

Восприятие современного искусства в обществе: Часть 1

(НЕ)ПОНЯТНОЕ ИСКУССТВО

36% опрошенных интересуются современным искусством, среди 18-24-летних таких **59%**. Помимо возраста интерес к искусству связан со средой, воспитанием в семье, опытом художественного образования, доходом и проникновением искусства в городскую среду, повседневную жизнь горожан.

Работы современных авторов могут вызывать большой интерес и симпатии, например, **87%** нравятся наиболее известные работы Аниша Капура, **57%** – Джексона Поллока. Но у современного искусства в целом сформировалась неоднозначная репутация, вызванная наиболее провокативными или сложными для понимания работами.

От современного искусства отталкивает непонимание (отторжение, недоумение, отсутствие культурного контекста). **43%** считает, что современное искусство непонятно.

Ключевая проблема – значительная часть аудитории не видит современного искусства. **65%** не смогли назвать ни одной работы или автора, которые ассоциируются у них с современным искусством, а среди самых часто называемых – Бэнкси (**6%**) и Казимир Малевич (**4%**).

При поддержке

Период проведения:

Август-сентябрь 2020 г.

Используемые данные:

1) 15 экспертных интервью с представителями современной культуры:

- художники, скульпторы,
- галеристы,
- искусствоведы,
- кураторы,
- экскурсоводы.

2) Данные онлайн-опроса OMI: 1000 респондентов старше 18 лет, проживающие в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Август 2020 года.

3) Индивидуальные биографические интервью с любителями современного искусства.

Современное искусство в России переживает период оживленного роста. Созданы государственные и частные институты, занимающиеся его популяризацией. Искусство входит в повседневную жизнь жителей мегаполисов через выставки, фестивали, публичные лекции, которые становятся все более популярными. По экспертным оценкам, за последние 30 лет сообщество, объединенное современным искусством, в России выросло в десятки раз. Тем самым возросло и его общественное значение.

Однако этот бурный рост ряд экспертов все же считает нишевым – сообщество любителей охватывает не столь значительную часть населения, сконцентрированную в крупнейших городах. Так, большинство (65%) не может назвать ни одного автора или произведения, ассоциирующегося у них с современным искусством. Вокруг современного искусства сформированы предрассудки, которые отталкивают людей от первого знакомства, а негативный опыт столкновения с непонятным или шокирующим вызывает у части аудитории нежелание приобщаться к искусству. Среди опрошенных 43% согласились с тем, что современное искусство – непонятно, 30% – с тем, что оно интересует лишь узкий круг людей.

Да и само понимание современного искусства оказывается крайне размытым: и «современное», и «искусство» являются противоречивыми понятиями.

В средах, связанных с развитием искусства, звучит запрос на поиск пути к широкой аудитории, подходов к ней, средств популяризации.

Настоящий доклад ставит **целью** ответить на ряд вопросов о месте современного искусства в жизни горожанина.

Заговор посвященных. Есть ли интерес и запрос на современное искусство у широкой аудитории, или оно является сферой узкого интереса круга профессионалов и посвященных любителей?

Аукционы и жизнь. Понимает ли аудитория и считает ли искусством наиболее высоко оцениваемые работы современных авторов?

Дистанции социальные и территориальные. Что аудитория знает о современном искусстве? Знает ли житель мегаполиса современных российских художников?

Для изучения была выбрана общественная среда мегаполисов с наиболее насыщенной культурной жизнью и наибольшим количеством площадок современного искусства – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Исследование включило в себя опрос населения, серию интервью с экспертами сферы и ценителями современного искусства.

Доклад подготовлен Центром социального проектирования «Платформа» при поддержке ARTLIFE Fest.

ИНТЕРЕСНО ЛИ ЛЮДЯМ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО?

Интерес к современному искусству выражает немногим более трети опрошенных. Ядро любителей составляет молодежь. Однако отношение современному искусству как таковому не равняется отношению к конкретным работам. В обществе высок уровень готовности принимать разные направления творчества, хотя само понятие «современного искусства» оказывается под воздействием ряда стереотипов.

Дмитрий Готов, художник, арт-критик

Современное искусство — это пропуск в современность. Хлебать лаптем щи сегодня становится уже физически сложно. Всякий, кто хочет иметь осознанную связь с современностью, не может миновать современное искусство. Поэтому интерес к нему в России постоянно растет. Возник «Гараж», заложена площадка на Болотной набережной. Третьяковка и Пушкинский музей изменили свои культурные программы и повернулись к современному искусству. Аудитория лекций на «Ютубе» измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами человек. В области современного искусства в России наблюдается инфляция, не денежная, а астрономическая — когда вселенная расширяется после первого взрыва.

Дарья Камышникова, куратор, художник, дизайнер, руководитель Школы современного искусства «Свободные мастерские»

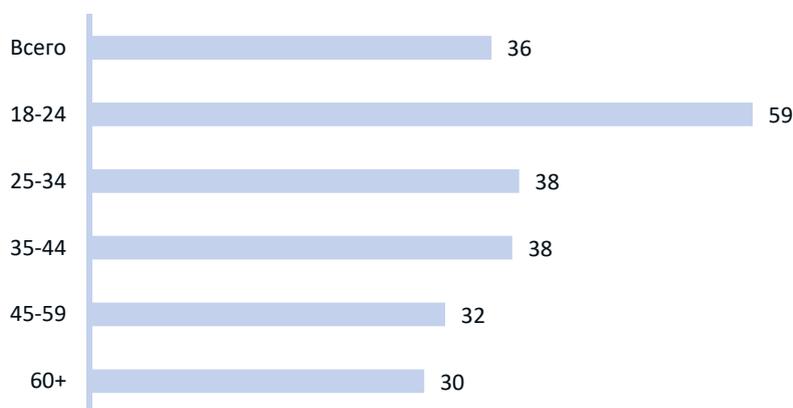
За 20 лет существования Московского музея современного искусства значительно вырос интерес публики. По моим ощущениям, социальные сети сыграли огромную в этом роль. Это работает просто: кто-то сходил, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, людям стало интересно, и они пришли. Основные пользователи социальных сетей — это молодежь, более свободная, открытая аудитория, не закостеневшая в своих взглядах. Молодежь, школьные группы гораздо спокойнее и проще относятся к актуальному искусству. Они придут к пониманию сложных смыслов, заложенных в него.

Последние несколько лет отмечается рост интереса к современному искусству в мегаполисах. Наблюдается омоложение публики — все больше молодых людей приходит на лекции, выставки, мастер-классы.

Понятие «современного искусства» в употреблении широкой аудитории и экспертных кругов оказывается достаточно размытым. С одной стороны, «современность» ассоциируется с экспериментом, провокацией, разрывом с традицией. В этом смысле она может включать и работы начала прошлого века. С другой стороны, ряд художников-современников не считаются авторами современного искусства, работая в классической парадигме. Так возникает понятие «актуального искусства» (как части современного), которое включает хронологически современные и связанные с поиском новых выразительных средств работы.

Более трети опрошенных проявляет интерес к современному искусству. И он тем более выражен, чем моложе аудитория.

Можете ли вы сказать о себе, что интересуетесь современным искусством? (% опрошенных, один ответ)

При этом значительно большему количеству опрошенных нравятся отдельные произведения современного искусства. Респондентам в ходе опроса было предложено посмотреть на ряд отобранных известных произведений искусства, относящихся к разным направлениям (подписи не прилагались), и ответить, могут ли они назвать это искусством и нравится ли им то, что изображено. По результатам опроса видно, что значительная часть аудитории готова признать искусством и выражает личную симпатию не только к фигуративному искусству, но и к абстрактным работам (например, 53% опрошенных сказали, что им нравится работа Поллока «#8», 48% инсталляция Кабаковых «Человек, улетевший в космос из своей комнаты»).

Алексей Горбунов, владелец и директор художественной галереи Х.Л.А.М. (Воронеж)

Современное искусство в России продолжает оставаться изгоем. Причины лежат на поверхности: консервативное художественное образование, равнодушие государства, слабая насмотренность, интеллектуальная лень, традиция, прерванная примерно на 70 лет. Но основной причиной является человеческая косность. Большинство людей в вопросе эстетики идут дружным строем. Абсолютно всем нужно приблизительно одно и то же – идиллические пейзажи, покосившиеся домики, букеты, кораблик на фоне моря, просто то, что не действует на нервы. Они, видите ли, устали на работе. Но современное искусство вообще не занимается вопросами прекрасного. Оно занимается размышлением.

Мари Сокол, художник/медиахудожник

Сегодня в России любовь к искусству и любовь к современному искусству – это разные социальные действия. Это я могу сказать как человек, который закончил художественный вуз, где разбор истории искусства завершился на передвижниках. Даже сейчас финальная точка рассмотрения искусства – это 1940-е годы. И все, дальше искусства как будто нет. Очевидно, что это не так. Искусство не может застыть, оно развивается, использует разные средства, различные языки. Поэтому и формирование вкуса во многом происходит стихийно и зависит от установок публики.

Посмотрите на картинки и ответьте по каждой: нравится ли вам смотреть на это, интересно ли; можете ли вы назвать это искусством? (% опрошенных)

Илья и Эмилия Кабаковы. Человек, улетевший в космос из своей комнаты

Нравится
48%
Это искусство
51%

Джаспер Джонс. 0-9

Нравится
26%
Это искусство
38%

Джефф Кунс. Майкл Джексон

Нравится
44%
Это искусство
58%

Такеши Мураками. Осьминог ест собственную ногу

Нравится
56%
Это искусство
43%

Бэнкси. Season's greetings

Нравится
48%
Это искусство
56%

Александр Косолапов. Микки и Минни. Рабочий и колхозница

Нравится
36%
Это искусство
44%

Илья и Эмилия Кабаковы. Жук

Нравится
55%
Это искусство
45%

Аниш Капур. Облачные врата

Нравится
87%
Это искусство
81%

Брайс Марден. A Poem by Mary Shanley

Нравится
27%
Это искусство
30%

Джексон Поллок. № 8 (фрагмент)

Нравится
57%
Это искусство
53%

Мэл Рамос. Кока-Кола

Нравится
36%
Это искусство
23%

Павел Пенперштейн, художник

Любое искусство может оказаться непонятным. Когда японцы в первый раз увидели голландскую живопись XVII века, им показалось очень странным, что европейцы изображают людей с грязными лицами. Так они прочитывали тени, поскольку в традиционном японском искусстве не было тени.

Если попытаться определить суть искусства, то я бы сказал, что это недопонимание, misunderstanding. Хотя это слово не вполне соответствует русскому слову «недопонимание», скорее это «мимопонимание» [ситуация, в которой человек осмысливает работу не так, как автор, и она получает еще одно значение, обогащается новой интерпретацией, расширяется ее контекст]. Вот это мимопонимание – и есть, собственно, то, с чем в основном работает искусство.

Павел Отдельнов, художник

Зритель из городов, где не развита культурная индустрия, часто не готов к восприятию современного искусства. Он может не понимать контексты, не знать о том, как искусство развивалось на протяжении предыдущих десятилетий. Такой зритель зачастую ждет на выставке развлечения; ждет, что его порадуют и дадут какой-то приятный опыт. Есть интересный тип зрителя, который заранее «знает», какой месседж содержит в себе выставка, кем пролоббирована, зачем и по чьему заказу работает художник. У зрителя из столицы или из большого города, как правило, другие ожидания, есть общее понимание контекстов и готовность к восприятию нового. Россия, к сожалению, очень централизованная страна и мегаполисы и малые города, удаленные от центров, — это совершенно разные миры.

Исходя из оценок предложенных произведений искусства можно сделать несколько выводов:

- в произведениях современного искусства для человека важна изобразительность и фигуративность – возможность распознать реалистичный образ. Большинство людей, имея малый опыт контакта с современным искусством или не имея вовсе, оценивает его по аналогии с классической живописью. Чем произведение изобразительно выразительнее, тем выше его оценка;
- восприятие улучшается в тех случаях, когда аудитория видит возможности практического использования произведений, например, когда объекты современного искусства оказываются вписанными в уличное пространство;
- существует группа людей, которым нравятся произведения, несмотря даже на то, что они не считают их частью искусства, а, например, рекламой, юмором и т.д. Это открывает дополнительные возможности по позиционированию и популяризации.

«Современное искусство» – вывеска, за которой скрывается множество различных направлений и стилей. И отношение современному искусству как таковому не равняется отношению к конкретным работам. В обществе высок уровень готовности принимать разные направления творчества, хотя само понятие «современного искусства» оказывается под воздействием ряда стереотипов.

С одной стороны, выражено представление, что современное искусство связано с актуальными проблемами общества. С другой стороны, в отношении к нему прослеживается дистанция – его часто считают сферой для посвященных, которая интересна узкому кругу людей. В этом и слабость, и сила. Образ недоступного, непонятого большинству отталкивает, но и притягивает часть аудитории, которая через интерес к актуальному искусству проявляет свою идентичность, уникальность вкуса, принадлежность к узкому кругу.

Выберите определения, которые лучше всего, на ваш взгляд, описывают «современное искусство». (% опрошенных, до 5 ответов)

Это то, что отражает дух времени, актуальные проблемы, тенденции	44
Это что-то шокирующее, провокационное	32
Это то, что интересует узкий круг людей	30
Это то, что понятно и интересно молодежи	25
Это то, что можно увидеть на улице в любом городе	22
Это то, что понятно лишь тем, кто профессионально связан с этой сферой	21
Это возможность показать себя как духовно развитого человека	18
Это развлечение людей, которые не знают, куда девать время	17
Это развлечение для элиты, на которое она тратит деньги	16
Это то, что доступно для понимания и восприятия каждому человеку	14
Это что-то отвратительное, бездарное	12
Это скучно и непонятно	11
Это то, что интересно всем	10
Другое	1
Затрудняюсь ответить	5

Репутация актуального искусства в обществе в целом хуже, чем у классического:

**Евгения Сероусова, искусствовед,
заместитель начальника отдела
новых течений Русского музея**

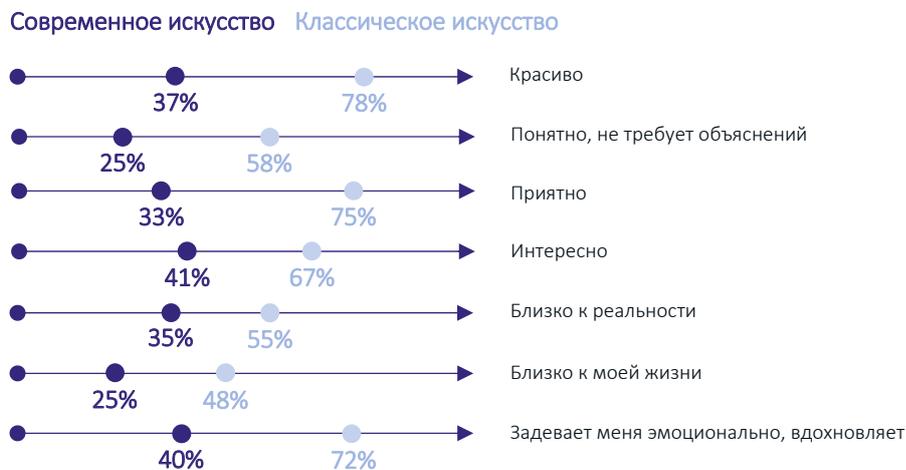
Публика уже давно должна была научиться воспринимать современное искусство не по критериям оценки классического. Оно может быть каким угодно, потому что сам по себе XX век чрезвычайно революционный и неоднородный, посему искусство имеет сложный образ для интерпретаций: оно спорное, не всегда приятное, не всегда понятное. Недавно была экскурсия для детей разного возраста, их сопровождающая резко сказала, что классическое искусство им можно показывать, а актуальное и современное неприемлемо. И подобных людей с категоричным негативным отношением немало. Одна из её подопечных попросила уйти, потому что ей не нравится. С чего они решили, что такое искусство должно быть красивым, да еще и нравиться кому-то? Такие люди воспитывают детей только в одной плоскости – в парадигме того, что нужно смотреть исключительно на классическое искусство. Что классика — это фундамент, никто не спорит. Но что современное искусство – это тоже уже классика, в России пока не понимают.

**Алексей Горбунов, галерист-владелец
и директор художественной галереи
Х.Л.А.М. (Воронеж)**

Наверное, нет смысла говорить о той большой части российской публики, которая просто равнодушна к изобразительному искусству. У оставшейся части, кажется, доминирует подозрительное отношение к contemporary art. Причём, если у человека тлеет внутреннее раздражение против «другого» искусства, то ни лекции, ни сами выставки чаще всего его не устранят. Ему мерещится какой-то обман, насмешка или заговор. Думаю, что такое отношение к новому, актуальному искусству у человека связано с серьёзным отношением к себе, с напыщенностью, с «осведомлённостью», с отсутствием самоиронии, в конце концов. И если у взрослого человека нет любопытства к новому, нет тяги к свободе, то ничего тут поделать нельзя. Однако число людей внутренне свободных, кажется, растёт. Я вижу их на ярмарках современного искусства, и я слышу от этих людей, как в их жизнь вместе с современным искусством вторгается радость. Как растёт их капитал симпатии.

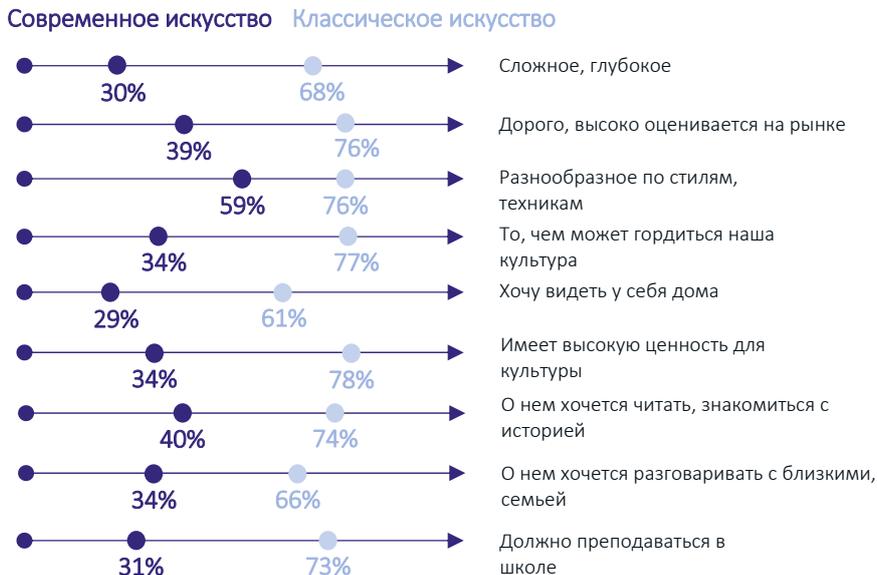
- оно считается менее понятным, менее интересным,
- более далеким от жизни человека,
- менее трогаящим эмоционально.

Какие характеристики подходят современному искусству // классическому искусству? (% опрошенных)

Ценность современного искусства видят более низкой в сравнении с классическим и значительно реже считают, что оно составляет культурное наследие и должно передаваться новым поколениям.

Какие характеристики подходят современному искусству // классическому искусству? (% опрошенных)

С ЧЕМ СВЯЗАН ИНТЕРЕС К СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ?

Интерес к современному искусству связан с возрастом, социальной средой человека, родительской семьей, образованием и текущим достатком, с тем, насколько искусство вписано в городскую среду. Современное искусство наиболее всего отвечает запросу аудитории, которая ищет в произведениях проблемность, критичность, актуальность, вызов. Современное чаще не нравится тем, кто оценивает искусство с точки зрения гармонии, требует от него только красоты, ищет в искусстве отвлечения.

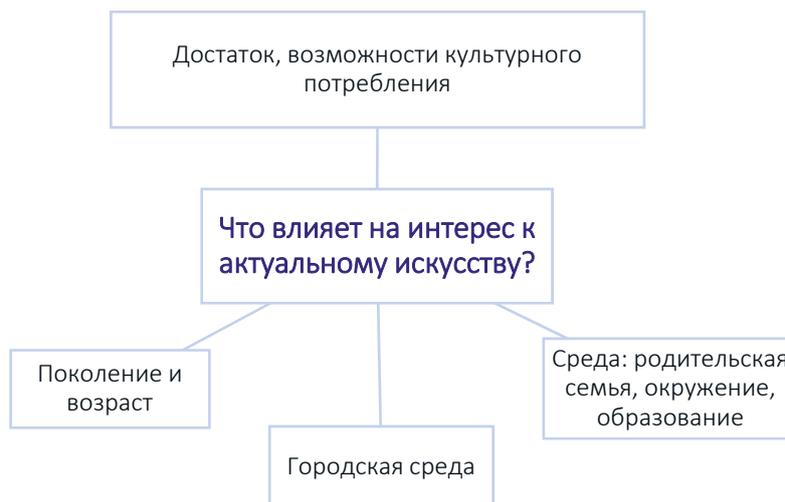
Мария Калинина, исследователь, независимый куратор и преподаватель, член редакционного совета «Художественного журнала»

Конечно, нередко сами художники – провокаторы. Они действительно могут целенаправленно вызывать негативные эмоции у публики. Тем не менее, провокация остается провокацией, если за ней не скрывается дополнительный интеллектуальный слой. И обычно художники намекают на его существование в своих работах. Если этого слоя нет, то у меня как эксперта возникают вопросы к такому искусству и действительно пропадает желание вести с ним диалог и продолжать его исследовать.

Николай Рындин, художник, блогер

Я учился в Суриковском институте. Это академическое учреждение, и в этом его плюс и минус одновременно. Но, учась в нем, нет представления о мировом актуальном культурном контексте. Только после завершения учёбы приходит понимание, что художественный мир огромный, и он не ограничивается Суриковским институтом, Таиром Салаховым и Гелием Коржевным. Желание понять художественный мир и привело меня к современному искусству.

Интерес и принятие современного искусства неравномерно представлены в обществе и связаны с рядом факторов.

Интерес к современному искусством тесно связан с возрастом – чем моложе аудитория, тем восприимчивее она к моде на актуальное и открыта новым знаниям, чем старше – тем больше держится за уже сформированные представления, консервативна во вкусах.

- Молодежи приятно ассоциировать себя с современным искусством – больше доля тех, кто считает, что современное искусство – это то, что интересно молодежи, среди опрошенных 18-24 лет.
- Она реже выделяет современное искусство как сферу для посвященных, считает, что оно интересует узкий круг людей.
- Молодежи важен аспект статуса, демонстрации через интерес к искусству принадлежности к образованным и развитым людям.
- Молодежь чаще видит искусство в разных проявлениях, а не только в музее, в повседневной жизни, в городской среде.

Выберите определения, которые лучше всего, на ваш взгляд, описывают «современное искусство». (% опрошенных, до 5 ответов)

	18-24 года	60 лет и старше
Это то, что интересует узкий круг людей	26	35
Это то, что понятно и интересно молодежи	38	26
Это то, что можно увидеть на улице в любом городе	28	17
Это то, что понятно лишь тем, кто профессионально связан с этой сферой	9	28
Это возможность показать себя как духовно развитого человека	33	13
Это то, что доступно для понимания и восприятия каждому человеку	26	12
Это скучно и непонятно	4	15

Юлия Запруднева, любитель современного искусства

Ты начинаешь интересоваться искусством, когда оно влетает в твою жизнь и идет откуда-то из детства. Я очень хорошо помню учебники по русскому языку и литературе, когда мы по картинам писали сочинения и обсуждали. Реалисты, например, Саврасов с его грачами были неинтересны, а вот Шагал с его летящей в небе коровой, наоборот. Для ребенка это что-то сумасшедшее. Это забывается, но во взрослом возрасте звоночками возникают флэшбеки. В моем детстве дома были большие биографические книги про Пикассо, импрессионистов, постимпрессионистов. Искусством в семье никто не интересовался, просто дедушка заказывал в 1990-е по каталогам самые разные серии книг. И про искусство, про каких-то художников – они просто валялись, не особо кому-то нужные. Конечно, то, что мне попали в руки эти книги – это больше случайность, чем закономерность. В детстве ты просто листаешь такие книги, не пытаешься ничего запомнить, понять, но оно где-то в тебе остается, и возвращается уже во взрослом возрасте.

Александр Сувалко, преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Интерес к современному искусству возник у меня благодаря тому, что я поступил в Вышку и учился в школе культурологии, где преподаватели стимулировали нас к тому, чтобы мы изучали именно современность. Первый опыт знакомства с современным искусством был в этом смысле хорошим и качественным – мне повезло попасть в музей «Гараж», когда он еще находился в Бахметьевском парке на Новослободской. Там в разное время показывали работы вроде известных художников Фрэнсиса Бэкона, Марка Ротко и Марины Абрамович, так и наших современных художников, как Диана Мачулина, Андрей Молодчин, Борис Орлов и других. Потом на четвертом курсе на первые заработанные деньги я поехал в Лондон, где довольно сильно наелся современного искусства, побывав во всех значимых музеях и галереях.

На интерес к искусству влияет среда. Например, интерес к актуальному искусству выше среди тех, кто рос в семье, где интересовались искусством, чья семья регулярно посещала музеи, театры. Эти люди реже говорят о непонимании и менее склонны разделять негативные оценки актуального искусства.

Доля интересующихся современным искусством среди выходцев из семей, интересовавшихся искусством (% опрошенных, один ответ)

Значение имеет доход, который объективно связан с возможностями культурного потребления. Чем выше достаток, тем в среднем выше интерес и меньше отторжение современного искусства.

Доля интересующихся современным искусством среди людей с разным достатком (% опрошенных, категория «да»)

Наконец, интерес формируется с проникновением культуры в повседневность. Его выраженность связана с тем, насколько искусство интегрировано в городскую среду (по данным глубинных интервью; возможности сравнить мегаполисы с населенными пунктами другого типа в данном опросе нет).

Опрос выявил различия в фокусировке интереса к культуре и эстетическом запросе, понимании назначения искусства между теми, кто интересуется современным искусством, и теми, кто не интересуется.

Интерес к современному искусству связан с более выраженным интересом к эстетике в целом. Любители современного искусства

Мария Калинина, исследователь, независимый куратор и преподаватель, член редакционного совета «Художественного журнала»

Искусство подталкивает к коммуникации, а не к разобщению и всего лишь негативным эмоциям или к какой-то вражде между людьми. Оно провоцирует к дальнейшему интеллектуальному, аналитическому размышлению. Например, если детям 4-5 лет про объект «Ветку» Андрея Монастырского экскурсовод из музея или любой другой грамотный интерпретатор расскажет с интересом и вниманием, то они этот интерес разовьют и дальше, так как воспринимают все с чистого листа, с большим любопытством и пытливым умом. Все зависит от атмосферы и настройки вокруг искусства, как к нему подходит тот или иной зритель, как к нему подводит тот же интерпретатор. Можно настроить враждебное и агрессивное отношение к той же «Ветке», а можно рассказать так, что человек влюбится и будет испытывать самые тёплые чувства, которые впоследствии приведут его к другим произведениям искусства и к новым размышлениям о культуре.

значительно больше тех, кто настроен в отношении него скептически, обращают внимание на¹:

- украшение дома, интерьер помещений,
- стиль одежды,
- городские пространства, современную архитектуру,
- дизайн бытовой техники, автомобилей и т.п.
- эстетику кадра в кино, фотографии.

Интерес к современному связан с несколькими типами отношения к искусству в целом, запроса человека к культуре²:

- проблемность, критичность, актуальность (искусство должно говорить о проблемах человечества, наталкивать на размышления, должно отражать критическое отношение к жизни, бросать вызов устоявшимся нормам);
- широта взгляда на искусство, отсутствие жесткой системы оценок хорошего и плохого (даже уродливое может быть завораживающим, искусству необязательно быть красивым, гармоничным).

Взгляды, которые связаны с интересом к современному искусству (% опрошенных, сумма баллов 4-5 (скорее согласен и полностью согласен с утверждением))

Критическое же отношение к современному искусству (отсутствие интереса, согласие с утверждениями «Современное искусство – это мусор», «Это может сделать даже ребенок») связано с другим эстетическим запросом:

¹ На основе анализа корреляций между интересом к современному искусству и интересом к различным областям культуры.

² Респондентам предлагался набор высказываний о роли искусства, критериях оценки искусства, личных предпочтениях. На основе согласия или несогласия с этими суждениями был проведен факторный анализ и выделено несколько типов запроса к искусству и его оценки. Далее была проверена связь каждого типа с интересом к современному искусству.

**Анастасия Андреева, организатор
фестиваля современного искусства
ARTLIFE Fest**

Господствующая установка в российском современном искусстве, что оно должно вызывать эмоции, но для меня - это только положительные эмоции. Меня вдохновляет, когда произведение вызывает улыбку, хорошее настроение. Вдохновлять людей, вызывать позитивные эмоции - это сложно. Мы живем в агрессивное время, у нас непростая жизнь и достаточно негатива. Искусство же нужно для того, чтобы служить человеку, вдохновлять, заряжать только на самые положительные эмоции.

- искусство должно быть технически сложным, мастерским в исполнении, гармоничным;
- искусство должно быть состоявшимся, признанным;
- искусство должно заставлять забыть о заботах, развлекать.

Взгляды, которые связаны с критическим отношением к современному искусству (% опрошенных, сумма баллов 4-5 (скорее согласен и полностью согласен с утверждением))

Актуальные работы оказываются на перекрестье разных ценностных систем, взглядов на то, что такое хорошее искусство, разного опыта.

Образ современного искусства (на основе вопросов «Выберите определения, которые лучше всего, на ваш взгляд, описывают современное искусство», «Какие характеристики подходят современному искусству»³)

Интересуются современным искусством

- Современное искусство – запоминающееся, яркое,
- интересное и понятное всем,
- отражающее дух времени, актуальные проблемы, тенденции,
- дающее возможность показать себя как духовно развитого человека.

НЕ интересуются современным искусством, критически настроены

- Современное искусство – непонятное,
- интересует лишь узкий круг людей, тех, кто профессионально связан с этой сферой.

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И ДОСТУПНОСТИ

³ На основе анализа корреляций между интересом к современному искусству и теми характеристиками современного искусства, которые выбирали респонденты. Приводятся определения и характеристики, которые имеют наиболее тесную связь с интересом и отсутствием интереса

Известность авторов, относящихся к современному искусству, низка. То, что признается экспертами как актуальное российское искусство, неизвестно массовой аудитории совсем. Отсутствие опыта столкновения с современным искусством рождает проблему непонимания. Его главные причины – отсутствие у аудитории культурного контекста, который позволяет понять смысл работы, отторжение шокирующего и недоумение от столкновения с работами, лишенными очевидных художественных достоинств. Это ставит для арт-среды проблему целенаправленной работы над продвижением искусства для широкой аудитории.

Дмитрий Врубель, художник

Проблема современного искусства в недоступности. 90% людей вообще «вне» его, в том числе и по финансовым причинам. Публике приходится формировать свое мнение на основе бессмысленных обсуждений в социальных сетях, например, что Третьяковка потратила кучу денег на «Ветку». Во-первых, эта сумма была потрачена на закупку работ современного искусства в течение года, во-вторых, на тот момент работу видело около 500 человек, и никто не слышал мнение искусствоведов, критиков, самого художника и т.д. Именно потому, что это недоступно. Для людей должны создаваться условия погружения в современное искусство, чтобы они могли увидеть саму картину, её фрагменты, расположение и презентацию в музее; пообщаться и послушать мнение автора. После этого у большого количества людей изменится сознание, по крайней мере, они уже будут профессионально хейтить.

Дмитрий Гутов, художник, арт-критик

Жадность публики до понимания современного искусства не удовлетворена по целому ряду причин. Очень мало профессиональной и еще меньше популярной литературы. Нет ни одной книги по истории российского искусства за последние 30 – 50 лет. Их должно было быть уже штук 15 – 20. И они должны были бы везде лежать, чтобы любой интересующийся мог открыть и посмотреть. Если было бы больше отделов критики в журналах и газетах, как и самих СМИ, пишущих об искусстве, ситуация менялась бы в лучшую сторону. Она и так меняется, просто медленнее, чем хотелось бы.

Отсутствие интереса и негативное отношение к современному искусству наиболее тесно связано с его непониманием. При этом важно, что понимание предполагает опыт, которого у значительной части аудитории нет. Известность авторов, относящихся к современному искусству, даже среди жителей мегаполисов, где проходит множество выставок, низка.

Есть ли такие личности, работы, произведения, которые сразу приходят вам на ум, когда мы говорим «современное искусство»? (открытый вопрос, любое количество ответов, % опрошенных, приводятся ответы, набравшие больше 1%)

Варианты ответа	% опрошенных
Бэнкси	6
Казимир Малевич	4
Никас Сафронов	3
Зураб Церетели	3
Энди Уорхол	3
Пабло Пикассо	2
Илья Глазунов	2
Сальвадор Дали	2
Михаил Шемякин	2
Граффити	1
Покрас Лампас	1
Александр Шилов	1
Марк Шагал	1
Леонардо Да Винчи	1
Виктор Пелевин	1
Винсент Ван Гог	1
Леонид Афремов	1
Василий Кандинский	1
Никита Михалков	1
Другое	17
Затрудняюсь ответить / ничего не приходит в голову	65

Показательно, что среди наиболее известных современных авторов первую строчку занимает Бэнкси, работы которого неразрывно связаны с городской средой (а не музеем) и широко представлены в мировой массовой культуре. Среди российских 1% и более набирают либо относящиеся к прошлому (Казимир Малевич, Василий Кандинский), либо имеющие большую государственную поддержку и работающие, скорее, в классической парадигме (Никас Сафронов).

То, что признается экспертами как современное актуальное российское искусство, неизвестно массовой аудитории совсем.

Дмитрий Гутов, художник, арт-критик

Ключевая работа для понимания того, что такое современное искусство – это «Ветка» Андрея Монастырского, которую в прошлом году купила Третьяковка. Она была создана в середине 1990-х годов и сопровождается несколькими фразами автора. «Ветка» очень простая по форме, что немаловажно для современного искусства, но напитана множеством смыслов: художник, который сможет это соединить, оказывается в эпицентре бури, в фокусе внимания. Профессиональная аудитория оценивает исключительно содержательность – как много нетривиальных смыслов можно разглядеть в «Ветке». Люди же, которые эти смыслы не считывают, видят в ней классический обман, издевательство над собой. Правда, современное искусство изначально отчасти и создавалось как плевок в буржуазную публику. Публика соответствующим образом и реагирует, нормально.

Евгения Сероусова, искусствовед, заместитель начальника отдела новейших течений Русского музея

Актуальное российское искусство по сути началось с «Новой академии» Тимура Новикова, ориентировавшегося на идеалы образов классического искусства и классического балета. И под «знаменами неоакадемизма» возникла мощная волна актуального русского искусства с хорошим художественным потенциалом. Но тенденции в искусстве стремительно уходят в сторону шокирующего политизированного контекста. В нем соединяются темы агрессии и борьбы за власть. У многих уже тогда сложилось ощущение, что актуальное искусство именно такое: бедное, однобокое, ушло в какую-то леворадикальщину, и в нем нет ничего привлекательного. Слишком уж громко заявили о себе экстремалы акционизма. В его тени остался узкий круг интеллигентов, поддерживающих петербургскую и московскую художественную традицию. И до сих пор на Западе нас знают именно по радикальному политизированному крику (Pussy Riot, Павленский и прочее).

В этой связи встает вопрос о том, можно ли вообще говорить о национальной принадлежности современного искусства. Среди экспертов нет тех, кто считает, что у российского искусства нет вообще никаких отличий от других стран. Однако их определение составляет сложность, в первую очередь, из-за разнообразия. Актуальное искусство внутри страны отличается друг от друга не меньше, чем отличаются разные национальные школы между собой. Данный феномен в отношении российского современного искусства не осмыслен.

У российского искусства в целом значительно меньше каналов продвижения, чем у западного, которое проникает в разные сферы – от кинематографа до моды. Российское актуальное искусство значительной части аудитории просто негде увидеть.

Проинтервьюированные эксперты, художники и ценители современного искусства отмечают острый недостаток популярной информации о сфере. В частности, до сих пор нет ни одной обобщающей работы по истории русского современного искусства.

Анализ интервью, проведенных с экспертами и художниками, позволил выявить основные **типы непонимания** современного искусства у широкой публики:

- отторжение – современное искусство отвергается, потому что оно вызывает сильную ответную негативную реакцию. Пример – акционизм Павленского;
- недоумение – произведение воспринимается как простое, «примитивное», лишенное художественных достоинств (эффект «я нарисовал бы не хуже»);
- отказ от постижения – реакция возникает по причине неспособности/невозможности прочесть сложное произведение, вычленив его смысл.

Факторы отталкивания по данным анализа интервью с экспертами, художниками и ценителями современного искусства

Намеренная провокация. Понятие «современного искусства» в целом попадает в круг стереотипов, сформированных отдельными наиболее одиозными работами, провоцирующими публику (например, фонтан Дюшана, акционизм Павленского). Они являются лишь небольшой частью

Павел Пенперштейн, художник

На текущем этапе своего творчества я стараюсь быть ближе к населению и как-то его радовать. В отличие от многих других художников, которые стремятся эпатировать публику или действовать хирургическим путем, я предпочитаю мягкие и нежные методы терапевтического характера. Я стараюсь сделать так, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и не чувствовали себя истерзанными погружением в какой-то социальный террор, который присутствует в жизни каждого человека.

Weld Queen, скульптор, перформер

Публика везде по миру плюс-минус одинаковая, она различается культурными устоями, запретами, разрешениями. Мое искусство понятно на уровне ощущений. И наша публика, и зарубежная достаточно открыты. Они подходят к арт-объекту, трогают, чувствуют, переживают – это видно. Американцы, наверное, более эмоционально высказывают свои ощущения. Они кричат от счастья, что-то ярко рассказывают друг другу, подходят обниматься, благодарят за этот опыт. Наши же тоже воспринимают, ощущают, говорят, но видно, что у них внутри более глубокие личные переживания. И люди оценивают искусство как раз по таким критериям: возможности найти что-то для себя, внутреннему отклику, ощущениям на основе исторической справки или опыта.

общей палитры, но своей провокативностью, шокирующим характером привлекают наибольшее внимание массовой аудитории и формируют у многих образ целого.

Политизация. Исторически российское современное искусство тесно соприкасалось с политикой. Пик пришелся на деятельность группы «Война», которая предшествовала политическим протестам начала 2010-х годов. Стереотип о том, что современное искусство является инструментом политической борьбы, переносится на восприятие всей сферы.

Ценовой шок. По мнению представителей арт-сообщества, одна из причин отторжения современного искусства – высокая цена произведений, продаваемых на аукционах. С одной стороны, актуализируется сюжет о социальном неравенстве. Люди сопоставляют стоимость произведений со своими доходами и приходят к выводу, что современное искусство буржуазно, элитарно. С другой стороны, они не могут ответить на вопрос, почему ряд произведений, например, черепа Дэмиена Хёрста, стоят так дорого. Свежий российский пример – дискуссия вокруг композиции «Ветка» Андрея Монастырского, купленной Третьяковской галереей предположительно примерно за 3 млн руб.

Разрыв в культурных компетенциях. Обычный человек редко сталкивается с современным искусством. Часто возникает несовпадение культурного аппарата публики и художника. Искусство может вызывать чувство растерянности, ощущение элитарности и рождать «эффект бульдозерной выставки», когда непонимание переходит в отрицание.

Эксперты полагают, что понимание актуальных работ вне контекста крайне затруднено (хотя и возможно). Современному искусству практически все время необходим медиатор, интерпретатор. В его роли может выступать литература, лекции, мастер-классы – они формируют каркас знаний и опыт общения с искусством. Таким образом, современное искусство оказывается тесно связано с текстом, который описывает и интерпретирует произведение. При этом сам текст часто написан сложным для массовой аудитории языком, ориентирован на людей с уже имеющимся бэкграундом в области искусствоведения.

Все это и рождает у части аудитории раздражение и отчуждение, желание навесить ярлык.

Необходимо ли вообще развивать вкус широкой аудитории к концептуальному, непонятному без контекста искусству? Все эксперты говорят о необходимости работы с широкой публикой и помощи в развитии вкуса к современному искусству. Проблема, однако, в том, что арт-среда не готова предложить единых и однозначных критериев для определения хорошего вкуса и хорошего искусства. Для нее также характерна дилемма: непонимание и неприятие отдельных работ – это отсутствие вкуса и лень ума или оправданная реакция на профанацию. Единый авторитет отсутствует, среда разделена на группы со своими эстетическими опорными точками и рыночными нишами. Для одних широкая публика – объект воспитания, а художественная среда – носитель вкуса. Для других массовая аудитория – носитель непосредственного, живого восприятия, «естественного чувства красоты».

Вместе с тем, интервью с экспертами и художниками показали, что в арт-среде возникает тренд на сближение с широкой аудиторией и критическое отношение к снобизму и «заговору посвященных».

Художники в этой связи рассказывают об эволюции собственного творчества, повороте от искусства для «продвинутой» аудитории к искусству, понятному всем. Отчасти это может быть связано с усложнением выхода на международные площадки – локальная аудитория становится важнее и ближе.

В следующем выпуске

- Каков эстетический запрос массовой аудитории и как она его реализует?
- Где человек чаще всего сталкивается с искусством?
- По каким причинам современное российское искусство неизвестно российской аудитории?
- Как, через какие каналы и медиаторы привлечь интерес массовой аудитории к современному искусству?