

И. Г. Хангельдиева¹

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО АРТ-РЫНКА

Глобализации, как известно, характеризуется двумя мощными тенденциями. Эти тенденции — интеграция и унификация. Не секрет, что в структуре социальных практик наиболее консервативной является культура, которая более всего сопротивляется не столько интеграции, сколько унификации. Но есть и в культуре области, которые более энергично включаются в глобализационные процессы, к ним можно отнести арт-рынок. Эта институция — явление гибридное, полифункциональное и полифоничное. С одной стороны, она тяготеет к художественному, прагматически незаинтересованному началу, а с другой — к рыночной выгоде и явному прагматизму.

Еще совсем недавно арт-рынок не носил столь глобального характера. Оборот художественных ценностей изначально базировался в Европе. В XX веке пальму первенства перехватили США, особенно в области современного искусства. В настоящее время активно заявили о себе региональные арт-рынки, которые стали неотъемлемой частью мирового. Это касается представителей Юго-Восточной Азии и стран Ближнего Востока. Например, Китай и ОАЭ до последнего времени были весьма консервативны из-за господствующих в них мощных национальных традиций. Однако молодые художники Китая под воздействием мировых глобализационных трендов стали более космополитичными по тематике, сюжетике, художественной стилистике, творческой манере, и тем самым — более понятными, а следовательно, и более востребованными современным арт-рынком. На наших глазах арабский Восток в изобразительном искусстве произвел настоящую революцию. В живописи этого региона появились портреты, жанровые сценки, обнаженная натура, что ранее категорически запрещалось нормами Корана. Эти процессы во много объясняются влиянием глобализации.

Нынешний арт-рынок под воздействием глобализации постоянно расширяется, так как кооптирует в свои субъекты все новые целевые аудитории. Классическими субъектами арт-рынка наряду с художниками и публичной, большим отрядом творческих и коммерческих посредников всегда были коллекционеры. Они часто выступали основными потребителями предметов ис-

кусства на арт-рынке. В последнее время появилась еще одна группа активных акторов арт-рынка — инвесторы, которые, обладая значительными средствами, могут позволить себе крупные финансовые вложения в художественные произведения, играя «в долгую». Эта тенденция первоначально проявилась в развитых регионах. Но в настоящее время в качестве серьезных инвесторов заявили о себе представители Китая и Ближнего Востока. Рост цен на китайское искусство с начала 2000-х годов спровоцировал большое количество спекулятивных инвестиций.

Китайской Меккой в отношении арт-рынка современного искусства стал Шанхай. Иностранные галереи стремятся представлять китайский авангард, открывая свои филиалы в этой стране. За последние годы представители арт-рынка Германии, Нидерландов, Швейцарии, Испании, Франции и Англии, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи начали работать в Шанхае. Китай по продажам и инвестициям в арт-рынок обогнал Великобританию и достаточно близко подошел по объемам торгов к США. Известный арт-дилер Лондона и Нью-Йорка Мишель Годхус (Michael Goedhuis) отмечает: «Рост благосостояния Китая настолько высок, равно как и количество потенциальных покупателей, а китайские планы по поводу возведения новых музеев так амбициозны, что я не вижу, как цены могут быть невысокими»². Сходный процесс идет в ОАЭ, где выделен 1 млрд долларов на создание музейных центров современного искусства, в которых активно начинают свою деятельность знаковые фигуры мирового арт-рынка и представители музеев современного искусства.

Сегодня арт-рынок приоткрыл свои двери не только для новых региональных площадок и инвесторов. Он создал условия и для менее состоятельных субъектов, но обладающих потребностью более тесного контакта с произведениями ради их непосредственной художественной ценности.

Арт-рынок получил запрос от новой группы потребителей — арендаторов. Если совсем недавно этот запрос был локальным, то теперь он превратился в глобальный тренд, который имеет место не только в развитых странах. С арендой произведений живописи можно столкнуться на американском континенте, в Европе, Китае, странах Ближнего Востока — практически повсюду, где арт-рынок активен. Но наибольшей популярностью данная услуга пользуется пока в США и Европе, например в Финляндии. В центре «Веркатехдас»³ в городе Хямеэнлинна в начале 2000-х годов в небольшом выставочном зале можно было обратить внимание на два ценника под картинами, выставленными

² The mad rush to buy chinese art. URL: <http://www.artzinechina.com>

³ См. подробнее: Хангельдиева И. Г. Творческие индустрии как феномен мировой реальности XXI века // Университетские чтения : сб. ст. / редкол.: Л. П. Воронкова, В. И. Бажуков. М. : МАКС Пресс, 2011. Вып. 21. С. 42–51.

¹ Профессор кафедры истории и философии образования МГУ им. М. В. Ломоносова, декан факультета предпринимательства в культуре Международного университета в Москве, доктор философских наук. Автор более 200 научных работ, учебников и учебных пособий, в т. ч.: «Теория культуры» (в соавт.), «Теория искусства» (в соавт.), «Бренд 2В. Бренд 2С» (в соавт.), «Культура и рынок: современные тенденции» (в соавт.), «Прикладная культурология: калейдоскоп идей» (в соавт.), «Креативные технологии в образовании, или Как стать креатором. Опыт переосмысления» и др.; статей: «Предпринимательство в культуре: российская версия», «Международное партнерство в исполнительских искусствах», «Аренда и лизинг в сфере культуры и искусства», «Бренд вуза как качественный маркер и стратегический нематериальный ресурс» и др. Главный редактор ежегодника «Прикладная культурология. Предпринимательство в культуре». Награждена медалью «В память 850-летия Москвы».

на продажу. На одном ценнике значится большая сумма, на другом — в 10 раз меньшая. Первый ценник означает стоимость полотна, а второй — стоимость месячной аренды.

Таким образом, художественное полотно (живопись, графика, декоративное панно, мелкая пластика и др.) можно не только приобрести в собственность, но и взять в аренду на различный срок, начиная с месяца. Стоимость аренды вполне доступна. Арендатором может стать любое юридическое или физическое лицо. Арендатор имеет право по договору продлевать сроки аренды художественного произведения и, в конце концов, если полотно очень понравилось, а средства позволяют, выкупить практически за счет внесенной арендной платы. В противном случае полотно должно быть возвращено владельцу выставочного зала. Практика показала, что подобная услуга была востребована и даже пользовалась в городе популярностью. Полотна в аренду брали и офисы, и простые горожане.

Аренда в области изобразительного искусства — это передача во временное владение художественного произведения за определенную плату и на определенный срок. Классическая аренда — инструмент договорных экономических отношений, которые могут заключаться непосредственно с собственником или посредником. Художник подписывает договор с выставочным залом на определенных условиях и выставляет в нем свои работы, разрешив сдавать их в аренду. Художник платит в этом случае посреднический процент выставочному залу за продвижение своих работ в аренду или продажу. При сдаче в аренду его полотен он получает определенный процент. На примере центра «Веркатехдас» можно познакомиться не только с инструментом аренды произведений изобразительного искусства, но и с лизингом. Лизинг — это долгосрочная аренда с последующим возможным выкупом в собственность. Именно превращение объекта в собственность на определенных условиях — принципиальное отличие аренды и лизинга. *Лизинг* в области изобразительного искусства — это передача художественного произведения в долгосрочное пользование с последующим его выкупом.

Аренда и лизинг в изобразительном искусстве основаны на рассрочке платежа, как правило, с денежной компенсацией за предоставленную услугу¹.

Появление запроса на аренду и лизинг в области изобразительного искусства потребовало особой институциональной формы организации данного процесса. В результате такая институция возникла — ею стала *артотека*². Артотека представляет собой относительно новую институцию арт-рынка, ее новый активный

¹ Иногда возможно возмещение не только денежными средствами, но и другими услугами, что бывает значительно реже.

² Существуют две версии происхождения слова «артотека». Первая версия возникла путем соединения двух слов: «арт» (от *англ.* art — искусство) и «тека» (от *др.-греч.* θήκη — место хранения). Вторая имеет чисто англоязычное происхождение и происходит от словосочетания “art-to-take”, что переводится как «искусство взаймы» или «картины взаймы». Видимо, надо признать, что обе версии имеют право на существование. Более того, их надо интегрировать. В первом случае артотека — некое собрание, так же как библиотека, фототека, кинотека, картотека и тому подобное, но в этом случае у нее нет оснований на монетизацию своей прямой деятельности, например как у библиотеки.

субъект, посредством которого осуществляется оборот художественных ценностей взаймы или с последующим выкупом. Важной функцией артотеки является монетизация, а затем и капитализация своей деятельности. Артотека на законодательном уровне имеет право на осуществление арендных и лизинговых операций, включая ряд сопутствующих услуг (страхование, транспортировка и т. д.).

Сегодня артотека — глобализационный тренд. Она, представляя собой частную форму функционирования более демократического сегмента арт-рынка, стала тиражироваться по всему миру.

Исторически артотеки как инструмент аренды возникли в США во второй половине XIX века. Идея артотеки стала наиболее востребованной в 1960-е годы в Европе во всех ведущих странах, где искусство было особым приоритетом, а именно в Голландии, Франции, Великобритании, Италии, Германии. Официальный статус артотеки получили в Германии в 1960-х годах. В странах европейской зоны в это время произошел экономический рост, приведший к значительному улучшению качества жизни среднего класса. Европейская артотека способствовала решению многих социокультурных вопросов, в частности роста культурного потенциала среднего класса, развития его эстетических потребностей и запросов, повышения уровня художественного вкуса и, что весьма важно, давала доступный механизм их удовлетворения.

В артотеках, функционирующих в мире, сложились определенные правила и национальные особенности. Условно их можно разделить на европейские и американские. Европейские можно дифференцировать по национальному признаку. Изначально артотеки работали с современным искусством, сегодня эта ориентация сохранилась, но не везде.

В США в большей степени сохраняется ориентация на современное искусство. Компании³ предлагают 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 иные предложения: оригинальное искусство, современное искусство в виде принтов на холсте, фотографии художественных полотен сдаются в аренду по прејскуранту. Цены относительно невелики: живописные работы — от 15 фунтов в месяц, принты (копии оригиналов, выполненные в определенной технике), оправленные в рамы, — от 10 фунтов⁴.

Франция традиционно поддерживает современное искусство на государственном уровне. Здесь существуют и аренда, и лизинг. Некоторые искусствоведы отмечают, что аренда распространяется на произведения, которые выбираются для выставок, а лизинг — для частных лиц.

Артотеки Италии — хранилища современного искусства. Кроме того, итальянцы предлагают рукотворные копии великих итальянских мастеров. В частности, во флорентийских артотеках можно арендовать ко-

³ См.: <http://www.hangart.com/art-rental.php>

⁴ *Кикодзе Е.* Art-to-take: картинки взаймы // ART DIGGER. М., 2005. Июнь. № 3.

пии знаменитых картин Рафаэля, Леонардо да Винчи, Модильяни... Такие копии пользуются широким спросом. «Мона Лиза» и другие знаковые копии стоят примерно около 45 евро в месяц. Аренда копий Модильяни — дешевле, около 30 евро¹. При желании можно сравнить стоимость месячной аренды со стоимостью билетов в самые престижные итальянские музеи². Поход в известный итальянский музей стоит дешевле аренды качественной копии в итальянской артотеке на месячный срок.

Артотеки в Германии — распространенное явление, по некоторым источникам, их насчитывается около 140³, более 30 артотек существуют только в Берлине⁴. Условия аренды или лизинга в Германии регламентированы четче, чем в других странах, в силу особенностей немецкого менталитета⁵.

Артотеки как тенденция наиболее характерны для развитых стран со стабильной экономикой, о чем сви-

детельствуют интернет-сайты, предлагающие подобные услуги в разных странах мира⁶. Но современные коммуникации как важный ресурс глобализационных процессов делают подобную услугу практически тотальной, но с разной степенью востребованности.

В России подобных институций единицы, и они не носят самостоятельного статуса, а являются сопутствующей услугой частных или государственных организаций. Этот институт в России развивается не столь активно, как в США и Европе, но он уже появился. Первые артотеки в России принадлежали частным владельцам. Сегодня появились государственные артотеки, например артотека Государственного центра современного искусства (ГЦСИ).

Россия, инкорпорируясь в мировое культурное пространство, пока еще робко, но примеряет на себя общемировые тренды, включая особенности современного арт-рынка периода глобализационных перемен.

¹ Кикодзе Е. Указ. соч.

² См.: <http://selectitaly.ru/browse/things-to-do/museum/id:205/>; <http://www.rome-museum.com/booking-tickets.php>

³ Шедевры за три евро: искусство напрокат. URL: http://www.euromag.ru/http://www.gif.ru/themes/kunstbazar/art-lib/view_print/

⁴ http://www.gif.ru/themes/kunstbazar/art-lib/view_print/; <http://www.csmonitor.com/2004/0409/p13s01-alar.html>

⁵ Арендовать художественное произведение или взять в лизинг может только гражданин Федеративной Республики Германия.

⁶ URL: <http://smallbusiness.ru/work/work/4110/>; <http://vadim-galkin.ru/sport-2/sport/rent-athletes/>; http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp; http://www.tls-cons.ru/news/aktualLetters/2003_2001/arenda.html; <http://www.privatecollections.ru/>; <http://artandyou.ru/>