

艺术语言，于媒材的运用上进行了大胆的突破。由此，继续了波普之后的当代艺术领域中，对颓废感与玩世主义的持续发展。特别是，YBA 的艺术家，正如其在哥德斯密斯学院所受到的影响那样，善于在作品中灌注一种对于城市化、环境、种族、性别等诸多当代社会发展过程中凸现的现实问题的关注。无论外界对于这种视觉艺术中形式语言的突破持何种态度，一旦人们能够接受或者习惯这类视觉冲击以后，他们的作品都能够以其在主题与观念上的现实意义（或者现实关注），来获得被主流机构接纳，并成为经典的可能性。

值得注意的是，在YBA风行的过程中，媒体与艺术收藏的推动起到了很大的作用。直至今日，有的评论家仍然将其视为一次媒体与艺术家的联合炒作。YBA 活动的早期，收藏家查尔斯·萨奇(Charles Saatchi)的推广成为一个关键的因素，这个因素一直持续到90年代末。

艺术作品的产生、传播与收藏是一个完整的历程，他们共同构成了其从诞生直至进入历史的所有阶段。在以往的美术发展历程中，这三个阶段之间的影响与互动一直是一个耐人寻味的话题。尤其是进入19世纪后期以来，伴随着公众审美趣味与艺术领域内部的价值标准的日益背离，现代艺术中精英与大众的矛盾就长期存在，这也导致了艺术创作、传播与收藏的各阶段都产生了深刻的变革。随着国际交往的日益便捷，艺术中心作为艺术市场的交易中心与重要的艺术平台的话语权所有者，比以往历史上的任何时期都起了更大的作用。当我们回顾伦敦在这十几年来中所走过的发展道路，可以发现，其创造性地形成了一个艺术团体、艺术媒体与艺术收藏三家“共谋”的艺术格局。一方面，具有雄厚财力基础的艺术收藏者，通过赞助的形式扶持当代艺术的创作，另一方面，其所资助的艺术机构与媒体的结合，又能够在艺术发展的初始阶段，通过赋予其社会影响力来形成事实意义上的艺术推广，从而在创作与收藏之间形成合力。同时，这种成功所产生的示范效应则进一步加强了以特纳奖为代表的伦敦话语权的公信力，稳固了特纳奖对于艺术潮流的指导作用。特纳奖，当这一针对英国本土的艺术实验的奖项日益提高国际效益时，便促使了英国艺术的升温，随着英国艺术的回温，特纳奖又更能够追逐于国际艺术潮流中最受瞩目的艺术家之间，同时也给其他更多的艺术家以展示自我的机会。直

至近年以来，虽然面对着以弗雷兹当代艺术博览会为代表的一批新兴的艺术经营力量的挑战，但是泰特美术馆仍然是英国当代艺术中不可动摇的力量之一。而以泰特美术馆与特纳奖为代表的英国当代艺术的国际化努力，也正小心谨慎地游走于私有领域和公共领域之间的敏感地带，以一种将公众机构的庄严性与新艺术的不可预见性的完美结合模式，来继续主导面向国际的，对于新奇、前卫的艺术探索。

Just as "Keynesian Economics" were put forward after the war to fight "Marshall Plan" led by US, the British contemporary art development since 60s in 20th century is an attempt in the field of art in Europe which emphasizes maintaining imperial nostalgia and British leading status in Europe with a slogan of European independence. Certainly, it is not appropriate to link the British contemporary art in a civil form to the governmental policies. The rise of Tate in itself is a "Walk alone" influenced by the negative effect of its investment failure under the pressure of the cut budget of the Conservatives led by Mrs Thatcher. However, after gaining some effect by running in a civil way, Tate, with the change of British social cultural environment, has undergone a synchronous conversion of cultural identity and the contemporary art it is managing.

The decade during which Tate has been developing is the one when a bunch of artists that Tate respectfully recommended has turned from provocateurs in contemporary art to a sort of classic and enter the history. Since the end of the 70s of the last century, western economy has prospered unprecedentedly, which caused the expansion of western consumer culture. McDonald's, pop music, soap opera have penetrated every corner of the world together with the capital. Consumer culture aroused that is no longer the hurt after the Vietnam War but an identification of Hippies culture of the 60s. On the other hand, the sequel of spiritual scarcity that Hippies brought about has become more and more obvious. In terms of art, the spiritual request of abstract expressionism and the public needs for Pop art has used up all the creativity in the field of "minority" and "majority". As a result, there is a lack of impetus of creativity and renovation, and the advancing of art trend has lost its interest to be new but just change the identity of the predecessors.

As a matter of fact, the generation of YBA artists, in the angle of the genetic method, chose

such a challenging way to create, which in itself is an adaptive act in the condition that art market and art activities are both recessive. Media and the promotion of art collection have such a great effect on the popularization of YBA that some critics are still viewing as a joint promotion of media and art dealer up till now.

During the development of London in over a decade formed an innovative situation that art organizations, art media and art collectors have been working together. On one hand, financially strong art collectors support the creation of contemporary art by sponsoring. On the other hand, the combination of the sponsored art organizations and media implement an art promotion with their social influence at the beginning stage of art development, which create a joint power between creation and collection. This example effect strengthens the public credibility of critics in London represented by Turner Prize and thus solidifies its role as the leader of art trend. Turner Prize helps to heat British art while this experiment aiming at British local art is raising its international influence. Moreover, with the heating of British art, Turner Prize manages to be chased by the artists that are paid most attention to in the international art trend and also it provides opportunities for more other artists to give themselves a full play.

(All images provided by the Tate Gallery)

泰特现代美术馆大厅

泰特美术馆的前世今生

Tate Gallery Yesterday and Today

□编译：龚莹滢 Translated and Edited by Gong Yingying

The original Tate Gallery, at Millbank in London, opened in 1897. Its official name was the National Gallery of British Art, but it became popularly known as the Tate Gallery, after its founder Sir Henry Tate.

提到英国的当代艺术，一个绕不开的话题肯定是“泰特美术馆”(Tate Gallery)——这个在1897年以泰特爵士命名的艺术圣地，不仅仅聚敛了英国艺术的历史，更收藏了英国艺术的历史，甚至预示着世界艺术的未来。

早在20世界最初的10年，一向执着于英国本土传统艺术收藏的泰特，开始把关注的目光转向世界，并于1917年开始正式展开对世界现代艺术的收藏。伴随着当代艺术在上个世纪的风云变幻，视觉的刺激和观念的突变不断撞击着我们曾经对艺术的定义，这也使得泰特美术馆终于在上个世纪80年代决定另行开设一座新馆，专门针对新世纪背景下不断涌现的现、当代艺术，这就是后来伦敦最受欢迎的美术馆：泰特现代美术馆(Tate Modern)，而老泰特则更名为“泰特大英美术馆”(Tate British)。旧址基础上的泰特大英美术馆，依然紧扣传统，缅怀着英伦过去500年里艺术的辉煌历史；但泰特现代美术馆则背道而驰，成为世界现当代艺术最前沿的实验场和见证者。但无论如何，新老泰特都无疑是英伦最重要的艺术机构，现在，这两个美术馆平均每年迎来送走的观众都超过600万。2000年，跨越世纪之门的泰特更摇身一变，成为四个分身，除了位于伦敦的泰特大英美术馆和泰特现代美术馆之外，还有泰特利物浦美术馆(Tate Liverpool)和泰特圣·爱斯沃美术馆(Tate St Ives)。他们分别从各自不同的艺术角度，共同勾勒着泰特美术馆的前世今生。

值得一提的是，尽管欧洲的当代艺术曾经一度萎靡，但这并没有影响泰特现代美术馆，这个新兴的艺术机构受公众青睐的程度。仿佛现代艺术最初被社会排斥摒弃的阴霾已经被时间一少而空，哪怕当代艺术越来越变本加厉地超越我们对艺术的理解范围。自2000年5月开幕以来，泰特现代美术馆已经接待了超过2200万人次的参观者，而这个数字还在不断的累积中。

将艺术天平向现、当代倾斜的泰特现代美术馆，一方面针对20世纪的现代艺术展开了系统的收藏，毕加索、马蒂斯、蒙德里安、达利……一批在艺术史上赫赫有名的艺术家以及他们的作品，被纳入其中。最初，泰特现代美术馆按照艺术史发展的逻辑和顺序来展示作品，力图还原艺术的进程本身。但有趣的是，这样的规则很快被打破，这个从一开始就与思变联系在一起的新型美术馆，将好不容易建立起来的作品秩序打乱，不再按照传统的编年史，以时间顺序来陈列和展示这些价值非凡的艺术品，或许常规的、线性的描述，不足以展现艺术的生命力和泰特自身的独特见解。因此，这些艺术品被重组，按照四个不同的主题：“历史—记忆—社会”、“人像—行动—身体”、“风景—材料—环境”以及“静物—实物—真实生活”，以艺术本身形式和观念地不同而分别呈现在眼前。现在，它们作为美术馆的常设展览，分别摆放在泰特现代美术馆三楼和五楼的展厅中，而中间的四楼展厅则展出一些临时性的大型展览。在美术馆负责人尼古拉斯·塞罗塔(Nicholas Serota)看来，展示方式的全新变化，将为艺术的解读带来深远的意义。我们可以于某一个特定的时间和空间中，与围绕着一个既定主题下的艺术相遇，

#1

#2

而它们则来自不同的时空。于是，时空交错中艺术自身的变革、内化或冲撞，都在微妙的关系中跃然纸上，而当视觉之旅在四个板块里的500多件艺术作品中徘徊时，我们将获得的是无限的感触和思考。五年中，泰特美术馆对这些艺术品的陈列进行过多次的调整，按照风格和思潮重新归类。最近，这样的调整还令很多原来没有和观众见面的艺术作品得见天日。例如波普艺术先驱之一、著名的美国艺术家罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)1963年创作的《Whaam!》，除了1999年展出了一次以外，就一直在泰特的仓库里沉睡。现在，这些一直被尘封的艺术品又回到我们的视野之中。而更令人感到欣慰的是，近百件在收藏之初备受争议的作品，也借此机会复活，例如出自女权主义艺术家组织“游击女孩”(Guerrilla Girls)的《反驳》、“立体派”创立人之一、法国画家乔治·布拉克(George Braque)的《台球桌》、美国当代艺术大师维托·阿孔齐(Vito Acconci)的《房间位置》，以及弗朗西斯·皮卡比亚(Francis Picabia)和阿尼什·卡珀尔(Anish Kapoor)的作品，它们在引起一阵轩然大波后就被冷藏起来，而现在，他们又在泰特现代美术馆中活跃起来，向我们讲述

着那一阶段艺术自身的精彩纷呈。

事实上，这一系列的调整不仅仅对习惯了传统陈列方式的观众来说，是一个全新的视觉挑战；对美术馆本身而言，更是一种冒险的尝试。而这种尝试还将继续进行下去。在这个大胆行径付诸实践之前，泰特现代美术馆已经筹划了很久。早在泰特现代美术馆开馆之初，一些风格和样式不够明确的作品难以被准确的归入到某一个主题中去，它们被勉强地穿插在不同的展厅。这让泰特现代美术馆曾一度陷入尴尬的境地，甚至引来争议。美国评论家杰德·珀尔(Jed Perl)甚至嘲讽到：“这个空间里充满了法西斯式专制的噩梦，泰特现代美术馆就这样硬生生地扭曲了当代艺术！”因此，对于泰特现代美术馆来说，什么能代表泰特的收藏，什么是公众的需要，什么是艺术的原貌……就成为一个至上的关键性问题。现在，在泰特美术馆新近的调整中，常设展览调整为按照四个“主义”来呈现。而泰特现代美术馆一直希望通过对艺术品的收藏、整理、陈列，对当代艺术展开新的梳理、定义和解读，在见证和书写当代艺术发展史的同时，提升美术馆自身的影响力和权威性。

泰特的光环，不仅仅来自美术馆本身，还有一个重要的因素，那就是泰特美术馆一手打造了今天享誉全球的“特纳奖”(Turner Prize)，这个设立于1984年的艺术奖项，在短短的20多年中，推出了一批重要的当代艺术家，当YBA(Young British Artist)在世界各地的艺术机构中备受推崇，成为横扫国际的一块王牌时，我们不得不看到泰特美术馆在背后所起到的推波助澜作用。如今，泰特美术馆的运作资金，大约50%来自英国政府，其他则来自门票、印刷品，以及各界的赞助。与此同时，泰特美术馆从77000多名会员这个庞大的人群中增收的部分会费，也是一笔不可小看的数目。当然，他们的会员可以得到一些参观的特权。

今天，如果你身在伦敦，在夜色中游走于泰晤士河畔，那么，你肯定很难不去关注这道风景线——在横跨泰晤士河千禧大桥的一段，与圣保罗大教堂隔岸相望，一个被褐色砖墙覆盖的建筑以及高耸的大烟囱——这就是泰特现代美术馆。两名年轻的瑞士建筑师Jacques Herzog和Pierre de Meuron，以天才般的想象力把原本巨大宏伟的发电厂改建成了这座当代艺术的圣殿——现在，总面积达到3400平方米、约7层楼高的大厅曾经是存放发电机的地方，由此，这个世界上目前为止没有任何一个美术馆可以媲美的大厅由此得名“涡轮大厅”。在这里，可以举行千人的聚会以及陈列艺术品，同时也是参观者进入美术馆的集散地。在主楼的顶部，加盖的两层楼高的玻璃盒子，成为供公众休憩的咖啡厅，在那里，可以俯瞰泰晤士两岸的伦敦美景。更重要的是，这样的设计从整体上为美术馆内部空间提供了充足的自然光线。

从泰特现代美术馆出发，沿着泰晤士河，每四十分钟就会有船游走于新老泰特美术馆之间。很难想象，横跨两个世纪，泰特带给我们的，不仅有历史的积淀、有当下的新奇，还有未来的憧憬。无论如何，当我们在新老泰特之间游走的时候，伴随我们的不仅仅是这个艺术机构的前世今生，更是艺术的过去与未来。On

(All images provided by the Tate Gallery)

#3

#4

- #1 悬挂在一个房间的楼阁1 装置 克里斯汀娜·伊格雷西亚斯(Cristina Iglesias)
- #2 深渊 装置 2005 多丽丝·塞尔多(Doris Salcedo)
- #3 皆不是 装置 2004 多丽丝·塞尔多(Doris Salcedo)
- #4 装置 2003 多丽丝·塞尔多(Doris Salcedo)