

УДК 130.2+7.01

DOI: 10.34670/AR.2023.62.54.038

Феминистические тенденции на арт-рынке

Шатилов Вадим Вадимович

Преподаватель кафедры теории искусств и эстетики,
Луганская государственная академия культуры и искусств им. Михаила Матусовского,
291001, Российская Федерация, Луганск, Красная площадь, 7;
e-mail: art-shatilov@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена изучению особенностей получения женщинами профессионального художественного образования и последующей творческой реализации на арт-рынке. Рассматривается мнение философов XIX века, таких как Шопенгауэр, Руссо и Гегель, о творческих способностях женщин и их профессиональной деятельности. Акцентируется внимание на практике современных кураторов составлять экспозиции биеннале согласно насущной культурной, в том числе феминистической, повестке. Рассмотрена и спрогнозирована динамика представленности женщин-художниц на мировом арт-рынке.

Для цитирования в научных исследованиях

Шатилов В.В. Феминистические тенденции на арт-рынке // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 5А-6А. С. 226-231. DOI: 10.34670/AR.2023.62.54.038

Ключевые слова

Арт-рынок, феминизм, женское творчество, искусство, художница, немецкая философия, профессиональное образование, женское образование, статистика продаж.

Введение

По мнению археологов во главе с Д. Сноу, первым художником в мире вполне могла быть женщина, к этому выводу они пришли, изучив отпечатки ладоней на наскальных рисунках: по пропорциям ладоней и длине пальцев удалось установить, что 75% отпечатков принадлежали именно женщинам [Онучина, www]. Однако долгое время общество со скепсисом относилось к женскому творчеству, до наших дней дошло буквально несколько десятков имен профессиональных женщин-художниц, творивших до XX века, и широкой аудитории они малоизвестны. В 1971 году искусствовед Л. Нохлин опубликовала научное эссе под названием «Почему не было великих женщин-художниц?» [Nochlin, 1971], в котором она исследовала не индивидуальные, а институциональные препятствия, которые мешали женщинам в профессиональной реализации на художественном поприще. Данное эссе послужило толчком к формированию феминистской теории искусства, которая, в свою очередь, стала теоретической базой для арт-феминизма. Спустя пять лет Нохлин выступила одним из кураторов крупной выставки «Женщины-художницы: 1550-1950», проходившей в Художественном музее округа Лос-Анджелес, экспонаты для которой впервые принципиально отбирались по половой принадлежности их авторов. Именно с 70-х годов мы можем проследить тенденцию к стремительному увеличению женщин в современном искусстве и их представленности на арт-рынке.

Основная часть

Одно из первых задокументированных свидетельств финансовой дискриминации женщин на арт-рынке мы можем встретить в знаменитых жизнеописаниях Вазари, где он упоминает о П. Де Росси – скульпторе, которая работала над оформлением Базилики Сан-Петронио. Вазари отмечает, что, работая наравне с другими скульпторами, она получила за свой труд гораздо меньше коллег-мужчин [Вазари, 2008, 611].

Незначительное количество женщин-художниц до XIX века объясняется, прежде всего, непреодолимыми препятствиями в получении ими профессионального образования. До появления специализированных учебных заведений обучение происходило в мастерских, но девочек туда не принимали. Те немногие художницы, чьи имена сохранились до наших дней, например Л. Фонтана (1552-1614), А. Джентилески (1596-1654), М.С. Мериан (1647-1717), А. Кауфман (1741-1807) и Э. Виже-Лебрен (1755-1842) обучались профессии у своих отцов, что в основном было связано с невозможностью последних обеспечить дочерей приданым [Шатиллов, 2020]. В XIX веке академии открыли свои двери для женщин, но из-за запрета работы с обнаженной натурой они не имели возможности в полной мере реализоваться в наиболее престижном жанре исторической живописи. А ведь именно такие заказы были наиболее дорогостоящими, особенно для церкви: выполнение цикла фресок или алтарных картин обеспечивало художникам несколько лет безбедного существования и освобождало от необходимости поиска новых заказов.

Усугубляли ситуацию философские труды и арт-критика конца XVIII – XIX в. Так, А. Шопенгауэр писал, что женщины физиологически не способны к серьезной интеллектуальной деятельности: «Они не обладают истинной склонностью и восприимчивостью ни к музыке, ни к поэзии, ни к пластическим искусствам; если же они ее аффектируют и стараются показать, то это не более, как обезьянство, вызванное желанием нравиться» [Шопенгауэр, 2001, 479].

Похожие мысли можем встретить также у гуманиста Руссо, который предлагает женщинам ограничиться жанром натюрморта (самым низким в иерархии и, соответственно, самым низкооплачиваемым): «Но я не желал бы, чтобы их засадили за рисование ландшафтов, а тем более за рисование лиц. Берите листву, плоды, цветы, драпировку, все, что может пригодиться для того, чтобы придать изящное очертание нарядам или самой составить узор для вышивания в случае, если ничего не окажется по вкусу, – этого и достаточно» [Руссо, 1981, 549]. Руссо вообще отказывает женщинам в праве получения профессионального образования, уточняя, что развиваться в творчестве им стоит лишь в тех направлениях и в тех пределах, которые могут быть затем применены в домашнем рукоделии: «Вообще, если мужчинам важно ограничивать свое обучение полезными знаниями, то это еще важнее для женщин, которые <...> должны быть более преданы своим занятиям <...>, а поэтому и не имеют возможности увлекаться, по своему выбору, каким-нибудь искусством в ущерб своим обязанностям» [Руссо, 1981, 550]. Гегель также высказывал мысль, что женщины физиологически не способны к серьезной творческой деятельности: «Женщины могут быть образованными, но для высших наук, как философия, и для некоторых произведений искусства, требующих всеобщего, они не созданы» [Гегель, 1990, 215]. Подобные высказывания приводили к тому, что произведения женщин-художниц оценивались дешевле, чем произведения их коллег-мужчин, по той лишь причине, что женщина якобы не способна по своей природе создать высокохудожественное произведение. Эта распространенная экономическая дискриминация отражена в романе Э. Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», где главная героиня зарабатывает на жизнь живописью. Кстати, и сама автор, как и ее сестры, по тем же причинам публиковалась под мужскими псевдонимами. Неудивительно, что некоторые художницы вынуждены были прибегать к обману, выдавая себя за мужчин, чтобы претендовать на равную с ними оплату труда. В XVIII веке к этому прибегала А.М. Гартуэйт (1688–1763), разрабатывающая эскизы узоров для ткацких мастерских [Шатилов, 2020, 59], и даже наша современница М. Кин (1927–2022) уже в середине XX века.

На арт-рынке, особенно современного искусства, ценообразование непрозрачно, а качество товара неочевидно. В таком положении растерянный потребитель вынужден искать косвенные критерии оценки качества художественного продукта и может принять цену произведения за мерило его эстетической ценности, с чем, между прочим, парадоксально не согласны сами арт-дилеры: «Все, что бы вы ни выставляли на протяжении карьеры художника, должно иметь равную ценность <...> Даже когда художник и дилер единокорны в том, что какие-то произведения превосходят другие по качеству, или когда на некоторые из них можно спрогнозировать более высокий спрос, применяется та же норма установления цены» [Вельтус, 2008, 42–43]. Если же автор становится популярным, то увеличение рыночной стоимости купленного произведения покупатель воспринимает как свидетельство наличия у себя художественного чутья и развитого эстетического сознания, что приводит нас к неэкономическому осмыслению цены и феномена денег [Шатилов, 2023, 88]. Современное искусство может быть сложно для восприятия, поэтому его потребитель порой вынужден прибегать к помощи экспертной оценки стороннего авторитета.

На роль таких авторитетов могут претендовать не только арт-критики, но и кураторы. Так, на Венецианском биеннале 2022 года около 80% представленных художников являются женщинами незападного происхождения. В сопроводительных к экспозиции текстах кураторы акцентируют внимание на ориентационной и гендерной принадлежности авторов [Женщины-художницы впервые за 127 лет доминируют на Венецианской биеннале, www]. Аналогичная тенденция уже несколько лет прослеживается и на других подобных мероприятиях, что

отмечает искусствовед Д. Гутов [Гутов, www]. Из вышесказанного становится ясно, что все чаще первоначальным критерием отбора у современных западных кураторов является не столько характеристики самих произведений, сколько соответствие биографии авторов актуальной культурной повестке (их принадлежности к определенному полу, расе, ориентации и т.д.). А поскольку биеннале являются мировыми «витринами» локальных арт-рынков, хронологически и географически сближающимися с арт-ярмарками, то в этом можно усмотреть даже некоторое формирование спроса.

Если в сегменте старых мастеров положение женщин художниц меняется в лучшую сторону постепенно: пересматривается их роль в мировой истории искусств и растут аукционные цены на их работы, то в сегменте современного искусства перемены происходят куда активнее. Касается это не только западных галерей и биеннале, о чем было сказано ранее, подобная тенденция наблюдается и на отечественном арт-рынке. По результатам исследования К. Алабиной, на ведущих площадках и в столичных галереях художницы занимают от 20 до 80% каталога [Алабина, www]. В этой же статье цитируется основательница галереи «Е.К.АртБюро» Е. Куприна-Ляхович, которая придерживается мнения, что, в отличие от западного рынка, где рост представленности женщин-художниц связан с продвижением феминистической повестки, в России данная тенденция заключается в количественном увеличении художниц. Возможно, имеется в виду, что выпускников-девушек в художественных колледжах, училищах и вузах больше, чем парней. А, значит, профессия художника утратила статус чисто или преимущественно мужской, что наблюдалось еще в начале XX века.

Хотя в качественно-финансовых показателях мужчины по-прежнему лидируют на арт-рынке, доля женщин-художниц, представленных в галереях, растет и на некоторых площадках уже превосходит долю мужчин. При этом статистика аукционных продаж современного искусства на ARTInvestment говорит о том, что женщин в их каталоге 20-25% [Алабина, www]. То есть заметен довольно сильный разрыв между выставкой и продажей, что, впрочем, не меняет вектора описанной динамики. В рейтинге мировых суммарных аукционных продаж за 2022 год впервые в топ-10 попала женщина – наша современница Я. Кусاما [Top 500 Artists by Fine Art and NFT Auction Turnover in 2022, www], опередив по данному показателю Сезанна, Ван Гога, Климта и Джакометти.

Заключение

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что за пятьдесят лет в обществе коренным образом изменилось отношение к женскому изобразительному искусству: сама профессия художника перестала считаться преимущественно мужской, женское творчество больше не считается вторичным, как это было еще в XIX веке, и оно пользуется большим спросом на арт-рынке. Анализ тенденции позволяет нам предположить, что в ближайшее десятилетие доля представленности женщин-художниц на арт-рынке будет только увеличиваться, как и их влияние на формирование современной истории искусств.

Библиография

1. Алабина К. Слабость перед полом: «женское» искусство выросло в цене на 25% // Известия. URL: <https://iz.ru/1542340/katerina-alabina/slabost-pered-polom-zhenskoe-iskusstvo-vyroslo-v-tcene-na-25>.
2. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М.: Альфа-книга, 2008. 1278 с.

3. Вельтус О. Символические значения цены: конструирование ценности современного искусства в галереях Амстердама и Нью-Йорка (перевод Е.С. Бердышевой) // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 3. С. 33-59.
4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
5. Гутов Д. Интервью каналу «ОСНОВА» // YouTube. URL: <https://youtu.be/jZtJlBUjjs>.
6. Женщины-художницы впервые за 127 лет доминируют на Венецианской биеннале // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/culture/837551>.
7. Онучина М. Первобытное искусство — дело женских рук? // ARTinvestment.. URL: https://artinvestment.ru/news/artnews/20131017_handprints.html.
8. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Руссо Ж.-Ж. Пед. соч: в 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1981. 815 с.
9. Шатилов В.В. Феминизм в истории изобразительного искусства // Дни науки: сборник материалов по результатам проведения Дней науки. Луганск: Изд-во ЛГАКИ имени М. Матусовского, 2020. С. 54-61.
10. Шатилов В.В. Феномен денег в истории философии культуры // Общество: философия, история, культура. 2023. № 6(110). С. 84-89. DOI 10.24158/fik.2023.6.12. EDN KRZXSXN.
11. Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Pareiga и Paralipomena. М.: ТЕРРА–Книжный клуб; Республика, 2001. 528 с.
12. Nochlin L. Why Have There Been No Great Women Artists? New York: Harper Collins, ARTnews, 1971.
13. Top 500 Artists by Fine Art and NFT Auction Turnover in 2022 // Artprice.. URL: <https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022/top-500-artists-by-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2022>.

Feministic trends in the art market

Vadim V. Shatilov

Lecturer of the Department of art theory and aesthetics,
Lugansk State Academy of Culture and Arts
named after Mikhail Matusovsky,
291001, 7, Krasnaya ploshchad', Lugansk, Russian Federation;
e-mail: art-shatilov@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the study of the peculiarities of women receiving professional art education and subsequent creative implementation in the art market. The opinion of philosophers of the 19th century, such as Schopenhauer, Rousseau and Hegel, about the creative abilities of women and their professional activities is considered. Attention is focused on the practice of modern curators to compose biennale expositions in accordance with the urgent cultural, including the feminist agenda. The dynamics of the representation of women artists in the global art market is considered and predicted.

For citation

Shatilov V.V. (2023) Feministicheskie tendentsii na art-rynke [Feministic trends in the art market]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (5A-6A), pp. 226-231. DOI: 10.34670/AR.2023.62.54.038

Keywords

Art market, feminism, women's creativity, art, artist, German philosophy, vocational education, women's education, sales statistics.

References

1. Alabina K. Slabost' pered polom: «zhenskoe» iskusstvo vyroslo v tsene na 25% [Weakness in front of the floor: “feminine” art has increased in price by 25%]. *Izvestiya*. Available at: <https://iz.ru/1542340/katerina-alabina/slabost-pered-polom-zhenskoe-iskusstvo-vyroslo-v-tcene-na-25> [Accessed 15/05/2023].
2. Vazari Dzh. (2008) Zhizneopisaniya naibolee znamenitnykh zhivopistsev, vayatelei i zodchikh [Biographies of the most famous painters, sculptors and architects]. Moscow: Al'fa-kniga Publ.
3. Vel'tus O. (2008) Simvolicheskie znacheniya tseny: konstruirovaniye tsennosti sovremennogo iskusstva v galereyakh Amsterdama i N'yu-Yorka (perevod E.S. Berdyshevoi) [Symbolic meanings of price: constructing the value of contemporary art in the galleries of Amsterdam and New York (translated by E.S. Berdysheva)]. *Ekonomicheskaya sotsiologiya* [Economic sociology], 9(3), pp. 33-59.
4. Gegel' G.V.F. (1990) Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow: Mysl' Publ.
5. Gutov D. Interv'yu kanalu «OSNOVA» [Interview to the channel "OSNOVA"]// *YouTube*. Available at: <https://youtu.be/jZtJjBUjjs> [Accessed 15/05/2023].
6. Zhenshchiny-khudozhnitsy v pervye za 127 let dominiruyut na Venetsianskoi biennale [Women artists dominate the Venice Biennale for the first time in 127 years]. *Interfaks*. Available at: <https://www.interfax.ru/culture/837551> [Accessed 18/05/2023].
7. Onuchina M. Pervobytnoe iskusstvo – delo zhenskikh ruk? [Primitive art – the work of women's hands?]. *ARTinvestment*. Available at: https://artinvestment.ru/news/artnews/20131017_handprints.html [Accessed 15/05/2023].
8. Russo Zh.-Zh. (1981) Emil', ili O vospitanii [Emil, or On Education]. Russo Zh.-Zh. *Ped. soch: v 2-kh t. T. 1* [Rousseau J.-J. Pedagogical works: in 2 vols. Vol. 1.]. Moscow: Pedagogika Publ.
9. Shatilov V.V.(2020). Feminizm v istorii izobrazitel'nogo iskusstva [Feminism in the history of fine arts]. *Dni nauki: sbornik materialov po rezul'tatam provedeniya Dnei nauki* [Days of Science: a collection of materials based on the results of the Days of Science]. Lugansk: Lugansk State Academy of Culture and Arts named after M. Matusovsky, pp. 54-61.
10. Shatilov V.V. (2023) Fenomen deneg v istorii filosofii kul'tury [The phenomenon of money in the history of the philosophy of culture]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura* [Society: philosophy, history, culture], 6(110), pp. 84-89. DOI 10.24158/fik.2023.6.12. EDN KRZXSXN.
11. Shopengauer A. (2001) Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 5: Pareiga i Paralipomena [Collected Works: In 6 vols. T. 5: Pareiga and Paralipomena]. Moscow: TERRA–Knizhnyi klub; Respublika Publ.
12. Nochlin L. (1971) *Why Have There Been No Great Women Artists?* New York: Harper Collins, ARTnews.
13. Top 500 Artists by Fine Art and NFT Auction Turnover in 2022. *Artprice*. Available at: <https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022/top-500-artists-by-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2022> [Accessed 15/05/2023].