

ОТЗЫВ

**официального оппонента, доктора философских наук, доцента Игнатова
Михаила Александровича на диссертацию Шатилова Вадима
Вадимовича на тему «Функциональная роль арт-рынка в
трансформациях художественной культуры», представленной на
соискание ученой степени кандидата философских наук по
специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (философские
науки)**

Актуальность темы исследования. Эпоха постиндустриального общества, обусловленная проблемами «сервисной экономики», постмодернистского восприятия реальности, торжества гибких форм труда и прекариата ставит непростые вопросы к феномену арт-рынка, его функциональности и роли в обществе. Процессы коммерциализации культуры, ускорение ее массовости и воспроизводства, подстегнутые сначала обществом потребления, а затем и обществом потребления эмоций, лежащих в основе современной массовой культуры, меняют восприятия арт-рынка как такового и человека, обнаруживающего себя в ситуации не расширения духовной составляющей своего бытия, посредством коммуницирования с объектами культуры и искусства, а в ситуация банального потребления их, низведенного суть ли не до уровня сугубо физиологического удовлетворения. При этом художник, обнаруживающий себя в эпохе трансмедийных людей, когда цифровая реальность тождественна аналоговой, вынужден низводить свою творческую потенцию от расширения духовного бытия как своего так и оценивающих его творение, к удовлетворению потребностей рынка, стагнируя тем самым творческое развитие человеческой цивилизации. Что, в свою очередь, вступает в ряд неразрешимых противоречий, с реальностью наполненной множеством вызовов, явленных, к примеру пандемией, военными конфликтами и geopolитическими трансформациями, которая требует нового духовного расширения человечества, благодаря коммуникации с новыми, ранее не виданными, формами творчества. При этом, нельзя говорить о том, что отсутствуют попытки разрыва и снятия данных противоречий. Эпоха цифровизации человеческого бытия, определенная сетевизацией человеческой коммуникации, нашедшей опору в своем становлении в научно-техническом прогрессе, когда горизонтально-ориентированные формы коммуникации стали доминировать над вертикальными, где нет единого «господина» в той или иной творческой сфере, порождает яркие феномены культуры и искусства. Более того, она их порождает в тех количествах, на которые человечество не могло рассчитывать ранее. Но закон диалектики, указывающий о переходе количества в качество, указывает на падение значимости производимых объектов искусства и культуры. Само многообразие производимого творческого продукта породило ситуацию «информационного шторма», с которым конечный потребитель культурного продукта просто не в состоянии

справиться, осознать и, тем самым, расширить свою духовную ситуации. Наоборот, происходит девальвация значимости потребления объективно культуры и искусства, где на первый план выходят не качественные характеристики самого объекта, а то как маркетинговый симулякр реклам, явленный потребителю через арт-рынок. При этом сам арт-рынок сильно обусловлен способом хозяйствования, выбранным тем или иным обществом и сообществами, входящими в него. Российская Федерация, испытывающая процессы непрерывной трансформации общества, порою носящих радикальный характер, начавшиеся в начале 20-го века, претерпевает и изменения функциональной роли арт-рынка, который за последние чуть более 100 лет менял вектор своего развития не менее трех-четырех раз – от естественно рыночного развития времен Российской Империи, к задаче формирования советского человека и возврату. А затем, переключился на формирования человека рыночного. Теперь, с высокой долей уверенности, необходимо говорить о задаче формирования человека социально ориентированного, для которого общее выше частного, но при сохранении интенции к рыночному взаимодействию. Причем не стоит забывать о сформированном в духе постмодерна и метамодерна потребителе основных объектов культуры и искусства, предоставляемых ныне наличествующим арт-рынком, где многообразие форм, жанров, методов передачи духовного посыла, сталкиваются с необходимостью консолидации современного российского общества, перед необходимостью ответа на экзистенциальный вызов времени.

В связи со всем выше обозначенным, считаю правильным утверждать, что выбранная тема диссертационного исследования является актуальной, так как позволяет проследить характеристики бытия искусства, его роль в формировании духовного развития человека, актуализировать генезис истоков и развития противоречивого, но при этом и смыслообразующего, социокультурного феномена арт-рынка. При этом уже первое знакомство с работой на уровне ее структуры, дает представление автора об уровне научных достижений в решении различных аспектов исследуемой проблемы; конкретизировано проблемное поле исследования через ее цель и комплекс научных задач; определен оптимальный с точки зрения автора теоретический фундамент и методологический инструментарий исследования.

Во введении сформированы необходимые элементы научного аппарата исследования, представления автора об уровне научных достижений в решении различных аспектов исследуемой проблемы; конкретизировано проблемное поле исследования через ее цель и комплекс научных задач; определен оптимальный с точки зрения автора теоретический фундамент и методологический инструментарий исследования.

Исследовательская часть диссертационного исследования В.В. Шатилова композиционно состоит из трех разделов, каждый из которых в свою очередь также имеет трехчастную структуру.

В первом разделе «Теоретико-методологический анализ арт-рынка как феномена культуры» автор решает задачи, связанные с формированием

базовых методологических установок диссертационного исследования и категориального аппарата с последующей проекцией на функциональную роль арт-рынка в трансформации художественной культуры. В данном контексте определены сущность, структура и функции арт-рынка, эксплицированы логические связи между ценообразованием предмета искусства и его влияния на статус профессии художника, а также раскрыто влияние контекста арт-рынка на формирование соотношения цены и ценности в его пространстве.

Стоит отметить особую важность поднятия вопросов связанных с ценообразованием и его влиянием на ценность того или иного произведения, с учетом роли социально-экономического статуса художника, так как сама эпоха постиндустриальной экономики, ставящая вызовы перед традиционным устоявшимся формами оценивания, требует осмыслиения данных аспектов. При этом, диссидентом раскрываются два базовых понимания объекта арт-рынка, через призму современного научного дискурса, явленного, в частности, трудами А. Б. Долгина и Б. А. Денисова. Демонстрируется понимание первого подхода экономической сферы общества и дается трактовка механизма купли-продажи предметов искусства. Второй же подход, эксплицированный исследователем В. В. Шатиловым, обращается к научному наследию в области культурологии и философии и опирается на труды О. Н. Астафьевой, Л. А. Закса, Н. Б. Кирилловой и других. В нем обнаруживается понимание арт-рынка как самостоятельного и самоценного феномена культуры, предполагающей в своей основе процесс коммуникации между художником и публикой, между субъектом производства художественных ценностей и субъектом потребления художественных ценностей. Автор указывает на очевидность того положения дел, при котором функционирование арт-рынка и его осмысление не может быть строго экономически детерминированным.

Историко-культурная определенность арт-рынка понимается диссидентом как исторически обусловленный феномен культуры, легитимизирующий художественный продукт по отношению к целостному культурному контексту и осуществляющий культурно-экономическое взаимодействие между субъектами и институциями, которые создают, вводят в обращение и потребляют произведения искусства. Считаю данное понимание более чем обоснованным, исходя из общего текста диссертационного исследования, подкрепленное полноценными исследовательскими потенциями.

Особенный интерес вызывает понимание полифункциональности, как основы функционирования арт-рынка, что является логически обоснованным положением дел, сложившимся в постиндустриальном цифровизированном, пронизанном сетевым взаимодействием современным обществом, существующим между постмодерном и метамодерном. Выявленные в следствие данного умоположения четыре группы арт-рыночного товара, а именно: художественного «ширпотреба», массовой художественной

продукции, художественной инновации и экспериментов – видятся как легитимные для использования в последующих научных изысканиях.

Диссертантом в полной мере так же раскрыты и реализуемые функции арт-рынка и механизмы легитимации рыночной ценности и трудовых затрат художника в призме справедливости. При этом дальнейшая исследовательская интенция логическим образом перетекает к вопросам построения связи ценообразования предметов искусства и социального статуса художника. Проводится генезис истоков устоявшихся форм построения данных связей начиная с эпохи Возрождения, вплоть до современности. Данный анализ позволяет исследователю перейти к проблемной зоне, где обнаруживаются противоречия, а именно к зоне стыка двух областей знания – эстетики и экономики. Исследовательская оптика, направленная на данное проблемное поле, с применением приема культурологической атрибуции, позволяет сформировать исследователю критерии для эстетически-ценостной системы, что указывает на уникальность данного диссертационного исследования, пропитанного духом научного бесстрашения. При этом не отрицается и культурно-исторический контекст, что указывает на справедливое определение данной работы как междисциплинарной.

Во втором разделе «**Механизмы трансформации художественной культуры арт-рынков**» исследователь обращает внимание на стиле-, видо- и жанрообразующие механизмы арт-рынка и продолжает изучение социокультурных факторов, влияющих на первичное ценообразования, что, в свою очередь, указывает на практико-ориентированный дух работы. Автором рассматривается прямое и косвенное влияние арт-рынка на формирование новых жанров, стилей и видов искусств, причем проводится четкая линия от времен Реформации до 21-го века. Рассматривается формирование торговли искусством в качестве профессиональной деятельности, через изучение феномена зарождения профессионального посреднического института, явленного в образах и фигурах торговцев искусством, непременно обладающих атрибутами ценителей, знатоков, ученых и импресарио. При этом учитывается и естественная необходимость торговца искусством к занятиям просветительской, популяризаторской деятельностью, как основе своего успеха.

Особый интерес вызывает указание диссидентом на важную роль процессов, вызванных Реформацией, в вопросах трансформации арт-рынков, включения его в процессы пропаганды и формирования новых стилей, в частности, барокко. Указана роль арт-рынков и протеста, реализованного в творчестве авторов и художников конца 19-го и начала 20-го веков в формировании культуры перформанса, ленда-арта, хэппенинга и иных уникальных форм искусства, столь тесно связанных с наличествующей современностью, порождающих иное, ранее не виданное состояние духовной рефлексии человека.

Раскрыта существенная роль персоны торговца искусством, как являющегося одним из первых представителей гибких форм труда, в

последствии ставших основой современно западной экономики, спрятанной в понятии «сервисная экономика». Глобализация арт-рынка, обнаруживающая потребность в расширении понятия «торговца», до человека обладающего неограниченным функционалом, порождает сначала феномен коллекционирования, а затем и потребность в воспитании вкуса, эстетического взгляда публики на объекты, несущие художественную ценность, выработку методов катологизации, брэндирования и иных, на данный момент, устоявшихся форм передачи художественного произведения человеку. Сам масштаб данного экскурса вызывает исключительно положительные характеристику в сторону диссертанта.

Интерес вызывает и анализ перехода интереса арт-рынков от произведений старины к формированию интереса к современным произведениям. Раскрыт феномен маршанов, создания персональных выставок, коммерческих арт-пространств и их влияния на городскую среду.

В третьем разделе «Специфика арт-рынка эпохи глобализма» автором рассматривается утрата значимости института арт-рынков, его сменяемость, обусловленная процессами усиления как полифонии культур, так и научно-технического прогресса, институтами кураторства, коллекционирования и биеннале, что вносит дополнительные проблемы эксплицирования точек истинного соприкосновения духовного начала человека и художественной ценности произведения. Расширение диапазона просветительских практик, делает неуловимым осознание ценности художественного произведения, в виду усиления влияния практик современной массовой культуры, прячущейся в понятие «шоу-бизнес». При этом указывается четкая зависимость современных биеннале и иных форм, вымещающих арт-рынок, от внешнего финансирования, что приводит к потере качестве экспертной оценки того или иного произведения искусства и культуры, зачастую ставящей под сомнение их ценность, размывая репутационными потерями истинный вклад художника в произведение.

При этом стоит отметить смелую научно-исследовательскую интенцию обращенную в сторону современного, возникшего благодаря тотальной цифровизации бытия, криптоискусства, вызывающего множественные споры в творческой среде, испытывающей догмат расхожего обывательского мнения о смерти творческого потенциала человечества, вымещаемого произведениями, созданными при помощи цифровых технологий. Автором рассматривается вопрос легитимации криптоискусства институтами арт-рынка в пространстве художественной культуры, через призму доминанты цифровых технологий, выдвигающей на вершину, тем не менее произведения, выполненные в традиционных техниках. Диссертант четко указывает на ценность человеческого фактора в создании художественного произведения, которую удерживает арт-рынок во всем своем многообразии, не давая произведениям, созданным, к примеру, нейросетями лишиться статуса «ширпотреба». Виден интересный парадокс. Если ранее арт-рынок подвергался критике, за то что принижал вклад человека в создание художественной ценности произведения, то сейчас именно он встал на

защиту человеческого начала в ценностной оценке произведения. Автором приводятся верифицируемые примеры, указывающие на справедливую роль арт-рынка, как охранителя человеческого начала в творчестве. При этом не отрицается роль арт-рынка и в процессах дематериализации объектов торговли – он вовлекает цифровое творчество в свою орбиту, деля блага на символические и физические. Арт-рынок обнаруживает себя как метамодернистский ответ ситуации постмодерна, все еще доминирующей во многих культурных сферах бытия человека.

В. В. Шатилов уделяет исследовательское внимание и актуальному искусству, рассматривая феномен коллекционирования в качестве инвестиционной стратегии и акта символического потребления, актуального в контексте общества потребления и общества потребления впечатлений. Анализ данных феноменов произведен через призму постиндустриального общества с указанием ключевых факторов, трансформирующих функциональные особенности арт-рынка, которые, впрочем, тонкой красной нитью проходят через «тело» данного исследования в целом.

Произведен глубокий анализ символического капитала. Его особенностей и различий для различных объектов, несущих художественную ценность. При этом раскрыт характер элитного потребления или престижного – его влияния на ценностную оценку того или иного произведения, становящегося при этом желанным и для массового потребителя, в силу даже не своих истинных ценностных характеристик, а именно что символического значения, возможно «игры» в престижное потребление. Но автором не отрицается и положительная роль данного положения дел, так как арт-рынок позволяет, что совершенно точно указано в работе, выстраивать диалог культур, который обретает экзистенциальное значение в эпоху глобальных трансформаций не только культур, но и способов хозяйствования, геополитических коммуникаций и иных процессов, которые принято называть становлением многополярного мира, что в очередной раз указывает на важное практическое значение данной диссертационной работы. Многополярный мир, являющий собой справедливое распределение ресурсов, в том числе и культурных ценностей, требует дополнительного осмыслиения. Но уже по тем выводам, что сделаны в данной работе, можно говорить о том, что арт-рынок, становится его неотъемлемой частью, позволяя говорить там, где это раньше было невозможно, внося имплозивный характер с одной стороны, но размывая ценности локальных культур.

В заключении диссертационного исследования изложены результаты и выводы, полученные в ходе научно-исследовательской деятельности, обозначены перспективы дальнейшей разработки темы.

Теоретико-методологическая база исследования основана на междисциплинарном подходе, предполагающем использование ресурса взаимодополнительности методов ряда научных дисциплин и методов философии, культурологии, историко-философского анализа, компаративистского анализа, философско-культурологического и

философского-антропологического методов. Данное обстоятельство позволяет утверждать о серьезности проделанной работы с одной стороны. Но с другой, налицо широта взгляда на обозначенную проблематику, уводящая периодически от конкретизации ряда проблем.

Положения, выносимые на защиту, очерчивают проблемное поле диссертации, соответствуют поставленным исследовательским задачам и соответствуют логике научного исследования.

Научная новизна и теоретическая значимость результатов исследования, прежде всего, усматриваются в новых методологических возможностях для последующего исследования феномена арт-рынка. Материалы и выводы исследования могут в дальнейшем быть использованы при подготовке учебно-методических пособий, лекционных курсов и программ для студентов учебных заведений гуманитарного профиля и для создания специальных курсов, посвященных арт-рынку.

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, что обеспечивают теоретическую базу, позволяющую арт-менеджерам выстроить наиболее эффективные стратегии деловой и неформальной коммуникации с художниками и публикой.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается широкой апробацией результатов исследования. Спектр научных конференций и форумов, в которых диссертант принимал участие, достаточно широк и отражает междисциплинарный характер исследования. Всего указано 16 печатных работ, общим объемом 7,03 п.л., 6 из которых опубликованы в ведущих лицензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК МОН ЛНР для публикации основных результатов диссертационных исследований. Автореферат в полной мере соответствует содержанию диссертации.

В процессе рецензирования диссертации и подготовки отзыва был сформулирован ряд критических комментариев, некоторые из которых носят дискуссионный характер и могут расцениваться автором как рекомендации по уточнению научной концепции и более корректного использования междисциплинарной методологии. Вместе с тем, отдельные вопросы требуют дополнительного пояснения.

Общие замечания.

1. В ходе разработки функциональных особенностей арт-рынка автором уделяется внимание процессам цифровизации художественных творений, при этом не рассматриваются понятия симулякра и симуляции, популяризованные в научном дискурсе Ж. Бодрияром и его последователями, без упоминания которых феномены криптоискусства и символического капитала видятся недостаточно раскрытыми и требующими уточнения.

2. Автором уделяется достаточное внимание современному искусству и процессам глобализации, диалогу культур. При этом не учитываются или недостаточно прослеживаются в тексте исследования изменения от вертикально-ориентированных к горизонтально-

ориентированным связям распространения художественных ценностей, обусловленного переходом к сетевому или многополярному мируустройству.

3. Несмотря на философско-антропологический характер работы, видится недостаточно раскрытым влияние на человека современного арт-рынка и его производных.

Предлагается в ходе защиты обосновать свою позицию по данным вопросам. Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации В.В. Шатилова.

Заключение. Диссертация Шатилова Вадима Вадимовича на тему: «Функциональная роль арт-рынка в трансформациях художественной культуры» соответствует паспорту специальности 24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки). Диссертация является научно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, отвечающие современным требованиям философско-культурологического знания. Выводы и результаты диссертационного исследования можно квалифицировать как актуальные и социально-значимые. Диссертационная работа по своей теоретической и практической значимости полученных результатов, их достоверности и новизне соответствуют требованиям 7, 8, 9, 11, 12 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденных постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 5 декабря 2017 года, №762/17, а Шатилов Вадим Вадимович заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки).

Сведения об официальном оппоненте:

Игнатов Михаил Александрович – доктор философских наук, доцент.

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова».

Должность: заведующий кафедрой социологии и управления.

Адрес: 308012, Белгородская область, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

Тел. (4722) 54-20-87; (4722) 54-52-27

Эл. почта: rector@intbel.ru

Доктор философских наук, доцент,
заведующий кафедрой социологии и управления
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Белгородский государственный
технологический университет им. В. Г. Шухова»

Игнатов
Михаил
Александрович

Даю согласие на полную автоматизированную обработку моих персональных данных в диссертационном совете Д 001.001.01 (94.0.000.06) при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
«01» 11 2023 г.

Игнатов
Михаил
Александрович

Подпись Игната Михаила Александровича заверяю:

