

УДК 7.01

ДИЗАЙН ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Леванова Наталья Александровна

Дизайн-ателье LEVANOVADESIGN, Москва, Россия (117336, Москва, ул. Гарибальди, 15) www.levanovadesign.com

Аннотация. Автор рассматривает сущность, принципы и основные проблемы коллекционирования как вида социальной деятельности, способствующей повышению эмоционального, интеллектуального и финансового уровня жизни человека. Освещаются практические проблемы дизайна художественных коллекций, связанные с вопросами предмета коллекционирования и процесса их приобретения, а также хранения и экспозиции произведений искусства в частной коллекции. Основной вывод – коллекционирование следует рассматривать как общественно значимый вид социальной деятельности, оказывающий влияние на культуру отдельных людей и общества в целом.

Ключевые слова: коллекционирование; искусство; современное искусство; дизайн коллекций; принципы коллекционирования; арт-рынок; покупка искусства; арт-сообщество; бюджетирование коллекций.

DESIGN OF ART COLLECTIONS

Levanova Natalia Alexandrovna

Design studio LEVANOVA DESIGN, Moscow, Russia (117336, Moscow, Garibaldi st., 15, www.levanovadesign.com), candidate of legal science, levanovadesign@gmail.com

Abstract. The author examines the essence, principles and main problems of collecting as a type of social activity that helps improve the emotional, intellectual and financial standard of human life. Practical problems in the design of art collections are highlighted, related to the issues of collectibles and the process of their acquisition, as well as the storage and display of works of art in a private collection. The main conclusion is that collecting should be considered as a socially significant type of social activity that influences the culture of individuals and society as a whole.

Key words: collecting; art; contemporary art; collection design; principles of collecting; art market; buying art; art community; collection budgeting.

*«Дизайн- деятельность,
направленная на решение задач.
Она дает возможность
разъяснить, синтезировать и усилить
значение слова, изображения,
продукта или события».*

Пол Рэнд

Введение

Предметом настоящего исследования служит коллекционирование как эмоционально-интеллектуальная деятельность. Статья представляет собой попытку представить данную проблему как комплексный вопрос, требующий практического анализа и теоретического изучения.

Цель исследования

В качестве цели исследования автор выдвигает освещение основных вопросов процесса коллекционирования и анализ участников арт-рынка.

Методы исследования

В процессе исследования были использованы следующие методы: системный метод, лежащий в основе любого фундаментального исследования, и позволяющий представить то или иное явление в неразрывной связи с другими элементами изучаемой системы; аналитический метод, необходимый для уточнения отдельных фактов и обобщения информации из литературных источников; метод диахронного и синхронного рассмотрения материала и описательный метод, которые использовались для структурного разбора материала.

Результаты исследования и их обсуждение

Пожалуй, редко можно встретить человека, который бы что-нибудь не собирал. По крайней мере, в детстве. Феномен коллекционирования даже изучался психологами, и они пришли к выводу, что в его основе лежат два инстинкта: инстинкт охоты и инстинкт самосохранения. Первый рождается из чувства азарта со всеми его составляющими: поиск, отслеживание, преследование, борьба, овладение, использование и, как правило, охлаждение, за которым следует необходимость новой добычи. Второй проявляется в том, что коллекционер создает нечто единое из разрозненных элементов. Он приобретает предмет искусства ради восприятия его в контексте других произведений. «Лучшие коллекции предметов искусства — это самостоятельные произведения, совершенно очевидно несводимые к

сумме своих составляющих. Когда коллекция является результатом индивидуальных творческих усилий конкретного владельца, она зачастую производит более благоприятное впечатление, нежели случайное скопление ценных экспонатов в музее» [1, с. 334].

Предметом коллекционирования может быть все что угодно. Однако далеко не всегда результаты собирательства являются коллекциями в истинном значении этого слова. Чем же коллекционирование отличается от обычного собирательства? Изучив специальную литературу и опыт брендовых коллекционеров (тех, чьи имена являются брендами и ориентирами в мире коллекционирования) попробуем сформулировать принципы коллекционирования как вида социальной деятельности, способствующей повышению эмоционального, интеллектуального и финансового уровня жизни человека.

Любое серьезное коллекционирование имеет свою цель, которая определяет стратегию коллекционирования и дарит чувство огромного удовлетворения, когда соответствующий объект найден, приобретен и стал частью коллекции. Наличие ясной цели помогает понять в какую сторону двигаться, задает направление поиска следующего объекта и придает коллекции качества последовательности и структурности. Принцип целеполагания означает зачем и для чего создавать коллекцию. И если ответ на вопрос «почему мы коллекционируем» лежит в плоскости нашего подсознания, генов, воспитания, образования и даже, как утверждают психологи, зависит от нашей этнической принадлежности, то осознать и сформулировать для себя «зачем я коллекционирую» необходимо как можно раньше. Потому что от ответа на этот вопрос зависит стратегия коллекционирования. Наиболее распространенными целями коллекционирования являются: инвестирование, меценатство и, конечно, личное пользование. Даже если целей несколько, одна, в любом случае, будет превалировать, и именно исходя из нее будет создаваться коллекция.

Коллекция — это не просто сумма входящих в нее объектов, это нечто цельное, последовательное и обладающее индивидуальным характером. Иными словами, в основе настоящей коллекции всегда лежит какая-то концепция и идея. Иногда она рождается не сразу, а проявляется уже в процессе коллекционирования, когда становится очевидной, например, тематика приобретаемых работ либо определенное художественное направление или группа. Предметом коллекционирования могут стать акварели, графика, эскизы, коллажи, книжные иллюстрации, постеры или скульптура малых форм. К последней некоторые относят и авторские ювелирные украшения. Темы также могут быть самыми разнообразными — природа, семья, эротика, смерть и так далее и тому подобное. Это может быть несколько связанных между собою тем, на которые будут классифицироваться работы внутри коллекции. В случае коллекционирования авторских принтов можно, например, коллекционировать работы под одним номером в каждом выпуске либо работы со значимыми номерами, такими как 1/100, 50/100, 100/100. Это

особенно интересно, если коллекционировать работы одного художника. В любом случае, принцип концептуальности способствует превращению хаотичного собирательства в серьезную коллекцию.

Если говорить о современном искусстве, то коллекционеры с мировым именем используют вертикальный и горизонтальный подходы к формированию своих коллекций. Горизонтальный означает покупку различных работ одного художника, вертикальный — покупку наиболее значительных работ разных художников. Брендковые коллекционеры, как правило, сочетают оба подхода. Горизонтальный подход может сделать художнику хорошую карьеру, но перенасытит вторичный рынок его работами и тем самым в какой-то степени обесценит их. Конечно, для более скромных коллекционеров оба эти варианта недоступны, но вопрос формирования коллекции в любом случае актуален. Спонтанные и странные покупки, возможно, и бывают полезными, но все же стоит думать о будущем коллекции и сосредоточиться на ее концепции.

В процессе коллекционирования далеко не последнее место занимает вопрос, у кого и по какой цене покупать предметы искусства и арт-объекты. Принцип бюджетирования означает, прежде всего, осознание своего ценового сегмента. При этом далеко не всегда то, что стоит больших денег, имеет большую художественную ценность, равно как и наоборот. На стоимость чего бы то ни было влияет множество факторов. Даже мода — это продуманный маркетинг, что уж говорить о рынке искусства. Составляя бюджет на приобретение предметов искусства, нужно учитывать ряд обязательных трат, связанных, например, с обрамлением работы. Стоимость рамы может варьироваться очень сильно и зависит не только от размера, но и от материала и сложности исполнения. Комиссионные при покупке на аукционе, ввозные пошлины при покупке за границей, транспортные расходы и расходы на возможную экспертизу — все это нужно учитывать при составлении бюджета коллекции.

Существует также практика обязательных отчислений художникам при продажах на вторичном рынке. В Европе, например, это 4% от продажной цены между 1000 и 50000 евро, а в Нью-Йорке закон не предусматривает подобную практику. В некоторых европейских странах действует система беспроцентных займов на покупку современного искусства (Англия, Франция и Голландия). Например, в Великобритании можно взять 2000 фунтов на 10 месяцев. Работа этой системы возможна благодаря участию в ней галерей, однако, если у вас установились доверительные отношения с дилером или галереей, вопрос о покупке в рассрочку может быть решен в личном порядке. Иногда друзья или домовладельцы объединяются для покупки одной работы и потом по очереди инсталлируют ее в своих домах в течение определенного времени. Это дает возможность пожить с работой, потренировать и, возможно, изменить свой вкус к искусству.

Используется также практика арт-клубов, когда за определенные членские взносы коллекционеры получают возможность пожить с предметами искусства от месяца до года. Помимо прочего, в этих клубах

работают кураторы, которые и занимаются приобретением объектов с высоким коллекционным потенциалом. В любом случае, необходимо четко понимать, какая сумма в год может быть потрачена на развитие коллекции, и совершать покупки, исходя из нее. Это может быть одна большая покупка или несколько меньших – все зависит от того, какой ценовой сегмент установлен для коллекции. Со временем он может измениться, однако при любых обстоятельствах, финансовая сторона коллекционирования должна быть осознанной и тщательно продуманной.

Что касается принципа системности, то в сфере коллекционирования он проявляется двояко. С одной стороны, сама коллекция — это целостная система, основанная на определённой концепции. И в этом смысле она может включать в себя связанные между собой подсистемы: темы, стили, техники исполнения и прочее. С другой стороны, коллекционирование как деятельность носит системный характер, то есть формирование коллекции происходит на постоянной основе. Это и регулярные покупки (а не время от времени), и деятельность, направленная на развитие коллекции. Последняя включает в себя активность разного рода: от сбора информации об объектах коллекционирования и их авторах до участия в выставках, публичных дискуссиях и иных мероприятиях, повышающих ценность коллекции.

Погружаясь в мир искусства и знакомясь с его особенностями, мы не только лучше узнаем его, но и становимся более уверенными в выборе объектов для приобретения как ради личного удовольствия, так и с целью финансовых вложений. Принцип саморазвития проявляется не только в чтении книг по искусству и посещении выставок, музеев и ярмарок. Это также участие или хотя бы присутствие на аукционах, в тематических соцсетях, изучение специализированных сайтов и любое иное проявление себя в арт-сообществе. Нужно прислушиваться к тому, что говорят о том, или ином художнике, трендах, стилях и направлениях; присматриваться, что выставляется и пользуется спросом на аукционах и в галереях. Общественные музеи и галереи выставляют работы уже признанных художников, поэтому их выставки нужно посещать обязательно. В государственных национальных музеях и галереях содержатся работы художников самого высокого уровня, которые стоят огромных денег. Мир искусства говорит на языке этих художников, и его нужно знать и понимать, чтобы быть полноправным участником этого сообщества.

Саморазвитие предполагает также постоянное совершенствование собственного вкуса и расширение кругозора. В этом плане полезно изучать не только то, что предлагают музеи и галереи, но и то, что представляют другие коллекционеры, не только отечественные, но и зарубежные. Постоянное расширение границ своего восприятия очень полезное занятие не только в коллекционировании. Изменение вкуса и восприятия может привести к тому, что объекты, которые изначально вдохновляли, утратят свое очарование, а те, что казались сложными для взаимодействия с ними, начнут нравиться все больше. Это нормальный процесс, так как коллекция живет и развивается вместе со своим владельцем. Как правило, с ним же она и

умирает, если коллекционер не передал свое детище музею, не организовал собственный музей или не распорядился каким-либо иным образом, чтобы сохранить свою коллекцию в целостности.

Как уже отмечалось ранее, прежде чем думать о том, где и как покупать искусство, нужно решить, что коллекционировать. Конечно, существует много вещей, на которые можно потратить деньги, но искусство — это не только то, с чем приятно жить. Покупка и коллекционирование искусства увлекательный процесс сам по себе, но именно современное искусство — это то, что происходит с нами здесь и сейчас. «В отличие от наших бабушек и дедушек, мы живем в мире, который сами и создали. Еще каких-то пятьдесят лет назад ключом к пониманию искусства были образы природы... Мы перекормлены различными сигналами, как цыплята-бройлеры в клеточных батареях, и важным кажется уже не качество и не смысл сообщений, а их избыток. Избыточность эта сказалась и на искусстве... Проблемой искусства стал, таким образом, вопрос выживания, способы приспособления к новой среде...» [2, с. 340].

Разные институции определяют рамки современного искусства по-разному. Например, коллекция современного искусства Британской Гейт Модерн характеризуется как «искусство сегодняшнего дня и относительно недавнего прошлого». Как правило, это 30-50 лет назад. Некоторые аукционы размещают современное и послевоенное искусство, не проводя границу между умершими и живущими художниками. В то же время Музей Гетти в Лос-Анжелесе определяет современное искусство как искусство, созданное художниками, которые живут сейчас. Считается, что основное отличие современного искусства от искусства ныне живущих художников, которые работают в традиционной манере, заключается в том, что в нем правит авангард, преобладает концепция и не существует авторитетов, которые устанавливают, какое искусство хорошее, а какое плохое. Именно отсутствие таких правил и унифицированных стилей позволяет покупать и коллекционировать современное искусство на разных уровнях. Крупноформатные и дорогостоящие объекты доступны немногим, но это не значит, что остальные не могут коллекционировать.

Один из способов приобрести доступное современное искусство — покупка авторских принтов. Многие арт-галереи создают совместно с художниками лимитированные подборки авторских принтов в очень хорошем качестве. Это прекрасный способ приобрести работу за вменяемые деньги в проверенном месте, а также познакомиться с новыми художниками, стилями или жанрами. Помимо прочего в этом случае приобретается не только лимитированный принт дорогостоящей работы, но и возможность понять свою заинтересованность в ней и возможность изменений художественного вкуса и коллекции в целом. Ограниченный выпуск принтов должен быть пронумерован с указанием номера и количества выпуска (например, 1/100). Часто, хотя и не всегда, цена принтов возрастает, когда серия распродана. Бывают варианты с предпродажной ценой, продажной ценой и ценой после продажи серии.

Чем меньше принтов в серии, тем они эксклюзивнее, и тем выше их цена. С одной стороны, большое количество принтов в одном выпуске лишает их уникальности, а это значит, что стоимость каждого вряд ли увеличится даже в случае полной распродажи выпуска. С другой стороны, отсутствие эксклюзивности делает принты доступными для покупки большему количеству людей, и, тем самым, более демократичными. К тому же стоимость может измениться в сторону увеличения в случае большой популярности выпуска или изменений в репутации художника, например, если оригинал работы попадет в музей или брендовую коллекцию, либо художник получит большое признание, получив награду или выиграв конкурс. Среди вопросов, на которые нужно обратить внимание при покупке авторских принтов, нужно отметить необходимость проверять наличие авторской подписи и сертификата подлинности, в котором должны быть указаны характеристики работы: название, размер, техника исполнения и дата выпуска, количество работ в выпуске, а также подтверждение того, что количество работ серии не будет увеличено (все материалы для создания принтов должны уничтожаться после выпуска серии).

Еще одна возможность коллекционировать современное искусство — это приобретение так называемого «молодого искусства», которое создается художниками, находящимися в самом начале своей творческой карьеры, но которые имеют все шансы достичь ее высот. Нередко этот термин используется в отношении абсолютно всех, кто желает примкнуть к стану художников, независимо от их творческого потенциала. Мерилом истинности в этом случае может служить имя дилера, галереи или другого авторитетного участника арт-мира. Хотя и в этом случае истины в последней инстанции не существует, так как даже профессиональное мнение о возможной успешности того или иного вновь рождающегося художника — это лишь мнение, а не свершившийся факт. Успех сродни лотерее, которую вытаскивают лишь некоторые, кого заметили нужные люди в нужное время и в нужном месте.

Покупка «молодого искусства» может стать хорошей инвестицией, если отнестись к этому ответственно и серьезно. Для этого нужно внимательно следить за теми художниками, которые участвуют в групповых выставках и конкурсах, кого выбирают кураторы и галеристы, о ком говорят критики и коллеги-художники. Помимо международных и национальных премий, стоит присматриваться и к локальным конкурсам, которые проводятся в отдельных городах и даже художественных школах. Наиболее авторитетными российскими премиями на сегодняшний день являются «Премия Кандинского», «Премия Курехина», «Инновация» и «ArtNewspaper Russia». Незаконченные рисунки и скетчи также могут быть предметом коллекционирования. Они могут быть выполнены как карандашом, так и пастелью, чернилами, акварелью или любым другим способом. Эти черновики могут прекрасно передавать дух работы, для которой они создавались, и быть хорошей инвестицией в творчество признанного и дорогостоящего художника.

Альтернативное искусство как предмет коллекционирования включает в себя наивное искусство и арт-брют, кинетическое и цифровое искусство, граффити и медиа-арт. Часто к этим формам искусства относятся с определенной степенью недоверия, но не стоит забывать, что фотография, например, тоже сначала воспринималась как «смерть живописи», а затем была признана самостоятельным видом искусства. Граффити также вошло в ранг искусства совсем недавно через признание его статуса галереями и арт-ярмарками, несмотря на его анархичность и нахождение вне традиционных параметров искусства. Кроме того, многие уличные художники работают под псевдонимом, что, однако, не мешает им получать признание аудитории и арт-мира. Так, работы Бэнкси продаются галереями и торгуются на аукционах по весьма высоким ценам. Так что, приобретение альтернативного искусства, которое провоцирует и бросает вызов заведенному порядку, может стать очень хорошим вложением.

Неизбежно набирает популярность цифровое искусство, так как развитие технологий ведет к тому, что они используются для создания предметов искусства все больше и больше. «С тех пор, когда Дэвид Хокни создал свою первую работу на iPad и выпустил в виде лимитированной серии принтов, возможности цифрового искусства выросли до самопрезентации Трейси Эмин в форме фотодневника на Блэкбери. Он был продан в 2010 г. на аукционе Кристи почти за 5000 фунтов» [3, с. 47]. Как и в случае с авторскими принтами, нужно быть внимательным при покупке и проверять, является ли серия лимитированной и удален ли оригинальный цифровой файл, поскольку репродукции практически не имеют инвестиционного потенциала.

Фотография как искусство предполагает различные способы взаимодействия с ней в зависимости от того, как она была получена (цифровое или пленочное изображение), цветная она или черно-белая, на какой бумаге и каким образом напечатана (лазерные или компьютерные технологии, Полароид или темная комната), а также какие временные границы ее создания (современная или винтажная). Все это влияет на качество и долговечность фотоработы и на визуальный эффект, который она производит. Некоторые, например, считают, что струйная печать — это исключительно интерьерный метод печатания, поскольку изображение производится принтером, который настраивается через компьютер, и ручное воздействие практически исключено. Многие художники предпочитают работать в конкретных техниках, используя конкретные средства, и коллекционер должен разбираться в этом, поскольку данная информация помогает понять, из чего складывается стоимость работы и что за этим стоит.

Скульптурой, как объектом коллекционирования, может выступать все, что создано посредством *отсечения* твердого материала с целью создания формы (как в случае с мрамором, деревом, алебастром, известняком, гранитом и т.п.); *моделирования* из пластичного материала (такого как глина или воск); *формовки* из расплавленного пластика, металла или глины, которые помещаются в специальные формы, затем остужаются и правятся до

того, как извлекаются их формы. Разновидностью скульптуры являются и ассамбляжи, которые создаются из разнородных предметов, собранных в единый объект. Распространенное заблуждение — думать, что скульптура — это всегда крайне дорого для покупки и громоздко для инсталляции. Конечно, традиционные бронзовые или мраморные скульптуры могут иметь более высокую стоимость, которая объясняется как стоимостью материалов, так и характером их создания, в частности отливкой на литейном заводе. Тем не менее, скульптуры могут выпускаться сериями или производиться из более демократичных материалов (таких как, керамика, дерево, пластик или стекло), что снижает их стоимость для покупателя. Авторские ювелирные украшения тоже могут рассматриваться как скульптура малых форм.

Ремесленные объекты включают в себя очень широкий спектр предметов, созданных в разных техниках и из разных материалов: от керамики до пэчворка, и находятся с непростыми взаимоотношениями с современным искусством. «Большинство традиционных ремесленников совершенно справедливо не считают себя художниками, в отличие от тех, кто причисляет себя к авангардистам (например, Трейси Эмин со своими стегаными одеялами в технике пэчворк или Грейсон Перри с глиняными горшками и гобеленами). Как правило, ремесленные объекты не считаются искусством в силу их утилитарного и функционального назначения, хотя строгих правил в этом отношении не существует. В целом, что касается этих объектов, то при их оценке стоит смотреть поверх функциональности, выбирая предметы, которые провоцируют и вдохновляют, призывают к диалогу и экспонируются как современное искусство».

Покупка предмета искусства — это больше, чем просто финансовая сделка. Это всегда эмоционально окрашенные взаимоотношения между художником, дилером и коллекционером, направленные на развитие художественного вкуса и интереса к искусству. Процесс приобретения искусства достаточно интимный: выявить явные факторы ценообразования и переговоров нелегко, так как это не только обмен денег на работу. За сделкой следует транспортировка, обрамление, экспонирование и т.д. Однако все это — неотъемлемая часть процедуры, которая делает ее уникальной и интересной. Приобретая оригинальный предмет искусства, мы получаем опыт взаимоотношений с художником и дилером, которые могут длиться всю жизнь.

Для того, чтобы приобретать и коллекционировать предметы искусства, нужно иметь определенную уверенность, которая рождается из понимания того, как функционирует арт-сообщество. Коллекционер его неотъемлемая часть, независимо от размера бюджета, которым он оперирует. Как пишет советник по искусству и куратор лучшей корпоративной коллекции в мире Алистер Хикс: «Большинству коллекционеров не приходится согласовывать свои покупки ни с кем, кроме их домочадцев, в то время как арт-команде Дойче Банка нужно получать разрешение от центрального и регионального руководства, объяснять необходимость сделки менеджерам и, что немаловажно и обязательно в соответствии с философией банка,

сотрудникам» [4, с. 12]. И, тем не менее, именно коллекционер должен решать, какое искусство покупать, каким галереям доверять и каких художников предпочитать.

Для этого нужно постоянно развивать и анализировать свой художественный вкус, знать, что происходит в мире искусства, что искать и сколько платить. Доступное искусство далеко не всегда означает дешевое и плохое, но и покупка всегда требует от коллекционера уверенности, что его траты стоят того. Можно приобрести прекрасную работу по привлекательной цене, если искать правильные вещи. В отношении современного искусства такие слова как «мило», «приятно» и даже «красиво» не являются реальным ориентиром при выборе работы. Нужно обращать внимание прежде всего на работы, которые провоцируют, а не «глядят» чувственное восприятие. Взаимодействие с предметом искусства — это долгий разговор, который состоит из реакций и взаимодействий. Они очень индивидуальны у каждого зрителя, так как основаны на личном вкусе, чувствительности и эмоциональном интеллекте.

Наилучший способ приобретения современного искусства — покупка напрямую у художника. Это живой мастер, который находится в курсе происходящего в мире искусства и озабочен этим не меньше вашего. Он постоянно анализирует, экспериментирует и создает новые работы. Купить работу непосредственно у ее автора можно не только на ярмарке или выставке, но и на его сайте или в мастерской. В последнем случае процесс покупки приобретает особенно личный характер и превращается в уникальный и незабываемый опыт, в результате которого можно не только узнать историю создания конкретной работы из первых уст, но и погрузиться в творческий процесс, получая бесценную информацию о художнике как о личности.

Если купля-продажа предмета искусства заключается с галереей, дилером или художником напрямую, покупатель должен внимательно отнестись к договору, оформляющему сделку. Предметом договора выступает сам арт-объект или предмет искусства с подробным словесным описанием. Базовым минимумом будет полное имя автора и название произведения. Нелишним будет добавить дату создания и фотографию объекта. Необходимо также указать, является ли произведение подлинным, особенно при покупке работ умерших авторов. Установление подлинности — сложный этап покупки произведения искусства. Наиболее эффективным способом является экспертиза. В случае, например, с картиной процесс занимает 15-20 рабочих дней. Чем ценнее произведение, тем важнее привлечь нескольких экспертов. Стоит учесть, что провести экспертизу на предмет установления принадлежности произведения современному автору не всегда возможно, например, когда на территории страны образцов его эталонных живописных работ не имеется. Если продавец и покупатель договорились о проведении экспертизы, необходимо также согласовать, какая из сторон оплатит эту работу, какие эксперты будут привлечены, и какими будут последствия отрицательного результата экспертизы.

При заключении договора на покупку произведения искусства крайне важно убедиться в том, что продавец обладает соответствующими правами на предмет договора. У данного вопроса есть два аспекта: проверить доверенность и объем полномочий, если продавца представляет третье лицо, а также наличие прав на произведение у продавца и провенанс (историю владения объектом). И последнее гораздо сложнее. Во многом именно от покупателя зависит, удастся ли его обмануть. Будет сложно защитить себя в суде, если картина куплена по устной договоренности и без каких-либо проверок. В Европе при покупке предмета искусства продавцы должны сообщать о фактах получения всех платежей и об источниках перечисления средств на сумму свыше 10 000 евро. К сожалению, в России аналогичных правил нет. Если на экспертизу и проверку нет времени или средств, можно в договоре указать заверения продавца. Если они окажутся недостоверными, покупатель сможет требовать возмещения убытков. Желательно получить гарантии наличия прав на картину, отсутствия обременений (залога, ареста), а также ее подлинности.

Согласно российскому законодательству, при покупке оригинала произведения искусства у автора или его наследников исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. Это означает, что покупатель вправе демонстрировать произведение и воспроизводить его в каталогах, но не может осуществлять коммерческое использование изображения, иными словами, зарабатывать на нем. При покупке оригинала у лица, обладающего исключительным правом на произведение, но не являющегося его автором (например, у галереи), исключительное право на произведение переходит к покупателю, если договором не предусмотрено иное. Если коммерческое использование объекта предполагается, необходимо обратить внимание на включение такого положения в договор, иначе есть риск нарушить права автора.

При покупке предмета искусства нужно понимать, что его цена не имеет отношения к его себестоимости. Время создания в большинстве случаев тоже ни при чем. На создание работы может уйти три часа, а может три месяца. Поскольку оценить качество работы бывает сложно, часто ориентируются на размер. Если одинаковые по размеру работы зрелого художника оцениваются по-разному, объяснение этому нужно искать в значимости и сложности работы. В целом предметы искусства оцениваются и переходят из рук в руки в постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре. Это происходит под воздействием большого числа факторов: экономических, политических, эмоциональных и психологических. На цены влияет маркетинг аукционных домов и дилеров, причуды коллекционеров и капризы критиков, экспонаты в музеях и передачи по телевизору, стремления художников и желания коллекционеров.

На самом деле, «на рынке, где предметом обмена являются творческие усилия, до сих пор отсутствует и вряд ли когда-нибудь появится ясная методология ценообразования, а потому решающую роль в определении стоимости произведения искусства по-прежнему играют дополнительные

знания, экспертная оценка, подчас внешняя по отношению к искусству информация» [5, с. 108]. Что действительно влияет на финансовую стоимость предмета искусства, так это его оценка участниками арт-рынка. Чем выше их социальный статус и сильнее авторитет в арт-мире, тем дороже оценивается произведение искусства. В XX в. «дилеры, как и художники, превратились в бренд. Коллекционер платит за бренд и одновременно за то, что обществом с высокой вероятностью будет признана ценность (как художественная, так и коммерческая) приобретенного произведения» [6, с. 23].

Существуют разные институции и общественные статусы, которые делают художника и его работы дорогостоящими и желанными к приобретению. К ним относятся как личностные характеристики самого художника, такие как профессионализм, награды и репутация, так и его участие в выставках, ярмарках, аукционах и международных биенале. Взаимодействие с галереями и музеями также занимает не последнее место в этом ряду. «Арт-рынок оценивает работы художников отчасти по коллекциям, в которых они представлены. И тут действует стандартная иерархия: сначала легитимные музеи, потом брендовые коллекционеры и только потом коллекционеры, давно знающие и коллекционирующие данного художника» [7, с. 127]. Иными словами, цена на предмет искусства прежде всего говорит о репутации художника, статусе дилера и покупателя.

Профессиональное образование в первую очередь играет важную роль в деятельности художника и влияет на качество его работ, а значит, и на их стоимость положительным образом. Как минимум оно гарантирует ремесленное мастерство, что является немаловажным моментом. Качественные художественные школы проводят строгий отбор абитуриентов, в процессе обучения готовят высококвалифицированных специалистов художественного дела. Это, конечно, само по себе не делает их человека дорогостоящего художника, но гарантирует техническое качество его работ. Вторым немаловажным фактором ценообразования в сфере искусства является репутация художника, которая складывается из различных факторов, в том числе мнения критиков, галеристов и коллекционеров как о нем самом, так и о его произведениях. Профессиональные награды и призы тоже добавляют стоимости, включая даже номинацию.

Несмотря на то, что в век Интернета художники могут взаимодействовать с покупателями самостоятельно и без посредников, роль дилеров, галерей и аукционов в формировании стоимости их работ остается очень значительной. Особенно, если это посредники с мировым именем и репутацией, которая добавляет репутации художника больше веса, а его произведениям — больше нулей. Галереи — это первый большой шаг к признанию арт-сообществом. Экспонируя того или иного художника, особенно нового, галерея тем самым сообщает о том, что он достоин внимания арт-мира наравне с теми, кто уже выставлялся в ней раньше. Конечно, это не может быть абсолютной гарантией успеха, но он становится более вероятным. Представленность в галерее свидетельствует об определенном качестве работы, а значит, увеличивает ее стоимость.

Надежная галерея постоянно работает на рост популярности и стоимости работ художников, которых она представляет, организуя различные мероприятия и инфоповоды. Чем больше событий и новостей продуцирует галерея, тем популярнее и дороже становятся ее художники.

Что касается арт-ярмарок, то они представляют собой очень важный компонент на рынке современного искусства, собирая на несколько дней под одной крышей работы разных художников с основной целью их продажи. Арт-ярмарки бывают двух видов: те, что выставляют галереи, и те, что выставляют художников. Международные ярмарки — прекрасная возможность узнать, что происходит на передовой линии современного искусства. Самый высокий уровень арт-ярмарок — ярмарки, в которых участвует наибольшее количество международных игроков, суперзвездные и брендовые галереи со всего мира, которые посещают ведущие мировые коллекционеры, и на которых продаются работы за сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов.

Высший эшелон — это Арт Базель, Арт Базель Майами, Армори шоу и Фриз. Для большинства коллекционеров эти площадки, конечно, не место покупки искусства, а скорее способ «освежить свой вкус» и быть в курсе происходящего в мире современного искусства: тренды, восходящие звезды и, конечно, художники, вызывающие наибольший ажиотаж. «Самые успешные ярмарки умеют создать в среде коллекционеров атмосферу напряженного ожидания. Потенциальные покупатели максимально используют собственную репутацию и денежные средства, чтобы как можно раньше получить доступ к волнующим, еще неизвестным предметам искусства, которые впервые предстанут взорам» [8, с. 415-416].

Если говорить об условиях размещения и сохранности коллекции, то здесь существуют элементарные правила. Так, нельзя размещать работы на бумаге под прямыми солнечными лучами, а также в сырых местах, например, в ванных комнатах или на неизолированных внешних стенах. Радиаторы, открытый огонь, свежеекрашенные стены и даже новые шторы могут нанести вред некоторым работам. Одним из способов защиты работы от внешних воздействий может стать рама, поскольку она выполняет не только эстетические функции, но и обладает большим трансформирующим потенциалом. Рама может абсолютно изменить работу, подчеркнув или скрыв ее определенные характеристики. Правильно подобранное обрамление может добавить работе ценности и существенно увеличить ее стоимость, хотя далеко не все в нем нуждаются — для некоторых работ предпочтительно экспонирование без каких-либо рам.

Багет для картин может быть деревянным, пластиковым или металлическим. Все материалы должны проходить обязательную обработку, чтобы они могли принять нужную форму и обладать необходимыми качествами. Они подвергаются формовке, текстуризации, покраске и отделке. Готовый багет для картин проверяют на соответствие экологическому стандарту, а также ГОСТу. Только после этого он может стать рамой для художественного произведения. Багеты для рам по формам делят на

несколько видов. Например, у классического багета высокая наружная кромка. У плоского – равные стороны, а для его изготовления используется цельный материал. Обратный багет – это рама, имеющая на кромке высшую точку, она придает изображению объем, как будто выдвигая его к наблюдающему. Помимо названных, существует еще багет кассетный. Его отличительная черта – высокие внутренняя и внешняя кромки, которые к тому же равны. Центральная часть такой рамы плоская и располагается немножко ниже.

Для защиты работы при транспортировке или частом перемещении работы используется оргстекло с УФ-фильтрами, которое легче обычного стекла и не нанесет работе существенного вреда, если треснет. Стекло, не отражающее свет, не дает бликов и ощущается практически полностью невидимым. Его хорошо использовать в ярко освещенных помещениях. Некоторые материалы (такие как мел, древесный уголь или пастель) и их пигменты могут создавать статическое напряжение. В этих случаях лучше использовать ламинированное стекло. При использовании для обрамления фоторам обязательно нужно делать паспарту, чтобы работа не была жестко фиксирована и могла дышать, так как малейшие изменения температуры или влажности меняют ее конфигурацию, и жесткая фиксация может повредить работу.

Рама или стекло не всегда используются и с защитными целями, иногда достаточно покрытия поверхности картины специальным лаком. Для защиты художественной работы используются лаки с УФ-фильтрами, которые предохраняют красочную поверхность от выцветания, потускнения и пожелтения на 80-90%. Этот способ хорош для ярко освещенных комнат, так как процесс разрушения работы часто необратим. Не стоит использовать рамы из МДФ, поскольку они содержат химические вещества, которые могут проникнуть в красочный слой и изменить цвет работы. Ни в коем случае нельзя использовать клей для фиксации работы, это может ее повредить и тем самым снизить ее ценность.

Независимо многочисленности арт-коллекции время от времени нужно менять расположение объектов, примерно каждые полгода. Это необходимо, чтобы оживлять ее и освежать ее восприятие зрителями. В некоторых случаях это также будет способствовать сохранению предметов искусства от повреждения солнечным светом. Можно группировать работы по теме, цвету, форме или размеру, в результате чего объекты коллекции будут образовывать новые композиции и вступать в новые диалоги, и даже развитие коллекции в целом может пойти в другом направлении.

Иногда коллекционеры решают продать ту или иную работу из своей коллекции. Подобная ситуация может иметь место по разным причинам: от изменения собственного вкуса до финансовых проблем. Однако, принимая решение о продаже, помимо необходимости учитывать некоторые объективные факторы данного процесса стоит прислушаться к словам брендового коллекционера XX в. Пегги Гуггенхайм: «Я испытывала финансовые трудности, пытаюсь одновременно содержать Поллока и

управлять галереей, и мне часто приходилось продавать работы «старых мастеров», как я их называла. Так, я была вынуждена расстаться с прекрасным полотном Делоне 1912 г. под названием «Диски», которое я купила у него в Гренобле, куда он бежал из оккупированного Парижа. Позже эта картина оказалась в Музее современного искусства. Ее потеря — одна из семи великих утрат в моей жизни коллекционера» [9, с. 334].

Выводы

В XXI в. дизайн вышел далеко за пределы проектирования вещей и пространств. В условиях избытка и перепроизводства предметов на первый план выходит дизайн событий и процессов. Коллекционирование — это творческий процесс, который представляет собой вид социально значимой деятельности, способствующей повышению эмоционального, интеллектуального и финансового уровня жизни человека. В этом процессе, помимо самого коллекционера, принимает участие большое количество людей и институций. Приобретение предметов искусства затрагивает важнейшие сферы жизнедеятельности человека: от психологической до финансовой. Коллекция сама по себе не является простой суммой составляющих ее объектов, а выступает самостоятельным предметом искусства, создавая которое человек реализует свой творческий потенциал и вносит существенный вклад как в собственное развитие, так и в развитие культуры общества в целом.

Дизайн художественных коллекций предполагает следование определенным принципам, информированность об участниках арт-сообщества и знание законов функционирования арт-рынка, который в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Ни этическое, ни законодательное его регулирование в нашей стране на сегодняшний день не соответствует мировой практике и богатой истории коллекционирования. Несмотря на, казалось бы, частный характер данной деятельности, имена русских коллекционеров, благодаря труду которых существуют Пушкинский и Русский музеи, Третьяковская галерея и многие другие публичные собрания искусства, свидетельствуют о важности поддержки коллекционирования в целом и современного искусства в частности со стороны государства, в том числе и для поддержания имиджа просвещенного и высококультурного участника общественных отношений.

Список литературы

1. Филип Хук. Завтрак у Sotheby's. СПб: Азбука, 2023. 400 с.
2. Роберт Хьюз. Шок новизны. СПб.: Азбука, 2021. 448 с.
3. Beatrice Hodgkin. Affordable Contemporary Art. China: VIVAYS, 2011. 208 p.
4. Alistair Hicks. The Global Art Compass: New Directions in 21st Century. China: Thames & Hudson, 2014. 224 p.
5. Арутюнова А.Г. Арт-рынок в XXI веке. М.: Издательский дом ВШЭ, 2022. 232 с.
6. Шнейерсон М. БУМ: бешеные деньги и взлет современного искусства. СПб.:

Азбука, 2021. 640 с.

7. Эрлинг Кагге. Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться. Латвия: Музей современного искусства «Гараж», 2021. 200 с.

8. Хук Филип. Галерея аферистов. СПб: Азбука, 2021. 464 с.

9. Пегги Гугунхайм. На пике века. Исповедь одержимой искусством. М.: Ад Маргинем, 2020. 432 с.

References

1. Filip Khuk. *Zavtrak u Sotheby's (Breakfast at Sotheby's)*. SPb: Azbuka, 2023. 400 p.

2. Robert Khiuz. *Shok novizny (Shock of novelty)*. SPb.: Azbuka, 2021. 448 p.

3. Beatrice Hodgkin. *Affordable Contemporary Art (Affordable Contemporary Art)*. China: VIVAYS, 2011. 208 p.

4. Alistair Hicks. *The Global Art Compass: New Directions in 21st Century (The Global Art Compass: New Directions in the 21st Century)*. China: Thames & Hudson, 2014. 224 p.

5. Arutiunova A.G. *Art-rynok v XXI veke (Art market in the 21st century)*. M.: Izdatelskii dom VSHE, 2022. 232 p.

6. Shneierson M. *BUM: beshenye dengi i vzlet sovremennogo iskusstva (BOOM: crazy money and the rise of contemporary art)*. SPb.: Azbuka, 2021. 640 p.

7. Erling Kagge. *Kak sobrat kollektiiu sovremennogo iskusstva i ne razoritsia (How to collect a collection of contemporary art and not go broke)*. Latviia: Muzei sovremennogo iskusstva «Garazh», 2021. 200 p.

8. Khuk Filip. *Galereia aferistov (Gallery of scammers)*. SPb: Azbuka, 2021. 464 p.

9. Peggi Gugunkhaim. *Na pike veka. Ispoved oderzhimoi iskusstvom (At the peak of the century. Confessions of an art-obsessed person)*. M.: Ad Marginem, 2020. 432 p.

Статья поступила в редакцию 15.12.2023