

# 哪些中国艺术家最受研究者关注？

Original ARTDBL编辑部 打边炉ARTDBL 1 week ago

# 哪些中国艺术家 最受研究者关注？

“ARTDBL”指数第三辑



## 编辑原则

在今年依次推出《谁是最有影响力的艺术机构？》以及《谁是中国最有影响力的艺术基金会？》之后，我们这次将在“ARTDBL指数”这一栏目中，从研究价值的维度来呈现图表和展开榜单阐述。

在当下，各类建立在数据统计和分析之上的艺术家榜单层出不穷，大都围绕着艺术家的影响力、受欢迎度以及市场价值而展开。我们则期望反向从研究存量上来进行数据调研和分析，做一份关注艺术家的文献研究概况的工作，而数据统计和分析正是其中一个切入点。

总榜单将建立在由我们选定的文献检索网站的条目总数之上，排列出前100位艺术家；之后，我们将以这100位艺术家为样本做数据可视化和文字分析，选取例如性别、出生年代、创作媒介等关注角度。这一工作的目的，除了在于依靠图表和数据来呈现榜单中100位艺术家的概貌之外，也是期望能联系当下的情境以启发更多的反思。

## 数据采集说明

- 1 以举办了12届的上海双年展和举办了6届的广州三年展的参展艺术家名单为基础名单（共700余人）；
- 2 《打边炉》编辑部的成员以各自对基础名单中的艺术家的熟知度进行初步筛选。考虑到一位艺术家的研究价值与其被熟知度有一定的联系，这一步在于缩小检索范围以提高效率；
- 3 我们将通过三个数据库——亚洲艺术文献库（AAA）、珠三角数字图书馆联盟、中国知网（CNKI）——对筛选得出的近300位艺术家进行检索，并统计出以下三种文献类型的数量：艺术家专集（即内容专注于单个艺术家的书写或展示的书籍，区别于参考型书籍）、参考书籍、期刊。
- 4 最终，我们将计算出文献数量的总和，并排列出前100位艺术家，形成总榜单。

需要特别说明的是：

(a) 在统计艺术家专集的总数时，由于亚洲艺术文献库对此有较为明确的分类，将直接采用搜索得出的数据。在统计珠三角数字图书馆联盟的检索系统中的艺术家专集的数量时，则需要在搜索结果中选择按相关度排列，并粗略浏览书籍的标题和摘要，以做出对艺术家专集数量的判断。

(b) 考虑到艺术家专集和参考书籍，以及书籍和论文所承载的研究价值必定不同，并且由于检索方式的限制，我们无从得知有关某位艺术家的讨论在参考书目中所占据的分量，因此，在排列总榜单时，我们将按照“艺术家专集：参考书籍和期刊为3:1”的比例来计算。例：经统计，刘小东的艺术家专集数量相加总数为29，参考书籍总数为102，期刊数量相加总数为456，最终计算结果即29乘以3再加上102和456，即645。

(c) 这份榜单虽然以中国籍艺术家为主要研究对象，实则也包含了生活在港澳台地区以及海外的华人艺术家。

榜单&榜评

总榜   中国当代艺术家研究价值指数		
排名	艺术家	总和
1	徐冰	923

2	万力钧	766
3	张晓刚	673
4	刘小东	645
5	曾梵志	540
6	王广义	516
7	隋建国	487
8	方增先	479
9	周春芽	467
10	刘庆和	424
11	岳敏君	414
12	许江	410
13	尚扬	407
14	蔡国强	388
15	喻红	373
16	苏新平	269
17	蔡明亮	261
18	谷文达	250
19	段正渠	243

20	毛旭辉	227
21	夏俊娜	215
22	邱志杰	214
23	张大力	173
24	吕胜中	152
25	丁乙	151
26	宋冬	126
27	张培力	146
28	艾未未	143
29	毛焰	139
30	杨福东	134
31	陈箴	127
32	傅中望	125
33	张洹	120
34	刘铮	118
35	繆晓春	115
36	李山	119
37	张恩利	115

91	顾德新	48
92	魏青吉	48
93	卢昊	47
94	王兴伟	47
95	刘庆元	46
96	任戎	46
97	李杰	45
98	段建宇	44
99	梁硕	43
100	梁绍基	42

位列于总榜单前十的艺术家为：**徐冰、方力钧、张晓刚、刘小东、曾梵志、王广义、隋建国、方增先、周春芽、刘庆和。**

这份榜单在整体上或许不那么令人感到意外，那些生长和活跃于1980、1990年代并搭建起了中国当代艺术框架的艺术家们，积累了数量相当之多的文献。这点将在之后做进一步的分析。目前，我们将在榜单中挑出两三亮点作为个例分析：

徐冰在榜单中排列第一。他独特的艺术语言，以及对于符号学和语言学领域的涉猎固然是其作品的重要研究价值的基础，除此之外，或许也与他一直以来有意识地对其主要艺术项目进行记录、文献梳理以及出版成书有关，其中大部分仍能通过各种渠道购买；

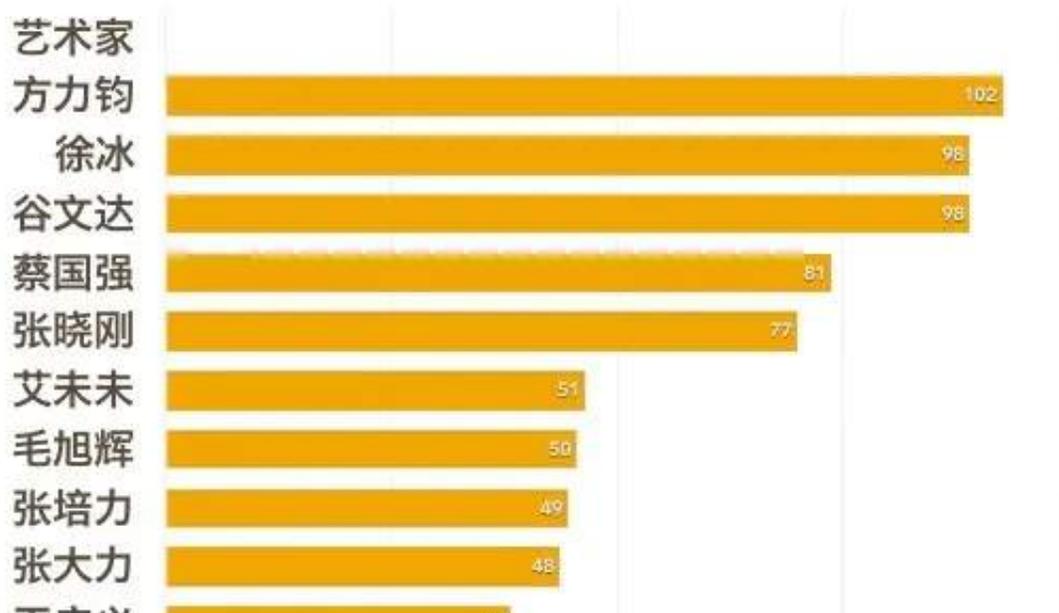
蔡明亮作为一位台湾的影像导演，而非狭义上的艺术家，排到了榜单中第13名的位置或许会让人颇感意外。这与电影作为一种大众媒介的讨论度比当代艺术更高有直接联系，但蔡明亮向来倡导“把电影带入美术馆”，甚至曾以艺术展览的形式来呈现电影放映，以此模糊两个领域的界限。若是在此基础上考虑他的作品研究价值，而不纠结于其导演或艺术家的身份，这一排名应足以成立；

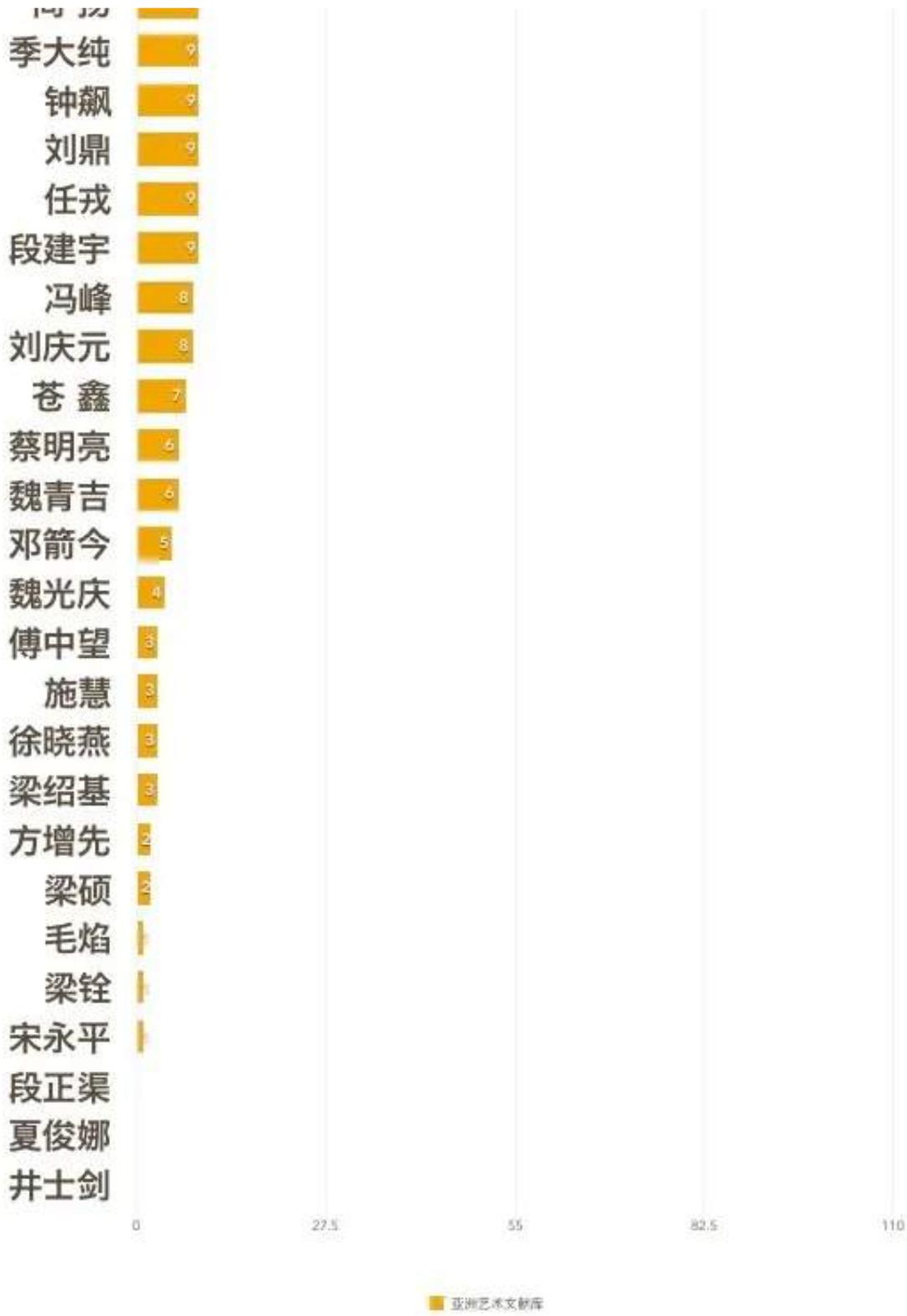
曹斐毫无疑问是这份榜单中一个独特的存在。她是这其中极少数的女性、少数“70后”以及少数使用新兴媒介创作的艺术家之一。曹斐的文献数量在当下的积累，或许是由于她的作品一直在捕捉并回应中国现实处境的转变：层层更新和叠进的技术自动化与城市化进程，以及日渐模糊的虚拟与肉身现实的边界等。这些都给予她的作品更多深入到时代背景的探讨空间。

我们也应关注这份榜单中缺失了什么。最为直观的是仅有极少数女性艺术家被统计入内；基础名单中，“80后”、“90后”艺术家虽然占据了相当一部分的比例，但却无一进入前100的总榜单；除此之外，艺术小组/团体的缺失也是一种遗憾。

由于我们基于两大展览的参展名单进行采样，有些艺术家（比如陈丹青）未能进入榜单。此外，榜单中也有因为政治敏感原因而没有获得其相应排名的艺术家，以及个别因其在行政方面的职位而参与了大量编写工作的艺术家，这部分资料因难以被筛选而不可避免地被统计在内。

## 亚洲艺术文献库



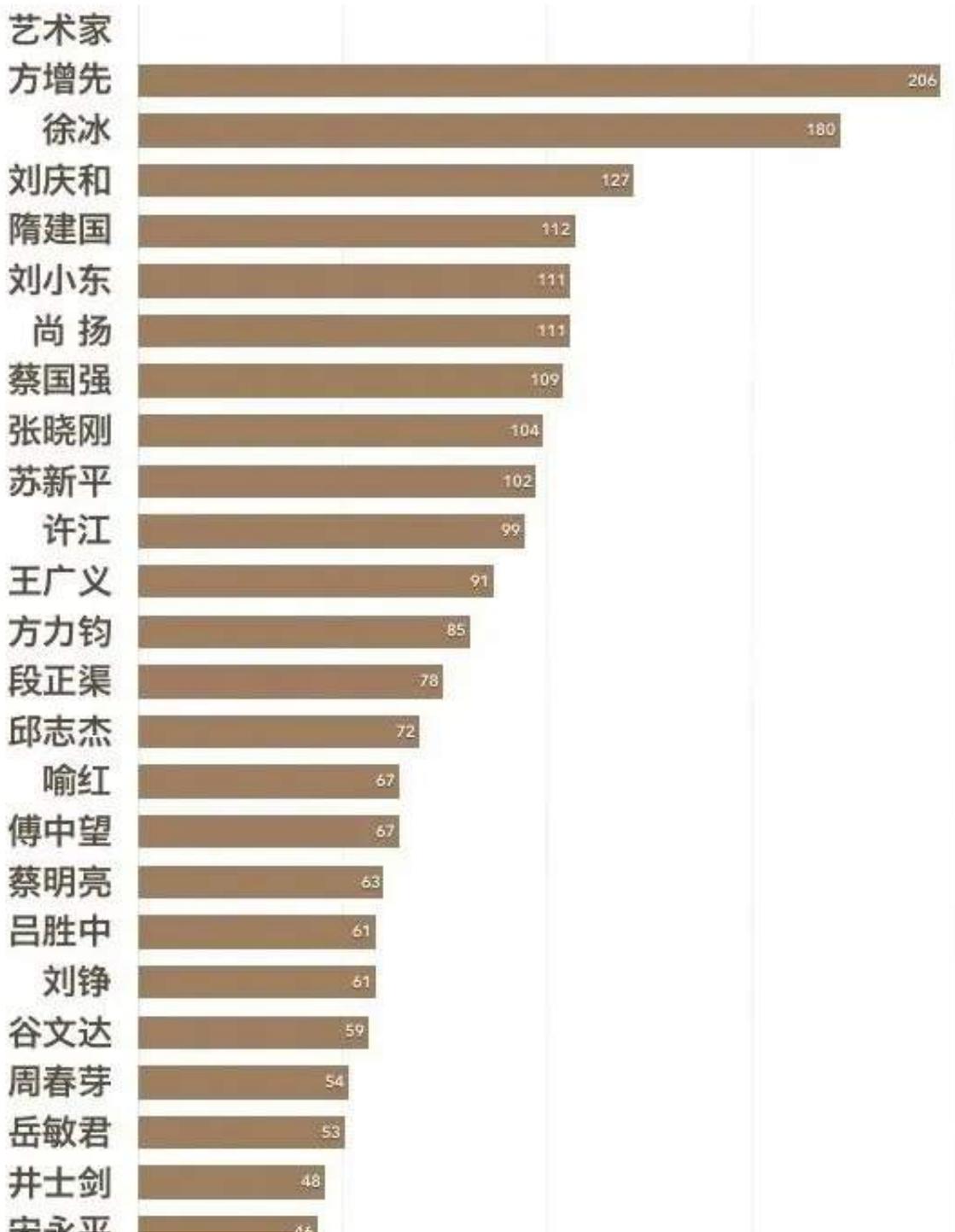


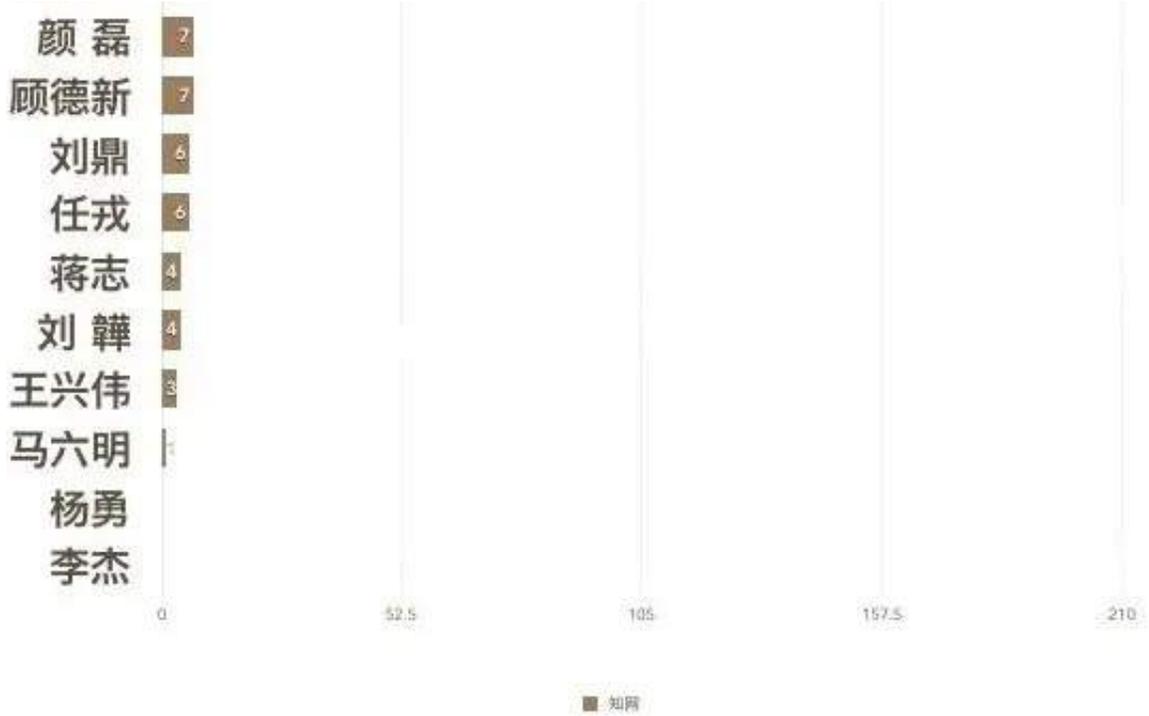
亚洲艺术文献库是一个独立的非盈利机构，旨在收藏及保存亚洲当代艺术的多重历史，馆藏中有大量极为珍贵的资料。其文献整理多围绕艺术家的个人档案、艺术事件和课题展开，从艺术家的生活照、作品图、早期报道的扫描文件、展览图册到相关书籍和期刊等都包含在内。这些文献可以到场馆内免费参考，也有相当一部分可以从网站上下载。

亚洲艺术文献库的文献整理以亚洲艺术为光谱，因此，几位活跃于中国大陆之外的艺术家，例如姚瑞中、陈箴，其文献数量会略高于其余两个网站。

由于亚洲艺术文献库会在每份文献的页面中，罗列出该文献内容涉及到的主要艺术家，在试图检索某位艺术家的文献时，检索结果的相关度更高。

## 珠江三角洲数字图书馆联盟

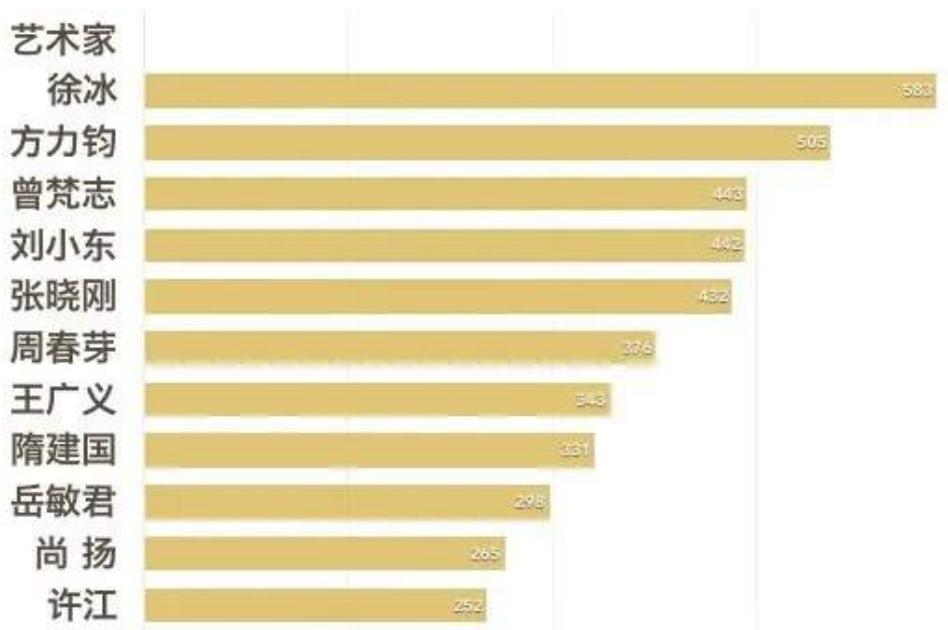


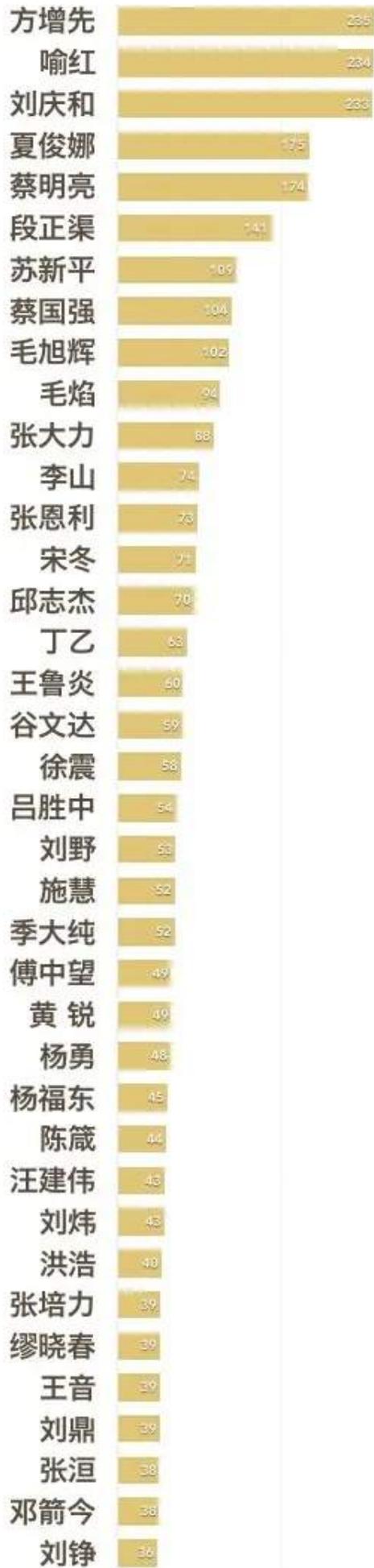


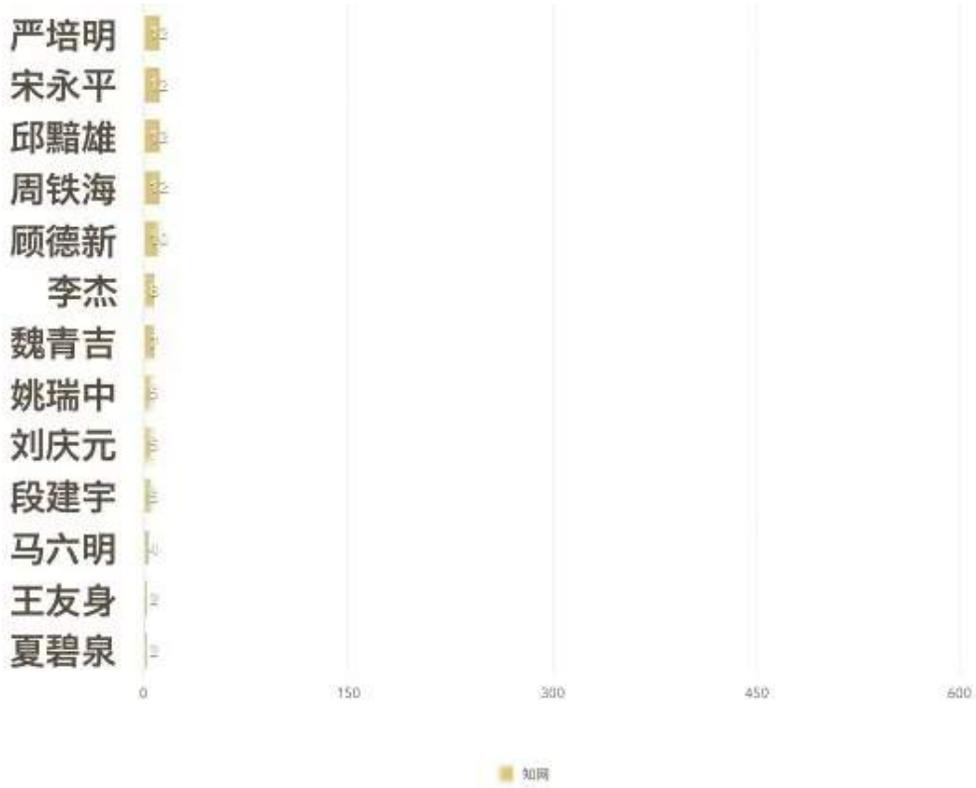
珠三角数字图书馆联盟拥有十分庞大的数字图书资源库，其目录覆盖了广东省公共、教育和科技系统图书馆的馆藏，可提供416万种中外文图书。

该数据库可以通过检索任意关键词，例如艺术家名，以获取尽可能多的图书资源，因此，在选择珠三角数字图书馆联盟时主要考虑的是其资源的广度。

## 中国知网





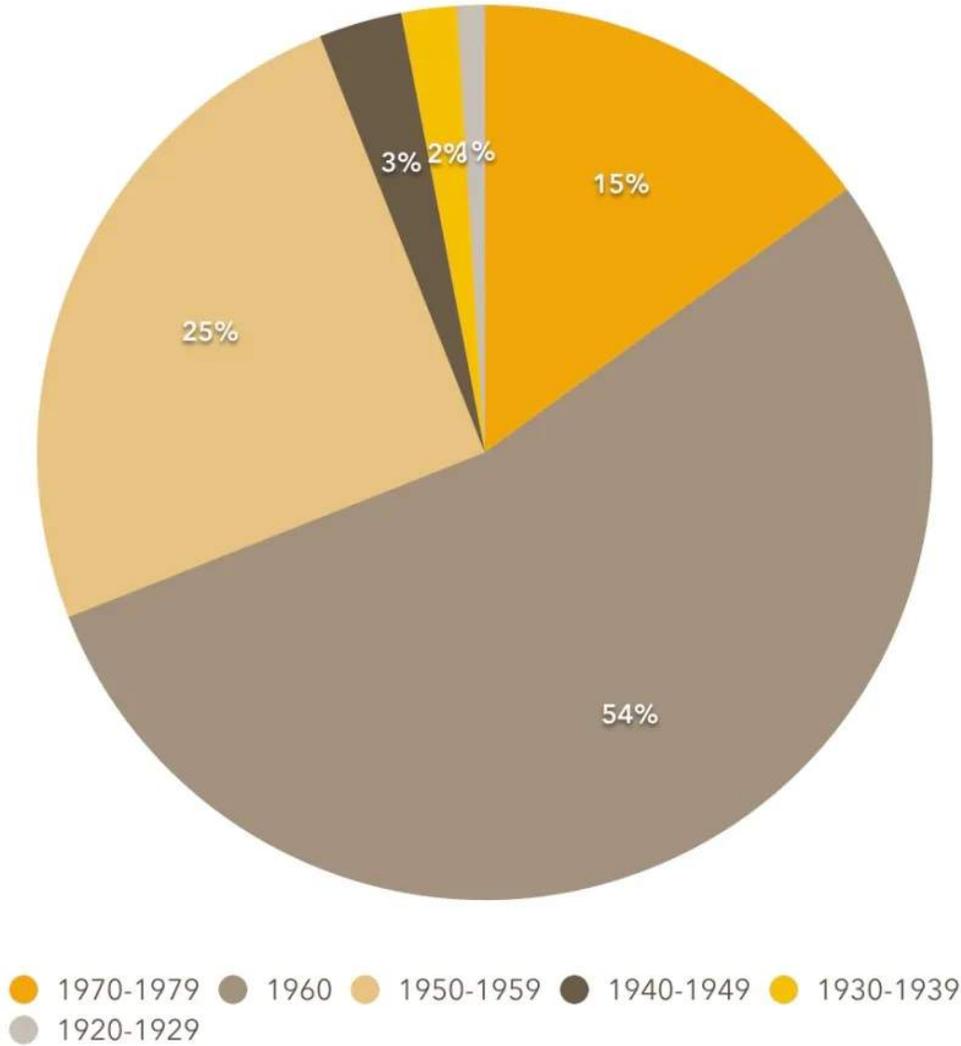


中国知网即中国国家知识基础设施，是目前中国最大的集各种全文学术信息于一体的网站，也是最为大家所熟知和使用的学术期刊检索网站。

其对于艺术领域的学科分类仍然较为传统，如“美术书法雕塑与摄影”和“文艺理论”，《艺术当代》、《美术文献》、《艺术与投资》等是常见的期刊来源，对比于AAA的期刊来源同时覆盖了亚洲其它地区的艺术杂志与刊物，如《典藏國際版》、AsianArt Pacific、《美術手帖》等，知网的文献来源更加集中于大陆地区的艺术杂志和刊物。

当下虽然不乏具有影响力和学术性质的自媒体平台，但由于我们在此榜单内更注重学术成果是否发表于正式出版物之上，因此这部分数据并未统计入内。

# 出生年代

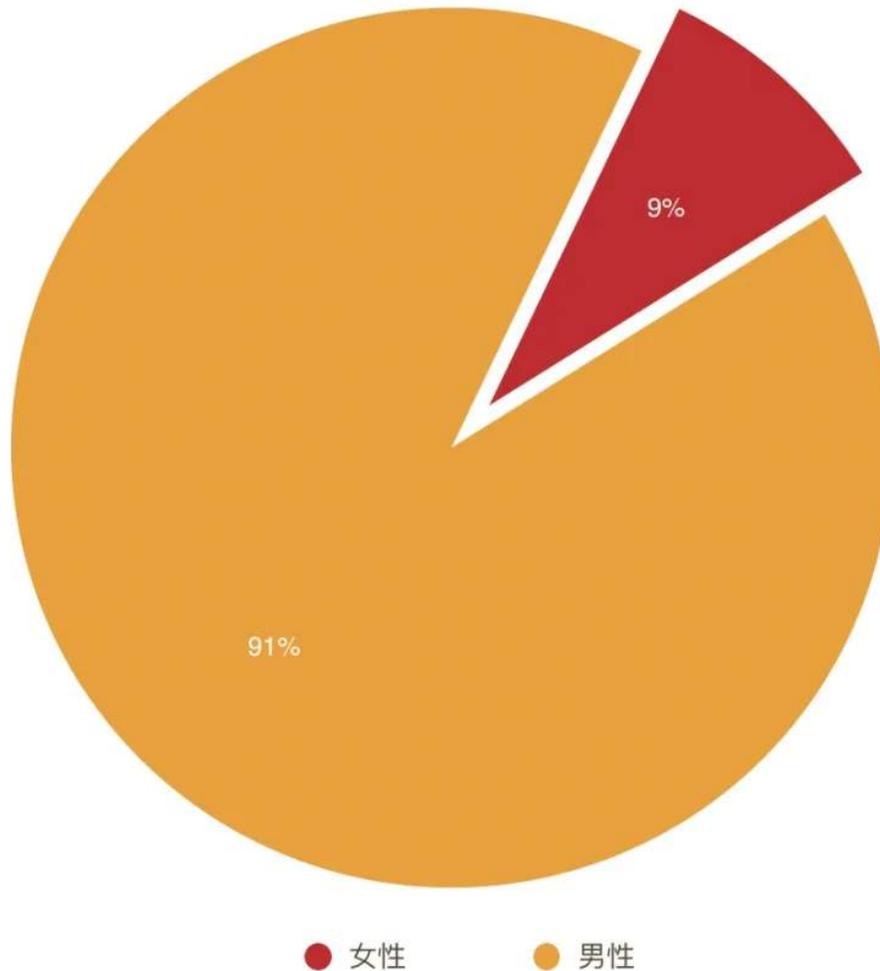


从图表中可以直观地看出，“50后”和“60后”的艺术家们所累积的文献数量在当下依然难以被超越，如果稍作分析，或许可以归因于：一方面，这一时期的艺术理论梳理所聚焦的作品都相对集中，由于这些艺术家们生长和活跃在依然被集体主义所萦绕的1980年代（实则为1970年代末到1990年代初），他们对于意识形态的批判和反抗也往往是集体式的；另一方面，无论是着手于中国政治文化语境的变化，还是追寻来自西方现代哲思和艺术运动的影响，1980年代的文献梳理都相对有脉络可循。

然而，这并不意味着1980年代由于已经累计了足够多的理论基础，便足已被定论和蒙尘，而无需再次启封。值得一提地是，亚洲艺术文献库对于1980年代的中国当代艺术有持续且详尽的梳理，

曾开展“未来的材料：记录1980-1990年的中国当代艺术”的专题计划，并容纳了不少作为原始资料的同时代出版物，或许能提供更多去重新解读80年代的文献资源和视野。

## 性别

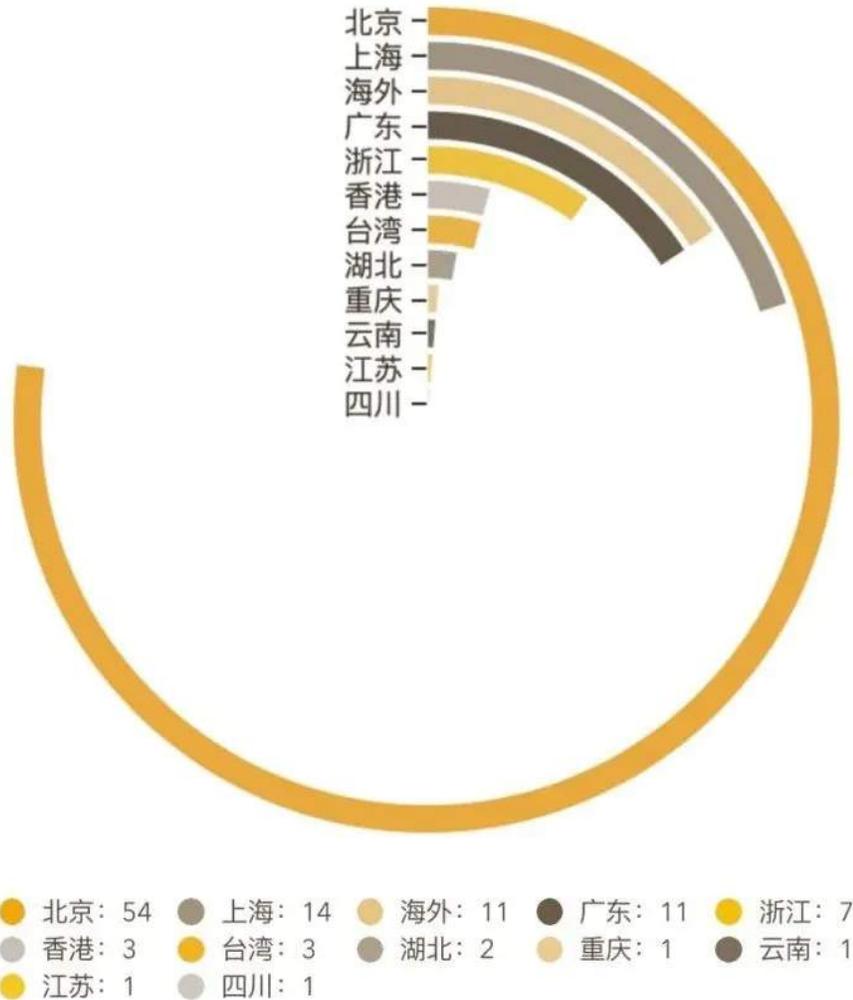


榜单中仅有9位女性艺术家跻身其中，占据了不到10%的位置，她们分别是喻红、夏俊娜、曹斐、施慧、徐晓燕、林天苗、崔岫闻、尹秀珍和段建宇；其中有4位“70后”，4位“60后”以及1位“50后”。文献数量的累积直接反映出女性艺术家的式微这一固有现象，这里仅仅基于检索过程中的发现，给予几种切入分析的可能性：

在以男性艺术家为主导的1980年代，同时代的女性艺术家在很大程度上被排除在“集体”的视野和讨论之外；有关“女性艺术”的讨论曾兴起于1990年代，然而大部分都与女性经验和女性情感表达相捆绑，却鲜少触及女性作为一个社会问题，因此固有其讨论的局限性；身份政治在当下依然被视作是“舶来品”而被避免讨论，从而消磨了更多以反抗姿态推动女性艺术家被广泛认知和研究的意识。

当然，我们也应该去看看到并重视一些正在发生的改变。例如，近年来在国内举办的有关女性主题的展览层出不穷；性别比例的失衡在今天的青年艺术家这一群体中已有改进；近年来倍受关注的华宇青年艺术奖的入围艺术家更是在去年首次达到了性别平衡。

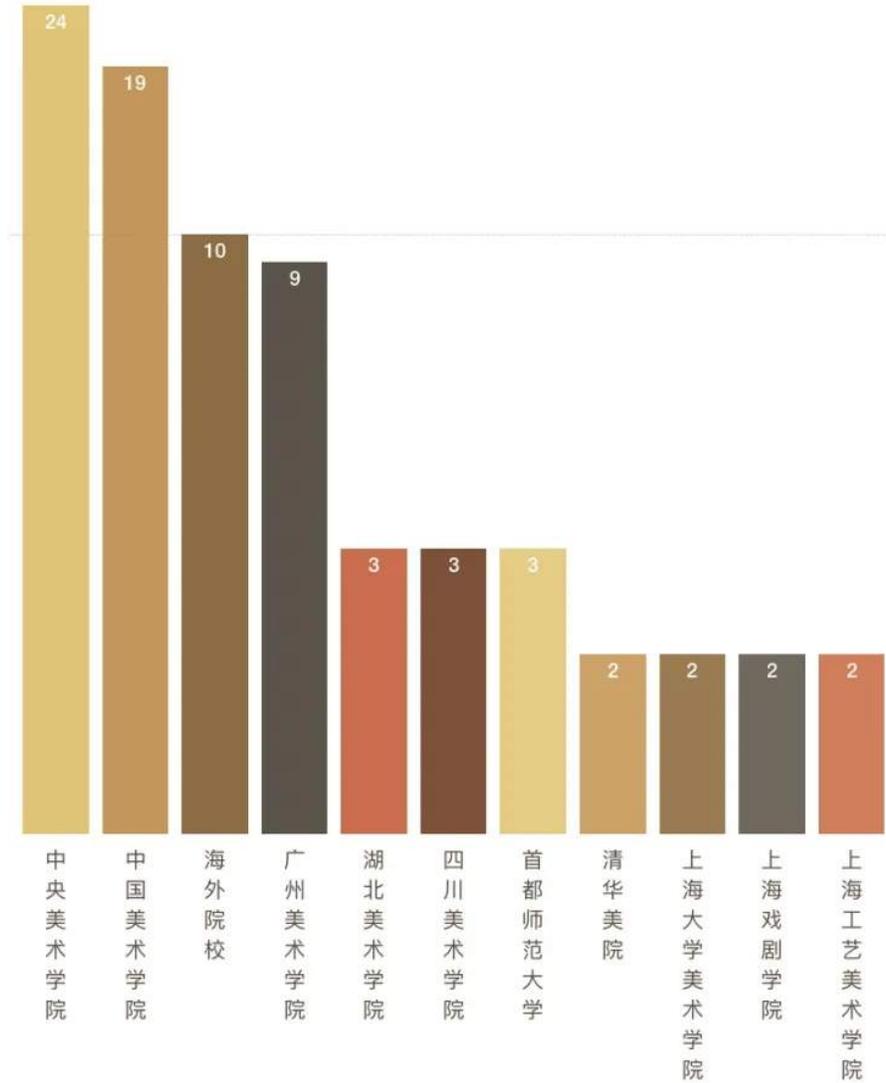
# 地区



居住和工作在北京的艺术家仍然远远高于其它城市，但却是统计结果中唯一的北方城市。上海、广东和浙江位居其后，海外华人艺术家也占据着仅次于上海的位置。

作为中国当代艺术的发源之地，北京或许依然是吸引着艺术家前往的灯塔，并且掌握着诸多文化艺术领域的资源和话语权，但我们也应关注那些正在中国其它地域聚集的、基于在地的声音。例如，在文献梳理方面，亚洲艺术文献库曾制作纪录片《萨特与邓丽君：1980年代的广州当代艺术》，《打边炉》亦在去年开展了一份有关深圳当代艺术的文献索引的工作，可供查阅。

# 毕业院校



这部分的图表仅呈现100位艺术家毕业的国内院校前十，以及海外院校的总数。毕业于央美、国美和广美的艺术家占据了半数；海外院校以德国和法国的艺术院校为主，其中大部分艺术家在1990年代出国，不同于当下留学于英、美两国的艺术院校的整体趋势。

# 媒介



这部分图表涵盖了几大主要媒介，并将仅有极少数艺术家使用的特殊媒介归纳至“其它”。从图表中可以看出，架上绘画占据多数，然而相当一部分艺术家的创作同时涉及其它媒介，例如排列其后的装置、录像/影像和摄影、行为和雕塑等。

图表中将水墨与油画、丙烯、水彩等绘画媒介进行了区分，其中大部分艺术家并非创作传统水墨画，而是在“观念水墨”或“当代水墨”的概念之下创作。

需要特别说明的是，“新媒体艺术”虽然已经是一个较为过时的说法，因为其中的“新”仅仅是一个相对的概念，然而，这里为了与传统媒介（如绘画和雕塑）以及录像进行功能性的区分，将把利用电脑软件、机械装置等具有虚拟性和互动性，以及利用了生物科技的艺术形式统称为“新媒体艺术”。

其中，冯梦波是在中国最早尝试用网络和虚拟技术创作的艺术家；曹斐的创作从一开始便在影像“新媒体”的范畴内，如动画和虚拟技术等；此外，缪晓春和李山在早年主要进行油画创作，随后分别在1990年代末和2000年初“转向”，结合数字软件、3D打印和生物科技进行创作；刘小东也曾与技术团队合作而涉足于“新媒体”领域。或许，由此我们也可以看出某种创作媒介演变的趋势。

\*

由于这三大数据库的书籍和期刊资源兼具学术性和综合性，并在资源的广度和深度上各占优势，我们相信这份指数最终能呈现出一个较为准确和可信的统计结果。

这份指数或许会引来一些可以预见的争议，的确，要做到客观的数据统计十分困难，无论是在排列艺术家名单、选择文献数据库还是最终统计的阶段，都难免掺杂进了较为主观的判断；此外，文献的积累需要一个沉淀的过程，也就不可避免与当下热度产生时间差。

这里也提醒各位读者，我们期望能在提供一份截止目前为止有关中国艺术家的研究存量的概况，并同时能对现状和趋势予以提示。

**策划：**钟刚

**编辑及制表：**蓦然

**校对：**黄紫枫、田露思