

为“批评”正位 ——市场语境下中国当代艺术批评机制的建构

Normotopia Criticism

李珂珂 Li Keke

20世纪80年代以来，随着艺术市场在中国当代艺术的进程与发展中扮演越来越重要的角色，当代艺术批评的地位却每况愈下。各种会议与宣言的提出也在另一个侧面反映出艺术批评界内部对自我的质疑与反思，艺术批评对内是模式与语言的缺失，对外是与艺术市场的关系的混乱与断层，对此，中国当代艺术批评必须建构一种新的模式以适应艺术市场语境的转换。本文尝试对市场语境下艺术批评机制的建构提出几点思考。

二十世纪七、八十年代，随着经济的飞速发展，艺术品市场引起人们广泛关注。以画廊为主体的一级市场繁荣，奠定了艺术品市场发展的坚实基础。艺术博览会为中外艺术品交流和艺术品市场开创了广阔空间。艺术品拍卖带动了中国高端艺术品市场的发展。国外资金的注入促使艺术品市场更加红火，成为社会公众特别关注的一种文化现象。

艺术市场，大致可分为三个部分：一，生产者（艺术家）；二，中介者（批评家，画廊，基金会……）；三，接受者（公众，收藏家）。（参考孙振华先生《艺术批评的经济学分析》一文）这些部分环环相扣，其中中介传播者在整个艺术市场中的地位是不可或缺的，它是连接生产者与艺术接受者的纽带。批评家，画廊或基金会等实际上扮演着艺术传播者的角色，其核心内容就是想方设法使不为人知的作品或艺术家变得广为人知，并以作品或艺术家的社会影响力来检测传播的效力。但是批评、画廊或基金会在这个过程中主导地位出现了错位。

批评家作为艺术品的专业鉴赏者，通过他们完备的艺术史知识以及敏锐的观察视角发现作品的艺术价值。用独立性的批评话语为画廊、基金会或者收藏家提供重要的艺术讯息。批评家在此具有很强的独立性和对艺术市场的启迪性。然而，现实的艺术市场中，作为艺术品一级市场的画廊却成为主导，并以此为中心形成中国艺术市场的产业结构链，逐步向规模化、规范化、品牌化方向发展。一部分批评家作为迎合艺术市场意志的傀儡，失去了独立的批评话语，批评被市场化，他们依附于画廊或者艺术家，来获取经济利益。那些没有“市场”，但秉承严肃学术性与批判性的美术批评的存身空间却日益狭小。

批评家在艺术市场下的错位和失语，是由于无法与画廊和私人基金会划清经济界限。92年“批评家公约”的出现，就是因为批评家对自己所处的经济地位感到，“批评家公约”并非追求世俗，而是为了维护批评家的工作价值，艺术批评作为一门具有自律性的学科，并不具有服务的性质。所以在艺术市场的语境下，建立一套比较完整的当代艺术批评机制，以保障批评家的权益，继而促进当代艺术的批评自由独立的发展，已摆在了我们的面前。

如何建立和完善中国当代艺术批评的机制呢？笔者尝试从以下几个方面进行讨论。

一、批评市场机制建构——保证批评家经济独立与话语独立

对批评家工作价值的权益维护，在某些方面也是在维护艺术批评的前瞻性和独立性。关于这个问题的讨论，孙振华先生的一篇题为《艺术批评的经济学分析》中认为，“艺术批评可能的收费方式有三：A、批评对象（画家）、B、服务对象（公众）、C、传播载体（各类媒体）。目前艺术批评的收费方式以A方式为主，以C方式为辅，B方式为零。”在此，艺术家作为批评家经济的主要来源，势必会影响批评话语的独立。批评家应该与艺术家保持一定的距离，方能保证艺术批评的客观性。那么最行之有效的就是建立一个经济客观独立的中间平台——当代批评家基金会，来帮助建构批评的市场机制。

当代批评家基金会，可以邀请所有的现有知名批评家入编，并不断更新，在网络上同步公布批评家的评论以及活动动态，建立起一个开放透明的艺术批评平台，并形成批评家协会基金会向外界筹集资金。在基金会内部建立起批评家的资金发放制度。

如何筹集资金？可以借鉴上文中孙振华先生的三种方式，其一、艺术家是应该缴纳其中的费用，但是不能和批评家直接发生经济关系，通

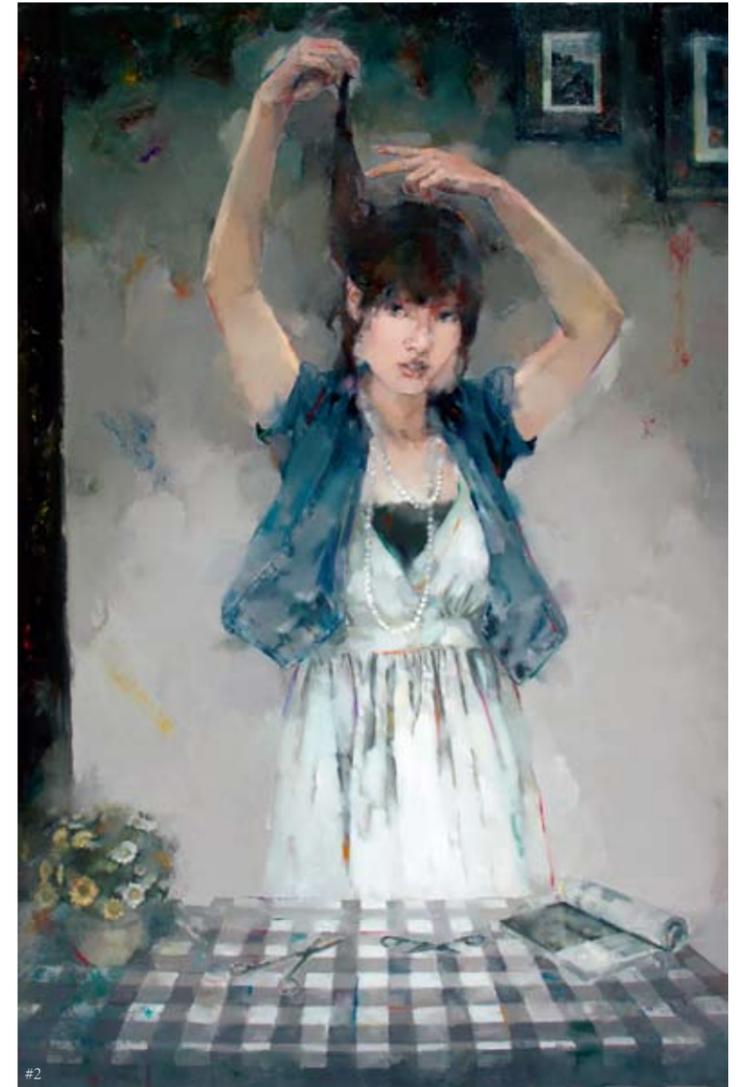
过批评家基金会的建立，就可以避免这个担忧，艺术家向基金会缴纳的费用，作为批评家基金会的储备基金。每个进入批评家文章的艺术家都要缴纳费用，批评文章是关于某个艺术家的，不管褒贬，都应该缴纳相应的费用，当然批评文章的质量问题属于批评界学术规范的建构，另论。其二，服务对象（公众）可以分为两类：普通大众和收藏家。1）普通大众作为艺术的接受者，但并不是直接的艺术市场的参与者，他们可以从批评文章受益，当然这个并不明显，但是也在潜移默化中提高他们的审美价值观，所以这一部分的费用，应该和政府协商，从国家人民文化部门扣除。2）收藏家收藏艺术家的画作后，根据画作的现有价格，向画作资金的接受者索取费用，补充进入批评家基金会。接受者可以有不同的身份，艺术作品的画作资金第一个接受者肯定是艺术家，那么艺术家就在这一类中向批评家基金会缴纳费用，而这时的收藏家拥有艺术品，他就相当于第二“艺术家”，再有新的批评文章出来，第二“艺术家”必须承担艺术家的职责，返回到艺术家一类，向批评家基金会缴纳费用。以此类推。所有的记录必须在批评家基金会建立。这样不仅可以帮助批评家形成独立的艺术话语权，同时也规范了整个艺术市场。其三，传播载体（包括：私人基金会，画廊，各类网络杂志以及影视部分）这些载体从两个方面向批评家基金会缴纳费用：1）文章发表：发表批评家基金会中批评家协会人员的文章，需要向批评家基金会缴纳费用，2）作品展览：属于批评家基金会中批评家文章所涉及的作品和艺术家，必须向基金会缴纳费用。

批评家协会基金会不具有赢利性质，并不直接介入艺术市场。这样就保证了艺术批评的独立性前提。但是我们需要强调的是基金会的介入只是资金的介入，但学术运作是独立的。学术与资本的分离是建构批评机制学术规范的必要条件。

二、批评机制的学术规范建构——保证批评的学术质量

批评家在适应艺术市场化的同时，最重要的一项工作就是要保持自己批评的学术性和专业性。艺术批评的目的就是为艺术史筛选种子，这些“种子”必须是能够与艺术史上文发生关系，并符合艺术自律性发展的艺术作品或思想。尽量避免因批评家个人的喜好去评判作品，将批评的主体性消解到最低限度。

近来，艺术批评界出现了所谓的“美术理论批评化”这一艺术问题，也即是美术理论研究不再追问本体性的存在而转向以艺术家及艺术品为中心的美术批评，是非本质主义的理论倾向。批

评家仅作为作品的描述以及多画面自我感觉的堆砌，对艺术作品深层次的学术方面的挖掘几乎消失了。这值得批评家反思自己的评论本身。批评家理应是一个有责任感的族群，必须保持学术的纯粹性和严肃性，才能提高批评的话语地位。贾方舟先生曾在《批评的力量——中国当代美术演进中的批评视角与批评家角色》一文中提出批评家应具有的基本素养：“批评家具备的人文素养：首先对整个人类文化的广泛理解，避免狭隘；第二，具备完整的历史知识，了解艺术史的演变线索；第三，理论准备充足，有明晰的批评理论做支撑，并且掌握合适于自己的批评方法。”正如贾方舟先生所说，批评家应该拓展自己的艺术知识储备，多关注批评理论，批评流派，批评本体，艺术流派，艺术思潮。应增加对作品的阅读量，以培养良好的艺术直觉。

除了艺术家自身知识建构之外，还需要外界的督促和反思。比如说经常组织一些具有独立学术价值的学术会议或批评家年会，如每年一届的“中国

#1 hotel-for lovers 油画 伍卉华

#2 成长日记No.2 油画 崔稼莱

小秋 布面油画 李柳燕

美术批评家年会”这一项非官方的常规性学术活动，出席这个会议的，大都是当今中国较有影响力的批评家。批评家们在讨论过程中，不断吸收补充自我，并在交流中碰撞出思想的火花。对中国当代艺术批评的发展大有 益。

三、批评机制的媒体建构——批评的学术性与社会性

批评家的思想要想传播给受众必须有一定的渠道和途径，那么媒体就担当起了这一重任。但是以艺术杂志为主的媒体在传播艺术家批评理念的同时，也出现了一个 论。也即是艺术杂志的商业性与批评家文章的学术性无法对接。学术性艺术批评一个重要的特征就是脱离了描述性、文学性的方式。以象征性、表现性和抽象性为基本语言造成观众在阅读上的阻力。而艺术杂志大多为赢利性机构，其内容生产必然考虑市场的需要，读者是受众而不是学者。“学术水准”不是赢利模式，无法维持艺术杂志的生存。

如何将批评的学术性与社会性并行发展？是建构批评机制的一个重要任务。笔者认为批评界可以尝试将媒体杂志分为并行的两类：其一、学术性杂志：这类杂志是非赢利的。其内容生产可以不考虑市场需要，而只考虑特定品味。单独为了批评专业人士而创办。为艺术批评家提供话语平台，以促进和推动中国当代艺术批评进程为目的。这一类杂志需要有特殊经济来源，

比如可以从上文提到的批评家基金会中提取。其二，大众传播性杂志（商业杂志），这类杂志所担当的责任就是对于艺术的传播性，并将艺术批评社会化。杨小彦先生认为“批评在市场中有充分的理由社会化，他们是实现艺术品社会化的关键中介，是联系艺术与市场这两个极端的必经桥梁，是引导趣味最潜在也最实在的权威”艺术杂志的传播性在很大程度上也在推动当代艺术前进的车轮。

另外，网络传播媒体的介入，形成了第三种传播艺术批评话语的途径，不过网络媒体很大程度上是对艺术批评的话语消解，艺术成为普通大众讨论的对象，使得批评家与话语接受者的观众形成高度互动的对话平台。但是由于观众不具备相应的艺术史的理论知识基础，有时会造成与批评家对话的语义断裂。这就需要批评家在建构艺术史以展现艺术自律发展的同时，也要顾及对于普通观众的接受程度，而进行语义的转换。

现如今中国当代艺术与社会公众脱节，没能形成广泛社会影响，其真正原因：艺术圈外的大部分公众根本不关心艺术，他们要的仅仅是生存和娱乐，将艺术作为一种文化的消遣方式，而他们的盲目与爱好恰好又对艺术市场形成重要的冲击力，那么作为批评家，不能被市场与收藏家的口味所牵绊，不是去一味迎合他们的口味，而应该在维护艺术史与艺术自律发展的进程中，引导他们进入推动艺术前进的进程中来，使当代艺术形成广泛的社会影响。从而形成艺术市场与艺术批评共同促进艺术自律发展的良性循环。

绝尘而去 布面油画 170×140cm 2008年 韦嘉