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

Розуміння сучасних ринкових відносин у сфері культури й мистецтва стає в нинішніх реаліях темою досить актуальною. Ринки культури – система обміну продуктами творчої діяльності на платній основі. Сучасний арт-ринок виглядає так: нижчий рівень(окремі художники пропонують власні роботи галереям , виставкам місцевого значення, дрібним колекціонерам); середній рівень (зосереджений навколо великих міст-центрів мистецтв. Учасники цього ринку – відомі художники, державні музеї і приватні колекціонери); вищий рівень (міжнародний ринок творів мистецтва – аукціони зі світовим ім’ям). Художника визнає ринок. А от визначає значимість – мережа впливових, інтелектуальних, державних кіл країни. Для захисту та пропаганди нововведень необхідні критики, що здатні роз’яснювати глядачам зміст новацій , бо нинішня система вимагає негайного визнання художника. Необхідно також існування державних установ, таких як Центр Помпіду, Музей Сучасного мистецтва в Нью-Йорку, здатних закріпити інституціональне значення художників. У нашій країні це – PinchukArtCentre – проект Фонду Віктора Пінчука в області культури . Його місія – модернізація української художньої сфери й виховання нового покоління творчих людей.

Сьогодні арт-ринок тільки формується у порівнянні з іншими європейськими країнами та Америкою. Особливе значення серед суб’єктів арт-ринку мають художні музеї як державні, так і приватні. Музеї, купуючи твір художника, вивищують його ім’я, підвищують рейтинг його творів, а, отже, і вартість.

Комерційне посередництво – це функція арт-ринку, що сприяє здійсненню угоди між художником або власником твору мистецтва та покупцем.

За даними аналітиків , понад 75% лотів світових аукціонів це живопис. У сучасному суспільстві, яке пронизане глобалізаційними та інформаційними трендами, культурологічна концепція арт-ринку може набути нового пізнавального характеру, адже дає змогу вивчити широке коло культурологічних питань, серед яких стиль життя, культурне споживання, залученість глядачів, художнє виробництво, оцінка та ін. «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 сто- сунки між художниками та їхніми поціновувача- ми. «У Європі діє ціла система: арт-дилер бере художника і просуває його. Критика, публіцис- тика, виставки, світові журнали. А в нас – про- вінційний рівень»

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. 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». Цікавою в цьому плані є молода ініціатива «United Ukrainian Art» (UUA), запропонована Олексієм Лондарем. Одним з напрямів діяльності UUA є новий для нашого простору майданчик зустрічі митця і колекціонера – Інтернет. На спеціальному інтернет-сайті до уваги покупця пропонуються оригінальні твори українських мит- ців, які можна «приміряти» до себе в інтер’єр і придбати, не виходячи з дому.

З розвитком інтернету середовище музею чи галереї часто замінює віртуальний простір, де місця вистачає усім бажаючим. У мережі може розміститися "будь-яке мистецтво". Це не залежить від техніки виконання твору. Тобто інтернет дає можливість показати публіці все те, що користувачі вва жають цікавим. Звичайно, що більша частина цієї творчості не несе художню цінність, а тільки задовольняє творчі амбіції авторів. Тобто це така собі глобальна народна творчість. Але унікальність цього полягає у тому, що інтернет усіх ставить практично в однакові соціальні умови. Наприклад, любитель може опублікувати свою творчість у Facebook так само як і професійний художник. Сьогодні більшість існуючи галерей та музеїв мають свої сайти, де висвітлено постійні та тимчасові експозиції. На цих сайтах ми можемо подивитися каталоги творів, ознайомитись з біографією та творчістю художників і навіть мати віртуальну екскурсію по виставкових залах. Більш того, багато сайтів від галерей та музеїв пропонують різні заходи: лекції, майстер-класи, виставки, пеформанси, он- лайн-конференції. Також ми можемо скористатися сайтом для замовлення та покупки творів мистецтва.

Висновок: Сучасний арт-ринок зараз розвивається дуже активно, але є відсутнім підґрунтя для подальшого стрімкого розвитку. Для прогресу і нових досягнень слід залучати більше до нашого мистецтва іноземних митців, реалізовувати міжнародні проекти. Має бути здорова конкуренція всередині українського арт-ринку. І лише тоді молоде покоління митців матиме ширшу базу образів і методів для наслідування. Так як Європа має уже сформований і розвинений арт-ринок, то нам, українцям, дуже важливим є досвід європейських колег. Міжнародні контакти не завадять нашому мистецтву. І спільними зусиллями українських та іноземних митців, галерей, меценатів, держави ми зможемо зробити великий крок у розвиток українського арт-ринку.

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

Нині в Україні працює близько 150 галерей, а на відкритому ринку продаються твори понад двох тисяч художників. Журналістка Анна Антіпова, посилаючись на слова анонімної молодої художниці, озвучує думку, що «знаменитим можна стати тільки завдяки піару. Талант – так, але є ще мода. Картини Євгенії Гапчинської, наприклад, коштують шалених грошей. Мати роботу цього автора – модно. Хоча невигадливий сюжет і персонажі викликають неоднозначну оцінку фахівців. Але народ купує!» Варто зазначити, що кожен конкретний художник рідко є представником однієї конкретної тематики ніші. Основною рисою творчості видатних сучасних художників є політематичність. Робота з різними темами стає для художника способом осмислити власний життєвий і суспільний досвід. Тому важливою особливістю тематики сучасного українського живопису є увага до людини, в першу чергу до постаті самого художника. Наголошується унікальність його погляду і його досвіду. В Україні є чимало успішних українських митців, чиї твори коштують не мало.

Анатолій Криволап вважається найуспішнішим сучасним художником України. 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.

Іван Марчук. Цього художника називають сучасним українським генієм 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”](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1) (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.

Борис Михайлов — це єдиний український митець, який виставлявся у Нью-Йоркському Музеї Метрополітен (2011 рік). Він є членом Німецької академії мистецтв, лектором Гарвардського університету, а роботи його є в таких відомих зібраннях, як Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Мюнхенській Пінакотеці модерну, Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Михайлов в основному прославився фотографією, хоча він також і малює. Зокрема Михайлов свого часу шокував українців картинами голих чоловіків.

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.

Василь Цагалов. 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](http://life.pravda.com.ua/interview/4a57c86638900/) 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.

Ілля Чічкан ─ яскравий 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.

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.

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.

Висновок: Я погоджуюся з думкою, що можна стати знаменитим і багатим художником, не маючи великого таланту. Як для мене, дуже важливий крок для визнання – уміння себе правильно подати. Ось в цьому можливо і заключається основний талант митця. 21 століття – твори що хочеш і як хочеш. Рамки відсутні! Переглядаючи витвори сучасних відомих українських митців, можна зіткнутися з абсурдністю, незрозумілістю, банальністю. Але ж це сучасне мистецтво. І якщо митця хвилює якась проблема в світі, він легко може її представити на картині чи може інсталяції у вигляді «чорт знає що» І один глядач оцінить витвір і скаже, що це щось нове, прекрасне, захоплююче, а інший – розкритикує. Сучасні митці не намагаються всім сподобатися. У кожного свій особливий стиль, своя тематика. Творити – це творити із задоволенням. На кожного митця знайдеться свій глядач. І можна погодитися з тою думкою, що багато заможних «знавців» мистецтва куплять картину за шалені гроші, зовсім не розуміючи що навіть зображено на ній. Чому? Хтось сказав що це модно, це по-сучасному. Треба брати. Так митці і стають відомими. І не тільки в Україні, але й за її межами. Кожен оцінить витвір митця по-своєму і кожен дасть йому своє визнання.

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

Арт-ринок є одним із найбільш об’ємних і динамічних інвестиційних ринків у світі та є альтернативним майданчиком для інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою отримання грошового та негрошового прибутку у разі наявності у потенційного інвестора вільного капіталу. Проте, більшість інвесторів продовжують інтуїтивно приймати інвестиційні рішення за власним досвідом.

Одним із головних засобів інвестицій у мистецтво є створення колекцій. Сьогодні мистецтво вважають вигідним вкладенням коштів. Тож не дивно, що в докризовий період в Україні спостерігалося стійке зростання попиту на твори мистецтва та антикваріат. Україна – молода держава, тому всі ринки – і культурний, і економічний – перебувають на початковому етапі. Художня творчість є головним поштовхом до розвитку формування арт-ринку та важливим економічним чинником. У період фінансових криз завжди зростає інтерес до альтернативних інвестицій та ринку . Інвестори прагнуть знайти якийсь притулок , де капітал буде збережений.

Арт з кожним роком зміцнює позиції на ринку інвестицій. Попри проблеми — як низький рівень супровідних послуг (наприклад, страхування) — вкладення коштів у мистецькі твори при грамотному підході може забезпечити багатократний фінансовий виграш. І хоча це індустрія чуттєвого сприйняття, у справі арт-інвестицій чи не найбільше важить грамотний підхід.

Завдяки системі та послугам арт-банкінгу, який з’явився наприкінці ХХ століття, можливість розвитку цього напрямку зросла. Це фінансово-консультаційний супровід інвестицій у мистецтво, що включає експертну оцінку творів мистецтва, підбір і формування індивідуальних колекцій картин, ікон, їх реставрація та страхування.

Першовідкривачами у цій сфері стали швейцарський, німецький та американський банки. Вже і українські банки (наприклад, Альфа-банк, ОТП Банк, Приватбанк, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк і VAB Банк) надають послуги арт-банкінгу, пропонуючи поглянути на мистецтво як на об’єкт інвестицій. Основним мотивом арт-інвестора (фізичної особи) є отримання надприбутку, тоді як інвестиційний фонд, що займається арт-інвестуванням, використовує твори мистецтва переважно задля диверсифікації активів. Суб’єктами, що пропонують послуги на ринку антикваріату є антикварні галереї, аукціонні будинки, інвестиційні фонди художніх цінностей, банки і арт-біржі, галереї, безпосередньо працюючи з успішними художниками. Серед аукціонів на світовому арт-ринку домінують Sotheby’s і Christie’s, сукупна частка яких становить 27% від обсягу всіх аукціонних продаж у світі, далі йдуть PhillipsdePury (6%) та Bonhams (5%). В Україні популярні такі аукціони, як Aukro, Auction.ua. Інвестувати в антикваріат можна також через тематичні інвестиційні фонди і банківські програми, які ще називають арт-банкінгом. В Україні такі послуги пропонує вузьке коло банків, зокрема ОТР-банк і Укрсоцбанк. Сьогодні, коли в міжнародному художньому полі поняття «колекціонер» та «арт-інвестор» все більше перетинаються та створюють новий клас шанувальників мистецтва , вкрай необхідно розуміти мотиви придбання творів мистецтва, що їх впроваджує ринок. У першу чергу це стосується українських художників та функціонерів ринку, які при створенні твору чи то виведення митця на міжнародну арену повинні слідувати новим стандартам, в першу чергу — мисленню потенційного споживача.

Арт-інвестор вміє рахувати. Це означає, що він прогнозує ймовірність використання придбаної роботи в якості фінансового інструменту: для забезпечення застави у великому європейському банку або гарантії надання кредитних коштів аукціонним домом для подальшої покупки.

Зацікавлений у певному художникові, артінвестор аналізує його кар’єру на предмет складових ринкової вартості: щабель розвитку кар’єри, наявність робіт в значущих приватних колекціях і публічних музеях, інформаційна активність (наявність інтернет-сайту, блогів та уваги ЗМІ), кількість і періодичність виставок, участь у конкурсах, резиденціях і грантових програмах. Але в першу чергу він перевіряє результати аукціонних продажів, як єдине публічне джерело цін. Публічні продажі сьогодні є показником успішності художника, так само як і його наявності у світовій художній історії.

Заслуговує на увагу й 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».

Висновок: Зараз в суспільстві сформувалося стійке сприйняття ринку як сфери перетину культурної та комерційної складових. Мистецтво – довгострокова інвестиція і віддача від неї буде, тільки якщо купувати за ринковою вартістю сьогодні й продавати – теж за ринковою, але через десять років. Не зважаючи на існуючі проблеми, арт-ринок в Україні досить перспективний, потроху зростає. Зокрема, попри закиди у бездіяльності, преса та експерти фіксують активізацію роботи мистецьких галерей, які є одним з головних учасників арт-ринку. За останні роки інвестування зросло, адже зростання інтересу до молодих українських художників показує, що нові імена з’явилися і серед інвесторів. Деякі інвестори прагнуть колекціонувати вже сучасну історію, а деякі – дорожать історією і намагаються зіставити її з сучасним світоглядом. Зараз українському мистецтву як ніколи потрібна фінансова підтримка, щоб зрівнятися з європейськими взірцями.

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

Як будь-яке нове явище в системі художньої культури незалежної України, галерейна практика потребує осмислення шляхом систематизації та аналізу відповідного матеріалу, який до сьогодні існує в розрізненому, хаотичному ст ні. Високий інтерес наукового і артистичного співтовариства до сучасної гале- рейної діяльності як визначального фактора розвитку сучасного мистецького процесу в Україні пояснюється інтенсивними процесами комерціалізації мистецтва та стиранням межі між елітарною та масовою культурою, притаманної для модерних суспільств. Комерційні художні галереї є свого роду художнім простором, де народжуються і реалізуються творчі ідеї, суголосні тенденціям розвитку постмодерної культури, які чутливо реагують на процеси світової культурі і в той же час зберігають характерні риси та особливості українського арт-ринку, вдало позиціонуючи його в світовий мистецький простір. В художніх галереях можна не тільки познайомитись з творами відомих українських художників, але й отримати фахову консультацію з питань сучасного мистецтва, а також придбати якісні предмети мистецтва для приватної колекції чи використання у корпоративному середовищі. Нині в Україні працює близько 150 галерей. Із сучасників С. Беньямінова називає українським маршаном, зокрема, Ігоря Абрамовича. Як арт-дилер, куратор, консультант з питань україн- ського сучасного мистецтва і формування художніх колекцій в Україні І. Абрамович сприяє розвитку зв’язків між українськими художниками і відомими аукціонними домами світу – «Сотбіс» (Sotheby’s), «Крістіс» (Christie’s), «Філліпс де Пюрі» (Phillips de Pury) і «Бонхамс» (Bonhams). За свою вагому роль у розвитку українського мистецтва він отримав диплом лауреата в номінації «Меценат року 2014». Продовжуючи розмову про галереї, Стелла Беньямінова акцентує 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. У розпіарених галереях зазвичай не буває провальних виставок, їх відвідує постійна публіка, пов’язана дружніми й діловими стосунками. Здебільшого картини купують люди заможні, які системно не займаються колекціонуванням мистецтва.

Сучасні аукціони, за характеристикою Жюдіт Бенаму-Юе, – це «фінансовий перформанс», який розігрується, зокрема, на «великих торгах» у Нью-Йорку. 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. Жінки з макіяжем і у вечірніх туалетах, чоловіки майже всі при краватках, а службовці фірми – у смокінгах. 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 «іграш- ки для бізнес-тусовки, не більше» . Стелла Беньямінова наголошує, що, навіть враховуючи призначення аукціону – заробляти гроші, треба значно підняти їхню внутрішню культуру.

Що ж робити в ситуації, коли український арт-ринок кульгає на обидві ноги? «Не можеш боротися з системою – очоль її!» – стверджує Стелла Беньямінова. Цікавим є її досвід як колекціонера робіт Олександра Животкова. «Коли я почала шукати і купувати роботи Животкова, то зрозуміла, що за ним немає сили, яка б утримувала ціну на твори. Тож її потрібно сформувати. Я зібрала однодумців, які не просто купують, а розуміють, які полюбили його творчість, як я сама. Я зібрала найбільших колекціонерів – і раптом Животков став дефіцитним на ринку, на нього з’явився попит. Цікавою в цьому плані є молода ініціатива «United Ukrainian Art» (UUA), запропонована Олексієм Лондарем. Одним з напрямів діяльності UUA є новий для нашого простору майданчик зустрічі митця і колекціонера – Інтернет. На спеціальному інтернет-сайті до уваги покупця пропонуються оригінальні твори українських митців, які можна «приміряти» до себе в інтер’єр і придбати, не виходячи з дому. В основному розрахунок іде на молодих митців, яким складно пробитися в галереї, але які вже можуть запропонувати якісний і цікавий продукт, і на споживачів, які вже готові цікавитися справжнім мистецтвом, але для яких недоступні аукціони чи дорогі галереї. Для Заходу така практика – звична річ, але в наших умовах вона може дати несподівані і, сподіватимемося, позитивні результати. Окремо зауважимо також, що важливою частиною популяризації митця є каталоги його робіт. «Каталог – це спосіб правильно продюсувати художника. Цим має займатися галерист. Мова, стиль – усе має бути адресним, зрозумілим. У нас же викидають гроші на непідйомну книгу не з тою інформацією», – коментує Стелла Беньямінова. Крім того, важливу роль відіграє той, хто цей каталог супроводжує текстом.

Висновок: Сьогодні український арт-ринок – це динамічний майданчик, який 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 українських художників. Сучасне українське мистецтво потребує зацікавлення в ньому. Нам потрібні інвестори, виставки, колекціонери. Ми хочемо мати першість в аукціонах. Дослідження показують, що молодь є найбільш типовим відвідувачем галереї, тому на разі стає дуже важливим контроль тієї інформації, яку надають сучасні арт-центри та галереї, оскільки вони формують не тільки уявлення про мистецтво, але й про рівень культури суспільства в цілому. Тут і постає друга глобальна проблема розвитку українських галерей та арт-центрів – брак ресурсів, як фінансових так і освітніх.