

当代艺术

The Leading Contemporary Art Magazine in China

ArtChina

No.6/2010

前沿 日常——文化生存的直觉描绘(节选)

FRONTIER Daily Describe an Intuition Liberalize Yourself (Excerpts)

视点 当代艺术在美国

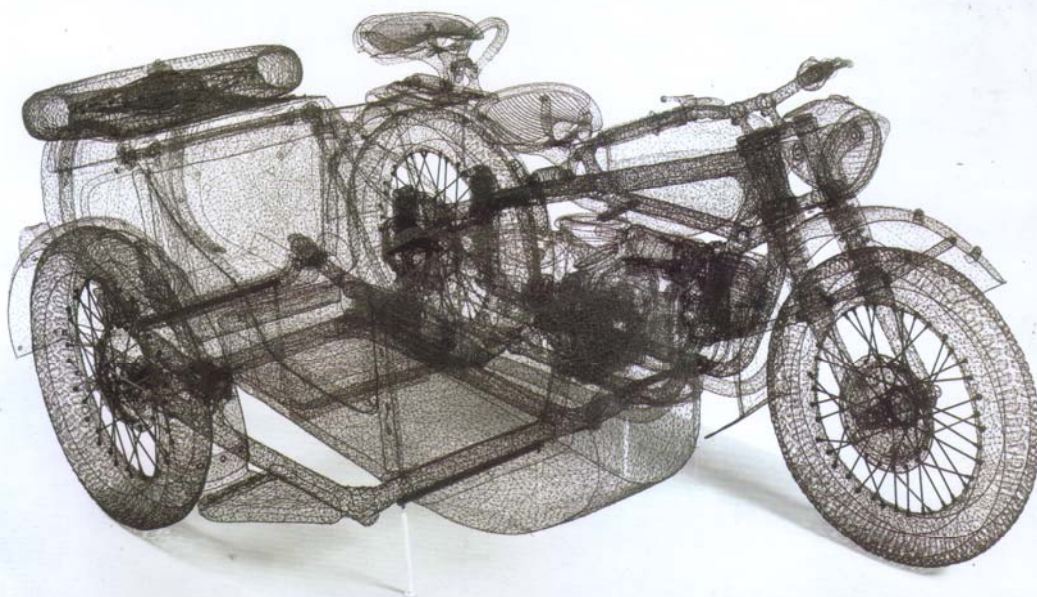
FEATURE A Survey of Contemporary Art in America

个案 技艺、物性及空间诗学——关于师进滇

ARTIST About Shi Jindian's Soft Sculpture

现场 浪迹，与迷梦的破灭

REVIEW Isaac Julien at ShanghART Gallery

邮发代号: 4-745 国内统一刊号: CN31-1918/J 国内定价: 25元 海外定价: 14美元 总第65期

艺术在当下——美国区域性的艺术生态

陈畅 Chen Chang / 文

美国的艺术区域和许多国家一样，分成几个大的地理板块，如东岸的纽约，南部的迈阿密，北加州的旧金山湾区，南加州的洛杉矶，中部的芝加哥，新墨西哥的圣菲 (Santa Fe) 等。无论是带有当代标杆性的纽约，引领左翼思潮的旧金山，还是艺术博览会聚集的迈阿密，这些板块都具有浓烈的地域特征，并具体体现在他们的艺术组织结构中。本文将旧金山板块为出发点，着重介绍美国区域性的艺术理念和典型案例。在本文的结尾，笔者将附上部分有特点的美国区域性非盈利艺术机构及与这些机构有合作的部分艺术家的简略介绍。

过去的十年是美国艺术机构整体遭遇困境的十年。首先，由于布什政府奉行的单边政策、反恐战略，特别是入侵伊拉克对于美国整体国力的耗费，使政府在文化和艺术方面的政策性拨款和跨国际的文化交流活动大规模缩减，并在意识形态上趋向保守。其次，官方的拨款对于申请材料的审批过程繁琐冗长，艺术机构必须具备一定规模，并要有熟悉官方运作的专业团队或顾问方有资格和能力申报并管理所拨款项。如国家艺术长期发展基金 (National Endowment of Arts)、国家人文长期发展基金 (National Endowment of Humanity)、博物馆及图书馆服务基金 (The Institute of Museum and Library Services) 等。官方拨款的一大好处是部分资金往往能资助机构的运行成本，即工资和租金等，而不是单单只支持项目成本。

私募艺术基金是所有艺术机构申办项目的主要资金来源。与官方拨款的运作方法截然不同，非盈利的私募艺术基金非常灵活，没有繁琐的申报程序，也无须冗长的项目报告，关键是艺术机构本身的声誉、艺术的理念和项目的可操作性。

在旧金山，沃特丝菲基金会 (Phyllis C. Wattis Foundation) 就是如此。该基金会为缅怀沃特丝菲这位旧金山的传奇人物而设。她在 2002 去世，享年九十七岁。她曾于 1958 年与丈夫共同创办考古及人类学基金会，之后又以她对于当代艺术的支持最广为人知。她为旧金山当代艺术博物馆永久馆址的建立，以及对该馆所进行的达利、杜尚、伊娃·海瑟和劳森伯格的作品收藏都起到举足轻重的作用。毫不夸张地说，旧金山的重要艺术机构，包括旧金山各大博物馆、加州的各大艺

术院校、表演团体、少数民族裔的艺术项目等都得到过沃特丝菲基金会的慷慨资助。

该基金会现在由沃特丝菲的孙子和孙女共同经营。在支持当代文化的大框架下，基金会重视艺术理念，强调原创性和试验性，不设固定的资助方向，不干涉资金的具体运用。为了让所支持的项目可持续发展和巩固，每一个被批准的项目都将获得为期三年的支持。“鲜锐”系列是此基金资助的项目之一，扶持未受到广泛关注，但具有“新鲜”、“敏锐”视角的、居住在优秀的华人艺术家。该系列 2008 年的个展艺术家为出生吉林，现居美国奥斯汀的装置艺术家刘北立；2009 年是出生于上海，在巴西长大的波士顿纤维艺术家熊李南琛；2010 年正在展出的是北京出生，旅居日本，现居旧金山湾区的混合材料及装置艺术家张爽。

资金永远是困扰艺术机构的核心问题之一。以旧金山湾区为例，大大小小的艺术机构有几千家，除了部分有能力申请到上文中提到的国家级基金外，所有的中小型机构还需要依赖市政基金、私募基金、企业赞助和私人捐赠等多方的支援。随着美国财政赤字的不断攀升，许多人预言未来

01 沃特兹菲女士 (Ms. Phyllis C. Wattis). 该图片由沃特兹菲孙女Carlie Wilmans提供
 02 “青年说”的艺术总监约瑟曼(Marc Bamuthi Joseph) 作品Break/s 2009
 03 “青年说”2008诗擂台赛“为马丁·路德·金带来噪音”的海报
 04 《吉祥物》封面 方特赛那基金会出版

的官方基金将更加微薄。而前年开始的全球金融海啸同样使许多私募的艺术基金出现巨额亏损。这种一体化的经济衰退无疑令艺术家和艺术机构的艰难生存雪上加霜，一系列准备开启或正在进行的艺术项目被迫终止、减化或延缓。有鉴于此，无论是官方或非官方的资助，审批的条件比过往更加地严格和苛刻。对于艺术项目核心价值的原创性、试验性、以及跨界性都提出了更高的要求。

此外，有目的的建立和支持可持续性发展的艺术项目已经成为申请中必然被受到关注和问询

的重要组成部分。因此，许多艺术机构近年来把对于相关项目的精化和强化集中在研究项目核心价值的可操作性、延续性和品牌性，以适应机构间日趋激烈的资源竞争。然而压力越大，能量也越大。即使是在资金供给每况愈下的十年里，旧金山依然产生了一批引领全国、极具号召力的艺术机构。怀揣着政府拨款、私募基金、和个人捐助的杯水车薪，它们的成长和成功是想象力、信念和执行力的结合体。

“青年说”(Youth Speaks, 也有中文翻译为

“青年吟诵团”是旧金山众多艺术机构中脱颖而出、极具创新和试验精神的成功典范。该机构多次得到包括沃特丝基金会、下文中提到的旧金山艺术委员会和多个大型基金会的支持。“青年说”于1996年由卡斯杰 (James Kass) 创办，是一家立足于本土、辐射全国的非盈利青少年诵词 (Spoken Word) 表演、教育和发展的文学艺术机构。“青年说”力求改变对青少年无知、疏离和沉默的认知，从而把边缘的“噪音 (noise)”带入核心，形成一个全球的勇敢新声音。

“青年说”的艺术总监是约瑟曼 (Marc Bamuthi Joseph)，他本人就是全国诵诗擂台赛的冠军、美国洛克菲勒嘉奖的年度艺术家、沃特丝菲的芳草地艺术中心驻场艺术家，同时也被 Smithsonian 杂志评为在艺术和科学领域里“顶尖的年轻革新者”。观赏过约瑟曼表演的人认为他是演员、舞蹈家、歌手；参与过彩排的会说他是视觉艺术家、行为艺术家、领袖、管理者和策展人；读过他文字的会说他是诗人、作家、思想的先行者。恰恰是这些头衔，让约瑟曼成为青年说当之无愧的艺术总监。因为“青年说”的宗旨

就是启发和激励下一代的领袖、自我定义的艺术家和有远见的活动家。通过诗歌、朗诵、表演和展示，激发青少年去寻找、积淀、公开自己的表达，并让他们的声音成为社会变革的动因。

“青年说”及一系列富有想象力和持续力的艺术机构在艰难中茁壮成长。而他们的发展同时也在影响着文化艺术资助方的思维。地区政府对于艺术的资助逐渐呈现出多元的模式。旧金山市政府辖下的艺术委员会隶属市长的领导，并定期接受市议员的监督和问询。如果从性质而言，委员会无疑是一个官方机构，其运作也的确包含一些相对刻板的审批程序和框架。但在对艺术项目的定义和审批上，委员会功能越来越趋向于对各项标准和程序的解释和统筹，具体的评定和决策属于委员会邀请的顾问团。这些顾问团多为临时性组织，来自旧金山的社区和艺术机构。决策过程公开，公众可以事先呈交意见并聆听过程和结果。

作为旧金山市唯一的政府职能性艺术拨款机构，该委员会每年仅有一千万美元左右的预算，用来支持市内公共艺术、市级艺术品的收藏、艺术教育、艺术创作和独立艺术机构的能力扩充等。

05 刘北立 回想 谷仓装置 迪奥司艺术家驻场计划 2006 该图片由艺术家本人提供

06 沃特兹菲“鲜锐系列”之“O-视点”开幕现场 旧金山中华文化中心 2010

07 旧金山相机机会入口，旧金山相机机会提供

尽管这个预算在过去十年内没有任何的增长，远远无法满足十年间艺术机构的发展，然而其为市内多种文化项目提供的资助依旧是市内各艺术机构生存和发展的重要资源。特别是2007年资深文化顾问 San San Wong 加入艺术委员会的管理团队后，马上对委员会文化实体基金的管理进行了一系列改革。她将原有趋于平均分配的小额款项整合为三个档次，根据机构整体预算大小，提供相对大额的资助，用以提升机构本体的执行能力。针对艺术机构对于场地和合作伙伴的战略部署，文化实体基金还提供“创意空间”、“创新移民机构合作”等专项拨款。“青年说”就是申请委员会基金的常客，同时还是成功得到拨款的常胜将军。旧金山中华文化中心有幸连续四年得到了该基金的支持，除了申请到提升机构整体能力的综合性资助外，支持独立片放映的华人影院计划也在2007年得到了两年的资助。展映的影片涉及在美华人的生活，以及多部反映中国社会现实的独立制作，包括胡杰、周浩、姜烨、杜海滨等人的影片。

笔者曾数次参与申请该基金的过程并对评审们提出的问询予以回应，其过程可以用“残酷”和“艰难”来形容。激情的陈述、理性的分析、独特的构想、缜密的计划、大胆的尝试，所有的申请机构都背负着梦想有备而来，但是大部分将满怀失落铩羽而归。

在艺术媒介上，单一的表现形式越来越少，取而代之的是媒介之间相互的交叉运用；在项目形式上，非传统性展场、虚拟空间、非艺术的表达等更是颇有代替主流的趋势；在思想上，对族裔融合、弱势群体的平权、生态环境、历史的纠偏、公众的参与和个体的表达等则倾入了更多的关注。尽管委员会的基金明确规定其款项不得资

助任何带有政治性、宗教性的团体或艺术项目，然而那种近乎于微妙的共识，即机构在申请时所体现出的独立、自由、质疑、叛逆、冒险，甚至革命性的精神往往深得评审们的青睐。这必定与旧金山作为嬉皮士和无政府主义的发源地有着密不可分的联系，而通过艺术来延续和传承这种让旧金山引以为傲的反文化精神犹如一个密码，不断解读和诠释着这个区域的艺术生态。

旧金山艺术委员会在其2008至2009年的财政年度报告中指出：根据研究机构“美国人和艺术（Americans for the Arts）”对6,080个本地非盈利艺术和文化机构，以及这些机构94,478个参加者的调查发现，旧金山非盈利的艺术和文化机构为本地拉动了超出十亿的经济活动。旧金山艺术委员会的总监 Luis R. Cancel 更指出，市政府对非盈利文化艺术机构每投资一美元，本地经济得到的回报是七美元。然而这种经济的账面回报远远比不上非盈利文化艺术机构所创造出来的无形资产和附加价值，以及它们对一个城市在文化层面所产生的深远影响。

无论是如“青年说”般在逆境中顽强前行的艺术机构，还是拥有制高点但仍不断调整步伐的资助方，究其生存和发展与美国的国情、传统、文化是紧密相连和相互统一的。美国区域性板块的艺术生态虽各有特点却也非大相径庭。因本文的篇幅所限，难以更深入地对其矛盾和弊病予以分析。然而，非盈利的艺术机构在任何时候、任何地区都会遭遇资源不足和步履维艰的窘境，但是压力同样能够成为动力，又或者这种压力正是对艺术机构想象力和创造力的考验和刺激，从而勃发出这些机构千姿百态、生生不息的文化语境与地域身份。

附：相信许多读者对于美国主流的大型艺术

08 旧金山艺术委员会正门 2010 图片由Matthew Harrison Tedford提供
09 沃特兹菲“鲜锐系列”之“感”装置现场 旧金山中华文化中心 2008
10 世界工厂 沃特和麦斌画廊 2007 图片由侯瀚如提供

机构都非常熟悉。下文所列的十个非盈利艺术机构在美国属区域性的中小型机构，尽管规模不大，但各有特色，并且灵活，注重合作和创新，是美国艺术生态中非常重要的组成部分。

1. 纽约地区：

厨房 (The Kitchen www.thekitchen.org)：顾名思义，厨房强调新、生、鲜、险，独为有才，合聚成粹。这个成立于 1971 年的实验性艺术机构长期致力于推动和扶持当代的新锐和中坚艺术家，创立伊始，该机构已经凝聚了一批早期创作录像、实验性作曲、行为和表演的前卫艺术家，并逐渐延伸至舞蹈、音乐、文学和电影。一系列的先锋艺术家都曾与“厨房”合作，包括 Kiki Smith、Vito Acconci、Lucinda Childs、Laurie Anderson、Elizabeth Streb、Bill T. Jones 等。

白栏 (White Column www.whitecolumns.org)：“白栏”是纽约最悠久的另类艺术空间之一，在 1970 年由 Jeffrey Lew 和 Gordon Matta-Clark 创办，早期位于 Soho 区，几经迁徙，现搬迁到纽约西村的边界，全年有十一个月向公众开放。自成立以来，“白栏”为许多重要的先锋艺术家或艺术家小组在早期发展的时候提供了宝贵的支持和推广，包括 William Wegman、Group Material、Felix Gonzalez-Torres、

Sturtevant、Cady Noland、ACT-UP、Marlene McCarty、Sarah Sze 等，从 2005 年开始，“白栏”更支持了超过二百五十个国际艺术家和项目。

2. 旧金山地区：

沃特和麦斌画廊 (Walter and McBean Galleries www.waltermcbean.com)：该画廊依山面海，坐落于古朴的旧金山艺术学院内。近年来在独立策展人侯瀚如的带领下，这间画廊不但为所在的学院注入活力，并且也为旧金山这个偶有偏执并自得其乐的城市带来了一股清新之气。秉承侯瀚如一贯的作风，画廊的真正目的是试验室和工地，展出的项目侧重于质疑任何与当代社会有关的议题，包括城市化、劳工和边界等。合作过的艺术家来自全球各地，例如 Jens Haaning、陈邵雄、Adel Abdessemed、Teddy Cruz and Pedro Reyes 等。

旧金山相机 (SF Camerawork www.sfcamerawork.org)：创办于 1974 年，承载旧金山光辉的摄影历史，该机构注重培养和扶持创新艺术体裁，鼓励新兴和成熟艺术家去发掘摄影或相关媒体的创作新方向。旧金山相机地处博物馆区，与旧金山当代艺术博物馆关系密切，重视与美国以外的艺术家的合作，包括 Richard Barnes、Binh Danh、Graciela Iturbide、Barbara Kruger 和 Catherine

Wagner 等,最近展出的华人艺术家为荣荣和映里。

旧金山中华文化中心 (Chinese Culture Center www.c-c-c.org): 旧金山中华文化中心该中心是于 1973 年建成的非官方、非政治性的独立文化机构,其成立是美国华人多年抗争奋斗的成果。该中心致力于传承、探究和影响在美国的华人文化的进程和认知,是全美唯一集展场、多功能厅和教室的华人文化机构。该中心鼓励独立和前瞻性思维,强调包容和多元。最近期的项目包括音乐节、美国华人的艺术家个展和不限族裔的双年展。曾展出的艺术家包括吴冠中、周思聪、刘北立等。艺术家可通过加入其电子画廊 www.cccgallery.org 呈交作品。

3. 北加州硅谷地区:

迪莫司艺术家驻场计划 (Djerassi Resident Artists Program www.djerassi.org): 位于北加州硅谷中半岛的小山区里,是美国著名的艺术家驻场计划之一,同时也在世界上享有良好声誉。迪莫司非常鼓励艺术家利用驻场环境和自然条件进行创作,如树林、野草、谷仓等。场内为艺术家提供优良的各项设施。迪莫司的艺术家来自世界各地,艺术体裁包括舞蹈、诗歌、视觉艺术和表演等。今年的艺术家包括来自密歇根州的华人纺织艺术家 Xia Gao。

4. 洛杉矶地区

雷卡 (REDCAT www.redcat.org): 该机构成立于 2003 年,位于洛杉矶迪斯尼音乐厅的一隅,REDCAT 是创办人、机构 (Roy and Edna Disney/CalArts Theater) 第一个字母的缩写。雷卡注重与当今国际上同样具有实验性、开拓性和冒险性理念机构的合作,并为所在地区的艺术家的成长和拓展给予支持。该机构一直致力于囊括来自世界各地的艺术家,如 Margaret Kilgallen、Damian Ortega、Kara Walker、宋冬等。

5. 芝加哥地区:

海德公园艺术中心 (Hyde Park Art Center www.hydeparkart.org): 1939 年成立,是芝加哥老牌的艺术机构,以推广当地未成名的艺术家和构建本土多元艺术社区而著名。这个机构曾被纽约时报高度赞扬,称其为“用小钱做大事”的创意文化机构。该机构为 Leon Golub、Ed Paschke、Roger Brown 和 Ruth Duckworth 等现已成名的艺术家在事业起步时提供了重要帮助。

6. 圣菲:

圣菲艺术学院驻场计划 (Santa Fe Art Institute www.sfaai.org): 该机构以“支持艺术家创作支持

世界的作品”为口号,圣菲艺术学院每两年为来自世界各地的五十多个当代艺术家提供优良的创作空间和互动机会。圣菲艺术学院同时针对受到政治压力、社会环境或自然灾害等因素影响的艺术家,为他们提供无条件支持。该计划称为紧急舒缓驻场计划,得到许多美国主流大型基金会的支持,如 Andy Warhol 基金会、Pollock Krasner 基金会和 Joan Mitchell 基金会等。圣菲所处的新墨西哥区有着粗犷的自然风光和丰厚的印第安人文化,是当代艺术家体验原著传统文化的好地方。

7. 迈阿密地区:

方特赛那基金会 (Cisneros Fontanals Art Foundation www.cifo.org): 由于迈阿密是美国艺术交易会的集中地,此区域不可避免地弥漫着浓郁的商业氛围。2005 年成立的方特赛那基金会每年举办四个主要展览,包括机构智囊的策划展、方特赛那收藏展和当代国际艺术展。同时该基金会进行出版、座谈、表演和音乐会等活动的举办,并着重为南美和中美洲的艺术家提供机会。其 2009 年得到资助的艺术家包括巴西的 Dora Longo Bahia、哥伦比亚的 Oscar Muroz、委内瑞拉的华裔 Suwon Lee 和秘鲁的 José Ruiz 等。

· 本文美国非盈利艺术机构的名单中,纽约和洛杉矶部分由 Art Practical 的编辑 Matthew Harrison Tedford 建议,芝加哥和圣菲部分由 Square Cylinder 的撰稿人 Lia Wilson 建议,介绍由笔者补充。部分机构的介绍参照了机构的网站信息。

作者简介:陈畅 (Abby C. Chen), 独立策展人、评论人,现居住于美国加州硅谷,2002 年与友人在美国共同创办华人艺术家联盟,曾为美国多个机构策展,2006 年至今任旧金山中华文化基金会项目总监及策展人。