

中国艺术品市场案例研究工程

中华人民共和国文化部文化市场发展中心
中国艺术品市场及其案例研究

王西京研究

◎ 西沐 / 主编

中国书店

中华人民共和国文化部文化市场发展中心
《中国艺术品市场及其案例研究》

王 西 京

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术品市场及其案例研究·王西京研究/西沐主编.

北京:中国书店,2010.1

ISBN 978-7-80663-757-9

I. 中… II. 西… III. 中国画—研究 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第207603号

中国艺术品市场及其案例研究·王西京研究

西 沐 主编

责任编辑 辛迪 李亚青

出 版 中国书店

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮 编 100050

电 话 010-63150310

发 行 全国新华书店经销

设计制作 刘 宁

编辑校对 张婵祺

印 刷 北京翔利印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 13 印张

版 次 2009年12月第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80663-757-9

定 价 198.00元

《中国艺术品市场及其案例研究·王西京研究》
编辑说明

该书是《中国艺术品市场及其案例研究·王西京研究》的一个成果。课题研究共分为两个阶段:一是研究阶段;二是编辑出版阶段。研究阶段共分为十个子课题,每个子课题均形成独立完整的研究报告,二十余人历经三个月完成,并已于2009年12月2日通过评审。在此基础上,课题进入编辑出版阶段,在总课题组专家委员会及邵大箴、孙美兰、杨之光、陈醉等研究的指导下,由课题组长西沐研究员亲自带队,北京大学、清华大学、中国艺术研究院、中央美院,以及文化部、中国文联等相关部门及专家积极参与,李洪作为本课题组成员,担负了联络及统筹工作,大家齐心协力,完成了课题全部研究及编辑任务。本课题研究最后成稿由西沐、张楠、秦晋、亚青、宗娅琮、子峰等执笔,张婵祺、高峰等参与了相关研究工作。

王西京（1946 ——）

王西京艺术简历

1946年生于陕西西安。现任中国艺术品市场联盟副主席、中国艺术研究院教授、中国美术家协会理事、陕西省文联副主席、西安中国画院院长兼党组书记、西安美术家协会主席，兼任西北大学、云南大学、西安美术学院教授，第9届、第10届全国人大代表，一级美术师，被国务院授予为“国家级有突出贡献专家”，荣获“中国时代先锋人物”、“中国文艺终身成就艺术家”、“第4届中国改革十大最具影响力新锐人物”、“陕西省红旗人物”、“陕西省行业领军人物”、“陕西省优秀共产党员专家”、“劳动模范”等光荣称号。

四十多年来，曾在国内外报刊、杂志发表作品5000余幅，先后出版作品集、论文集等60余种。

目录

目录

前言 中国画的发展需要新标示

研究

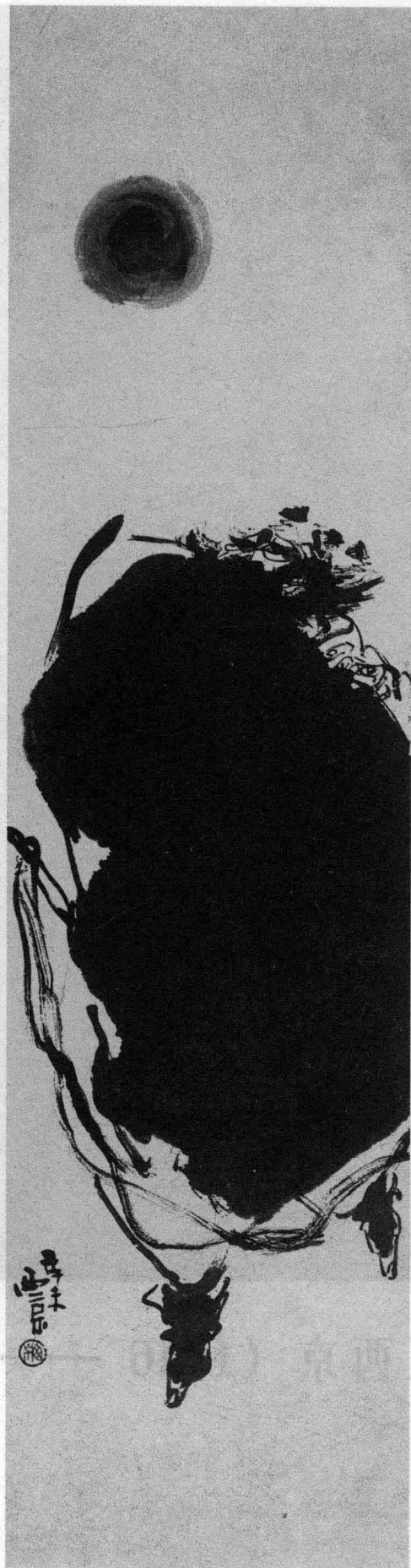
王西京综合研究 ——文化依归与精神自由·····	12
王西京学术背景研究·····	18
王西京学术定位研究 ——用线构筑诗意化的表现空间·····	24
王西京艺术进化研究·····	34
王西京探索状态研究 ——著名画家王西京先生访谈·····	39
王西京作品研究·····	45

作品

王西京作品·····	47
------------	----

分析

王西京市场定位研究·····	160
王西京作品市场态势分析·····	166
王西京作品国家定价研究·····	168
王西京艺术年表·····	169
重要文献·····	173
作品目录·····	201

王西京 夜巡图 136cm×34cm 纸本墨彩 1991

中国画的发展需要新标示

西 沐

纵观中国画的发展史,我们从中看到的是不同观念、不同创作技法及其认识在争锋中出新、创造并向前发展。这是中国画发展的一个真实而又实际的过程,只不过在每一次交锋论争之后总会出现一些优秀的人物,成为那个时代美术史上的代表人物与里程碑,并永远留在民族文化的记忆之中,成为民族发展史上一个文化记号与礼仪般的存在,从而名垂千古。基于这种认识,文化部文化市场发展中心、北京大学等有关政府及研究部门,针对中国艺术品市场发展中的典范与经典这一重大的标志性问题,展开了《中国艺术品市场及其案例研究》这样一项研究工程,整合各种国家层面的资源,认真规划,深入研究,力争将当代中国艺术品市场中的典范人物与经典作品发掘出来,并进行系统研究。

伴随着世界政治、经济格局以及中国文化、社会、艺术生态等发生的翻天覆地的变化,中国美学也逐步开始了其发展与变化的历程。中国美学转型赋予了美学以新的审美内核,即返溯本原与开新、审美文化的反思、当代性的显现及由此而引发的批评,是中国美学转型过程中的重要成果。中国美学转型催化着中国画发展历程的改变,寻找并建立新的价值支撑点,这既是时代赋予中国画市场的一种责任,也是促使中国画市场前行的驱动力。美学转型促使价值判断转向学术与艺术价值的双重考量,对形成科学、理性的价值理念,精神消费与艺术批评的觉醒,以及关注创造力等方面发挥着重要作用。

广义地讲,中国画的发展无非包括三个方面:中国绘画思想的发展、中国绘画创作的进展和中国画市场的发展。当下,不少人在研究中国画的发展时,更多地关注中国画创作本身,而对中国画发展的其他方面,尤其对中国美学转型的影响却研究得不够。对于当下的中国画发展而言,中国美学转型是一个大的背景。只有认真地研究、清楚地分析这个大背景,我们才能正确地分析与研究当下中国画发展的态势、结构及存在的问题。否则,我们就很难看清与把握中国画发展的内在规律及基本状态,更无法把控中国画市场发展的走向,极易迷失在市场假象的迷雾中。中国美学转型这个大背景对于我们研究中国画发展的大趋势、中国画作品的审美判断、中国画家创作理念及创作思想等都具有重要的参考价值与导向作用。

1. 中国美学转型的背景分析

20世纪90年代至21世纪是一个时代向另一个时代大变迁的过程。值此世纪之交,世界的政治、经济格局以及中国的文化、社会、艺术生态等都发生了翻天覆地的变化。因此,发轫于20世纪90年代而延续至今的中国美学转型必然有其深厚的背景。

(1) 中国美学转型的世界经济与政治背景

20世纪90年代以来,世界的政治、经济格局发生了巨大的变化。政治上,随着20世纪80年代末90年代初的东欧剧变和苏联解体,原有的两极对峙格局结束,世界开始了多极化进程。世界政治的多极化和经济的全球化在打破地区经济纬度的同时,也冲破了意识形态的控制,触动了社会价值与社会认知的矛盾与整合。此时,多极化与全球化不再是纯粹的经济或政治的全球整合,其目标首先指向了文化价值方面。于是,我们发现,西方的文化价值观念已经渗入进来。在全球范围内,中华民族在做出排他性反应的同时,也遇到

「王西京研究」 中央人民广播电台文艺之声

了文化认同的危机,并试图努力加强对自我文化的认同,而作为最具中国文化特征的中国美学转型就是中国对自我文化认同的最好方式。

(2) 中国美学转型的文化背景

从世界文化领域来看,世界思想文化呈现出错综复杂的新态势。各种思想文化、意识形态纷纷登场,形形色色的社会思潮、精神力量相互交织与激荡,这既有利于各民族思想文化的相互学习、交流和借鉴,也有利于先进的思想文化在比较和吸收各种优秀思想文化成果的基础上完善自己。从中国文化本身来看,20世纪90年代以来,中国文化经历了文化精神的培育与弘扬、文化事业的重视与全面发展、文化产业的发展这样三个阶段,摆脱了边缘化的发展而进入主流,到如今,已经成为一种国家战略,这表现在:1)文化奠定了国民的品位与教养,有助于培养下一代具有审美品位的价值取向,形成一种新的生活态度,起到了“成教化、助人伦”的教化作用。2)中国文化具备了深厚的积淀、创造的活力与自我超越的勇气,成为中华民族的灵魂。3)从媒体、互联网到工业设计,从音乐、体育到休闲旅游,从建筑、电影到文学王国,文化已经发展成为一个庞大的经济实体。近几年,我国文化创意产业的飞速发展在引领传统产业升级、提升中国软实力等方面都发挥了不可替代的重要作用。这种风头日盛的文化发展态势对于中国美学转型来说无疑是一种巨大的利好。

(3) 中国美学转型的社会背景

20世纪90年代,市场经济浪潮的冲击使金钱的作用渗入到了社会生活的每一个角落。同时,物质力量的迅速扩张挤压、侵占了精神在人们生活中原有的位置和空间,许多新的精神因素悄然出现,逐渐改变着传统观念,社会观念体系变得灵活,日常生活中原本单一、刻板的道德观念变得松动,捍卫精神理想和文化价值的知识分子的价值取向开始漂移,由意识形态权威来组织的社会已经让位于由非意识形态因素来重组的社会。另一方面,随着对外开放的逐步展开及大量西方经济技术与科技力量涌入国门,各种异质的价值学说和思想观念也侵入原本单纯的传统文化肌体,对中国传统的文化格局产生了颠覆性影响。新社会文化力量的悄然生长与传统社会文化中陈旧规则的主动退场同时进行着。在这种社会环境下,美术与生活的关系、美术的媒材等都发生了巨大的变化,美术也摆脱了工具主义的命运,使多元化美术格局的出现成为可能。

(4) 中国美学转型的艺术生态背景

生态的中心内容是良性循环。艺术生态的各个单元或组成部分是一个个支生态系统,要保持艺术生态系统及其各子系统处于平衡、稳定的发展状态,就要注意这些生态系统所处的环境。中国艺术及中国艺术品市场的发展连续经历了20世纪90年代中后期和2004年、2005年两次高峰期,尤其是第二次高峰使中国艺术品市场呈现出了波涛汹涌的大好发展形势。但是,不容忽视的是,受市场化经济的影响,艺术的审美性、神圣性似乎被动摇,而炒作性、商业性、功利性的取向明显,眼下的中国艺术品市场的本质更多的是投机性、泡沫性及极端物欲的膨胀。同时,不断兴起的新的艺术媒介正渐渐侵蚀着传统艺术,令传统文化面临挑战。中国艺术及中国艺术品市场的光怪陆离扭曲着中国的艺术结构、破坏着艺术生态的和谐。基于艺术生态失衡的现状,转型的过程也是调整的过程,中国美学旨在通过转型来构建艺术的良性发展,进而创建中国美术的大和谐。

2. 中国美学转型的基本态势

随着美学转型背景的成熟,中国美学开始酝酿着新的变化与发展,其发展态势对于中国美学转型具有重要意义。具体分析中国美学转型的基本态势,我们会更全面地了解中国美学转型的进程。

(1) 超越美学的努力

超越美学是对实践美学的超越。实践美学的历史功绩主要集中在三个方面:1) 人类学本体论的建立彻底摧毁了“见物不见人”的所谓纯客观的美学,从此,美成为确证和表现人的自由的一个存在。2) 以人的物质生产活动为基本内涵的人的实践主体性的高扬,并在此基础上解释美的产生及过程,克服了以往美学中长期存在的唯心主义理论与把美完全看作精神幻象或精神显现的唯心主义美学。3) 在现代科学理论思维的水平上,建立了具有现代科学理论形态的美学思想体系,对美的本质、美感的本质、审美关系的本质思考充分显示出了这一体系理性思考的本质深度。但是,随着时代的急剧变革及中国美学前进步伐的加快,实践美学日益显现其弊端:1) 实践美学没有将人类学本体论建立在作为终极目的的人的生存本体的价值存在本身,无力关注本己性的人的自身价值的无限生成,其主体性仍然是人与自然之间展开的类的主体性,没有建立在个体交往的主体间性之上,没有可能解决这种类主体与个体主体之间的矛盾。2) 在实践美学中,理性始终居于主宰地位,由此出现了整体主义和审美的扭曲与削弱。整体主义对个体生存缺乏深切的关注与关怀,具有明确目的性的理性教化严重地削弱、干扰乃至取代了审美的生存性体验,最终会使审美体验变成理性占主导地位的虚假体验。3) 实践美学直接在以劳动、物质生产实践为基础的“人的本质力量对象化”和“自然的人化”之上规定美的本质,不是真正具有本原性和本己性的自由观和“人化”观。针对实践美学的局限性,超越美学主张以本己的自我进一步落实于生存的自由个性。更为重要的是,超越美学彰显生存的本原性,继而在生存感受、生存体验、生存领悟的素质基础上,走上通往本原的思想之路。

(2) 美学的中国化进程

长期以来,美学界认为,中国传统美学缺乏西方美学那样理性的高度、本质的概念性认识和科学的逻辑体系,停留于经验的鉴赏水平,并且一直跟在西方美学后面跑,当今中国主流美学不过是西方近代美学史的产物。但是,中国美学要与世界美学进行平等对话与沟通,就需要具有彰显自己特色的美学。因此,中国美学中国化势在必行,而中国美学转型就是消解当前中国美学的“西方化”主导倾向。实际上,中国传统美学始终保持着一种原发的生存势态,这种势态在“道”、“气”、“风”、“神”等范畴中得到奠基,在风骨、形神、韵味、比兴等范畴中得到发展,在意境、境界等范畴中最后完成。中国美学虚实并重,甚至重虚更甚于重实,是一种重“形”也更重“气”的美学,不仅虚实相生,“形神兼备,以形写神”,而且更近于“离形得似”、“不求形似”,甚至可以“计白当黑”、“无画处皆成妙境”,这种虚实相生的识度更贴近生存本原的识度。21世纪,中国美学中国化会使中国美学回到自己生命的本原,显出自己新的生命和特色,在世界美学一体化中建立自己深厚的根基,焕发出一种独具魅力的风神气象。

(3) 审美文化的兴起

审美文化的异军突起以其对审美文化生存性的高度敏感、关注和护持为特征,为当代中国美学转型不断拓展了研究路子。具体来说,在研究范围内,审美文化限定于文化,文化较之于现实的生活和自然界的物质性具有更多的人文精神性。因此,审美文化这种文化视域的选择具有一种精神关怀意向。在关注焦点的意义上,审美文化研究又具有一种全面的文化视野,能够跳出艺术狭窄范围的囿限,从文化现实中发现其中正在生成着和活跃着的生存性。于是,审美文化不是从艺术出发,不是把艺术看作审美文化的核心或典型

(4) 审美当代性的呈现

3. 中国美学转型中的审美内核、审美文化与批评

(1) 中国美学转型中的审美内核

(2) 中国美学转型中的审美文化

论到理论、从书本到书本、以演绎和思辨为主的研究方式以及敏感力的丧失、感受力的贫弱、对体验的轻视和疏远暴露出了它明显的弱点。

(3) 中国美学转型中的批评

除了对非审美文化特有的敏感力之外,具有生命投入力量的审美文化批判精神也是中国美学转型所形成的新气象,其批评话语以其强烈的实践性品格介入当下文化活动,在克服传统美学过分形而上的弊端方面具有积极意义。

审美文化研究者对现实文化有一种深刻、敏锐而清醒的体认:文化的传承与文化精神的守望不是一种形式的参拜,而是一种富有生命力的生长。文化既可能是精神家园,又可能是精神牢笼。文化具有鲜活的生存性,一旦丧失生存的鲜活性,就会僵化、技术化、工具化、老化,甚至会走上一种单纯的规范与刻板的教化,此时,这种异化的文化就会成为精神的牢笼;只有健康的、有生命力的文化才可以被称为人的精神家园。对于发展与生发传统的人来说,守望传统无疑是在守望自己的精神家园;而对于那些看重传统的形式、视传统为教条的人来说,传统无异于牢笼。在这方面,审美文化批判表现出了极强的力度,深入到了现实文化境遇的方方面面,尤其是对当代文化中出现的平面化、零散化、技术化、操作化,对大众文化的生存化与非生存化,以及文化由现代传媒引起的工具化、技术化异变,对快餐文化、广告文化,以及对文化中那种生存体验之源的“替代现象”的专门研究和批判分析,从一定程度上体现出了当代审美文化批判的广度、深度和力度。这种批评深刻地影响着当代艺术的发展,并不以人们的意志、好恶为转移,其语言主要特征为多元化、同质化、情绪化,滑向文化、背离审美、热衷解构、忽略重建。同时,这种批评也在深刻地影响并改变着中国艺术品市场的发展,为中国艺术品市场批评的兴起增加了更多理性的看点及注解,从而深刻地推动着当代中国艺术品市场的转型。

4. 中国美学转型中中国画发展的支撑点

在中国画发展已经进入到文化消费的情态下,中国美学转型不仅从非本原性的抽象的科学世界回归或超越到本原性的生活世界,同时也在催化着中国画发展历程的改变。在这种改变的过程中,寻找并建立新的价值支撑点既是时代赋予中国画市场的一种责任,也是促使中国画市场前行的驱动轮。

(1) 在守望传统中建立新的价值支撑点

对于中国画来说,中国画守望传统的实质就是守望传统中优良的文化精神与充满人性光芒的哲学意义。传统是中国画发展的土壤,也是中国画能够屹立在世界民族之林的法宝,更是中华民族的精神家园。守望传统是画家的责任,守望传统才会使中国画实现继承并有所创新。这时,矢志不渝地守望传统、守护民族灵魂的行为就更显弥足珍贵,而那些在艺术园地里辛勤耕耘、在传统精神家园里执著守望的画家恰恰是引领中国画市场新的价值支撑点建立的先行者。

(2) 在写生、造型与笔墨的结合中寻找新的价值支撑点

写生的目的在于通过对不同形象的形神研究、描绘与把握,提高造型能力和修炼笔墨技艺,即写生首先解决的是造型问题,又由于传统绘画的造型和笔墨紧密相连,因此,写生实际也是笔墨问题。造型与笔墨的矛盾则显得复杂,尤其在现代水墨人物画中,若强调笔墨,造型所连带的人物本身的独特内容就会丢失;若重视造型,中国画的特质与表现力就会被减弱。因此,通过大量的写生提高造型的水准,改变既有的程式化用笔方式,用笔墨表现新形象的创造力,造型讲求“妙在似与不似之间”和“不似之似”,凭借笔墨,以能传达出神态情韵和主观情感为要旨,笔墨赋予写生与造型以体悟和传神,避免写生与造型仅仅进行表面的

「王西京研究」
中华人民共和
国文化和旅游
部文化市场
发展中心

照搬描摹是解决三者之间的矛盾、融合三者各自优势的最好办法。

(3) 学院探索成为新价值形成过程中中国画当代艺术的重要支撑点

目前的中国学院美术探索主要指一种崇尚风格的纯艺术派别,其主体多为学院教师或画院画师,并以中年画家为主,其基本特征使其本身具有强烈的独立精神,激发了自由、新鲜及全新体验的欲望:重规范,即重视规范,包括题材、技巧和艺术语言的规范;重典雅,即排斥一切粗俗的艺术语言,要求高尚端庄、温文尔雅,反对激烈的个性表现,讲求理智与共性;重传统,学院“Academy”一词最初含“正规、走正路而不走邪路”的意思,而走正路就是重视传统;重技巧,即重视基本功训练,强调素描,贬低色彩在造型艺术中的作用,回避社会性与文化思潮,讲究技巧和形式,强调安逸、高雅甚至贵族气派的格调。

(4) 新水墨在聚合变迁中不断成为中国画当代艺术最有活力的价值支撑点

新水墨生发于实验水墨,最为关注审美的视觉表现价值,去除了丑陋、糟粕、腐朽、落后的成分,加入了唯美的艺术表现形式,突出气韵与张力,并学习国外哲学和艺术,吸收原始、石刻和民间美术等,追求更加自由、轻松、独出心裁的表现形式,以极尽变化之妙的表达方式,表现出了水墨本身的新境界。事实上,新水墨的形成是在中国画当代艺术的语境下,画家从不能有效地表现当代人文明进程的笔墨系统中挣脱而出,在不断的聚合与变迁中,建立了一个不同于古典的、尊重新的生命现实与世界现象的水墨价值系统。

(5) 摹古、玩闹和媚俗化的画风,特别是写真潮流是对新价值支撑点的最大侵害

中国画是一门古老的艺术,尤其自清代以来,他们严格遵循古人的笔法,讲究每一笔都要有来历。直到如今,不少画家仍然奉行这条绘画路子。但是,一味地摹古容易脱离现实、忽视艺术的创新精神、丧失个性,最终使绘画变得呆板,创造力完全枯竭,陷入泥古不化的境地,甚至萎靡、停滞。与摹古相反的是,更多画家受商业化的侵袭,过分迁就、迎合受众。在“眼球经济”的招摇下,艺术的娱乐化、名人猎奇、商业炒作、隐私曝光等媚俗现象大行其道,使绘画失去了原有的深刻理性和美感。一些画家们搞起观念化游戏,打着各种各样的幌子,追求技巧的卖弄、形式的翻新、视觉的快感等,将艺术的世俗化等同于庸俗化、都市化、时尚化,促使中国画陷入了玩闹的泥潭。在此其中,最令人不耻的是风行的写真潮流,这种潮流是在现代美人画画风的冲击下形成的,在时尚而又前卫的招牌下,其讲求肉感欲滴、丝毛毕现,令文化及艺术精神遭受了严重的摧残。

5. 中国美学转型中的中国画市场

中国美学转型的过程也是传统美学现代转换的过程,它带来了美术史上的大变革,美学理论、美学观念、美学生态等都随之发生了相应的变化,中国美学的发展也逐渐走出了百年的困境而有向更高层次发展的良性趋势。其中,处在中国美学转型背景下、与中国美学关系最密切的中国画市场无疑深受裨益。如今,中国画市场又步入了深度调整期,在理性回归此起彼伏的呼声下,中国美学转型实质上催生的的是一个脱胎换骨后的中国画市场。

(1) 价值判断的转化

在作品价值判断方面,当下中国画市场中的买家及投资者有了更聪明的看法,具体包括:1) 市场价格高的作品不一定价值就高,作品的学术价值及艺术价值才是关键,唯有严格经受学术价值和艺术价值双重考量的作品才最靠得住。2) 成交数量多的作品不一定价值就高,作品的质量才是关键。任何行当都要遵循质量原则,而不是数量原则。3) 火热拍场中的作品不一定价值就高,作品的个性才是关键。

(2) 价值投资的形成

现在,中国画市场中的投资者摒弃了往日从众、浮躁的心理,更加注重作品的真、精、新及欣赏价值和品牌价值,用更多的时间去慎重地对艺术家的作品水平进行分析、研究,趋向于把手中的钱投资到优秀的作品中,分享中国画市场不断成长、壮大所产生的收益,并且,市场运用优胜劣汰的天然法则,让好作品不断成长、差作品不断淘汰让路,使中国画市场在倡导和建立良好的市场机制中走向成熟。可以说,当下的中国画市场已经渐渐发展成为以发现内在质量优秀、长期成长、潜力巨大的优质对象,并通过长期持有这类投资对象来分享成长为目的,价值投资渐趋形成。

(3) 中国画市场中精神消费兴起与艺术批评觉醒

中国美学转型带来了中国画审美风尚的一次根本性转变,曾经对美学静观、回避的时代已经结束。美学开始无孔不入地渗透到了人们生活的各个方面,并已成为当代中国社会审美风尚的一个突出的人文特征和生活景观。由于消费的高度发达,人类的生存不仅受到了消费的影响,更是被消费所重新界定。人们通过消费而获取心理满足,精神欢娱与享受渐渐发展成为一种时尚的潮流。作为中国美学精粹的中国画以及生发于中国美学转型背景之下的中国画市场以其为人始料不及的发展态势首当其冲地引领着精神消费的到来,它最终突破了物质文化消费,使艺术和生活的界限消失并融合为一,为人们带来了至纯至美的享受。

在中国美学转型这种深阔背景下,中国画市场批评意识抬头。这表现在,市场批评精神逐渐凸显,批评体制运作逐步走升,带有批评与资本结合性与学术性的批语正在建立,公平、公开、深入的批评道德底线与明确批评对象、批评内容与如何批评的业态批评队伍也正在形成。许多在过去根本不能触及的理论禁区被打开了,如形式与内容的关系问题、表现自我与表现生活的关系问题、艺术个性与民族性的问题等。此外,批评家也进一步提升研究能力,不断地建立与完善了批评的研究及分析方法与优化自身的知识结构,逐步建立起了新的批评价值观和新的价值准则,以批评个性的充分发挥为前提,努力使批评走向多元。应该看到,中国美学转型为中国画市场批评的自由提供了宽松的环境,也为中国画市场创作的繁荣创设了一个适宜的现代文化氛围。现在,众多的征候表明,中国画市场批评正在朝着一个富有生命力的绿色时期走去。

(4) 关注创造力将成为中国美学转型中中国画市场发展的最大收获

通过中国美学转型,人们开始逐步认识到,创造力是中国画市场发展的关键。世界上只有创造是永恒的,是人类得以生存的智慧源泉。艺术追求完美的过程就是一个创造的过程,从这种意义上讲,一切艺术形式及其创作就在于艺术存在的不完美性不断地激励着人们去探索。在探索的过程中,最为重要的是出新,创新又需要大环境及创新能力的机缘聚合。中国画市场要想蓬勃发展,除了外部环境、经济走向等因素影响外,最重要的还是艺术家的创造力,只有不断地创造和前进,中国画市场才会越来越稳固,整个行业才能向前发展。创造力是一种难得的学术精神,也是一种可贵的民族精神,这种民族精神的作用是不可替代的。当下,中国画市场存在的主要问题是资源不够多元,比较集中,趋同性比较强,价格层次也不够多,艺术家难以形成多层面作品。在关注创造力的态势下,其他更多复制性作品会滑入大众工艺品的收藏行列,盲目跟进与炒作将失去生存空间,中国画市场会走向注重典范与经典的繁荣时代。从这个角度来说,关注创造力将是中国美学为中国画市场带来的最大收获。

沿着中国美学发展的历程,我们会站在一个高度去全面地观察与审视中国画发展的脉络与全貌,从而在迷惑中找到一条可以前行的道路。

6. 时代需要新标示

「王西京研究」
中华人民共和国文化部文化市场发展中心

当一个市场在失去动力而漫无目的地游弋时，人们可能更多需要的是一座灯塔、一种让人凝聚的共识。我们认为，当下的中国画市场就处在这样一个失速的过程中，需要的是一种新的标识，一种典范的向导、经典的凝聚。当下的中国画市场最为需要的不是一些投资，更不是一些展览，而是一种对标示的信心，一种源自艺术本身的信心，对艺术家、对艺术作品的信心。从这种意义上讲，发掘经典、发掘典范对当今国画市场的发展至关重要。

(1) 生存的新标示

当代中国画的发展已经进入了一个新的时期，这主要反映在：一是中国画发展多元化格局的形成；二是中国画生存状态不断摆脱社会政治的影响而走向不同艺术派别相互依存的共生生态之路；三是中国画发展的当代性课题深刻地影响着当代中国画演进的方向；四是审美文化在社会文化，特别是消费文化的相互影响下正在走向两极化的状况：一方面，审美被不断地异化，技术化、平面化、世俗化及离散化的审美文化大量地充斥着，而另一方面，向艺术本原性及本体性的追溯与回流也一直在持续着；五是中国画市场的兴起使市场的要素与力量不断地参与到中国画价值的构筑之中；六是在人们物质需求不断得到满足的同时，中国画的精神性价值及文化价值被不断地发掘，中国画文化性及精神的一面被不断强调。当然，关于这样的变化，我们还可列举出不少，但有一点是肯定的，在中国文化精神的向度下，在大跨度地吸收世界民族艺术的审美观念及相应的表现能力的态势下，在多元化、生态化及其价值认识多重化的取向中，当代中国画的发展正不断地回归对中国文化价值的体认。也就是说，当代中国画多元化、生态化及多重化的格局并没有湮没当代中国画应有的追求及其评价标准。

(2) 价值发现的新标示

研究本身是一个确立与发现的过程。当下，在中国画市场的运作中，研究的不是多了，而是严重不足。我们真诚地希望，建立在这种研究基础之上的理性精神能够照耀着中国画市场健康发展，让更多的优秀作品、更多的优秀画家走向市场的经典平台，让更多的藏家及中国画市场的参与者体悟到这种经典价值认知，让艺术价值而不是艺术化的价值在市场的运作中闪光。

我们可以以中国画当代艺术的研究为例，中国画当代艺术从概念的提出到作为一个系统的研究对象来进行全面而又系统的研究，可以说经历了一个相对长的理论及研究准备。开展相关研究，是缘于一种现状、一种让人必须以分析的视野去剖析中国当代画坛的迫切性要求。因为，我们看到和听到了太多关于当代中国画发展的评论，由于认识不一致，相互否定者有之，相互攻击者也有之，相互不理解那更是家常便饭，不仅混乱，而且含糊不清。细细想来，还是存在一种在认识基础上的混乱。当代中国画的发展必须要面对当下的发展态势，去回答与阐释发展中的问题。特别是关于笔墨系统及水墨体系的提出，再到对第三形态的关注与研究，是一个相当漫长而又艰苦的过程。当我们面对已经建立起的相对完整的理论体系的时候，好多似乎是难以有答案的东西有了可供分析的理论基础与评判标准。在理论不断深化的研究中，我们一步步找到了艺术与文化、笔墨与视觉、传统与当代性，以及审美与消费的契合点。自此，理论的研究不再是从书本到书本，从逻辑到逻辑，而更多的是从实践出发，面对现实问题，进行由形而下到形而上的研究与理论提升工作。这应是当代中国画研究的一个重要理论特色。

在当代中国画的研究中，我们还更多地关注了探索性与创造性在发展中的重要地位。很多时候，我们都在说，艺术的本质在于创造，但创造的本身并不是成果的本身，创造的本身需要的是不间断的探索，而当代中国画就是在不断的探索中一步步走向文化精神指向的路子，在创造中整合各种艺术要素，并在时代文化

对背景的聚焦中,呈现出了让人耳目一新的审美当代性,从而开启了中国画发展的当代形态的大门。从传统形态到现代形态,从现代形态到当代形态,看似不经意的一小步,却寄托了多少画家以命搏艺的跨世纪的追求。正是有了这种精神,中国画在当代的发展与进化才充满了活力。

(3) 时代呼唤新标示

在当代中国画的研究中,经典与典范是一个无可回避的问题,并且在不少方面代表着当代中国画发展的一种高度与探索的深度。问题的关键是,无论是经典,还是典范都需要评价,而评价是需要标准的。学术与市场的认知是必须的,对于当代中国画经典作品的评价标准,至少有:1) 具有时代气息,充分体现中国文化精神;2) 突出中国艺术审美的品位,具有较高的艺术价值、文化价值、历史价值、物理价值及市场价值;3) 反映先进文化形象,在艺术表现形式及表述内容上出新,在内容上要反映当下人文精神;4) 与当代世界艺术审美文化接轨,在艺术作品的表现方式、方法及材料等方面有所创造。

那么,对于中国艺术家典范的研究,则需要从更广的层面去发掘:首先,在中国美学转型的过程中,他们勇于创造,努力探索中国绘画的当代性,不断丰富并完善自己的艺术表现。一是超越美学的兴起与拓展,从生存论的人类学本体论视角出发进行了深度开掘,以彰显生存的本原性、本己性和主体性,为当代中国美学的转型打造了根基;二是审美文化研究的异军突起,更是以其对审美文化生存性的高度敏感、关注和护持为特征,为当代中国美学的转型不断拓展了研究路子;三是美学“中国化”潮流的不断壮大,则是以中国传统文化中虚实相生的生命识度为标尺,在当代中国美学转型中呼唤着一种具有原发生存势态的风神气象;而作为最近不断提出的以建立在本原创造基础之上的信息量与可能空间为标志的中国美学审美当代性的探索向我们展示出,审美价值高低、艺术品价值高低、境界高低在于言说的信息量及营造空间的大小,以及超越有限的信息量与空间,给人以更大的信息量与想象空间是最为根本的,这很可能成为当代中国美学转型的第四方面力量。这也是我们考量当选艺术家的主线。其次,在中国画创作中,始终关注文化自觉,聚焦中国文化精神,并在对文化精神的感悟中达到个性与时代精神的完美结合,形成独特的艺术个性与审美经验。我们知道,文化的发展至少包括四个层面:一是文化精神的培育与弘扬,二是文化事业的重视与全面发展,三是文化产业的发展,四是文化环境的整合与和谐。如果谈文化只见精神而不见事业、产业与环境,文化的发展就是没有承载的幻境;同样,如果发展文化只见事业而不见精神,那么文化的发展就会缺少灵魂。在中国画发展不断多元化的今天,我们之所以重提“文化自觉”这个概念,就是要更多地关注艺术创造及探索如何才能避免迷失于技术及现实的丛林,沿着文化的坐标,主动而又自觉地向文化精神的高地前行。唯有此,中国画才能成为有源头的创造之洪流。文化的传承与文化精神的守望不是一种形式的参拜,而是一种富有生命力的生长。审美的异化则是一种丧失生存性的文化,是被异化为牢笼的没有生命力的文化。一切艺术形式及其存在都有其特定的历史文化背景及艺术家特有的生存状态,每一种风格、每一种流派都是艺术探索的结果。在中国画探索中,传承是一个方面,更为重要的是出新,创新又需要大环境及创新能力的机缘聚合。对于发展与生发传统的人来说,守望传统无疑是在守望自己的精神家园;而对于那些看重传统的形式、视传统为教条的人来说,传统无异于牢笼。同时,我们也意识到,笔墨作为一种绘画语言是缘于笔墨自觉,它不仅仅是个性与情感的载体,也是社会文化的一种载体,更是文化精神的一种担当。对一个传统笔墨传承型的画家来说,对笔墨的认识往往决定了其绘画境界的高低,从这种意义上说,对笔墨的认识高度往往决定了其笔墨精神的高度,当然,这也是中国文化精神高度的一种显现。这是我们考量当选艺术家的基点。第三,随着国家文化战略的实施及世界文化中心的东移,对经典价值的认知正在成为一种潮流,

市场的经典性会进一步拉动他们在当代文化发展过程中的重要性及地位。市场行情的调整迹象虽然非常明显,但近现代已有定论的书画大家、巨匠及大师的精品力作还是人们关注与追逐的对象。古代书画的经典名作更是表现坚挺,让人们充分体验到了文化经典的力量。在市场快速滑落的过程中,我们太需要一种支撑。在文化精神的向度下,代表性画家、代表作品、经典之作所构成的关于艺术的内在核心价值,在市场的一次次冲击与教育下不断地深入人心,原创性与创造性的艺术价值判断视角也正在一步步走入人们对学术的认识与价值判断。我们说,市场一旦有了正确的价值体系的支撑,资本一旦找到了与艺术作品价值的接口,中国画就会在市场的推动与资本的牵引下,在实现转型的过程中不断地发展与壮大。第四,自律及在艺术上的不懈追求确立了其创造能力的持久不衰,这为他们的学术定位及市场定位打开了广阔的空间。随着中国画市场近10年的不断成熟与发展,画家队伍的规模呈现惊人式的扩张。这个时候,买家、收藏及投资者对艺术作品的筛选与对画家水平、资历及级别的评判往往要与作品是否有创造性、创新能力以及有多大的创造性或创新能力直接挂钩。尤其是在当下中国画赝品横行、中国画作品趋同化明显的景况下,创造力及创新能力几乎成为人们擦亮眼睛、理性地判定中国画作品高低的头号标准。简单地说,一位艺术家如果生产出与自己雷同或是与其他艺术家相同的作品,其作品就会被视为艺术衍生品。从这种意义上说,艺术家最重要的职责不是生产出足够数量的作品,而是不断求索与挖掘,力争出新与创造。创造能力的这种聚合作用及战略地位使很多国家都站在一个战略与民族利益的高度来关注并推动文化产业的发展,因为一个民族有没有创造能力往往预示了一个民族有没有未来。在这个过程中,如何发挥全体国民的参与热情及能力,激发他们的创造能力是关键。

(4) 新趋势的标示

当前,在世界艺术品市场的格局中,纽约、香港及北京已形成三足鼎立之势,在世界范围内,中国概念不断酝酿与发酵。随着中国国运的增强及文化竞合能力的提升,世界文化中心东移的步伐会进一步加快,北京作为世界文化中心的态势已呼之欲出。

三十余年以来,虽然中国当代艺术在寻求影响力的突围中曾误入西方话语权的迷阵与泥潭,并在特定的历史背景下陷入未能与世界文化多样性同步发展而丧失契机所产生的文化焦虑之中,也没能从传统文化根脉中有效地汲取养分,盲目质疑却未能实质性地超越,陷入不破不立的发展窘境,但在今天,我们在承认西方文化对东方文化的历史性干预的基础上,辩证地看待自身文化,并认为在新时期要努力恢复民族文化的创造能力、评判能力,以及要建立自己的评判标准,大胆试验与探索而不是回避东西方文化交融中当代中国画艺术发展的种种可能性。到目前为止,我们实在没有必要去争论中国究竟有没有自己的当代中国画艺术,当代中国画艺术的标杆是不是在西方,市场是不是在西方,而最为关键的是如何回避金融危机给当代中国画艺术造成的影响,创造当代中国画艺术的审美体系及其消费人群。随着中国画市场的调整,我们有理由与充足的时间及智慧来认真地研究与反思,用责任心和使命感而不是利益关系去探寻当代中国画发展的明天。

当然,关于中国画发展的研究可以说已经有了不少的成果,但从方法论上来说,可供梳理与关注的理论与研究还很有限。今天,我们所进行的这种案例研究既是对中国画研究方法上的一个创新,更是对中国当代画坛的一次系统的梳理与深入的研究。因为我们认为,只有兼顾从系统中把握个体,以及在个体的深入中观照中国画的系统化发展,才有可能更好地理解与研究中国画发展的状态与大趋势。

在艺术发展史上,我们很难去造就一个时代,但我们完全可以踏上时代的浪潮,去展现一种自我,去呈现一种精神,去创造一种境界,去聚合一种力量,为中华民族文化的复兴尽一份力。