1. **Сучасний стан та перспективи розвитку арт-ринку України.**

Аналіз стану сучасного українського арт-ринку – справа нелегка, адже вимагає від дослідника всебічного охоплення й критичного підходу. Очевидно, що як об’єкт дослідження арт-ринок є міждисциплінарним і комплексним. Спочатку під цим терміном розуміли економічні операції з предметами, які мають художню цінність (твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва). Надалі ним послуговувалися і для означення мистецького продукту загалом або інших культурних послуг (наприклад, галерейних чи музейних). Отже, визначаємо арт-ринок як соціально-економічний і культурно-історичний феномен і механізм, що являє собою систему товарного обігу творів мистецтва. Тобто коли ми говоримо про арт-ринок, то включаємо в його поле як економічні, так і культурні чинники. Французька журналістка-арт-критик Жюдіт Бенаму-Юе в праці «Ціна мистецтва» визначає арт-ринок як одну з форм сучасного суспільства споживання, яке не пов’язане з істинною природою продукту, що споживається. Це явище постмодерної епохи. Авторка детально розбирає внутрішню структуру арт-ринку за схемою «покупець – продавець – ЗМІ – фінансисти – художник» і не соромиться називати речі своїми іменами. Так, вона дає таку характеристику тому, що відбувається на західному арт-ринку, який вона добре знає: «Принцип: витягати гроші з чого завгодно, навіть з кричущого несмаку. На сучасному арт-ринку доречно все, будь-які уявлення про прекрасне, будь-які стилі і національні школи, лише б це приносило дохід. Утім, усе це ушляхетнюють своєю участю видатні діячі культури, представники вищого суспільства або (як ще часто бувало в 1980-ті роки) аристократії. Заміна світським салонам початку ХХ століття. Але водночас і новий спосіб заповнювати дозвілля – як у Монако, так і в Нью-Йорку». У просторі арт-ринку діють митці, що виробляють твори, і колекціонери, які їх купують, але цим простір арт-ринку не обмежується. Англійський мистецтвознавець Брендон Тейлор у своїй праці «Актуальне мистецтво 1970–2005», описуючи шлях розвитку сучасного мистецтва в усіх можливих його формах, наголошує важливість людського чинника в контексті функціонування сучасного арт-ринку. Так, посилена роль теоретичної рефлексії в розвитку сучасного мистецтва не тільки впливає на творчість художників (бо вони мають стежити за «модою», інакше втратять попит), а й породжує доволі спекулятивну критику. Відтак, народжується ціла «культура експертів», що є третьою силою на арт-ринку і забезпечує комунікацію між покупцем і тими, хто пропонує мистецький продукт.

Слід зауважити, що, оскільки будь-яка «позапартійна» економічна діяльність за часів СРСР, а саме купівля/продаж творів мистецтва на такому відкритому рівні, як у країнах Європи і в США, була неможливою, український артринок зі здобуттям незалежності опинився на початковому етапі розвитку. Досі він перебуває в досить скрутному стані. Якщо говорити мовою цифр, то бачимо таке: за оцінками експертів, обсяги відкритих торгів національного ринку мистецтв (аукціонна торгівля) 2011 р. досягли 4,3 млн доларів. На аукціонну торгівлю припадає не більше ніж 10 % обсягу ринку, решта 90 % – це приватні дилери та галереї. Але щодо світу в цілому маємо зовсім інші цифри. Загальний оборот арт-ринку Китаю становить 4,72 млрд доларів, у США – 2,72 млрд доларів, а у Великій Британії – 2,24 млрд доларів. У порівнянні зі скромними на такому тлі українськими показниками цифри просто вражають. Особливо, якщо враховувати, що ці гроші пропонуються за споживання, по суті своїй, нематеріальних речей. Варто поглянути на ситуацію на українському ринку «зсередини», як її характеризують безпосередні учасники процесу, серед яких засновниця відомої мистецької фундації «Stеdlеy Art Foundation» (SAF) Стелла Беньямінова. «Stedley Art Foundation» створено у 2011 р. за приватною ініціативою. Місія фундації – підтримка й розвиток культурного процесу в Україні, українських митців та їхніх проектів, а також сприяння пожвавленню міжнародних культурних обмінів та створення позитивного іміджу вітчизняного мистецтва на світовій арт-сцені. Серед напрямів діяльності SAF – формування нового культурного середовища; розробка та реалізація освітніх програм та проектів; заохочення розвитку нових форм у царині візуального мистецтва (мультимедіа, public art, street art). Фундація веде активну діяльність, відкриваючи двері виставкового «Білого простору» як для визнаних майстрів, так і для сміливих експериментів і дискусій, сприяє інтеграції української культури у світовий контекст, підтримує інтерес до розвитку колекціонування, меценатства і спонсорства в країні.

«Головна проблема нашого арт-ринку в тому, що його немає», – безапеляційно заявляє Стелла Беньямінова. Справді, як було вже згадано, в Європі це системний, безперервний розвиток, тоді як Україна в 1990-х опинилась у ситуації, коли почали з’являтися галереї, був інтерес до мистецтва, але не було досвіду будувати стосунки між художниками та їхніми поціновувачами. «У Європі діє ціла система: арт-дилер бере художника і просуває його. Критика, публіцистика, виставки, світові журнали. А в нас – провінційний рівень».

Важливим для розвитку українського арт-ринку є досвід європейських колег. Міжнародні контакти, яких так бракувало митцям у ХХ столітті, нині допомагають нашому мистецтву бути живим та актуальним. Потрібні спільні зусилля митців, галерей, меценатів і, звісно, держави.

Використані джерела:

1. <http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11255/>
2. <http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6910/Pavlichenko_Suchasnyi_ukrainskyi_art_rynok.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
3. [file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/67-Article%20Text-130-1-10-20180817.pdf](file:///C:\Users\Пользователь\Downloads\67-Article%20Text-130-1-10-20180817.pdf)
4. <https://life.pravda.com.ua/culture/2019/09/20/238261/>
5. <http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_4/7.pdf>

Власний висновок

Я вважаю, що в суспільстві сформувалося стійке сприйняття ринку арт-індустрії як сфери культурної та комерційної складових. Варто зазначити, що арт-ринок слід розглядати як ринок альтернативного інвестування зі сформованою інфраструктурою, що динамічно розвивається та характеризується високою доходністю та довгостроковістю отримання прибутку.

Тому, арт-ринок розглядається як напівфункціональне явище, що виступає регулятором взаємовідносин між художниками і публікою та синхронно виконує ряд соціальних функцій: інформаційну, посередницьку, ціноутворюючу, стимулюючу, регулюючу та соціокультурну.

На мою думку однією з умов успішного функціонування арт-ринку, як і будь-якого іншого, є формування і розвиток його інфраструктури, що забезпечує просування товарів від митця до споживача, тобто забезпечує формування потреби в художниках і їх творчості. Світовий арт-ринок це переважно ринок колекціонера, адже основні інфраструктурні елементи, такі як аукціонні будинки, галереї, експертні. Водночас наявність інституцій в Україні допомагає й художнику формувати й утримувати свою ціну, зосереджуючись на творчості, тоді як організаційні і навіть побутові проблеми розв’язують фахівці.

1. **Найдорожчі сучасні митці та художні твори.**

Одним з найдорожчих художників України е Анатолій Криволап та його художній твір: “Кінь. Вечір.” Про нього сьогодні говорять чи не найбільше. Він — найдорожчий серед представників сучасного українського мистецтва на міжнародному арт-ринку. У жовтні 2013 року на торгах аукціону “Phillips de Pury & Со” в Лондоні роботу “Кінь. Вечір” було продано за $186 тис. Рекордну суму ще ніхто з інших митців не зміг перевершити. Вартість його картин б’є національні рекорди: у середньому полотна продаються по $70 тис. В основному художник малює пейзажі та експериментує з кольором. Статус “найдорожчого” перетворив роботи Криволапа на обов’язковий предмет декору приймалень, кабінетів і віталень багатьох успішних співвітчизників, а його ім’я — бренд.

І.Марчук та його автопортрет називають сучасним українським шедевром мистецтва. Британці навіть включили його до списку “100 геніїв сучасності” у 2007 році, в якому він, до речі, єдиний українець. Є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема “пльонтанізму” (таку назву митець жартома дав своєму стилю — від слів “плести”, “пльонтати”). Ця авторська техніка передачі зображення — це нанесення фарби тонкими кольоровими лініями, їх переплетення під різними кутами (картини ніби створені з клубочків чудернацьких ниток), чим досягається ефект об’ємності й світіння. Таке зображення, балансуючи на межі рукотворного і технологічного, через складність філігранного виконання і трудомісткість практично не підлягає повторенню.

Олександр Ройтбурд — багатогранна особистість, один із найвідоміших сучасних українських митців в усьому світі. Його роботи є навіть в одному з найпрестижніших музеїв світу — Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Найвища задокументована ціна на роботи Ройтбурда — $97 тис. “Прощавай, Караваджо” на аукціоні Phillips de Pury & Company у червні 2009 року. Цікаво, що надихнув художника на створення серії успішних картин резонансний випадок: викрадення з Одеського музею західного і східного мистецтва роботи Караваджо «Поцілунок Іуди».

В. Цаголов - київський художник, добре відомий закордоном. Брав участь у міжнародних виставках, його роботи непогано продаються на зарубіжних аукціонах. Роботи Василя Цаголова можна впізнати з першого погляду через їх характерну манеру: художник залишає непокриті фарбою плями. Свої шедеври він творить, поєднюючи міфологію з масовою культурою, на основних принципах сучасного постмодернізму. Картину Василя Цаголова з циклу “Офісна любов-2” придбали за $53, 6 тис. на аукціоні Phillips de Pury & Company на початку червня 2009 року. Того ж року на Sоthеbу’s картину Цаголова “Зайчик” купили за $41 тис. Це офіційно задокументовані продажі.

Однак існує і неофіційний ринок “з рук у руки”. Інсайдери подейкують, що картину “Кого боїться Хьорст” один колекціонер придбав за близько $100 тис.

Продовжуючи список відомих та найдорожчих в усьому світі українських митців не можна забувати про Олега Тістола. Серед усіх вітчизняних художників він якісно відрізняється своєю манерою малювати, тому, напевно, його так поважають у Європі. Серед його яскравих робіт називають: “Проект українських грошей. Роксолана”, “TV + Реалізм”, “Ю.Бе. Ка”. У 2011 році його картину “Море” оцінили у $28, 75 тис. А вже в 2013 європейські цінителі мистецтва придбали картину “Розмальовка” за $53, 9 тис. Один із найважливіших проектів, у якому Тістола брав участь, вважається виставка 2014 року “Я крапля в океані” віденського музею Künstlerhaus.

Ілля Чічкан ─ яскравий та найдорожчий представник нової хвилі українського мистецтва. Його роботи часто виставляють в українських галереях. Його твори високо цінують у Європі. Одну з його картин “It” продали у 2007 році за $70 тис. Найчастіше автор використовує образи мавп для своїх робіт, його картину «Чарлі» продали за $20,5 тис. У 2009 р. Чічкан брав участь у Венеціанському бієнале, представляючи український павільйон.

Оксана Мась — одна з небагатьох українських художниць, картини якої представлені в найвідоміших галереях світу. Критики називають художницю українським брендом, а її твори вважають такими, що випереджають час. Художниця представляла Україну на 54-й Венеційському Бієнале з проектом, який надалі став частиною масштабної арт-інсталяції “Алтар націй”. Мозаїка із дерев’них яєць являє собою відтворення шедеврального Гентського Вівтаря епохи Відродження. На аукціоні Sоthеbу’s у 2009 році її роботу “DRIVE 9” купили за $55, 2 тис. На українському ринку картини Оксани Мась коштують від $20 тис.

Максим Мамсіков починав із мініатюрних чорно-білих пейзажів. Після декількох експериментальних серій на зразок “Кольоропробу” (на кожному полотні − збільшений до абсурдних розмірів мазок) художник знайшов стиль, за який його, ймовірно, назвуть легендою 2000–2010-х (як його батька Владислава Мамсікова називають легендою “суворого стилю” 1960-х). Максим Мамсіков брав участь у більш ніж 30 групових проектах в Україні, Росії, Греції, Німеччині, Норвегії, Франції, Великобританії та США. Починаючи з 2009 року, роботи художника були продані на таких аукціонах як, Sotheby’s, Phillips de Pury, Vladey і Macdougall’s. А картина “Морський бій” пішла з молотка за $35 тис.

Віктор Сидоренко, кандидат мистецтвознавства і професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, а також засновник Інституту проблем сучасного мистецтва, − один із головних теоретиків в українському contemporary art. Двічі брав участь у Венеціанській бієнале і обидва рази виступав співкуратором. Як художник надає перевагу концептуалізму. Остання зі створених ним серій називається “Левітація” − чоловічі фігури, які ширяють у повітрі, змушують глядачів переглянути закони фізики і задуматися про сучасний світ. Робота з цієї серії принесла Сидоренку успіх на торгах Contemporary East будинку Sotheby’s в листопаді 2013 року. Твір було продано за $26 300, а в лютому 2014-го на лондонських торгах Phillips Сидоренко побив персональний рекорд: полотно “Без назви” із серії Reflection into the unknown було продано за $32 800.

Використані джерела:

1. <https://espreso.tv/article/2017/11/25/7_nayvidomishykh_u_sviti_ukrayinskykh_mytciv>
2. <https://medium.com/@geroldhistory/топ-10-найвідоміших-сучасних-українських-митців-490ecdcc068f>
3. <https://life.pravda.com.ua/culture/2010/07/9/53056/>
4. <http://porogy.zp.ua/2019/07/tvorchist-bez-kordoniv-abo-suchasni-hudozhnyky-ukrayiny-yaki-pidkoryly-svit/>
5. <https://ukrrain.com/10_suchasnih_ukrainskih_hudozhnikiv-_yakimi_varto_pishatisya.html>

Власний висновок

Я вважаю, що українські художники вже давно популярні серед іноземних колекціонерів. Все частіше на європейських аукціонах можна зустріти роботи наших співвітчизників, які купують за десятки тисяч доларів. Не потрібно бути експертом, щоб побачити красу та оригінальність робіт українських митців. Хотілося б, щоб картини наших художників визнавалися та шанувалися у всьому світі.

 Деякі роботи мене вразили реалістичністю, інші – майстерністю автора, а деякі створені настільки дивним чином, що не можуть не дарувати гарний настрій. Наразі в Україні все більше стає художників, які добре продаються. А іноді відомі молоді автори навіть обганяють класиків.

На мою думку, найдорожчий сучасний український художник не лише є найдорожчим живописцем України, а й першим майстром, чиї роботи за кордоном стали продаватися за велику ціну.

1. **Питання інвестиції у мистецтво в Україні.**

Про те, чим зараз живе український ринок мистецтва, які предмети варто купувати і чому, а також про багато інших речей розповідає Михайло Василенко, співвласник найбільшого в Україні аукціонного дому «Золотий Перетин». Компанія минулого року відсвяткувала свій ювілей — 10 років на арт-ринку. За плечима у власників компанії — братів Михайла та Олексія Василенків — неймовірний досвід і тисячі шедеврів класичного і сучасного мистецтва.

Перший аукціон «Золотого Перетину» відбувся у 2005 році. У той час, коли було вирішено створити свою компанію — наприкінці 2004 року, на ринку вже було два гравці. Отже ми стали третіми. Перший аукціон тоді пройшов непогано, враховуючи пост-аукціонні продажі, хоча зовсім не так як очікувалося. Завдяки йому ми отримали прекрасний досвід і вже восени того ж 2005 організували другі торги, протягом яких продали близько 40% лотів. Так ми закріпилися на ринку і навіть зайняли свою нішу — мистецтво радянського часу. Воно було нашим основним напрямком кілька років. Зараз же наш аукціонний дім спеціалізується на багатьох напрямках — від сучасного та класичного мистецтва до ікони та фотографії.

На початку 2000-х років ринок був голодний — попит значно перевищував пропозицію, і все тільки починало розвиватися. Український ринок мистецтва знаходився на етапі правильного становлення: поява аукціонів, ієрархія художників і цінові рамки на їхні роботи. Певний час всі процеси відбувалися хаотично — дилери, приміром, на власний розсуд встановлювали вартість робіт художників.

2005-й рік вважається періодом різкого підйому, сплеску інтересу до мистецтва з боку покупців. Бізнес ішов вгору, інвестиції росли, у влади були політики-колекціонери, які «диктували» моду на мистецтво, люди стали більше витрачати, шукати для себе альтернативні сфери капіталовкладень (крім традиційних — нерухомість, валюта, золото і так далі). Таким чином, у той час дуже швидко сформувався цілий пласт нових колекціонерів. Це були представники великого та середнього бізнесу, які купували роботи для душі. А також абсолютно окремий новий клас клієнтів — інвестори, які купували роботи з метою збереження капіталу і подальшого заробітку. У якийсь час ринок досяг такого рівня, що продавалося все підряд, попит значно перевищував пропозицію. Безумовно, це спровокувало зростання числа продавців — багато приватних дилерів, угледівши успіх продажів на публічних торгах, стали відкривати свої галереї та аукціонні доми. Деякі, правда, провели один-два аукціони і закрилися, оскільки це лише здається справою простою.

Сьогодні, коли країна переживає складні часи, ситуація на арт-ринку неоднозначна. Для продавців вона менш сприятлива — ціни знизилися у зв'язку з падінням купівельної спроможності. Однак для покупців настав такий момент, коли можна сформувати серйозну колекцію за найнижчими цінами. Подібна можливість протримається зовсім недовго, потрібно встигнути скористатися моментом падіння, тим більше, вибір на арт-ринку зараз дуже хороший. Завдяки нашим багаторічним зв'язкам і хорошій репутації, до нас у руки сьогодні потрапляють унікальні речі, часом цілі колекції, за які наші клієнти — знаючі колекціонери, буквально б'ються, адже шедеври мистецтва — це не тільки прекрасна спадщина для майбутніх поколінь, але сьогодні це ще й дуже правильна інвестиція.

Що стосується вподобань і кількості колекціонерів в Україні, хоча і немає офіційної статистики, за нашими підрахунками, збирачів класики — більше однієї тисячі, шанувальників сучасного мистецтва — до тисячі, і це зовсім інші люди. Зазвичай вони не перетинаються. Але зараз, як і десять років тому, люди знову починають цікавитися мистецтвом. Сьогодні зароджується новий пласт колекціонерів — це люди від 25 до 50 років, які активно цікавляться мистецтвом, відвідують виставки і музеї, вивчають його, і в підсумку купують картини для душі, для інтер'єру. Адже колекціонування предметів мистецтва — це і віддушина, і культурна панацея, і якийсь азарт, і інвестиція, яка приносить дуже непогані дивіденди — роботи деяких, наприклад, сучасних авторів ростуть в ціні щорічно. Незважаючи, на кризу.

Відбираючи роботи на торги або в приватних продажах, ми орієнтуємося на кілька показників — унікальність, вигідна для покупця вартість, а також звертаємо увагу на те, як часто творіння автора з'являються на ринку. Природно, вибір робимо на користь «рідкісних» і визнаних художників. Однак ми весь час даємо шанс проявити себе і молодим авторам. Багато галеристів полюють за новими художниками якраз на наших аукціонах. Для клієнтів же — це можливість купити недорого молодого, невідомого поки що автора за невеликі гроші, отримавши перспективи багаторазового зростання цін на нього в майбутньому.

Справжні поціновувачі мистецтва — як сучасного, так і класичного, розуміють, що картини дешевшають повільніше, ніж, скажімо, золото або нерухомість, отже виділяють певні суми саме на купівлю предметів мистецтва. І це дуже європейський підхід в інвестуванні свого капіталу. Втім слід розуміти, що предмети мистецтва — це довга інвестиція, щонайменше у п'ять-десять років.

Економічна криза, яку ми спостерігаємо зараз, — найкращий час для капіталовкладень. Все просто: в цей час існує можливість купити все найкраще за вигідною ціною. Дуже яскравим тому прикладом є наш останній аукціон CLASSIC & CONTEMPORARY ART, який ми провели в березні 2015 року, де ми зібрали унікальну колекцію. Це були перші масштабні торги з 2012 року, де були представлені колекційні роботи українського та російського мистецтва останніх трьох століть. Серед лотів роботи Сергія Світославського, Карло Боссолі, творіння всесвітньо відомого авангардиста Давида Бурлюка. А також картини українських метрів — Миколи Глущенка, Сергія Шишка, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Петра Столяренка, Валентини Цвєткової. Результати перевершили всі наші очікування, видно було що цінителі скучили за торгами. У результаті разом з пост-аукціонними продажами було продано близько 60% від всієї колекції, що сьогодні є прекрасним показником.

Найдорожчою роботою, яка була продана в історії аукціонного дому «Золотий Перетин», була робота «Зловісне море» Миколи Глущенка. Продали ми її за 165 тис. доларів в 2008-му році. Покупцем став банкір, який є великим шанувальником творчості Глущенка. У той час, банкіри дуже активно купували предмети мистецтва в свої власні колекції. Зараз цей тренд серед представників банківської сфери знову входить у моду.

Зараз в Україні дуже багато перспективних сучасних художників, які, як продаються, так поки що не продаються за межами країни. Сучасну творчу еліту можна розділити на дві категорії.

Перша — молоді художники до 35-ти років з великим потенціалом. Це, наприклад, Артем Волокітін, Антон Логов, APL315, Микита Кравцов, Михайло Деяк.

Друга — вже добре відомі за кордоном художники дорослого покоління — Арсен Савадов, Олександр Ройбурд, Олег Тістол, Олександр Животков, Ілля Чічкан, Маша Шубіна, Анатолій Криволап, Василь Цаголов, ТіберійСільваші та інші. Спостерігається наступна тенденція: роботи українських авторів за кордоном купують українські колекціонери.

Але, найбільш популярними інвестиціями обсягом понад 1 млн. дол. США у рік є коштовності та годинники (29% інвестицій), антикваріат і предмети колекціонування (21%), твори мистецтва (17%).

Одним з напрямків зростання ринку інвестицій в мистецтво став розвиток діяльності інвестиційних арт-фондів. Професійні інвестори говорять про нове поняття інвестування в SWAG (silver, wine, artandgold), що свідчить про те, що предмети колекціонування та об’єкти мистецтва готові зайняти провідне місце у сфері альтернативних активів.

На сьогоднішній день, інвестиції в антикваріат є одним з найбільш вигідних вкладень: ринок достатньо розвинений, основні правила гри визначені. У покупця є упевненість, що придбана річ не знеціниться, на відміну від предметів сучасного мистецтва. Антикварні цінності і полотна майстрів належать до довгострокових вкладень. За даними міжнародного каталогу мистецтва HislopsPriceGuide, деякі інвестиції в антикваріат перевищили 700%.

Використані джерела:

1. <http://persona.pumb.ua/ua/club/digest/detail.php?CODE=investitsii-v-predmety-iskusstva>
2. <https://kyiv.gallery/statii/investytsii-v-mystetstvo-abo-prykrasa-interieru-iak-kupuvaty-zhyvopys>
3. <https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsii-v-art-kak-pravilno-prodavat-i-pokupat-iskusstvo-27112014162500>
4. <https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/investitsiyi_v_kartini_sekreti_gri_na_svitovomu_rinku_zhivopisu>
5. <https://24tv.ua/artbanking_abo_mistetstvo_investuvannya_u_mistetstvo_n334483>

Власний висновок

На мою думку, інвестиції спрямовані на збереження і примноження вкладеного капіталу. Об’єктами арт-інвестування серед усієї сукупності творів мистецтва потенційно можуть виступати «інвестиційні твори мистецтва». Коли твір мистецтва стає об’єктом інвестиційної діяльності, він розглядається як фінансово-економічний інструмент.

Арт-інвестування належить до інноваційних та інтелектуальних інвестицій, що випливають з авторства. Об’єктами арт-інвестування можуть бути матеріальні (живопис, скульптура, антикваріат, інсталяції, тощо) та нематеріальні активи (музичні твори, кіно, література, перфоманси, тощо).

Інвестування може здійснюватися з раціональним (арт-інвестування, спекуляція) та без раціонального мотивів (колекціонування, меценатство). Але в першу чергу, інвестиції на ринку антикваріату здійснюють з метою придбання для наступного перепродажу, організації власного музею чи виставкового центру, передачі в оренду музеям чи виставковим центрам, реставрації та наступного продажу, наукового дослідження, опрацювання та опублікування результатів.

Я вважаю, що предмети старовини приваблюють інвесторів найбільше своїм стабільним зростанням цін і попитом на предмети, визнані антикваріатом.

1. **Галерейно – виставкова, колекційна та аукціонна діяльність в сучасній Україні.**

Нині в Україні працює близько 150 галерей, а на відкритому ринку продаються твори понад двох тисяч художників. І це досить незначні цифри в порівнянні з досягненнями європейських країн. До того ж український арт-ринок має достатньо проблем і з економічним обміном класичних видів мистецтва, не кажучи вже про сучасний процес трансформації і переходу до постмодерних художніх форм, як-от медіаарт, перформанс та інсталяція.

Роботу вітчизняних галеристів Стелла Беньямінова оцінює не надто високо: «Галерист влаштовує виставку – за платню чи за картину. А коли щось продає, завжди бере участь у відсотку з продажу. Потім забуває про художника.

Заслуговує на увагу діяльність Ігоря Воронова – власника однієї з найбільших у Східній Європі колекцій скульптури й живопису. Український учений-історик, політичний діяч, футбольний функціонер, творець славнозвісного Арт-фонду Воронова (заснований 2008 р.), він відомий як один з найщедріших меценатів сучасної України, зокрема своєю підтримкою проектів «ART KYIV Contemporary» в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал». Колекціонером І. Воронов став Павліченко Н. В. Сучасний український арт-ринок: проблеми і рішення 59 ще у 1990-х роках і сьогодні зосереджений на арт-інвестиціях, у його колекції нині перебуває понад дві тисячі творів сучасних українських митців. Існують чутки, що І. Воронов уже почав виношувати план будівництва власного музею.

Продовжуючи розмову про галереї, слід акцентувати увагу на певній закритості їх від загальної публіки. Крім того, як зазначають критики, сьогодні галерейний бізнес дуже часто стає престижною іграшкою для дружин багатих людей, згадаємо лише «Mironova gallery» (вул. Ольгинська, 6, Київ), що належить Тетяні Міроновій, дружині Валерія Міронова, чия політична кар’єра, зокрема, свого часу була пов’язана з колишнім мером столиці Леонідом Черновецьким. Експерти вважають, що, поки ринок не сформовано, непрофесійні власниці зможуть отримувати великі прибутки в основному за рахунок кола друзів, які приходитимуть до них за подарунками та інтер’єрними прикрасами.

Картини Євгенії Гапчинської, наприклад, коштують шалених грошей. Мати роботу цього автора – модно. Хоча невигадливий сюжет і персонажі викликають неоднозначну оцінку фахівців. Але народ купує. Проблема, яку зачіпає А. Антіпова, значно ширша, ніж складнощі молодих митців у виході на арт-ринок України. Як засвідчує практика, більшість людей, які купують картини, швидше зацікавляться популярним ім’ям, перевага віддається відверто кічевому продукту.

Безпроблемне мистецтво, що за основу часто має гумористичні або напівпристойні сюжети й очевидно розраховане на те, щоб слугувати декором, – це кіч. Але художники, які, безумовно, ознайомлені з кращими взірцями як вітчизняного, так і світового мистецтва, продовжують продукувати «іграшкові» твори, орієнтуючись саме на низові потреби споживача. Звісно, ця проблема серйозна й потребує подальшої детальної розробки, що виходить за рамки нашого дослідження. Схожі з С. Беньяміновою думки озвучує й відомий галерист, куратор, бізнесмен і музикант Павло Гудімов, власник арт-центру «Я Галерея». Він характеризує сучасний арт-ринок і галерейний бізнес як такий, що перебуває в кризовому стані: «Галереї почали закриватися ще до революції і до війни. Причин цього багато: і криза, і нерозуміння, що робити далі.

Павло Гудімов вважає, що саме за таким напрямом мають розвиватися всі галереї, оскільки і загальний клімат у світі змінився: «Адже у своїй традиційній формі галереї – просто торгівля картинками чи скульптурками… Сьогодні він колекціонер, який хоче щось підтримувати, а не купувати. За ним поступово змінюється і ринок. Ставка лише на комерційні проекти вже не відповідає реаліям». Звісно, в ідеальному світі мистецтво як простір відкритого спілкування – це важлива складова будь-якого суспільства. Проте ця сфера в основі своїй залежна від матеріальної підтримки, вона потребує людей, готових вкладати власні кошти, які не намагаються зробити з цього бізнес, контролювати ринок, популяризувати зручні їм імена.

Сучасні аукціони – це «фінансовий перформанс», який розігрується, зокрема, на «великих торгах». Це гра, в якій заплатити найбільшу ціну – означає перемогти. «Явище, яке можна назвати “зашкалюванням” цін, виникло на аукціонах під впливом публіки в аукціонній залі... Насправді це справжнє шоу, але великосвітське шоу.

За останнє десятиліття в Україні діяло близько семи аукціонних домів, які стабільно проводили торги і мали свою спеціалізацію. Павло Гудімов говорить про українські аукціони як про «іграшки для бізнес-тусовки, не більше».

Стелла Беньямінова наголошує, що, навіть враховуючи призначення аукціону – заробляти гроші, треба значно підняти їхню внутрішню культуру. «Sotheby’s діє системно. Дім не буде працювати з художником, якщо в нього не буде гарантованих продажів. Це красива гра: потрібно вміти продавати, потрібно брати достойні роботи за рівнем і за ціною. У нас же на аукціон можуть виставити якусь незрілу, ще студентську роботу відомого митця, що шкодить його імені.

Стелла Беньямінова говорить про український арт-ринок як про динамічний майданчик, відкритий для кожного. Не треба мати величезний капітал, щоб цікавитися мистецтвом, відвідувати виставки, а за нагоди – придбати роботу молодого, але талановитого митця. Головне – мати сили полюбити наших художників і подолати в собі комплекс меншовартості. Тільки так, виховуючи публіку, заохочуючи її інтерес до вітчизняного «культурного продукту», ми подолаємо проблеми українського арт-ринку.

Павло Гудімов, своєю чергою, пропонує такий варіант розвитку: «Коли в нас з’являться десятки арт-інституцій, які представлятимуть сотні художників і стежитимуть за всіма процесами; коли виникнуть музеї і конкуруючі аукціонні доми… Тоді почнеться процес вивчення, структурування мистецтва. І тоді з’являться видатні спеціалісти, які будуть займатися виключно аналізом арт-ринку, а не лізти в кураторство і роботу музеїв. Усе це разом – від галерей до аналітиків – і буде арт-ринком, завдяки якому з’являться й критерії оцінки робіт у грошовому еквіваленті».

Використані джерела:

1. <http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6910/Pavlichenko_Suchasnyi_ukrainskyi_art_rynok.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
2. <https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/m/1019-pravovi-osoblivosti-auktsionnogo-tovaroobigu-v-porivnyalno-istorichnij-retrospektivi.html>
3. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4420>
4. <https://works.doklad.ru/view/uu4ag3jdgFA.html>
5. <https://artslooker.com/top-10-kiivskikh-galerey-ta-centriv-suchasnoho-mistetstva/>

Власний висновок

На мою думку, художня галерея, аукціони – відносно нова форма інституціалізації мистецького процесу, що відрізняється від класичного музею своєю специфічною орієнтацією на феномен contemporary art.

В культурному просторі України художні галереї провадять свою активну діяльність трохи понад двадцять років. Втім, високий інтерес наукового і артистичного співтовариства до сучасної галерейної діяльності як визначального фактора розвитку сучасного мистецького процесу в Україні пояснюється інтенсивними процесами комерціалізації мистецтва.

Сьогодні галерейно-виставкова діяльність є свого роду художнім простором, де народжуються і реалізуються творчі ідеї, співзвучні тенденціям розвитку постмодерної культури, які чутливо реагують на процеси світової культури та водночас зберігають характерні риси та особливості українського арт-ринку, вдало позиціонуючи його в світовий мистецький простір. Адже, більшість галерей спеціалізується на сучасному творчому процесі.

Взагалі, дуже суттєвим питанням при організації виставки є залежність заходу від інституції, де триває виставка. Питання в тому, наскільки інституція зацікавлена працювати з людьми, які мають власний погляд на розвиток художнього процесу.

Я вважаю, хороша комерційна галерея мала б у першу чергу експонувати мистецтво, яке є актуальним, а потім думати, як його продати.