

Бойко О. В.

Институт художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЛЕРЕИ: ПРОБЛЕМЫ, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ

УДК 7.072.2

Бойко О. В. Прикладное искусствоведение в структуре деятельности галереи: проблемы, функции, задачи. В статье рассмотрены основные тенденции и направления возникновения и развития науки искусствоведения, которая включает не только теорию и историю искусства, художественную критику, а и прикладное искусствоведение. Проведен анализ взаимосвязи теории и истории искусства с его практическим применением на примере деятельности галереи «Глобус», а также обосновывается необходимость знаний по искусствоведению в профессиональной деятельности галериста. Дается определение новому явлению — прикладное искусствоведение как составляющей искусствоведческой науки, охарактеризованы круг проблем, функции, перспективы его развития и совершенствования, определены его роль и место в современном мире. Объяснена необходимость введения этого дополнительного термина в искусствоведческой науке. Перечислены виды прикладного искусствоведения, приведены примеры практического их применения.

Ключевые слова: искусство, прикладное искусствоведение, галерея, искусствовед, художественная культура, выставки, живопись, практика.

Бойко О. В. Прикладне мистецтвознавство в структурі діяльності галереї: проблеми, функції, завдання. У статті розглянуто основні тенденції та напрямки виникнення та розвитку науки мистецтвознавства, яка включає не тільки теорію та історію мистецтва, художню критику, а й прикладне мистецтвознавство. Проведено аналіз взаємозв'язку теорії та історії мистецтва з його практичним застосуванням на прикладі діяльності галереї «Глобус», а також обґрунтовується необхідність знань з мистецтвознавства у професійній діяльності галериста. Дається визначення нового явища — прикладне мистецтвознавство як складової мистецтвознавчої науки, охарактеризовано коло проблем, функцій, перспективи його розвитку і вдосконалення, визначені його роль і місце в сучасному світі. Пояснена необхідність введення цього додаткового терміну в мистецтвознавчій науці. Перераховано види прикладного мистецтвознавства, наведено приклади практичного їх застосування.

Ключові слова: мистецтво, прикладне мистецтвознавство, галерея, мистецтвознавець, художня культура, виставки, живопис, практика.

Boyko O. Applied art history in the structure of art gallery activities: problems, functions, tasks. The article analyzes the attention is paid on the main trends and genesis and development of the science of art, which includes theory and art history, art criticism, and applied art history, also analyzes the relationship between theory and history of art with its practical application taking as an example the gallery “Gloбус” and the need of knowledge in professional work of art gallery owner.

The article defines the Applied Art History as part of the art science, characterized by a range of problems, function, the perspectives for its development and improvement. There is also explained the need for the introduction of this additional term at the science of arts. It describes Applied Art History directions and shows some practical examples.

Art History is a science, which is still in a state of formation and development, which has not systematically analyzed itself or its perspectives of development yet, which doesn't plan and even it does not examine its development in the real time. As a result of evolution in this science, a new direction that needs terminological notation and definitions has been created. Applied Art History is a direction that applies in practice the knowledge gained in the framework of the three pillars and is a source of new

knowledge, acquired accumulating and studying the experience of practitioners.

Applied or Practical Art History works today, in the real time, as a chronicler and an actor in the process of creating the body of Art. It is involved in the process of formation and search of new forms, new directions and content – in a dynamic environment, becoming an object of study itself. Its place in the midst of events, at the forefront among the rush of emotions, contradictions, financial problems, among living artists, some highly creative individuals. The main types of Applied Art History and the problems of its functioning:

Art Gallery Business: holding of exhibitions, exhibition design and installation of the exposition, creating “a picture of the pictures” (work with lighting); public presentation of artists and their works; cultural and educational events (workshops, lectures, seminars, personal exhibitions, artists' evenings); popularization of the National School of Fine Arts; studying new trends and styles; the news in the world of arts, art criticism; work with the media; evaluation and sale of artworks; selection of collections (by the level of painting, quality of materials and the psychological impact) and interior design; methodical work with artists to create favorable conditions for their activities, comprehensive assistance for professional growth, testing artists, correcting the direction of the artist's work in accordance with the specific individual creative features and the social requests as well as with requirements of the art market; Producer activities that include: organization of exhibitions; searching for talented artists; creating comfortable conditions for their work; advertising artists and their artworks in the mass media; selection of artworks for exhibitions; artworks development (a kind of cultural Engineering); release of catalogues; studying the art market and investment attractiveness of separate works and collections; fundraising; personal exhibitions, art disputes; participation in international art festivals and fairs; Exhibition activities: raising the image of the country and national art; selection of artworks collections to participate in art festivals (including the international ones) and art exhibitions; popularization and selling the artworks; installation of exhibition; catalogues development; studying the trends of the contemporary art development and art business; Auction activities: selling artworks; attracting investments into the art; estimation of artwork for auction and artwork expertise; release of catalogues; Antique activities: searching for artworks, evaluation and expertise, selling of artworks; Museology: preservation of cultural heritage and its study; cultural and educational activities; Customs clearance activities and other activities at customs.

As it is known, the theory needs practice, and practice without theory is developing chaotically. Regular communication with artists and gallery visitors from different countries, including the very sophisticated (collectors, museum curators, art historians), makes it possible to estimate the daily experimental activities, which consists of establishing and improving the exposition, selection of paintings, different combinations of exhibition stands, positive psychological impact on viewers by working with the art space.

Art History, as well as any other science, is always dynamic, needs accurate benchmarks: terms and definitions. The logical continuation of this kind of evolution, from our point of view, will be the extension of art history as a science and introduction of a new term Applied Art History, its definition, description of the functions and the tasks. This will provide an opportunity to develop a methodology for the training of professionals.

Keywords: art, applied art history, gallery, art historian, art culture, exhibitions, painting, practice.

Постановка проблемы. Как известно, искусствоведение включает: историю искусства, теорию искусства и художественную критику. Естественное развитие этой науки привело к возникновению еще одного направления — прикладного искусствоведения, которое в реальной жизни существует давно и нуждается в собственном определении, а также характеристике его функций и круга научных проблем.

Связь с научными или практическими задачами. Изложенный материал может быть использован при написании трудов по истории искусства, курсов лекций для различных учебных заведений, составлении каталогов, учебных и справочных материалов, быть пособием для галеристов и послужить для точности определения узкой специализации искусствоведов.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ многочисленных исторических источников подтверждает, что важность изучения искусствоведения как отдельной науки существовала издавна.

В прошлом художники, достигшие наивысших профессиональных высот, становились исследователями теории искусства, чтобы дальше совершенствоваться самим и облегчить путь к вершинам мастерства последующим поколениям. Они накапливали, систематизировали знания, являясь неосознанными первопроходцами удивительной и тонкой гуманитарной науки искусствоведения.

Как известно, еще в античную эпоху Платон и Аристотель предпринимали первые попытки создания теории искусств. Плиний Старший написал обширный трактат, Витрувий — практическое руководство по античному искусству, а Павсаний и Филострат — описание художественных памятников.

В эпоху Возрождения появился целый ряд трудов, которые можно считать зачатками искусствоведения. Например, «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» художника и просветителя Джорджо Вазари.

Системное изучение произведений искусства привело к возникновению самостоятельной науки относительно недавно. Одним из первых трудов об искусстве стала «История искусства древнего мира» И. Винкельмана. Ценный вклад в развитие этой науки внесли западноевропейские просветители XVIII в. Д. Дидро, Г. Э. Лессинг и др.

В XIX—XX вв. искусствоведение получило широкое развитие, и, как в любой науке, в нем стали возникать направления и школы, проявилась полемика между ними, общепризнанные постулаты. Фундаментальные исследования в области искусствоведения были выполнены В. Любке, А. Шпрингером, К. Верманом. Важны труды Г. Вельфлина «Основные понятия исто-

рии искусств», Б. Виппера «Введение в историческое изучение искусства», М. А. Сапарова «Размышление о структуре художественного произведения».

Многое искусствоведение черпает из смежных дисциплин. Это история и методология науки (Т. Кун, Т. Х. Керимов, Б. И. Пружинин, В. С. Степин, П. П. Гайденок, В. А. Канке, Л. М. Косарева), особенности методологии гуманитарных наук (В. И. Красикова, М. С. Каган, В. Л. Махлин, О. В. Вышегородцева, Р. А. Счастливцев); отдельные аспекты развития исторической науки (О. В. Вышегородцева, Р. А. Счастливцев, К. В. Хвостова, В. К. Финн, В. М. Межуев, Б. Кроче, Г. Любе, Р. Арон, Р. Дж. Коллингвуд). Во многом заново освещена история искусства античности, особенно Северного Причерноморья (В. Д. Блаватский, О. Ф. Вальдгауер, М. И. Максимова), история русского, украинского, белорусского искусства средних веков (М. В. Алпатов, Ю. С. Асеев, Г. К. Вагнер, Н. Н. Воронин, М. А. Ильин, М. К. Каргер, Е. Д. Квитницкая, В. Н. Лазарев, П. Н. Максимов, Б. А. Рыбаков, Н. П. Сычев, В. А. Чантурия) и нового времени (Э. Н. Ацаркина, А. В. Бунин, Г. Г. Гримм, Н. Н. Коваленская, П. Е. Корнилов, А. К. Лебедев, О. А. Лясковская, В. И. Пилявский, А. Н. Савинов, А. А. Федоров-Давыдов), искусство прибалтийских республик (Б. М. Бернштейн, В. Я. Вага, Ю. М. Васильев, Р. В. Лаце, Ю. М. Юргинис).

В конце XX в. к теоретическим изысканиям Дж. Вазари стало проявлять интерес новое поколение исследователей. Показательно в этом отношении исследование О. Б. Дубовой «Мимесис и пойнсис. Античная концепция “подражания” и зарождение европейской теории художественного творчества», в котором автор часто апеллирует к идеям известного флорентийского художника, теоретика искусства, архитектора и гениального ученого.

Однако исследователи не уделяли должного внимания практическому применению знаний искусствоведения. Должно было пройти время, должны были накопиться культурные события, должно было появиться достаточное количество практиков, чтобы назрела насущная необходимость систематизации практического опыта, ошибок и достижений для рождения нового направления в науке, путеводителя для последующих поколений гуманитариев.

Целью статьи является введение нового определения сформировавшегося направления в искусствоведении и характеристика его проблем, функций и задач.

Изложение основного материала исследования. Искусствоведение — наука, которая еще находится в состоянии формирования и пока не исследует системно себя и перспективы своего развития, не имеет планирования, она не исследует даже свое развитие в настоящем времени [1: 182]. В результате эволюции в этой науке и

возникло новое направление, нуждающееся в своем терминологическом обозначении и определении. Итак, *прикладное искусствоведение* это направление, которое применяет на практике знания, сформированные в рамках трех основных направлений и является источником их пополнения, накапливая и изучая опыт практиков.

Прикладное, практическое искусствоведение работает сегодня, в настоящем времени, являясь летописцем и действующим лицом в процессе создания тела искусства, участвует в формировании и изысканиях новых форм, направлений и содержания, — в динамичной среде, само становясь предметом изучения. Его место в самой гуще событий, на переднем крае, среди стихий эмоций, противоречий, финансовых проблем, среди живущих художников, весьма сложных творческих личностей.

Предварительное распределение основных видов прикладного искусствоведения, их проблематика и функции:

- **галерейное дело**: проведение выставок, разработка и концепция экспозиции, «создание картины из картин» (работа с освещением); представление публике художников и их творчества; культурно-просветительская деятельность (мастер-классы, лекции, семинары, персональные выставки, творческие вечера); популяризация национальной школы изобразительного искусства; исследование тенденций формирования новых направлений и стилей [2: 528]; описание-летопись происходящего в арт-пространстве, художественная критика; работа со средствами массовой информации; оценка и продажа предметов искусства; подбор коллекций (по уровню живописи, качеству материалов и психологическому воздействию) и оформление интерьеров [3: 4–7]; методическая работа с авторами: создание благоприятных условий для их деятельности, всестороннее содействие профессиональному росту, изучение возможностей мастера, корректное направление его труда в соответствии со спецификой индивидуальных творческих особенностей и запросами — социальными и арт-рынка;
- **продюсерская деятельность**: организация выставок; поиск талантливых художников, создание комфортных условий для их работы; реклама деятельности авторов через средства массовой информации; подбор произведений для проведения выставок; разработка произведений искусства (своеобразный культурный инжиниринг); выпуск каталогов; изучение арт-рынка и инвестиционной привлекательности отдельных работ и коллекций; привлечение финансирования; организация: пленэров, авторских вечеров, искусствоведческих диспутов; участие в международных арт-фестивалях и ярмарках;
- **выставочная деятельность**: поднятие имиджа страны и национального искусства; под-

борка коллекций для участия в арт-фестивалях (в том числе и зарубежных) и художественных выставках; популяризация и продажа художественных произведений; монтаж экспозиции; создание каталогов; изучение тенденций развития современного искусства и арт-бизнеса;

- **аукционная деятельность**: продажа произведений искусства; инвестиции в произведения искусства; оценка; выпуск каталогов;
- **антикварная деятельность**: поиск предметов искусства, оценка, продажа;
- **музейное дело**: сохранение культурного наследия и его изучение; культурно-просветительская деятельность;
- **работа на таможне**.

Мы рассматриваем галерейное дело как один из базисов прикладного искусствоведения. Примером может служить деятельность общественной галереи вернисажного типа «Глобус». Галерея находится в одном из самых людных мест, в самом центре столицы Украины, в торгово-выставочном комплексе.

Галерея работает, без выходных, более 12 лет. За это время через два зала галереи прошло около сорока тысяч картин. Емкость галереи — более тысячи работ в постоянной экспозиции.

Продюсерский центр, который работает на базе галереи, провел 72 проекта от 300 до 1 000 работ (из них два выездных). Создано 6 коллекций. Центр и галерея принимали участие в международных арт-фестивалях (в нашей стране и за рубежом). Регулярно проводятся пленэры, персональные выставки, творческие вечера, мастер-классы.

Осуществлялись совместные мероприятия с Киевской детской Академией искусств, Художественным институтом им. С. Дали, Международной полицейской ассоциацией и несколькими культурными центрами.

Около 200 художников получили международное признание и работают по контракту с галереями в разных странах мира.

Галерея является научной, экспериментальной базой исследования, которая дает возможность непосредственно заниматься практическим искусствоведением, накапливать практический опыт и его анализировать.

Как известно, теория нуждается в практике, а практика без теории развивается хаотично [9: 54–69]. Регулярное общение с художниками и посетителями галереи из разных стран, в том числе и весьма искушенными (коллекционеры, музейные работники, искусствоведы), дает возможность оценивать ежедневную экспериментальную деятельность, которая состоит в создании и совершенствовании экспозиции, подборе картин, эффективности различных комбинаций расположения выставочных стендов, положительного психологического воздействия на зрителей за счет варьирования арт-пространства [8: 239–273].

Выводы. Искусствоведение, как и любая другая наука, находясь в постоянной динамике, нуждается в точных ориентирах: терминах и определениях. Логическим продолжением такого рода эволюции, с нашей точки зрения, является необходимость расширения искусствоведения как науки, предлагается введение термина нового направления «Прикладное искусствоведение», его определение, описание функций и задач. Это даст возможность разработать методику подготовки узких специалистов.

Перспективы дальнейших исследований. С целью улучшения качества уровня специалистов необходима разработка методик и учебных пособий по каждому разделу нового направления.

Создание при учебных и научных заведениях накопительной информационной базы данных текущих культурных событий и персоналий художников. Необходимо создать двухстороннюю связь с действующими галереями и салонами как источником этой оперативной информации.

Была бы очень полезна научная полемика в среде специалистов и студентов для объективной оценки нынешних реалий искусства, их систематизации, архивирования и разработки перспектив и направлений развития.

Литература:

1. Афасижев М. Н. *Изобразительное искусство и наука* / М. Н. Афасижев. — М.: Государственный институт искусствознания; СПб.: Алетейя, 2002. — С. 182.
2. Базен Ж. *История истории искусства: От Вазари до наших дней* / Ж. Базен; пер. с фр.; послесл. и общ. ред. Ц. Г. Арзаканяна. — М.: Прогресс-Культура, 1994. — С. 528.
3. Бойко О. В. *Искусство гобелена — важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера* / О. В. Бойко // *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.* — 2014. — № 7. — С. 4–7.
4. Вельфлин Г. *Основные понятия истории искусств* / Г. Вельфлин. — СПб., 1994. — С. 20.
5. Виппер Б. *Введение в историческое изучение искусства* / Б. Виппер. — Издательство В. Шевчук, 2010. — 368 с.
6. Вазари Дж. *Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе* / Джорджо Вазари; пер. с итал., [под ред. А. Г. Габричевского]. — М.: «Издательство Альфа-книга», 2008. — 1278 с.
7. Каган М. С. *Искусствознание и художественная критика* / М. С. Каган. — СПб.: Петрополис, 2001. — 528 с.
8. Каган М. *Художественная критика и научное изучение искусства* / М. С. Каган // *Советское искусствознание.* — 1976. — Вып. 1. — М., 1977. — С. 239–273.
9. Магидович М. *Поле искусства как предмет исследования* / М. Магидович // *Новое литературное обозрение.* — 2003. — № 60. — С. 54–69.

Рецензент статьи: Кравец К., зав. выставочного отдела Украинского фонда культуры, Заслуженный работник культуры Украины