

УДК 73/76 : 65 (575.2) (04)

АРТ-БИЗНЕС И РЕЙТИНГ ХУДОЖНИКОВ

С.Б. Дараган – член Союза художников КР

Problems of adapting the artist's creative activity to a forming art market is considered.

Изменения, произошедшие за последние 10–12 лет, кардинально затронули все слои общества. Особенно болезненно новые времена сказались на сфере интеллектуального труда и тех слоях интеллигенции, к которым с полным правом можно отнести деятелей культуры и искусства.

При социалистическом строе эта прослойка целиком находилась под идеологической, финансовой, социальной опекой государства и для большинства ее представителей процесс адаптации к новым условиям оказался очень сложным. В настоящее время ситуация стала приобретать цивилизованные формы и появилась возможность для вполне определенных рациональных действий, призванных упорядочить существующий хаос и установить новые правила игры.

Ниже сделана попытка проанализировать вопрос на примере изобразительного искусства и обозначить специфические особенности переживаемого периода. Необходимость такого анализа обоснована тем, что в переходный период из-за отсутствия структур, призванных быть посредниками между творцом и потребителем, деятелям искусства пришлось самим определять и, в меру сил, развивать все компоненты своего успешного продвижения как в творчестве, так и в коммерческой сфере.

Рассмотрение проблемы основано на уже опубликованных материалах и на личном опыте автора, являющегося одновременно и активно действующим художником и галеристом. Есть все основания полагать, что сформулированные выводы и рекомендации могут

быть полезны достаточно широкому кругу людей, имеющих прямое или косвенное отношение к изобразительному искусству.

Из-за экономии времени мы не будем возвращаться в недавнее прошлое и говорить о достаточно отфильтрованных и успешно действовавших в свое время принципах, механизмах и законах. Гораздо полезнее будет поразмышлять о том, как человеку одаренному, получившему профессиональное образование, суметь не только сохранить и развить свои природные талант и способности, но и, не изменяя своему предназначению, добыть средства для безбедного своего существования, своей семьи, для возможности быть свободным человеком и творить по высоким критериям искусства.

Сразу оговоримся, что речь будет идти об уже сформировавшихся художниках, имеющих обоснованно заявленную и неоднократно подтвержденную активную творческую позицию в искусстве.

Совершенно очевидно, что как в прошлые, так и в новые времена существовали и существуют субъективные и объективные обстоятельства для успешной творческой карьеры деятеля искусства. Умение оптимально пользоваться ими приобретает в условиях арт-рынка почти абсолютное значение. Мы также знаем много примеров, когда способные художники вынуждены были уйти из сферы «чистого искусства» в искусство коммерческое, переориентироваться на прикладные направления искусства, заняться педагогической или оформительской деятельностью.

Это естественный процесс и в нем есть свои закономерности, свои положительные и отрицательные стороны. Одно не подлежит сомнению – у мастера должна быть свобода выбора и этот выбор, по возможности, должен быть реально обоснован.

Следует учесть еще одно обстоятельство. В сложной экономической и социальной обстановке значительная часть населения, потерявшая работу по основной специальности, переключилась на деятельность в области самодеятельного или народного декоративно-прикладного искусства, не без основания рассчитывая на интерес со стороны все более возрастающего потока туристов, посещающих республику.

Появление громадного количества произведений разного характера и разного качества окончательно запутало ситуацию, в которой стало трудно разобраться не только простому ценителю искусства, но и специалисту среднего уровня, каковых всегда было большинство. Произошло размывание критериев профессионализма, критериев оценки качества произведений.

В этих условиях введение хотя бы элементарной логики в хаотическую и совершенно запутанную практику функционирования изобразительного искусства стало насущной необходимостью.

Одной из возможных попыток приведения арт-рынка к разумным нормам и явилась разработка системы рейтинговой оценки творчества художников.

Сфера искусства – очень сложная сфера человеческой деятельности, которая с трудом поддается объективизации, количественному и качественному нормированию. Мы не будем вторгаться в специфику процесса создания произведения искусства или анализировать результаты такой деятельности, а ограничимся рассмотрением лишь тех компонентов процесса, которые ведут к признанию художника.

Общество выработало различные механизмы установления статуса деятелей культуры и искусства. Существуют такие формы поощрения за творческий труд, как присвоение почетных званий, научных степеней, учреждение различных государственных и общественных наград и премий. Все это устоявшиеся

институты и они функционируют достаточно стабильно внутри определенных территориальных, общественных, административных пределов.

Рейтинговая оценка труда художников отличается от других тем, что она более универсальна и профессиональна, так как основана на осведомленности и личном опыте членов рейтингового комитета и на более полной информации о творчестве того или иного художника, которую поставляют в рейтинговые центры крупные музеи, выставочные залы, галереи, творческие объединения, искусствоведы и т.д.

Объективность рейтинговой оценки возрастает еще и в связи с тем, что она имеет надрегиональный и вневременной характер, и за точку отсчета, явно или косвенно, берет знаковые образцы отечественной и мировой культуры.

Подобные рейтинги уже давно существуют на Западе и они в значительной мере помогли выстроить отлаженную систему отношений между художником и потребителем, художником и галеристом, художником и государством.

В России рейтинг художников был введен в практику арт-рынка по инициативе профсоюза художников (Москва) в 1999 г. На сегодня единый художественный рейтинг включает в свою орбиту 21324 художника. Это мастера изобразительного искусства XVIII–XX вв., современные российские художники, а также художники бывших союзных республик, не потерявшие интереса к российскому культурному пространству и продолжающие сотрудничать со своими российскими коллегами. Рейтинг постоянно расширяется и обновляется [1–4].

Согласно российскому рейтингу, все современные художники разделены на две категории. К категории “А” отнесены художники, творчество которых относительно свободно и не подчинено запросам рынка, тогда как произведения художников категории “В” напрямую связаны с ситуацией на арт-рынке, выполнены на заказ или в рамках традиции.

Приведем в качестве примера некоторые положения российского рейтинга, касающиеся критериев оценки творчества художников.

В вопросе отнесения художника к той или иной категории используются “рыночные критерии” – известность и реальная цена работ, наличие работ в музеях и у коллекционеров, а также профессионализм. Вследствие невозможности формализации критериев известности и признанности отнесение к той или иной категории производится при совпадении мнений на этот счет членов рейтингового центра.

Достаточно точно обозначены условия, которые сопутствуют повышению рейтинга, или, наоборот, понижению его. Например, наличие галереи, эксклюзивно продвигающей художника, служит поводом к повышению его рейтинга. Повышению рейтинга способствует также стабильно высокая цена на произведения автора.

Непорядочность художника или его наследников по отношению к галереям (например, продажа произведений по заниженным ценам “напрямую”) может служить поводом для снижения рейтинга.

Поводом для перевода художника из категории “А” в категорию “В” может служить работа “на публику”, подражание кому-либо из предшественников или современников, эксплуатация собственной удачной находки многолетней давности и т.п.

В рейтинге также указаны минимальные цены на произведения, которые соотнесены с присвоенной автору категорией и ниже которой не рекомендуется продавать работы.

Нижний предел цен установлен только для работ художников категории “А”, так как их искусство при всей глубине и значимости часто носит экспериментальный характер, не вписывается в традиционные рамки, и потому наименее адаптировано к сегодняшней ситуации на формирующемся арт-рынке. Верхний предел цен на произведения не ограничен.

Каждый автор надеется на успех и есть определенные закономерности, которые этому успеху сопутствуют. В рамках обсуждаемого вопроса нас интересует ситуация, когда автор выносит свои произведения на суд зрителей и специалистов, рассчитывая на общественный и профессиональный интерес к продуктам сво-

его творчества, объективную духовную и материальную оценку, соответствующую поддержку своих усилий.

Если говорить о специфике труда художника, то имеет смысл перечислить основные составляющие творческого процесса, сопутствующие наиболее полной и наиболее глубокой реализации творческого потенциала мастера. Эти факторы в первую очередь принимаются во внимание арт-менеджерами, галеристами, искусствоведами, музейными работниками. На основании этих данных формируется общественный и профессиональный имидж автора, что способствует при удачном стечении обстоятельств образованию в будущем динамичного и плодотворного взаимодействия всех участников процесса.

Предполагается, что, как минимум, автор:

- имеет достаточное профессиональное образование и (или) достаточно успешный опыт работы в сфере искусства;
- уже определил диапазон и основные направления своей профессиональной деятельности и уже доказал свою индивидуальную позицию в искусстве;
- убежден в том, что он делает, не идет на компромисс, создание легковесных произведений, не тиражирует себя, не рассчитывает на легкий коммерческий успех;
- умеет работать быстро и качественно в любых условиях, всегда находится в поиске, наращивает творческий потенциал и совершенствует мастерство;
- ставит целью своей профессиональной деятельности получение максимально высокого результата;
- имеет большое количество произведений выставочного уровня;
- постоянно стремится к участию в престижных выставках и конкурсах;
- имеет достаточно высокий художественный рейтинг хотя бы в своей стране.

Объективными показателями уровня мастерства и таланта художника, степени его признания в художественных кругах и в обществе являются:

- участие в крупных международных выставках и конкурсах и победа на них;

- персональные выставки в государственных музеях и выставочных залах, престижных картинных галереях;
- хранение (приобретение) произведений государственными музеями, крупными коллекционерами и галереями;
- опубликованные работы и статьи о творчестве художника в каталогах международных выставок, в специализированных журналах и книгах по искусству;
- издание на хорошем полиграфическом уровне достаточно полного каталога произведений;
- наличие рекомендаций общепризнанных искусствоведов и экспертов;
- наличие уже сформировавшейся достаточно высокой цены на произведения в своей стране и, как минимум, в России;
- способность не снижать рекомендуемый специалистами и реально существующий уровень цен на свои произведения в зави-

симости от сиюминутных обстоятельств или места (страны) реализации.

Следует понимать, что все эти требования относительны и не могут давать никаких гарантий. Выполнение их скорее необходимо, чем достаточно. Оптимальный результат зависит от стечения многих обстоятельств, которые должны сопутствовать таланту художника и его убежденности в правильности выбранного пути.

Литература

1. Единый рейтинг современных художников и мастеров XVIII – XX вв. – Вып. 3. (Contemporary and XVIII – XX centuries artists rating. 3-rd edition.). – М.: Алев-В, 2000. – 321 с.
2. Единый художественный рейтинг: Справочник. – Вып. 4. – М.: Алев-В, 2001. – 312 с.
3. Единый художественный рейтинг: Справочник. – Вып. 5. – М.: Алев-В, 2002. – 336 с.
4. Единый художественный рейтинг: Справочник. – Вып. 7 – М.: Алев-В, 2003. – 360 с.