

УДК 130.2

DOI: 10.34670/AR.2021.50.85.018

Коллекционирование как престижное потребление: динамика трендов

Макарова Елена Александровна

Аспирант,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: elenamakarova.event@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена обзору современного состояния арт-рынка и анализу тенденций развития коллекционирования в обществе потребления, рассматриваются консьюмеризм и технизация, их влияние на трансформацию института коллекционирования. Автор приходит к выводу, что демонстративное коллекционирование не имеет индивидуальности, оно социально, то есть привязано к появлению новых трендов и смене модных тенденций. Коллекционер находится в постоянном стремлении к обновлению объекта собирательства, которое позиционируется как символ личностного развития, утрачивает свое собственное «Я», подменяя его символическим престижем, в которой обличены все новые и новые объекты его коллекции. В свою очередь, данная тенденция определяет и такой феномен демонстрационного коллекционирования, как моральное старение. Социальные изменения обуславливают не только смену объектов (трендов) коллекционирования, но и динамичность изменения их ценовой стоимости. Не только смысл коллекционирования, но и сам коллекционер становится потребителем, не способным генерировать собственные смыслы. Данные изменения являются объективным и естественным процессом, характерным для периода смены парадигмы цивилизационного развития, а именно для перехода от традиционного индустриального общества к обществу постиндустриальному. В рамках этого перехода формируются качественно новые культурные установки и ценностные ориентиры, изучение которых представляет собой несомненный научный интерес.

Для цитирования в научных исследованиях

Макарова Е.А. Коллекционирование как престижное потребление: динамика трендов // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 5А. С. 148-155. DOI: 10.34670/AR.2021.50.85.018

Ключевые слова

Коллекционирование, консьюмеризм, арт-рынок, демонстративное потребление, новые культурные установки и ценностные ориентиры, цифровизация, технизация.

Введение

Коллекционирование может быть определено как особый вид творческой деятельности, в рамках которого индивид посредством экспонатов отражает специфический индивидуальный и социальный эстетический опыт, который детерминируется определенной сферой усвоенного человеком бытия.

Ценностная сущность коллекции представляет собой симбиоз общественно-исторической практики эстетического опыта и эмоционального мотива коллекционера, который становится критерием и фильтром ценностной типологии коллекционирования.

Масштабные изменения, происходящие на мировом уровне, позволили оценивать их как предпосылку становления качественно новой парадигмы общественного развития. Современное общество — общество транзита от индустриальной к постиндустриальной цивилизации, которое формирует основные матрицы своего развития. И здесь мы говорим не столько об экономических, политических или иных факторах развития, сколько о более глубоких модификациях, которые лежат в плоскости трансформации культурной парадигмы современного общества. В рамках культурной трансформации общество модифицирует основные модусы и императивы культурного наследия, зачастую отбрасывая опыт и традиции предыдущих поколений. В условиях массовизации и цифровизации культуры потребления кардинальным образом изменилось и отношение людей к «традиционной» культуре в целом, и к ее особенному феномену — коллекционированию [Томпсон, 2018].

Основная часть

Обретение культурного статуса через потребление стало трендом настоящего времени, целью и смыслом жизни. Эти жизненные реалии, определившие формы современной морали, маркируют ментальность человека и низводят его на уровень «носителя вещи», обезличивая и нивелируя личностные качества и социальную принадлежность [Иванова, www].

Объективные факторы современной цивилизационной парадигмы современного общества трансформировали феномен коллекционирования в мощный сегмент мирового экономического пространства, его элитарную часть с жесткой конкуренцией игроков (производителей ценностей, агентов и потребителей).

Сегодня коллекционирование из важного фактора культурного пространства превратилось в мощный компонент демонстративного потребления и элитный сегмент экономики [Скатерщиков и др., 2016]. К тому же, соответствуя естественным общественным изменениям и все большим обращением к цифровому пространству, изменяется и устройство арт-рынка, его объект, субъект и географические центры.

Очевидно, что возрастающая технизация общества закономерно приводит ко все большей технизации культуры. Достижения современной техники воздействуют на искусство, а следовательно, предоставляют в распоряжение художников новые материалы и инструменты, изменяют технологию, творческий процесс, создавая новые возможности и новые цели в искусстве [Томпсон, 2018].

Если в 2002 г. среди самых дорогих художников (табл. 3) были импрессионисты, кубисты и другие (в основном) европейские художники рубежа XIX-XX вв., то в 2017 г. список значительно «помолодел» за счет художников середины-конца XX в. (табл. 4). Особый интерес представляют отчеты за 2020 и 2021 гг., впервые демонстрирующие повышенный интерес к ныне живущим авторам и цифровым произведениям искусства (табл. 5).

Исследование было проведено на базе обширных данных «Artprice» – мирового информационного лидера в области искусства. Помимо предоставления архива за XX в., «Artprice» ежегодно публикует отчеты о состоянии арт-рынка, его трендах и перспективах.

Среди основных особенностей современного арт-маркета следует выделить поворот интереса покупателя в сторону современного искусства, смену географических центров и появление цифровых предметов искусства в тройке наиболее дорогих лотов на мировых аукционах. Рейтинги 2020-2021 гг. изменили свою устойчивость, в частности, из-за новой причины – кризиса, связанного с пандемией.

Таблица 1 - Динамика рынка современного искусства от 2000 к 2019 гг. [Коркия, Мамедов, Макарова, 2020]

	2000	2019
Аукционный оборот (\$)	92 млн.	1 993 млн.
Лотов продано	12 355	79 290
Число торгов	1 794	5 874
Число художников	5 425	31 918
Страны	39	64
Аукционные дома	467	843
Доля рынка	2,9%	14,9%

Анализируя таблицу 1., мы видим, что за первое 20-летие XXI века интерес к современному искусству вырос в 6,5 раз, а это, в свою очередь, способствовало расширению географии арт-маркета, вовлечению в процесс новых стран, появлению новых аукционных домов и самое главное – росту числа современных художников.

Следующие таблицы демонстрируют географические изменения рынка искусства.

Таблица 2 - Основные участники арт-маркета в 2003 и 2020 гг.

2003 г.	
Страна	Оборот
США	41,6%
Великобритания	28%
Франция	9,3%
Италия	3,7%
Германия	3,4%
Другие	14%
2020 г.	
Страна	Оборот
Китай	39%
США	27%
Великобритания	15%
Франция	5%
Германия	3%
Другие	11%

Из таблицы 2 следует, что в XXI веке произошли глобальные перемены в географии потребления мирового искусства. Китай из графы «Другие», соседствуя в 2003 г. в рейтинге с такими странами как Швейцария, Нидерланды, Швеция, переместился на первое место арт-потребления. Китай является не только активным потребителем мирового искусства, но и создателем основных трендов, устанавливая моду на то или иное искусство. Кроме того, в это

время работы китайских мастеров впервые появляются на арене востребованного мирового искусства.

Таблица 3 - Топ-10 самых дорогих картин 2002 г.

№	Имя художника, годы жизни	Название картины	Год создания	Цена млн. \$
1	Питер Пауль Рубенс (1577-1640)	«Избиение младенцев»	1608-1609	69,7
2	Пабло Пикассо (1881-1973)	«Обнаженная с ожерельем»	1932	21,7
3	Клод Моне (1840-1926)	«Водяные лилии»	1906	18,3
4	Константин Бранкузи (1876-1957)	«Даная»	1913	16,5
5	Поль Сезанн (1839-1906)	«Кувшин, тарелка с грушами»	1890-1893	15,2
6	Эдгар Дега (1834-1917)	«Мари Кассат в Лувре»	1879	15
7	Альберто Джакометти (1901-1966)	«Большая голова Диего»	1954	12,5
8	Виллем де Конинг (1904–1997)	«Орест»	1947	12
9	Рене Магритт (1898-1967)	«Империя света»	1952	11,5
10	Марк Шагалл (1887-1985)	«Праздник в деревне»	1978	10,8

Согласно таблице 3. интерес покупателя в начале XX в. был сосредоточен на старых мастерах и художниках-модернистах, оставивших по себе несомненную славу и представляющих только европейское искусство. Коллекционера этого времени можно назвать осторожным, формирующим свою коллекцию на основе общепризнанных шедевров.

Таблица 4 - Топ-10 самых дорогих картин в период 2010-2019 гг.

№	Имя художника, годы жизни	Название картины	Год создания	Цена (млн. \$)
1	Леонардо да Винчи (1452-1519)	«Спаситель мира»	1500	450,320
2	Пабло Пикассо (1881-1973)	«Алжирские женщины»	1955	179,4
3	Амадео Модильяни (1884-1920)	«Лежащая обнаженная»	1917-1918	170,4
4	Ци Байши (1864-1957)	Двенадцать пейзажей	1925	144
5	Фрэнсис Бэкон (1909-1992)	Три эскиза с Лусьеном Фрейдом	1969	142,4
6	Альберто Джакометти (1901-1966)	«Указывающий человек»	1947	141,3
7	Эдвард Мунк (1863-1944)	«Крик»	1895	119,9
8	Клод Моне (1840-1926)	«Стога сена»	1890	110,7
9	Жан-Мишель Баския (1960-1988)	Без названия	1982	110,5
10	Энди Уорхол (1928-1987)	«Серебряная автокатастрофа (Двойная авария)»	1963	105,5

Таблица 4 демонстрирует стремительный рост цен на все категории искусства. Особенно интересен 2017 г., ставший историческим, – полотно Леонардо да Винчи продано за рекордно высокую стоимость – 450, 320 млн. \$, побив все когда-либо существовавшие рекорды. Заметен рост интереса к китайским художникам, европейским художникам второй половины XX в. и художникам XXI в. Цены на работы живущих художников еще не попадают в топ-10 мировых аукционов, однако уже представлены в топ-30.

Самая дорогая картина 2016 года, была продана за \$ 119 900 млн. – это полотно Эдварда Мунка «Крик» (1895, Норвегия). Фамилии Мунка нет в десятках других годов, что означает – его картины редко попадают на арт-рынок. Второе место занял М. Ротко с картиной «Оранжевое, красное, желтое» (1961 год, США) – \$ 87 млн. В десятке 2016 года он занимает восьмое место.

Таблица 5 - Топ-10 самых дорогих картин за 2020 г.

№	Имя художника, годы жизни	Название картины	Год создания	Цена (млн. \$)
1	Фрэнсис Бэкон (1909-1992)	«Вдохновленный Орестеей Эсхилова»	1981	84,55
2	Ву Бин (1573-1620)	«10 видов скалы Линби»	1610	76,6
3	Рой Лихтенштейн (1923-1997)	«Обнаженная с веселым рисунком»	1994	46,2
4	Девид Хокни (р.1937)	«Каньон Николса»	1980	41,1
5	Рен Ренфа (1254-1327)	"Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях"	XIV в.	39,5
6	Сай Твомбли (1928-2011)	«Без названия (Больсена)»	1969	38,7
7	Сан Ю (1901-1966)	«Четыре обнаженные»	1950	33,3
8	Марк Ротко (1903-1970)	Без названия (1967)	1967	31,3
9	Девид Хокни (р.1937)	«Большой всплеск»	1966	31,2
10	Брайс Марден (р. 1938)	«Комплименты»	2004-2007	30,9

Нахождение в топ-10 трех китайских художников только подтверждает активную деятельность на рынках китайских коллекционеров, которые, имея деньги, покупают произведения китайских художников. Спрос на того или иного художника тесно связан с зажиточностью его страны, что, собственно, показывает первое место китайского рынка. Основными причинами отсутствия в топ-10 старых мастеров, связано с тем, что, старые мастера привлекают инвесторов признанной мировой ценностью, но одновременно отпугивают проблемами провенанса и экспертизы. Присутствие в рейтинге полотен ныне живущих художников, свидетельствует о подвижности рынка и интересе к актуальному искусству.

На основании различных данных Artprice так же можно сделать вывод, что в мире сформировались мощные рынки отдельных художников, например, Пикассо, Уорхола, Ротко, Бэкона, Баския, Кунса и др.

И наконец данные за 2021 год (табл. 6) говорят о рейтинге самых дорогих современных художников на сегодняшний день. Колоссальный спрос на работы Жана-Мишеля Баския по обе стороны океана создал 14% мирового оборота аукционов всего рынка современного искусства. Примечателен этот год и тем, что впервые цифровая работа была продана за рекордную сумму. Особый спрос на мировом арт-маркете представляют работы ныне живущих авторов.

Таблица 6 - Топ-3 самых дорогих современных произведений за 2021 г.

№	Имя художника	Название работы	Год создания	Цена (млн. \$)
1	Жан-Мишель Баския (1960-1988)	«В этом случае»	1983	93,1
2	Бипл (Майк Винкельман) (р.1981)	«Каждый день: первые 5000 дней»	2021	69,3
3	Чен Даньцин (р. 1953)	«Тибетская серия: Пастухи»	1980	25,2

Свидетельством причудливости и даже абсурдности современного рынка искусства выступает история продажи работы художника Бипла (Майка Винкельмана, р.1981 г.). Его цифровая работа «Каждый день: первые 5000 дней» поступила на торги аукциона Christie' в феврале 2021 г. с ценой в \$100, в марте она стоила уже \$15 млн, за четверть часа до окончания торгов – \$40 млн., ставки делались с шагом в \$ 10 млн. и в итоге произведение было продано за \$69,3 млн. Таким образом эта работа оказалась в тройке самых дорогих произведений искусства ныне живущих авторов, следуя за работами Джеффа Кунса и Дэвида Хокни. Важно заметить, что счастливый обладатель «Каждый день: первые 5000 дней» получит NFT (not-fungible token – невзаимозаменяемый токен), т.е. «цифровой ключ» данного произведения.

Третье место в рейтинге впервые занял китайский ныне живущий художник Чен Даньцин (р. 1953). Его произведения можно назвать самыми привычными в фигуративном смысле восприятия. Картина из тибетской серии «Пастухи», изображает пару, собирающуюся поцеловаться на фоне полей Лхасы. За 10 лет цена картины на аукционе выросла с \$ 3,5 млн. до \$ 25,2 млн., установив тем самым рекорд как самое дорогое произведение современного китайского художника.

Заключение

Подводя итоги обзору современного арт-рынка, мы можем утверждать, что за прошедшие 20 лет произошли существенные качественные изменения во вкусах, приоритетах, смыслах и ценах арт-потребления. Существенно расширилась география рынка, распределив основные центры в Китае, Соединенных Штатах и Великобритании. К принятым материальным носителям, добавились цифровые с их NFT, где покупатель в итоге владеет лишь кодом уникальности к своему произведению. Появилась мода на потребление искусства, где консьюмеризм стал нормой демонстративного поведения. Консьюмеризм в современном обществе стал неотъемлемой частью культуры, выйдя за рамки потребления как атрибута человеческого существования и жизнедеятельности общества, трансформировался в потребительство, перешагнув ту тонкую грань, за которой потребление становится уже неосознанным действием. Консьюмеризм современного общества можно назвать особой идеологией, конечной целью и смыслом существования человека [Досси, 2017]. В условиях общества массового потребления демонстративные траты становятся массовым явлением, охватившим практически все слои общества [Самые дорогие художники мира, [www](#)].

Соответственно, и коллекционирование становится формой демонстративного поведения, доминировать начинают черты, которые со всей очевидностью проявляются в мотивационных потребностях нового «праздного класса», названного Д. Бруксом «богемной буржуазией» (*bourgeois bohemian* – «бобо»). Маркерами «бобо» стало формирование гибридной культуры «бобо», что кардинально меняет рынок коллекционирования [Брукс, 2014].

Говоря о частном коллекционировании, необходимо выделить специфичный феномен, который лежит в плоскости современных мотивационно-психологических императивов. Эта культурная практика с наибольшей очевидностью показывает те структурные изменения, которые происходят в XXI веке., начиная со второй половины XX века.

Демонстративное коллекционирование не имеет индивидуальности, оно социально, то есть привязано к появлению новых трендов и смене модных тенденций. Коллекционер находится в постоянном стремлении к обновлению объекта собирательства, которое позиционируется как символ личностного развития, утрачивает свое собственное «Я», подменяя его символическим престижем, в которой обличены все новые и новые объекты его коллекции [Иванова, [www](#)].

В свою очередь, данная тенденция определяет и такой феномен демонстрационного коллекционирования, как моральное старение. Социальные изменения обуславливают не только смену объектов (трендов) коллекционирования, но и динамичность изменения их ценовой стоимости. Не только смысл коллекционирования, но и сам коллекционер становится потребителем, не способным генерировать собственные смыслы.

Данные изменения являются объективным и естественным процессом, характерным для периода смены парадигмы цивилизационного развития, а именно для перехода от традиционного индустриального общества к обществу постиндустриальному. В рамках этого

перехода формируются качественно новые культурные установки и ценностные ориентиры, изучение которых представляет собой несомненный научный интерес.

Библиография

1. Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита. М., 2014. 296 с.
2. Досси П. Продано! Искусство и деньги. СПб., 2017. 288 с.
3. Скатерщиков С. и др. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства. М., 2016. 224 с.
4. Таньчук Р. Искусство коллекционирования. Харьков, 2016. 372 с.
5. Томпсон Д. Оранжевая собака из воздушных шаров. СПб., 2018. 350 с.
6. Иванова С. Проблема технизации культуры XXI века // *Historicus*. URL: https://historicus.ru/problema_tehnizatsii_kulturi_XXI_veka/
7. Коркия Э.Д., Мамедов А.К., Макарова Е.А. Потребление как атрибут современной цивилизации: история и новые тренды // *Гуманитарные, социально-экономические, общественные науки*. 2020. № 7. С. 34-39.
8. Рынок современного искусства 2000-2020: обзор Artprice в разгар пандемии. URL: <https://artguide.com/posts/2147>
9. Самые дорогие художники мира. URL: https://artinvestment.ru/invest/rating/top_world_artists_auction_prices.html
10. Феномен коллекционирования. Мотивы коллекционирования. URL: <http://www.culturemass.ru/lemas-337-2.html>
11. Частные коллекции. 100 шедевров. URL: https://www.forbes.ru/sites/default/files/pdf/ChK_100_shedevrov.pdf
12. Art Market trends 2002. URL: <https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2002.pdf>
13. Art Market trends 2003. URL: <https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2003.pdf>
14. Art market trends 2009. URL: https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2009_en.pdf
15. Art Market Trends 2010. URL: https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2010_en.pdf
16. Christie's за \$ 69,3 млн продал NFT произведение Бипла. URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/8891/>
17. Geographical breakdown of the Art Market. URL: <https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020/geographical-breakdown-of-the-art-market/>
18. Top results in 2020. URL: <https://www.artprice.com/artmarketinsight/top-results-2020>

Collecting as a prestigious consumption: trend dynamics

Elena A. Makarova

Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: elenamakarova.event@gmail.com

Abstract

The article is devoted to an overview of the current state of the art market and analysis of trends in the development of collecting in the consumer society, consumerism and technicalization, their impact on the transformation of the institution of collecting are considered. The author concludes that demonstrative collecting does not have individuality, it is social, that is, it is tied to the emergence of new trends and changing fashion trends. The collector is in constant striving for renewal of the object of collection, which is positioned as a symbol of personal development, loses their “self”, replacing it with symbolic prestige, in which more and more objects of his collection are exposed. In turn, this tendency determines such a phenomenon of demonstration collecting as obsolescence. Social changes cause not only a change in collectible objects (or trends), but also the dynamism of changes in their price value. Not only the meaning of collecting, but the collector himself becomes a consumer, unable to generate his own meanings. These changes are an objective and natural process, characteristic of the period of a change in the paradigm of civilizational

development, namely, for the transition from a traditional industrial society to a post-industrial society. As part of this transition, qualitatively new cultural attitudes and value orientations are formed, the study of which is of undoubted scientific interest.

For citation

Makarova E.A. (2021) Kolleksionirovanie kak prestizhnoe potreblenie: dinamika trendov [Collecting as a prestigious consumption: trend dynamics]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (5A), pp. 148-155. DOI: 10.34670/AR.2021.50.85.018

Keywords

Collecting, consumerism, art market, conspicuous consumption, new cultural attitudes and values, digitalization, technicalization.

References

1. *Art Market trends 2002*. Available at: <https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2002.pdf> [Accessed 10/10/2021]
2. *Art Market trends 2003*. Available at: <https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2003.pdf> [Accessed 10/10/2021]
3. *Art market trends 2009*. Available at: https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2009_en.pdf [Accessed 10/10/2021]
4. *Art Market Trends 2010*. Available at: https://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2010_en.pdf [Accessed 10/10/2021]
5. Brooks D. (2001) *Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There*. Simon & Schuster.
6. *Chasnyye kolleksii. 100 shedevrov* [Private collections. 100 masterpieces]. Available at: https://www.forbes.ru/sites/default/files/pdf/ChK_100_shedevrov.pdf [Accessed 10/10/2021]
7. *Christie's za \$ 69,3 mln prodal NFT proizvedenie Bipla* [Christie's sold Beeple's work to NFT for \$ 69.3 million]. Available at: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/8891/> [Accessed 10/10/2021]
8. Dossey P. (2011) *Sold! Art and money*. Limbus Press.
9. *Fenomen kolleksionirovaniya. Motivy kolleksionirovaniya* [The phenomenon of collecting. Collecting motives]. Available at: <http://www.culturemass.ru/lemas-337-2.html> [Accessed 10/10/2021]
10. *Geographical breakdown of the Art Market*. Available at: <https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020/geographical-breakdown-of-the-art-market/> [Accessed 10/10/2021]
11. Ivanova S. Problema tekhnizatsii kul'tury XXI veka [The problem of technization of culture of the XXI century]. *Historicus*. Available at: https://historicus.ru/problema_tehnizatsii_kulturi_XXI_veka/
12. Korkiya E.D., Mamedov A.K., Makarova E.A. (2020) Potreblenie kak atribut sovremennoi tsivilizatsii: istoriya i novye trendy [Consumption as an attribute of modern civilization: history and new trends]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie, obshchestvennye nauki* [Humanities, socio-economic, social science], 7, pp. 34-39.
13. *Rynok sovremennogo iskusstva 2000-2020: obzor Artprice v razgar pandemii* [Contemporary art market 2000-2020: an overview of Artprice in the midst of a pandemic]. Available at: <https://artguide.com/posts/2147> [Accessed 10/10/2021]
14. *Samye dorigie khudozhniki mira* [The most expensive artists in the world]. Available at: https://artinvestment.ru/invest/rating/top_world_artists_auction_prices.html [Accessed 10/10/2021]
15. Skatershchikov S. et al. (2016) *Rukovodstvo po investirovaniyu na rynke predmetov iskusstva* [Guidelines for investing in the art market.]. Moscow.
16. Tan'chuk R. (2016) *Iskusstvo kolleksionirovaniya* [The art of collecting]. Kharkov.
17. Thompson D. (2017) *The Orange Balloon Dog: Bubbles, Turmoil and Avarice in the Contemporary Art Market*. Douglas & McIntyre.
18. *Top results in 2020*. Available at: <https://www.artprice.com/artmarketinsight/top-results-2020> [Accessed 10/10/2021]