

艺术经济学史 讲演录

YISHU JINGJIXUESHI
JIANGYANLU

艺术经济化与金融化的过去、现在和未来

林日葵 著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术经济学史讲演录：艺术经济化与金融化的过去、
现在和未来 / 林日葵著. —北京：中国商业出版社，
2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5044 - 7444 - 5

I. ①艺… II. ①林… III. ①艺术经济学—研究
IV. ①J0 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 201249 号

责任编辑：陈朝阳

中国商业出版社出版发行

010 - 63180647 www. c - cbook. com

(100053 北京广安门内报国寺 1 号)

新华书店总店北京发行所经销

北京明月印务有限责任公司印刷

*

700 × 1100 毫米 16 开 16.5 印张 250 千字

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

定价：32.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

序

最近几年来，随着社会经济的快速发展，我国的文物艺术品市场也得到较快的发展。特别是在文物艺术品的拍卖中，拍品不断“创新高”，而且拍品超过亿元“天价”的现象越来越多。在这样的背景下，许多人在思考这样一个问题，为什么“天价”文物艺术品会越来越多？哪些作品和藏品还会创造新纪录？哪位名家的作品还会创造神话？对此也有各种各样的说法。但我们觉得，在表面“天价”、“创纪录”、“神话”的背后，只有艺术经济学能够揭示文物艺术品市场的高价位和作品的内在联系及其市场发展规律。

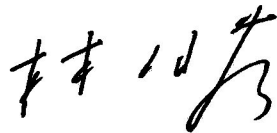
艺术经济学作为一门新的学科，是融合艺术与经济发展一般规律的科学。因此，它对艺术市场中发生和发展着的各种现象，可以作出综合的分析、正确的判断、科学的解释，帮助人们认识和掌握艺术市场发展的规律性。这也是艺术经济学与其他学科不同的地方与独特的学科研究对象。所以说，社会的进步需要艺术经济学，时代的发展创新了艺术经济学，市场的发展呼唤出艺术经济学。从这个意义上来说，艺术经济学是社会、时代、市场发展的必然结果。

艺术经济学在我国的发展，虽然时间还不长。但随着人们物质生活水平的不断提高，以及对精神生活和精神需求逐步增大的趋势来看，艺术经济学有其广阔的发展空间和群众基础。单就文物艺术品而言，不仅会被当成保值增值的财富珍藏，而且会逐步被视为生活的必需品得到珍爱。所以说，艺术经济学不仅应该成

为大学的一门专业课程，也应该成为广大群众的必修课。笔者认为，一个民族如果没有艺术的创新和创意，一个人如果没有艺术的修养和气质，这个国家或个人在未来的社会发展中是不可想象的。我们可以预见，随着中华民族的崛起和复兴，我国艺术市场的发展将会出现一个空前繁荣的景象，到那时必然会出现一股学习艺术经济学的热潮。

艺术经济学将会改变生活、改变人生、改变命运。未来的社会发展，人们不仅要懂得艺术，还要懂得经济。只有认识艺术与经济的融合，才能体验艺术经济学的真正含义和价值。因为艺术经济学不仅可以给人们传授审美价值和满足精神需求，还可以给人们打开一扇财富之门，帮助人们寻找财富之道，指导人们认识财富之路。我想，只有当人们真正地把艺术经济学的理论与实践结合起来时，它就会改变我们的生活，改变我们的人生，改变我们的命运了。因此说，艺术经济学的秘密就体现在这里，它需要自己去领悟与实践。

由此看来，我们不仅要掌握艺术经济学的基本理论，还要认识艺术经济学发展的规律性。在《艺术经济学史讲演录》中，笔者既从“史”到“论”的角度，又从艺术经济化与金融化的视觉，提出了许多新观点和新思想，试图给人们认识艺术经济学拓宽一些新的思路。这本书也试图让人们看到艺术经济的重要性，因为它已与文化经济一起成为国民经济的一个重要组成部分。我坚信，艺术经济学将会在社会的发展、民族的复兴、国家的繁荣中发挥特殊的功能和积极的作用。

2011年8月6日

Preface

In recent years, with the rapid development of our society and economy, our cultural artworks market has also developed quickly. Especially in the auctions of cultural artworks, the prices constantly “break the records”, and the phenomena of “whopping prices” are becoming more and more, which means that the single price of cultural artwork is more than one billion RMB. In this context, many people are thinking about questions that why the number of whopping – price – cultural artworks is increasing, that which artworks and collections will create new records and whose artworks will create myth? Therefore, behind the “whopping price”, “create new records” and “myth”, it is Art Economy that can reveal the inner connection and development regularity of the high – price – artworks in the cultural artworks market.

As a new course, Art Economy is a science which combines art development with economy development. Hence, it can analyze the phenomena which occur and develop in the artworks market synthetically, judge them correctly and explain them scientifically, helping people understand and command the development regularity of the artworks market. It is the difference between Art Economy and other courses, and also the unique object of art economy study. Therefore, progress of the society requires the Art Economy, evolutions of the times innovate the Art Economy and development of the market calls

the Art Economy. In this sense, the Art Economy is an inevitable outcome of the development among society, era and market.

With the constant enhancement of people's material life levels and the gradual increment to the spiritual life and spiritual requirements, the development tendency has provided wide development room and laid the mass foundation for the Art Economy, though it has just developed for a short time in China. As far as cultural artwork is considered, it will not only be treasured up as wealth which can maintain and increase its value, but also will be cherished as the necessity of life. So the Art Economy is a major course in the university, as well as a compulsory course of the broad masses. In my opinion, if a nation lacks of artistic innovation and originality and a person is short of artistic cultivation and temperament, then the future social development of this nation or this individual is unimaginable. With the rise and revival of Chinese Nation, we can predict that it will appear an unprecedented prosperity period in the artworks market development, when will sequentially emerge an upsurge of studying Art Economy.

The Art Economy will change human existence, life and fate. In the future social development, people should understand art, as well as economy. Only by observing the integration of art with economy, can we experience the true connotation and value of the Art Economy, for it not only imparts people aesthetic value and fulfills their spiritual requirement, but also opens a wealth door for people, helping them look for the way of wealth, and guiding people understand how to advance on the way of wealth. I think only when people really combine art economy theory with practice, will it change your existence, life and fate. Hence, one of the secrets in the Art Economy lies there,

which we should comprehend and practice by ourselves.

From this point of view, we should not only grasp the basic theory of the Art Economy, but also understand its development regularity. Therefore, in the Speech Record of the Art Economy History, I suggest many new conceptions and thoughts, from the point of “history” to “statement”, as well as in art economy and finance sense, which broadens some new approaches for people understanding the Art Economy. We can find the importance of the art economy through this book, for it has become a necessary compound of our national economy, with cultural economy together. I believe that the Art Economy will take a special effect and play a positive role in our social development, national revival and country prosperity.

Rikui Lin

6, August, 2011

目 录

序	1
第一章 艺术经济学的历史发展	1
第一节 西方文化经济学与艺术经济学发展	1
第二节 中国艺术经济的历史发展	10
第三节 艺术成为资本的发展	25
第二章 艺术商品化的历史发展	37
第一节 中国古代艺术商品化解读	37
第二节 艺术商品化的“资本”解析	40
第三节 艺术商品化的现代进行时	45
第三章 艺术经济地理的形成与发展	48
第一节 艺术经济地理的一般概念	48
第二节 艺术经济地理的形成与特点	50
第三节 艺术经济地理的发展规律	57
第四章 世界艺术经济格局的形成与发展	66
第一节 世界艺术经济格局的形成与发展	66
第二节 世界艺术经济格局发展的特点	76
第三节 世界艺术经济格局发展的规律	87

第五章 中国文物艺术品市场的历史发展	93
第一节 中国古代艺术品市场发展	94
第二节 中国近现代艺术品市场发展	107
第三节 中国当代艺术品市场发展	112
 第六章 艺术金融化的发展历程	130
第一节 艺术品金融化的发展	130
第二节 艺术品理财的发展	136
第三节 艺术银行的发展	140
 第七章 艺术准金融化的发展	150
第一节 艺术基金的发展	150
第二节 艺术品证券化的发展	164
第三节 艺术品保险的发展	176
第四节 艺术品信托的发展	183
 第八章 世界艺术财富的发展	187
第一节 经济发展与艺术财富的增长	187
第二节 世界艺术财富格局变迁与发展	195
第三节 中国艺术财富流失解读	198
 第九章 艺术授权的发展	215
第一节 艺术授权的内涵和外延	215
第二节 艺术授权的产生和发展	217
第三节 艺术授权的模式	219
第四节 艺术授权的发展趋势	223

第十章 艺术经济生态的发展	226
第一节 生态艺术与艺术经济生态	226
第二节 艺术经济生态的发展	231
第三节 艺术经济生态的保护	236
后记	245
主要参考文献	247

Catalogue

Preface	1
Chapter 1 the History Development of the Art Economy	1
Section 1 the Development of Western Cultural Economy and Art Economy	1
Section 2 the History Development of Chinese Art Economy	10
Section 3 the Development of Art Becoming Capital	25
Chapter 2 the History Development of Art Commercialization	37
Section 1 the Analysis of Ancient Chinese Art Commercialization	37
Section 2 the Analysis of Art Commercialization in Capital Sense	40
Section 3 the Modern Process of Art Commercialization	45
Chapter 3 the Formation and Development of Art Economy Geography	48
Section 1 the General Concepts of Art Economy Geography	48
Section 2 the Formation and Characteristic of Art Economy Geography	50
Section 3 the Development Regularity of Art Economy Geography	57

Chapter 4 the Formation and Development of World

Art Economy Pattern	66
Section 1 the Formation and Development of World	
Art Economy Pattern	66
Section 2 the Development Characteristic of World	
Art Economy Pattern	76
Section 3 the Development Regularity of World	
Art Economy Pattern	87

Chapter 5 the History Development of Chinese Cultural

Artworks Market	93
Section 1 the Development of the Ancient Chinese	
Artworks Market	94
Section 2 the Development of the Modern Chinese	
Artworks Market	107
Section 3 the Development of the Contemporary Chinese	
Artworks Market	112

Chapter 6 the Development Process of Art Finance 130

Section 1 the Development of Artworks Finance	130
Section 2 the Development of Artworks Financing	136
Section 3 the Development of Art Banks	140

Chapter 7 the Development of Art Finance – to – be 150

Section 1 the Development of Art Fund	150
Section 2 the Development of Artworks Securitization	164
Section 3 the Development of Artworks Insurance	176
Section 4 the Development of Artworks Trust	183

Chapter 8 the Development of World Art Wealth	187
Section 1 the Economy Development and the Art Wealth	
Increment	187
Section 2 the Transition and Development of the World Art	
Wealth Pattern	195
Section 3 the Analysis of Chinese Art Wealth Wastage	198
 Chapter 9 the Development of Art Authorization	215
Section 1 the Connotation and Denotation of Art Authorization	215
Section 2 the Generation and Development of Art Authorization	217
Section 3 the Pattern of Art Authorization	219
Section 4 the Development Tendency of Art Authorization	223
 Chapter 10 the Development of Art Economy Ecology	226
Section 1 the Ecological Art and Art Economy Ecology	226
Section 2 the Development of Art Economy Ecology	231
Section 3 the Protection of Art Economy Ecology	236
 Postscript	245
Main References	247

第一章 艺术经济学的历史发展

艺术经济学作为一个概念、一个范畴,或者说作为一门学科、一个领域,它的产生和发展有一个内在的逻辑联系和过程。因此,要深入研究艺术经济学,就要从它产生和发展的过程中,去把握它的内容和体系,认识和掌握它的发展规律。只有这样,才能全面和系统地认识和理解艺术经济学的理论体系。

第一节 西方文化经济学与艺术经济学的发展

在西方社会中,艺术经济学的概念与文化经济学的概念,有时表述的含意是一样的。但是从这两个概念来看,“文化经济学”比“艺术经济学”的提出要早得多。因此,研究艺术经济学就要从研究文化经济学入手。

一、“文化经济学”与艺术经济学概念的产生

据说,当西方人开始使用“文化经济学”这个名词时,他们就觉得很难找到更能说明文化与经济结合的另一个词语。因为这个术语既表达了文化与经济的内涵和外延,又涵盖了表演艺术、艺术品、文化遗产与文化产业的相关行业与部门内容。后来,西方人就提出了“艺术经济学”的概念,以“艺术经济学”来研究表演艺术、艺术品、文化遗产和文化产业。直到今天,仍然有一些著作以“艺术经济学”的书名出版。但与“文化经济学”

相比,“艺术经济学”的术语过于具体、外延较窄,它更适于“高雅艺术”与“高雅艺术活动”。比如说,在西方,有些艺术活动需要相关社会组织的支持和帮助。美国通常的艺术活动要得到像美国“国家艺术捐赠基金”(NEA)的支持,英国的艺术活动通常要得到“艺术委员会”的支持,其他国家的艺术活动也要得到类似准官方机构的支持。而我们通常所说的文化产业部门,如电影、音乐、出版、广播等等,在欧美国家只能得到很少的公共资助,因此研究这些部门的经济学家们就把这些内容归入到“文化经济学”的范围。政府的文化部有责任为所有的文化部门和文化单位制定政策,文化经济学家也就有责任研究所有的文化与经济相关的行业和产业。所以说,所谓的“文化经济学”,就是把经济学的基本原理应用到文化商品和文化劳务的生产、分配和消费等问题上,使它成为一个新的研究领域和学科。

二、“文化经济学”与艺术经济学思想的发展

在西方有关专家学者看来,“文化经济学”是一门成长中的经济学分支学科。然而在学术界,人们界定一门新学科的诞生,往往是通过该学科与领域第一本经典著作的出版时间。例如,关于经济学的第一本系统性著作《国富论》,出版于1776年,因此人们通常就把1776年作为经济学产生的时间。长期以来,有关经济、艺术与文化相互联系的社会现象,曾得到了西方许多著名经济学家的关注,如英国的凯恩斯、罗宾斯、阿兰·匹科克;美国的加尔布雷斯、西托夫斯基、肯尼斯·鲍丁、卫伯伦等人。到了1966年鲍莫尔和鲍温合著的《表演艺术:经济学的两难》一书正式出版,这就被看成是经济学领域内的一个独立的分支——“文化经济学”诞生的标志。1969年英国的阿兰·匹科克爵士开始分析有关针对艺术的公共资助问题。1973年美国阿克伦大学的

威廉·亨顿教授创办了《文化经济学杂志》。在越来越多的文化经济学爱好者们的支持下，亨顿教授于1997年在苏格兰的爱丁堡组织了首届国际文化经济学会议。亨顿教授为了使这次会议的组织得到越来越多的人的支持和认可，发起成立了一个“文化经济学协会”的学术机构。“文化经济学协会”成立时并不是一个会员制机构，当时还没有正式的章程或纲领。但在亨顿教授的领导以及东道国文化部的协助下，后来“文化经济学协会”成功地举办了一系列国际会议，比如，1982年在荷兰马斯特里赫特举行的文化经济国际会议；1984年在美国阿克伦举行的文化经济国际会议；从1986年起，在法国东南部城市阿维尼翁每年举行的文化经济国际会议；1988年在加拿大首都渥太华举行的文化经济国际会议；1990年在瑞典的乌密尔举行的文化经济国际会议。另外，1982年，亨顿教授将协会的领导工作转给了美国得克萨斯基督教大学的理查德·韦特斯教授。韦特斯教授在得克萨斯州的沃斯堡举办了第七届文化经济学国际会议。在这次会议上，与会者决定把“文化经济学协会”变成一个会员制学术研究机构，他们制订了该机构的章程，并把它名称改为“国际文化经济学协会”（ACEI）。到了1993年，国际文化经济学协会选举成立了决策机构，并与克吕韦尔学术出版集团达成协议，由该集团出版《文化经济学杂志》，作为国际文化经济学协会的官方杂志。

就这样，“文化经济学”作为经济学的一个分支在学术界普遍受到学者们的认可。例如，在《经济学文献学报》的分类中，“文化经济学”被列在Z1类，但远远排在其他经济学门类之后。迄今为止，“文化经济学”的学术成就及其研究的论文数，在《经济学文献学报》里仍占相对的少数。尽管如此，越来越多的大学开始设立有关文化经济学与文化管理的课程，尤其是研究生层次的课程。“文化经济学”的研究重心在欧洲，如荷兰、意大

利、德国、法国、瑞士、瑞典等国。作为世界经济龙头老大的美国虽然也取得了很大的成就，但很难算作是世界文化经济学的研究中心，也许这与美国较浅的文化积淀有一定的关系。我们以荷兰为例，在伊拉斯姆斯大学“历史与艺术系”的课程设置中，文化经济学研究的中心汇集了一批很有影响的大腕级人物，如露丝·陶丝（Ruth Towse）、克莱梅尔（Klamer）等等。露丝·陶丝是现任“国际文化经济学协会”主席，早年在英国的雷丁大学取得“政治经济学”学士学位，后来取得了伦敦政治经济学院经济学硕士学位，最后在鹿特丹大学获得经济学博士学位。陶丝的专长就是文化经济学，尤其是艺术劳动市场及文化产业中的知识产权问题。陶丝发表了一系列的论文，编辑了数本论文集，从1993年至2002年，她担任《文化经济学杂志》的编辑和“国际艺术经济中心”的董事。陶丝曾经为英格兰艺术委员会、威尔士艺术委员会、世界知识产权组织、加拿大政府做过课题研究，在英国的密德萨斯大学经济系、曼谷汤马沙大学、伦敦大学教育学院、伦敦城市大学“文化政策与管理”系、伦敦政治经济学院兼职。

从文化经济学的课程设置来看，主要分为以下四类：

第一，文化经济学（理论）内容：对艺术、文化遗产、文化产业进行公共资助的文化经济学分析；市场的功能；艺术需求与受众研究；资助艺术生产的效果分析；艺术家市场；成本失调；博物馆与文物建筑经济学。

第二，文化经济学（实践）内容：文化供给与公共资助的国家比较；艺术市场（表演艺术经济史）；艺术需求与受众的经验研究；艺术与文化遗产机构的成本研究。

第三，文化组织与管理内容：创意性组织机构与商业性或政府机构的不同？剧院和博物馆等小型机构是否不同于大型广播公