

УДК 13.11.25, 18.11

[https://doi.org/10.34680/EISCRT-2023-2\(3\)-162-190](https://doi.org/10.34680/EISCRT-2023-2(3)-162-190)

ЭПОХА ПЕРЕМЕН, ОГОНЬ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ: ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ ХУДОЖНИКА-МОДЕРНИСТА

Вадим Токарев,
Новгородский
государственный
университет
им. Ярослава Мудрого
(Великий Новгород,
Россия)

Vadim Tokarev
Yaroslav-the-Wise
Novgorod State University
(Novgorod, Russia)

ORCID: 0009-0005-2474-8405
e-mail: cathippo@mail.ru

Для цитирования статьи:

Токарев, В. Е. (2023). Эпоха перемен, огонь и медные трубы: феномен популярности художника-модерниста. *Индустрии впечатлений. Технологии социокультурных исследований (EISCRT)*, 2(3), 162-190. [https://doi.org/10.34680/EISCRT-2023-2\(3\)-162-190](https://doi.org/10.34680/EISCRT-2023-2(3)-162-190)

Аннотация: феномен популярности художника является важной темой в изучении художественных практик. Для молодого художника проблема ориентации в этой сфере деятельности, для которой характерны интенсивная конкуренция и разнонаправленность взглядов на художественные практики, определяется пониманием причин, способствующих обретению и умножению популярности. На протяжении прошлого века мир увидел много примеров выдающихся художников, чьи работы до сих пор пользуются популярностью, а их творчество широко

изучается как профессионалами, так и неспециалистами. Исследуя причины популярности, можно на примерах оценить корреляцию развития изобразительного искусства с социокультурными процессами и художественным характером конкретной эпохи. Многосторонность и многообразие природы успеха деятелей визуального искусства – важный и актуальный аспект этого исследования. Важнейшие факторы популярности состоят в уникальности стиля, влиянии личной мифологии художника и динамически меняющегося творческого и культурного пространства. Выдвигается предположение, что популярность художника как феномен культурной среды впервые интенсивно проявила себя именно в эпоху модернизма и с тех пор продолжает оказывать серьезное воздействие на современное культурное и художественное сообщество. Что подтверждается авторским исследованием творческих биографий В. Ван Гога, В. Кандинского и П. Пикассо, как наиболее ярких и характерных представителей художественной среды модернизма.

Ключевые слова: изобразительное искусство модернизма, модернизм, Пикассо, Кандинский, Ван Гог, живопись, феномен популярности, арт-дилер.

Экспозиция

Публичная популярность художника издавна является предметом исследований историков, культурологов и искусствоведов. Создавая произведения высокого эстетического качества, некоторые их творцы так и остаются незамеченными, другие же, наоборот, добиваются своими работами огромной популярности, чем лишь подчеркивая таким образом свою культурную значимость. В настоящей статье автор пытается осветить ряд аспектов, характеризующих феномен обретения популярности мастерами изобразительного искусства на примере живописцев эпохи модернизма.

Особый интерес в этой связи представляют следующие моменты, как художественное мастерство, влияние культурных посредников, переменчивые вкусы и пристрастия зрителей, привлечение внимания к художнику в средствах массовой информации, экономический, политический и социальные аспекты

этой проблемы. Для иллюстрации своих рассуждений мы будем использовать наиболее яркие примеры творческого пути популярных художников-модернистов, снискавших признание как профессиональных критиков, так и любителей изобразительного искусства: Винсента Ван Гога, Василия Кандинского и Пабло Пикассо. В процессе анализа перечисленных выше факторов можно понять комплексную динамику художественной среды прошлого столетия и, в первом приближении, оценить механизмы формирования и развития популярности живописного произведения.

Признание и распространение художественных практик и их результатов в обществе, оценка их значимости для развития культуры традиционно выступает одной из важнейших тем мировых и отечественных культурологических и искусствоведческих исследования. А. Н. Шеремет в своей статье отмечает высокое значение художественных практик «в процессе интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве» [Шеремет 2022: 96]. Изучение влияния искусства на общество по праву является важнейшей сферой деятельности на стыке культурологии и искусствоведения, что лишь актуализирует используемый автором настоящей статьи междисциплинарный подход.

Партия пророка

По признанию специалистов именно в эпоху модернизма конца XIX – первой половины XX века произошли наиболее значительные трансформации в подходе к созданию, оценке и

самому восприятию как зрителями, так и критиками визуального искусства. «Искусство модернизма сопряжено с постоянными экспериментами, попытками разработать почву «новой традиции», отказавшись от старой, формализмом» (авторский пер.) [Childs 2016: 14]. На достаточно непродолжительный временной период пришелся поистине гигантский рывок в развитии общества и культуры, перевернувший представления человека о практически всех сферах жизни. «Социокультурная подоплека модернизма – расцвет и упадок европейских империй, эмансипация женщины, научно-техническая революция, внедрение серийного производства на заводах и фабриках, Первая мировая война, индустриализация, экономический кризис середины девятнадцатого века» (авторский пер.) [Childs 2016: 14]. Во главу угла были поставлены принципы индивидуализма, неограниченного самовыражения и немислимые ранее крайне смелые эксперименты с формой и содержанием в живописи. Характер новой эпохи переломил традиционные представления о художнике, его образе и деятельности. Таким образом феномен популярности живописца проявился в указанное время очень четко и рельефно.

В череде особенностей характерных для искусства модернизма стоит отметить появление концепции художника-визионера, гения, игнорирующего мнение инертного общества. По словам Т. В. Княжицкой, визионерство в изобразительном искусстве не только некая психофизическая способность, но и «умение транслировать свои прозрения через собственное творчество» [Княжицкая 2019: 100]. В то же время она настаивает,

что визионерство – это особый «феномен культуры, который актуализируется в определенные эпохи и имеет свои эволюционные закономерности» [Княжицкая 2019: 100]. Индивидуализм, порожденный весомым влиянием философии Ф. Ницше, М. Штирнера, А. Бергсона, развивающийся экзистенциализм, с его оппозицией «Я-Другой» и концепцией личного бытия, опосредует идеи об уникальности, неповторимости, экстраординарности персоны художника в этот период. Амбивалентность этого конструкта разворачивается в противоположных направлениях. С одной стороны, все еще бытует привлекательный образ гения, полный очарования и оригинальности, но с другой стороны, во весь рост встает и образ визионера-аскета, принципиально не приемлющего социальные нормы и этику, ведущего деструктивную жизнь маргинала на дне социальной иерархии. В обоих случаях «специфика отношения крайнего индивидуалиста с миром состоит в том, что при любых обстоятельствах он не интегрируется в окружение, а отстаивает свою самость» [Гончаров 2015: 49]. Эти модели восприятия личной мифологии человека из мира искусства создают и новую оптику для интерпретации визуального искусства.

Мотив мифологический

Не меньшее значение в рассматриваемом контексте имели также и многочисленные высказывания, в изобилии сохранившиеся в мемуарах, письмах и теоретических трудах мастеров искусства, погружающих сторонних наблюдателей и профессиональных исследователей в контекст культурной среды,

формирующей личную философию гениев. Например, миф о «проклятом художнике», который настойчиво педалирует известность В. Ван Гога, широко распространен в жизнеописаниях и фильмах. Трагизм жизни, сопряженный с бедностью, брошенностью, оставленностью Богом и людьми, проявлениями психического расстройства и драматическими личными отношениями, рисует привлекательную для обывателя романтическую глубину, мистическую таинственность и запутанность. Здесь стоит отметить, что «биография, написанная Мейером-Грефе <...> о Ван Гоге задумывалась как PR-кампания для недавно купленной Юлиусом работы Винсента – “Влюбленная пара”» [Гимборг 2019]. Эта сторона личной мифологии Ван Гога неминуемо отзывается и в зрителе, рисуя бытие, полное напряженной борьбы с обществом, его косными обычаями, с самим собой и близкими художника.

Драматический накал повествования сообщает любителям искусства интерес и обеспечивает дополнительную притягательность творчества мастера.

Увлечение известного во всем мире русского художника и теоретика изобразительного искусства В. Кандинского эзотерикой, мистицизмом и спиритуализмом, несомненно, формирует у внешнего наблюдателя образ визионера, стремящегося во что бы то ни стало вырваться за пределы рационального и материального, окутывает впечатленного зрителя флёром мистического символизма: «Он был художником своей эпохи, живущей переживаниями в области теософии, эзотерики, оккультизма, спиритуализма; исследователи

упоминают большое количество книг по этой тематике в личной библиотеке художника» [Цветкова 2015: 86]. С другой стороны,

Рис. 1. Влюбленная пара, В. Ван Гог, 1888.

Изображение размещено в свободном доступе на платформе: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

П. Пикассо всем своим творческим наследием транслирует слом парадигмы живописи, а посредством этого жеста – и революцию в общественном сознании, свойственную своему времени. Нетрадиционная интерпретация формы, структуры и цвета подталкивает зрителя и исследователя за рубежи отжившего способа трактовки реальности, визуализирует ее на совершенно другом уровне восприятия.

Мотив мастерства

Художественный мир модернизма всячески подкреплял феномен популярности художника не только за счет разработки своеобразного живописного дискурса, появившегося как раз на границе девятнадцатого и двадцатого веков и становлением концепции личной мифологии творческой личности. Большое значение для обретения успеха, так же, как и ранее в истории искусства, имела высокая художественность, отмечающая оригинальность автора и весомость его вклада в культурное наследие. Стоит отметить, что В. Ван Гог, В. Кандинский и П. Пикассо и своеобразие их творческого пути продолжают вдохновлять современных авторов на поиски своей оригинальной техники, таким образом «современные художники и дизайнеры продолжают традиции авангарда» [Котляр 2018: 717].

Художественность картины, тем не менее, зиждется не только на профессиональных навыках или способности повторить технический уровень художников прошлого. Основной идеей модернизма, как выше уже упоминалось, являлся разрыв отношений с традиционным искусством, его приёмами и

принципами. Новой тенденцией становится поиск своего подхода к выразительности в живописи, потенции к генерации своего индивидуального творческого и визуального языка, модернизацией инструментов и методов репрезентации. Непосредственность и намеренный дилетантизм в рисунке и композиции выводят движение объектов на первый план, задавая характерные вибрации атмосферы на холсте. Динамизм века проявляет себя и тут. К примеру, В. Ван Гог активно употребляет «более светлые краски с полным пониманием их специфических качеств» [Ревалд 2002: 31], заимствуя научные концепции представлений импрессионистов о цвете у Писарро. Авторский стиль голландского живописца узнаваем также и по пастозной технике густого, оригинального и эмоционально заряженного мазка, что противоречит классической технике лессировки.

Не стоит в данном случае полностью исключать и влияние его личности на эту экспрессивную выразительную технику, так как основным выразительным средством художника была визуализация эмоционального субъективного отклика на действительность, а не простое воспроизведение объектов окружающего мира в реалистической манере [Маленко 2022: 10].

Руководствуясь таким же принципом, В. Кандинский выражал духовные и трансцендентные аспекты мира, а не просто констатировал реальные формы явленного, разработал концепцию абстрактной живописи, претворяя в жизнь идею нового искусства. Свои разработки он также развивает и представляет в

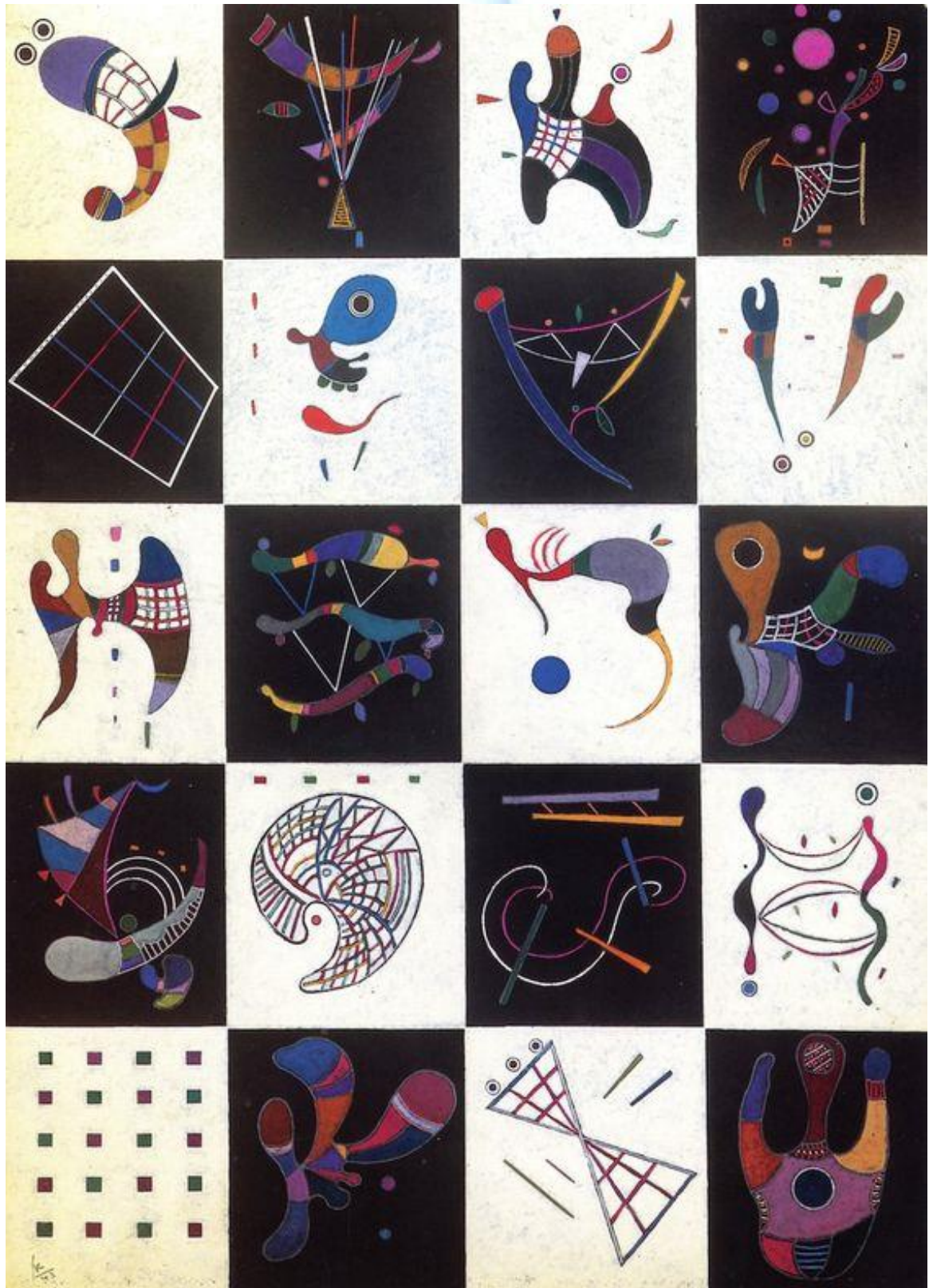

Рис. 2. Кандинский В. В. 4 x 5 = 20, 1943.

Изображение размещено в свободном доступе на платформе: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

тексте, организованном на манер научного труда – «Точка и линия на плоскости» [Кандинский 2019]. «Духовная жизнь <...> есть движение вперед и ввысь; это движение сложное, но определенное и переводимое в простое. Оно есть движение познания» манифестирует В. Кандинский [Кандинский 2019: 12]. Дух времени прорастает и в творениях художника, технические достижения общества проецируются его оптикой на холст. Таким образом, появляется новый художественный вокабуляр, сонастроенный с актуальной эпохой.

Революционный подход в композиции, трактовке пространства и формы демонстрирует П. Пикассо. Работая в кубистской манере, он фрагментирует и реконструирует реальную форму объектов, изображая предметы в множественной перспективе, пластически оригинально подходя к привычным поверхностям. В своих картинах «Авиньонские девы» и «Герника» выдающийся кубист представляет наиболее мощные и провокационные образы, бросающие решительный и смелый вызов живописной традиции и правилам академического рисунка.

Партия купца

Показательно, что широкая известность художников модернизма заждется не только на высокой художественности их произведений, но и на особом классе представителей нового искусства – культурных посредниках. Последние оказали значительное влияние на популяризацию и распространение идей и объектов модернистского искусства. Следуя мысли П. Бурдые,

Рис. 3. Пикассо П. Герника, фрагмент, 1937.

Изображение размещено в свободном доступе на платформе: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

популяризацию и легитимизацию произведений художников для широкой публики «<...> осуществляют посредники арт-рынка – арт-дилеры, коллекционеры, кураторы» [Калашникова 2017: 181]. Они могут представлять из себя как отдельных акторов, так и целые учреждения.

Арт-дилер – один из примеров культурного посредника, исполнявший функцию продвижения и продажи живописных работ в эпоху модернизма. Обычно в салонах арт-дилеров предоставлялись площади для экспозиции работ, их демонстрации потенциальным покупателям, там же заключались и сделки. Брат В. Ван Гога Тео служил торговцем картин в «Гупиль и Си» и имел прямое отношение к популяризации творчества старшего брата. Здесь также стоит упомянуть его жену Йоханну Ван Гог-Бонгер, писательницу и переводчицу, занимавшуюся обработкой личной переписки братьев и принимавшую участие в «организации выставок-продаж, для повышения узнаваемости работ Ван Гога» после его смерти (*авторский пер.*) [The Woman who made Vincent famous, n. d.].

Еще одним видом посреднической деятельности в искусстве являлась художественная критика. Сообщество искусствоведов, историков искусства и арт-критиков подготавливало и формировало общественное мнение относительно проявлений нового изобразительного искусства. В деятельность художественного критика входило написание обзоров на выставки, статей в периодических изданиях, доступных широкой публике, заинтересованной в культурной жизни эпохи. Так Клемент «Гринберг был влиятельным художественным критиком, и именно

благодаря ему абстрактные экспрессионисты заняли доминирующее положение в мире искусства 50-60-х годов» [Фархатдинов 2010: 82]. Своей работой критик также косвенно приблизил популяризацию живописи В. Кандинского и П. Пикассо.

Экспозиционные пространства – салоны, музеи и галереи, также сыграли свою роль в закреплении известности новых направлений живописи. Зачастую именно умелая организация выставки альтернативного искусства приводила к бурным общественным обсуждениям молодых художников и складывающихся перспективных направлений, как это было, например, с «Салоном отверженных». Среди примеров таких выставочных пространств: «Musée des Beaux-Arts de Rouen», «Musée Cantini», «Musée d'Art Moderne de Paris» во Франции, «Museum of Modern Art», «Solomon R. Guggenheim Museum» в США, «Новая Третьяковка», «Московский музей современного искусства», «Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI века» в России. Таким образом, значительное воздействие на общественные вкусы и мнения оказали культурные посредники, причем, как отдельные личности, так и организации, активно поддерживающие становление новых направлений живописи и конкретных представителей модернистской живописи.

Мотив философический

Рост популярности модернистов также был неразрывно связан и с динамикой социокультурных трансформаций общества.

Испытывая на себе шлейф идей Бергсона, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора, З. Фрейда, мировоззрение культурной

части европейского социума в значительной мере переориентировалось на индивидуализм, продвигая новые, немислимые ранее взгляды на реальность и бытие личности. «Самыми заметными чертами выступают дезинтеграция и реформирование, фрагментация и стремительность изменений в обществе, а также эфемерность и ощущение незащищенности» (авторский пер.) [Childs 2016: 15].

Смене зрительской оптики способствовал и целый ряд факторов, сформировавшихся на самом переломе веков: «одна из очевидных и характерных особенностей – это новые представления о времени и пространстве. Течение жизни ускоряется, мобильность человека повышается, средства коммуникаций находятся в постоянном развитии, путешествия становятся популярными и доступными среднему классу – все это отражает динамизм, хаотичность и революционность эпохи и ее культуры» (авторский пер.) [Childs 2016: 15]. Отсюда деформализация образов и композиций модернистского искусства, новаторские методы структуризации пространства картины и объектов материального мира в видении экспрессионистов и кубистов.

Партия городского зеваки

Предвосхищая в визионерской манере грядущие события, художник становится выразителем чаяний и переживаний значительной части общества. Этими тенденциями в изобразительном искусстве модернизма во многом определяется растущий успех и популярность новых направлений живописи у

широкой публики. Конкретный образ взаимодействия со зрителем, конечно, варьировался от художника к художнику и от контекста к контексту, но общий кумулятивный эффект неизменно вызывал рост симпатий к новаторским личностным художественным приемам и индивидуалистской трактовке объектов живописных композиций и пространства картин.

П. Пикассо снискал славу ещё при жизни, во многом благодаря своему положению ведущего художника-кубиста. Его холсты стали экспонатами многих прижизненных выставок, описанных в многообразных публикациях в печатных изданиях – газетах и журналах – о визуальном искусстве. «В ноябре 1939 года на выставке “Пикассо: 40 лет творчества” в Нью-Йоркском Музее современного искусства была представлена “Герника”» [Абрамова 2020].

Глобализация мира художественных практик привнесла новые взаимосвязи и отношения между узкими кружками и школами художественного мастерства, превращая малоизвестных визионеров-затворников в настоящие иконы живописного стиля, известные даже на мировом уровне. Изменившаяся структура взаимоотношений между отдельными творцами и развитие современных средств коммуникации дали мощный импульс к сотрудничеству, созданию творческих объединений, обмену взглядами и мастерством.

Даже в наше информационно перенасыщенное время индустрия развлечений продолжает эксплуатировать образы художников и их личную мифологию для повышения популярности их наследия. Один за другим выходят научно-популярные лекции,

создаются фильмы о живописных школах и стилях, снимаются биографические кинокартины, анимационные фильмы, ставятся театральные пьесы. Одним из самых известных образов художественного мира модернизма в текущий момент выступает «проклятый художник», списанный с бурной противоречивой жизни и трагической гибели В. Ван Гога.

На становление модернизма в европейском искусстве «решительным образом повлияла промышленная революция второй половины XIX в., одновременно с которой возникает потребность в глубинной перестройке общественных отношений» [Киселева 2018: 92]. Рост урбанизации и её последствия – изменение социальной организации, введение в эксплуатацию и повсеместное использование новых видов коммуникации и средств передвижения, также следует отнести к факторам, повлекшим качественное изменение самоощущения человека.

Все эти вышеперечисленные аспекты серьезно реструктурировали городскую среду: «вместо интеграции объектов городской инфраструктуры в естественную среду происходит полная замена этой среды на урбанистический, технизированный ландшафт» [Хасиева 2019: 35]. Таким образом, трансформация пространства жизни и структуры взаимоотношений в социуме, в свою очередь, стали причиной появления новых форм художественного выражения и практик. Мастера модернизма, следуя за меняющейся реальностью, старались интегрировать ее в свою деятельность, отобразить в своих творениях раздробленную, фрагментированную

современность и дезориентированность субъекта, погруженного в неё.

Мотив социополитический

Социальные и политические движения, а также социально-политическая ангажированность некоторых авторов также сказались и на смыслах визуального искусства. Выражая свои взгляды по поводу острейших политических и социальных проблемам своего времени, П. Пикассо пишет свою «Гернику», предельно демонизируя явление гражданской войны в Испании и градус насилия, свойственный междоусобным конфликтам. Своей работой художник постулирует: «Война в XX в. – это не гуманизм, это не жертвы войны, не рассуждения о справедливых и несправедливых войнах, это уничтожении материи как таковой» [Гиниятова 2013: 125]. Показательно, в этой связи, что практика обретения известности через яркие политические высказывания в своем произведении – еще один значимый фактор приобретения популярности в культурной среде того времени.

В. Кандинский черпает свое вдохновение в духовных исканиях, трансцендентных экстазах и мистических течениях времени. Он полагает, что подлинный творец «"слышит" внутреннее звучание Космоса и каждого отдельного предмета и "видит" его сокровенную духовную жизнь» [Костромицкий 2014: 140]. Теософия и восточная философия привлекается им как один из инструментов решения проблем общества и искусства, в оппозиции к рациональным и материалистическим взглядам того времени. Так глубокий и многосторонний социокультурный кризис

цивилизации толкает одних творцов на арену политической борьбы, а других – в объятия эзотерических идей. Однако, и метафизический эскапизм, и вовлеченность в жизнь политическую, в этом случае, предстают интересным и продуктивным методом манифестации убеждений и существенно раздвигают рамки текущих форм выразительности и художественных техник.

В. Ван Гог, со своей стороны, исследует социальный андерграунд, маргинальные задворки общества и труд поденных рабочих, реалии существования пациентов психоневрологического санатория, которым в своё время будет уделяться много внимания ведущими философами и социологами того времени, например, Мишелем Фуко. Работы В. Ван Гога «дают возможность приблизиться к трагическому опыту безумия» [Вавилов 2015: 85].

Следует отметить, что социально-политический контекст особенно важен для развития творческой личности, особенно когда разговор идет о сценариях завоевания общественной популярности. При адекватной трансляции своих идей на художественный объект живописец может добиться интереса и ответа от публики, включиться в творческий союз, разделяющий его интенции в сфере искусства и принципы работы. Так композиционные новшества В. Кандинского и его личная философская позиция позволили ему объединить вокруг себя самых талантливых молодых практиков живописи в Германии. Значимость развития абстрактного подхода к письму поддержали Франц Марк и Габриэлла Мюнтер, при помощи которых было организовано амбициозное движение художников-модернистов

«Blaue Reiter», «сыгравшего особую роль в истории живописи XX в» [Козьякова 2017: 2].

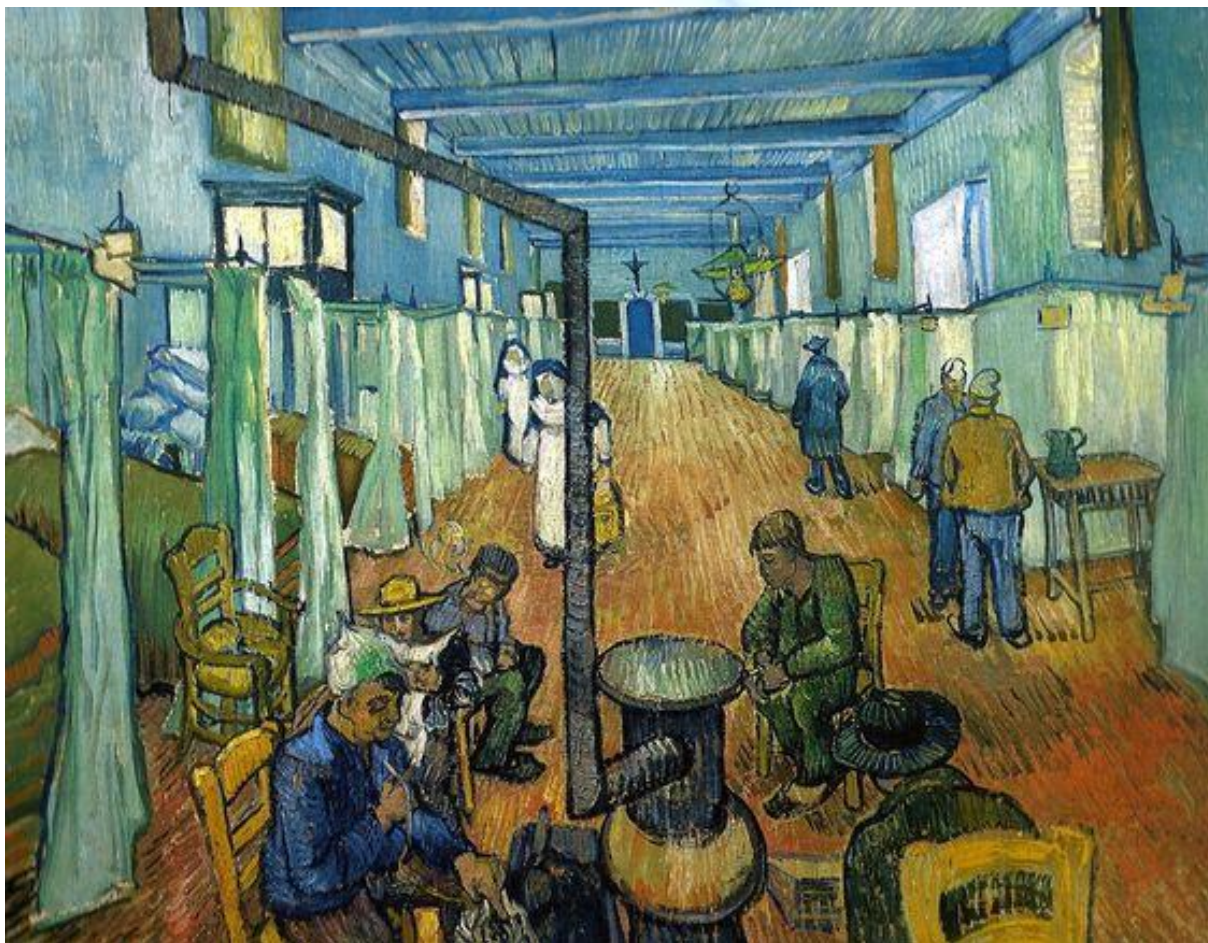

Рис. 4. В. Ван Гог. Общежитие в больнице в Арле, 1889.
Изображение размещено в свободном доступе на платформе: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Экономическая реприза

Обратимся и к экономическим факторам успеха в арт-индустрии модернизма. В процессе развития художественного рынка произведения искусства из привилегированного эстетического объекта постепенно перешли в ранг товара, соответственно механизмы торговли искусством также серьезно изменились. Выросло количество художественных галерей и арт-дилеров, расширились возможности продажи и приобретения

картин, возрос спрос на определенных авторов и популярность профессии художника. «На протяжении всего XX столетия развитие художественной культуры сопровождалось острой тягой к изменениям, поиску новых форм» [Сафонов 2019: 74].

Арт-рынок расширился и представлял широкий диапазон возможностей для молодых художников, чему, созданием химических имитаций красок и других материалов, способствовала промышленность с одной стороны, и с другой общественный запрос на живопись современной эпохе. «В академической системе оценочных критериев и представлений об искусстве произошли тектонические сдвиги – трансформировались базовые критерии художественности, что деформировало классическую иерархию жанров» [Сафонов 2019: 74].

Экономические факторы различным образом сказались на жизни и популярности героев нашей статьи. Весь период своей художественной практики В. Ван Гог испытывал финансовые затруднения: бытует миф о том, что при жизни была продана всего одна работа. Тем не менее, «известно, что у художника купили четырнадцать работ» [Козлов 2007]. Благодаря усилиям брата и торговца картинами Т. Ван Гога и, после смерти последнего, его жены Й. Г. Ван Гог-Бонгер, спрос на живопись Ван Гога стал расти. Однако катализатором популярности его холстов отчасти стала трагическая и загадочная гибель.

В случае с В. Кандинским начало коммерческого успеха было связано с творческим объединением «Blaue Reiter». Группа художников была ориентирована на популяризацию абстрактного

искусства, не без помощи арт-дилера Галки Шайер, способствовавшей организации выставок и продвижению работ «Голубой четверки» в настоящее время является частью постоянной коллекции музея Нортон Саймона в Пасадене» (авторский пер.) [Wünsche 2017]. Усилия абстракционистов со временем оправдались, а композиции лидера объединения, который «обладал удивительными организаторскими способностями», стали высоко цениться [Цветкова 2015: 87].

Художественный рынок и его работники также помогли П. Пикассо покорить вершину популярности. В этом случае решающую роль сыграл Амбруаз Воллар и его близкие отношения с мастером. А. Воллар захотел приобрести ранние работы П. Пикассо, утвердив талантливую художника в его уверенности в собственной нужности и обеспечив средствами для реализации творческих интенций. О роли «более молодых, вступивших в среду парижского художественного рынка в конце XIX – начале XX века, – братьев Жосса и Гастона Бернхеймов, Эжена Дрюэ и, конечно, Амбруаза Воллара» упоминает в своей статье «Сергей Щукин и его современники за рубежом: коллекционеры, дилеры, знатоки» А. В. Петухов [Петухов 2017: 220].

Хотя умения известного кубиста к адаптации к динамически меняющемуся художественному рынку, его условиям тоже достойны уважения. Трансформируя свой стиль, эволюционно преобразуя манеру письма и тематику композиций П. Пикассо справился с непростой задачей: как угодить разнородной аудитории и капризному вкусу коллекционеров. В статье «Анализ тенденций развития арт-рынка» Е. А. Федорова предоставляет

данные, согласно которым, П. Пикассо в период 1990–2004 гг. являлся художником с наибольшей «капитализацией» и наибольшим количеством работ [Федорова 2010: 28]. Способность сохранять и приумножать свою популярность и желанность картин для покупателей с течением времени – редкий дар для творца.

Ценность произведения искусства, как правило, определяется по нескольким критериям (в порядке убывания): «имя автора, национальность автора, ликвидность и ширина рынка работ автора, контекстная стоимость, размер картины, период создания картины, возраст автора в момент создания картины, сюжет картины» [Федорова 2010: 31]. Популярность художника и отношение покупателей и аукционов к его трудам прямо пропорциональна стоимости его работ. В итоге профессиональные и коммерческие навыки приобрели огромное значение для процесса становления современных живописцев.

Вместо коды

Подводя итоги наших рассуждений, необходимо отметить, что феномен популярности для художника в визуальном искусстве всегда комплексное явление, опосредованное массой факторов, краткий обзор которых мы предприняли и попытались аргументировать примерами из живописи модернизма. Исследование феномена популярности художника, конечно же, не может ограничиться рамками одной, или даже целого цикла публикаций, так как это комплексный предмет со сложной структурой взаимосвязей. В рамках этой темы взаимно пересекаются проблемы философии, изобразительного искусства,

общества, власти, экономики и личной мифологии творческого субъекта. Изучая феномен популярности, мы можем проследить долговременные эффекты воздействия социокультурных факторов на искусство и художника, а также на культуру в целом, оценить важность сохранения культурного наследия прошлого и его терапевтическое влияние на современное общество, изыскать энергию для творчества даже во времена настолько бурные и грозные, какой оказалась эпоха героев настоящей статьи.

Литература

- Абрамова, М. (2020, 26 апреля). Пабло Пикассо. Годы войны. 1939-1945. *АртМосковия*. Режим доступа: <https://artmoskovia.ru/pablo-pikasso-gody-voyny-1939-1945.html> (дата обращения: 5.04.2023).
- Вавилов, А. В. (2015). Артикуляция безумия. Обаяние трагического и метафизический жест Фуко. *Теория и практика общественного развития*, 1, 84-87.
- Гимборг, А. (2019, ноябрь). Ван Гог и мифология его жизни. *Artifex.ru*. Режим доступа: <https://inlnk.ru/84Mz2o> (дата обращения: 20.04.2023).
- Гиниятова, Е. В., & Ройз, Е. Е. (2013). К вопросу о визуализации травматичного и деструктивного опыта в европейском искусстве. *Известия Томского политехнического университета*, 322(6), 123-126.
- Гончаров, Е. Д. (2015). «Единственный» М. Штирнера и «Сверхчеловек» Ф. Ницше: сходства и различия. *Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина*, 2. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvennyy-m-shtirnera-i-sverhchelovek-f-nitsshe-shodstva-i-razlichiya> (дата обращения: 08.05.2023).
- Калашникова, А. А. (2017). Произведение в поле искусства: ставка, капитал, габитус. *Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология*, 23(1), 174-192.
- Кандинский, В. В. (2019). *Точка и линия на плоскости. О духовном в искусстве: текст*. Москва: АСТ.
- Киселева, Т. Е. (2018). Философские основания модернизма. *Социально-гуманитарное обозрение*, 3(3), 92-93. <https://doi.org/10.24411/2346-8408-2018-10019>
- Княжицкая, Т. В. (2019). Визионерское искусство – символизм конца XX-начала XXI века. *Academy*, 6(45), 99-109. <https://doi.org/10.24411/2412-8236-2019-10602>
- Козлов, Г. (2007, июль). Легенда о Ван Гоге: как миф про безумного художника, отрезавшего себе ухо, заменил его настоящую биографию.

- VokrugSveta.ru. Режим доступа: <https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3966/> (дата обращения: 12.04.2023).
- Козьякова, М. И. (2017). Куда скачет Der blaue Reiter? 150 лет со дня рождения В. В. Кандинского. Наследие и наследники: Василий Кандинский и ар-брют (окончание). *Культура культуры*, 4(16), 9.
- Костромицкий, В. А. (2014). Теософские и антропософские идеи в эстетической теории Василия Кандинского. *Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института*, 10, 134-146.
- Котляр, Е. Р., & Фарафонова, А. С. (2018). Истоки кубизма и его современные интерпретации. *Форум молодых ученых*, 4(20), 717-721.
- Маленко, С. А. (2022). Высокая концентрация впечатлений: чувства, образы, идеи. *Индустрии впечатлений. Технологии социокультурных исследований (EISCRT)*, 1(1), 09-13. [https://doi.org/10.34680/EISCRT-2022-1\(1\)-09-13](https://doi.org/10.34680/EISCRT-2022-1(1)-09-13)
- Петухов, А. В. (2017). Сергей Щукин и его современники за рубежом: коллекционеры, дилеры, знатоки. *Искусствознание*, 3, 212-231.
- Ревалд, Д. (2002). Постимпрессионисты. Москва: Терра-Кн. клуб: Респ.
- Сафронов, Н. Н. (2019) С. Кураторство как феномен культуры XX – начала XXI века. *Вестник культуры и искусств*, 1(57), 73-83.
- Фархатдинов, Н. (2010). Роберт Уиткин. «Разжевывая» Клемента Гринберга: абстракция и два лика модернизма. *Социологическое обозрение*, 9(2), 81-86.
- Федорова, Е. А. (2010). Анализ тенденций развития арт-рынка. *Финансы и кредит*, 34(418), 26-31.
- Хасиева, М. А. (2019). Социокультурные аспекты урбанизации в философии XX века. *Гуманитарный вектор*, 14(4), 32-38. <https://doi.org/10.21209/1996-7853-2019-14-4-32-38>
- Цветкова, Е. Д. (2015). В. С. Соловьёв и В. В. Кандинский. *Соловьёвские исследования*, 1(45). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-s-soloviev-i-v-v-kandinskiy> (дата обращения: 08.05.2023).
- Шеремет, А. Н. (2022). Искусство как фактор интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве. *Социально-гуманитарные знания*, 3, 95-107. <https://doi.org/10.34823/SGZ.2022.3.51835>
- Childs, P. (2016). *Modernism (TheNewCriticalIdiom)*. Абингтон, Англия: Routledge, 2016.
- The Woman who made Vincent famous (n.d.). *Van Gogh Museum*. Available at: <https://www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/stories/the-woman-who-made-vincent-famous> (accessed: 15.04.2023).
- Wünsche, I. (2017, 5 февраля). Die Blaue Vier [The Blue Four] (1924-1945). *Routledge Encyclopedia of Modernism*. Available at: <https://www.rem.routledge.com/articles/die-blaue-vier-the-blue-four-1924-1945> (accessed: 18.04.2023).

Информация об авторе

Токарев Вадим Евгеньевич – аспирант кафедры философии, культурологии и социологии, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (Россия, 173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41), ORCID: 0009-0005-2474-8405, cathippo@mail.ru

THE ERA OF CHANGE, FIRE AND BRASS PIPES: THE PHENOMENON OF MODERNIST ARTIST'S POPULARITY

Vadim Tokarev

Abstract: the phenomenon of artist popularity is an important topic in the study of artistic practices. For a young artist, the problem of orientation in this field of activity, which is characterized by intense competition and divergent views on artistic practices, is determined by an understanding of the reasons that contribute to gaining and multiplying popularity. Over the past century, the world has seen many examples of outstanding artists whose works are still popular, and their work is widely studied by both professionals and non-specialists. By investigating the reasons for popularity, it is possible to use examples to assess the correlation of the development of fine art with socio-cultural processes and the artistic character of a particular era. The versatility and diversity of the nature of the success of visual artists is an important and relevant aspect of this study. The most important factors of popularity are the uniqueness of the style, the influence of the artist's personal mythology and the dynamically changing creative and cultural space. It is suggested that the popularity of the artist as a phenomenon of the cultural environment for the first time intensively manifested itself in the era of modernism and since then continues to have a serious impact on the modern cultural and artistic community. This is confirmed by the author's research of the creative biographies of V. Van Gogh, V. Kandinsky and P. Picasso, as the most striking and characteristic representatives of the artistic environment of modernism.

Keywords: modernist fine art, modernism, Picasso, Kandinsky, Van Gogh, painting, phenomenon of popularity, art dealer.

References

- Abramova, M. (2020, April 26). Pablo Picasso. Gody` vojny`. 1939-1945 [Pablo Picasso. The war years. 1939-1945.]. *ArtMoskoviya* [Artmoskovia]. Available at: <https://artmoskovia.ru/pablo-pikasso-gody-vojny-1939-1945.html> (accessed: 5.04.2023). (In Russ.).
- Childs, P. (2016). *Modernism (The New Critical Idiom)*. Abington, England: Routledge Publ.
- Czvetkova, E. D. (2015). V. S. Solov`yov i V. V. Kandinskij [V. S. Solovyov and V. V. Kandinsky]. *Solov`evskie issledovaniya* [Solovyov studies], 1(45).

- Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-s-soloviev-i-v-v-kandinskiy> (accessed: 08.05.2023). (In Russ.).
- Farkhatdinov, N. (2010). Robert Uitkin. «Razzhevy`vaya» Klementa Grinberga: abstrakcziyai dva lika modernizma [Robert Witkin. Analyzing Clement Greenberg: Abstractions two faces of Modernism]. *Socziologicheskoe obozrenie* [The Sociological Review], 9(2), 81-86. (In Russ.).
- Fedorova, E. A. (2010). Analiz tendenczij razvitiya art-ry`nka [Analysis of trends in the development of the art market]. *Finansy` i kredit* [Finance and credit], 34(418), 26-31. (In Russ.).
- Gimborg, A. (2019, November). Van Gog i mifologiya ego zhizni [Van Gogh and the mythology of his life]. *Artifex.ru* [Artifex.ru]. Available at: <https://inlnk.ru/84Mz2o> (accessed: 20.04.2023). (In Russ.).
- Giniyatova, E. V., & Rojz, E. E. (2013). K voprosu o vizualizaczii travmatichnogo i destruktivnogo opy`ta v evropejskom iskusstve [On the issue of visualization of traumatic and destructive experience in European Art]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta*. [News of Tomsk Polytechnic University], 322(6), 123-126. (In Russ.).
- Goncharov, E. D. (2015). «Edinstvennyj» M. Shtirnera i «Sverkhchelovek» F. Niczsche: skhodstva i razlichiya [M. Stirner's "The Unique" and F. Nietzsche's "Übermensch": similarities and Difference]. *Vestnik LGU im. A.S. Pushkina* [A. S. Pushkin's Bulletin of LSU], 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/edinstvennyy-m-shtirnera-i-sverhchelovek-f-nitsshe-shodstva-i-razlichiya> (accessed: 08.05.2023). (In Russ.)
- Kalashnikova, A. A. (2017). Proizvedenie v pole iskusstva: stavka, kapital, gabitus [A work in the field of art: rate, capital, habitus]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Socziologiya i politologiya* [Bulletin of the Moscow University. Series 18. Sociology and Political Science], 23(1), 174-192. (In Russ.)
- Kandinskij, V. V. (2019). Tochka i liniya na ploskosti. O dukhovnom v iskusstve [A point and a line on a plane. About the spiritual in art]. Moscow: AST Publ. (In Russ.).
- Khasieva, M. A. (2019). Socziokul`turny`e aspekty` urbanizaczii v filosofii XX veka [Sociocultural aspects of urbanization in the philosophy of the XX century]. *Gumanitarnyj` vector* [Humanitarian vector], 14(4), 32-38. (In Russ.). <https://doi.org/10.21209/1996-7853-2019-14-4-32-38>
- Kiseleva, T. E. (2018). Filosofskie osnovaniya modernizma [Philosophical basis of modernism]. *Soczial`no-gumanitarnoe obozrenie* [Social and Humanitarian Review], 3(3), 92-93. (In Russ.). <https://doi.org/10.24411/2346-8408-2018-10019>
- Knyazhiczka, T. V. (2019). Vizionerskoe iskusstvo – simvolizm koncza XX-nachala XXI veka [Visionary art – symbolism of the late XX-early XXI century]. *Academy* [The academy], 6(45), 99-109. (In Russ.). <https://doi.org/10.24411/2412-8236-2019-10602>
- Kostromiczkiy, V. A. (2014). Teosofskie i antroposofskie idei v e`steticheskoj teorii Vasiliya Kandinskogo [Theosophical and Anthroposophical ideas in the aesthetic theory of Vasily Kandinsky]. *Svet Khristov prosveshhaet vsekh*:

- al'manakh Svyato-Filaretovskogo pravoslavno-khristianskogo instituta* [The Light of Christ enlightens everyone: almanac of the St. Philaret Orthodox Christian Institute], 10, 134-146. (In Russ.).
- Kotlyar, E. R., & Farafonova, A. S. (2018). Istoki kubizma i ego sovremennyye interpretaczii [The origins of Cubism and its modern interpretations]. *Forum molodykh uchennykh* [Young Scientists's Forum], 4(20), 717-721. (In Russ.).
- Koz'yakova, M. I. (2017). Kuda skachet Der blaue Reiter? 150 let so dnya rozhdeniya V. V. Kandinskogo. Nasledie i nasledniki: Vasilij Kandinskij i art-bryut (okonchanie) [Where is Der blaue Reiter going? 150 years since the birth of V. V. Kandinsky. Legacy and heirs: Vasily Kandinsky and art brut (ending)]. *Kul'tura kul'tury* [Culture's culture], 4(16), 9. (In Russ.).
- Kozlov, G. (2007, July). Legenda o Van Goge: kak mif pro bezumnogo khudozhnika, otrezavshego sebe ukho, zamenil ego nastoyashuyu biografiju [The Legend of Van Gogh: how the myth of the mad artist who cut off his ear replaced his real biography]. *VokrugSveta.ru* [Around the World]. Available at: <https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3966/> (accessed: 12.04.2023). (In Russ.).
- Malenko, S. A. (2022). Vysokaia kontsentratsiia vpechatlenii: chuvstva, obrazy, idei [High concentration of impressions: feelings, images, ideas]. *Industrii vpechatlenii. Tekhnologii sotsiokul'turnykh issledovaniy (EISCRT)* [Experience industries. Socio-Cultural Research Technologies (EISCRT)], 1(1), 09-13. (In Russ.). [https://doi.org/10.34680/EISCRT-2022-1\(1\)-09-13](https://doi.org/10.34680/EISCRT-2022-1(1)-09-13)
- Petukhov, A. V. (2017). Sergej Shhukin i ego sovremenniki za rubezhom: kollekcionery, dilery, znatoki [Sergey Shchukin and his contemporaries abroad: collectors, dealers, connoisseurs]. *Iskusstvoznanie* [Art studies], 3, 212-231. (In Russ.).
- Revald, D. (2002). *Postimpressionisty* [Postimpressionists]. Moscow: Terra-Book Club: Republic Publ. (In Russ.).
- Safronov, N. N. (2019) S. Kuratorstvo kak fenomen kul'tury XX - nachala XXI veka [Curatorship as a cultural phenomenon of the XX - early XXI century]. *Vestnik kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Culture and Arts], 1(57), 73-83. (In Russ.).
- Sheremet, A. N. (2022). Iskusstvo kak faktor integraczii i dezintegraczii v soczial'nom prostranstve [Art as a factor of integration and disintegration in social space]. *Soczial'no-gumanitarnye znaniya* [Social and humanitarian knowledge], 3, 95-107. (In Russ.). <https://doi.org/10.34823/SGZ.2022.3.51835>
- The Woman who made Vincent famous (n.d.). *Van Gogh Museum*. Available at: <https://www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/stories/the-woman-who-made-vincent-famous> (accessed: 15.04.2023).
- Vavilov, A. V. (2015). Artikulyacziya bezumiya. Obyanie tragicheskogo i metafizicheskij zhest Fuko [Articulation of insanity. The charm of the tragic and the metaphysical gesture of Foucault]. *Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya* [Theory and practice of social development], 1, 84-87. (In Russ.).
- Wünsche, I. (2017, February 5). Die Blaue Vier [The Blue Four] (1924-1945). *Routledge Encyclopedia of Modernism*. Available at:

<https://www.rem.routledge.com/articles/die-blaue-vier-the-blue-four-1924-1945> (accessed: 18.04.2023).

Author's information

Tokarev Vadim Evgenievich – Postgraduate Student of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Sociology, Senior Lecturer, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (41, B. St. Petersburgskaya str., Veliky Novgorod, 173003, Russia), ORCID: 0009-0005-2474-8405, cathippo@mail.ru

For citation:

Tokarev, V. E. (2023). The era of change, fire and brass pipes: the phenomenon of modernist artist's popularity. *Experience industries. Socio-Cultural Research Technologies (EISCRT)*, 2(3), 162–190. [https://doi.org/10.34680/EISCRT-2023-2\(3\)-162-190](https://doi.org/10.34680/EISCRT-2023-2(3)-162-190)