2020上海艺术市场盘点

全球艺场引人注目的“上海时间”

范 昕

第八届ART021艺博会外景

2020年，突如其来的疫情使得全球各地众多艺博会、线下艺展纷纷被按下“暂停键”，申城却逆势迎来全球艺场的“上海时间”，牵引了世界的关注目光。

艺术给这座城市带来的美好日常，自今年三四月份疫情在国内逐步得到控制起就日渐复苏，随着10月15日至11月15日第二届上海国际艺术品交易月的举办，全城艺术氛围之浓烈更是抵达前所未有的顶点，并以一种新的常态重塑上海艺术能量场。

【领航力】

政府牵头、政策创新释放一连串利好，第二届上海国际艺术品交易月如期举办，国家文物局将全国唯一的社会文物管理综合改革试点放在上海 ▶▶▶

在全球艺术市场因疫情而纷纷被按下“暂停键”的2020年，申城却迎来全球艺场分外引人注目的“上海时间”，不能不说是一个奇迹。其中的领航力，正是政府牵头、政策创新所释放的一连串利好。

这一年，上海以如期举办的第二届上海国际艺术品交易月，在国际艺术品交易市场上主动出击，下出危中寻机、化危为机的先手棋。这是由上海市委宣传部、市文旅局和徐汇区共同发起的大型活动，核心区域就在受“顶层设计”之惠而强势崛起的艺术聚集区——上海西岸。10月15日至11月15日为期约一个月的交易月期间，百余场国际级展览展销齐发生，由西岸辐射至全城，形成集聚效应。全新打造的国际艺术品产业上海地标——西岸艺岛ART Tower正式启用，创新性地将覆盖整条艺术交易产业链的“全要素”生态统统装了进来，吸引全球优质产业资源入驻。流程上，市政府相关部门设立专门通道，提供集展览申报、海关通关、运输仓储、外汇结算、版权受理、保险服务等“一站式”便捷服务，逐渐常态化。

更令人振奋的，还有针对艺术品交易的一系列优惠政策在上海率先落地。11月举办的第三届进博会上，包括明代书画大师沈周（款）《雪江山水》长卷在内的五件海外古画首次实现又展又销，就得益于财政部、海关总署和税务总局三部委10月12日联合发布的《关于中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，共减免税款达29.76万元人民币。通过这一途径，未来越来越多流落在外的中国文物有望回归祖国。“推动中国国际进口博览会期间文物进口税收减免优惠政策和公益展示服务要求的落地实施”，也是11月10日国家文物局宣布将全国唯一的社会文物管理综合改革试点放在上海、在多个方面先行先试的其中一项重要内容。围绕社会文物保护展示、资质审批、标的许可、鉴定管理、文物回流、人才培养、进出境审核管理等，一系列创新举措都在酝酿中。让藏家激动不已的，尤其得数支持外资拍卖企业拍卖境外征集的1949年以后去世的部分外国艺术家作品的相关政策——这意味着毕加索、夏加尔、达利等备受青睐的大师级西方艺术作品将更频繁地出现在上海的拍场上。

▲日本艺术家松山智一亮相龙美术馆西岸馆的中国内地首场个展“自然可解”

◀西岸艺岛

▼巴西艺术家大岩·奥斯卡尔于杨浦滨江创作的公共艺术作品《时间之载》（欣稚锋艺术机构供图）

【培育力】

全年两三百个艺展闪耀全城，从经典到前沿，从国际到海派，培育着大众的艺术鉴赏品位。其中西方艺术“顶流”莫奈、蒙克的接踵而至，最是将人们的观展热情推向顶点 ▶▶▶

与艺术交易之热形成联动效应的，是艺术展览之热。它们交相辉映出全城的艺术活力。

今年最初的几个月，尽管全市的美术展馆、艺术空间都曾因疫情而长时间闭馆或限流，这一年申城艺术展览的数量却依然多达两三百个，其中既有名家“顶流”，也有首展首秀，从经典到前沿，从国际到海派，缤纷多元，好不热闹——无论数量还是质量，视野之广度还是深度，都令人惊叹。形形色色的展览，筑就大众艺术启蒙的基石，也培养潜在的艺术品买家，让上海迈向世界艺术之都的步伐更为坚实有力。

这一年，最是将大众的观展热情推向顶点的，莫过于9月西方艺术“顶流”莫奈和蒙克的特展接连抵沪，且均以长达三四个月的展期“驻留”。外滩壹号美术馆的“日出·光明——莫奈《日出·印象》”特展汇集借展自巴黎马摩丹莫奈博物馆的包括莫奈9幅真迹在内的47件作品，被誉为“印象派开山之作”的《日出·印象》是其问世以来首次来华。上海久事美术馆的“呐喊与回响——爱德华·蒙克版画及油画展”展出挪威著名的冈德森收藏的53件蒙克版画及油画，蒙克珍贵的1895年石版画、也是他本人唯一手工上色版《呐喊》就在其中。

而年度最令人意外的展览，得数11月上海双年展的如期而至，且以一种“脑洞大开”的方式。本届双年展在一场对谈中启动，突破了传统展览的形式，将在长达8个月的时间段里，以交响乐的结构为观众打造环环相扣、渐趋增强的三段式体验，联合艺术家、文化研究者、艺术机构和社区，探索跨国互联合作办展的新形式。

事实上，点燃观众兴奋点与好奇心的国际级首展首秀，今年一整年渐成常态。疫情防控刚进入常态化的5月，人们就在复星艺术中心遇见流行艺术先驱亚历克斯·卡茨国内首个美术馆级大展，于上海民生现代美术馆邂逅芬兰艺术家组合汤米·格伦德和佩特里·尼苏南国内首个个展“随物生心”。随后的大半年间——美国摄影名家埃里克·索斯将首次中国个展“我与你”带到上海摄影艺术中心；法国知名设计工作室M/M (Paris)将中国首展“M/M上海制造”带到上海当代艺术博物馆；德国艺术家安德烈·布特兹将中国大陆首个机构个展“光，色彩与希望”带到余德耀美术馆；蓬皮杜艺术中心将中国首个大体量、国际性美术馆级别设计展“设计与奇思：装饰之自然本源”带到西岸艺术中心；日本艺术家松山智一将中国内地首场个展“自然可解”带到龙美术馆西岸馆；观念艺术家亚历克斯·达·科特将中国首次个展“橡胶铅笔恶魔”带到荣宅……不难发现，这些引进自海外的重磅展览是在遍布全城的多个展馆此起彼伏、交相辉映。

有意思的是，今年现身申城的展览中，有越来越多在试图打破艺术边界，向不同学科、领域辐射，演绎美的更多可能。例如，上海中心的“三体·时空沉浸展”、西岸艺岛的“故宫里的神兽世界——清宫兽谱多媒体综合展”凝结着科学与艺术相遇而擦出的火花；艺仓美术馆的“安娜苏的艺想世界”、龙美术馆西岸馆的“克里斯汀·迪奥，梦之设计师”跨界时尚；上海当代艺术馆的“史努比70周年”打通动漫；K11美术馆的“木构复兴”指向建筑学；明当代美术馆的“游戏的人”串起电游史。

申城艺展视野的广度与深度从来都是并行的。说到深度，不妨看看这样一类展览——深耕、梳理海派艺术及海纳百川、兼容并蓄的海派精神，这也正是上海这座城市的文化根脉。中华艺术宫的“水墨缘——近现代海派艺术大家系列展”“回眸——张乐平诞辰110周年纪念特展”，刘海粟美术馆的“游艺·开荒——刘海粟欧游九十周年纪念展”“百年上海设计展”，程十发美术馆的“程十发艺术系列大展”，上海中国画院美术馆的“谢之光、林风眠、关良诞辰120周年作品展”等，都在这一年给观众留下深刻印象。

【购买力】

六个大型艺博会在一个半月之间密集举办，错位互鉴、合力共振；艺拍场上购买氛围之热让很多藏家感叹许久未见，仿佛回到巅峰时期 ▶▶▶

今年上海艺术市场的热力与实力，已不局限于往年个别艺博会接轨国际的火爆行情，而更可谓“全面开花”，也因而更值得关注。

艺术博览会作为画廊展销最集中的平台，是艺术品一级市场的“晴雨表”，也是连接大众与艺术品的重要桥梁。10月下旬至12月初，六个大型艺术博览会在申城竞相登场：2020“一带一路”艺术上海国际博览会、第七届西岸艺术与设计博览会、第八届ART021上海廿一当代艺术博览会、第六届上海青年艺术博览会、第九届AArt上海城市艺术博览会、第二十四届上海艺术博览会。

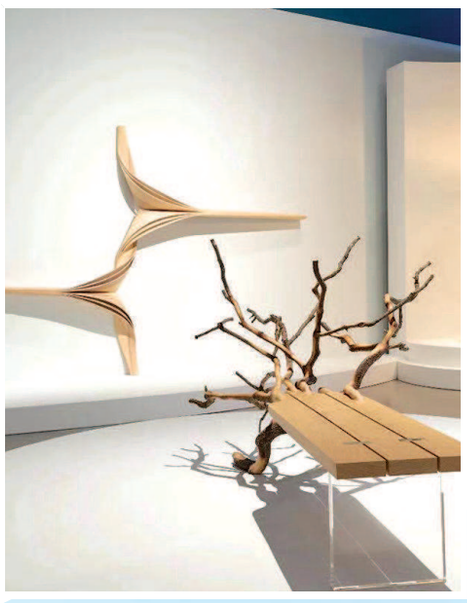
值得一提的是，这些艺博会大多经过多年的积累沉淀，找准了各自的鲜明定位、特色，错位互鉴、合力共振出申城丰富多元的艺博会生态。例如，西岸艺博会的国际化阵容、超豪华水准素来令人印象深刻，今年这个艺博会在全球疫情仍很严峻的情况下，依然汇聚了近百家国内外优秀画廊，其中海外画廊占比55%，展销作品共来自700多位不同性别、种族与国籍的艺术家。AArt是少见的酒店型艺博会，以酒店客房的墙壁、床铺、茶几等作为“展墙”“展台”，集纳小而美、相对不那么昂贵的艺术品，今年其主题“沪上精致新美学”深受观众认可。

并且，这么多的艺博会哪怕正面“撞档”，却没有影响各自的成交量，相反齐齐拉出一条上扬曲线。不少艺博会在开幕当天，作品就纷纷被贴上意味着“已售”的“红点”，频传捷报。很多参展画廊都取得了远超预期的销售佳绩。创立于纽约的卓纳画廊创始人大卫·卓纳坦言，ART021是其今年3月以来参加的第一场线下博览会，“因为需要强制隔离，我们团队今年投入了很多的时间，而事实证明这是值得的——我们售出了20多件作品，总价不下550多万美元。”而在与ART021同日闭幕的西岸艺博会上，法国画廊阿尔敏·莱希首次以呈现艺术家个展的方式参展，带来美国艺术家韦斯·朗的一系列作品。画廊亚洲区负责人庄菱植透露，这次带来的作品基本上全部售出，“艺术家作品风格颇受新一代亚洲藏家欢迎，这一点出乎意料。”即便是12月初姗姗来迟的上海艺博会，购买力依然不容小觑，展览主雕塑《飘在影子上的少女》等多件公共雕塑作品均被企业或个人购藏。

再看以拍卖为代表的艺术品二级市场。原本，上海的艺术品拍卖不以“天价”取胜，而以稳扎稳打、精耕细作的风格闻名，常常显得有些不温不火。今年，这个领域却逆势交出分外亮眼的成绩单，令人刮目相看。

9月下旬举槌的朵云轩120周年庆典拍卖会上，购买氛围之热让很多藏家感叹许久未见，仿佛回到艺术品拍卖市场的巅峰时期：“朵云轩藏楹联专场”原定一个小时的拍卖时间随着胶着上升的竞价，生生被拉长到三个小时；最后一个专场的最后一件拍品落槌，已经是次日凌晨4点；“云集——中国古代书画夜场”创出100%成交的白手套佳绩，另有三个专场成交率超过95%……12月中旬举办的上海嘉禾十周年庆典拍卖会同样“弹眼落睛”，李可染晚年博物馆级别的水墨巨制《高岩飞瀑图》拍出1.167亿元，以2500万元落槌的茅盾手稿《谈最近的短篇小说》大幅刷新茅盾作品最高拍卖纪录。

申城本年度艺术品拍卖刷出的存在感，除了热力，还有开拓力。自年初疫情发生以来，朵云轩、博古斋、驰翰、嘉禾等上海多家艺术品拍卖行纷纷拓展线上业务，如今“在线拍”“同步拍”俨然形成新的常态，纯网拍甚至出现了如吴昌硕《菊寿延年》、刘海粟《朱砂峰》、陆俨少《江上揽胜图》等成交价超过百万元的单件拍品。



◀法国蓬皮杜艺术中心带到西岸艺术中心的『设计与奇思：装饰之自然本源』展

第七届西岸艺博会外景

【辐射力】

艺术面向日常的延伸，一方面举重若轻地参与着城市更新，另一方面也让美润物细无声地渗入城市肌理，最终为城市的品质生活代言 ▶▶▶

本年度，还有这样一种艺术现象耐人寻味：大众与艺术的邂逅，越来越不限于画廊、艺博会、拍场、美术馆等专门的艺术空间，而或许就在江边，在绿地，在社区。艺术面向日常的辐射，一方面举重若轻地参与着城市更新，另一方面也让美润物细无声地渗入城市肌理，最终为城市的品质生活代言。

公共艺术就是其中颇为引人注目的载体。且看今年10月于杨浦滨江公共开放空间全部落成的20件永久点位公共艺术作品。对于“工业锈带”变身“生活秀带”，这些来自全球10国艺术家的创作，与建筑师的改建、景观设计相融合，成为重要节点。

与所在区域建立起情感联系，激活城市与人的交流，使得这样的作品有别于艺术空间里的作品。例如最后一件入驻的作品——来自中国艺术家宋冬的《若冲园》，以钢框架混搭大大小小的旧门窗，营造出大中小三个“盆景”，将日常记忆植入其中。这组作品半透明的外观能够反射出周边的旧厂房、人工湖，往里望去，人们则又能窥见带着温度的物品，那是杨浦滨江附近街道的门牌号、社区居民的日常废弃物以及工业原地的旧物。另一件由巴西艺术家大岩·奥斯卡尔创作的公共艺术作品《时间之载》，是一艘朝向江水的玻璃船，在草地上“乘风破浪”。船身的原型来自百年前在浦江河域行走的船只，艺术家特别使用的玻璃材质则对应着上海在现代化进程中拔地而起的玻璃幕墙建筑。船中盛满上海本地的泥土，并种植上申城市花白玉兰，随着时光更迭，植物也应时节变换而不断生长。

本年度艺术“出圈”的另一种有效载体，是一类或可被统称为“艺术社区”的新鲜事物。这指的是社区的公共文化生活与艺术项目产生互动后，所形成的一种社区形态。从愚园路、新华路、陆家嘴等城区中心地带，到宝山、闵行、松江、金山、崇明等市郊甚至乡村，艺术社区如今在全上海范围内都可觅身影。

例如，刘海粟美术馆发起的“粟上海·公共艺术与社区营造计划”，给出了依托美术馆进行社区微更新的一种路径，将美术馆汇聚的艺术资源通过有机转化，植入城市建设和社会美育中。“粟上海”创办于2018年，第一家落地愚园社区，今年增至四家，其中后三家都是年内开出的，分别落地大虹桥的大夏书店·丽宝店、闵行的江川路街道、杨浦的控江路街道，未来还将在上海各个区乃至长三角的社区中“生根发芽”。

又如“边跑边艺术”项目，探索美术馆展览和公共教育在社会现场的实践，从而体现“艺术就是生活”“生活就是艺术”，将艺术家、策展人、艺术史论教授和学生团队聚焦在一起，流动于上海的城乡之间，今年也越跑越远。前不久，参与到高境镇宝山众文空间中的这个项目就令人大开眼界，社区居民不仅能在“艺术角”欣赏到公共艺术、装置、摄影、插画等，还能与艺术家们一起创作，例如和陈春妃、顾奔驰一起光谱拉线，和梁海声一起折纸，社区市民参与的可能性被无限激活。