ATLANTIS PRESS
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 497
Proceedings of the 2nd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2020)

Study on the Endowment and Build-Up of Artist's Identity

ZhangYu

Art and Design College, Wuhan Textile University, Hubei, China
Email: 1318498397@qq.com

ABSTRACT
The relationship between the build-up of artists' identity and their artwork creations is always close. In artists' traditional opinions, artists' artworks can be deemed as the identity of artists. In the long history of arts development and evolution, artists' influence on their artworks can't be neglected. The proper artworks, the roles and the influential power of an artist are the key factors to ascertain the identity of an artist. Therefore, the word "artist" has become the representative of "talent" and "creativity". However, "Art World" theory proposed by Becker unveiled the sanctity of artists' identity to some extent. The objective of this paper is to explore "Art World" and study how artists' identity is switched, to analyze the identity build-up and self-identification of artists anddiscuss and expound the profile of artists from the perspective of sociology.
Keywords: *Artist, convention, talent, identity construction*

论艺术家身份的赋予与建构研究

张宇

武汉纺织大学艺术与设计学院，武汉，湖北，中国
邮箱：1318498397@qq.com

摘要:长期以来，艺术家与艺术作品的建构有着密切关联，在传统的艺术家观念中，将艺术家与艺术品画上了等号，在漫长的艺术史发展过程中，艺术家对于艺术作品的影响是不可忽视的，艺术家的作品和自身的"作用"和"影响"则是确定艺术家身份的关键因素。因此，艺术家一词成为"天赋"、"创造性"的代表。然而，贝克尔"艺术界"理论的提出，一定程度上打破了艺术家身份的神圣性，本文旨在研究贝克尔《艺术界》中的艺术家身份转换，探析艺术家的身份建构与自我认同，以社会学视角对艺术家形象做出分析阐释。
关键词：*艺术家；惯例；天赋；身份建构；*

1. 引言

艺术家形象在不同人眼中的有不同的呈现。在美学家看来，艺术家们超凡脱俗，天赋独特，其艺术创作高雅并不以实用为目的，是纯粹精神层面的，艺术家创作的作品一般会赋予艺术家独特的魅力。在美学家眼里艺术家是艺术创作的核心，其作品是依附于艺术家自身的声誉地位和身份的。艺术家们也自认为自己是天赋异禀的，拥有浪漫主义情怀，自身是美丽和伟大的象征，所以艺术家也会为自己的身份赋魅。美学家与艺术家自身对艺术家的形象的看法较为一致，无疑带有神秘却神圣的色彩，这样的艺术家形象可谓深入人心。而这种观念背后所体现的则是人们对于艺术家狂热的个人崇拜。[1]直到 20 世纪随着认识的深入发展，艺术家的身份面临挑战，其神圣性受到了一定程度上的压制。尤其是贝克尔《艺术界》问世后，对艺术家的认识研究不再局限于对艺术作品本身的探析，而是将艺术家置于一个更为广阔、复杂的社会背景中进行剖析。在《艺术界》中，独特的艺术体制使得艺术家一贯的传统神圣光环被打破，艺术家的身份角色发生了重大转变。贝克尔指出，艺术界是由众多参与者按照一定的艺术惯例进行合作并以此为基础形成的社会关系网络，虽然艺术家占据着核心地位充当核心角色，但艺术品的创作并非完全是由个体的天才艺术家凭借其个人天赋和灵感独创的个人作品，艺术创作是艺术界集体合作的产物。自此，艺术家不再是艺术创作活动的唯一中心，而是艺术创作的参与者。按照艺术体制的差异，贝克尔将艺术家分为：中规中矩的专业人士、特立独行者、民间艺术家和天真艺术家。[2]在艺术体制下，艺术家的身份并非一成不变，其身份会随着艺术界惯例的改变而发生转换，也许今日特立独行的艺术家明日则可能转换为专家。贝克尔的《艺术界》让艺术家身份褪去了原有的"神圣"魅力，

Copyright © 2020 The Authors. Published by Atlantis Press SARL.
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

本文以《艺术家》为基础，将艺术家视为艺术体制下的“普通人”，进而来阐释艺术家身份的建构。

2. 艺术家魅力的赋能：

赋予艺术家们“天才”的称呼由来已久，也是一种深入人心的观念和习俗。古希腊柏拉图时期，人们认为天才的灵感来源于上帝，天然的创作才能被认为是一种与上帝般相似的创造力。在西方传统文化中这种观念从概念上造就了最初的艺术家神圣性。

而艺术家作为上帝的创造家，并不是自上古时期就存在的，而是形成于文艺复兴时期，并逐渐发展成为浪漫主义者眼中的“天才”概念。在文艺复兴时期，绘画以及雕塑的视觉美感与宗教活动密不可分，王室贵族对此极为重视，加之不断扩大的艺术市场需求，使得绘画与雕塑艺术逐渐迈向自由化之路，这一变化使得人们开始发现并关注艺术家的身份。在人文主义的影响下，绘画与雕塑成为人文主义思想宣传的有力工具，并且人文主义者意识到造型艺术家的独特价值所在，出于对艺术家价值及其创造力的充分认可，史无前例地一些人文主义者将艺术家视为与诗人一样享有神赋灵感和天赐才华的存在。哲学家费奇诺在其对艺术家的描述中写到艺术家的天赋灵感并非是短暂的、偶然的，而是稳定持久的，他把“忧郁”视为天才的必备属性，认为艺术家等同于天才。费奇诺的“天才说”推动了艺术家社会地位的提升，公众的关注力也开始从艺术作品转向艺术家本人，人们开始崇拜艺术家，认为艺术家具有内在天赋，艺术家创作的艺术作品就是其天赋的产物。【3】在文艺复兴时期，随着绘画与雕塑艺术的发展，以及人文主义思潮的影响，艺术家身份开始进行转变，尤为重要的是艺术家自我意识的觉醒以及自发艺术创作的推动，包括艺术家自身在内的社会多方力量共同参与创作，促进了艺术家身份的转变和形象的建构，并对现代意义上的艺术与艺术家身份产生了直接影响。

18 世纪末康德在“天才说”的基础上，将艺术家进一步视为创造“美的艺术的天才“，认为天才艺术家具有与生俱来的创造能力。在其早期的《判断力批判》中，康德将艺术家描述为“天才就是那天赋的才能，它给艺术制定法规。既然天赋的才能作为艺术家天生的创造机能，它本身是属于自然的，那么人们就可以这样说天才是天生的心灵察赋，通过它自然给艺术制定法规。”【4】康德提出“天才艺术家”这一说法并不是偶然的，随着启蒙运动发起以及现代社会开始分化，艺术逐渐与宗教和政治分离，成为具有自身独特性的艺术世界。具有内在天赋、极具创造力的艺术家身份开始被接受并得到广泛认同，艺术家及其艺术作品也得到广泛认可，“艺术家”头上所赋予的“神圣光环”在这一时期达到高峰。

3. 艺术家于艺术界的祛魅：

丹托和迪基把艺术家作为艺术群体进行了探讨，他们认为艺术家具有双重身份，既是艺术界的代理人，也是艺术界的创造者。自此艺术家身份的神圣光环开始褪去。贝克尔认为，艺术界是一个人际社会网络，艺术镶嵌在他所谓的“艺术界”当中，身处网络中的人们以他们对行事惯例的共识为基础开展合作，创作出在艺术界闻名的艺术作品。在艺术创作过程中，涉及方方面面，一些人直接创作艺术，而另一些人则从旁协助，各方都在塑造着最后的艺术结果。贝克尔强调艺术创作是一种集体努力的成果。【5】只要有艺术界存在的地方，都可以确定符合标准的艺术界限。比如说，一些人创作了可被艺术界吸纳的作品，那么这些人就可以被认定为艺术家并授予正式的艺术界成员资格；而有些人创作的艺术作品不被艺术界所吸纳，那么就拒绝授予这些人成员资格及其相关益处。随着人们在艺术界参与性质的变化，他们完成的艺术作品也会随之变化。而对于艺术家来说，尽管其在艺术界中扮演着重要角色，但在艺术界体制中现代艺术品及其价值的生成无法仅靠艺术家本人来实现，必须要借助于策展人、经纪人、拍卖方、收藏家、评论家等多方共同参与与合作才能实现。因此，艺术家的声誉并非单纯来自艺术品的创作，在艺术体制与艺术惯例背景下，获得艺术界广泛认同的艺术家才能被赋予一定的声望，因策传统语境中被神圣化的艺术家形象在一定程度被消解。

按照前文所述贝克尔对艺术家的分类，让我们来设想一下，一个中规中矩的专业艺术家做好了充分的艺术创作准备，也完全有能力去创作艺术作品，现存的艺术界可以完全整合这样的艺术家，那么凭借其自身的技术能力以及社会技能，这类艺术家创作艺术作品时将易如反掌，他们不会给其他合作方带来麻烦，而且他们对艺术界的惯例把控自如，毕竟他们所在的艺术界就是按照惯例运作的，我们可想而知，中规中矩的艺术家所创作出的艺术作品，其作品对新奇性、独特性以及亮点都会差强人意，没有多少出彩的内容，显然他们的作品对观者情感的激发的张力会存在不足。但是正是由于遵循艺术界的特有惯例，这些专业艺术家的艺术作品也会得到众多观众的追捧。此外在有组织的艺术界中工作的人大部分都是中规中矩的专业人士，倘若在某个艺术界能够现能现用创作典型作品的人数量不足，那么这个艺术界的继续存在就岌岌可危了。毋庸赘言，艺术界中大部分都是中规中矩的专业人士，他们以艺术之名从事着任何社会中都正在大量发生并运行的各类事情。但是每一个有组织的艺术界都会有特立独行的艺术家，他们是这类“印刻”时代、地域和表现特征的常规艺术界的一分子，但他们无法忍受所在艺术界的约束。尽管他们提出了创新，但是其所在的艺术界拒绝将其创新纳入到日常创作的范畴内，艺术界的辅助人员以及其他参与者拒绝参与到他们所提出的创新合作中。但是特立独行者并没有放弃，而是在没有其他各方支持的情况下，继续追求创新。由于他们的创作打破了艺术界约定的惯例，当特立独行者向所在的艺术界其他成员展示其创新时，往往会受到敌视。这也暗示着，如果艺术界的其他方和创新作品的创造者进行合作时，会出现麻烦。很显然，创新者对惯例置之不理，或许可以表明创新者对度的把握不

当，也或者创新者根本不介意对度的把握。特立独行者将会丧失或者放弃中规中矩的艺术家自动享有到的所有益处，同时也将解除与自动享有的益处相关联的各类限制。艺术家们加入到某个艺术界可以让其艺术品的创作变得相对容易些，但其作品的创作也会面临很多限制。简言之，一定程度上艺术界会约束与限制特立独行的艺术家，但也会为其艺术作品的创造提供可能。贝克尔在对民间艺术家进行描述时提到“民间艺术是这样一种艺术，制作它的人之所以制作它，是因为它是共同体的成员通常会做的事情之一。这些艺术作品被要求按照某些最低标准来完成，以便应付迫在眉睫的用途”。天真艺术家与民间艺术家有类似之处，天真艺术家通常没有受过艺术训练，对于自身艺术作品的表现形式知之甚少，与任何艺术界都没有联系，他们也不认识一般艺术界的成员，他们往往单独进行创作，艺术界中其他人也不了解如何与之合作提供帮助，因此难以用艺术界的历史与惯例来解释天真艺术家所从事的事情，对于他们的作品往往不存在解释性的语言，这也造就了天真艺术家艺术作品创作对独特性。

在贝克尔的《艺术界》一文中，艺术家的不同身份对其艺术作品以及艺术创作具有不同的意义。区别中规中矩的专业人士、特立独行者、民间艺术家以及天真艺术家所创作的作品，不在于作品的外在表现形式，而在于作品本身以及一定程度上同其所在艺术界其他人在创作作品时建立的关系。【7】为了适应艺术界体制与整个社会结构的不断发展变化，艺术家的身份角色也在不断地进行着调整。天真艺术家的作品并不总会看上去孩子气，但它所采用的类似艺术表现形式是不同于那些通过某一艺术界不同关系各方共同完成的作品。艺术界会给特立独行者的艺术作品带来压力，其作品创作可能会因缺少他人的合作支持而遭受阻碍。民间艺术家的作品创作往往会得到其社区团体的坚定支持，但由于可用材料的限制，民间艺术家可能获得的支持往往会少于加入一个公认艺术界的艺术家所获得的支持。艺术家加入某个艺术界，在其作品创作时可以获得来自艺术界各方参与者的帮助和物质支持，通过各方的严肃反应协助艺术家将其作品与传统惯例挂钩，并为作品创作提供大量的时间和其他资源支持。【8】在艺术界现有的艺术体制管理框架下，多数艺术家受制于惯例，艺术界对于艺术家身份的考量与看法是基于社会关系中建构出来的艺术家所扮演的角色，艺术家的身份演变为艺术界的核心人员，在社会体制中其超然的圣坛形象发生了转变。

4. 艺术家身份与声誉：

艺术界是贝克尔关注的中心，他将艺术界视为艺术品的制作者，而不是个体化的艺术家，贝克尔考虑了他们的艺术生涯、运作方式和艺术成果。贝克尔的阐释其实与现实背道而驰的，在现实中，往往将艺术作品视为个体艺术家所创作的作品。例行公事般地，艺术界可以创造和使用艺术家的声誉，因为艺术界对个体艺术家感兴趣，对艺术家已做之事和能做之事感兴趣。【9】研究艺术家的声誉是十分必要的，因为艺术界的各类活动和艺术界组织机构会从方方面面影响着艺术家声誉的形成并产生不同后果。在举办的各种艺术活动中，艺术界可以授予和撤销艺术家的名誉称号。艺术家声誉理论的首要前提是：艺术家拥有非常罕见的特殊天赋。亨利卡尔表明艺术家就是这样一个人，他在某些方面很有天赋，使得他可以或多或少做好一些事，而如果让没有天赋的人来做这些事，结局会惨不忍睹，或者比登天都难。这在一定程度确认了艺术家天赋存在的必要性，强调了杰出作品创作者的独特个性。亨利卡尔宣称，这类艺术作品并不是偶然创作出来的，不是任何人能幸运地在一天内能创作完成的伟大作品；这类作品之所以能够获得自身价值，是因为它们是由寥寥无几且非同寻常的人创作出来的。

莫兰和其他许多人都提到，在杜尚的带领下，当代的视觉艺术已经越来越强调艺术家高于艺术作品本身，实际上表明艺术家所创作的任何东西由此都能成为艺术作品。然而，大部分的理论者并不认为艺术家制作出来一切东西都是艺术作品。相反地，他们认为无论艺术家所创作的作品是优美的亦或是深刻的，这些作品都脱颖于大量肤浅的作品。这些理论者认为，很多人通过遵循艺术品创作准则和艺术界的体制惯例，可能会创作出交口称赞或被他人认可的艺术作品。具有特殊天赋的艺术家可以自如地把控惯例，甚至改变或者形成新的惯例。观者往往都期待天赋异禀的艺术家所创作的独特作品可以表现出并带来情感张力。

在艺术界中，艺术家与艺术作品之间的关系是相辅相成的。【10】如何知道一个艺术家是否具备特殊天赋？在一定程度上艺术家所创作的作品可以呈现出艺术家所具备的禀赋，其作品可以展现出艺术家本身卓越不凡的技艺，并让观者感受到作品的情感张力和内涵。当观者知道某个技艺高超的艺术家创作了一件新的艺术作品，观者就会把更多的关注力投放在该艺术家身上，观者将会发掘出艺术家作品中更多的品质。相反，对于那些没什么独特艺术作品的艺术家，观者的态度可能是不屑一顾，自然而然地这些艺术家作品的品质也会被忽略。由此看来，观者可以通过了解艺术家来品鉴其艺术作品，艺术家的禀赋和才华在一定程度上可以视为其艺术作品的品质担保。否则，艺术作品本身恰如其分的内在品质就不得而知了。作品的创作背景和表现形式具有现实意义，在艺术界中，艺术家独特的禀赋是通过艺术作品的创作过程和成果所展现出来的，通过对其作品的品鉴来判定一个艺术家是否具备内在天赋，是艺术界其他参与者们所必须具有的重要技能之一。同时，对于艺术家自身而言，他们可以从其他艺术界参与者对其作品的推崇程度来定位自己的声誉水平，相应地他们会对自己的作品创作进行控制和管理，销毁那些自己不满意的作品，并且将商业化作品与个性化作品区分开来，以便同其他艺术界参与者进行合作。

声誉理论宣称声誉是建立在创作者作品基础上的。但是在艺术界中，艺术家及其作品以及其他都可以体现出声誉的高低。【11】批评家和美学家都已经建立了和艺术家声誉形成及保持有关的艺术理论和标准，并

以此为基础来区分普通艺术、优秀艺术及伟大艺术。尽管声誉可以借由艺术界各方参与者的合作活动来打造，但归根结底声誉还是要取决于艺术家艺术作品的创作，因此任何对艺术作品产生影响的因素，都会直接或间接地影响到艺术家的声誉。在以惯例为准则的艺术界中，由艺术家同行所创作的艺术传统可能会被模仿、交流或者抵制，从而为他人的艺术创作提供借鉴背景，在这种情形下，任何具体的作品都具有其自身的意义和内蕴。但是，艺术家只是作为核心人员存在于艺术集体活动中，作为个体，艺术家自身的行为会受到艺术组织以及艺术发展阶段的影响。由此可见，艺术作品并非是个体艺术家独自完成并拥有的，而是艺术界各方参与者共同合作的艺术成果，作为艺术界代理人之一的艺术家在其中仅是完成了关键性的创作任务而已，这就打破了艺术家身上所赋予的的神圣性，在一定程度上艺术家身份的构建是出于想象而非现实。当观者放弃天马行空的想象并回归到现实中，那么他们就放弃了对艺术家身份的特殊建构。

5. 结语：

在艺术界作用下，艺术体制的不断变化给予艺术家以及艺术作品提供了惯例与范式。在艺术的漫长的发展过程中，艺术体制就已经深深地存在于不同的社会文化语境中，并且其外在特质也具有多变性，因此，其作用于不同的运用方式。艺术体制作用下的艺术家身份，经历了赋魅到祛魅的过程，同时，艺术也体现为从附属地位转向独立自主，从他律性逐渐走向自律性，这一变化与艺术家身份的转变关系密切。这表明，艺术家的身份准变依赖于艺术体制的变化发展，并且受制于艺术界的艺术惯例。尽管如此，也并不意味着艺术家的地位是被动的，其依旧拥有自身的艺术独创性。虽然艺术家需要遵循艺术界特定的惯例来获得社会的认可与自身身份的合法化，但也可以通过发挥自身的主体性来与艺术体制相对抗或者对艺术体制进行改造来最大限度地争取个体的权威地位。因此，在艺术界中，艺术家与艺术惯例之间的关系，更多地体现为双方在相互对抗又彼此合作的状态，二者所追求的是一种动态平衡，以达到彼此之间的相互促进作用。历史地看， 二者也是在相互的作用下，彼此的关系发生持续变化。因此，只要艺术不终结，艺术体制便会不断地发生新的历史变化，艺术家的身份建构也会不断变化，永不停息。

REFERENCES

[1] Alexander, V. D. (2013). *Sociology of the Arts: Exploring Fine and Popular Forms* (H. ZHANG & Y. SHEN, Trans.): Jiangsu Fine Arts Publishing House.

[2] Becker, H. S., & LU, W. (2014). *Art Worlds*: Yilin Press.

[3] Li, L. (2018). From "genius" to "Agent of art World" -- An investigation on the image of "artist" from the perspective of art system Theory. *Contention in Literature and Art, 000*(005), 64-72.

[4] LU, W. (2016). An Analysis of Howard Becker's Concept of artist from the perspective of sociology. *ARTS, 2*, 10-20.

[5] Wang, H. (2011). Disenchantment of the Aura of "Genius" -- An artist from the Theoretical perspective of the Art World. *Oriental Enterprise Culture, 000*(024), 228-229.