[藝術] 和 [藝術金融] 面面觀

關品方 2014年6月4日

人們在日常生活中,總是以各種不同的方式與藝術打交道。沒有藝術,生 命就失去了色彩。例如聆聽音樂、觀看電影、欣賞書法、閱讀小說、收藏 古董等,毫無疑問,藝術活動可以帶給人們無窮的歡樂和滿足。

究竟什麼是藝術?藝術是一種特殊的精神文化產品,它以感性的形式表達藝術家們對生活獨到的認識。他們在生活中對美感的發現,豐富人們對生活的深層理解,讓人們獲得豐富的審美享受。

藝術欣賞與生活美學有不可分割的關係。

人類對生存世界的理解和認識的方式和途徑,可以多種多樣,諸如哲學的、政治的、經濟的、社會的、科學的。人類經由藝術欣賞活動達到對生存世界的理解和認識,則別具一番風姿。哲學引人研究生存世界深層抽象的蘊涵,深奧而思辨。政治告知人們自己及其所屬集團的地位與利益,睿智而實用。經濟擴潤人們對追求財富的慾望,世俗而現實。社會闡述群體活動的相互關係,從現象看本質。科學鑽研客觀世界的內部規律,通過分析與推論,還物質和能量的本來面目。

藝術則有選擇地匯總與綜合了上述各種方式和途徑中具有特色的東西,全方位地、感性而形象地向人們展示出一幅巨大的生存畫卷,恢弘而磅礴、令人驚嘆折服。

藝術欣賞對人們的意義在於,它能極大地豐富人們的精神生活,讓人們形成滋潤生命的精神之泉源。通過欣賞藝術作品,人們進一步開拓生活的視野,加深對人生的昇華與對社會的認識。人們在藝術欣賞活動中,在面對作品中的人物形象及感受其命運的變化,會產生多種複雜的情感反應和共鳴,就在這種情感起伏中欣賞者獲得了豐富的美感感受,提升了高尚的文化觸角。

先說美術欣賞。一般來說,作爲視覺藝術的美術作品〔主要是繪畫作品,還有一部份雕塑作品〕,能給人帶來視覺上的刺激,造成一種視覺上驚異與新奇的效果。在觀賞各時期不同流派大師們的繪畫作品時,這種嘆為觀止的感覺異常強烈。我們在作品中不一定找得到現實生活的真實寫照,但它又源于現實而高於現實,是變形、凸

現、誇張與抽象互溶的藝術結

晶,這就給我們帶來了特殊的審美感受與體驗。欣賞名畫,著實 能使我們獲得豐碩的營養添加和精神體驗。

再説音樂欣賞。音樂作品往往為人們

帶來美好的聽覺意義上的審美享受。音樂以其特有的方式,應和著人們內在的生理與心理節奏,給人們生命的律動賦予特殊的刺激。即便不懂音律的人,當他聽到悅耳的音樂時,也會有激動的感覺,產生共鳴,提升道德層次,遠離庸俗的想法。音樂藝術抓住了人們離不開和諧的聲音協奏。人們離不開對動聽旋律的需求。這是人們與生俱來的心理特點。不同層次的作品,滿足人們不同層次的心理需要。不論對交響樂的沉醉或僅僅輕聲哼幾句流行樂曲,音樂總會令人們精神振奮。在我們聆聽莫札特、貝多芬、布拉姆斯、肖邦、李斯特、柴可夫斯基這一類音樂大師的音樂作品時,我們會在回歸到平靜而安詳的氛圍中,將自己提升的靈魂淨化並投向那閃爍著異樣風采的聖靈似的地方,進入忘我的境界。

對戲劇與影視的欣賞, 又是另外一囘事情。戲劇歷史久遠,至今有許多經典的傳統劇

目仍爲人們所喜愛,這一點自不待言。電影從發明至今已近一個世紀,作爲一種綜合性的普及藝術,它贏得了跨度極寬的龐

大觀眾的支持。電視〔尤指電視劇〕藝術更爲普及,以至變得非常世俗。現代社會,人們可以不去音樂廳、不去歌劇院、不上電

影院,但不會不看電視節目,可見它的無窮

威力。戲劇與影視的直觀性和投入性的特點,是它們贏得最廣泛觀眾歷久不衰歡迎的重要原因。人們從舞台上、從銀幕上、以至從

螢幕上,就可以觀看到鮮活的生活場景,欣賞到

人生另一個情境中的風風雨雨和與波瀾狀闊的人生畫面,這怎能不使 我們代入其中,以至

流連忘返呢?戲劇與影視集音樂、美術、文學乃至舞蹈等表達形式 爲一體,綜合性強,能爲人們同時帶來不同層次的豐富的 審美享受,這又怎能不使欣賞者們心醉神迷呢?

對文學的欣賞,也是歷久彌新。文學從起源至今, 已經走過了數千個年頭,但仍時刻吸引著讀者們的注意力。這既 是一個奇蹟,但其實也毫不奇怪。雖然說,現代社會,各種藝術的 門類都以自己獨有的方式盡情地表現著人類生活精華 的各個層面,但在表現的深廣範圍與細膩程度方面,沒有哪種藝術門類堪 與文學比肩。本世紀以來,曾有不少的文學作品被改編後搬上舞台、銀幕或螢幕,但仍有更多的文學作品是無法被再創作而成爲其他藝術形態的。這是因爲,文學作品可爲讀者們提供充分的想像餘地,讓他們憑自己的人生經驗發揮代入感,通過個人演繹,從而產生共鳴。閱讀文學作品,是個人化的体驗之旅,只有靠讀者非直關視覺的想像才能完成。比如說,某些荒誕幻想的情節用意識流的描寫方法來表達,其他藝術形式就是沒有辦法做到。我們在閱讀莎士比亞、歌德、杜斯妥也夫斯基、張愛玲、魯迅、莫言等一流文學家的作品時,倘佯於文字魅惑的世界裏,

感到自己正從一片狹小的空地,步入深遠湛藍的海洋,飛往遼闊無際的天空,世界在我們面前展露出其神秘的一隅,讓我們去往我地追尋。我們會興奮地發現,自己多年來苦苦追索的那份價值真存,就像夢境成真,令人 狂熱地迷戀不捨。

以上所說這些妙不可言的藝術

欣賞活動,實在是一種不可多得的生命高峰的攀登,靈性體驗的路程。這種攀登和體驗是如此令人心醉神迷,以至於無論人們在什麼時候和任何環境下面對藝術作品時,內心的憾動都是難以言表的。綜合來說,人類對生活美感的尋找,是一種高尚的永恒的心理衝動,這是用幾千年文化的創作和承傳換來的人類的生命活力,彌足珍貴。

各種各樣的藝術門類和藝術作品,都可以豐盈地滿足 人類尋找生活美感的高層次心理追 求,令世世代代無數的欣賞者嘆爲觀止、視同 知音,甚至成爲他們人生之旅的終生導遊者。在人類文明歷史的累積過程 中,還有什麼其他東西,能夠析出如許魅力而使我們如此持久地感受到生 命的喜悅呢?

藝術和金融,好像扯不上關係。但對收藏和展示硬体藝術作品的追求,通過市場的運作,更能為我們的生活添加姿彩。因此,我們有鋻證,有拍賣,更有租賃等細分市場的出現。這裡面有很多重要的課題。比如价格怎樣确定,作品权益的归属,真偽如何客觀認證,作品儲藏的標準,怎樣投保,损坏的赔偿问题,不可抗力条款是否有效,這些细节都很重要,成爲個人財富管理的一個組成部分,從理論到實踐,為現代銀行學和金融學開拓嶄新的領域。

就以艺术租赁為例。艺术租赁到底有多少金融成分?除了单纯的存贷

关系 (以硬体藝術作品為抵押向銀行貸款),它还包含什麽其它金融原 理? 艺术收藏家作爲金融客户,除了艺术作品租赁之外,應有什麽其他的 合作元素和銀行建立客戶關係? 艺术租赁中,借貸兩方谁更主动?租赁原 创艺术品,对金融企业意义大,还是对艺术企业意义大?藝術品租賃市 場,对已成名的艺术家有幫助,還是为未成名的艺术家开辟出展示作品 的途径和销售作品的管道? 比如繪畫。藝術收藏家從畫家手里租画或者购 买后再出租,会为原創艺术家带来一定收入,有效支持经济窘迫的未成名 的艺术家持续创作。從另一個角度來看,对于未成名的艺术家来说,这可 是雙刃劍, 有坏的一面。首先, 藝術收藏家形成先入优势, 在高端的金融 领域里树立品牌,會为同业竞争带来压力。其次,他們带动艺术租赁行业 蓬勃发展的同時,势必挤压数量众多的中小画廊的生存空间,形成了有效 替代,促成画廊业不斷按市場供求重新洗牌。再次,艺术品租赁会带动艺 术品直销方式的发展,将使高端艺术品价格持续走低。最后,艺术品租赁 面向企业的經營方式,會影响大量市場的品味,在耳濡目染、潜移默化的 艺术熏陶的過程中,将产生對艺术品投资与收藏的偏向,藝術通過金融市 場,最終會帶來藝術品味也變得商品化和大衆化的傾向。

在資訊傳播發達和資訊爆炸的時代,傳統的量產商品已經逐漸喪失競爭性,取而代之的是個性化的商品。藝術品作爲現代商品,生命週期縮短,數量也不是重點。如何讓藝術品更獨特、更具有競爭性,是目前藝術產業努力的目標。因此,創意行銷就成了目前藝術金融界最熱門的話題。藝術商品的定調與定位,是為了藝術商品在市場上找到應有的價值,或塑造更高的價值。藝術商品沒有了價值,就沒有了價格。反之,當有了價值,就可以不計價格。價值是影響價格銷路關鍵性的因素。所以,藝術收藏家要清晰地定義藝術商品的價值趨向。而所謂行銷策略,就是將藝術商品透過適當的方法、手段和策略,送到顧客的手中和眼前。行銷是一連串的問題解決與價值創造的過程,以及如何在這個過程中引起顧客的興趣,進而促成美好的交流。而藝術商品的創意行銷,就是賦予藝術商品一個動人的故事,賦予它一個靈活的生命,撼動消費者(即觀賞者)的內心深處,引發深遠而悠揚的共鳴。

文化是創意的來源,而保護創意才能夠讓藝術家持之久遠。創意行銷就是顧客需求至上。在藝術金融的領域培養創新文化,才是藝術金融產業成功的關鍵。把對藝術品的欣賞結合為美感生活經驗,同時把藝術金融產業的發展結合到現代商業行銷活動,就是如今流行一時的「美學經濟」。經濟學家觀察到,當國民所得超過一萬美元時,社會就會開始追求生活的美感、追求休閒的生活、追求奢華的體驗。在文化的精緻度高和人民相對富裕的國家,美學創意產業和藝術金融會發達起來。這是一個不可逆轉的潮

流和趨勢。總體而言,在國內,除了少數幾個大都會之外,人民的文化精緻度還不算很高,人民還不算很富裕,但對美感的追求已經很強烈,對品味的提升已經很蓬勃,值得銀行界投入更多的資源開發藝術金融的市場。

美感讓藝術商品的價值倍增。價值不是藝術創作者主觀認定的,而是當藝術商品滿足了消費者(觀賞者和閱聽者)的需求,他們心甘情願付出的價格。在美學經濟中,溢出的附加價值,就是美感的價值。對創新管理的研究,以古典經濟學家熊彼得為首。他最早專論到技術(應包括藝術,意念和技巧)創新對產業和社會造成的影響,以及創新管理的策略與方法。藝術性的創新,是美學經濟的重要環節,建立在文化和創意的基石之上。缺乏了文化的累積和傳承,藝術創新就沒有立足點,引不起社會共鳴。缺乏創意的文化,社會難免死氣沉沉,激不起渴望的火花。唯有把文化產業與藝術創新這兩塊基石打穩了,才有美學經濟的未來,才能讓藝術金融發達起來。美學經濟產業還有顯著的外溢效果,

能刺激其他產業的發展;藝術金融就是重要一環。

回顧中国实行改革开放以来的艺术品市场,先后经历了三个重要时期:从 20 世纪 80 年代至 90 年代的个人收藏时代(以个人资金主导),到從 90 年代末至 21 世纪初的机构收藏时代(以产业资本主导),以及逐渐步入的艺术品金融化时代(以金融资本主导)。中国艺术品市场走向艺术品金融化时代的最重要标志就是艺术金融的興起,還有就是藝術产品和藝術服务的创新。

當前,中国艺术品市场整体规模出现持续而快速的增长趋势,不仅契合了艺术品产业化和金融化的发展趋势,昭示着艺术品金融化时代的来临,還催生了包括銀行的個人理財服務,艺术品质押融资、艺术品投资基金和艺术品份额化交易在内的多元化艺术金融服務模式。一种新的艺术商业形态、新的艺术资本运作方式和新的艺术市场格局正在悄然形成。从这个意义上說,艺术品金融化无疑是当今中国艺术品市场的热点话题和趨勢。

虽然近年来中国艺术金融创新的步伐不断加快,并且日渐引人瞩目,但艺术金融乱象也层出不穷。在这样的大背景下,国务院《关于清理整顿各类交易场所,切实防范金融风险的决定》、中宣部和商务部等五部委《关于贯彻落实国务院决定,加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见》和文化部《关于加强艺术品市场管理工作的通知》等一系列相关文件

相继出台。目的就是有及時糾正中国艺术品金融市场的种种乱象。

其一,就是缺乏约束的金融创新。按照创新理论奠基人熊彼特的思路,我们可以将艺术金融创新理解为艺术金融产业创建新的生产函数的过程。广义的艺术金融创新,包括艺术金融制度创新、艺术金融机构创新、艺术金融管理创新、艺术金融产品创新和艺术金融服务创新,綜合成爲艺术金融领域中所有形式的创新活动。狭义的艺术金融创新,主要是指艺术金融产品创新和艺术金融服务创新。创新是中国艺术金融发展的先导和灵魂。中国艺术金融产品和服务的创新能力,决定着中国艺术金融产业发展的前景。但是,艺术金融产品和服务创新,有一个重要的前提:就是风险應納入可控的範圍。在艺术金融创新实践中,不少艺术金融机构,置这个重要前提于不顾,眼裹只盯着产品、客户和利润,沒有服务意识、售后意识和风险意识。这就容易讓艺术金融创新導致投资者们難以維護她麼自身的權益。艺术金融机构不應急于推出尚待完善的,還存在某些缺失的艺术金融产品和服务,而應多與业内人士和专家学者們交流沟通,特別是引進外國的先進經驗,认真推敲和制定交易的规则,多做一些模拟的金融实验,中国艺术金融市场才能夠穩步發展。

其二,就是你创我仿的初级模式。艺术金融创新,包括艺术金融机构 在制度安排、组织结构、金融服务等方面开展的一切创造性活动。例如, 新的艺术金融工具、新的艺术融资方式、新的艺术交易结算手段, 以及新 的艺术金融组织形式等。艺术金融创新, 最重要的是艺术金融产品和服 务的创新。目前存在的两大问题, 一是本末倒置。很多艺术金融机构還 沒有弄清楚,什麽是艺术品和艺术商品的本质,艺术金融产品和普通金融 产品的差异是什麽。藝术品和艺术金融产品, 還有藝術品和艺术金融服 务的关系,就像树根同树干和树枝的关系。艺术品是树根,艺术金融产品 和服务都是從这个树根衍生出来的。它們是衍生工具和衍生服務。關鍵是 要理解艺术品的本质特点,在這個基礎上创新艺术金融产品和提供相關服 務。二是你创我仿。创新是知易行難的事情。相对来说,艺术金融产品和 服务创新的技术專業含量较低,要求的是人才專業含量。目前,很多艺术 金融机构都不大具备既懂金融也懂艺术的艺术金融复合型人才团队。在创 新本就不易的前提下,还必须有效解决人才瓶颈的问题。因此,有些機構 捨難取易,推出可复制的艺术金融产品和服务,互相抄襲。由于保护知识 产权不易, 艺术金融创新的垄断收益很低, 模仿的难度也相對较低。這種 "双低"的结果,造成艺术金融机构之間很容易就能"搭便车",你追我趕, 你创我仿。如此惡性循環,又进一步降低艺术金融机构的创新意愿,导致 中国艺术金融产品和服务向低水平雷同化的趋势。

其三,就是面对监管的侥幸心理。回顾改革开放以来中国金融市场的发展历程,我们可以看到,几乎所有的金融产品(最典型的就是股票和基金),敢于最早吃螃蟹的,几乎都已挣过大钱。任何一种嶄新的金融产品,都会经历一个从初始混乱到逐渐规范的发展過程。在这个过程中,初期参与其中,有很多漏洞可钻,有不少邊球可擦。因此,对艺术金融市场最感兴趣的,往往并不是艺术工作者、收藏爱好者和收藏投资者,而是来自金融业的跨界者。他们最看重的,恰恰是因为不规范所带来的乱中发财的机会。因此,即使在国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》之后,很多艺术金融机构的管理层還无心认真领会这个文件"防范金融风险,规范市场秩序,维护社会稳定"的核心精神,而只是著眼在文件中规定的五个"不得"上面;观望为主,没有动作,能拖則拖,希望继续擦边球,鑽漏洞,捞一把就走。这种以侥幸的心理來面对监管的取熊,不利艺术金融产业的持续、稳定和健康发展。

筆者期待中國藝術金融的發展,在世界級的國有銀行的推動下,蓬勃 向前走,成爲文化藝術的大國,屹立於世界之林。這是中國夢的一個重 要組成部分。