

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

A grayscale image of a marble statue of David, showing his muscular torso and curly hair. He is holding a stone in his right hand, ready to throw it. The background is a simple, light-colored wall with some architectural lines.

Продано! Искусство и деньги

Виртуальный
библиоинтерактив

Симферополь
2023

История формирования арт-рынка

Искусство на протяжении всей истории развития человеческого общества обладало притягательностью и высокой ценностью, и в этом смысле современное общество ничем не отличается от предшествующих. Однако в настоящее время есть ряд аспектов, которые в корне изменились:

- высокий авторитет и статус автора произведений искусства;

- встраивание производства произведений искусства в современный экономический процесс с его специфическими формами и системами отношений между субъектами экономического взаимодействия.

Картина «Спаситель мира» 15 ноября 2017 года была продана на аукционе Christie's за рекордные \$450,3 млн.

Понятия «арт-бизнес» и «арт-рынок» характеризуют определенный вид отношений между производителями и потребителями объектов искусства, участниками отношений являются также различные посредники – коммерческие и некоммерческие организации или индивидуальные экономические субъекты, чья деятельность связана с презентацией, продвижением и продажей произведений искусства.

Символический продукт, как и любой другой, требует затрат на свое создание. В Средние века крупные произведения искусства создавались на заказ для украшения храмов и дворцов правителей и богатых вельмож.

Зал короля Роджера в Норманнском дворце, Палермо, XII в.

Фрески церкви Сан Исидоро в Леоне

Стоимость материалов, высокий уровень мастерства, длительность выполнения работы определяли не слишком большое число заказчиков.

С началом Нового времени предметы искусства и декора стали покупать и богатые горожане (бюргеры), создав моду на жанровую живопись как обязательный атрибут обстановки гостиных комнат и залов. Именно в экономически развитых и зажиточных Нидерландах XVII века возник рынок художественных произведений.

В эту эпоху художники, как и представители других ремесел, объединялись в гильдии – цеховые объединения, которые регламентировали процесс обучения ремеслу, ремесленную деятельность своих членов, взаимодействовали с заказчиками.

Члены управления Гильдии
Святого Луки, 1675г.

Современный арт-рынок представляет собой сложную систему взаимоотношений, которая складывается с начала XX века, хотя сама торговля произведениями искусства имеет, безусловно, значительно более длинную историю. На сегодняшний день торговля произведениями искусства остается наименее прозрачной и наименее регулируемой крупной областью коммерческой деятельности в мире.

В начале XX века происходит взлет цен на работы современных художников, которые ранее ценились не очень высоко.

Это подвигло торговцев живописью и коллекционеров к активной покупке произведений современного искусства. Мировой столицей искусства и мировым центром рынка искусства в этот период стал Париж.

Париж

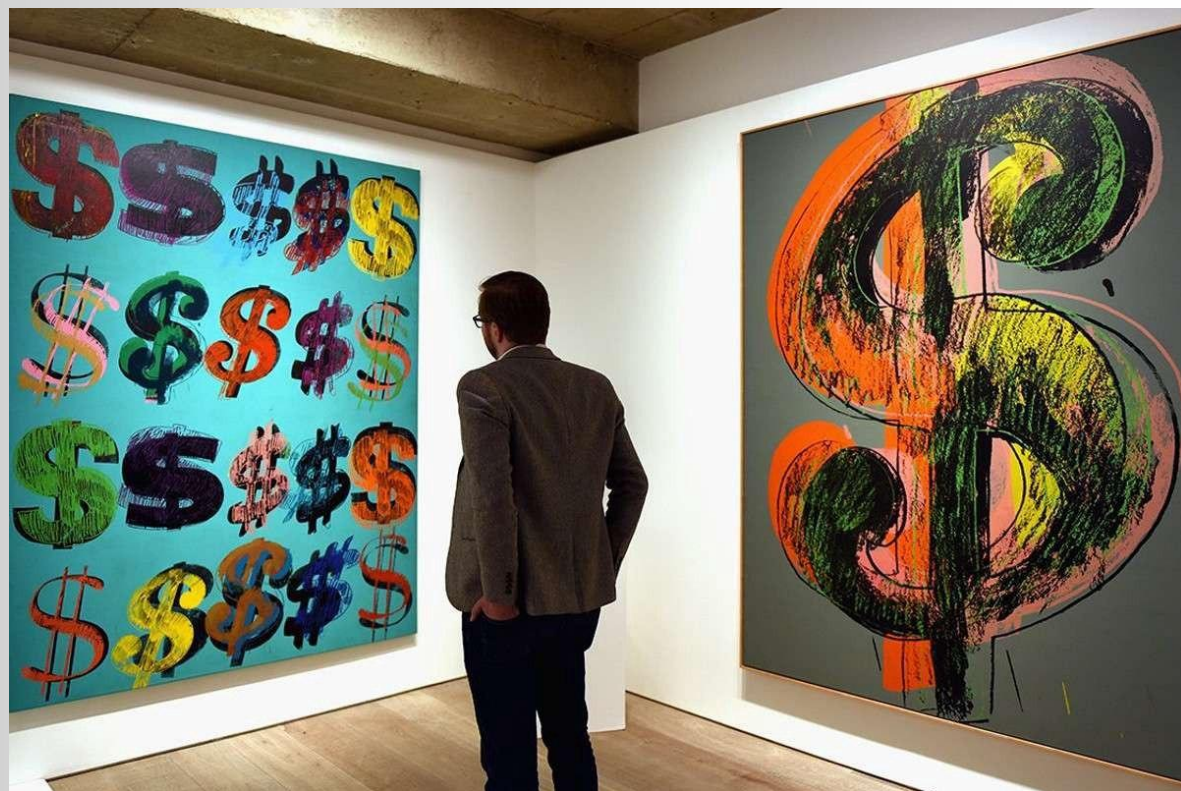
Послевоенное искусство

После Первой мировой войны тенденции мировых рынков, в том числе и рынка искусств, стали определять американцы. Столицей мирового арт-бизнеса становится Нью-Йорк, который до сих пор задает тон и направление всем процессам на международном арт-рынке.

Нью-Йорк

После Второй мировой войны Новый свет сосредоточил в своих руках небывалый экономический потенциал. К этому времени развитие посреднических форм и их деятельность выделяются в отдельную сферу бизнеса. Искусство перестает быть исключительно областью удовлетворения эстетических потребностей, а стремительно растущий арт-рынок становится сферой альтернативного инвестирования.

Рынок инвестиций в предметы искусства – это рынок, на котором, равно как и на любом другом профессиональном финансовом рынке, существует значительный объем ориентированной на специалистов аналитической информации, которую предоставляют на основании анализа совершенных сделок независимые аналитические компании, частные специалисты.

Современный арт-рынок, один из крупнейших мировых рынков, включает в себя сложную, разветвленную систему взаимоотношений различных субъектов. Первичный рынок произведений искусства формируется художниками и заказчиками. Вторичный рынок произведений искусства представляет собой перепродажу, покупку и обмен ранее созданными и проданными произведениями искусства между коллекционерами, дилерами и музеями.

Продавцы и покупатели на арт-рынке

Ключевыми субъектами арт-рынка, несомненно, являются художник (производитель товара) или владелец произведения искусства и публика (потребитель). В качестве товара выступает произведение искусства, созданное художником самостоятельно или на заказ.

Публика как потребитель эстетической составляющей произведения искусства с течением времени также претерпела ряд трансформаций. Публика не покупает, но смотрит и оценивает. И хотя публика в широком смысле не является прямым покупателем, ее реакция на произведение искусства может оказывать существенное влияние на его коммерческую судьбу.

Картина из коллекции Сергея Щукина.
«Танец» Матисс А. 1910г.

Частные коллекционеры – ценители искусства, которые могут позволить себе приобрести произведения, и они появляются, когда искусство выходит из-под монополии церкви и становится светским. Масштаб коллекционирования произведений искусства сегодня поистине мировой.

Корпоративные коллекционеры – это частные компании, приобретающие произведения искусства и формирующие свои собрания, такие компании превращают коллекционирование в один из аспектов своей социальной активности.

Музей – надежное хранилище произведений искусства, доступное широкой публике, а также экспертная институция, в задачи которой входит оценка уровня произведений искусства и их эстетической и исторической значимости. Работы современного художника, принявшие участие в выставке музея, приобретают музейное качество и известность.

На арт-рынке музей, как правило, выступает как покупатель предметов искусства, но в некоторых случаях – и как продавец.

Государственный Эрмитаж

Лувр

Британский музей

Несмотря на то что рынок инвестиций в предметы искусства носит международный характер, основной объем сделок и максимальное число торговых сессий распределяются преимущественно между США, Великобританией и Китаем.

Глобализация рынка проявляется в унифицированности правовых норм и способов регулирования отношений продавцов и покупателей, структуре торгов по всему миру, высокой мобильности всех агентов рынка.

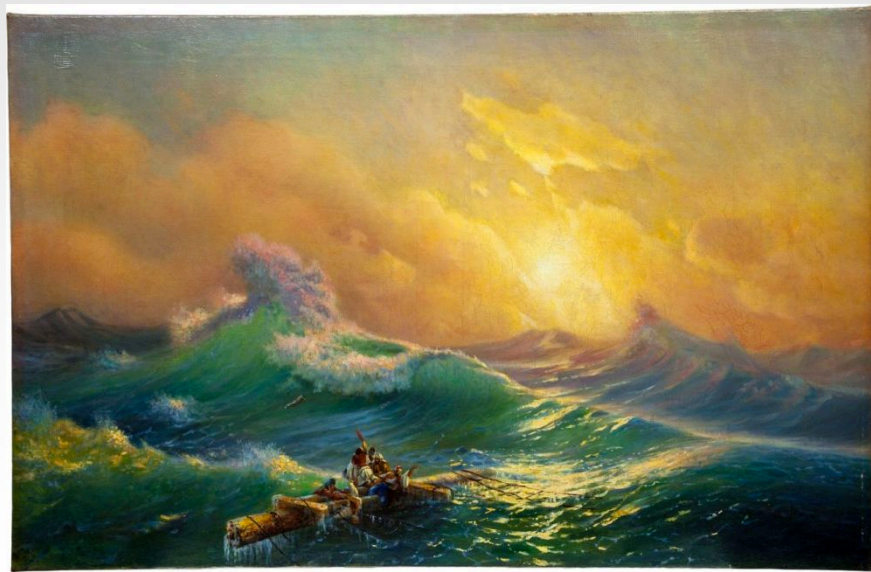
Профессионалы и эксперты российского арт-рынка сходятся в том, что национальный арт-рынок до сих пор находится в стадии формирования.

На сегодняшний день в России насчитывается несколько десятков тысяч художников, тысячи галеристов, около десятка крупных коллекционеров, столько же – профессиональных СМИ, три аукционных дома.

Низкая активность российских коллекционеров и инвесторов в отношении приобретения современного российского искусства объясняется самими рыночными свойствами товара и известностью художника.

«Рожь» Шишкин И.И. 1878г.

«Девятый вал» Айвазовский И.К. 1850г.

Факторы формирования цены произведения искусства

Факторы, влияющие на определение стоимости произведения искусства:

- мнения экспертов и критиков;
- точки зрения, транслируемые в СМИ;
- места художника в существующих рейтингах и индексах;
- аукционная стоимость работ, их провенанс, история продаж.
- имидж конкретного арт-объекта;
- имидж автора;
- имидж представителя автора.

«Крик» Мунк Э. 1893г.

«Мыслитель» Огюст Р.
1880–1882гг.

Справедливым будет мнение, что в большинстве случаев приобретение произведений искусства не является ни удачным вложением капитала, ни подходящим механизмом его инвестирования. Высоки операционные издержки, в том числе дилерские наценки, комиссионные, стоимость страхования, хранения, налог на добавленную стоимость, налог на увеличение рыночной стоимости при продаже.

Книги из фонда отдела документов по искусству

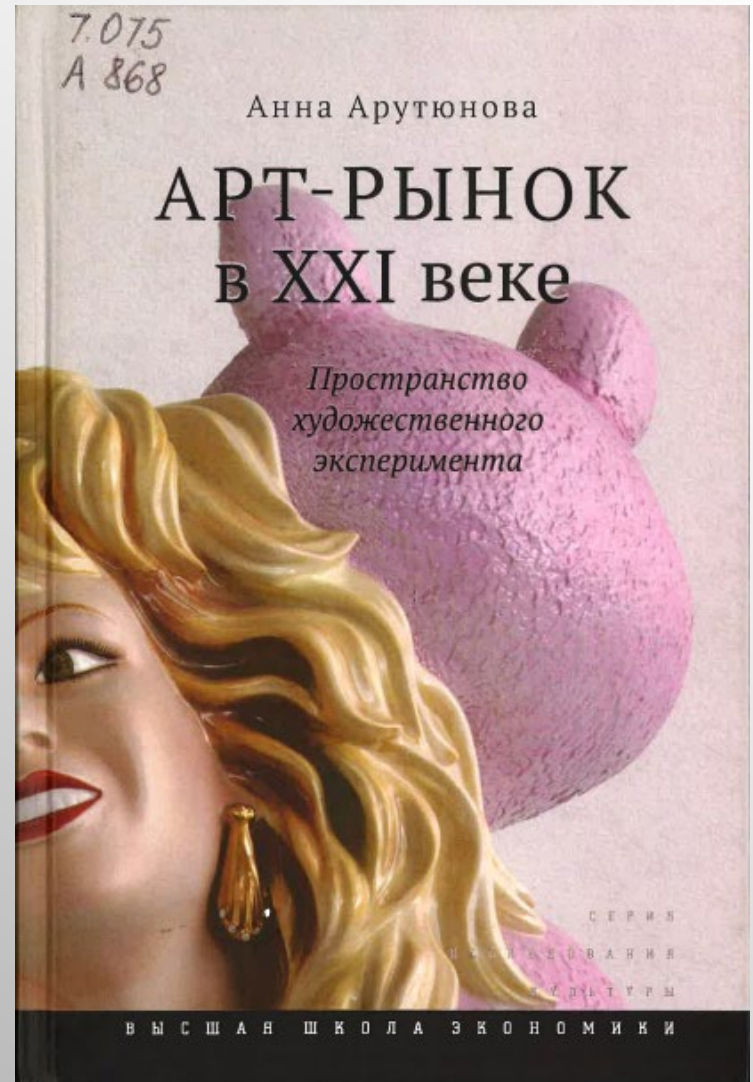
7.075

A 868

Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке : пространство художеств. эксперимента / Анна Арутюнова. – Москва : Издательский дом Высшая школа экономики, 2015. – 227 с

Рынок искусства – одна из тех сфер художественной жизни, которые вызывают больше всего споров как у людей, непосредственно в нее вовлеченных, так и у тех, кто наблюдает за происходящим со стороны. Эта книга рассказывает об изменениях, произошедших с западным арт-рынком с начала 2000-х годов, о его устройстве и противоречиях, основных теоретических подходах к его анализу. Арт-рынок здесь понимается не столько как механизм купли-продажи произведений искусства, но как пространство, где сталкиваются экономика, философия, искусство, социология.

Из аннотации издательства

7.036

А 64

Ан Кен. Кто боится современного искусства? :

путеводитель по миру современного искусства от А до Я /
Кен Ан и Джессика Черazi ; [перевод – Л. Речная]. – Москва
: Ад Маргинем Пресс : АВСдизайн, 2018. – 135 с.

В этой книге кураторы Кён Ан и Джессика Черazi отвечают на самые популярные вопросы, которые задают люди, непонимающие современное искусство: "Почему перевернутый писсуар – это искусство?", "Чем занимаются кураторы?", "Почему современное искусство такое дорогое?" и др. Книга Кён Ан и Джессики Черazi составлена в виде краткой алфавитной энциклопедии: вопросы собраны от А до Я.

Из аннотации издательства

7.01

Б 875

Браун Мэтт. Все, что вы знаете об искусстве – неправда /

Мэтт Браун ; перевод – Юлия Евсева. – Москва : Ад

Маргинем Пресс : ABCdesign, 2020. – 160 с.

Почему на самом деле Мона Лиза улыбается? Кто изобрел фотографию? Какая картина больше месяца висела вверх ногами, прежде чем кто-нибудь заметил? В мире изобразительного искусства нередко распространяются заблуждения: например, что все художники – молодые и бедные, или что Уолт Дисней действительно создал Микки Мауса. В этой книге раскрывается правда о первой фотобомбе в 1843 году, об уничтожении "Подсолнухов" Ван Гога во время Второй мировой войны, о том, как "Точечная картина" Дэмиена Хёрста была отправлена на Марс и о многом другом.

Аннотация издательства

Гомперц Уилл. Непонятное искусство : от Моне до Бэнкси / Уилл Гомперц ; [перевод с английского И. Ливинова]. – Москва : Синдбад, 2017. – 463 с.

Эта книга – ответ тем, кто считает современное искусство не то зауемью снобов, не то откровенным обманом. Какой смысл заключен в "Черном квадрате" Малевича? Что имел в виду Энди Уорхол, изображая бесчисленные банки томатного супа? И причем тут вообще писсуар? В своем захватывающем и подчас шокирующем рассказе о полуторавековой истории современного искусства Уилл Гомперц не ставит перед собой задачу оценивать те или иные произведения. Он дает читателям "краткий курс" культурных кодов–подсказок, позволяющих самостоятельно ориентироваться в современном художественном пространстве и разбираться, где "пустышка", а где шедевр.

Аннотация издательства

7.075(075.8)

С 891

Суворов Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства / Николай Суворов. – Санкт–Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2015. – 287 с.

Книга доктора философских наук, профессора кафедры теории и истории культуры Санкт–Петербургского государственного университета культуры и искусств, члена Союза художников России Н. Н. Суворова посвящена проблеме создания художественных ценностей и их межкультурного обращения. Подробно рассматриваются вопросы организации художественной галереи, ее функционирования в пространстве современной художественной культуры, формы и методы работы галериста с художниками, коллекционерами, журналистами, рассматриваются основы организации галереи в Интернете, работы аукционов произведений искусства.

Из аннотации издательства

7(100)

Л 19

Лак Джессика. Глобальное искусство / Джессика Лак.

– Москва : Ад Маргинем Пресс : АВСдизайн, 2020. – 175 с

В своей книге Джессика Лак знакомит нас с пятьюдесятью художественными движениями и коллективами, которые выступали под знаменем политической борьбы, протеста против колониализма, маргинализации, войн и притеснений. Действуя в разных странах мира, эти движения – "Саккахана" в Иране, "Экспериментальные мастерские" в Японии, стридентисты в Мексике, "АФРИКобра" в Америке и другие – бросали вызов текущему положению вещей и пробуждали от спячки современное им общество. Не столь известные, как футуризм, дадаизм или поп-арт, они выдвигали смелые новаторские идеи и привлекали внимание к самым острым социальным проблемам.

Из аннотации издательства

7

Т 609

Торнтон Сара. Семь дней в искусстве / Сара Торнтон ; [перевод с английского Анны Обрадович]. – Санкт–Петербург : Азбука, 2014. – 350 с

Сара Торнтон – известная британская журналистка и социолог. Ее книга "Семь дней в искусстве", увидевшая свет в 2008 г., сразу стала мировым бестселлером. Автора интересует не столько внешняя сторона жизни художественного бомонда, сколько механизмы, влияющие на развитие искусства, формирующие художественный рынок и определяющие место художника в этих процессах. Семь глав книги посвящены разным сторонам жизни искусства и разным профессиональным "субкультурам", писательница рассказывает о своих встречах с художниками, дилерами, кураторами, критиками, коллекционерами и экспертами аукционных домов.

Из аннотации издательства

7.036

T 567

Томпсон Дональд. Оранжевая собака из воздушных шаров : дутые сенсации и подлинные шедевры: что и как на рынке современного искусства / Дональд Томпсон ; [перевод с английского Оксаны Якименко, Анны Щениковой–Архаровой]. – Санкт–Петербург : Азбука, 2018. – 350 с

Осенью 2014 года посетители нью-йоркских торгов «Сотбис» и «Кристис» за сорок восемь часов истратили на приобретение произведений современного искусства 1 700 000 000 долларов. Некоторые лоты сразу же после покупки отправились на свободный от таможенных пошлин склад в порто-франковой зоне – разделив участь миллиона других произведений искусства, в ожидании выгодной перепродажи томящихся на подобных складах по всему миру.

Из аннотация издательства

7.036

Ф 88

Фриджери Флавия. Поп-арт / Флавия Фриджери ;
[перевод А. Шестакова]. – Москва : Ад Маргинем Пресс :
АВСдизайн, 2018. – 175 с.

Полный кричащих красок, броских образов и искрометной иронии, Поп-арт прорвал традиционные границы высокой и низкой культуры. Флавия Фриджери знакомит читателя с этим примирившим искусство с повседневностью направлением, прослеживая его историю от зарождения потребительского мира в послевоенных США и Великобритании до утверждения консюмеризма по всему миру в 1960-х годах. Наряду с творчеством таких прославленных художников, как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Ричард Гамильтон или Питер Блейк, в книге рассматриваются произведения менее известных поп-артистов разных стран: японца Юсио Синохары, венесуэлки Марисоль, аргентинки Марты Минухин и др.

Из аннотации издательства

7.03

X 982

Хук Филип. Галерея аферистов : история искусства и тех, кто его продает / Филип Хук ; [перевод с английского В. Ахтырской].

– Санкт–Петербург : Азбука, 2018. – 446 с

Согласно отзывам критиков ведущих мировых изданий, «Галерея аферистов» – «обаятельная, остроумная и неотразимо увлекательная книга» об истории искусства. Но главное ее достоинство, и отличие от других, даже не в этом. Та история искусства, о которой повествует автор, скорее всего, мало знакома даже самым осведомленным его ценителям. Как это возможно? Секрет прост: и самые прославленные произведения живописи и скульптуры, о которых, кажется, известно всё и всем, и знаменитые на весь мир объекты «контемпорари арт» до сих пор хранят множество тайн.

Из аннотации издательства

При подготовке презентации использовались открытые интернет-источники

- 1) https://artandyou.ru/art/art_rynok_teoriya/
- 2) https://artandyou.ru/art/rossiskyi_art_rynok_ot_istokov_do_nashih_dney/
- 3) https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1466673713_1235.pdf

В электронной презентации использованы материалы из фондов Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко

Спасибо за внимание!

Виртуальную книжную выставку
подготовил
библиотекарь первой категории
отдела документов по искусству
Уржумов В.В.