

Arts evaluation

国际当代艺术展9月6日开幕

国际当代艺术的首次亚洲盛会

上海艺术博览会

“上海当代”是宣言和里程碑

——访“上海当代”艺术总监皮埃尔·于贝尔

本报记者 邱家和

在“上海当代”开幕前夕,于贝尔在接受记者专访时对博览会的圆满成功信心十足,他相信,博览会将是一个宣言、一个里程碑,第一届博览会肯定会成为世界上最真实、最丰富地反映亚洲艺术面貌的博览会,而经过5年到10年的努力,“上海当代”可以办成世界第一的博览会。

当代艺术可以比肩欧美

于贝尔指出,他的信心首先来自亚洲与中国。这次应邀参与博览会的虽然是全世界的画廊,但我们的侧重点是亚洲。过去5年世界上经济发展最快的是中国,中国的艺术市场也在快速增长,以中国为中心的亚洲当代艺术越来越重要,可以跟欧美的当代艺术并驾齐驱。

在中国,近年来画廊大量涌现,现在的北京可以说是全世界画廊最多的,其展览面积也超过了纽约最大的画廊。当然这样的繁荣未必意味着艺术创作的质量上升,但至少艺术活动的活跃会刺激当代艺术的发展。而上海的商业环境、城市气息与文化氛围,则使我们选择了上海,上海的城市气息、文化,最接近博览会所带来的文化,同时,上海的魅力,使其成为最吸引全球眼光的城市,全球的收藏家乐于到上海一游。

我们采用另一种标准

作为博览会的艺术总监,于贝尔透露,“上海当代”挑选画廊有一套独特标准,那就是把侧重点放在艺术家身上。他指出,全球的博览会都选择画廊,各地的展览因此都面目雷同,所以我们选择另一种标准,侧重亚洲、侧重艺术家,在最后敲定展品时也是根据艺术家而不是画廊的实力。

于贝尔多年来一直关心发展中国家包括亚洲、南美、非洲的当代艺术,特别是在博览会的筹备期间,走访了许多艺术家的工作室。他透露,他在亚洲各地都有“艺术大使”,每到一地都由这些大使陪同走访当地的艺术家的工作室,尽可能地多看作品。他所看的作品远远超出了实际列入展览的数量,因为他希望展示一个真实的亚洲艺术的面貌。他还特别指出,国际一流的博览会往往有专门的委员会挑选展品,那些掌握生杀大权的专家从来不和艺术家面对面交流,因此他确信,“上海当代”是目前在国际上唯一一个如此丰富地展示亚洲艺术面貌的博览会,一定会赢得国际藏家和专业人士的肯定。

有望成为世界一流

于贝尔表示,我用策展人的观点看作品,但与美术馆的策展人不一样,我是商业策展人,我的目标有两个:一是发掘亚洲的艺术资源;二是要让大众了解艺术。我的策划要考虑社会大众,尽管大众对当代艺术有一个接受的问题,但我们只要把当代艺术的真实面貌展示给大众,大众总是会接受的。他认为,博览会不但会改变大众的艺术观点,也会影响亚洲的艺术市场,影响亚洲的经济。他相信博览会会带出新的藏家,带来国外的收藏家,许多从未买过亚洲艺术品的藏家会受到影响。同时,中国藏家目前还未承担起重要作用,但也会变得很重要。

于贝尔坦言,博览会规模很大,又是第一届,很困难,工作很多,不过他确信,今后5年应该成为全球最好的艺术博览会。他还指出,今后5年对上海的发展也将是举足轻重的,上海将与北京的艺术市场形成竞争,中国艺术总体上会成长。在这样的竞争中有一些足以影响博览会发展的外部因素,就是艺术品进口的关税要下降,博览会艺术品的审查要宽松。目前有许多美国的大画廊,还有跨国拍卖巨头佳士得和苏富比,都会对博览会采取观望的态度。如果这个因素能够改善与克服,博览会也许会不止于亚洲之选,有机会成为世界第一的博览会。

要有艺术史的观点

于贝尔坦承,与亚洲、东南亚艺术家接触,难度在于文化差异,他刚开始时无法接受,因为已经习惯了西方的眼光。他与中国艺术家就有10多年的交往历史,从海外的中国当代艺术家在接触到中国本土的当代艺术家,收藏中也包括中国当代艺术家的作品。在这个过程中与中国艺术家周铁海相识相知,一起促成了“上海当代”的创办。这次博览会周铁海作为他的“大使”,帮助于贝尔挑选中国艺术家和作品。于贝尔称赞他很客观,尽管有他不喜欢他的作品。周铁海自己也是艺术家,因此他只把作品交给我来看,帮助我,由我来做选择,也由此承担责任。这就像一个收藏家,自己的收藏最终还是自己做的。

本报记者 邱家和 杨琳

首届上海艺术博览会国际当代艺术展(简称“上海当代”,ShContemporary),作为亚洲目前最高标准的国际性艺术博览会登陆上海,中国、亚洲乃至全球当代艺术领域将迎来新的机遇,新的里程,博览会由上海市国际文化传播协会、上海艺术博览会组委会、东上海国际文化影视集团以及意大利佛罗伦萨会展集团共同主办,将于2007年9月6日至9月9日在上海展览中心隆重登场。博览会展期4天,是这个亚洲最

高规格的国际性当代艺术品交易会。来自亚太地区及顶尖国际市场的129家优秀画廊参展,其中123家被列入博览会“精选画廊”名单。参展画廊根据自己的展览需要来决定展位的大小,展出自己代理的艺术家作品。值得关注的是,展会还精心策划了两个特别单元,分别是“杰出艺术家”和“惊喜的发现”,在整个展馆的中心位置为艺术家提供免费展示空间。其中,“杰出艺术家”单元隆重推出亚洲当代艺术家中的佼佼者,分别为16位艺术家准备了16个空间;而“惊喜的发现”单元,则重在推荐优秀的新艺术家,共有20个空间展出20

位新艺术家的作品。博览会主办方之一的意大利佛罗伦萨展览集团,是欧洲展览业巨头,成功举办过各类国际性大展以及著名的佛罗伦萨艺术博览会。佛罗伦萨展览集团还找来两位国际当代艺术界赫赫有名的专家洛伦佐·鲁道夫(Lorenzo Rudolf)先生和皮埃尔·于贝尔(Pierre Huber)先生作为合伙人。鲁道夫先生曾经担任上世纪90年代巴塞尔艺术博览会的总监,把巴塞尔艺术博览会成功打造成“世界博览会之冠”。于贝尔先生则是世界排名前20位的著名艺术收藏家,90年代初就开始关注中国

当代艺术,发掘并扶持了众多中国当代艺术家。他近年来特别关注亚洲当代艺术,是博览会的艺术总监。另外他们还请来中国著名当代艺术家周铁海先生作为博览会顾问,担任其亚洲总监。这个由世界顶尖专家组成的强大团队,将把“上海当代”打造成为亚太地区甚至全球当代艺术展会中的旗舰。业内人士认为,博览会将成为吸引全世界优秀艺术家、经纪人和收藏家竞相关注的新焦点。过去几年中,中国当代艺术以及亚洲当代艺术迅速发展,当代艺术市场不断强大并迅速崛起,随着亚洲中上水

平富有群体的急剧增长以及艺术品投资转向亚洲当代艺术(中国、日本、印度等),都说明在亚洲范围内不断寻找发展和成长的新市场,已经成为历史的必然。虽然整个亚洲艺术都在蓬勃发展,但是不可否认的是,当今的全球艺术市场关注的仍然是欧美市场,换言之,虽然亚洲具备了全球化的当代艺术,但国际化的艺术市场尚付之阙如。因此,上海艺术博览会国际当代艺术展的举办,无疑为全球当代艺术市场开拓了一个新的领域和新的商机,有望带来中国以及亚洲当代艺术的国际性市场的整合。

王度在博览会上为上海秤重

本报记者 杨琳

《上海:体重4500公斤》,这是著名旅法华人艺术家王度在“上海当代”艺术博览会上推出的装置艺术作品,将在博览会的“杰出画廊”单元展出。艺术家试图通过用机器来看世界的方式,将现象还原,具有强烈象征性和颠覆性。

作品是艺术家特地为此次博览会创作的,由5万张大小不一的照片组成,重达4.5吨,相片累计面积达1万平米,所有相片将直接运到博览会现场组装,直接从地面向上叠加而成一幢幢房子形状(见作品的效果图)。王度向记者透露,这5万张照片是由10几个人拿着相机在上海的大街小巷拍摄而成,内容涵盖了上海的城市生活、楼宇建筑、酒店宾馆、行人车辆、花卉树木等各种物体和事件,无一雷同。展览空间的墙面和地面全部由这些被切割成“马赛克”大小的相片贴满,呈现出“像素”效果,从另一层面揭示了数码相机充斥人类生活的现象,寓指当前图像泛滥的世界,电子革命被打下了图像万能的烙印。王度解释,我们生活在一个多姿多彩的世界里,我们可以看、可以用相机去拍摄,用镜头去记录。然而,有一种现象,那就是很多的人和事都会从我们的眼下滑过,是我们可看却不可窥视的。它们往往被忽视、被遗漏、被视而不见。就算是摄影师,他们所

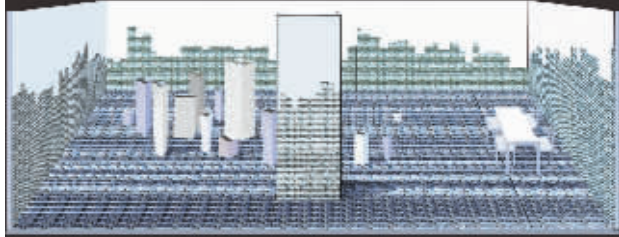

本报记者 邱家和

“上海当代”已经万事俱备,只待开幕的那一刻,此时此刻,作为这个博览会最初的策划者之一,周铁海却被来自全球各地的朋友们的各种要求所包围,没有时间展望其成功揭幕的光明前景,更没有时间接受记者的采访。不过,我这个采访题目还是打动了她,使他从百忙中找到片刻的闲暇,对我侃侃而谈。

上海要有自己的“机场”

中国当代艺术从上世纪90年代出生伊始,就像婴儿离不开奶妈一样离不开国际市场,这有许多经典的论述和精彩的故事,而周铁海则亲身经历和体验了其中的酸甜苦辣。他在1996年拍了一部名叫《必须》的黑白短片,就刻画了当年的窘

效果图

拍摄的镜头也都是经过聚焦,经过筛选和曝光后的场景。作品通过无目标性状态下的抬手拍摄,将那些瞬间发生、不易捕捉的现象还原。

在这次博览会上,王度将携3家画廊的宠爱于一身:美国纽约的Arndt&Partner画廊、法国巴黎的朗·格丹画廊(Laurent Godin Gallery)和比利时布鲁塞尔的Baribuan-Francey画廊,都把王度作为所推介的主要艺术家甚至是唯一艺术家,后两家画廊将共同推出其最新装置作品,除了《上海:体重4500公斤》之外,还有另一件装置作品《美国模式》将在“杰出艺术家”单元亮相,表现得仍然是王度一贯的关注点——媒体。他曾经说过:“媒体,就是空气,就是血液,它几乎就是我们生活的一切。”整个作品1组5件,全部由白铜制作而成,白铜似银而显厚重,巨大的白铜报纸被揉捏成团,每个铜团最高部分高达2米,体积庞大,耗资150多万元。王度告诉记者,这个作品无论从观点、材料、形式上都有了很大的突破。

1990年移居法国的王度一直置身于国际艺术前沿,创作了众多令国际艺术界瞩目的作品,如《身体工程》、《纸上谈兵》、《议院策略》、《一次性消费》、《阅兵式》、《我的报亭》、《无可奉告》、《时空隧道》、《世界市场》等。包括广告和宣传的信息图像就是王度的题材,报纸、信件、电子邮件、电视和电脑屏幕上的画面,所有这些信息都涌入王度的工作室,他吸收它们,揉捏他们,消化它们,再处理它们。王度的宣言是:“我要成为一个媒体”!

上海有了自己的“机场”

——访“上海当代”亚洲总监周铁海

境:来自西方的国际策展人、批评家、美术馆主管与画廊老板成了中国艺术家的救星,艺术家们揣着作品排队等着贵客的几分钟接见,周铁海形象将其表现为“看病”;而客人们走访艺术家的工作室则需要“导游”;艺术家们仿佛身在漂泊于无边苦海里的“梅杜莎之筏”上。这部剧片中有一句经典的台词:“没有自己的机场,就没有一切”。剧中人为了秘密接送那些西方来的贵客,甚至要造一个军用机场。周铁海的剧情宣示了处在弱势状态下的中国艺术家的内心渴望:对接国际市场,中国当代艺术需要自己的通道。

如今,时间已过了十多年,也是在1996年成立的上海香格纳画廊,早在2000年就以周铁海的个展,首次打进了西方顶尖的巴塞尔艺术博览会。去年香格纳的10周年纪念册上,有一位名叫田霏宇(Philip Timari)的美国人,就顺着周铁海的创意,把香格纳归结为上海的“机场”。不过,这位中国当代艺术的评论家肯定没有想到,时隔一年,上海有了“上海当代”这样一个新型的国际当代艺术博览会,上海有了自己的“机场”。

与皮埃尔的缘分

周铁海回忆说,就在他拍的那部作品的第二年,1997年他就去了巴塞尔,看了博览会后对艺术市场有了全新的认识。此前他只是看过双年展,但去了巴塞尔,眼界一下打开了——在那里,如此多的画廊集中推介他们所代理的艺术家作品,其数量之多、质量之高、跨度之大,真可谓艺术界的国际奥林匹克。博览会成为他的向往。

不过他也没有想到,有朝一日他会作为当事人,于当年主持巴塞尔的洛伦佐和皮埃尔一起,在自己的家门口办起一个国际艺术博览会。他说,他是在1996年上海双年展上与皮埃尔认识。当时他已经在与海外的中国艺术家合作。不过他对中国当代艺术却有保留。尽管如此,那年他还是买了一些中国当代艺术的作品,并和周铁海成了好朋友。

近年来皮埃尔对中国当代艺术的想法变了,3年前更有了在中国办国际当代艺术博览会的想法,就来找周铁海,几次三番在北京和上海考察,也在北京和上海之间踌躇再三,一年后才把会址确定在上海。周铁海说,在这个拉锯的过程中,我是倾向在上海办,一来上海的情况比较熟悉,更重要的是北京的画廊太多,展出的空间太大,博览会不容易出彩。反之,上海的画廊少,博览会办在上海,各地画廊就会把精华的部分都拿到博览会上来。

博览会万事俱备

回顾博览会的准备过程,周铁海谈到了许多精彩的细节,却是,上海还有许多朋友帮他把这个彩虹似的的计划落地生根,开花结果,因此虽然当中也经历了反复,但周铁海的总结还是比较顺利。他说,可以欣慰地告诉大家,据我所知,这次博览会吸引了全球艺术圈的眼光,会有众多的艺术家、策展人、美术馆、收藏家和媒体专程赶来参展。这次博览会,“杰出艺术家”和“惊喜发现”都很不错,是值得关注的亮点。

他提醒观众,与双年展不同,看博览会,在关注艺术家及其作品时,要关注推荐他们的画廊。藏家将和

画廊打交道。他说这次国外画廊带来的外国艺术家有很优秀,如詹姆斯·科恩画廊推出的白南准、维尔拉等艺术家。各家画廊推出的中国艺术家也带来了好作品,如U空间的仇晓飞、密特朗画廊的李永斌、常青画廊的陈箴、顾德新,空白空间的方力钧,香格纳画廊的王广义、北京公社的宋冬,程昕东的卢昊等。

变与不变

博览会开幕在即,“机场”有了,但当年困扰周铁海的问题并没有因此而消失。周铁海说:接下来的问题是要有景点吸引大家来观光。画廊、美术馆中心要有好的展览让大家看,人们才会坐飞机来看,机场才会有用。有人说我的作品是对现实的反思与抗议,其实并非如此,这是客观的描述。10年的变化,至今中国当代艺术中艺术家和国际策展人的关系未变,“看病”的还在看,“导游”还在“导”,艺术家还是出国的出国、展览的展览。同样,艺术家面临的问题也没变,还是在“梅杜莎之筏”上。机场是有了,而且像上海一样有了浦东新机场,但艺术家面临的处境并未变,还是看你能否创新,能否坚持。

当然,当代艺术的状况已经得到根本的扭转。过去当代艺术在国内没有市场,现在在国内的画廊、美术馆都开始关注、收购、经营。与此同时,又迈出了新的一步,展览并收藏国外当代艺术的作品。艺术不分国界,中国人对国外奢侈品品牌都那么趋之若鹜,那么艺术呢?文化有强势与弱势,但不能说弱势就不重要。周铁海对此保留一份乐观的期待,一种开放的心态,相信中国当代艺术会和西方坐而论道的一天。

博览会特殊项目:“杰出艺术家”与“惊喜的发现”

上海艺术博览会国际当代艺术展览会上特别策划的两个精选单元——“杰出艺术家”和“惊喜的发现”将成为整个博览会的亮点。艺术家都是由画廊筛选方案,组委会综合评定后选定的。

“杰出艺术家”部分推出的16位艺术家中,10位来自中国。他们是艾未未、陈邵雄、陈箴、方力钧、顾德新、卢昊、宋冬、王度、王广义和张培力等具有国际影响力的艺术家。他们的作品将来自全球的艺术收藏家和艺术

爱好者看到最优秀和最高品质的亚洲当代艺术;而他们的参展也是博览会学术价值的一种体现,更多的人会因此而来。“惊喜的艺术家”单元将首次为刚刚崭露头角的亚洲艺术家提供向国际艺术界展示其作品的机会,包

杰出艺术家名单

Table with columns: Artist Name, Agency Name, Region/Country. Lists artists like Ai Weiwei, Chen Shaohong, Chen Zhen, Fang Lijun, Gu Dexin, etc.

“惊喜的发现”艺术家名单

Table with columns: Artist Name, Agency Name, Region/Country. Lists artists like Ali Talpu, Chou Xiaofei, Qiu Xiaojie, etc.