

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

藝術界裡跨洲際的資本：英國和日本企業的藝術贊助

Intercontinental Capital in the Art World:

Corporate Art Patrons in Britain and Japan

計畫類別：√ 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC 90-2420-H-343-002

執行期間：2001年10月1日至2002年7月31日

計畫主持人：吳金桃

專任研究助理：依序為卓淑貞、李雅玲、謝智芬

本成果報告包括以下應繳交之附件：

赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位：南華大學美學與藝術管理研究所

中 華 民 國 91 年 10 月 25 日

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

計畫編號：NSC 90-2420-H-343-002

執行期限：90年10月1日至91年7月31日

主持人：吳金桃 南華大學美學與藝術管理研究所

專任研究助理：依序為卓淑貞、李雅玲、謝智芬

一、中文摘要

本計劃在研究自從 1980 年代以來，英國和日本企業介入文化、藝術的狀況，探究其社會、歷史和文化的意義。本計劃藉著親自訪問英、日兩國收藏、贊助藝術的企業與相關的工作人員、日本百貨公司的美術館，以及相關的藝術界人士，蒐集第一手的資料，再整合其他學科如博物館學及社會學相關的研究領域(如政治經濟史、文化社會學、企業菁英等研究)，分析、比較英、日兩國企業介入藝術的不同模式、內容與功能。本研究在探討把藝術當成一種世界現象的可能性，同時從後殖民主義的論述觀點，來審視國家文化和身份認同的相關課題。

關鍵詞：企業收藏家、企業贊助、查理斯沙奇、百貨公司美術館、YBA(年輕的英國藝術家)、文化和身份認同、後殖民主義

Abstract

The aim of the present project is to investigate, as a socio-historical phenomenon with both cultural and political implications, the ever-increasing rôle that corporate art patrons have been playing since the 1980s in contemporary British and Japanese societies. The research will be primarily based on first-hand material collected through visits to British and Japanese corporations that collect or sponsor art and interviews of the particular members of staff concerned, as well as visits to Japanese department store museums and relevant people in the art worlds in both

countries. The analysis will draw on appropriate contemporary discourses in the fields of museology as well as social sciences such as political economics, cultural sociology and the study of business elites. By comparing different modes, contents and functions in corporate art patronage in Britain and Japan, the project will aim to explore new possibilities of studying art as a world-wide phenomenon, and address the interrelated question of national culture and identity from the perspective of post-colonial discourse.

Keywords: corporate art patrons, corporate art patronage, corporate art collecting, Charles Saatchi, corporate sponsorship, department store museums, YBA (Young British Artists), cultural identity, post-colonialism

二、緣由與目的

在過去這幾年，我研究的方向主要以英、美企業自從 1980 年代以來，對藝術的各種介入為主，試著以歷史的角度，探討企業介入藝術和柴契爾、雷根政府公共政策的關係，尤其是兩國政府推行私有化政策，對藝術機構、當代藝術的影響。這些年的研究累積，很幸運地能夠寫成一本專書 (*Privatising Culture*)，由英國聲譽很好的專業出版社 Verso 出版(於今年三月在倫敦和紐約同時發行)。因此在完成英、美企業介入藝術這部分的研究後，用藝術史的角度來審視東方國家，如日本的企業收藏與贊助，可以說是順理成章的事。藉著深入的、跨國的比較研究，本研究計劃嘗試去了解英、日兩國企業對於

藝術的介入，探究其在東、西方文化和歷史上所可能產生的意義與影響。

企業對藝術的贊助、收藏，不論在東方或西方，其蓬勃發展，都是最近二、三十年的歷史現象(雖然隨著經濟不景氣，已經不再是從前盛況空前的樣子)，藝術史的研究，受其學科本身的限制，很難把當前的歷史現象，當成是研究的主題；而在社會科學的範疇裡，企業在政、經上的活動，遠比它們在文化藝術方面的介入，來得重要太多，因此政治學家或經濟學家對企業在文化上的活動，關心的人並不多。因此在這方面的研究，不論在日本或英國，目前大半還止於報章雜誌的報導，報導性多於分析性，實務性的記錄多於歷史性的思考。本計劃嘗試用藝術史的角度，整合其他學科，來探討、研究企業參與藝術的這個歷史現象，企圖在東、西方藝術史的比較研究上，建立一個溝通的橋樑，希望在學術的範疇裡，能達到拋磚引玉的功用。

三、結果與討論

自從 1980 年代以來，不論是在東方或西方，都可以看到愈來愈多贊助文化、藝術的企業，尤其是跨國企業。憑藉著它們在全球強勢的商業活動，它們手中握有更多的金元，可以投入藝術贊助或購買藝術品。英國的貿易商在過去兩百年來，至少一直都在收藏藝術品；但是對於日本的商人而言，活躍於國際拍賣場，相對地還是最近的一種現象。不管是日本的畦丘誠二郎(房地產鉅子) 川村繁？，或者是英國的沙奇(Charles Saatchi)，都可以說是二十世紀現代版的麥迪奇(Medici)。

這些商業鉅子，對於藝術的介入可以從兩方面來看。他們一方面利用企業的收藏、參與文化活動，改善企業整體的形象；另一方面也藉此在社會上，提高個人的地位、聲望。在日本的泡沫經濟破滅之前，日本企業、企業主活躍於世界主要的拍賣市場、從事各種企業贊助活動。雖然這可以看成是他們經濟

實力的一種展現，但不管是有意或無意，也可以說是他們在重新肯定自己的國家認同。藉由他們積極參與國際社會的文化藝術活動，這些企業及其主子，可以說是拒絕屈身在文化的邊緣位置，在後殖民的文化情境裡，為東、西方的文化權力，重新取得一種平衡。

這個現象，經由什麼管道，在什麼程度上，可以說真正改變了西方批判文化論述的建構與價值呢？如何論證這個議題，並不是那麼清楚容易的。東、西方頻繁多元的接觸與互動，意味著這個過程絕對不是單向的或一成不變的。如果我們把東方這些新興贊助藝術的企業，不管是收藏西方藝術，或是積極支持日本本土的藝術家，當成他們是在肯定他們自身的認同，甚至在某個層次上，可以說是在追求某種「殖民式的復仇」(colonialistic revenge)，那麼這些日本企業挪用了歐洲藝術體制(如美術館)來表達他們新的身份認同，不也是充滿矛盾的嗎？亞洲世界對任何西方東西的慾求，從名牌的 Burberrys 到莎士比亞，甚至是洋煙洋酒，更是複雜而自相矛盾。

相較而言，英國的情形可以說是有其相同、相異點。比較廣義的看，在英國也存在兩大類的收藏家(專收英國作品和收藏世界其他地方的作品)，不同的是，因為大英帝國特殊的帝國經驗，賦予這些收藏品特定的文化意涵。譬如說，Robert and Lisa Sainsbury 的收藏，包括來自世界各地五大洲的作品，這樣的野心，或許可以看成是大英帝國集體身份認同的縮影，即使是這樣的縮影，不無帶著天鵝輓歌的意味。反觀，廣告鉅子沙奇英國當代藝術的收藏，呈現的不只是英國藝術和英國藝術家，更是一種特定的、當代的「英國性」(Britishness) (雖然不無反諷的是，沙奇本人是來自伊拉克的移民)。他在英國當代藝術圈具有壟斷的地位，且和英國的藝術機構有非常密切的關係，也因為他龐大的收藏，尤其以他親手製造 捧出來的所謂「YBA」(Young British Artists)藝術家，使得他在國際的當代藝術界，獨享特殊的地位，彷彿他的收藏，足以代表英國年輕整個世代的藝術創作，他所主導的所謂「英國性」，在某個層

次上，是不是也可以看成某種鄉愁的激起，遙念那失落的帝國呢？

這種東、西方的殖民關係，其實在日本的歷史經驗也可以找到呼應。雖然日本和其前殖民地的文化關係，並不是本研究的範圍，但是日本在亞洲的帝國歷史及其影響力，並沒有隨著日本帝國的瓦解而全然消失，尤其是在文化方面的影響力。雖然日本在 1980 年代興起的藝術贊助企業，其操作模式，主要是以英、美的企業為典範，但是某些日本自己形成的文化模式，卻直接、間接地影響了日本的前殖民地。譬如說，在日本特有的百貨公司美術館，在西方世界極為少見，在 1980、90 年代卻在日本流行一時，隨著日系百貨公司的輸入台灣，這些經營方式也跟著(雖然不是全盤的)輸入。

企業大舉地介入藝術，不論是收藏藝術品，或是其他贊助形式的介入，無可避免地和一國的文化、社會、歷史有著密不可分的關係。這些介入藝術的運作，在曾是帝國主義的英、日兩國更和其過去的殖民歷史緊緊相連，正如薩伊德在《文化與帝國主義》裡所形容的，是「重疊的地域，糾纏的歷史」。

四、計劃結果自評

本計劃的執行過程和當初預期的大致相符，主要資料的來源還是第一手的資料，來自筆者到日本親訪這些相關(不論是贊助藝術或收藏藝術品)的企業、政府藝術體制內的工作人員、企業的美術館，尤其是百貨公司所設立的美術館，以及長期觀察企業介入藝術的學者專家。

計劃主要在探討企業收藏和企業贊助，後來因為受邀參加倫敦大學 University College London 所主辦的研討會(見下文的敘述)，必須集中心力在研討會論文的相關議題，相較之下，使得筆者對企業贊助藝術的部分，有較深入的探討，因為這樣的轉向，對於後殖民論述的掌握，較為有限，是本計劃以後可以繼續研究、開展的課題。

本計劃到目前為止，主要發展出一篇論文('Dream-Worlds of Desire and Culture: The Phenomenon of the Japanese Department Store Museums')，已發表於倫敦大學 University College London 主辦的國際藝術史研討會 *Marxism and Visual Arts Now* (於 2002 年 4 月 8 日至 10 日舉行，參加研討會的機票及住宿費用獲得英國 British Academy 的全額補助)，該論文目前正在審查中，原主辦單位還未決定出版會議論文集或刊登大會論文於學術期刊 *Historical Materialism*。

另外，由此計劃延伸出來的一篇探討英國收藏家沙奇與英國當代藝術關係的文章〈誰敢誰就贏——試論英國當代藝術〉，將發表於《現代藝術》，目前正在接洽圖片使用版權。

五、參考文獻

- [1] Havens, Thomas R.H. *Architects of Affluence: The Tsutsumi Family and the Seibu-Saison Enterprises in Twentieth-Century Japan*. Massachusetts: Harvard University Press, 1994.
- [2] Kent, Sarah. *Shark Infested Waters: The Saatchi Collection of British Art in the 90s*. London: Zwemmer, 1994.
- [3] MacPherson, Kerrie L., ed., *Asian Department Stores*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1998.
- [4] Miller, B. Michael. *The Bon Marché: Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1929*. London: George Allen & Unwin, 1981.
- [5] Rosenthal, Norman, et al., *Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection*. London: Royal Academy of the Arts, 1997.
- [6] Said, W. Edward, *Culture and Imperialism*. Vintage, 1992.
- [7] Stallabras, Julian. *Hight Art Lite*. London: Verso, 1999.
- [8] *Young British Art: The Saatchi Decade*. London: Booth-Clibborn Editions, 1999.
- [9] 玉利智子，〈日本百貨店 社會的機能？——考察〉，《文化??》，1999 年 9 月，第 1 卷第 4 號，pp 53-63。
- [10] 初田亨，〈百貨店 誕生〉，三省堂，1993。
- [11] 神野由紀，〈趣味 誕生〉，草書房，1994。
- [12] 清水嘉弘，〈文化 事業 〉，丸善? ? ? ? ?，1997。
- [13] 社? 法人企業? 協議? 編，〈 企業 ? 〉，2000。
- [14] 社? 法人企業? 協議? 編，〈? 白書 1991〉，〈? 白書 1992〉，〈? 白書

1993》《? 白書 1994》,《? 白書 1995》,
《? 白書 1996》, 《? 白書 1997》,
《? 白書 1998》, 《? 白書 1999》,
《? 白書 2000》。

