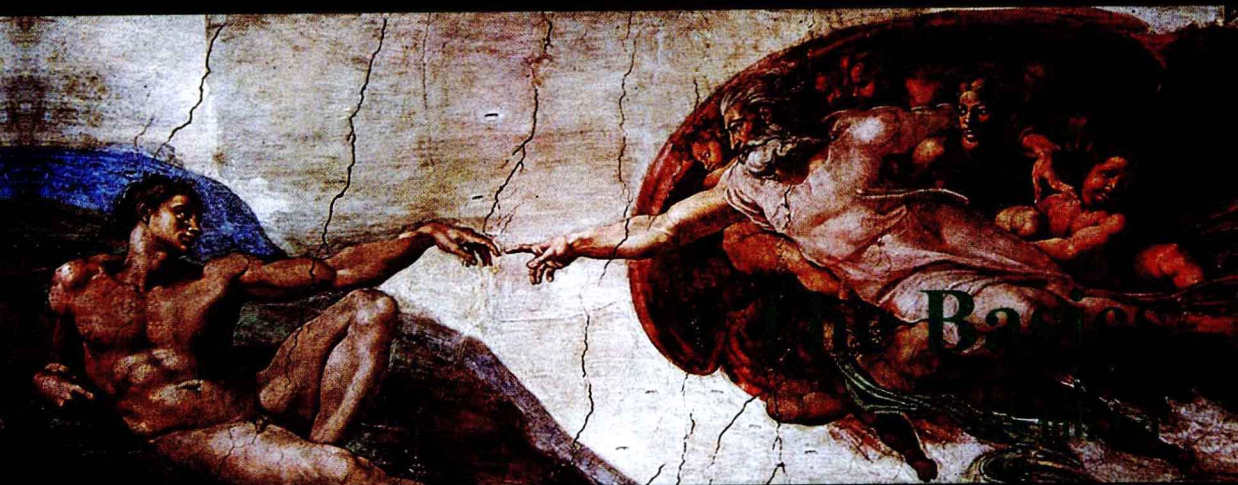
Chapter 6 作品赏析 / Appreciation

现当代艺术作品鉴赏(近200位艺术家的重要作品) Modern and Contemporary Art Appreciation

..... 222

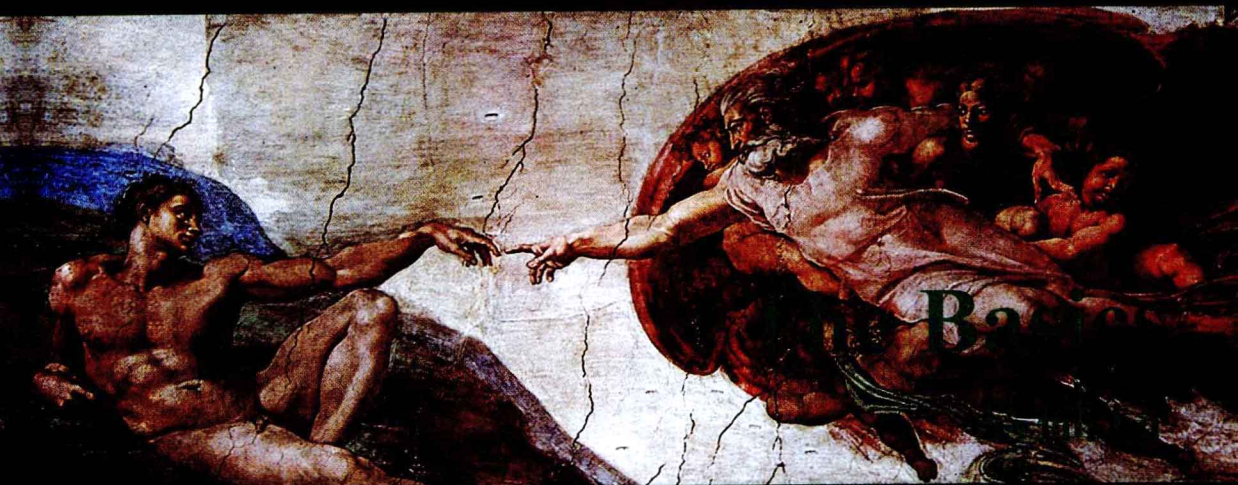
跋：美术建国 舒乙 272

后记： 276

The Knowledge 入门前所需的知识

进入艺术领域前，
得先有一些基础的观念与知识。
根基打好，才能顺利进入艺术的堂奥。

The Knowledge 入门前所需的知识

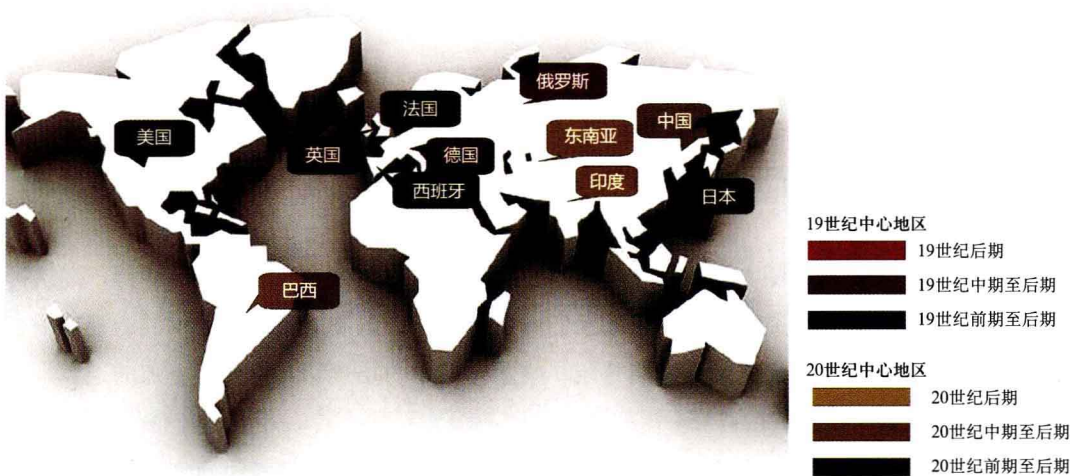
进入艺术领域前，
得先有一些基础的观念与知识。
根基打好，才能顺利进入艺术的堂奥。

No.2 中西方现当代艺术史能为艺术收藏者提供哪些信息?

艺术史，就是我们所需要了解的艺术品的历史背景。了解一件艺术品的历史背景，可以帮助我们理解它的性格特征、艺术风格和创作目的。艺术作为文化的一个分支，具有鲜明的时代性，在它的形成过程中会受到所处时代的影响，这就像烙印在艺术品上的胎记一样，显露出它背后的历史。

16、17世纪文艺复兴在带来人文主义的同时，也标志着资本主义生产方式的确立，使得英、法、德等国最先成为当时全球先进体制与现代文明的发源地。19世纪，工业革命更是使欧洲成为了全球文化的领跑者。在欧洲经济发展的同时，由于生产力的发展、社会结构的转型、战争等诸多因素，美国对全球文化拥有了极大的影响力，甚至让很多欧洲老牌艺术家趋之若鹜。20世纪，在美国一家独大的情况下，中、日、印度、巴西，以及东南亚地区国家的文化艺术虽然在各自的领域内拥有独立的生命力，但也只能在本地与外来的欧美文化抗衡，无力遍及全球。今天的亚洲，特别是中国，随着经济的强劲崛起，再一次影响到人类的艺术发展方向，让世界的目光跨越大洋回到东方。

19世纪至今，世界艺术发展中心地区一览

No.3 西方艺术史有什么特征？

图1-5 乔托 (Giotto di Bondone, 1266 - 1337) 《哀悼基督》
壁画 183×198cm 1305

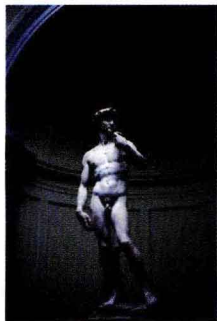

图1-6 米开朗琪罗 (Michelangelo Buonarroti, 1475 - 1564) 《大卫》云石雕像
高2.5m, 连基座5.17m 1501 - 1504

图1-7 莫奈 (Claude Monet, 1840 - 1926) 《睡莲》
布面油画 74.6×105.3cm 1903

西方艺术史的发展，有着比较清晰的历史脉络。从16世纪的文艺复兴时期开始，西方社会的科技、经济、政治以及社会科学等各领域的发展都对西方文化的发展有深刻的影响，而西方艺术也循着这一条历史发展的轨迹在改变。西方现代艺术，与当代艺术都植根于古典艺术，理清它们的历史发展脉络和特征，可以更好地帮助艺术爱好者们理解现代艺术和古代艺术之间的因果关系，现代艺术风格形成的原因，以及当代艺术的产生和发展。

我们可以从几个例子来了解西方艺术发展的历史性时刻：

1. 从东西罗马分裂之后（4世纪）到15世纪，欧洲文化的发展都围绕着宗教这一中心而生存，当时各种艺术都是为宗教服务的，绘画的主题集中在基督教传说以及宗教的神性上。（图1-5）

2. 文艺复兴时期，随着自然科学的发展，解剖学对人体结构有了更好的阐释，建筑师们对透视关系的研究也逐渐深入，艺术家们由此获得的知识使他们对于艺术品透视感的表现更加进步。因此，自文艺复兴时期开始，绘画作品中的场景和人物变得更加的逼真，题材也变得更加的广泛。（图1-6）

3. 19世纪末照相机的发明，对绘画艺术产生了极大的冲击。照相机真实地还原了现实生活的场景和事件，因此取代了写实绘画原来所具有的一些功能，挑战了写实派绘画继续

存在的意义。由此，不少艺术家开始尝试新的绘画方式，继而在19世纪末的西方，出现了各种崭新的艺术风格，比如法国画家莫奈所开创的印象派。除了社会科技的进步对艺术史的发展产生的冲击，19世纪欧洲社会的哲学思潮和政治思想的变化也影响了艺术家们的创作，使得艺术史上出现了现代主义艺术这一果实。（图1-7）

No.4 中国艺术史有什么特征？

和西方艺术史一样，中国的艺术史也遵循着中国历史的发展脉络而展开，但是由于中国历史发展的曲折性和独特性，中国艺术史的发展走上了和西方完全不同的一条路。

中国近代史，尤其是进入20世纪以来的历史，走过了一条曲折的道路，与世界的沟通和交流也经历了一波三折的过程。世纪相交之时，新旧历史以及新旧艺术的碰撞，增加了我们理清中国艺术史近代发展脉络的难度。20世纪以来，中国艺术大概经历了这样几个阶段：清末封建制度的垮台，五四新文化运动，新中国建国，以及改革开放至今。

图1-8 任伯年（1840 - 1896）
《酸寒尉像》纸本设色
164.2×77.6cm 1888

清朝末年，尽管朝廷尝试学习西方，却并未像日本一样大量引入西方思想和文化，而仅仅开放了科技引入（图1-8）。五四运动时期，是20世纪早期中国与世界文化交流最活跃的时期，大量的西方思想被知识分子引入（图1-9）。新中国建国之时，制定了新的文化战略，“为人民服务”成为了艺术方针，艺术发展走向了教育、政治宣传之路（图1-10）。而改革开放后，随着繁荣的中国经济，欧美的文化、思想、艺术也更大规模地被引入中国，它们在推动着中国的现代化（图1-11）。

和五四运动时一样，改革开放使中国的艺术家们第一次接触到了西方现代主义，50年来西方的思想成果使中国产生了一次强烈的“艺术爆炸”。随着国内经济的发展，在全球化浪潮的推动下，中国当代艺术品市场也发展了起来。

图1-9 徐悲鸿 (1895 - 1953)
《田横五百士》布面油画
197×349cm 1928 - 1930

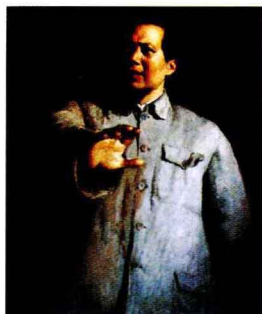

图1-10 靳尚谊 (1934 -)
《毛主席在十二月会议上》
布面油画 160×135cm 1961

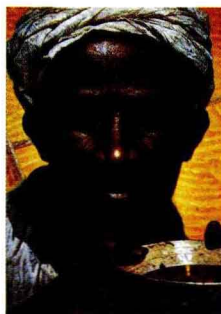

图1-11 罗中立 (1948 -)
《父亲》布面油画
216×152cm 1980

在中国现当代艺术圈，保留着中国传统艺术技法和哲学的艺术创作，和吸收了西方现代意识的艺术创作，并非是对立的两派，在艺术品这个大市场上，这两者也在不断地交流和融合。

No.5 “现代艺术”应该怎么定义？

在西方世界，现代艺术是随着现代主义文化思潮的出现而产生的。它指的是从19世纪末到20世纪中期产生的文化思潮运动。19世纪末，伴随着西方社会的结构转型，传统文化受到新哲学思想，以及新政治主张的启发，逐渐发展出了西方现代主义。现代主义的基本思想，就是将传统的世界分离出来，与现代世界进行独立区分，并对传统世界观、价值观，以及哲学思想进行质疑，甚至推翻，试图在推倒的废墟的基础上，建立起新世纪引导西方社会发展的新价值体系。而现代艺术家们，也是秉承着质疑、推翻的反叛精神来进行艺术创作的。

这种反叛精神，使得现代艺术家的创作充满了试验性。在这一时期涌现出大量著名艺术家，早期如莫奈、塞尚、凡高（图1-12）等，他们无不对传统的油画技巧和表达方式进行了改革和创新。而后辈如毕加索（图

图1-12 凡高 (Vincent van Gogh, 1853 - 1890)
《星月夜》布面油画 73×92cm 1889

1-13)、杜尚、达利等,则在对传统艺术的解构和新当代艺术的建构上,走得更远。西方现代艺术家的作品与当代艺术作品并没有一个清晰的区分界限。在现代艺术发展过程中出现的许多风格和画派,如立体主义、表现主义(图1-14)、超现实主义(图1-15)等,在当代艺术中也多有展现。

在中国,受近代战争的影响,现代艺术的发展并没有像西方现代艺术那样,对传统进行一种对立性的挑战,也不像西方那样,出现分水岭般的界限。因为中国现代艺术和西方现代艺术所依托的传统、社会的性质和生活内容都不同,因此,艺术的形式、内容和西方现代艺术并不相同。

图1-13 毕加索 (Pablo Picasso, 1881 - 1973)
作品《格尔尼卡》展览现场

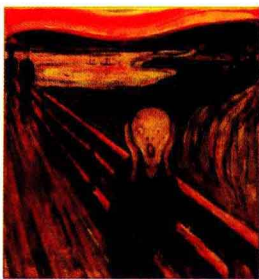

图1-14 蒙克 (Edvard Munch, 1863 - 1944)
《呐喊》布面油画 91×73.5cm 1893

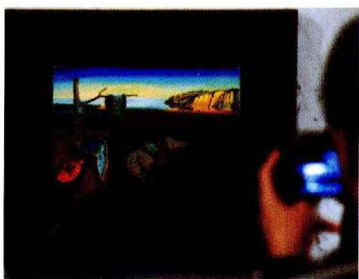

图1-15 达利 (Salvador Dali, 1904 - 1989)
作品《记忆的永恒》展览现场

No.6 “当代艺术”应该怎么定义?

在西方,当代艺术基本可以参照后现代艺术来加以理解。当代艺术在西方产生于20世纪60年代末70年代初期,其区别于现代艺术的主要特征,就是现代艺术强调天才、创新,而当代艺术则强调复制和戏仿。在现代艺术的出现和发展过程中,为了要推翻传统的经典艺术桎梏,旧的艺术题材和模式都被拒绝作为灵感的来源。而当代艺术则不同,当代艺术喜欢从任何时代,或者世界任何地方的艺术作品中汲取灵感,这也符合了全球化的发展。相对于现代艺术的“拉帮结派”,当代艺术家们更喜欢独立。当代艺术的创作态度不是推翻和创新,而是用各种各样的新材料、新形式,以及新想法作为创作素材。当代艺术也采用挪用和反讽的手法,例如怀旧也能够成为当代艺术的元素。