

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНТУРЫ СОВРЕМЕННОГО АРТ-РЫНКА: АРТОТЕКА И АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ КАК ЕГО НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ

В современной социокультурной практике последнего времени возникают все новые и новые арт-феномены. Совсем недавно не было известно о таком субъекте арт-рынка как артотека, но еще не успели осознать, освоить и изучить это явления, как появилось новое, имя которому арт-резиденция.

Работ по данной проблематике в отечественной научной литературе практически нет, редки они и за рубежом. Весьма небольшую информацию можно собрать в Интернет-пространстве и, прежде всего, на информационных сайтах, связанных с мониторингом современного арт-процесса. Культурологические работы по данной проблематике практически отсутствуют, очень незначительное их количество можно найти в пространстве экономического знания.

Возникает закономерный вопрос: что такое *артотека* и *арт-резиденция*, каков их генезис, социокультурный статус, каковы их социокультурны функции и ценность, кто является непосредственным адресатом и пользователем артотек и арт-резиденций, также, каким образом они встроены в структуру современного арт-рынка. Для осмысления данных феноменов важно начать с интерпретации ключевых понятий.

Артотека представляет собой современную институцию, которая призвана заниматься организацией проката произведений изобразительного искусства для широкой публики ². Исторически артотеки как субъект арт-рынка возникли в США во второй половине XIX в. для осуществления арендного механизма в пространстве функционирования изобразительного искусства. Идея артотеки стала наиболее востребованной в 60-е гг. XX

² См. Khangeldieva I. Traditional form in the non-traditional context, or the instruments of renting and leasing in fine arts// 2015 - № X.2, с. 319-32; Хангельдиева И.Г. Артотека – форма современной институализация арт-рынка// в сборнике Social and cultural institutions in the modern world. Materials of the V international scientific conference on April 22–23, 2017, место издания Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» Prague: 2015. - с. 33-35.

столетия в Европе, где искусство было особым приоритетом, а именно: в Великобритании, Франции, Италии, Германии. В странах европейской зоны в это время произошел экономический рост, приведших к значительному улучшению качества жизни среднего класса. Европейская артотека способствовала стимулированию многих социокультурных процессов, в частности, росту культурного потенциала среднего класса, развитию его эстетических потребностей, повышению уровню художественного вкуса и что весьма важно - давала доступный механизм их удовлетворения. В европейской артотеке сочеталось два важных принципа для потребителя: доступность и сменяемость.

В артотеках, активно существующих в мире уже более 40 лет, сложились определенные правила функционирования и национальные особенности. Условно их можно разделить на европейские и американские. Европейские артотеки можно дифференцировать по национальному признаку. Изначально институт артотеки был сопряжен с современным искусством, сегодня эта ориентация сохранилась, но не везде. Произошло расширения художественных интересов и запросов заказчиков, но в разных странах по-разному.

В США, к примеру, в большей степени сохраняется ориентации на современное искусство. Компания «Hang Art» предлагает в аренду художественные произведения за 10 % от их официальной стоимости в месяц. Если клиент впоследствии решит приобрести работу, она ему обойдется дешевле — 50% от суммы, уплаченной за аренду, будут вычтены.

В Британии предложения в артотеках иные. В аренду сдаются оригинальные современные живописные и графические произведения, более известные работы - в виде принтов на холсте и цифровых фотографий. Цены доступные: живописные работы - от 15 фунтов в месяц, принты (копии оригиналов, выполненные в определенной технике), оправленные в рамы - от 10 фунтов.

Во Франции традиционно современное искусство поддерживается на государственном уровне. В Италии существуют современные хранилища искусств, из которых желающие могут арендовать живописные работы по договоренности с авторами и на их условиях. Но наряду с современным искусством в Италии предлагаются рукотворные копии великих итальянских мастеров различных эпох. В частности, во флорентийских артотеках можно найти или заказать копии знаменитых картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, Модильяни... Подобные работы имеют широкий спрос не только среди туристов, но и у коренных итальянцев с определенным уровнем достатка. Копия «Моны Лизы» и других знаковых работ на выбор могут стоять по 45 евро за аренду в месяц. Копии Модильяни обойдутся дешевле - около 30 евро в месяц.

Артотека как инновационный субъект арт-рынка, главным образом, значительно расширила и демократизировала его целевые аудитории, сделав более доступным арт-продукт для массового сегмента потребителей. Артотеки редко используются как инвестиционный инструмент, только при использовании лизинга.

*Арт-резиденции*³ – термин еще более новый, но явление, которое им определяется в культуре имеет внушительную историю. Термин, как и многое в современном пространстве художественных практик, создан с помощью присоединения к известному слову резиденция приставки «арт». Слова резиденции имеет латинское происхождение (от *re* и *sedere* – сидеть, *residentia* – место постоянного пребывания). Изначально им было принято определять строго ограниченное, специально защищенное пространство, предназначенное для постоянного нахождения главы государства, правительства, иностранного посла. Иначе говоря, это место пребывания важной персоны, к которой требовалось подчеркнуто

³ Хангельдиева И.Г. Арт-резиденция как инновационный субъект арт-рынка в сборнике *Social and cultural institutions in the modern world. Materials of the V international scientific conference on April 22–23, 2017*, Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» Prague, 2017. - с. 33-35.

внимательное и уважительное отношение со стороны окружающих. Резиденция – это место в пространстве, в которое помещается на определенное время человек, которому по статусу положено его иметь. Как правило, резиденции устраивались в очень красивых природно-заповедных местах, или для них специально разбивались роскошные парки и строились специальные архитектурные сооружения. Альтернативой было использование уже существующих культурно-исторических архитектурных памятников. Первоначально понятие резиденции было связано с властью и ее первыми лицами. Приставка «арт» абсолютно изменило его основной смысл. Она кардинально трансформировала ее социальный статус, предназначение и функции. Из поля привилегированной государственной политики, к которой первоначально относилось понятие резиденции, оно перенеслось в мир искусства и богемы, в которых отсутствуют столь строгие регламентации. В отличие от политики пространству искусства свойственны совершенно противоположные ценности, в частности, стремление к творческой свободе без ограничений пространства и времени.

Художнику нужны впечатления, он по сути путешественник, чем больше впечатлений, тем интересней творчество. Однако художник – не перекаати-поле, ему важны и остановки, передышки - время и место, когда он может сосредоточиться на своих творческих идеях и воплотить их. Иногда у художника возникает потребность в уединении, для полного погружения в творчество. Подобную уединенность в истории искусства и культуры связывали с образом «башни из слоновой кости». Образ этот пришел в культуру из библейской «Песне песней» в качестве метафоры женской красоты и непорочности. В Средние века – эта метафора относилась к образу Девы Марии, позднее в эпоху романтизма она интерпретировалась как уход художника от обыденной суеты в мир творчества. Современное понимание этого образа связано с творчеством французского поэта и литературного критика Сент-Бева, который использовал его в стихотворном письме к Виллемону. В его интерпретации образ «башни из слоновой

кости» (tour d'ivoire – от фр.) представляет собой метафору, которая в современной истории культуры связывается с насущной потребностью художника в дистанцировании от публики и общества в моменты напряженного творчества. Позднее Г. Флобер добавил, уточнив, что в «башне из слоновой кости» можно «наблюдать звёзды и не слышать дураков». Эта башня соединяет в себя для художника несколько смыслов. В представлении и обывателя, и художника – это некое специальное архитектурное сооружение, которое столпообразно вознесено над землей на большую высоту, и, именно, эта высота отделяет художника от повседневной жизни. Еще важно то, что башня, как правило, строится отдельно, в некотором отдалении. Кроме того, башня — это весьма ограниченное пространство, в котором не может находиться много людей, что предполагает, что художник может творить в одиночестве. Наряду с этим материал, из которого построена башня – материал очень редкий, экзотический, драгоценный не только для европейца. Из слоновой кости традиционно создавали в основном предметы роскоши. Художник как ключевой субъект художественного творчества во все времена нуждался в особом отношении, которое получал очень редко. Об условиях творчества, их организации художнику приходилось заботиться самостоятельно. Только иногда ему улыбалась удача и его брал кто-то под свое влиятельное крыло. Это могли быть представители светских и церковных властей, либо очень богатые или высокопоставленные персоны, иногда учебные заведения, которые могли предоставить художнику место для мастерской, взять его расходы на проживание и пропитание на себя, оплатить путешествие.

Институт пансионерства, например, существовал в России еще в XVIII–XIX веках. Адресатом пансионерства были выпускники Императорской академии художеств, получавшие от нее стипендию на время дополнительного профессионального совершенствования за границей, особенно в Италии. Пансионерами были многие русские художники. Но пансионеры получали некие средства на жизнь в другой стране для того,

чтобы пополнить свой творческий и профессиональный багаж. Им не определялось место проживания, они его искали сами, и, как правило, это было дешевое съемное жилье.

Арт-резиденции - сложное и интегрированное по своей природе явление современной социокультурной и художественной практики. В нем соединилось противоположные устремления художника к уединению, определенному бытовому комфорту, уникальной природе, не регламентированному строго образу жизни, наличию места для творчества и многое другое.

Некие прообразы арт-резиденций встречались в разных странах мира. Одной из первых эта идея была обнародована В. Ван Гогом. Предполагалось, что «Желтый дом» в Арле мог стать прототипом арт-резиденции. По этому поводу он писал в одном из писем брату Тео: «Хочу, чтобы это был настоящий дом для художников, но, чтобы никаких ценностей в нём не было, совершенно никаких ценностей – даже наоборот, но, чтобы всё от стула до картины имело бы особый характер»⁴. В России XIX в. прототипами арт-резиденции становились усадьбы известных меценатов. Таковой можно считать усадьбу Абрамцево в бытность владения ей промышленником С. Мамонтовым. При нем в усадьбе часто гостили и работали известные русские художники: И. Репин, братья Васнецовы, В. Поленов, К. Коровин, М. Врубель, В. Серов и другие.

В настоящее время арт-резиденции существуют США, европейский странах, Латинской Америке и Азии, Китае, России, но они только частично соответствуют мечтам Ван Гога, так как часто представляют собой уникальное природное пространство, с интересным и комфортным архитектурным решением, бесплатным проживанием по принципу все включено, наличием творческой мастерской, особым образом и стилем жизни художника, где свобода творчества сочетается со свободой

⁴ См. Ван Гог. Письма к брату Тео. // <http://iknigi.net/avtor-vinsent-gog/4376-pisma-k-bratu-teo-vinsent-gog/read/page-1.html>

пространства и коммуникаций, с возможностью участия художника в выполнении определенного художественного заказа в замен предоставленных услуг или использование арт-резиденции одновременно как особого выставочного пространства с вероятностью реализации результатов его труда.

Артотека и арт-резиденция – меняют традиционное представление о структуре арт-рынка, возникают его новые контуры. Эти инновационные по сути субъекты арт-рынка значительным образом расширяют и модифицируют его потенциал, что, безусловно, положительным образом сказывается и на интенсификации его самого, и на обогащении современного художественного процесса.