

Посвящается моим родителям...

СОДЕРЖАНИЕ

	ПРЕДИСЛОВИЕ	8
	ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ	10
ЧАСТЬ 1	ГАЛЕРЕЯ	
Глава 1	Что такое галерея?	15
Глава 2	Откуда есть пошли современные российские галереи?	18
Глава 3	Галерея как самовыражение	25
Глава 4	Галерея как бизнес	30
Глава 5	Галерейные будни	53
Глава 6	Галерея как коммуникация	45
Глава 7	Галерея как «очаг культуры»	37
Глава 8	Галерея vs арт-пространство	58
Глава 9	Зачем художнику галерея?	62
Глава 10	Художественная галерея: дорога в никуда или шоссе энтузиастов?	66
ЧАСТЬ 2	ХУДОЖНИК	
Глава 1	Почему люди «идут в художники»	71
Глава 2	Художник и публика: взаимные претензии и ложные ожидания	75
Глава 3	Траектория полета молодого художника	80
Глава 4	Этикет художника. Как это работает?	88
Глава 5	Художественная критика, ах, где ты?	94

Глава 6	Новые медиа в искусстве	100
Глава 7	Способы самоорганизации художников	106
Глава 8	Художник и городская среда	110

ЧАСТЬ 3   **АРТ-РЫНОК**

Глава 1	Оно вам надо? Или: Что такое современное искусство	117
Глава 2	Если надо объяснять, то не надо объяснять	121
Глава 3	Участники и посредники арт-рынка	125
Глава 4	Ценообразование в искусстве	130
Глава 5	Продвижение и продажи	136
Глава 6	Я б в кураторы пошел, пусть меня научат	142
Глава 7	Современный музей. Какой он?	148
Глава 8	Искусство и общество. В поисках компромисса	154

ЧАСТЬ 4   **ЗРИТЕЛЬ — ПОКУПАТЕЛЬ — КОЛЛЕКЦИОНЕР**

Глава 1	Это любовь, детка!	163
Глава 2	Зритель, покупатель, коллекционер. Кто все эти люди?	168
Глава 3	Искусство в интерьере. Иметь или не иметь?	173
Глава 4	Где и как покупать искусство. Этикет покупателя	180
Глава 5	Зачем и как ходить на выставки и в музеи. Этикет посетителя	191
Глава 6	«Купить Нельзя Продать». Искусство как инвестиция	197
Глава 7	Меценатство в России: новое время — новые формы	200
	ОБЫВАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ	206
	БЛАГОДАРНОСТИ	208

ПРЕДИСЛОВИЕ

Считается, что искусство элитарно. А по-моему — наоборот. Искусство очень демократично. К нему может быть причастен любой человек на земле.

В эту самую минуту во всех уголках мира миллионы художников держат в руках кисть, карандаш, резец, мастихин или что-то еще и — творят. Сотни тысяч галеристов, кураторов, искусствоведов готовят новые проекты, обдумывают концепции, пишут статьи. То есть тоже — творят. Одновременно десятки миллионов людей ходят по залам музеев, обсуждают выставки, листают художественные альбомы, смотрят странички виртуальных галерей, примеривают картины в интерьере. Словом, взаимодействуют с искусством. А значит — находятся в процессе сотворчества.

Мы все в этом круге. In the circle of Art¹. Мы все зависим друг от друга, питаем друг друга, вдохновляем, анализируем, обогащаем. Это необходимо даже тем, кто, пока или принципиально, вне этого круга. Искусство влияет на них, даже если сами они этого не осознают. Ибо оно — всемогуще и всепроникающе, хотите вы того или нет.

Однажды мой личный интерес к искусству перерос в желание «нести свет людям» (помните Данко?). Я решила открыть художественную галерею и вносить посильный вклад в дело окультуривания масс. О том, как днем с огнем я «ходила в народ» со своими благими намерениями, и рассказывает эта книга.

Всё, о чем я буду говорить, взято из моей повседневной практики. Я не сторонний наблюдатель, а действующее лицо внутри процесса. Знаю его и как коллекционер, и как предприниматель, и как арт-менеджер, и как куратор.

Фактически я написала книжку, которую хотела бы прочитать сама десять лет назад, когда вступила на *terra incognita*². Но такой книги не существовало. В начале пути мне пришлось собирать знания по крупицам, адаптировать зарубежный опыт, самостоятельно учиться плавать в девятибалльный шторм.

Пройдя огонь, воду и медные трубы создания и развития собственной галереи, набив положенные шишки и совершив положенные ошибки, я ощутила потребность и готовность поделиться с «товарищами по несчастью» своими впечатлениями от нашего общего путешествия по территории искусства. Показать возможности и ограничения, подсказать нетривиальные варианты решения многих вопросов.

При этом речь пойдет не о заоблачных высях, не о «Сотбис» и «Кристис», а о буднях условно среднего класса российских «обывателей культуры»: обычном художнике, обычной галерее, обычном зрителе. Именно здесь, как мне кажется, и происходит самое интересное.

Эта книга поможет всем, кто создает, распространяет, объясняет и потребляет искусство, лучше понять друг друга. Я хочу взять за руку и тех, кто пока взаимодействует с искусством только по касательной, и тех, кто находится на старте, и тех, кто уже имеет за плечами свою историю.

Сказать: «Ребята, держитесь. Мы все в одной лодке. Благодаря этой книге вы сможете пройти свой путь на порядок быстрее, чем я в свое время».

² Неизвестная земля (*лат.*) — незнакомая область, неисследованная территория.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Меня зовут Елена Петрова и я — «галерейщица».

Не спешите возмущаться моим невежеством, я знаю, как правильно пишется это слово. Галеристка, вот как. Но дело в том, друзья, что галеристки, а с ними и галеристы, — там же, где остальные «господа». То есть в Париже. Или в Лондоне, Риме, Нью-Йорке. И далее по карте. Они там уже давно, лет полтора. А здесь, среди родных осин, водятся только «галерейщики» и «галерейщицы». И тех — единицы. По пальцам пересчитать, как амурских тигров.

Поскольку вы уже открыли эту книжку, хочу, во-первых, горячо вас поприветствовать, а во-вторых, сказать два слова о том, как тут всё устроено.

Структурно книга поделена на четыре части, по принципу компаса. Арт-поле мы будем рассматривать с позиций четырех основных его акторов: художника, галериста, профессиональной среды и зрителя-покупателя-коллекционера. Такой подход позволит нам «панорамно» взглянуть на всех участников, понять их запросы, интересы, мотивацию, увидеть логику их взаимодействия.

Как художественная коллекция состоит из отдельных произведений, так эта книга состоит из отдельных глав. В принципе, ее можно читать с любой страницы, вдоль, поперек и даже по диагонали. Полистайте, за что глаз зацепится, с того места и начинайте.

Продолжая аналогию с коллекцией, замечу, что, хотя каждое произведение в ней имеет самостоятельную ценность, именно вместе они образуют целостное собрание. То же касается и книги. Если у вас хватит терпения и интереса прочитать ее целиком, надеюсь, вы получите нечто большее, чем арифметическая сумма отдельных глав.

Кому книга точно будет полезна:

1. Всем, кто так или иначе занят в сфере искусства и культуры, а также специалистам, работающим в области арт-менеджмента и арт-индустрии.
2. Всем, кто хочет стать профессионалом арт-рынка, изучает или собирается изучать арт-бизнес, и кому важно понять не только общие принципы, но и суровые будни функционирования системы.
3. Начинающим художникам, продолжающим художникам, уже точно художникам и только чувствующим в себе задатки художника. Чтобы посмотреть на себя со стороны и, возможно, скорректировать траекторию полета.
4. Любителям искусства в самых разных его ипостасях. Зрителям, покупателям, коллекционерам. Потенциальным меценатам и филантропам. Действующим и будущим «обывателям культуры».
5. Всем любопытствующим, интересующимся и сочувствующим, кто давно хотел узнать, как оно всё там, в арт-мире, вертится, как туда попадают и стоит ли туда соваться, не зная броду.

Дисклеймер!³

Под этой обложкой — всего лишь мой личный опыт, сын ошибок трудных. Изложенный тем языком, на котором я говорю и думаю в повседневной жизни. Я не претендую ни на глобальные обобщения, ни на истину в последней инстанции. Чего точно не стоит ждать от этих скромных заметок, так это окончательных ответов, внезапных озарений и света в конце туннеля.

Буду рада, если кому-то что-то пригодится. Буду рада, если кто-то просто хорошо проведет время за чтением. Несмотря на то что книга строится вокруг изобразительного искусства, всё описанное в ней можно применить к любому роду творческой деятельности, да и к жизни вообще.

Мне было хорошо в процессе. Надеюсь, вам будет хорошо в результате!

³ Предостережение, оговорка (от англ. *disclaimer*). (Прим. ред.)

ЧАСТЬ 1
ГАЛЕРЕЯ

ЧТО ТАКОЕ ГАЛЕРЕЯ?

ГЛАВА 1

Для начала определимся с понятиями. Что, собственно, такое «художественная галерея»?

«Красивая» сторона галерейного бизнеса обращена вовне и видна всем. Большинство представляет ее как задумчивое стояние напротив картины на вернисаже, с бокалом шампанского, в окружении людей с глубоким внутренним миром.

«Оборотная» сторона галерейного бизнеса — про то, как здесь оказалась именно эта картина именно этого автора, как удалось сделать так, чтобы все эти замечательные люди пришли на нее посмотреть, и кто заплатил за шампанское.

С одной стороны, галерея — это способ предъявления искусства публике и формирования общественного вкуса. С другой — бизнес-структура, подчиняющаяся законам рынка. Этот дуализм и определяет особенности ее повседневного существования.

В идеале галерея для художника — то же, что продюсер для режиссера или издатель для писателя. Это институция, существующая для того, чтобы решать проблемы творца, связанные с продвижением и продажей его произведений, и позволяющая ему сосредоточиться на творчестве. Усилия галереи вознаграждаются в форме определенного процента от продаж, что и прописывается в договоре с автором. Вроде всё очень просто.

В текущей отечественной реальности, однако, взаимоотношения галереи и художника от вышеописанного идеала весьма далеки. Это на развитых мировых рынках вспомогательная арт-инфраструктура давно устоялась и функционирует без сбоев, в нашем же «доме Облонских» всё, как обычно, смешалось.

Во-первых, галерея сегодня — только один из многочисленных каналов выхода на арт-рынок. Танцуют, то есть торгуют, все: сами художники, аукционы, соцсети, дилеры, арт-группы и так далее, со всеми остановками. Куча-мала и дым коромыслом. Зачем автору иметь эксклюзивный контракт с галереей, если вокруг столько альтернатив?

Во-вторых, никакая российская галерея не может гарантировать художнику ежемесячные продажи. И взять художника на полное довольствие, регуляр-