

双年展艺术价值及现实意义研究

——探讨如何让“艺术长沙”点燃一座城市

刘敏

(长沙文化艺术展览中心(长沙美术馆), 湖南 长沙 410000)

【摘要】双年展是现当代国际上较高级别的一种艺术盛会和呈现当代艺术前沿发展最新面貌的窗口。现在的双年展被赋予了更多的艺术价值和城市内涵。“艺术长沙”正是因时而生的在本土产生和形成的双年展活动。其对长沙现当代艺术的发展有一定的推进作用,需更深刻更客观的分析。首先,政府介入来策划和组织以“艺术长沙”为点的城市文化艺术圈。其次,要有固定的艺术场馆作为活动场所。再次,需要优化“艺术长沙”双年展的产业链和营销模式。

【关键词】双年展;“艺术长沙”;艺术价值;城市内涵;市场经济利益

双年展是现当代国际上较高级别的一种艺术盛会和呈现当代艺术前沿发展最新面貌的窗口。同时,通过活动展示艺术家作品来体现当下艺术潮流和创作趋势,对现当代艺术起到一定的引领和风向作用。近年来,我国的双年展发展也是日趋兴盛,这是经济发展的必然所趋,也是人们对美好生活向往的重要体现。一个成熟而优秀的双年展必然会对其整个城市的经济建设、文化交流、公众教育、艺术机构和学术研究等各个方面都起到无言以说的重要作用,有时甚至可以成为一座城市文化发展的编年史。

一、双年展的艺术价值及现实意义

从国际上来看,现有的著名国外双年展有威尼斯双年展、匹兹堡卡内基国际艺术展、巴西圣保罗双年展、卡塞尔文献展、悉尼双年展、哈瓦那双年展、伊斯坦布尔双年展、约汉内斯堡双年展等等。同时,近年来在国内也逐渐兴起了“艺术长沙”双年展、上海双年展、南京国际双年展等等。可见“双年展”作为一种艺术体制越来越被民众所接受,而且越来越成为一座活力城市所具有的艺术活动代表。

双年展发源于意大利,发起人是当时威尼斯的市长里卡多·塞瓦提可(Selvatico)。其发展最早是源于1887年选择在市区公园里举办了第一次全国性的绘画雕塑大展,这是具有开创性的举措,此次展览得到了工业主和金融家的赞助支持,并共展出了1000多件优秀作品,并通过销售作品获得了一定的利润,这极大鼓舞了市长和投资者们,于是在1894年成立了“双年展基金会”。1895年举办了第一届双年展,期间20多万的参观者,并在516件参展作品中有186件被卖出,销售额达到360000里拉,对整个城

市来说无疑是宣传推广和经济增长的有效手段。能参展威尼斯双年展是对艺术家和艺术作品的巨大肯定,这相当于艺术节的“奥林匹克”,艺术家可以通过展览向全世界展示自己的艺术观点和艺术价值,是一个有效的展示平台。

现在的双年展被赋予了更多的艺术价值和城市内涵。包括近些年国内一些城市举办的双年展,往往是将自己城市的文化内涵赋予其中,通过整合相关城市资源,将文化理念和艺术创作通过策划者的构思来呈现并形成城市记忆。所以在双年展的主题和参展作品选择上是非常重要的,特别做为双年展一般是两年一次,在整个活动的延续性上还是要具有一定的连贯和呼应。双年展对城市艺术的推动作用巨大的,会联合并邀请当下国内、国外的优秀艺术家来参展,会使整个城市的艺术创作更具有活力。同时,双年展的举办又以城市各方面资源为基础,受当地的艺术机构、艺术家、政府扶持、经济金融、国际化程度、城市交通、市民文化程度和学术研究等息息相关。所以,目前国内有双年展的城市都是相对经济、文化活跃度较高的城市,这无疑也是艺术家对这座城市的认可。当然,我们也可以看到,国外的双年展已经是比较成熟了,还带动当地经济、文化各个产业发展。中国双年展发展时间不长,并受许多制约因素影响,其中存在的问题主要有三方面:一是资金缺乏,如何筹措资金,是通过政府支持,还是企业等赞助,无论哪种方式在刚起步的阶段都是存在一定的难度。二是双年展还没有形成清晰明确的执行规律,缺乏规范系统的运营,常常因各种原因中断,需要有效和健全的科学机制来实施。三是缺乏软硬件都齐备的美术

馆场馆做支撑,专业的展览空间和设备技术等等缺乏是导致双年展客观中断的重要原因。在目前的双年展的筹办中如何克服这些所存在的瓶颈,这是国内举办好双年展所要亟需解决的事情。

二、长沙本土的“艺术长沙”双年展

长沙是一座具有悠久历史的文化名城,生活在这里的人自古就有“敢为人先”“刚劲务实”的湖湘性格。国内近年的城市双年展已经举办了很多届,比如上海在1996年便由上海市文化局、上海美术馆举办了第一届双年展,前两届的双年展名字里还是“美术”,称为美术双年展,后来才演变为“上海双年展”。“双年展”在现在城市发展中起到的文化推动影响还是非常重要的。

“艺术长沙”正是因时而生的在本土产生和形成的双年展活动。其对长沙现当代艺术的发展有一定的推进作用,需更深刻更客观的分析。其变迁如下:

从表格中我们可以看到,“艺术长沙”双年展从2007年起就是主要以当代艺术的参展艺术家为主,这也正是符合长沙这座城市具有的时代性和开放性的文化性格特点。每两年一届的“艺术长沙”迄今为止已举办了七届。这七届双年展有变化和发展,也存在机遇和挑战。

首先,从这几届主办方的变化可以看出政府越来越重视和关注此项活动。从第一届的主办方由湖南省博物馆、湖南经济电视台、湖南省谭国斌当代艺术博物馆举办,经费来源主要是由谭国斌自己筹办方式到2019年由长沙市人民政府、湖南广播电视台、湖南省博物馆主办,经费来源也是出现了政府拨款的方式。由此可见,“艺术长沙”双年展正以一个城市文化窗口的形式对外展示和呈现。现当代的市民对文化的需求和艺术欣赏也越来越倒逼政府对文化的倾注和建设。在“艺术长沙”双年展的

名 称	主 题	主办方	参展艺术家
2007“艺术长沙”	生逢其时,当代艺术持续高温	湖南省博物馆、湖南经济电视台、湖南省谭国斌当代艺术博物馆	方力钧、王音、李路明、毛焰、李津
2009“艺术长沙”	惊艳登场,当代艺术走出低迷	湖南省博物馆、湖南经济电视台、湖南省谭国斌当代艺术博物馆	岳敏君、隋建国、曾浩、他们组合、杨福音
2011“艺术长沙”	主题为“解离”、强调学术,探索展览的意义与深度	长沙市人民政府、湖南省博物馆	毛旭辉、张晓刚、展望、马六明、陈文波、赵能智、陈蔚、段建宇、马秋莎、王光乐
2013“艺术长沙”	属性确立,承担起公共文化责任	长沙市人民政府、湖南省广播电视总台、湖南省文物局	周春芽、郭伟、丁乙、向京
2015“艺术长沙”	连接中国的桥	长沙市人民政府、湖南广播电视台、湖南省文化厅	弗朗切斯科·克莱门特、王广义、王友身、朱加
2017“艺术长沙”	跨越十年的当代艺术征途	长沙市人民政府、湖南广播电视台、湖南省博物馆	安东尼·葛姆雷、何多苓、庞茂琨、萧昱、袁武
2019“艺术长沙”	经验与策略	长沙市人民政府、湖南广播电视台、湖南省博物馆	罗中立、李津、段建伟、刘庆和、武艺、杨茂源、何岸、王迈、傅瑶、梁远苇

发展上，我们也可以看到，经费始终是制约双年展能否成功举办，并是否能具有持续性和影响力的关键所在。经费来源在所有的双年展的发展上都是至关重要的问题，没有充足的经费，再好的艺术活动计划都是“空中楼阁”。在以往的其他城市的双年展的经费中有些是来源于商家的活动赞助和企业的赞助投入，这部分经费虽然是可观的，但是没有持续性，导致在后续的筹款上面总是面临资金的窘迫。所以，如果政府能将“艺术长沙”双年展纳入为城市的一项重要年度活动，纳入财政预算。并聘请知名的策展人为活动谋划，相信这项活动在政府的支持下必然会发展的更好。

其次，参展艺术家的不断增加。由首届的五位当代艺术家方力钧、王音、李路明、毛焰、李津，到后来罗中立、李津、段建伟、刘庆和、武艺、杨茂源、何岸、王迈、傅瑶、梁远苇的数十位艺术家的吸纳及同台展出，并以三个主展区加多个外围平行展的同时呈现，我们可以看到，“艺术长沙”双年展随着每一届的成功举办，其影响力也在无形的变大。从艺术家的选择上从以往的国内艺术家到国外优秀艺术家的加入，将“艺术长沙”的舞台越来越开放，越来越多样。从艺术呈现的种类上从刚开始的绘画类艺术扩大到雕塑、装置、影像等各类艺术形式，“艺术长沙”

也越来越丰富和精彩。并且在展览的创意性、学术性和传播性上都得到了国内外的高度认可。比如双年展中向京的作品就是通过女性人体雕塑来从女性角度关注人类生存和人性的思考。在“处女系列”“身体系列”“全裸系列”的作品中就是创作于在三个不同阶段，具有一定的时代特点和现实意义。周春芽则是将中国的笔墨文化与西方油画技法集合在一起，并具有创造性的将传统艺术与当代艺术相融合。还有朱加在影像艺术上的探索式表达，特别是注重对技术的新运用和探索。可见在参展艺术家的选择上还是极具当代时代特点的，甚至都是当代创作的时代先锋艺术家群体。

再次，活动规模和社会影响力逐年上升。“艺术长沙”将原本的一个小型的群展的活动逐渐发展成一个城市的大型文化活动。从一开始只有国内少部分的艺术家、评论家、收藏家等参加，逐渐发展成现在目前国内外相关艺术家、知名学者等等涵盖各行业人士都参与的巨大艺术盛会。并通过这样的盛会带动交流和互动，并推动当代艺术的前进式发展，是具有浓墨重彩的文化历史性意义。特别是在中部城市的长沙能突破地域瓶颈带来文化影响力，这是非常难得的。

当然，目前的“艺术长沙”主题性更强，学术性更浓，影响力更大，但在发展迄今为止也是存在许多

问题的。这些问题也在制约着“艺术长沙”的进一步发展和推动。一是由于为了保证活动的学术性和持续性,保证其高品质和高水准的活动影响力,在资金投入上从一开始就拒绝了商业投资,因此,在资金筹集方面就靠发起人谭国斌先生的自筹,所以在举办了两届后就出现了入不敷出的尴尬局面,迫切的需要政府的资金介入。这也是直接影响活动持续性和影响力的根本。所以是否要开放性的吸纳资金注入也成了现实问题;二是长沙相较于北京、上海、成都、广州等当代艺术活跃地区还处于相对滞后洼地,“艺术长沙”的兴起和延续举办无疑能形成无形的艺术推手,提升城市文化宣传力和艺术活跃度。三是活动初创阶段专业人士的缺位,组委会的构架暂未形成,活动经验不足,导致团队服务和研究活动相对滞后,影响活动的整体效果。

三、如何让“艺术长沙”点燃一座城市

我们从威尼斯双年展可以看到双年展是一个多艺术学科综合性的艺术展览活动,对整个城市发展具有巨大的影响力。目前国内先后也发展了广州三年展、北京双年展、南京三年展、成都双年展等等,这些双年展的产生地点多是在发达的一线城市,所以可见双年展也是城市发展水平的一个折射缩影,能提升城市的文化高度和知名度,并且能带来一定的市场经济利益,拉动城市GDP增长。综上所述,“艺术长沙”要对城市的发展起到促进带动作用,真正点燃一座城市,可能还需从以下几个方面着手。

首先,政府介入来策划和组织以“艺术长沙”为点的城市文化艺术圈。让“艺术长沙”和“文化长沙”“旅游长沙”“红色长沙”“电影节”“非遗节”等等形成联动,以文化立市,形成文化辐射点,吸引观众和游客,提升城市商务机会和经济效益,并将“艺术长沙”纳入城市文化发展的长远战略中。同时,每届双年展能吸引几百名的艺术家、批评家、评论家、收藏家、画廊和各类媒体齐聚于此。这就需要城市具有相当的包容度和开放度。这一切的基础还是源于政府能否提供一定的资金注入和形成官方的组委会、策划团队来进行活动操盘。正如“艺术长沙”既然推出就已经形成了一个城市品牌,相当于已注册成功的城市商标,无论活动的成功与否,对外已形成了一个城市品牌形象。所以,稳定的资金投入和专业的团队运作是真正让“艺术长沙”成长的必需血液。

其次,要有固定的艺术场馆作为活动场所。目前国内的艺术场馆建设还是远远跟不上文化的需求。近几年,虽然长沙相继也修建了一些美术馆、艺术馆,

但一个具有品牌影响力的活动需要有固定场馆做支持。就像“艺术长沙”的活动期间,会形成许多的商业经济链条,有“内循环”模式和“外循环”模式。

“内循环”模式可以理解为有艺术家、拍卖行、收藏家形成的;而“外循环”模式则是衍生的衣食住行、娱乐消费、旅游观光等等。如果有固定的场馆举办此项活动,在活动后还能继续延续活动的热度,完成对优秀艺术家和优秀艺术作品的持续推送。同时,也能保证文化输出的连贯性,特别是对“艺术长沙”的文化品牌有了实体场馆作为支持,对宣传和美育教育的开展更加便捷。

再次,需要优化“艺术长沙”双年展的产业链和营销模式。一个成熟的双年展在其活动的过程中是有艺术创作者、艺术机构、拍卖行、收藏家等整个产业链的,有经济利益的产生。那么,如何使产业链更规范化,这需要优化产业链,使艺术家在活动中获得与其对等的艺术收益的同时,又不能存在过多的虚假炒作。既要保证活动的延续性,能使它“活下去”,又要保证其艺术价值的真实性,才能使活动不因逐利而变味。对于“艺术长沙”的产业链和营销模式研究是一个是解决其“活下去”和“玩的好”的重要课题。“艺术长沙”双年展的营销模式涉及艺术学、经济学、营销学、社会学、心理学等等各类学科。目前,有的双年展引入了策展人制度,还需要结合自身的本土文化和消费模式研究。“艺术长沙”要打造属于自身的一套完整科学的产业链和营销模式,不能完全依靠政府的官方宣传和推广,需要制订匹配自身发展的战略计划,主动出击,这里就需要引进专业的营销团队来进行推广。

总之,“艺术长沙”的建设和发展之路还很漫长,如何让双年展之花在长沙这片沃土上开出艺术和经济之果,这不是一朝一夕短时间就能完成的,需要在政府的助推和社会的共建下探索出独具魅力的“艺术长沙”之路。

参考文献:

- [1]《上海2006年双年展意义建构——以策展方与媒体为立足点》.赵慧
- [2]《中国双年展本土营销模式研究——以上海双年展为分析案例》.黄欢.上海大学影视艺术技术学院.2010年4月

作者简介:刘敏(1982年3月-),女,湖南省吉首市人,土家族,研究生,硕士,中级馆员,研究方向:陈列展览设计。