

艺术的生存与生存的艺术

对昆明创库艺术家生存模式的人类学考察

王馨曼 著

Sophia(Xinman) Wang

The Art of Living and the Living of Art

Investigation on the Living Modes of Artists in
LOFT - Art Community Motif in Kunming from
an Anthypologist's Perspective

云南出版集团公司

 云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的生存与生存的艺术 : 对昆明创库艺术家生存模式的人类学考察 / 王馨曼著. -- 昆明 : 云南人民出版社, 2013.9

ISBN 978-7-222-11259-9

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术家—现状—调查研究—昆明市 IV. ①J03②D669.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第233743号

责任编辑: 吴 磊

全文翻译: 张云湘

装帧设计: 王馨曼 张盟芮

责任印制: 洪中丽

书 名: 艺术的生存与生存的艺术
作 者: 王馨曼
出 版: 云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行: 云南人民出版社
地 址: 云南省昆明市环城西路609号
邮 编: 650034
网 址: ynrm.peoplespace.net
E-mail: rmszbs@public.km.yn.cn
开 本: 889mm × 1194mm 1/32
印 张: 11.5
字 数: 120千字
版 次: 2013年9月第1版第1次印刷
印 刷: 昆明卓林包装印刷有限公司
书 号: ISBN 978-7-222-11259-9
定 价: 20.00元

作者简介：

王馨曼 Sophia (Xinman) Wang

出生于云南省昆明市，2010年获得云南大学艺术人类学硕士学位。任教于云南大学艺术学院、纽约艺术学院。现任中国美术研究院副研究员，中国设计师协会会员，中国美术家协会云南分会会员、中国云南高级工艺美术师。

Sophia(Xinman) Wang was born in Kunming city in Yunnan province. She graduated her Master degree in Art and Anthropology from Yunnan University in 2010. She worked at New York Academy of Art and Yunnan University's College of Art and Design. She is an associate research fellow of Chinese art at the Chinese Academy of Fine Arts, a member of Yunnan's Chinese Artist Association and member of China industrial Art Association, Chinese Designer Association Member.

序 言

自2006年,我跟随著名学者何明先生迈进艺术人类学殿堂的门槛以来,一直有力不从心之感。一方面来自名师必出高徒的惯性压力;另一方面,所撰写的硕士研究生毕业论文,是迄今为止,第一篇从人类学的视野考察和研究艺术家社区的论文,国内外并无可以直接参考的文献,而且,虽然这开启了人类学研究的一个新的领域,但自己难以平衡理想与现实、想法与能力之间的悖论性关系。此篇硕士毕业论文从构思到撰写,凝结着恩师何明教授的诸多心血,“文章千古事,得失寸心知”,文章存在着不足肯定源自自身的资质愚钝与学力不逮,如果尚存哪怕是一丝闪光之处,则绝对来自恩师何明先生的教诲与启迪。

此论文自2006-2010年历经四年基本完成,后来又经过几次修改。能促成此论文出版成书,最应该感谢的是我的父母与恩师何明先生。生我躯体者,父母也;塑我心灵者,恩师也。父母与老师是人类最伟大的两项角色——通常这两项角色又经常合二为一,因为他们的客观存在,我才不会陷入虚无而茫然失措。感谢纽约的朋友Alicia Dodd, Allen Luong. 在此书的翻译、修改中给予我很多的帮助。

但在尘世罗网的诸事缠绕中,是否真能心无旁骛地专心于自己的学术计划,对自己既是一个问号更是一个惊叹号。只是每当夜深人静,三省自身之时,不忘提醒自己还有摆脱尘事纠葛而继续前行的勇气与力量,以求不愧对自己、良师、父母以及一直关心自己的人!如今此书能得以出版,首先肯定是献给他们!

王馨曼 于纽约

Preface

It was a great challenge for me since I followed famed scholar Professor He Ming into the study of Art Anthropology in 2006. One reason was there was a lot of expectation to work with such a well known professor. Second was this was the first study and research paper of the artist community from Anthropology perspective. There was no direct reference of such literature. This also opened up a new area of anthropological study. It was difficult to balance between aspirations and reality, between ideas and the ability to paradoxical relationship. Professor He Ming gave me tremendous help in this article from conception to my thesis writing. Writing thesis was always tough. Only I knew how hard it was. This book was not perfect. Some of the lacking area was due to my lack of knowledge in Anthropology. If there was a glimmer of spark it was from professor He Ming's coaching and enlightenment.

It took four years to complete this book and many subsequent modifications. I am most thankful to my parents and mentor Professor He Ming for their supports. They are the most respectful people in my world. They mold my soul, provided guidance and supports. I wish to thank my New York friends Alicia Dodd and Allen Luong for their helps in translating and modifying this book.

In facing day to day busy life concentrating on a academic program was both a question mark and exclamation point. I had to constantly remind myself not to trap in daily entanglements and find the strength to

continue. To appreciate my parents, mentor and people care most about me this book is now published. This is dedicated to them!

Sophia(XinMan)Wang in New York

目 录 CONTENT

绪 论	(1)
第一章 艺术家社区与社区艺术家	(7)
一、中国艺术家社区的产生与中国当代艺术进程	(9)
(一) 中国当代艺术的历史进程及其颠覆力量	(10)
(二) 艺术家社区的产生与中国门户开放的历史语境	(13)
二、艺术家社区的产生与转型期中国的经济社会语境	(16)
(一) 市场经济、艺术市场与艺术家社区之间的互动 关系	(17)
(二) 对艺术家社区从排斥到扶持的政府态度的世纪 转变	(19)
三、艺术家社区的社会人类学界定与社区艺术家的群体 特征	(22)
第二章 昆明创库社区艺术家的生存模式考察	(28)
一、创库艺术主题社区的建立及人类学研究价值	(29)
(一) 昆明创库艺术主题社区的创立及现状考察	(30)
(二) 创库艺术主题社区的社会文化人类学研究价值	(33)
二、昆明创库社区艺术家生存模式的社会文化人类学 探析	(35)
(一) 昆明创库社区艺术家生存模式的类型划分	(36)

(二) 艺术的生存: 创库社区成功艺术家的生存模式·····	(39)
(三) 生存的艺术: 创库社区未名艺术家的生存模式·····	(57)
第三章 昆明创库艺术家社区成员的互动方式·····	(65)
一、社区艺术家之间的互动·····	(66)
(一) 串访·····	(67)
(二) 酒会·····	(67)
(三) 研讨·····	(68)
二、社区艺术家与观者的互动·····	(68)
(一) 创库开放日·····	(69)
(二) 各类艺术展·····	(69)
(三) 中国艺术社区文化节·····	(70)
第四章 昆明创库艺术家社区建构的意义与困境·····	(71)
一、创库艺术家社区的建构意义与多元价值·····	(71)
(一) 当代人文生态 (Human Ecology) 意义与价值·····	(71)
(二) 城市规划学 (the science of urban planning) 意义 与价值·····	(72)
(三) 文化产业 (Culture Industry) 与商业经济价值·····	(72)
二、创库艺术家社区的发展困境与政府决策·····	(74)
(一) 社区发展空间狭促·····	(74)
(二) 社区统一管理缺位·····	(74)
(三) 社区缺乏政府的引导和扶持·····	(75)
结 语·····	(78)
参考文献·····	(80)
一、著述类·····	(80)
二、期刊类·····	(81)
三、期刊文章类·····	(81)
后 记·····	(82)

CONTENT

Introduction	(83)
Chapter One Artist Community and Community Artist ...	(89)
1. Generation of Chinese Artist Community and Chinese Contemporary Art Processes	(91)
(1) History of Chinese Contemporary Art and Its Subversive Force	(92)
(2) Emergence of Artist Community and Historical Context of China's Opening Up to the Outside World	(95)
2. Generation of Artist Community and Economic and Social Context of China in Transformational Period	(99)
(1) Interaction among Market Economy, Art Market and Artist Community	(99)
(2) Centennial Change of Government Attitudes toward Artist Community from Rejection to Support	(103)
3. Definition of Artist Community from Perspective of Social Anthropology and Group Characteristics of Community Artists	(105)
Chapter Two Investigation of the Living Mode of Artists in LOFT —Art Community Motif in Kunming	(112)
1. Establishment of Loft - Art Community Motif in Kunming and the Research Value of Anthropology	(114)
(1) Building of LOFT - Art Community Motif in Kunming and Investigation of Its Current Situation	(114)
(2) The Research Value of Social and Cultural Anthropology of LOFT - Art Community Motif in Kunming	(118)
2. Discussion of the Living Modes of Artists in LOFT - Art Community Motif in Kunming from the Perspective of Social - Cultural Anthropology	(121)
(1) Classification of the Livings Modes of Artists in	

LOFT – Art Community Motif in Kunming	(121)
(2) The Living of Art: the Living Mode of Successful Artists in LOFT – Art Community Motif in Kunming	(125)
(3) The Art of Survival: The Living Modes of Unknown Artists in LOFT – Art Community Motif in Kunming	(145)
Chapter Three Artist Interactive Mode in LOFT—Art Community Motif in Kunming	(154)
1. Interaction between Community Artists	(155)
(1) Visiting	(156)
(2) Parties	(157)
(3) Seminars	(157)
2. Interaction between Community Artists and Audience ...	(158)
(1) The Open Day of LOFT – Art Community Motif in Kunming	(158)
(2) Various art exhibitions	(158)
(3) Cultural festival of Chinese art community	(159)
Chapter Four Significance and Plight of the Construction of LOFT —Art Community Motif in Kunming	(160)
1. Significance and Multiple Value of Construction of LOFT —Art Community Motif in Kunming	(160)
(1) Significance and value of contemporary human ecology ...	(160)
(2) Significance and value of the science of urban planning ...	(161)
(3) Culture industry and its commercial and economic value ...	(162)
2. Development Plight and Government Policy Decision of LOFT—Art Community Motif in Kunming	(164)
(1) Community development space is narrow	(164)
(2) Be lack of centralized management of the community ...	(164)
(3) The community lack guidance and support from the government	(165)
Conclusion	(169)
References	(171)
Postscript	(174)

绪 论

本文通过对昆明创库艺术家社区（artist community，或“艺术家共同体”）历时四年的考察与体验，运用社会文化人类学（social-cultural anthropology）与田野调查（field work）等手段及方法，在对社区艺术家进行微观研究（microcosmic study）与深度考察（depth investigation）的基础上，力求在当代人类学视野（perspective of contemporary anthropology）中探究艺术家社区中不同阶层的艺术家之生存模式及其对艺术家社区发展的影响。

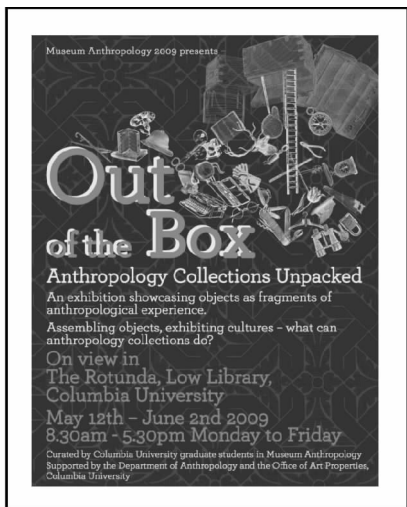
当代人类学已经发生了重大变化，其关注目光已经不再仅仅停留于原始部落或少数民族族群，不再以居高临下或作为“他者”（the Other）的视角将人类学堕入探秘与猎奇的深渊。当代人类学需要亦已经直接面对当代社会（contemporary society），作为人类学者没有理由回避关注当下与身边的生活，在人类学的故乡——西方，也已经出现了诸多研究当代生活的人类学学术成果。

譬如新兴的“回归派”（“repatriated” anthropology——对自我社会文化的研究）人类学者既研究有权势的人，也研究无权势的人，既研究公司，也研究贫民窟，既研究传统文化在现代社会的流变，也研究现代观念对社会生活的影响。一些美国人类学家把目光转向一种几乎不为人所知的文化——美国中产阶级（American Middle Class）。在多年致力于研究远方文化之后，这些人类学家返回家园，把他们原来研究非洲贫困落后地区和喜马拉雅村庄的技术用来研究公司办公楼和城郊购物中心，用一种新的目光来观察美国文化，用人类学家研究“他们”的方法来研究“我们”。高级中学、卫星天线、出租录像带的商店、快餐店……这些如今

都成为他们研究的内容。

艺术是“我们”的社会中一种重要的文化现象。在人类学家眼里，艺术以最浓缩符号诠释人的观念与时代精神，是一种文化表现形式（representation of culture），艺术在这个意义上是一种“集体表象”（collective representation）。我们将其作为理解、把握、研究文化的途径之一，由艺术表现探询艺术与文化之间的相关性。艺术家如同部落社会的巫师一样，被视为一个社会的“想象精神”（means of imagination），他们怎么看待自己的作品，怎么进行创作和表现，怎么看待对自己作品进行评价的鉴赏或收藏群体，甚至他们怎么生活及创造生活圈子——艺术家社区就成了一个艺术人类学（Anthropology of Art）的话题。

云南是国内人类学研究（anthropological study）的基地与重镇，但对居住于彩云之南的少数民族研究成为本省人类学界的主要实绩之时，却对人类学向现代社会和都市社会的转向有意无意地表现出淡薄和回避。尤其是艺术人类学的研究，云南学者多关注民族民间艺术的“原生态”（Original Ecology）形式或其舞台化呈现，较少关注现代都市中的艺术和艺术活动，对当代艺术与当

此图为美国哥伦比亚大学人类学系 2009 年的一次学术研讨的海报，研讨的主题是“Out of the Box”，与人类学的传统兴趣点大相径庭。This is the poster of the 1st Academic Seminar held by Department of Anthropology of Columbia University in 2009. The seminar's theme is “Out of the Box”，totally different from the traditional anthropological point. of interests.

代艺术家社区着墨甚少。

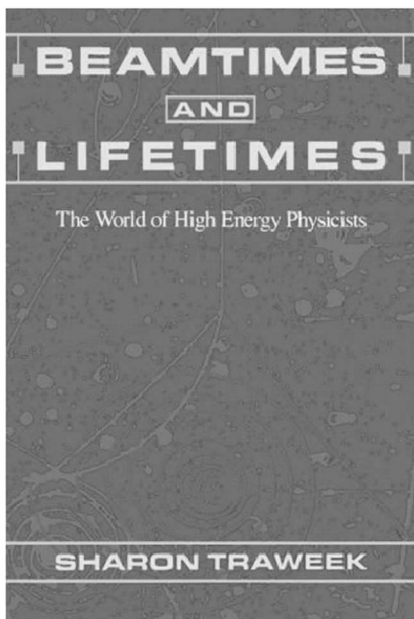
当代著名艺术家毛旭辉（1956 - ）先生说过：关注当代艺术，便是关注你身边的生活。笔者对存在于现代都市中的创库艺术家社区的研究，在某种程度上具有填补这一缺失的意义。此外，当都市居民在物质生活的需求达到一定的满足度之时，精神需求成为关注点，而艺术正是一种很好的满足方式，那么艺术如何与当代人的生活发生联系，“创库模式”可能是值得我们思考与探究的，因此本选题对这一问题的研究也具有一定的应用价值。然而本文的容量毕竟有限，仅从创库艺术家的生存模式着手，在艺术家生存与艺术家社区的辩证语境中探讨艺术与生活、艺术与市场的复杂关系。

尽管当代人类学视野已经不再仅仅停留于原始部落（primitive tribe）或少数民族族群（minority's group），而直接面对当代社会，而且西方人类学者已经将人类学视野延伸到当代社区生活，但纵观中国人类学学界将艺术家社区放在人类学视野中考察的尚无相关具有直接参考价值的文献。于是笔者陷入一个较为尴尬的境地：一方面选题因其开辟新领域而具有的强大诱惑力，吸引笔者忍不住一探究竟；另一方面又因尚未具有直接参考价值的文献而使笔者的研究难度空前加剧。

好在沙伦·特拉维克（Sharon Traweek）女士的研究工作为笔者提供了可以借鉴的指南。沙伦·特拉维克女士为美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的副教授，兼任科学、技术和医学文化研究中心、日本研究中心、妇女研究中心等机构人员。其从20世纪70年代以来的近30年时间致力于考察高能物理学家这个国际性共同体，以人类学的视角，对共同体的组织结构，共同体成员科学生涯的不同阶段，成员共享的物理学理论，以及物理学家为了进行工作所建造的环境和仪器设备，通过细腻地描述实验室内部得不同分工的人群和差异，实验物理学家和理论物理学家、研究人员

和行政人员、男性和女性、研究生和导师的关系，同类实验室的竞争与合作，物理学家的婚姻和友情，清楚展示了共同体成员的群体关系与社会网络。

沙伦·特拉维克关注和提供的问题是：物理学家、物理学共同体、物理学文化的社会范畴到底在哪里？按照人类学的说法，作者描述了物理学共同体的社会组织、发展周期、宇宙观和物质文化。因而沙伦·特拉维克的《物理与人理——对高能物理学家社区的人类学考察》（*Beamtimes and Lifetimes*;

沙伦·特拉维克女士著作

Ms. Sharon Traweek and her book

The World of High Energy Physicists) 成为西方人类学界第一本社会文化人类学家研究科学共同体的民族志专著。尽管艺术家与物理学家是各具特色而截然不同两类群体，艺术家社区与高能物理学家社区更是大相径庭，但沙伦·特拉维克女士的研究给我提供了对顶级知识阶层组成的独特社区进行人类学研究的视角与模式。

从社会学视野研究社区物质、文化与历史是目前国内学界进行社区研究的主流，也是构建和谐社会之理念在学术界的必然延伸。艺术家社区既有一般社区的普遍特点，更有其松散不定，变化多端的自身特色。通过社会文化人类学的一般方法对组成艺术家社区的群体进行追踪与定量分析，给笔者的研究工作带来了意想不到的诸多困难。与其他诸多较为稳定的群体相比，艺术家群

体是变动不居的独特一类，特别是尚未取得市场认可或者说还未功名成就的年轻艺术家群体——虽然他们时常浪迹于创库艺术家社区并构成社区不可或缺的一极，对这一独特群体的考察与研究极容易流于粗浅的分析而难以上升到人类学的层面。

中国艺术家社区的形成与发展伴随中国当代艺术的艰难起始与高歌猛进而几乎在一夜之间如雨后春笋遍布于北京、上海、昆明、成都、重庆、广州等各大城市，因为笔者久居昆明，又从事艺术专业，对活跃在昆明创库的新老一代艺术家颇为熟悉，无论出于私人情感还是考虑田野考察的可操作性，笔者只能选择昆明创库艺术家社区作为详细考察与深入研究的学术对象。沙伦·特拉维克女士的研究对笔者的启发很大，也是同为女性的笔者最终将艺术家社区作为研究对象的勇气来源与重要参照。我的导师何明（1959 -）先生乃国内著名的人类学学者，先生精通中国古典美学和少数民族艺术，先生深具吴越文化的诗性情怀与扎实的田野调查功力使我难以望其项背，但先生的艺术人类学研究成果给予我无限启迪，我将当代艺术家社区作为学术研究的起点，同时也是“接着何明先生往下讲（古典——当代）”的稚拙尝试。经过先生的一再点拨，我决定将对创库艺术家社区的全面研究转向对创库艺术家生存模式的具体研究，在社会文化人类学视野中考察艺术与生活、艺术与市场的关系。

本文共分为四章。第一章在中国当代艺术运动、市场经济体制与艺术市场三因素的相互作用中探讨艺术家社区的产生、发展及其对上述三种因素的反作用，并在艺术家社区作出社会文化人类学的一般界定。

第二章为本文的主体部分，在初步讨论昆明创库艺术家社区的独特性及其文化人类学研究价值之基础上，深入讨论了创库艺术社区两类艺术家生存模式呈现的“艺术的生存”与“生存的艺术”之间的差异，初步揭示这种差异背后的文化人类学动因，考

察其与外在诸如经济、社会、文化等现实性因素的相互影响或相互作用，并揭露艺术生存作为生存模式的理想性诱惑与实质性虚幻的内因与外因。

第三章着重考察了社区艺术家之间、社区艺术家与观众之间的互动关系，进一步拓展了艺术家社区作为一种艺术场域的社会文化人类学考察与研究的深度空间。

第四章为延伸部分，考察并探讨了艺术家社区建构的人文区位、社会人类学以及城市规划与发展等诸方面的意义及价值，并在创库艺术社区面临诸多发展困境中呼吁政府正确决策、规划，以使昆明艺术社区获得一个可持续性发展的良机。

本文采用了社会文化人类学的一般方法，并采用了社区调查和田野考察的具体方法，如面谈、电话采访、问卷调查、跟踪采样、定量分析等，并将这些结果尽可能地运用到具体写作过程之中。

第一章 艺术家社区与社区艺术家

社区 (community) 是建立在地域基础上, 处于社会交往中的具有共同利益和认同感的社会群体, 即人类生活共同体。区域、纽带 (共同利益和共同意识)、群体 (一定数量的人口) 三者构成社区的三个基本要素。社区研究 (community study) 作为社会学 (Sociology) 的主要内容之一, 自德国社会学家 F. 滕尼斯 (Ferdinand Tönnies, 1855 - 1936) 的《社区与社会》^① 一书问世以来, 已有 100 多年的历史, 这一历史进程伴随西方国家工业化和城市化发展而来。从社会学乃至社会文化人类学 (social-cultural anthropology) 的角度研究社区是当今学界的热点研究对象之一。

艺术家社区 (artist community, 或“艺术家共同体”) 的形成历史可溯源自 19 世纪中叶的法国巴黎, 巴黎作为欧洲艺术中心而吸引众多巴黎之外的艺术家前来发展并自发形成的艺术家居住群落, 以盖尔波瓦咖啡馆为聚会地

【德】滕尼斯：《社区与社会》
[Germany] Ferdinand Tönnies:
Gemeinschaft und Gesellschaft

^① 即 Gemeinschaft und Gesellschaft, 中译本名为《共同体和社会》, 也称作《礼俗社会与法理社会》。