

中国艺术品市场的独特性

中国作为世界第二大经济体,其艺术品市场的交易量在全球举足轻重,艺术品的进出口规模越来越大。艺术品作为资产的优质特性被不断认可,市场综合业务进一步发展,新赛道的出现、客户群体结构的变化,使中国艺术品市场呈现出独有的特点。

一、挤出效应滞后

由于中国艺术品市场相对独立,中国艺术品市场受国际艺术品市场挤出效应的激发时,更主要是激发艺术品市场的信心,并在信心聚合后启动市场发展的行情。但这一市场行情受到内外市场条件变化的影响,往往有一个滞后期。特别是中国画和书法等中国独有的艺术门类,在国际上和国内的交易差异很大,难以直接对标。而在油画等国际艺术品市场传统门类中,许多当代油画家虽然在国际上卖出高价,但国内的买家需要时间建立自己的审美,因此出现了时间上的滞后现象。

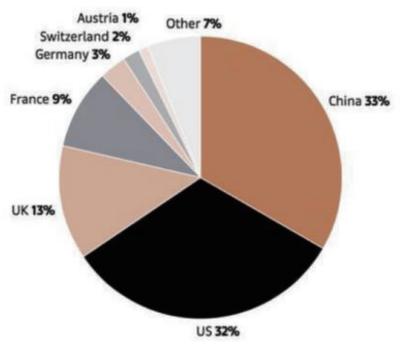
2022年国内拍卖市场成交额大幅缩水,市场上拍量和成交量减少了30%-40%,仅有不到9万件作品面世,而2021年则有15万余件。国内外市场在2022年的信心差距较大,在对高净值人群的调查中,美国只有4%的人在未未来12月内不打算出售或购买艺术品,与之相对的是中国香港只有36%的人计划购买艺术品,34%的人计划出售艺术品。就中国大陆而言,85%的人对于未来十年的艺术品市场看好,高于世界80%的平均水平。

二、提振市场信心是核心

我国经济恢复的基础尚不牢固,与国际交流的机会也并不确定。在2021年拥有亮眼表现力的上海ART021和两岸艺术博览会,二者作为上海艺术月的两大重要看点,在2022年11月11日前后开展,之后由于多方压力被紧急叫停,成绩不明,为艺术品市场的发展又蒙上了一层面纱。需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,给我们艺术品市场带来的影响比较大。

特别是2020年至2022年,线下活动的不确定、地域交流受到阻碍,艺术品市场的信心被一次又一次地抬起又落下,成为遗憾。因此,需要改善艺术品市场发展的社会心理预期,提振市场发展信心,激发市场活力。一方面,艺术金融、艺术消费等新业态不断涌现,为推动我国文化产业发展注入新的动力;另一方面,近几年政策对于文化行业的扶持、完善相应税收激励、财政补贴等方面做出了许多尝试,有效促进了艺术品市场生态健康有序发展。而从市场本身供给出发,不断优化艺术品质量和品类,提升行业服务水平,致力于开发中华优秀传统文化产品,以标准创新为先导,推进行业的结构调整升级,让更多的人参与到市场中来,只有盘子做大,市场的信心才能提振起来,人们的心理预期也会相应的走向积极的一端。

Figure 3.2 | Global Public Auction Market Share by Value in 2021*

2021年全球公开拍卖市场的价值份额

三、两大战略取向是主线

中国艺术品市场在长时间的调整与重塑转型过程中,经历了大环境的变迁与市场系统越来越不确定的影响,近来出现了两个大的发展战略取向:

1、二元结构的形成。收藏投资市场作为资产管理的一大落脚点发展很快,对于艺术品的价值与收益较为看重;消费市场作为大众消费发展也很快,越来越个性化、接地气、通俗化的艺术品进入到人民视野。价值取向的差异化、社会环境的时代变化导致了艺术品市场二元结构的深化。

2、平台+生态的发育发展。特别是在数字化发展过程中,平台+生态的建构与完善这一势头发展非常迅速,热点不断爆出,专业化程度较高的平台正在逐渐进入市场运行链条中,行业正在不断的洗牌。市场对于相应综合服务平台的需求不断增强,以及围绕综合性服务平台的生态发育和建构,形成新的市场发展格局。

四、中国式现代化源于中国式问题的认知

中国面临的是中国式问题,要求在发展过程中推进现代化的方式方法,一是文化立场,要站在人民群众的立场上,将解放思想与科学发展相结合,为大众带来更多更好的艺术作品;二是发展传统,立足于中华上下五千年的文化,既不过分推崇西方画种,也不片面夸耀中国画等传统艺术门类的艺术作品,更好地把中华传统文化优秀文化结晶与艺术品市场相对接,提升经济效益与社会影响力;三是时代趋势,中国当代艺术家有许多都在国际艺术品市场上成绩斐然,我们要顺应市场发展潮流,将国际与国内相结合,利用先进的技术发展平台,推动信息共享透明化,推出更多优秀的艺术家和艺术作品。

基于中国式问题,中国艺术品市场的发展走出了一条新的路子,我们可以叫做“中国方案”。

1、建构平台+生态的市场机制,推动专业化综合服务平台的发展,对于

激发市场的潜在需求至关重要,推动公共艺术服务体系健全,加大艺术品知识产权保护,从艺术品市场现有问题入手,推动平台+生态的建设和完善,引入更多的市场参与者进入到这个生态领域,从而形成艺术品交易新模式。

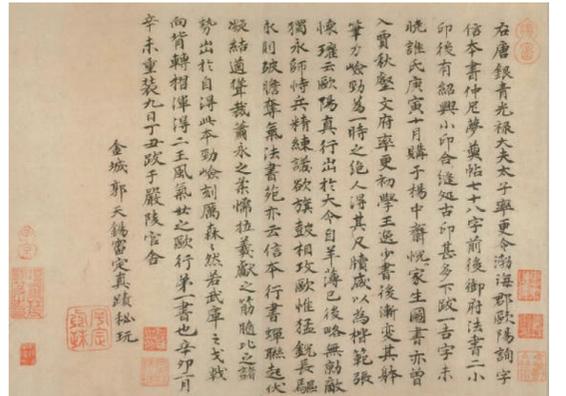
2、建设现代化艺术品市场体系,需要政府、企业、机构多方共同努力,国内艺术品市场目前还存在巨大的潜力尚未开发,资本的顾虑也是市场发展的绊脚石。因此,建立现代化艺术品市场体系也是中国艺术品市场发展壮大的必经之路,只有建设好国内市场体系,才能加强国际合作,构建艺术品跨境流通新模式,进而将中国优秀的本土艺术家推向国际舞台,获取更大的全球艺术品市场份额,达到文化输出的最终目标。

3、建构多样态的全球数字化场景,为国内国际双循环新发展格局的形成提供重要保障,建立全球艺术品网络,加强对艺术品的版权保护,依托新兴数字技术更好的打造艺术体验场景,通过大数据、算法等对艺术品信息智能归类,并依据客户信息进行精准化推介。随着我国经济结构不断调整和产业升级的需要,这种基于“互联网+艺术品”的新的商业模式将会越来越受到重视和认可。

4、发展国际化与学术、市场共同体,两个共同体与世界的进一步融合,弥补国际化与本土化的“鸿沟”。在中国艺术品市场发展过程中,与国际很难实现非常好的对接,关键在于两个共同体没有在国际化和本土化的过程中形成非常好的发展。这也是目前学术界的一大难题,学术脉络、市场体制的发展不同,导致国际化与本土化出现了隔阂;而市场与学术的错位也是由来已久。但艺术本身是具有感染力、传播力的,中华优秀传统文化基因的传承与在很大程度上传通了国内与国际的桥梁,透过发展自身发展艺术市场的国际化、学术共同体与市场共同体,使三者进一步互相渗透,共同发展。(文/西沐)

鉴藏史话

琴书为朋不染尘:郭天锡

郭天锡在欧阳询《梦奠帖》后的题跋

赵孟頫的两封吐槽信曾在2021年拍出2.67亿元高价,震动了整个市场。这两封信是写给郭天锡的,所以也称《致郭天锡之二帖卷》。郭天锡是谁呢?他就是赵孟頫的好友郭天锡,元代首屈一指的大藏家。郭天锡,字祐之(右之),号北山,山西大同人,后人常将其与镇江画家郭界(字天锡)混为一谈。晋人《曹娥碑》、唐代神龙本《兰亭序》和欧阳询的《梦奠帖》,都曾为郭氏珍藏之物。因收藏《快雪时晴帖》,故其书斋名为“快雪斋”。郭天锡精于鉴藏,其题跋颇具特色,往往考证严密,诗以赞之。至元二十七年(1290)十月,郭天锡购得欧阳询《梦奠帖》,欣喜异常,精心重裱后,写下了一则跋语:

右唐银青光禄大夫、太子率更令、渤海郡欧阳询字信本《仲尼梦奠帖》,七十八字,前后“御府法书”二小印,后有“绍兴”小印,合缝处古印甚多,下跋“吉”字,未晓谁氏。庚寅十月购于杨中斋家。悦生图书,亦曾入贾秋壑王府。率更初学王逸少书,后渐变其体,笔力险劲,为一时之绝。人得其尺牍,咸以为楷范。张怀瓘云:“欧阳真行出于大令,自羊、薄、已后,略无劲敌。独永师特兵精练,议欲旗鼓相攻。欧惟猛锐长驱,永则破胆夺气。”《法书苑》亦云:“信本行书,蝉联起伏,凝滞通莹,裁翦、永之柔懦,拉羲、献之筋髓,比之诸势,出于自得。”此本劲险刻厉,森森然若武库之戈戟,向背转摺,浑得二王风气,世之欧行第一书也。

元代大书法家鲜于枢对郭氏所藏法书极为称许,曾作诗咏之,诗云:“北山居士得何许,购取宁论万金直。几年傲屋客江海,宝气奎光夜夜射。”著名词人兼书画家周密,在《云烟过眼录》详细记载了郭天锡所收藏的数十幅书画名迹,并多次提到与郭天锡一起鉴赏字画。在宋元更替之际,大量书画巨迹流出,郭天锡依靠其所交往的文人圈,快速地建立了自己的收藏体系。王献之《保母帖》原藏赵孟頫家,经请求方归于郭天锡。王羲之《兰亭序》《梦奠帖》等皆有赵孟頫题跋,大大提高了郭天锡的鉴藏地位。而郭氏对赵孟頫的书画作品赞许有加,曾写诗“世人解比龙眠眼,那知已在曹韩上”赞其画马水平之高。赵孟頫在致郭天锡的书信中称羡郭“优游闲里中,峨冠博带,与琴书为友朋,不使一毫尘芥乎胸臆”,这正是对郭天锡作为文人高士的生动描绘。郭氏通晓音律,喜古琴吟唱,《困学斋杂录》记载他拥有名琴“霜钟”和“万壑松”。至元十六年(1279)四月,年过五十的郭天锡与王恽、刘冲等友人游览汴梁大佛寺,闲话间谈起四十多年前汴梁城蒙古灭金之战,郭天锡放声长歌,众人动容,怀仰之思涣焉冰释。郭天锡以友为重,广结人缘。郭天锡曾将珍藏的米芾《珊瑚帖》赠送给好友季宗元,后又与米芾所临的谢安《八月五日帖》,裁翦、永之柔懦,拉羲、献之筋髓,比之诸势,出于自得。”此本劲险刻厉,森森然若武库之戈戟,向背转摺,浑得二王风气,世之欧行第一书也。

郭天锡一生先官御史,后任镇江判官,终于理问官。郭氏仕宦经历平淡无奇,但因鉴藏巨迹而名著于史册,今以诗志之:祐之之歌好雅兴,万壑松琴临水鸣。兰亭曹娥篋中物,不负平生嗜古情。(文/赵伟松)

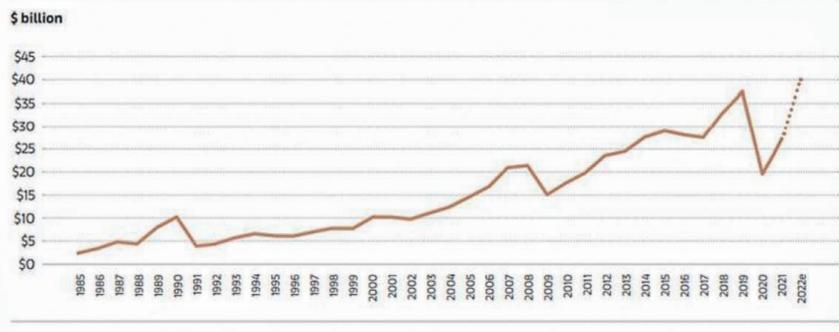
赵孟頫的两封吐槽信曾在2021年拍出2.67亿元高价,震动了整个市场。这两封信是写给郭天锡的,所以也称《致郭天锡之二帖卷》。郭天锡是谁呢?他就是赵孟頫的好友郭天锡,元代首屈一指的大藏家。郭天锡,字祐之(右之),号北山,山西大同人,后人常将其与镇江画家郭界(字天锡)混为一谈。晋人《曹娥碑》、唐代神龙本《兰亭序》和欧阳询的《梦奠帖》,都曾为郭氏珍藏之物。因收藏《快雪时晴帖》,故其书斋名为“快雪斋”。郭天锡精于鉴藏,其题跋颇具特色,往往考证严密,诗以赞之。至元二十七年(1290)十月,郭天锡购得欧阳询《梦奠帖》,欣喜异常,精心重裱后,写下了一则跋语:

右唐银青光禄大夫、太子率更令、渤海郡欧阳询字信本《仲尼梦奠帖》,七十八字,前后“御府法书”二小印,后有“绍兴”小印,合缝处古印甚多,下跋“吉”字,未晓谁氏。庚寅十月购于杨中斋家。悦生图书,亦曾入贾秋壑王府。率更初学王逸少书,后渐变其体,笔力险劲,为一时之绝。人得其尺牍,咸以为楷范。张怀瓘云:“欧阳真行出于大令,自羊、薄、已后,略无劲敌。独永师特兵精练,议欲旗鼓相攻。欧惟猛锐长驱,永则破胆夺气。”《法书苑》亦云:“信本行书,蝉联起伏,凝滞通莹,裁翦、永之柔懦,拉羲、献之筋髓,比之诸势,出于自得。”此本劲险刻厉,森森然若武库之戈戟,向背转摺,浑得二王风气,世之欧行第一书也。

元代大书法家鲜于枢对郭氏所藏法书极为称许,曾作诗咏之,诗云:“北山居士得何许,购取宁论万金直。几年傲屋客江海,宝气奎光夜夜射。”著名词人兼书画家周密,在《云烟过眼录》详细记载了郭天锡所收藏的数十幅书画名迹,并多次提到与郭天锡一起鉴赏字画。在宋元更替之际,大量书画巨迹流出,郭天锡依靠其所交往的文人圈,快速地建立了自己的收藏体系。王献之《保母帖》原藏赵孟頫家,经请求方归于郭天锡。王羲之《兰亭序》《梦奠帖》等皆有赵孟頫题跋,大大提高了郭天锡的鉴藏地位。而郭氏对赵孟頫的书画作品赞许有加,曾写诗“世人解比龙眠眼,那知已在曹韩上”赞其画马水平之高。赵孟頫在致郭天锡的书信中称羡郭“优游闲里中,峨冠博带,与琴书为友朋,不使一毫尘芥乎胸臆”,这正是对郭天锡作为文人高士的生动描绘。郭氏通晓音律,喜古琴吟唱,《困学斋杂录》记载他拥有名琴“霜钟”和“万壑松”。至元十六年(1279)四月,年过五十的郭天锡与王恽、刘冲等友人游览汴梁大佛寺,闲话间谈起四十多年前汴梁城蒙古灭金之战,郭天锡放声长歌,众人动容,怀仰之思涣焉冰释。郭天锡以友为重,广结人缘。郭天锡曾将珍藏的米芾《珊瑚帖》赠送给好友季宗元,后又与米芾所临的谢安《八月五日帖》,裁翦、永之柔懦,拉羲、献之筋髓,比之诸势,出于自得。”此本劲险刻厉,森森然若武库之戈戟,向背转摺,浑得二王风气,世之欧行第一书也。

郭天锡一生先官御史,后任镇江判官,终于理问官。郭氏仕宦经历平淡无奇,但因鉴藏巨迹而名著于史册,今以诗志之:祐之之歌好雅兴,万壑松琴临水鸣。兰亭曹娥篋中物,不负平生嗜古情。(文/赵伟松)

Figure 2.5 | Aggregate Global Exports of Art and Antiques 1985-2022*

1985-2022年全球艺术品和古董出口总额变化图

关于邱振中书法的一种解读

邱振中,1947年生于江西南昌。1995年至1997年任日本文部省外国人教师、国立奈良教育大学客座教授。2008年任北京奥运会开幕式水墨顾问。中央美术学院教授、博士生导师、书法与绘画比较研究中心主任,中国美术馆展览资格评审委员会委员,潘天寿研究会副会长。著有《书法的形态与阐释》《神居何所》《书法》《人书俱老:从观念到机制》《书写性与图形生成》《中国书法:167个练习》与诗集《状态-IV》等。

一个人要跨越多少道门槛才能成为一名优秀的艺术家?优秀的艺术家与伟大的艺术家之间到底相差有多远?我相信,邱振中是真正测量过其间距离并把自己定位在最高层次而为之付出艰辛努力的。这种至高的自我期许,严苛的自律精神与多头并进的开拓给他带来劳累的同时,也带给他多重、丰厚的艺术背景。

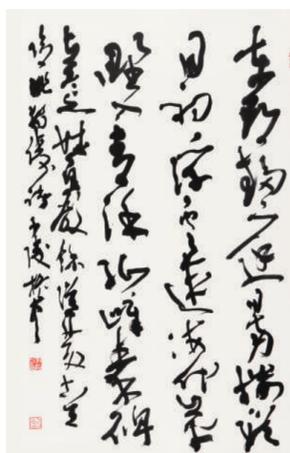
以他传统样式的草书作品为例,其样式、笔法等外示的形态完全是传统的,但细心的读者完全可以感受到,在草书空间性与时间性的自由转换上,邱振中的草书已经与传统草书判然有别:他修正了传统的空间构成方式,在时间性(音乐的节奏感、篇章的整体性)的指引下,建立起更为敏感的空间与时间的和谐转换,类似于音乐中每个细小的音

符不可挪移性必须服务于整体乐章的完整性一样,空间与时间的自由转换使这种草书传递出与传统草书迥异的、非常明朗的激昂顿挫的旋律之美。这种草书牵涉的问题非常复杂。比如它的空间上的点画、章法安排如何构成明确的旋律——视觉如何转化为明确的听觉暗示?毕竟草书创作不似演奏乐曲那样按谱而行、有所依凭。在草书创作快速的时间流程中“建筑”空间的精确,无异于在无谱的状态下即兴作曲、即兴演奏,它凭借的又是什么?显然,这都逸出传统草书的问题范畴,而创作者在创作时必须逐一解决。

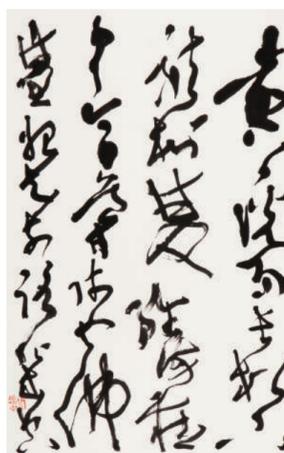
众所周知,传统书法中草书的音乐性是最为强烈的。传统草书只能依靠多字的组合变化来实现整幅作品的节奏参差——节奏是维系传统草书音乐性的最小元素,节奏段调节着作品的行气,行气贯穿整个作品即表示作品的完成。但若把节奏当作最小的音乐元素,这个元素不免过于庞大。以节奏组成

旋律、乐章——即使古人具备这种自觉,其作品整体的旋律、乐章也必是凌乱的。因此,我们只能说传统草书富有音乐性。音乐性不等于音乐,而邱振中的草书却让人明确地感受到那就是旋律,就是视觉化的音乐。在此,邱振中至少解决了两个问题:一是精心挑选最佳的汉字组合,在创作之前对所欲书写内容的每一个点画、空间进行音符化处理,由此扩展到整个作品的旋律、乐章设计;二是在创作时还要在草情的驱遣下,在一种狂飙突进的速度中使事先准备好的“乐谱”转化为瞬间的感性表达,这无疑是在钢丝上跳芭蕾舞。它要求创作者在创作瞬间里,潜意识而非仅仅感觉的敏感度具备一种无坚不摧的穿透力的同时,还要具备一种强大的理性支撑的坚实性,即在潜意识勃发的片刻里仍能感受到理性精心打磨之后的精准。

这是一种怎样的心理能量?音乐史上,我们常以“集古典之大成,开浪漫之先河”来评价贝多芬。贝多芬的伟大一方面是其昂扬激荡的乐章与时代的共鸣,那种扫荡一切的激情;另一方面,他的作品又非常完整地浓缩了古典音乐“理性建筑”的精神,极富古典音乐丝毫不可移易的建筑美。而连接理性与激情并使二者皆能得到极度申发的中介是什么?是感觉?是潜意识?好像是,又好像都不是。人类的词汇在面对自己心灵的时候总是尴尬的。大概是考虑到这种无法言说又必须言说的两难,艾略特通常以“智性”来统称这种既与现有概念交叉,又在现有概念之外的心理能量。邱振中也常说,在自己的诗歌创

邱振中 草书杜甫登州城楼 97cm x 60cm 纸本 2018年

邱振中 草书李德裕赠圆上人 64cm x 45cm 纸本 2020年

邱振中 草书杜甫月夜 34cm x 138cm 纸本 2012年

作与书法之间存在着某种神秘的联系。我的理解是:诗歌创作固然为他的这种草书创作注入了在书法和其他视觉艺术中不容易获得的某种来自灵明的推进力,但长期抽象艺术的创作经验,来自抽象艺术理论与实践的支持同样重要。

邱振中在穷尽一切可能寻找中国传统文化、艺术现代转型的过程中付出自己艰辛的思考与劳作。在很多人看来,这多少与他理论家不断逼进的思维习惯有关。但我要说的是,在一个人人类艺术资源几乎被挖掘殆尽的时代里,在一种文化艺术由传统到现代转换的决

战时刻,穷尽一切可以利用的人类艺术思想资源,发现问题并将问题引向深入,在前人的思维尽头找到路径,在各种理论与冲突中裁剪取舍,以争取自身艺术能够“摄入现代人心底”,能够实现艺术极致的超越——这几乎是任何一个有历史责任感的艺术家、诗人或理论家唯一可做的事情。

没有人能够预测未来,当事者只能以对历史负责的态度、以对自身的苛刻要求来获取进入历史的可能。用邱振中的话说:“因为后人的检验将比我们严格一百倍。”(文/梁培先)