

2000-2010: 从地下文化到文化产业

“The Show must go on”, 上海艺术博览会国际当代艺术展, 2010年9月, 摄影: 由甲

2010年5月中国当代艺术举办了第一次回顾展, 紧接着在同一个月里, 今日美术馆和阿拉里奥(北京)艺术空间以“改造历史”为主题展示了2000-2009年的中国现代艺术, 新落成的上海民生现代美术馆则通过“中国当代艺术三十年历程展”展出了1979-2009年的中国当代艺术作品。

回顾
1950年至文化大革命结束的1976年, 中国几乎与外界隔绝。在邓小平推行的开放政策的70年代后期则以基础艺术工作为主要特征, 进而有了80年代的社会大开放。起源于高校的企求变革新浪潮遍及全国, 与外界长期隔离的人们如饥似渴地吸吮着失而复得的养料, 一场文化热潮应运而生。1989年事件和官方对这一事件的冷酷处置使刚刚兴起的文化热潮急转直下, 不得不转入地下, 接下来则是90年代的出国潮和自我内心放逐潮。即使如此, 当时的艺术家们也并没有完全沉默: 初期的艺术家公社、北京东村和圆明园以及在亲朋好友家里举办的所谓公寓艺术活动是那个年代中国绘画、表演、诗歌、音乐和戏剧艺术有趣的实验场所。新世纪初的头几年, 艺术家们冲破束缚, 开始成为一种主流社会力量。造型艺术是中国当代艺术从1990年代的地下文化向2000年代文化产业转变的杰出成功案例, 798艺术区就是这种转变的代名词。

创意工业的转折点
今天, 到了2010年, 1990年代末曾被审查当局禁止办展览或关闭其展览的艺术家们已赫然列入中国艺术的官方教科书。当年的被贬斥和驱逐者成了艺术先锋, 例如某位原地下艺术活动积极分子现在当上了博物馆馆长; 当代艺术先是被禁止, 后来被默认, 现在则被中国政府 视为形象资产。特别是现行的“十一五”规划(2006-2010)出台以来, 软实力成为了文化外交的新名词。中国政府认识到, 仅靠经济是不可能令世界信服的, 基于这种认识, 文化领域得以快速发展。2006年官方提出要將创意产业作为一种新兴经济来加以扶持, 从而成为艺术商业化的一个标志。同年, 中国艺术得到了国际社会在经济上的认可并取得了商业上的重大突破: 纽约索斯比拍卖行首次成功拍卖了中国的现代艺术品, 张晓刚《血緣: 大家庭系列》的一幅作品以创纪录的近一百万美元成功拍卖, 这一令人激动的消息不胫而走, 一股当代艺术热在全中国涌动。

商业化和制度化
独力艺术和官方艺术的界限开始变得模糊, 1990年代末开始, 艺术家和中国官方代表慢慢相互靠拢, 这最终导致了艺术的商业化, 同时也导致艺术的制度化。目前, 艺术家不一定非得加入一个协会或入党才能保障个人的收入。协会的宠爱和恩惠已不再是艺术家的唯一出路, 这几年有许多独力艺术家成功地依靠市场为自己谋出路。与此同时, 有些协会则必须为招募会员, 特别是优秀的艺术家而努力, 这也为建立一种协会和会员之间相对平衡的关系提供了极好的机遇。文化审查制度也有所松动, 但某些决策者的个人意志仍令人难以捉磨。目前, 在电影和戏剧领域、出版及设计等行业已被允许成立独力的运作单位。进入新世纪以来, 艺术家们除了面临艺术和道德问题以外, 还面临商业化问题的挑战。对无法收回成本的艺术和文化项目的融资已成为当下的热点议题。眼下急需如基金会和进行文化捐赠机构。公共财政的投入相当有限, 原来靠国家财政补贴日的文化艺术机构在进行体制改革后, 现在也参与到市场的竞争中来。相对来讲, 大的戏剧院团和出版社更容易满足文化艺术主流的需要, 而分散和独力的艺术则往往只能在市场上寻找狭小的剩余空间以图生存。这种现象在西方已是司空见惯, 而中国进入市场经济后, 这种现象就显得尤为突出。

通往未来十年的道路
过去的十年是飞速发展的十年, 各种发展机遇似乎随手可得, 商业化和全球化给这十年打上了深深的烙印。集体交流思想和在一个小组里集体创作的时代已一去不复返了。国际社会已开始关注作为个体的中国艺术家的价值, 异国的摹仿浪漫主义神化色彩已渐渐退色。正如独立艺术家和策展人李振华所说的那样: “出于向公众展示作品的愿望, 艺术家们正在学习建立某种平衡关系, 使得其艺术不被中国政府所利用”。有关讨论, 例如商业化的开始是否意味着前卫派艺术的死亡、价格上涨及数量聚增是否会影响艺术家的创作, 已被艺术在中国的作用、中国的自我意识、艺术所传递的价值以及公众的艺术培养等问题所取代。除了艺术家以外, 中国的知识分子也越来越受到责问, 迄今为止, 人们还很少听到他们的声音。今天, 在21世纪第二个十年开始之际, 在经历了国际上对造型艺术前卫派在艺术和经济双方面的追捧和陶醉后, 在经历了世界经济危机、奥运会和2009年的怀念之年后, 一个自我反省的时代似乎已悄然降临中国, 人们正好奇地等待着这种自我反省所带来的实际变化。

《2000年以来的中国文化大视野, 中国的文化舞台》的封面 Katharina Schneider-Roos和Stefanie Thiedig(出版): 《2000年以来的中国文化大视野, 中国的文化舞台》, 巴塞尔Christoph Merian出版社, 2010年: <http://www.christoph-merian-verlag.ch>

文: 由甲(Stefanie Thiedig)
文化交流顾问, 文化财富, 北京
译文: 张社蚤
2010年11月

相关网页

- 今日美术馆／阿拉里奥(北京)艺术空间: “改造历史” ☐
<http://www.reshapinghistory.org/>
- Culturescapes瑞士的活动系列: Culturescapes ☐☐☐
http://culturescapes.ch/publication_112
- 李振华的北京艺术实验室 ☐☐
<http://www.bjartlab.com/>
- 民生现代美术馆: 中国当代艺术三十年历程•绘画篇(1979-2009) ☐
<http://vision.xitek.com/info/201004/08-41060.html>