

Слайд 1

Уважаемый председатель, уважаемые члены государственной аттестационной комиссии!

Тема моей выпускной квалификационной работы – **«РУССКИЙ АВАНГАРД КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»**.

Слайд 2

Итак, **целью** работы является выявить основные особенности русского авангарда, такие как, время его возникновения, теоретические трактовки, социально-политические факторы, повлиявшие на его становление, основные художественные средства, а также основные идеи и концепцию этого явления.

Задачи исследования представлены на слайде.

Слайд 3

Итак, изначально русский авангард оттолкнулся от европейского, но затем пошёл намного дальше и совершенно по-иному пути. За небольшой промежуток времени, всего за несколько десятилетий русскому авангарду удалось совершить прорыв в искусстве и прийти к абстракции, опередив европейский авангард, который развивался более медленно и постепенно.

Слайд 4

Также русский авангард не имел упорядоченной системы, но представлял собой набор школ и направлений с пересекающимися, но часто противоположными программами. Русских авангардистов объединяло то, что они разными путями нащупывали путь к беспредметной форме и стремились радикально трансформировать язык искусства, заставить его не просто разрушить прежние правила, но и понять, как они возникают, как изменяются. В процессе эволюции русского авангарда, можно проследить хронологическое развитие и становление его течений. Так, одним из первых направлений, которое появилось в контексте русской авангардной культуры, стал кубофутуризм, вобравший в себя черты европейских кубизма и футуризма и просуществовавший в период 1910-1915 г. Параллельно с кубофутуризмом существует направление беспредметного искусства - лучизм, основанный М. Ларионовым и Н. Гончаровой, которые объясняли это направление с научной точки зрения. Следующий этап становления русского авангарда длится с конца 1915 г. по 1924 г. и означает его расцвет, наивысший подъем. К кубофутуризму в эти годы добавляются в производственное искусство и такие течения, как супрематизм и

конструктивизм. Третий период охватывает 1925-1932 гг., когда авангард распространяется на все виды искусства. Однако в целом он постепенно сходит на "нет" и в 1932 г. в связи с роспуском всех независимых объединений прекращает свое существование.

Слайд 5

Итак, одной из моих задач является характеристика российского арт-рынка, а также определения значения русского авангарда в нем и его положение на мировом рынке искусства. Я буду рассматривать именно те аукционы, которые специализируются именно на продажах русского искусства. Важность русских аукционов для аукционных домов Christie's и Sotheby's будет подчеркнута указанием доли этих российских аукционов в общем обороте. География аукционов, на которых представлено русское искусство достаточно широкая. Но в центре моего внимания будут такие крупные английские аукционы, как Sotheby's, Bonhams, Christie's и Macdougall's, так как именно на этих аукционах совершаются наиболее успешные продажи и рекорды российского арт-рынка. Одним из главных факторов, определяющих концентрацию фокуса моего внимания именно на аукционные дома Великобритании, является тот момент, что по сравнению с другими странами на английские аукционы приходится самая большая доля русского арт-рынка. Диаграмма демонстрирует, что 48% русского искусства (между 2010 и 2019) было продано в Великобритании, 17% было продано в США и 35% в других странах, таких как Франция, Германия и Швеция.

Слайд 6

Стоит отметить, что российские арт-продажи, как и прежде, не классифицируются в соответствии категориям. Аукционы предлагают разные категории, которые включают в себя и традиционное, и современное искусство, все вместе. В последние несколько лет были отдельные аукционы, посвященные русскому авангардному искусству, проводимые Sotheby's. Обычно русские продажи называются «Русская художественная распродажа», которая включает в себя практически все изобразительное русское искусство, кроме икон. Впоследствии, я исследовала все прошлые результаты аукциона с официальных сайтов английских аукционов и Artprice.com, мне удалось выяснить, что объем проданного искусства 18-19 века действительно низок в период 2010-2019 гг. То, что «русские продажи» предлагают все категории вместе вполне разумно, однако мы можем видеть на графике цены по индексу ARTIMX, а также годовой прирост по всем категориям русского изобразительного искусства в период 2010-2019 гг. годовой прирост по всем категориям русского изобразительного искусства в период 2010-2019 гг. Русский авангард уже достиг максимальной ценовой категории относительно других периодов русского искусства за последние годы. По прогнозам экспертов рынка, в ближайшее время ни роста, ни

падения цен не предвидится. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день покупка произведений русского авангарда является стабильной и долгосрочной инвестицией.

Слайд 7

Следующий график показывает усредненный индекс цены Artprice / годовой рост в евро на примере 17 российских художников-авангардистов, относящихся к разным категориям и были представлены на крупнейших английских аукционах 2000-2019 гг. Стоит отметить, что несмотря на ограничения моего исследования (я рассматривала первые 17 художников-авангардистов из рейтинга ARTPRICE), мне удалось показать с помощью графика стабильный рост цен на русский авангард. Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что каждые 100 евро, вложенные в произведение русского авангарда в 2010 году превратились в 500 евро в 2019 году. Также стабильный рост цен на искусство русского авангарда подтверждают и СМИ.

Слайд 8

Также в соответствии с последним отчетом Sotheby's, самая большая доля покупателей русского авангарда — это европейцы, составляющие 75% от общего числа покупателей (русские в том числе), которые купили 83% лотов, что составило 93% от общего числа продаж. Второй по численности категорией покупателей стали североамериканцы, составившие долю 16 %, купившие 10% лотов, т.е. 5% от общей прибыли продаж. Представители Центральной Америки и стран Ближнего Востока составили долю 7%, всего 1 % от стоимости продаж составили Ближний Восток и Центральная Америка.

Слайд 9

Далее, чтобы проследить интерес к приобретению русского авангарда, относительно других направлений искусства, я проанализировала рейтинг художников по версии. В основе рейтинга находятся результаты аукционных продаж с учетом премии покупателя (Buyers Premium). Данная диаграмма демонстрирует, что самую большую долю покупаемого искусства составляет русский авангард- 48%, далее по количественной составляющей находятся представители классического искусства- 32%, На художников-символистов приходится 10%, на русских импрессионистов- 5%, на другие направления- 5%.

Слайд 10

Итак, с целью проанализировать культурно-просветительский интерес к русскому авангарду в настоящее время, я проанализировала выставочную деятельность и кураторские проекты, посвященные теме отечественного авангарда. В таблице, представленной ниже подробно проанализирована выставочная деятельность, связанная с авангардом, охватывая период 2000-2019. Из таблицы можно сделать вывод, что география выставок русского авангарда достаточно развитая. Однако, очевидно, что количество выставок в разных странах довольно сильно отличается. Активная выставочная деятельность, посвященная русскому авангарду, складывается из многих факторов. Во-первых, от наличия работ художника или музея авангардного искусства в определенной стране, во-вторых, отношение общественности к авангарду. В-третьих, известностью и популярностью того или иного художника в определенной стране. Так, например, в США огромным спросом пользуются выставки Малевича и Кандинского, а в Испании, в основном, выставляются Гончарова, Ларионов, Родченко. В Германии очень востребованы выставки Кандинского, т.к. художник провел в этой стране значительную долю своей жизни и оставил в этой стране свое наследие. Согласно графику, больше всего выставок организовано в США-28, на второй позиции Италия-21 выставка, Испания- 19 экспозиций. Важно отметить, что в России также стабильно проводятся выставки русского авангарда, однако почти в 2 раза реже, чем за рубежом. В России в тот же период проведено менее 100 выставок, а за границей около 220. Исходя из этих данных, следует вывод, что за рубежом русское авангардное искусство даже более востребовано, чем в России. На данный момент, в США поставлен рекорд по количеству проведенных выставок в период 2000-2019 г.г. На графике мы можем видеть, что количество проводимых выставок авангарда с 2000 г. сильно возросло, что свидетельствует о росте интереса к русскому авангардному искусству.

Слайд 11

Таким образом, Цель работы достигнута.

Спасибо за внимание! Доклад окончен.