

Different Worlds: A Sociological Study of Taste, Choice and Success in Art

Liah Greenfeld (1989)

Данные

- Биографии всех израильских художников (477 человек), которые работали и достигли хотя бы минимального признания в Израиле в 1920-1980
- Интервью с 31 художником
- Статьи и обзоры, относящиеся к групповым выставкам в ежедневных газетах с 1950
- Интервью с 20 критиками, 10 кураторами, 57 владельцами частных галерей
- 400 интервью с посетителями галерей и opening shows во время выставочного сезона 1979-1980
- Интервью с представителями Министерства образования и культуры
- Каталоги, манифесты, монографии по истории израильской живописи

Период: 1920 - 50-е годы. Понятное искусство

- Образование Академии Бецалель в 1906 г. Стиль - академизм, реализм; выражение национальных ценностей
- Отделение группы художников от Академии в 1920 из-за ее оторванности от реальности - The Style of the Land of Israel. Фигуративное искусство с элементами фовизма, абстракционизма. К 1924 они представляли доминирующий стиль в стране
- В 30-е годы: влияния французского импрессионизма и немецкого экспрессионизма

Период: 50-е - середина 60-х. Появление абстракционизма

- Формирование группы абстракционистов New Horizons. Эксклюзивность
- Реакция на эксклюзивность и “радикальность” New Horizons - формирование Group of 10. Свободный фигуративный соцреализм
- До 50-х годов критики не существовало
- Согласно критике 1950-х, искусство должно быть реалистичным. Во второй половине 50-х появился другой взгляд в критике - начинают ценить абстрактное искусство. Ценность работы определялась ее технической инновационностью, неинновационные художники критиковались.
- Результат: раскол в искусстве на фигуративную и абстрактную подсистемы искусства

Период: сер. 60-х - 1989

- К началу 70-х до Израиля дошло влияние концептуализма
- Еще большее размытие критериев оценки искусства и торжество принципа “искусство ради искусства”
- В 1967 году появляется "Еврейский сюрреализм". В начале 60-х также появляется наивная живопись
- В 1968 появляется концептуальный абстракционизм. Концептуалисты доминировали в израильском художественном сообществе в 1970-х

Деление на стили

Table 1. *The distribution of the population among the stylistic groups*

Style	Painters (in %)
Lyrical and Geometric	
Abstractionism	34
Conceptualism	10
Free Figurative	35
Surrealism	10
Naive	4
Expressionism	4
Realism	3

N = 477

Паттерны успеха. Измерения

- Профили успеха
  - Выставки в галереях и музеях, ранжированных по престижу
  - Награды
  - Частота выставок
  - Продажа работ публичным институциям
  - Зарубежные выставки и представление Израиля за границей
  - Сольные *VS* групповые выставки
  - Заработок
  - Должности
- Карьерные пути
  - Возраст первого успеха
  - Последовательность успехов

Паттерны успеха. Выставки

- У абстрактных художников комбинированный успех, у фигуративных - только выставки в частных галереях
- Нефигуративные художники чаще экспонируются в галереях, чем фигуративные. При этом вторые экспонируются почти только в галереях
- В самых престижных галереях выставляются абстрактные стили
- Концептуалисты больше других стилей выставляются как в музеях, так и в частных галереях, особенно наиболее престижных
- Сюрреалисты чаще других стилей (кроме концептуалистов) выставляются в галереях, и это единственное, где они выставляются
- Реалисты очень мало экспонируются в принципе, в музеях не выставляются, в галереях чуть чаще, но даже тогда в не очень престижных

Паттерны успеха. Выставки

- На зарубежных выставках экспонируются чаще абстрактные и концептуальные стили, реалисты и сюрреалисты очень редко
- Фигуративные художники чаще выставляются за рубежом сольно. Они в принципе чаще сольно экспонируются, чем в группах
- Доля тех, кто участвует в индивидуальных выставках после участия в групповых выставках, выше среди абстрактных групп, чем среди фигуративистов. Среди них также выше доля тех, кто выставляется за рубежом после выставки в Израиле. Еще среди них есть ряд художников, которые были направлены для представления Израиля на международных выставках до того, как они выставлялись как-либо в Израиле

Паттерны успеха. Выставки

- Концептуалисты самые активные и часто выставляющиеся. Сюрреалисты вторые
- Концептуалисты достигают успеха в наиболее раннем возрасте и имеют больше достижений, чем другие группы
- **Sponsored VS Contest mobility !!!**

Паттерны успеха. Награды и продажа работ

- Награды на конкурсах чаще всех получают реалисты и реже всех - концептуалисты
- Стипендии на работу концептуалисты получают наиболее часто
- Нефигуративные художники чаще продают свои работы в музеи, чем фигуративные. Концептуалисты чаще всего, сюрреалисты реже всего
- Галереям свои работы наиболее часто продают сюрреалисты
- Фигуративисты в основном полностью полагаются на заработок от продажи картин. Нефигуративные художники имеют параллельные формы занятости и меньше зависят от продажи картин

Гейткперы - критики

- Роль критика меняется в современном мире, т.к. критика в традиционном понимании не применима к нефигуративному искусству
- В традиционном искусстве критики обладали объективными критериями для оценки работ, так что были гейткперами
- В современном искусстве нет объективных критериев оценки, разве что инновационность => критик зависит от художника

=> Критик - тоже творец и сообщник современного искусства

Гейткиперы - кураторы

- Как и критики, не видят себя как гейткиперов, т.к. не имеют критериев оценки => тоже видят кураторскую деятельность скорее как творчество
- Техника как критерий - анахронизм. Опираются на инновационность
- Им помогает опыт работы , информация, интуиция
- Кураторы пытаются полагаться на внешние критерии. Более престижные музеи более восприимчивы к достижениям художника (e.g. выставки за границей)
- Возлагают ответственность на художников
- Публика им не сильно важна, т.к. большинство ничего не понимает в искусстве; кураторы служат искусству, а не публике

Гейткиперы - галеристы

- Заинтересованы в прибыли и выгодной продаже работ
- Имеют четкие критерии - что лучше продается, что нравится им самим
- Имеют предпочтение к фигуративной живописи, апеллируют к понятности, наличию смысла, технике
- Рассматривают абстрактное и концептуальное искусство как что-то временное => инвестировать в него не выгодно
- Презрительно относятся к музеям и критикам, т.к. они предвзяты
- Посетителей уважают за независимость суждений
- Контраст абстрактные и фигуративных галеристов !!!

Художники. Абстракционисты и концептуалисты

- Видят искусство как не подчиняющееся никаким правилам
- Искусство воспринимается как высшая ценность, как священное
- Художник является духовным лидером и значение искусства для общества огромно
- Содержание в искусстве не важно, нет необходимости в технических знаниях
- Их коммуникационная сеть очень плотна и четко определена. В большинстве случаев лучшими друзьями этих художников также являются художники, работающие в том же стиле

Художники. Фигуративисты

- Имеют четкую и последовательную систему ценностей:
  - Качество исполнения и соблюдение профессиональных технических критериев
  - Только через совершенное исполнение может быть выражен духовный аспект
- Не представляют собой сплоченную группу, которая осознает важность своей солидарности и культивирует ее с помощью определенных символов, образующих единую художественную платформу (как в случае абстракционистов).

Публика фигуративного искусства

- Уверенность в себе - имеют четкие критерии и понимание, что им нравится и почему
- Апеллируют к технике и смыслу. Репрезентативнее - лучше , т.к. они хотят понимать, что изображено
- Техника позволяет оценить как много навыков и труда вложены в картину
- Нет яркой нетолерантности к абстрактному, но они его не любят, потому что не могут понять и “оно ничего от художника не требует”
- Большая часть публики - покупатели => они рассматривают искусство как инвестицию, а в реалистическом искусстве меньше рисков, чем в абстрактном
- Независимость суждений от других - хотят сами формировать мнение, критику не читают, не видят художника как исключительного и как лидера

Публика абстрактного искусства

- Мало уверенности в себе, воздерживаются от выражения своих мнений
- Принимают решение, опираясь на консенсус в определенной группе
- Отклонение от консенсуса угрожает их уверенности. поэтому они стойко любят абстракционизм и нетолерантны к фигуративному искусству
- Видят искусство как главную вещь в мире и боготворят художников
- Важны инновации, и они являются критерием. Интересное искусство = хорошее искусство

Публика в целом

- Европейское происхождение (ашкеназы)
- 25-50 лет
- White-collar workers
- Почти у всех высшее образование
- Профессии примерно одинаковые по уровню престижа, но отличаются по специализации:
  - Публика фигуративного искусства - врачи, юристы, инженеры и т.д.
  - Публика абстрактного искусства - работники сферы искусства и науки

Кто финансирует абстрактное искусство?

- Министерство образования и культуры
- При распределении бюджета они полагаются на искусствоведов и кураторов, а они предвзяты
- Стараются не вмешиваться в арт мир, просто хотят, чтобы искусство в стране развивалось, но не устанавливают направления развития и требования
- Имеют ведомую позицию, как кураторы и критики, но, в отличие от них, финансируют деятельность художников

Вывод

- Природа и специфика стилей определяют их существенно отличающиеся способы функционирования
  - Фигуративное искусство имеет внешние критерии для оценки, так что воспринимающие его публика или гейткперы способны строить свои суждения и, следовательно, формировать ожидания и требования от художников. Важность индивидуальных усилий художников
  - Абстрактное искусство лишает публику и гейткперов критериев оценки, так что они должны подчиняться лидерству художника и не способны критично к нему относиться.
- Иррациональная природа круга абстрактного искусства. Важна принадлежность к группе. Гейткперы, публика, художники - все за одно. Для художников не очень важны индивидуальные усилия в достижении успеха