

编者按：油画、潮玩与中国符号、中国意境如何巧妙结合，如何走近年轻人、走向世界，以及当代艺术的市场秩序、如何建立、又有何种特征，这些问题看似散漫，背后却是如何讲好中国故事的重要参数。本期向读者推介一位表现中国和古典意境的画家、一则潮玩与非遗结合的好案例（该作品为第三届非遗大会高峰论坛入选国家社科基金重点代表展示项目的优秀非遗作品），以及一个当代艺术市场构建的新理念。讲好中国故事需要将优秀传统文化精神标识提炼出来、展示出来，需要更多年轻人进行创造性转化、创新性发展，在尝试中了解当代艺术市场的规律。本期三篇稿件以点带面，体现了我们在上述几个方面的思考，也藉以启发更多青年艺术家、藏家朋友们。

艺术品财富依托于符号系统

刘婧丹

2023年4月份，草间弥生的《南瓜(L)》在香港苏富比以6264万港元成交，这位被誉为“圆点女王”的日本艺术家再度引起关注。

以符号感极强的圆点而闻名的草间弥生，近10年来作品十分畅销，仅雅昌艺术网显示的数据，其上拍量便高达2600余条。由圆点构成的“网系列”和“南瓜系列”，是其中的亮点。除了《南瓜(L)》，另有2021年在上海嘉禾以9150万元人民币成交的《无尽的网#4》原作及区块链数字存证(NFT)，2022年在富艺斯纽约以1050万美元成交的《无题(网)》，2019年在香港苏富比以6243万港元成交的《无尽的网#4》。四者并列其个人成交均价榜前四位。从草间弥生的圆点、网和南瓜可以看到，任何一件艺术品财富都并非独立存在，而是依托于庞大而复杂的符号系统。

艺术品成为财富的首要条件，是进入艺术符号系统，由个人艺术“言语”变成社会艺术“语言”。

艺术品财富的核心是信息，从语言学角度看，艺术品承载的信息可处于“言语”和“语言”两种状态。瑞士语言学家索绪尔在《普通语言学教程》中将言语和语言做了严格区分，他指出，言语是受个人意志支配的、自由的个人行为和个人现象，而语言是社会成员共有的、有规律的社会行为和社会现象。语言系统由语法系统、词汇系统构成，个人如果不掌握属于某个语言共同体的语言系统，便无法与他人进行言语交流。当艺术创作仅作为艺术家个人行为时，其表达信息所使用的符号是个性化的、异质性的、不稳定的，属于个人的艺术言语。个

人艺术言语如果想被其他人接受，必须使用其他人能够理解的艺术语法和词汇系统，转化为社会艺术语言。

草间弥生的圆点，以及用圆点构成的网和南瓜本来是其个人艺术言语，是她对自己看到的幻觉的忠实记录。她10岁时被诊断出神经性视听障碍并伴随精神分裂症，经常出现幻听、幻视，她看到的世界仿佛隔着一层斑点状的网。她画大量圆点，是为了尝试逃离幻觉带来的惊恐，获得内心平静，她说“从童年时代起，它们(南瓜)就是我的精神家园”。草间弥生28岁时移居美国，于1959年在纽约举办赴美后的首次个展，展出五幅“无限的网”，引起了极简主义运动领袖弗兰克·斯特拉、唐纳德·贾德的关注，其的绘画言语从此被汇入国际艺术语言系统。尽管她称自己只是一位“精神病艺术家”，但被评论家归为女权主义、极简主义、超现实主义、原生艺术、波普艺术、抽象表现主义等艺术流派。被草间弥生看作“艺术药物”的个人艺术言语，成为治愈世界的艺术语言，同她创作的布满圆点的软雕塑、装置艺术等一起风靡世界。

艺术品财富价值的放大，还需要借助“第1”信号系统”。

索绪尔在《教程》中阐明了语言系统中的联想关系，认为“那些有共同点的词在记忆中联系起来，形成了具有各种不同关系的集合”。联想系统中的词潜藏在头脑里，会由于某种刺激而出现，并因为具有相似性而可以相互替换。匈牙利美学家卢卡契在《审美特性》一书中提出的“第1”信号系统”理论，让我们看到了艺术语言的联想性潜质。对艺术语言发生反应的“第1”信号系统”，既不同于巴甫洛夫条件反射理论中对色彩、光线、形状等具体信号发生感性反应的信号系统，也不同于对语言、文字等抽象信号发生理性反应的信号系统，而是融合了二者。艺术品符号兼具感性特征和理性特征，使其更容易形成艺术语言系统内的联想关系，发生艺术价值的辐射和强化。

草间弥生1990年代开始与众多流行品牌合作，比如与路易威登合作推出Yayoi Kusama for Louis Vuitton系列包袋皮具、高级成衣、珠宝配饰，与可口可乐合作推出纪念款可乐和自动贩卖机，与服装潮牌X-LARGE合作推出“X-girl x 草间弥生”系列，与纽约现代艺术博物馆合作推出艺术滑板系列，与京东合作

草间弥生 2014年作 南瓜(L)(雕塑)
2023-04-05 香港苏富比 成交价6264万港元

草间弥生 1959年作 无尽的网#4(油画)
2019-04-01 香港苏富比 成交价6243万港元

推出“IN THE NAME OF LOVE”为主题的帆布包。在更为广阔的艺术语言系统中，她的艺术与诸多流行符号共振，成为全世界都认识的艺术财富。她被英国《泰晤士报》评为20世纪最伟大的艺术家，被美国《时代》周刊誉为世界现存最伟大的艺术家，被美国艺术网站My Modern Met评为21世纪十大前卫艺术家，被英国 Art Newspaper 评选为全球最受喜爱的艺术家，不仅是因为艺术，更是关于财富。

(作者为李可染画院中国艺术经济研究院副院长)

晓丹见解

潮流艺术与传统国粹的双向奔赴

很难想象景泰蓝作品会出现在一个潮流艺术现场，以一种“重生”般的面貌示人。今年3月份，“WANG加诺SOLO展”在京举办，现场展出了当代艺术与传统国粹的新尝试——“盛世六合x王加诺”限定款。

《盛世六合》国粹尊是由南北两厂六位国家级景泰蓝工艺美术大师联手打造的传世之作，经历制胎、选材、制胎、掐丝、粘丝、烧焊、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等十大工序打造而成。六位国家级工艺美术大师平均年纪都已70岁以上，怎么把景泰蓝这一国粹传承下去，同时在年轻族群中焕发活力，是大师们一直在思考的问题。而青年潮流艺术家王加诺的出现和加入正正当其时。

“盛世六合x王加诺”限定款延续了经典的器型与传统工艺，在构思过程中，作品用一种在与年轻人交流的表达方式，将王加诺经典的涂鸦元素融入其中。虽然青年的谦卑和才情得到了大师们的认可，但这是两种截然不同的艺术表现形式，中间免不了经历艺术表达的碰撞和工艺实现等诸多难题。

要考虑传统工艺的表现，不论是涂鸦还是人物设计，颜色非常多且复杂，工艺的呈现会有一定的难度。大师们倾注自己几十年的景泰蓝制作技艺来配合与呈现最终的作品，这是对青年艺术家的支持，也是对传统

“WANG加诺SOLO展”现场

工艺的自信。

此次合作，创作者们感受到了传统工艺的魅力与传承的必要性，只要可以找到和年轻人沟通的通道，传统的手艺一定会被年轻人看到并且传承下去。打破思想上的壁垒，把文化、艺术、潮流、传统技艺的强项都拿出来，强强联合，非遗也能潮起来。

“盛世六合x王加诺”限定款是一次传统文化与现当代艺术现象级的创新尝试，赋予传统器型以年轻的表达。据悉，这件作品登上了第二届“一带一路”全球外交官非遗文化交流论坛的舞台，在乌镇戏剧节潮流艺术展览上也得到了重磅展出。

(文/张峻)

第二届“一带一路”全球外交官非遗文化交流论坛现场展示

「盛世六合x王加诺」限定款

在每一笔中呈现“古典情怀”

彭斯，1980年生于湖南衡阳。2004年毕业于中央美术学院版画系。中国美术家协会会员，中国美术家协会第八次全国代表大会代表，北京市美术家协会会员，湖南省油画学会会员。

近几年来，彭斯的绘画从一种图像的古典主题，逐渐转向了那种穷究“物理”的古典性。之前，他描绘传统的山水图像或者西方古典的人物肖像，显得比同代大部分艺术家都要复古，他当时也很满足于这种集体记忆或者说文化想象中的“古典情怀”。

但这个时代真正的古典似乎只能是向内求索，在一段茫然停滞但又灵光乍现的阶段后，彭斯把在视觉效果与图像意义上的用心，转向了对每一笔的在意。从构成绘画行为的最小单元“一笔”出发，彭斯给自己的古典情怀找到了内心与外应的立论基础，他逐渐开启了一种禅宗功课式的绘画，尽量地把注意力落到

每一个动作、每一次呼吸，更重要的是心流中每一波念头上。

从这个观念出发，他所在意的便是绘画过程中的每一笔，以及整个过程中不断调整与校正的体验，而绘画最后形成的那个图像已不太重要，这正是彭斯从所谓具象转向所谓抽象的内在理据与契机。在此观念的转变下，绘画亦被拆解成了无限可分的细节，这正是我们所说的古典性背后的世界观——世界由那些基本的单元(元素或原子等)所组成，要探寻事物的本质，必须把世界还原到这些基本单元上去。这是最为质朴的本体论。

这也是最朴素的心理学。人的无意识包含着无限的细节，但我们的意识和理性却要把这些细节整合成为秩序，变成整个符号体系中的一部分。当无意识暂时挣脱这种秩序控制的片刻，我们通常称之为“出神”，实际上，在彭斯的“抽象”作品中，观众时常能体会到这种出神之感。

彭斯用一个很形象的比喻来描述他对每一笔的在意与迷恋：每一笔都住着一个纳西索斯(编者注：纳西索斯为希腊神话中最俊美的男子人物。他爱上自己的影子，最终变成水仙花)。但我倒觉得与其说这是一种艺术家的自恋，不如说这是艺术家通过每一笔对自己心性的确认，每一笔都是面镜子，让他看清楚自己在这个过程中到底是什么样子。

彭斯把注意力投入到这种无限可分的细节中，总让我想起分型几何的无限次递归特征，局部乃是整体的再次复现，从局部出发，最终能把握整体。在这个意义上，彭斯的肖像作品可以被视为山水画，人物面孔上的起伏就像是山石堆垒及气势转换，其意义亦相当于给书法笔墨提供施展之地，或许在某种意义上，彭斯发展出了自己的“一画论”。

(文/鲍栋)

彭斯 山水少年 油画 40cm x 34cm 2016年

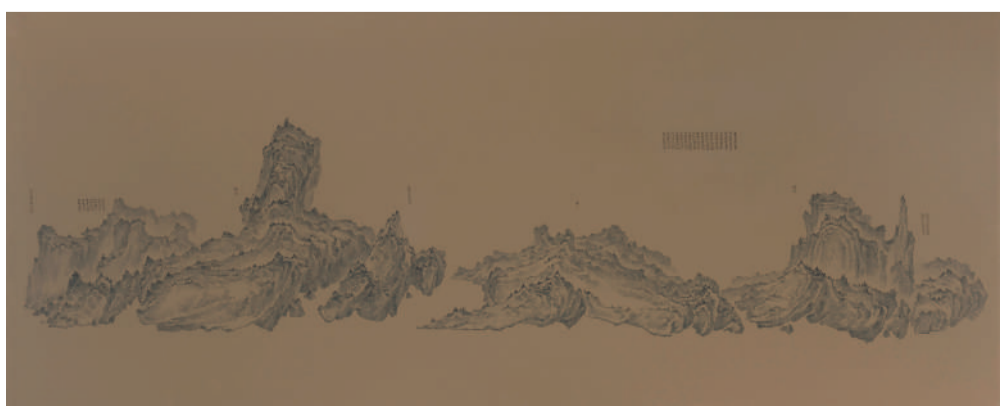
彭斯 鱼山晚照 油画 140cm x 240cm 2010年

彭斯 寒江行吟图 油画 140cm x 240cm 2009年

彭斯 聆听 油画 138cm x 118cm 2011年

彭斯 北山帖 油画 120cm x 290cm 2014年

彭斯 双松帖 油画 120cm x 300cm 2016年

本版由《中国书画》编辑部供稿

本版主编 刘光 责编 崔漫 制作 董春云
E-mail: zmx@zqrb.net 电话 010-83251785