

艺术现场

艺术活动策划札记

龚云表 著

J0/108

2008

艺术现场

艺术活动策划札记

龚云表 著

图书在版编目(CIP)数据
艺术现场：艺术活动策划札记/龚云表著.—上海：上海书店出版社，2008.2
ISBN 978-7-80678-804-2
I.艺… II.龚… III.中国艺术节—简介—中国 IV.J12
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第015509号

艺术现场——艺术活动策划札记

著 者	龚云表
责任编辑	那泽民
技术编辑	张伟群
封面设计	润 泽
版式设计	曹文涛
出 版	上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路193号
网 址	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
经 销	全国各地书店
制版印刷	上海雅昌彩色印刷有限公司
开 本	889 × 1194mm 1/16
印 张	12.5
版 次	2008年2月第一版
印 次	2008年2月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80678-804-2/J · 359
定 价	68.00元

龚云表先生长我近二十岁，但我们是好朋友，应属忘年交。随着交往时间越久，敬重的比例在不断增加，因此，更像是师友的关系。这些年，我不断参与他策划的一系列艺术活动，这次收入《艺术现场》的文本中，有近一半是我亲历全程的。当他决定将这十二年间所做的艺术活动整理、盘点时——称其“盘点”，我想，他是在把十二年策展生涯作一次阶段性的总结，而非就此关门歇业——他递来的一叠厚厚的书稿，我立时感到它沉甸甸的分量。龚云表先生嘱我写序，这虽然有悖于“尊者作序”的惯例，但他相信我是能理解他的人。这是我毫不犹豫接受的原因，或许也是他邀我作序的缘由。

锣鼓敲响，大幕拉开。在这个巨大舞台上，交流、交易、谋划、算计、游戏，各色人等，各种角色，各样心事。

在某个安静的角落里，站着一个身形高大的吸烟老者（如按时间推算，十年前他真不老），他像极一个艺术家在自己作品完成后的审视。面对眼前熙熙攘攘的人流和宏大排场，笼罩在烟雾后的眼神有点复杂。是大功告成后的满足、宽慰？是巨大工作量之后仍难掩的瑕疵带来的缺憾？或是像经历一场长时间超强度运动竞赛后的身心俱疲？这便是两个大型博览会的策展人龚云表先生。大家都叫他龚老师。

始于1997年秋季的上海艺术博览会历经跨世纪的展事之后，本世纪初年又推出另一个大型艺术博览会——上海春季艺术沙龙。对于上海这么一个国际性大都市而言，这一年两度的艺术盛会无疑有力地支撑着这个城市应具有的文化构架。作为一种超大型艺术品展示、交流、交易的活动形式，博览会汇集了各种越来越趋于专业化的画廊和艺术经纪机构集中展示，成为直接面对公众的巨大平台。称其“巨大”不仅仅是它的容积和为期数天的市场效应，还在于艺博会功能的外延。同时，艺博会又营造了一种氛围，成为带有狂欢意味的节日。这期间，“艺博会去看了吗？”成为相互问候语。不是吗？有多少世界级艺术大师正俯就在这公共空间里，让你如此近距离接触，甚至会让你产生拥有这些作品的距离在缩小的错觉。

龚老师在参与了创办、主持六届艺博会、四届春季艺术沙龙之后激流涌退。退的原因有多方面的——功成身退？年岁无奈老去？是，又不是。我妄自猜测，其中一个重要原因是他遇上难以逾越的障碍，而这障碍恰恰来自于艺博会本身。由于中国的艺博会明显存在“先天不足”，其本质是二级市场——它几乎是与作为一级市场的画廊同步出现的。而缺少一级市场支撑的艺博会必然带有某种程度的“盲目性”和“不合时宜”的超前性；另外中国正处在经济转型过程中，真正的市场模式并没有完全形成，政府的指令和艺术市场法制建设明显滞后于艺术市场自身发展需要。多重矛盾显然不是龚云表先生一人或某个艺术机构能够解决，尽管他始终高扬学术大旗，雄心勃勃地希望熊掌与鱼兼得，但是高大的身躯难免显得孤单。它需要时间的积累，更或许需要几代人的努力。

但艺术博览会对上海乃至我们所处这个社会的意义是不言而喻的，由它起步、发展至将来的格局、模式，将会是一部中国文化产业健康与否的历史。同样艺术博览会对龚老师也意义重大。事实上，在博览会期间，他直接策划许多重要的“展中展”，比如收入书中的部分篇目《中国意象油画》、《在江南·人文江南》等都提出了中国油画中值得关注、值得探讨的课题，极大提高了艺博会的品质。而其他一系列艺术活动的影响甚至延续至今。

三

现在，该来谈一谈“艺术策划”的话题。艺术策展人制度同样是舶来品，是公认合理而可行的制度，由于独立策展人往往游离于官方和民间之间，因此，他的空间便开阔得多。应该说这种模式因多元经济社会的文化需求而产生。在以往的体制内的展览中，“大”而“全”成为主要特征，这种由各级美协层层筛选、最后集中展示成为主要的形式，更带有体现国家意志的大型展览显示着一个时段的文化形态。称其为“大”，是由于它架构和展览空间的庞大——评选，省（市）级预展，再在预展中选优集中，再经淘汰、评奖后展示，形成庞大金字塔形结构；称其“全”，是指各画种、各种风格并存。但是问题恰恰就出来了，正因为“大”而“全”，却让人反而陷入一片繁荣的“迷宫”：整体的艺术走向是什么？艺术家个体的思考在哪里？在每人一件的作品中，每个人的力量都在有限的画幅中使尽，于是笔笔讲究，样样精到。同时评选制度也有难以回避的尴尬，有如各剧种集中汇演，“话剧”与“京剧”同台竞技，孰优孰劣？当然可以说评选团由各剧种专家组成，

但是，专家却有权对其他剧种投否决票的。但他能否懂得其他剧种中极其专业的唱腔设计、结构安排？能否体味演员独具个人魅力表演的精微表达？

无疑，独立策展人是对这种展览方式一种极为重要的补充——近年来，专业学会、美术馆不断推出以风格界定的主题邀请展，实际上也在扮演着策展人的角色。这些展览主题明确，单纯而专业，在越来越泛娱乐化的时代，向社会提供一种学术纯度和职业化的坐标，并在某种程度上起到导向作用。它的价值正在于此。

因此一个称职的策展人，往往决定一个学术活动的成败。他应具有以下几方面综合能力：首先，对于潮起潮落的文化现象具有敏锐的洞察力，并提出明确的学术观点。这取决于他的学养程度，因此，他首先是个学者。其次，具有着一种“登高一呼，应者云集”的气度，因此，他又应是一个极具个人人格魅力的人。其三，具有着各方面协调、斡旋能力。因此，他又应该是一个社会活动家。其四，任何环节必须亲历亲为，考虑周详。因此，他又应是一个高度敬业的人。

很难。所幸龚云表先生便是这样的人。

四

本来，序者，当为书中文章有所推介和评价。本书收入的十四项艺术活动的文本固然立论清晰，逻辑严密，表述充分、严谨，但作为多项活动

的见证人和参与者，我深知这篇文章后面巨大的超乎想象的工作量，仅从这些理性文章中难以体会。因此，我补充一些背景资料，以此来说明这个话题。以《意象武夷——中德当代艺术家首次面对面互动创作活动》为例，文章前面的引言中有短短的几行话，记录着当时的情形：“——从此时起，一直到活动结束，在这整整一年里，我和苏笑柏（注：著名旅德艺术家）两个人就围绕着这个活动忙得苦不堪言，用‘殚精竭虑’来形容也不为过。我还因此生了一场大病。”策划这个超大型的国际性艺术活动（其中包括世界级艺评家、艺术家），每一项环节都不允许出现任何纰漏，因此还不仅仅是殚精竭虑，他是在以命相搏的。其结果是这次运用民间资本运作、地方政府帮助、画家通力合作的高层次艺术活动获得极大成功，无疑将成为将来这类活动可以有所不断借取的范例，同时在龚老师策展生涯中具有里程碑式的意义，这意义还不仅仅只是对他个人。

德国大艺评家K·佳尔维茨，这位曾经策划过卡塞尔文献展和威尼斯双年展的老人应邀作为德方主持，在忆及武夷山之行时他说道：“要成功举办这么一个大型的、国际性的艺术活动，没有过人的勇气和能力是不可能的，至少在德国无法举办，而中国居然做到了，而且办得如此出色。”

佳尔维茨岂是一个随意说好话的人。

这些严谨挑剔的德国人是带着感动和满意离开的。而急剧消瘦的龚老师却悄然关闭了手机，住进了医院……

我始终认为，为人为艺是一致的，无法作伪。对龚老师而言也是如此，他的品性和学养也必然地渗入他所策划的一系列艺术活动中。书中我们可以看到除了开篇所谈的大型艺术博览会外，内容已涉及油画、雕塑、版画、抽象艺术等诸多专业以及更为宽大的人文话题。他称这是在圆他青少年时代的梦。由于机缘，他未能如愿进入专业艺术学院，却考入了浙江工业大学，所学的也是与艺术迥异的专业——化工。尽管此后，他也成为一名卓有成就的化工领域的研究者和组织者，但是少年时代的梦想竟如此顽强地萦绕于心，终于在知天命之年决然突围而出。于是，便有了我们所看到一系列由他主编的书籍、杂志，包括艺术评论、谈艺专著，有了这些重大的艺术活动——如此看来，龚老师这个梦委实绚烂。短短十二年他将自己强健的生命力又一次拓展、延伸。

假如，他当年如愿进入艺术学院，也许我们多了一个或杰出、或平庸的画家。这年头，各种各样的画家太多了。

又假如，他不是一个极具理想化色彩的人——庸常人是不会逐梦的——我们就会少了一位艺术策划者。在当下，杰出的策展人太少了。

序 殷雄

2	上海艺术博览会 〔附录〕世界各国艺术博览会概览
22	上海春季艺术沙龙 〔附录〕建构中国的艺术沙龙——“沙龙”四人谈
34	海上油画名家八人联展
44	“纪程”与“继程” 鲁迅与珂勒惠支·新兴版画·当代版画邀请展
54	上海抽象艺术大展
66	铸造的可能 中国当代艺术家创意雕塑活动
72	让我们共同面对 15+2：艺术家与文学家对话 〔附录一〕15+2：艺术家与文学家对话（节录） 〔附录二〕问卷：关乎艺术的一次文字表述 〔附录三〕答卷：关乎艺术的一次文字表述（选录）

106	中国意象油画 江浙沪油画邀请展暨学术研讨会
118	意象武夷 中德当代艺术家首次面对面互动创作活动
130	远去的白桦树 马克西莫夫油画作品展
136	在江南·人文江南 中国当代油画家杭州、常熟写生活动 〔附录〕油画写生活动研讨会纪要
158	油画中国 中国当代油画家作品系列展
164	此岸·彼岸 中德当代艺术家11人联展
174	人文武夷 中国当代画家古村落艺术调查活动

上海艺术博览会

上海艺术博览会现场

艺术博览会在中国，是从1993年开始起步的。中国第一个艺术博览会——中国艺术博览会1993年在广州举办。两年后，中国艺术博览会移师北京，而在广州的艺博会则更名为广州国际艺术博览会。又过了两年，1997年金秋10月，上海艺术博览会正式在上海拉开帷幕。自此在中国形成了南北中三足鼎立的格局，尽管艺博会发展到今天已遍布全国的东西南北中，几近燎原之势，势头之猛，已到了令人吃惊的地步。但是，就规模和规范化程度而言，依然是这三地的艺博会具有无可争议的优势。

这是我参与策划组织的第一个艺术活动，时间是在1996年初夏，屈指算来已过去了整整十二年。从第一届至第六届，我负责艺博会的展览和宣传，从宣传部主任到办公室常务副主任，经历了上海艺博会从诞生、成长、发展的全过程。其间，策划组织了三次以艺博会和艺术市场为主题的学术研讨会；编辑出版了三辑“艺术市场研讨文集”：《走向市场的艺术》、《迎接新世纪的中国艺术市场》、《艺术市场与艺术博览会》；两次出访美国和欧洲的法国、意大利、西班牙等国，参观考察了一些世界著名的艺博会；还在文化部市场司的直接领导下策划组织了第二届中国艺术产业论坛；并且以艺博会的名义，组织举办了几个小型的展览。现在想来，我在上海艺博会的六年中，如果说做了一点工作，或许就在于如何坚持艺博会的艺术性和精品意识，不断提高艺博会的规范化程度，努力打造艺博会良好的文化形象。如今，上海艺博会已经成为与上海双年展和上海春季艺术沙龙并驾齐驱的上海重大文化项目，对上海乃至全国的艺术市场，具有不可或缺的作用。对此，我深感欣慰。

上海艺术博览会及预展、研讨会现场

上海艺术博览会现场

从世界范围而言，艺博会的诞生，在现代艺术市场发展历史上，有着不可低估意义。即如一个多世纪以前画廊的出现，为画家提供了面向全社会的巨大空间，成为现代艺术运动中划时代的事件；艺博会则是作为“后工业社会”对艺术需求的一种最优化的艺术市场模式，以其鲜明的时代性和宏大的规模、容量和直接效应，支撑起艺术市场的半壁江山，被称为“画廊的画廊”。上海作为国际大都市和文化交流中心，为公众提供与画廊、拍卖会功能互补的艺博会，努力营造出一种艺术节的大众氛围和超市式的全景格局，有着其自身的迫切需要。因此，上海艺博会的出现，可视为是一个水到渠成、应运而生的必然结果。

艺博会是艺术市场运作的一种模式，但又并非等同于一般形态的市场运作。这是因为艺术品所具有的物质性和精神性的双重属性所决定的，因此而有着它独特的形式内涵和自身的发展规律。上海艺博会在创办时即以“国际化、市场化、精品化”作为自身的基本定位，由政府及相当权威性的文化机构牵头，动员全国乃至世界范围的优秀画廊参与，确保参展作品的高质量和高品位，吸引全国乃至世界范围具有相当实力的画商和藏家参加，按照艺术市场的价值规律和运行机制，提供畅通的流通渠道，逐步建立起艺术生产者—艺术经纪人—艺术收藏家组成的市场链。这样，就使上海艺博会在面对当前大众文化因素凸显而又众口难调的艺术消费状态来说，显示出了独特的作用。

上海艺博会的举办，它的作用并非只是限于举办期间数天时间的市场效应，艺博会自身功能的自然外延以及在客观上对艺术市场所起的推波助澜的作用也是显而易见的。而且在中国艺术市场的基础还相当薄弱，起点还相对较低的今天，这种作用显得尤为明显和重要。上海艺博会创办初期，即有意识以规范艺术市场为己任，这并不表明艺博会具有包揽天下的雄心和能力，只是因为规范的艺术市场是成功举办艺博会的前提。

为此，上海艺博会至少在其举办的最初几年里，尽可能运用自身有限的的能力，着重推动和扶植画廊业的健康发展。诸如在招展方针上尽量向画廊倾斜，给予画廊最大限度的优惠政策，在舆论导向上努力塑造画廊的良好形象，突出宣传画廊在艺术市场的主导作用，如此等等。说到底，这不仅仅是艺博会在为画廊作什么贡献，更重要的是艺博会自身的需要所使然。没有一级市场画廊的兴旺，何来二级市场艺博会的繁荣？所谓“皮之不存，毛将焉附”，这个道理不言自明。

二

艺术进入市场，艺术品进入流通渠道，是上世纪90年代中国艺术发展的显著特点，它在社会经济生活中所显示的文化气息和经济实力正日益引起人们的重视。上海的艺术市场有着十分广阔的发展前景，这不仅缘于其历史、地理和文化等诸多方面的优势，还在于它已初步形成的庞大而且日益健全的市场体系，它所具有的巨大的艺术品潜在市场，以及长期以来所形成的良好的市场形象。如今在上海，从某种程度上说，艺博会已经成为一个标志，用于表征上海社会经济发展和文明建设的现代化水平；也作为一个标准，用于衡量艺术市场的成熟程度。

目前中国的艺博会，林林总总已有近二十家之多。但是不管已有多少，抑或还会有多少出现，大概都不会改变目前以京、沪、穗三个城市为主的总体格局。这固然是因其地域分布的合理性所使然，但更深层的原因，还在于这三个城市所具有的文化底蕴和经济实力。从历史的角度看，中国近代美术运动形成的，即是由这三个城市为中心的分布局面。北京深厚的文化传统，不仅使它成为传统画家的聚散地，“五四”新文化运动的兴起也使它萌生了一大批新的艺术力量。广州由于它的开放性特征给予艺术以重大影响，外部文化的大量传入并与传统文化的激烈碰

上海艺术博览会现场

上海艺术博览会现场

撞，使“岭南画派”得以产生和发展。而上海作为一个新型的国际化大都会，不仅养育了“海派”及其传人，造就了一大批融合中西的画家，成为中国油画的发祥地，而且它和江浙一带由于经济发达又成为中国举足轻重的艺术中心。经过了一个多世纪的历史沿革，尽管情况发生了若干变化，出现了其他许多美术重镇，但就综合能力而言，则基本上还是保持着京、沪、穗三个城市鼎足而立的格局，而这三个城市的画廊业，也处于全国的领先地位。艺博会对此作出相应的布局，形成目前这样的发展态势，应当是一种顺理成章的结果。

在当今经济大潮的冲击下，包括艺博会在内的每一种商业运行模式都将接受市场检验，与市场运作机制共生的竞争机制使每个城市举办艺博会都处于同一起跑线，面对市场，机会均等。但是应当指出的是，从严格意义来说，艺博会是一种“大城市产物”。一个城市如果没有足够的文化积累和经济基础，没有一个外向型、国际化的大都市对于多元文化的需求，对于举办艺博会或许是一件力不从心的事。换言之，尽管乡村同样也有艺术及对艺术的需求，但是艺术与市场的相遇、碰撞和结合，则只有在城市才能发生，而艺博会更是在具备相当条件的大城市才能寻找到的艺术与市场最佳结合部，是一种“城市大文化现象”。

三

中国的艺博会是在中国改革开放和市场经济大潮的驱动下出现的。但是它并非是一个成熟的市场形态；相反，它带有较为明显的“先天不足”的超前性。

首先，是因为人们对艺博会是二级市场的这一本质尚缺乏应有的认识。从经济学的观点看，二级市场是应在一级市场十分稳固坚实以及有进一步发展需求的基础上自然形成的市场形态。但中国的艺博会，它几乎是与中国的一级市场画廊同步启动的。中国当代的艺术市场是在与历史上的艺术市场相隔了半个多世纪之后才出现的，这两者并无任何的传承关系，历史上的艺术市场也决非现代意义上的市场形态。当代中国的一级艺术市场，既没有任何历史遗产可以继承，更没有现实的社会经济背景作为依托，在这样的基础上举办艺博会，其困难可想而知。可以毫不夸张地说，中国的艺博会尚处于一种“前市场状态”。

北京、广州、杭州艺术博览会现场

其次，市场经济引发的中国社会的“转型”，表明中国社会正在发生一场深刻的具有划时代意义的历史变革，艺博会也正是从计划经济向市场经济的“转型期”中出现的。但是由于艺博会是一种完全意义上的市场经济模式，而目前中国社会从计划经济向市场经济转型过程尚未真正完成，因此艺博会所面临的困难是显而易见的。目前中国的艺术市场，正处于从以政策指令为主向以法制规范为主的转型过程之中，存在着政策指令与法制规范共存的二元管约结构。在这个转型过渡时期，艺术市场的法制建设步伐明显滞后于艺术市场自身发展的需要。

再次，中国的艺术市场，虽说也是在市场经济规律的杠杆作用下应运而生的，但是艺术品的非生产的生产特点，非经济的经济特点，非商品的品特点，以及非消费的消费特点，使它具有独特的发展规律。而要实现这二者的统一，必然是一个比一般市场形态漫长得多的过程。另外，由于艺术作为意识形态的一部分所具有的复杂性，以及艺术市场相对于市场经济因发展不平衡所产生的滞后性，更使作为二级艺术市场的艺博会从客观上带有某种程度上“不合时宜”的超前性，而一些人认识上的误区以及行动中的盲目性，更从客观上迎合并加剧了这种超前性。

总之，今天上海艺博会所面临的，是希望与危机共生，机遇与挑战并存，任重而道远。令人感到欣慰的是，随着经济的快速腾飞，近年来上海的画廊业得到了前所未有的发展，无论从数量上、规模上还是从规范化的程度上，都有着明显的提升，从而为艺博会的发展提供了良好的基础。上海艺博会今后将会有怎样的发展？让我们拭目以待。

1999年12月

