

编者按：艺术现象是社会现象的一部分，当下的金融危机不可避免地直接或间接地影响到艺术。在全球化背景下，金融风暴对艺术产生了怎样的影响？艺术市场目前的状态？艺术家们是怎样考虑的？他们又在做些什么？本期关注当下栏目，我们推出的文章，可以看到对此的不同的价值判断。

Talk on Art and Market under the Circumstances of Financial Crisis

谈金融危机下的艺术及市场

赵力（中央美术学院教授） by Zhao Li

危机：来自外部更来自内部

在收藏市场里，购买力的变化实际上是非常缓慢的。二次大战之前基本上是针对传统艺术的收藏市场。二次大战以后开始进入收藏家的转型期，他们开始关注欧美的现代艺术，也出现了新的收藏家。这些新的收藏家，当时都是30多岁的新人，而他们直至2000年左右一直在发挥作用，最终推动并实现了西方艺术品市场从传统艺术向现代艺术的收藏转型。也就是说西方艺术品市场对传统艺术的收藏转向为现代艺术的收藏的整个过程有50年左右的时间。

与之相反的是，1998年左右收藏当代艺术的收藏家比例首次突破了50%，到了2006年这个比例高达80%以上。也就是说西方收藏从现代艺术转向当代艺术的变化太过剧烈，仅仅用了不到10年的时间。此外还有投资的力量，使得全球艺术品市场从收藏市场转向了投资性市场，这种转向也非常的剧烈，尤其是在2003年之后这种转向的力度越来越大。

转向太快的弊端非常多，首先是缺乏对价值的整体思考，其次是价格的泡沫化。

价格泡沫化的结果，一是大家抢盘，作品不断被叫出了天价；二是真正意义上的收藏家被边缘化，因为他们不可能像投资者那样去叫高价，他们需要很长的时间做判断。尤其是在2008年高端艺术品的拍卖市场上，以前可能有200个人在买这个艺术家的作品，现在就变成三、五个人在叫高价。

在10年的快速转型期中，很多人没有时间去看自己收藏的作品到底好不好，越来越多的人在往前走的时候，突然会发现前面没了目标，迷失了收藏自身的价值与意义了。

多样化：危机之下艺术市场的增长真相

目前艺术创作的变化很大。如果没有金融危机，中国当代艺术也会出现变化。周期性的金融危机是一个外部力量，把变化明确了。因为市场在前段时间太火爆了，分散了人们的注意力，实际上2000年以后，艺术创作的方向已经出现了变化，各种媒材的创作越来越多了，年轻艺术家越来越成为创作力的主体，比以前更多元了。

就未来的趋势而言，我认为多元化的发展方向是重要的。金融危机的出现，会让出更多的机会。如果说以前的艺术市场都是

Editor's note: The artistic phenomenon is a part of social phenomenon, the financial crisis inevitably and directly or indirectly affects art. How does the financial seaquake affect art? What is the status of artistic market currently? What do artists think? What are they doing?

一线画家的作品卖出天价，市场较为集中在少数人的身上。现在市场不好，大家便会尝试年轻人的东西，中国以外艺术家的作品，譬如东南亚的艺术，市场资源也就更加多元化。

人们很容易被市场的表象所迷惑。大家现在只看到拍卖市场总额缩水了50%，成交量也只有50%。高价位没有了，这个市场好像垮下来了。这都是因为当代艺术在中国没有草根市场，没有收藏的历史。国外的市场是稳定的金字塔状，它有最基面的市场，然后经过无数价格不断收缩的基面而形成“金字塔”。这是一个比较正常的理性的市场，参与的人很多。在中国当代艺术市场中，恰恰参与的还就是那些人，有一个人掉了链子，整个市场都会受到影响。

事实是金融危机之后，价格下降反而增加了人们的参与艺术市场的积极性，这导致了艺术市场的另一种增长方式，就是规模性的增长。在现在的情况下出现了几类购买人群：一类人觉得市场不好，这是个机会，这些人有很强的收藏愿望，直接构成了目前在亚洲或者全球高价位的当代艺术的购买力量；还有一批新进入的收藏者，很多刚买了四、五张的作品，但是他们占到了目前购买力的70%；还有一类就是凭个人喜好的收藏者，他们要求价格不能太高，这是艺术消费人群。这些和新资源的引入一起构成了规模性增长的动力。

对策：危机之下美术馆灵活机动的应对

很多美术馆的运营依靠赞助资金，经济危机一来，赞助资金削减很多，甚至会停止赞助项目。美术馆和私人赞助的关系主要表现在以下方面：

一是项目活动的赞助。我的学生做了一个研究，表明大概有80%的2008年度福布斯上榜的500强企业赞助过艺术活动，2008年奢侈品牌大概有90%以上的企业做过跟艺术有关的项目或者艺术赞助。如果经济不好，那么艺术活动的赞助肯定会减少。

企业对美术馆的赞助，还有它们对美术馆直接赞助，通常像国外的企业会捐钱给美术馆做收藏资金，同样最近这部分资金也随着企业经济情况的萎靡而缩水很多。

企业对美术馆的作品捐赠是第三种形式的赞助，但是现在也在减少。很多企业面临倒闭或者已经倒闭，它们大多会以拍卖或其他方式把其收藏的艺术品作为资产来看待。

越是经济出现危机，美术馆的资金会越困难，但是去美术馆的人会越多。人们需要有个场所去疏解情绪，人们对美术馆的需求在增加。所以在目前的情况下美术馆做展览必须要有针对性，而且要降低成本。在纽约，目前大馆做小型展览已经成为一种趋势，而小馆做组合式巡展的方式也成为了一种策略。

MOMA的董事就认为现在的对策就是做专题性与小型化的展览。如果有很多观众反馈意见说希望看沃霍的展览，他们就做这个展览。

还有一类比 MOMA 小一些的美术馆，它们就在积极地成立各种各样的美术馆联盟，整合各自的资源并在一起运作。通过巡展的方案，预算共担，降低保险费，把成本降到最低。而巡展也利于拉到更多的赞助商。

目前中国的美术馆或许也应该这么做。像上海、北京的一些小型美术馆，没有自己的固定收藏，不能做有特色的收藏展，他们就应该成立类似的展览联盟。

但是巡展或整合资源性的展览，更需要根据观众的要求并结合自己的场馆特色，这样就会更加强调“策展”。在目前情况下的“策展”，不像以前只是一个观念，它本身要有非常多的细节支撑，还要有细致的传达，以便让观众充分了解展览的内容和意义。

现在我们还要提出所谓的“策展技术支持系统”，精确到在现有的空间和展品的有限制的条件下，怎样做一个大家喜欢的展览。我觉得这会促进艺术管理的发展和策展人的水平提升。

信心：现在就是未来

目前已经出现了画廊倒闭等现象。就是没有金融危机也会有画廊倒闭。画廊倒闭，有内部原因，也有外部经济情况的影响。譬如说一些画廊的进场目的本来就不纯；还有前几年画廊总是在比谁的地方大，盲目强调规模，这样运营成本就会越来越高，操作上也会有问题；还有的画廊判断失误，在高价位时大量囤积作品，现在这样的库存就有可能让画廊自身无法承受。

我认为对此的评估指标并不在于数量多少，如果说指标性的画廊出现倒闭的现象，那么影响确实会很大。现在最关键的是，这次被洗牌出局的在未来很难再有机会了。之前画廊的进场是凭资本，靠规模，但没有抓住核心的东西——艺术家的价值。很多画廊都不重视这一点，但这却是核心的竞争力。2008年之后我认为谁签了更多有价值的艺术家，谁就是未来的好画廊。而从这个角度而言，未来再进入的画廊就跟它的“前辈”差距会很大，而真正成为了“后来者”。未来是一个“并不能完全用资本来说话的时代了”。因此，这次的金融危机从调整的角度来讲，我觉得不是市场与价格的问题，而是整体调整和优化的过程。低谷过去之后，画廊的门槛自然就提高了。

进入低谷后，我们才能真正看清一切。就像我们在生活中对“山”的观察，“山”是什么样的，以前只看到“山坡”这一面，我们对于“山”的另一面缺乏根本了解。2003年以来的这一波行情以及目前全球艺术品市场的变化，谁都可以说没有经验，因为我们面对的是与之前完全不同的市场情况。现在出现了下跌，反而让我们认识到事情的全面性。而在这种全面性的了解之后，我们应该更有信心而不是悲观失望。

过去、现在与未来，我们往往对过去充满留恋，对未来充满期待，但是对于现在却不知所措或者在踌躇中蹉跎。在我看来未来就是现在，只有把握住现在的人才能拥有确实的未来。而在目前的情况下，信心很重要，温家宝总理说得很好，比黄金更重要的是信心。

反思：亟待改善艺术及其市场的环境

首先我认为媒体对大众的引导非常重要。媒体应该对艺术这一文化现象有基本的了解，从而产生判断力。许多媒体过去把艺术放在社会新闻中，后来把艺术放在财经新闻里。艺术什么时候才能获得正常的渠道来被人们所了解呢？我认为对中国人的美育工作还有很长的道路要走，就目前的情况来看，我对艺术市场

是乐观的，而对于国民美育却是不乐观的。

同样我们应该反思甚至质疑目前的艺术体制本身。二战以来的艺术体制本身，形成了一个各方利益越来越搅和在一起的局面，在质疑商业化的同时，自己也成为了商业化的主体，这一点尤其值得我们反思。

Fortune or Misfortune? Talk on Art Market under the Circumstances of Financial Crisis

福兮？祸兮？

谈经济危机之下的艺术市场

乔迁（北方工业大学副教授） by Qiao Qian

2008年的艺术市场发展就象过山车运动。上半年，一众艺术家的作品价格突破了千万的纪录，北京东郊的几十家倒闭企业被商人租下来，分几个开间，摊平一下路面，挂上个牌子就成了艺术村，很快全国各地涌来的艺术淘金者掏出在家乡挣来的钱租下来几间来，开始憧憬数钱数到手累的未来。艺术投资方面的杂志每期都用大量的篇幅论证中国当代艺术市场上价格乘直升机上天的合理性。影视媒体有关艺术投资的栏目也火得不行，一时大腕艺评家日程满当，打飞的不断赶场。据说，2008年暑期艺术院校毕业生留在北京和来北京立志做个艺术家的不下一万人。亢奋！2008年的上半年，和艺术沾边的人无不亢奋。及至下半年，同样亢奋的股市、房市突然来个急转弯，股市一路狂跌，房市是打肿脸充胖子，有价无市，美国那边不利的消息开始传来，次贷金融机构倒闭，引发房地产泡沫的破灭，接着有百年历史的雷曼投行倒闭，经济如多米诺骨牌连动跌下。2008年下半年的艺术市场突然沉寂，市场近乎窒息，在艺术家还在计算下一步价格涨幅的时候，狂热的艺术投资者开始持币观望，迟迟不愿出手。至年底，拍卖市场上，尽管各方使出浑身解数护盘，仍然难挡冬寒，成交率下降至不足四成，价格更是拦腰砍下也不易换手。两年里先后扎堆艺术村的各地艺术家花光了积蓄，拖着曾经梦想换来美好生活的作品，挤上列车回家了，798的游人还有，但许多创意不凡的画廊已关门落锁。

艺术市场冷落了，上半年十大艺术品拍卖纪录的名字在年底的排行还都赫然在目，只是变成流拍数量排行榜而已。市场完蛋了，混水时来摸鱼的，该装修去做装修了，该开饭店的去开饭店了。一时间，在去年艺术圈奔走的人都愁眉苦脸。去年底，英国小伙子郝斯特携几个泡在福尔马林里的动物尸体，在个人专场拍卖会上独揽一亿一千一百万英镑。这件事在冬日里如一缕暖阳，让不少人兴奋了一下，说好的艺术无论在什么时候都会被人认可的。呜呼哀哉！什么是好的艺术？是卖了高价的艺术吗？似乎是，凡高的作品卖了高价钱，毕加索的作品卖了高价钱，似乎证明了艺术与价格之间可以划等号。许多人也是这么认为的，艺术市场有“F4”，近几年，艺术媒体里如果没有他们的影子，似乎都找不到内容了，一干藏家、艺评家论起他们作品的好来，头头是道，