

СЕРГЕЙ ВОЙТКОВСКИЙ

ОСНОВЫ И СТРУКТУРА АРТ-ИНДУСТРИИ

ТВТ ДИВИЗИОН

Секреты профессии

Сергей Войтковский

**Том 1. Основы и структура
арт-индустрии для
антрепренеров и арт-менеджеров**

«Издание книг КОМ»

2017

УДК 379.85

Войтковский С. Б.

Том 1. Основы и структура арт-индустрии для антрепренеров и арт-менеджеров / С. Б. Войтковский — «Издание книг ком», 2017 — (Секреты профессии)

ISBN 978-5-98724-250-6

Работа посвящена основным аспектам современной арт-индустрии, истории становления и развития её главных элементов, а также базовым принципам её организации и плодотворного функционирования. Для специалистов и всех желающих ими стать. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 379.85

ISBN 978-5-98724-250-6

© Войтковский С. Б., 2017

© Издание книг ком, 2017

Содержание

Благодарности	6
Предисловие	7
Введение	10
Раздел 1. Исторические предпосылки возникновения и развития арт-индустрии	18
Глава I. Значение творчества	18
Творчество и изобретательство, представление и внедрение. Конечный продукт – продукт интеллектуальной деятельности	18
Глава II. Значение развития человека и общества	23
Человек и его базовые потребности, разделение труда, выделение профессий, специализация	23
Глава III. Искусство в жизни человека	29
Феномен искусства. Тиражирование как способ удовлетворения потребностей	29
Глава IV. Общечеловеческие ценности	32
Исключительность и уникальность. Альтернатива и Рынок. Цивилизация и толерантность	32
Раздел 2. Организация и производство: От механизации к высоким технологиям	34
Глава V. Базовые положения	34
§ 5.1. Основные социологические понятия: государство, общество, личность. Функции и задачи	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Сергей Войтковский
Том 1. Основы и структура арт-индустрии
для антрепренеров и арт-менеджеров

© Войтковский С.Б., 2017

© Оформление, ТВТ Дивизион, 2017

Благодарности

Материал этих лекций был прочитан в период 2002 – 2009 годов и составил основу специализации «арт-менеджмент» студентов I–IV курсов кафедры менеджмента факультета социально-культурной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств.

К сожалению, в связи с управленческой чехардой в учреждении (за 7 лет сменилось 7 ректоров и произошло соответственно 7 реорганизаций), а также в связи с профессиональной некомпетентностью, человеческой нечистоплотностью и педагогической несостоятельностью руководства кафедры, дальнейшая практическая работа в качестве доцента, ведущего специализацию, в таких условиях не представлялась возможной.

Тем не менее, отдельными студентами – фанатами нашего дела прочитанный нами лекционный материал был не только законспектирован, но и бережно сохранен. И этот факт требует особой признательности и благодарности, поскольку в нашей работе над текстом издания мы на них ориентировались и опирались.

Одним из тех, кто фактически дважды прослушал все без исключения циклы лекций, был Александр Терехов, без конспектов которого и активного участия в подготовке публикаций, эта работа, по меньшей мере, не была бы полной, а возможно и не увенчалась бы успехом. Он не был официальным студентом кафедры. Он просто пришел однажды в аудиторию и попросил разрешения посещать занятия по расписанию вольнослушателем. Поскольку и нас в Московской консерватории учили по системе «открытых дверей», да и нашу работу всегда отличала широкая публичность и открытость, то и он, и пришедшие с ним друзья были естественно допущены. Да так и остались.

Вот благодаря этой уникальной случайности и персональным стараниям Александра Терехова вы получили особым образом и с любовью организованные и сохраненные знания.

Искренняя признательность и благодарность!

Предисловие

Итак, ушли в историю первые 15 лет XXI столетия.

И хотя это не так уж и много, но все же достаточно, чтобы осознать, что за столь короткий промежуток времени в мире уже произошло достаточно катастрофически необратимого.

Начнем с аварии оборудования на скважине BP (British Petroleum) в Мексиканском заливе, что привело к трагической гибели шельфовой флоры и фауны в ареале не только местного, но и дальнего обитания. Однако еще серьезнее то, что это, казалось бы, локальное событие привело к гибели такого уникального планетарного природного явления как теплое течение Гольфстрим в Атлантическом океане: что повлияло на понижение среднегодовых температур и на севере Американского континента, и на севере Европы.

И закончим непрерывной войной, развязанной на арабском Ближнем Востоке, которая повлекла за собой не только новую волну великого переселения народов, но и тихий ползучий передел крупными странами (экономиками мира) и их хозяйствующими субъектами (экономическими игроками) сфер влияния и рынков сбыта в планетарном масштабе.

И оказалось, что суверенные границы государств не столь и суверенны, если на креслах правящей верхушки этих государств сидят марионетки. Поэтому коррупция, шантаж, подкуп и преследование личных интересов представителей правящего класса любой страны остаются главными проблемами с точки зрения сохранения подлинной независимости любого государства.

За прошедшие 15 лет произошло много неоправданных и не вызванных ничем смен правящей элиты разных стран, которые не принесли своим народам ни процветания, ни благополучия. Более того, везде, где это произошло, повлекло за собой разрушения местной экономики, основ социальной жизни и великих (бесценных) памятников культуры прошлого, которые теперь можно увидеть лишь на фотографиях и в видеофильмах.

Кроме того, рубль, стоимость которого к известной валюте взлетела с 6 до 24 рублей в «черный вторник» еще на близких подступах к этому веку, сегодня выглядит просто неприлично – около 70 рублей. Что касается дней недели, то для отечественной экономики они уже почти все являются «черными», а не только вторник, за исключением выходных. А если говорить доступным языком, то жители России обеднели за истекший период в 12 раз.

Полагаете, что это не имеет никакого отношения к нашему делу?

Увы!

Но почему мы об этом вспомнили?

Потому что и эта работа, как и другие из серии «секреты профессии Московской школы антрепризы и арт-менеджмента имени С.И. Зимина», основана на конспектах цикла лекций, программы и подробные тематические планы которых были нами специально разработаны еще в 2002 году. Это было сделано с пониманием огромной потребности для отрасли вывода на самостоятельные рельсы и на высокий уровень обучения специалистов в области арт-менеджмента в системе высшего специального образования России. Содержания представляемого материала неоднократно апробировалось на различных аудиториях более полутора десятка лет, и не только в системе высшего образования. Кроме специализации в Московском государственном университете культуры и искусств, они читались также в рамках предметных курсов лекций и отдельных выступлений и в Столичном гуманитарном институте, и в Высшей школе деятелей сценического искусства, и в Московском гуманитарном университете (ранее Высшая Школа Комсомола), и в Национальном институте моды и дизайна, и в Национальном институте дизайна и т. д.

Отдельные части, схемы, формулы обсуждались в рамках учебных, в том числе и международных семинарах (к примеру, в Астане), и на курсах повышения квалификации руководи-

телей учреждений культуры и искусства, как в Москве, так и в регионах России (в рамках деятельности Фонда поддержки культурно-образовательных программ «Содействие» и Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма).

В меньшем объеме, но с сохранением базовой основы в 2014-2016 годах он частично использовался в лекционных материалах ряда специальных предметов для обучения студентов Московского государственного театрального техникума имени Л.А. Филатова. Материал прекрасно раскладывается на блоки в следующие предметы: «основы экономики», «финансирование», «основы маркетинга», «основы предпринимательства», «основы менеджмента» и «управление персоналом».

Созвучная часть материала в 2015 году была также заложена в циклы специальных лекций «Кросскультурные коммуникации и менеджмент» для студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Результаты оказались не только обнадеживающими, но и показали, что и созданные программы, и тематические планы, и содержание лекций нашли свое верное место применения и благодатную заинтересованную среду в лице студентов, слушателей и аспирантов.

Представляя вашему вниманию пособие «Основы и структура арт-индустрии», выражаем надежду, что читатель осознает необходимость дальнейшего изучения предмета и исследования исторического знания, его расширения и освоения, поскольку излагаемые знания не исчерпывающи. Это лишь основы. Фундамент, с которого можно стартовать в большую управленческую и производственную деятельность в области искусства и организацию его гармоничной жизни в обществе. Хочется верить, что так оно и будет, и поэтому пожелать всем великих профессиональных успехов!

Вместе с тем, очевидно, что и создание предпосылок реализации профессий, и наполнение рынка соответствующим количеством специалистов невозможно осуществить в одно мгновение и по щучьему велению. Без организации комплексной программы специального обучения и подготовки современных профессионалов: арт-менеджеров, менеджеров сценических искусств, менеджеров универсалов, антрепренеров, импресарио, арт-агентов, галерейщиков и других специалистов рынка арт-индустрии, способных реально возглавить производственные, представительские и интеграционные процессы, отечественному искусству не обойтись.

К сожалению, существующие кафедры и школы не обладают ни талантливыми учеными, ни великими практиками, ни желанием концентрировать знания и их передавать. Поэтому и спустя 25 лет в России нет ни рынка искусства, ни блестящих профессионалов, ни великих открытий и событий. Так, какая-то ерунда, самодеятельность!

И это очень дипломатично.

Материал пособия «Основы и структура арт-индустрии» является введением в профессию «арт-менеджмент» и призван показать историческую ретроспекцию развития сложившейся системы мировой арт-индустрии, предпосылки возникновения задач организации управления производственными процессами в искусстве, структуру производства и потребления продуктов искусства. Кроме того, он знакомит с базовыми категориями рынка и рыночных отношений, вводит в круг и структуру функциональных обязанностей, указывает место и назначение российского менеджмента искусств, демонстрирует необходимость комплексного освоения базовых знаний в области истории и теории искусства, коммуникаций, психологии, маркетинга, финансов и собственно науки организационного управления.

Освоение данного курса позволит будущему специалисту ориентироваться в рыночной среде как в России, так и за рубежом, избирательно подходить к определению задач и выбору целей персональной профессиональной практики, понимать многогранность и комплексность деятельности в рамках выделенных задач и избранных целей, анализировать и выявлять перспективные направления развития жанров и видов искусства, и конкретно производимых продуктов, безошибочно проектировать способы их создания и реализации, с учетом ризительного

различия в состоянии отечественного и зарубежного (мирового, континентального, междоугольного, регионального и местного) социумов.

Следует также указать, что эта серия «секреты профессии Московской школы антрепризы и арт-менеджмента имени С.И. Зимина» состоит из шести книг, и кроме этой в неё входят также «Гастрольно-передвижное дело», «Экономика и финансы субъектов арт-индустрии», «Продюсерское мастерство», «Русская опера и достижения антрепренеров Москвы (1885-1925)» и «Кросскультурные коммуникации и управление». Четыре первых тома составляют базовый объём профессиональной подготовки соответствующего специалиста. Пятый является иллюстрацией отечественного исторического опыта и великих достижений предшественников, родоначальников школы. Шестой содержит знания, без которых невозможно плодотворное межкультурное взаимодействие. Поэтому рекомендуем: не перепрыгивайте от одного понравившегося названия к другому, показавшемуся более интересным. Это ни к чему хорошему не приведет. Чтобы полноценно овладеть базовыми секретами профессии, их необходимо изучать постепенно шаг за шагом в представленном порядке.

Однако даже если вам удастся просто вдумчиво проанализировать содержание работ всего цикла, то это будет ваш большой успех, поскольку вы уже не сможете спокойно относиться к той серости, которая вас обыденно окружает. Вы больше не сможете спокойно наблюдать беспомощность нынешних управленцев вообще и управленцев учреждений культуры и искусства в частности. Вы иначе станете воспринимать сценическое и киноискусство, будете другими глазами смотреть на музеи и галереи, совершенно точно пересмотрите своё отношение к всевозможным конкурсам и фестивалям, библиотекам и архивам. И, наконец, вы поймете, что «ярмарка тщеславия», буйно проросшая в обществе через обезьянье телевидение, никакого отношения к истинному искусству, его развитию и арт-индустрии в целом отношения не имеет.

А то, что есть, не от большого ума!

Введение

Слово «менеджмент» имеет английские корни и дословно переводится на русский язык как «управление».

Управление художественным творчеством и создание перспектив его общественно-публичного развития называется «арт-менеджментом».

Управление появилось на заре человечества, когда в группе людей возникла потребность решать совместные задачи для выживания. Где есть или появляется потребность в совместной деятельности, даже если это всего лишь два человека, среди них всегда один будет главным – управляющим, другой – исполнителем.

На протяжении истории роль и количество управляющих возрастало, что дало основание развитию системы управления, а также появлению самоценной области науки и самостоятельной группы профессий. Соответственно создавалась государственная, корпоративная, кооперативная, общественная и частная системы управления. Благодаря чему, к примеру, возник институт государственных служащих, которые в одних случаях от имени, по поручению и через систему назначений властных лиц, в других – реализуя выборное право, управляли городами, районами, регионами или страной в целом, межгосударственными объединениями и международными организациями.

Точно также параллельно, особенно активно начиная со второй половины XVII века в связи с появлением парового двигателя и активным развитием машинных механизированных средств производства, не менее активно стали развиваться институты администраторов производства, коммерческих и антикризисных управляющих, а также специалистов-консультантов в области управления, и т. д.

Как это соотносится с управлением художественным творчеством?

Божий дар – изобретать и творить!

Такой же Божий дар – управлять!

Поэтому научить управлять невозможно, можно только научиться. Учатся этому миллионы! Личностями (капитанами) становятся единицы, поскольку только персональная ответственность развивает деловые качества личности. Управление предполагает практическое обучение каждый день, каждый час на протяжении всей дееспособной жизни конкретного человека!

Откуда же появилось управление творчеством?

Оно появилось в далекие времена, и было связано с двумя общими процессами:

- осознанием себя как человека, своей окружающей среды, своих сил и своих неограниченных возможностей благодаря уникальной способности мыслить, представлять и созидать;
- развитием материальных возможностей общества в целом, что позволило выделиться творчеству в отдельный вид человеческой деятельности на условиях понимания его всеобщей пользы, что заставило общество искать реальные способы его (творчество как отдельный вид человеческой деятельности) общественно содержать.

А что же такое персонификация?

Это сложение своих каст и кланов.

Понимаю, что это нужно объяснить!

Возьмем, к примеру, сценическое искусство. Здесь в одиночку создать великое творение априори невозможно. Театр – искусство коллективное! Поэтому обязательно нужна группа единомышленников и сплоченный творческо-производственный состав сотрудников, вдохновленный, воодушевленный и одухотворенный одной уникальной художественной идеей, решающий конкретные организационные и постановочные задачи. Так выстраивается, к примеру, свой творческий клан.

Творчество выполняет множество функций, среди которых наиболее актуальны следующие:

- передача знаний;
- передача опыта;
- передача эмоций и впечатлений;
- передача способов мышления и порядка действия (клише и матрицы);
- воспитание гражданина.

На основе изобретательства и творчества на заре человечества появляются первые специфически одухотворенные театральные действия: шаманство и разнообразные религиозные обряды, которые сквозь века доносит фольклор: танец с томагавками и другими атрибутами человеческой деятельности, изотерический театр, пластический театр, мимический театр, театр масок, кукольный театр, театр ростовых кукол и т. д.

Принцип «хлеба и зрелищ» не возник ниоткуда и никуда не исчезал! Он – не привилегия, к примеру, правителей Древнего Рима. Потребность в его употреблении была всегда и возникает у любой управленческой привилегированной касты любого общественного конгломерата, достигающего определенного уровня своего развития. Как только складываются соответствующие экономические и политические условия, его вспоминают, достают из анналов истории, восстанавливают, адаптируют под конкретную ситуацию, поощряют и поддерживают! А соответственно, таким именно образом, им и через него управляют!

Управляют кем?

Плебсом! Чернью! Массовым сознанием: предубеждениями, страхами, догмами, стереотипами и т. д.!

Мировые карнавалы зарождались как акты поклонения богу Дионису – богу чувственной (эмоциональной) жизни и вина. Карнавал – поклонение божественной колеснице – Солнцу, которое возвращалось в мир в определенное время, зарождая новую жизнь, новое движение сока в лозе, новые надежды! Эти акты поклонения – первые в истории массовые зрелища с переодеваниями. Но любое массовое действо для власти проблема, которая требует контроля и управления. Оно не может быть спорадическим, непредсказуемым. Поэтому со временем разрабатываются действия со своими точными сценариями, маршрутами, местами для представления, действующими лицами – персонажами.

Людам нужен праздник, массовый общественный праздник, чтобы чувствовать жизнь, радость жизни, радость сопричастности к чему-то или с чем-то великим!

Ты не один и не одинок! Нас много и все мы – одна семья!

И грамотные правители стараются эффективно использовать эту потребность в текущей политической и общественной жизни страны. Не только эту потребность общества поощряя, но и грамотно ею управляя!

Сегодня управление художественным творчеством выросло в стройную систему бизнеса. Оно превратилось в дело не вчера, а еще в Древней Греции на заре своего становления. Зрелища не появляются ниоткуда! Их создают! Они требуют труда и координации совместной продуманной работы! Иными словами: *анализа* (для принятия решений) *и планирования, организации и координирования, стимулирования и контроля* проведения зрелища.

И что же?

А мы ведь перечислили шесть базовых функций менеджмента!

К примеру, создание школ гладиаторов в древности – это не что иное, как институт специального обучения и подготовки «аренного бойца». Обращаю внимание: не воина! Бойцов готовили разных специализаций. Их обучали вплоть до тактики и стратегии ведения боя и технологии нанесения увечий. Бой не только должен был быть зрелищным, но должен был иметь свою драматургию. Он должен был увлекать, приковывать внимание и приносить пуб-

лике массу самых разнообразных эмоций и впечатлений, которые в обыденной (и для большинства довольно неприглядной и трудной) жизни получить было просто невозможно!

Поэтому игры (зрелища) ждали! Поэтому ими и управляли!

Наш бизнес в его современном виде появился в конце XVI–XVII веках и получил лавинообразное развитие именно во второй половине XIX века, когда утвердилось в своих правах в артистическом деле профессия *«артистический агент»*. С этого времени она стала активно реализовывать заложенные в ней профессиональный потенциал, создавая невиданные доселе возможности реализации творчества, которые в результате и привели к появлению и созданию в Европе уже первых профессиональных управленческих предприятий – артистических агентств. Процессу становления профессии как действующей рыночной институции, а за ней и организации обособленных и специализированных на рынке предприятий способствовало важное обстоятельство: решение главного вопроса – вопроса экономической целесообразности этого вида деятельности. Он был решен!

Так кто же такой агент?

Агент – это представитель чьих-либо интересов, действующий от имени, по поручению и за счет поручателя. Соответственно арт-агент – представитель интересов артиста или артистической единицы, действующий от их имени, по их поручению и за их счет!

Поручить – это значит осознать свою потребность в развитии творческого потенциала и самореализации! Кроме того, поручить – это значит уметь юридически оформить свою потребность в документ, определив в обязательном порядке письменно не только экономику самого взаимодействия (дела), но и конкретный агентский финансовый интерес.

Базовая функция агента на рынке – функция товародвижения!

В Россию это дело как профессия и/или предприятие приходит в 90-х годах XIX века, когда появляются первые агентства, которые еще называются по старинке: *«артистическими биржами»*.

И это не случайно.

В первопрестольной на протяжении всего XIX века, но особенно в его второй половине активно работали сезонные *«артистические биржи»*, которые образовывались спонтанно, но обязательно каждый год перед сезоном. А иногда и два раза в год.

Это были известные всем рестораны и отели, в которые съезжались в определенное время антрепренеры для просмотра свободных от контрактов артистов и подписания с ними ангажементов на работу по конкретным амплуа в свои труппы на очередной сезон.

И артисты, ищущие работу, обязательно приезжали в Москву в определенное время на смотрины в поисках подходящего ангажемента. За долгие годы это стало неотъемлемой традицией театрального дела России.

Первая *«артистическая биржа»* уже не как межсезонная индустриальная сходка, а как постоянно действующая институция – предприятие – была создана Е.Н. Россохиной в Москве в 1892 году.

Раньше, но также параллельно повсеместно развивается профессия – *«антрепренер»*, которая к концу XIX века подтверждает свой институциональный статус на рынке европейского сценического искусства (от фр. «держатель, содержатель, хозяин театра, труппы, группы, коллектива»). В мировой арт-индустрии с тех пор к антрепризе относят все жанры сценического искусства – театр, цирк, музыка, шоу и массовые зрелища.

Антрепризы бывают временными, краткосрочными и постоянными.

К примеру, шоу *«Мулен Руж»* – постоянная антреприза.

В начале XIX века в связи с зарождением клубного дела возникает его массовое движение. Появляются не только самые разнообразные клубы по интересам, но и создаются игровые клубы (зарождается игровое дело) – появляются первые казино. Монополист на рынке казино в Европе – Монако. Вскоре и в США появляется город в пустыне – Лас Вегас.

Становится ясным, что индустрия служит активному развитию застойных регионов и освоению «бросовых» земель.

Уже с конца XIX века происходит активное зарождение и развитие фактически всех ныне действующих индустрий: игры, праздника, аттракциона, спорта, техно, стрип и различных тому подобных шоу (зрелищ). Возвращаются в массовый международный обиход Олимпийские игры, дан почин организации и проведению Всемирных выставок-ярмарок.

Да! Для обмена опытом и достижениями понадобились и мировые площадки!

Именно в это время появляются первые массовые международные издания: газеты, журналы, радио, телеграф, телефон. Фотография становится более технологичной и включается в индустриальные процессы. Рождается индустрия автомобиля. Изобретается дельтаплан и зарождается индустрия авиации (воздухоплавание). Прорыв в физике (открытие атомного ядра) и приручение электричества создают фундамент для скачка в развитии не только промышленности (изобретается конвейер), но и общественно-социального развития в целом. В домах и на улицах возникает электрическое освещение! Идет переформатирование производственных сил. Появляются первые массовые производства.

В сценическом искусстве также появляются уникальные возможности: электрические поворотные круги, бегущие дорожки, электромоторы на колосниках, прожекторное освещение сцены и реостаты для мягкого гашения света, что дает уникальные возможности для светописа: восхода солнца и захода дня! Появляются новые материалы, что способствует развитию декоративно-прикладного и оформительского искусства. И многое другое!

Именно конец XIX века привел к зарождению кино и киноиндустрии. Но сначала это новшество считалось лишь аттракционом – прибывающий поезд! И только спустя некоторое время серьезные и вдумчивые специалисты осознали и достойно оценили безграничные возможности бегущего кадра!

Средства массовой информации – двигатель арт-индустрии. Поэтому не случаен рывок в развитии её в России именно на грани веков, поскольку уже к концу XIX века на её территории существует 930 периодических изданий (для сравнения: сегодня в России их около 1300). Поэтому активно развивается информационное и рекламное дело, и создаются первые информационные агентства и рекламные бюро. Они получают и передают информацию уже в качестве своего основного товара и этим живут.

Появляются первые профессиональные индустриальные справочники и каталоги. Эти издания в свою очередь консолидируют предприятия, организации и деятелей мировой арт-индустрии и индустрии арт-перформенса, которая именно тогда – с 1898 года начала свою поступь к мировому объединению.

Менеджер (англ.) – это наёмный управляющий, специалист в области управления. Но и здесь постепенно в связи с развитием производства и индустрии, а также в связи с широким разделением специализаций выделилась и очень быстро стала самостоятельной профессия «менеджер-консультант».

Существуют четыре главных вопроса управления, не решив которые, невозможно эффективно управлять. Вот они: «Кто?», «За что?», «Как?» и «Почему (каким образом, на каком основании или на основании чего)?». Хотите добиться выдающихся результатов? Научитесь грамотно формулировать и не стесняться в нужное время задавать точные вопросы!

Антрепренер (фр.) – как и в XIX веке, так и сегодня это предприниматель в области сценического искусства. Но важно знать, что изначально антрепренер – это просто предприниматель, что в России не прижилось. В России прижились другие отеческие определения – купец, мануфактурщик, промышленник и т. д.

Продюсер (англ.) – не профессия – это функция! Это производитель конкретного конечного продукта: фильма, спектакля, сценического номера, шоу, эстрадной или цирковой программы, и т. д. Иными словами, это производитель продукта конкретного вида искусства. И

поэтому продюсерами могут в определенной ситуации становиться и обязательно становятся в свое время опытные артисты, режиссеры, сценаристы, операторы, художники, балетмейстеры и т. д., если этого потребует ситуация или конкретная производственная задача!

Почему так? Потому что все они изначально владеют технологией производства продукта, участвуя в её постоянном освоении, закреплении и развитии ежедневно и годами на протяжении всей своей творческой жизни!

Такая же не профессия – *промоутер* – это функция! Это функция продвижения конечного продукта (товара) к конкретному потребителю (покупателю), которым занимаются по необходимости и регулярно и агенты, и менеджеры, и импресарио, и антрепренеры, и компании, и корпорации, и т. д. – все профессиональные участники рынка арт-индустрии.

Почему? Потому что без продвижения продукта невозможно осваивать ни местный, ни региональный, ни страновой, ни международный рынки, как и невозможно создавать устойчивую и многоступенчатую экономику дела.

И не только их!

Без продвижения невозможно реально осваивать не только рынки потребления произведений искусства, но и рынки информации, рынки услуг, рынки рекламы, рынки площадок, рынки финансов, рынки общественных начинаний и инициатив, а также рынки государственного регулирования и того же государственного управления!

Всем всё понятно?

На рынке мировой арт-индустрии встречаются следующие понятия и действуют следующие профессии: агент, менеджер, антрепренер, продюсер и импресарио.

Импресарио (ит.) – это организатор гастрольно-передвижного дела.

Кроме того на мировом артистическом рынке существует *два базовых типа менеджмента*, которые имеют свои английские наименования, буквенные обозначения и конкретное назначение. Это:

– *управляющие залами* (площадками) – СМ;

– *управляющие артистами и артистическими единицами* – АМ.

Менеджмент, управляющий развитием творчества, имиджа и влиянием артистов, называется «*арт-менеджмент*» (АМ). Для этого менеджмента артистической единицей управления является любой законченный продукт:

– отдельный солист со своими номерами;

– исполнитель со своими программами;

– любой целый коллектив камерного или большого хора, симфонического оркестра, балетной или театральной труппы или всего Большого театра в совокупности со своим конкретным репертуаром.

Менеджмент, управляющий публичной деятельностью конкретных концертных площадок и организацией на их сценах художественных представлений, называется «*концерт-менеджмент*» (СМ).

Редко когда эти обособленные и весьма самостоятельные профессии совмещаются в профессиональной деятельности одного человека. Однако это часто встречается с компаниями и корпорациями. И тоже не случайно.

Но об этом расскажем позже.

В 1896 году на гастролях итальянской труппы в Москве в Большом театре дирижер впервые в России повернулся лицом к оркестру. Это было связано со сложностью исполняемых оркестровых партитур, когда потребовалось не столько развлекать присутствующую публику, сколько управлять точностью исполнения авторской партитуры композитора – совместного точного исполнения оркестрового коллектива строго во взаимодействии с действующими на сцене хоровой и балетной группами и артистами-солистами. С тех пор дирижер уже традици-

онно стоит на дирижерском подиуме за пультом на сцене или сидит в оркестровой яме исключительно спиной к публике.

В 1898 году в России на профессиональном уровне выделилась профессия «*режиссер*», поскольку публике стали неинтересны спектакли поз и бессодержательное жеманство героев – действующих лиц! Публика ждала и желала видеть на сцене жизнь!

Публика хотела не только её видеть, но и чувствовать, и сопереживать! Так мир узнал и оценил К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и талантливую плеяду других последователей – драматических, опереточных и оперных режиссеров. Среди прочих П.С. Оленин – выдающийся русский оперный режиссер, друг и соратник великого русского антрепренера С.И. Зимина.

Режиссерские опыты начались в России сначала в Литературном кружке и домашних спектаклях. Особенно они усилились после приезда в Россию Майнингенской труппы. По итогам этих гастролей и результатам собственных домашних опытов появляется в России потребность в самостоятельной профессии «*режиссер как постановщик сценического действия*».

Наряду с этой профессией, и в связи с развитием сценических технологий, появляется также живая потребность и в других не менее значимых в постановочном процессе самостоятельных профессиях: *режиссер света, цвета, художник по костюмам, оформитель, бутафор, балетмейстер, мастер сцены (учитель сценического движения)* и т. д. Это было связано с тем, что театр настойчиво уходил от отношения и освоения сцены как мизансцен положений и стремительно направлялся к сцене как к экспоненте цельного действия – зрелища. Только и всего!

Особенности индустрии современного творческого производства:

1. Конвейер спектаклей, постановок, представлений – то есть *индустрия зрелища*, которая сопровождается:

2. Конвейером подготовки, выведения на подмостки и введения в производственный оборот новых исполнителей, артистов, композиторов, драматургов, сценаристов, художников, коллективов, трупп, групп и т. д. – то есть *индустрией дебюта*. А это уже становится основанием для рождения:

3. Конвейера художественно-концертной и творческо-постановочной жизни общества, выставочной и издательской деятельности, деятельности по созданию всевозможных шоу (вплоть до «живых картин») и т. д. – *индустрия (событий) премьер*.

Все три особенности в России сложились к началу XX века.

Кроме того, в России на протяжении ряда веков пользовалось огромным успехом и активно развивалось ярмарочное дело, что влекло за собой развитие не только ярмарочного театра, но и активной художественно-экспозиционной работы. И «Товарищество художников-передвижников» родилось также не на пустом месте. И ярмарочный театр сыграл огромную роль в развитии театрального искусства в стране вообще и даже в становлении и расцвете в России русского оперного театра в частности.

С 1861 года в России получает активное развитие система образования, в том числе и специального: художественного, коммерческого и т. д. И не случайны великие достижения отечественной промышленности и торговли, а за ними и градостроения именно во второй половине XIX – начале XX веков. Не случайно именно в это время активно развивается не только система классического университетского образования. Его востребовало ускоренное развитие не только самого государства, но и системы местного самоуправления, предпринимательства и промышленности. Создаются первые консерватории (Петербургская и Московская), которые становятся не только центрами подготовки русских композиторов, артистов и оркестрантов, но и форпостами развития отечественного музыкально-театрального искусства в целом.

Кроме того, неопределимую роль в развитии отечественной культуры и искусства сыграли староверы (старообрядцы). Среди них братья Третьяковы, Мамонтов, Зимин, Незлобин,

Бахрушин и многие другие. Принцип жизнедеятельности представителей этой древней отеческой веры сохранялся свято и был нерушим: что от Бога пришло, должно служить людям и благим начинаниям; всё, что получил, должен отдать! Поэтому неистребимо и бесценно наследие рук и помыслов этих людей.

И память им вечная, и низкий благодарный поклон от потомков!

До 1882 года существовала *монополия* Дирекции императорских театров на проведение концертов и зрелищ в обеих столицах. Указом императора Александра III монополия была ликвидирована. Это создало благоприятные условия для появления в столицах частных театров и зрелищных предприятий (*антреприз*), и поэтому профессия «*антрепренер*» получила востребованность и свои объективные основания.

Среда староверов – особая среда, в которой долгое время и тайно культивировалась как особая ценность *книга и знание*. Поэтому в этой среде все были грамотными. Даже крестьяне ночами и долгими зимами писали и переписывали божественные книги. А некоторые ухитрялись под полом держать собственные печатные станки и тиражировали за зимний сезон по несколько изданий (за многие века запретов, «партизанщина» у русских людей в крови). Искусство старообрядческих рукописных и печатных книг пользовалось большим и заслуженным вниманием и постоянным спросом. Именно поэтому оно выживало во все времена гонений и дожило почитай до середины XX века.

В 1905 году в связи с указом Николая II «О веротерпимости» была восстановлена в правах и староверская диаспора, что дало толчок уже к легальному развитию в Москве старообрядческого печатного дела. Стали активно формироваться и обустриваться современными печатными машинами, которые еще и подвергались активному усовершенствованию своими специалистами староверческие типографии. Огромную роль в деле просветительства в России в целом, а не только в Москве сыграла типография И.Д. Сытина, которая находилась в Преображенском районе при Преображенском староверческом кладбище. Здесь издавали не только многотомные серьезные богословские и научные издания, но впервые была издана грамота знаменного распева, которое сохранилось у староверов и практиковалось в богослужбной практике. Также здесь издавались копеечные книжицы для детей и взрослых, начинающих читать. Благодаря этому издательству сохранились описания исконных обрядов и традиций русского народа, большое количество его сказок, поговорок и пословиц. По крупному, в целом был сохранен великий и живой русский язык!

Благодаря деятельности профессиональных антрепренеров Россия становится художественно интересной, и в начале XX века выходит на мировой рынок искусства как художественно самостоятельная и самоценная: театр, живопись, опера, балет. Константин Сергеевич Станиславский – в 1906 году – предпринял первые гастроли полной драматической труппы МХТ по Европе. Сергей Павлович Дягилев – первый русский антрепренер в Париже. В период с 1907 по 1929 год он держит там Русскую балетную труппу. Князь Алексей Акакиевич Церетели с 1930 по 1941 год продолжит традицию и также держит Русскую оперную труппу в Париже.

Уверенная мировая поступь русского искусства в XX веке этим не ограничивается. И сам Голливуд создавали выходцы из России.

К примеру, студии «Метро Голдвин Майер» (МДМ) создали два брата из Рыбинска Иосиф и Николай Шенки (Шейнкеры). Менее известен факт, что киностудию «Уорнер Бразерс» создали четыре брата, дети эмигранта, выходца из Российской империи, жившим в Белоруссии: Гарри (Гирш) (1881–1958), Альберт (Аарон) (1883–1967), Сэм (Шмуль) (1887–1927) и Джек (Ицхак) (1892–1976) Уорнеры (Вонсколасеры). Среди самых знаменитых актеров Голливуда не менее сотни с русскими корнями. Юл Бриннер – русский актер – навеки вошел в историю мирового кинематографа.

Огромно влияние оказали и на мировую художественную культуру, и культуру США С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, И.Ф. Стравинский и многие другие. Кроме них на развитие Европейского искусства повлияли также и С.С. Прокофьев, и Д.Д. Шостакович, и А.И. Хачатурян...

Вместе с тем, все эти доблести в прошлом!

Поэтому коротко опишем проблемы нашей современности, накопленные уже за годы XXI столетия:

1. Вхождение России в ВТО (Всемирную торговую организацию) и в Болонский процесс;
2. Неподготовленность, очень узкая образованность и ментальная направленность нынешней новой волны всего руководства страны, а также представителей возрождаемого отечественного предпринимательства;
3. Старые мозги, сохраняющие и транслирующие ментальные клише, ярлыки и кальки из опыта советского прошлого в системе, иерархии и технологиях государственного управления, что не может не раздражать.

Пути преодоления кризисных явлений:

1. Создать в стране базовые законодательные и административные основы условий для организации работы всех творческих людей и любых компаний, независимо от статуса и организационной формы учреждений;
2. Обучить костяк высококлассных агентов и менеджеров для организации их дальнейшей плодотворной работы и создания эффективного примерного ряда для определенных творческих единиц;
3. Разработать и организовать межрегиональные агентские центры и создать региональные дилерские компании – у них есть свои очень важные функции, которые ничем не заменить;
4. Переобучить руководителей государственных учреждений культуры и искусства современным технологиям управления с учетом реальных достижений мирового творческо-организационного опыта.

Это всего лишь малый перечень того, что в принципе необходимо сделать в России и для России, чтобы создать первичные основы цивилизованного развития рынка арт-индустрии.

И неважно «кто» это будет делать.

Важно «когда»!

Раздел 1. Исторические предпосылки возникновения и развития арт-индустрии

Глава I. Значение творчества

Творчество и изобретательство, представление и внедрение. Конечный продукт – продукт интеллектуальной деятельности

Творчество требует свободного времени!

Во все времена творчеством могли заниматься лишь патриции, но не рабы. Творчество дорого как по времени, так и по затратам, поэтому рабы могли заниматься творчеством лишь по назначению или распоряжению.

Дворянская культура России опиралась на крепостное право. Отсюда экономическая основа творчества Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Барство превратило домостроение в целом и усадебное строительство в частности в искусство архитектуры и ландшафтно-парковое искусство.

Колесо – высшее техническое достижение древнего мира – повысило уровень технологичности многих процессов, среди которых выделим производство нити, которое ускорило производство тканей, что привело к удовлетворению потребности красиво одеваться, а последнее – к рождению индустрии моды.

Творчество и его продукты требуют уникальности и эксклюзивности. Только это достойно внимания, только за это они ценятся, за это платят деньги и на это тратят время.

Вторичное не продается и ценности не имеет.

Оно может рассчитывать лишь на бытовой обиход и прозябание на задворках художественно-культурной жизни общества, но в анналы истории искусств не попадает.

Для понимания этого вопроса нужно внести некоторую ясность.

Существуют важнейшие основания и начала для раскрытия каждым человеком своих уникальных возможностей:

1. Уже только лишь по факту своего рождения каждый уникален. Поэтому не случайно приходим в этот мир в это время и в это место;

2. Поэтому для самореализации необходимо определить лишь сильные (уникальные) стороны своей личности и понять, какие из них нужно доработать, какие из них следует специально развить, а какие-то приглушить или стереть за ненужностью.

Также нужно знать, что односторонний менеджер – не менеджер, равно как и односторонний художник – не художник.

Управленец – это личность. Поэтому нужно беречь свою уникальность, и не просто беречь, а культивировать.

Творчество и изобретательство пронизывает всю человеческую деятельность и все сферы интересов, включая деятельность управленца. В становлении основ арт-индустрии сыграло огромную роль техническое изобретательство. Искусство в целом и его общественно значимые публичные жанры с начала XIX века выходят на общественное содержание, что становится источником независимой деятельности и способом самостоятельного существования. Именно в это время, в том числе и в России появляется и юридически закрепляется понятие «свободный художник»!

И если В.А. Моцарт (1756-1791) еще должен был обязательно служить, без чего невозможно было обеспечить свою повседневную жизнь и быт, то уже Л.В. Бетховен (1770-1827) творил свободно и службой себя не связывал, а Николо Паганини (1757-1817) стал первой публичной звездой европейской концертной эстрады!

Развитию основ арт-индустрии уже в начале XIX века способствовало изобретение и внедрение в жизнь ряда технических средств. К примеру, появляется фотография, что позволило фиксировать уникальное изображение и в дальнейшем осуществить его печать, что создало реальные условия для тиражей уникальных публикаций. Следовательно, развивается полиграфия и печатное дело.

Напомним, что штамп как особый прием художественно-архитектурного оформления стел и сооружений появился еще в древних Ассирии и Египте. Но его истинные возможности использования были освоены лишь с изобретением и усовершенствованием печатного станка.

Дальнейшее развитие пошло в направлении воспроизведения цвета: цветная фотография повлияла на создание технологии цветоделения и производство полиграфических машин для скоростной цветной печати. За последнее столетие совершенствование технологических открытий и изучение дополнительных возможностей привели к тому, что печать стала глубокой и рельефной. Развитие продолжается. Только в последние лет 30 активно создаются малотиражные комплексы и т. д.

Технологии развиваются параллельно с творчеством и экспериментом.

К примеру, первая потребность в усилении звука появилась еще у организаторов публичных театральных представлений IV века до нашей эры и инженеров-строителей древних амфитеатров. Именно древние греки решили проблему усиления звука с инженерной точки зрения, поскольку амфитеатр от 2-х до 50 тысяч зрителей необходимо было как-то озвучивать. И талантливое решение было найдено: использовать разного объема и конфигурации керамические кувшины и разного диаметра керамические трубы для передачи (подачи) звука на все ярусы и на все уровни амфитеатра, вплоть до галерки.

Они кое-где сохранились в первозданном виде и сегодня также превосходно действуют, как и в дни великих Дионисовых празднеств, поражая чистотой и естественностью звука на всех уровнях при его передаче и звуковоспроизведении!

В 1896 году появился первый массовый звукозаписывающий прибор.

Принцип, заложенный в основу прибора записи, сохраняется до сего дня. Первым носителем, на который производилась запись, был восковой валик, а затем и на плоский носитель. В первой четверти XX века появилось радио, была рождена система передачи и трансляции звука. С развитием технологий и появления пластинки решились и расширились возможности тиражирования, что в свою очередь значительно повлияло на все процессы массового потребления художественного творчества.

Но и творчество также требует своего постоянного развития.

В области творчества работает накопление исторического опыта. Художники веками осваивают ракурсы, объемы, перспективы, и сегодня это служит основой для создания великих произведений искусства. А поскольку всё запретное манит и обывателя, и покупателя, художник постоянно экспериментирует с образной сферой. В свое время он мог позволить себе лишь написание ликов, позже делаются попытки овладеть живым изображением тела. Сегодня мы имеем стиль «Ню». Но он интересует лишь специфического потребителя.

Приведем еще один простейший пример.

Классический пиджак появился в середине XIX века. Время, прошедшее с тех пор с точки зрения исторического процесса – это секунда. Но именно эта секунда позволила сотворить наш новый мир и изобрести современные чудеса техники и технологий.

Человеку, чтобы складывать о чем-то свое собственное суждение, необходимо самостоятельно этот предмет ощущать, переживать и видеть. Только в этом случае он может полу-

чить свой конкретный опыт и определить свое индивидуальное мнение о каком-то конкретном предмете, получив возможность о нем предметно рассуждать. Но подобную роскошь в былые времена не каждый мог себе позволить.

Однако то, что только вчера еще было абсолютно невозможным и недоступным, сегодня является обыденным и банальным.

К примеру, еще в середине XIX века мало кто мечтал побывать в соседней губернии, тем более стране. Книг было мало, да и стоили они дорого. Сегодня же любые книги любого формата и ценовой категории – пожалуйста, только учись и насыщайся знанием! Не говоря уже о вояжах и путешествиях.

Крутые перемены произошли в области личных впечатлений. Сегодня вояжируй, хоть куда: хочешь в Турцию, хочешь в Грецию, а хочешь на Ямайку! Всё открыто, всё доступно! Пробуй, смотри, сопоставляй, сравнивай, изучай и создавай! Проблем нигде и никаких нет!

Творчество и изобретательство в арт-индустрии играют базовую роль, поскольку экономическую выгоду извлекает и достигает лишь тот, кто способен быстрее осваивать, перерабатывать и предлагать рынку то, что для общества в целом и его отдельных сегментов потребителей *актуально и является уникальным*.

Поэтому сегодня рынок особенно востребует два типа людей:

1. Человека уникального, способного разрабатывать уникальные идеи;
2. Человека знающего, способного воплотить конкретные идеи в жизнь.

Основные знаковые открытия обычно делаются либо в одиночку, но чаще коллективом единомышленников. Для доведения до человечества новых изобретений рынок изобрел свой особый способ – *представление*. Не было бы придумано механизмов представления, не знал бы мир многих удивительных изобретений, а значит и не получили бы они реального объема необходимого внимания заинтересованной публики.

Сегодня представление идеи определенному объему публики в любом деле является первичным и строго обязательным. Но без изобретения никогда не состоялось бы и внедрение. Поэтому в области научно-технической деятельности они играют определяющую роль.

В искусстве же довольно функциональна своя аналогия – *создание и представление*. Главное – нельзя подражать! Нельзя быть вторичным! Поэтому всегда нужно всеми фибрами своей души и силами собственного таланта уходить и от всегда существующих в любом искусстве штампов, и от вторичности, и от любых перепевов!

Кроме того, и это важно знать, на рынке искусства осуществляют свою деятельность несколько основных базовых типов художников, которые появились в истории искусства и приобрели своё место в нем в разное время.

Наиболее древние из них:

1. *Художник-импровизатор* – тип первый;
2. *Художник-мыслитель* – тип второй.

3. Третий тип – *художник-интерпретатор* появился в XIX веке и дал основание многим современным сценическим и творческим профессиям, в том числе и профессии режиссера-постановщика. Этот тип занял в XX веке ведущее положение на рынке искусства, поскольку цивилизация накопила великое множество бесценных художественно-культурных ценностей, требующих выдающейся интерпретации и адаптации к реалиям и ментальности сего дня. Но и не только это. Если бы человечество могло осмыслить всё своё великое историческое наследие, цивилизация не стояла бы как сейчас на краю пропасти!

4. Четвертый и последний тип художника – *художник-реставратор* также приобрел огромную роль именно в XX веке. Именно XX век стал точкой отсчета многих великих исторических потерь и еще более великих эпохальных находок и открытий, которые и по сей день требуют своего воссоздания и/или восстановления – это великое наследие художественной и вещной истории жизни всего человечества: храмы, иконостасы, утварь, предметы интерьера,

обихода, а также инструменты, оружие, украшения, одежды и многое другое. Оно требует постоянного ухода, изучения и обновления. И это особенно важно в музейном и коллекционном деле.

Один из основных этапов развития конкретного интереса в любом человеке – его увлечение. Нет увлеченности – нет становления в профессии. Поэтому необходимо знать, что любовь как основное и определяющее чувство в жизни людей всегда проходит три основных стадии своего становления:

- стадия узнавания;
- стадия увлечения;
- стадия обожания.

Конечный продукт – только тот, что продается, и за что мы можем получать реальные деньги. Каждый человек что-то продает: кто-то свой труд, кто-то своё время. В нашем деле таким предметом всегда является плод интеллектуальной деятельности человека, но чаще – группы людей.

Вместе с тем, любой продукт художественного рынка проживает *четыре базовых периода своего существования*, которые составляют основу его производственного жизненного цикла:

1. *Пилотно-стартовый* период – когда конкретную идею всесторонне прорабатывают и создают конкретный конечный сценический продукт – он абсолютно затратный;

2. *Расчетно-коррекционный* период – когда готовый продукт впервые представляется людям, за что публика начинает впервые платить, и чем дальше, тем больше. Чем больше и дольше публика платит, тем больше возможностей появляется у творческой группы для создания всё новых и новых творческих продуктов – период возврата вложенных средств.

Главное и безусловное условие этого важного процесса – обязательность публичного представления! Поэтому еще раз повторим: «*То, что не было представлено, его нет, оно для рынка не существует!*».

3. *Эксплуатационный* период – период устойчивого массового признания, активного потребления и широкого проката – капитализации!

4. *Диверсификационный* период – период модификации продукта через диверсификацию и версификацию с целью преодоления эффекта «усталости публики» и «старения продукта», придания ему налета и эффекта новизны.

Так повторяется каждый раз и с каждым отдельным продуктом!

Авторское право необходимо регистрировать! Поскольку только в этом случае появляется реальная возможность организации массового исполнения, благодаря чему приходит популярность, следом за которой устремляется и достаточное материальное вознаграждение.

Историческое юридическое признание авторского права и авторской ренты дало блестящие возможности ставить творчество отечественного художника на конвейер и на самостоятельные экономические рельсы. Это произошло благодаря великому русскому драматургу А.Н. Островскому, который стоял у основания создания в 1874 году «Общества русских драматических писателей и оперных композиторов». Именно благодаря этому в четвертой четверти XIX века в России появляются базовые экономические основания независимой творческой авторской деятельности. Эти основания и призвали к жизни современную систему защиты авторского права:

1. Российское авторское общество в Москве (РАО);
2. Сеть уполномоченных авторских агентов на местах.

Сама система со дня её основания развивалась гигантскими темпами, поскольку в России семимильными шагами развивались живопись и литература, оперная и драматическая антрепризы, закладывались основы киноиндустрии и индустрии развлечений, которые требовали все новых перформансов и всё новый публичный репертуар. Поэтому велась активная переписка и поиск актуальных зрелищно интересных сочинений, пьес, оригинальных либретто, как

среди своих доморощенных драматургов, так и среди авторов зарубежных. Подобная тенденция, в свою очередь, привела к тому, что уже в 1905 году РАО вынуждено было подписать первый свой международный договор между Парижем и Москвой о защите прав французских авторов в России и русских – в той же Франции.

Так *индустрии дебюта и премьеры* получили свой фундамент для дальнейшего плодотворного развития, а значение системы защиты интеллектуальной собственности как системы защиты экономических интересов и оснований было поднято на международный уровень.

Совокупность всех перечисленных выше обстоятельств определила выход России в первой четверти XX века на мировую творческую арену как страны, в художественной жизни которой стали преобладать мировые премьеры! Поэтому Россия этого периода для многих зарубежных авторов, в том числе и авторов драматических пьес, и оперных сочинений, стала своеобразной манной – трамплином в великое артистическое будущее!

И для многих, кто стремился прославиться на мировых сценических подмостках (и это не грешно с особой гордостью указать), часто путь в большое профессиональное искусство начинался именно с Москвы и исключительно благодаря заинтересованному вниманию, беззаветной любви и преданности своему делу замечательных русских антрепренеров. Среди них особое место и по праву занимает первый великий профессиональный русский оперный антрепренер Сергей Иванович Зимин (1875-1942).

Глава II. Значение развития человека и общества

Человек и его базовые потребности, разделение труда, выделение профессий, специализация

Чем же занимается менеджмент искусств?

Мы лечим людские души и устраиваем судьбы художников.

Это благородная профессия.

Человек по происхождению – продукт животного мира, который приспособливается к жизни и приспособливается к миру. Древний человек наблюдал падающую молнию, поджигающую хворост, что давало ему возможность согреться. Долгое время он пытался хранить и поддерживать данный небесами огонь. Однако это сложно, непредсказуемо, а главное – неуправляемо! Нужна надежность. Поэтому человечество веками стремится быть независимым от природных и социальных явлений. И в конечном итоге изобретает спички и зажигалку. Именно таким образом оно осваивает окружающий мир и приспособливает природные явления под себя.

У человека существуют свои базовые потребности (пить, есть, любить и быть любимым, жить в тепле, уюте и комфорте). Для удовлетворения потребности человека выглядит красиво появляется мода, а следом и её индустрия, которая в свою очередь вызвала к жизни много специальных профессий, среди которых не последнее место отведено профессии «манекенщица». Она родилась из необходимости модельеров представлять свои новые модели и модельные коллекции. Развитие индустрии красоты повлекло за собой появление индустрии фитнеса и индустрии низкокалорийного питания.

«Хочу знать, понимать и видеть» – это уже уровень поистине человеческой природы, стремящейся всё познать, пощупать и описать. Главный уровень потребностей человека – удовлетворение социальных и профессиональных запросов.

Три основных уровня потребностей всех людей:

1. Потребность в жилье, защите и пище.
2. Потребность в любви и понимании.
3. Потребность в статусе (к примеру, у древних индейцев: чем больше перьев на голове, тем выше статус, тем большее признание, уважение и авторитет в обществе).

Знать структуру потребностей человека – значит знать, где находятся денежные средства, кто платежеспособен и может себе позволить использовать свои ограниченные ресурсы, включая своё время, на общение с искусством. Концерты и зрелища возможны лишь там, где устойчиво удовлетворены первичные человеческие потребности и люди перешли уже на уровень необходимости удовлетворения потребности в социальных статусах, где общество и каждый отдельный его член может позволить себе и для себя праздник.

Весь арт-бизнес ориентирован на три основные возрастные точки, которые могут принести человеку известность. Но о них ниже. Сейчас же скажем о возрастной индустрии, основанной на психологии человека и базовых потребностях конкретных возрастных групп.

1. Возрастной ценз: **от рождения до 3-х лет** – нежный возраст – индустрия любви: всё должно быть красивым, круглым, мягким, улыбчивым и ласковым. И русский «колобок» как ничто другое представляет собой убедительно конкретный пример продукта именно для этого младенческого состояния. «Смешарики» же уже вторичны – представляют собой скрытый плагиат. Однако в этом возрасте не всё так просто.

Наши предки знали давно, а недавно во всеуслышание заявили японцы: «после трёх уже поздно»! Речь идет о том, что воспитать и обучить человека можно лишь до 3-х лет. Все, что

он будет в дальнейшем в себе развивать и культивировать, закладывается именно здесь. Вот почему этот возраст так заманчив для индустрии массового художественного производства, особенно в тех странах и государствах, где глубоко продумывается система сохранения и воспитания нации, где реализуются продуманные программы.

2. Возрастной ценз: **от 3 до 5** (так очень точно называется одна из литературных работ Корнея Чуковского) **лет** – это возраст «почемучек», когда маленький человек смотрит на мир широко раскрытыми глазами и пытается увязать все в единый процесс: прочему, почему, почему, а почему?

Почему вода мокрая, а солнце яркое? Почему ночь сменяет день? Почему по утрам поют птицы, а по ночам трещат сверчки? Эти и другие вопросы требуют ответов, и индустрия их актуализирует и персонифицирует.

3. Возрастной ценз: **от 6 до 12 лет** – время первого практического социального опыта, поскольку появляется необходимость в общении с коллективом и потребность в коллективных действиях: школа, учителя, наставники, друзья и т. д. Первые опыты и первые потери. Первые волнительные симпатии и антипатии. Первые персональные достижения и примерка на себя первых имиджей. И т. д.

4. Возрастной ценз: **от 12 до 19** (лучше до 17) **лет** – возраст тинейджера – индустрия тинейджерства (мода, стиль, имидж). На эту группу ориентируются средства массовой информации, значительные группы шоу-индустрии и индустрии потребления, предлагающие всевозможные эрзацы: псевдо культура, псевдо идеи, псевдо музыка, псевдо искусство, псевдо кино, псевдо театр и т. д. На подмене ценностей не только прилично зарабатывают, но главное – именно в этом возрасте проводятся культурные диверсии и диверсии замещения: отрывают людей от своих корней, навязывают чужие ценности и желания, выращивая беспамятную человеческую глину.

Это первый архиважный для общества контрольный возраст!!!

5. Возрастной ценз: **от 18 до 25 лет** – время накопления знаний, самообучения и первого жизненного опыта. Своя индустрия средств массовой информации, своя музыка, молодежные «тусовки» и модные андеграунды. Но если именно в это время создается семья, а в семье создаются традиции. И какими они будут для арт-индустрии не всё равно. Поскольку, если среди них будет традиция постоянного выделенного внимания к современному искусству и общения с его высокими образцами, то искусство получает благоприятную среду для развития. Эта традиция будет с годами только развиваться, укрепляться, неуклонно сохраняться и культивироваться, а впоследствии в качестве достояния рода будет передаваться следующим поколениям.

Это второй архиважный возраст, который нельзя пускать на самотек!!!

6. Возрастной ценз: **от 26 до 33 лет** – время молодых волков – задача этой категории людей добиться первых ощутимых профессиональных результатов и застолбить за собой базовые профессиональные позиции через свои реальные достижения. Поэтому в этом возрасте вся работа осуществляется предельно сознательно! Здесь свои средства массовой информации, книги, запросы и художественные идолы и потребности. Они в целом характеризуются такими понятиями, как успех, благополучие, карьера, рост, самореализация и нуждаются в различных способах морально-творческой поддержки и показа путей их осязаемого достижения в обществе.

Это третий архиважный возраст, который нельзя упустить!!!

7. Возрастной ценз: **от 34 до 50 лет** – время статуса – именно в этом возрасте получают общественное признание, правительственные награды, звания, научные и академические степени, а также делаются эпохальные открытия и очевидные всем достижения.

Если это происходит естественным образом, человек продолжает расти и ставит перед собой всё более высокие цели.

Если нет, то человек пытается либо подправить жизненную ситуацию, закрепиться на своём уровне и сохранить достигнутое, либо сходит с дистанции (рис. 1). Это три возможных основных сценария жизни любого человека.

Однако в 33 года для многих уже поздно что-либо регулировать и каким-то образом как-то значительно влиять: все окончательно ясно (время упущено!) и для многих дальнейшее их существование и положение предопределено и предсказуемо!

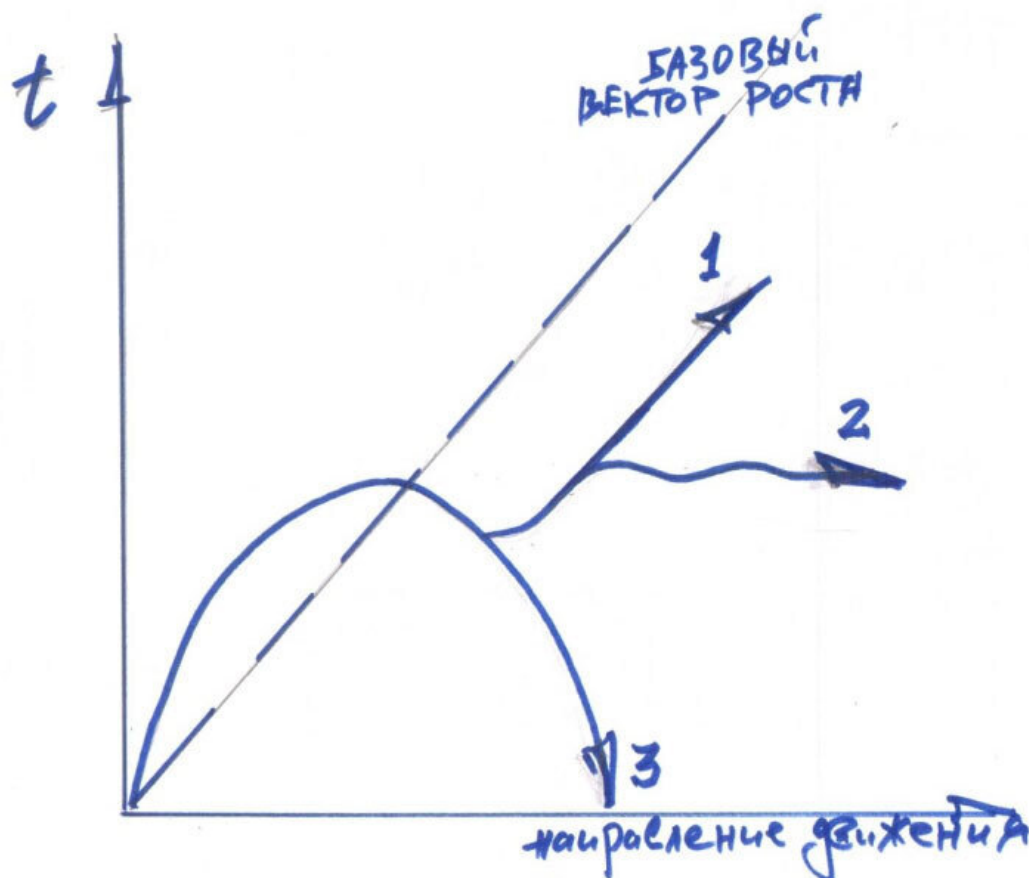

Рисунок 1. Три основных сценария жизни: 1 – успех; 2 – удовлетворение; 3 – изгой.

8. Возрастной ценз: **от 51 до 70 лет** – время максимальной профессиональной производительности (всё есть: дети, квартира, дача, машина и даже некоторая экономическая свобода) – время искусного управленца и/или перехода в ипостась наставника, учителя и передачи жизненного опыта и накопленной мудрости.

Все серьезные руководители в мире не только на государственном, но и корпоративном поле именно этой возрастной категории. Кроме того, у многих народов существует понятие «старейшина» – люди с богатейшим жизненным опытом, с которыми непременно необходимо советоваться.

6. Возрастной ценз: **от 71 и далее лет** – время аксакалов – люди уходят на покой, пишут творческие или политические мемуары, или уходят глубоко в тень и становятся «серыми кардиналами» и «кукловодами».

Существует прямая зависимость на уровне закона: если человек правильно складывает свое развитие **до 33 лет**, далее развивается полноценный, дееспособный и экономически желательный член общества (сценарий 1). Если нет, то он становится изгоем, проблемой и обузой, как для себя, так и для окружающих, не говоря о государстве, поскольку становится прижива-

лом-иждивенцем (сценарий 3). Сценарий 2 – это способ основной реализации жизни представителей среднего класса, без которого любое государство мертво.

Для каждого возраста существует потребность в своей информации и художественно-культурных предпочтениях (музыка, театр, кино, живопись, архитектура, музеи, парки и т. д.). Поэтому всем производителям современного искусства нужно четко позиционировать и представлять свой продукт на конкретную возрастную аудиторию, для которой его посылаем и которая способна за него благодарно платить. Поэтому настоятельно необходимо заниматься маркетингом конкретного художественного продукта, маркетингом отдельных видов и жанров искусства и маркетингом всего современного искусства в целом.

А вот теперь мы можем вернуться и к трём основным возрастным точкам, которые приносят человеку известность.

Первая жирная точка ставится **от 14 до 28 лет** – время, когда великое осуществляется на эмоциях и в порыве, бессознательно, а фундаментом успеха становятся природные человеческие задатки. Это тот самый случай, когда людьми водит «божественное предопределение» или страсть.

Вторая жирная точка ставится **от 30 до 50 лет** – время сознательных достижений и освоения профессии. Здесь признание приходит за мастерство.

Третья жирная точка ставится **от 50 до 70 лет** – за многолетний опыт, мудрость, а также адекватные и стратегически перспективные рецепты, проекты и решения крупного иногда общечеловеческого масштаба.

Поэтому, если Вы не стали известным до 30 – ничего страшного!

У Вас есть впереди еще две жирных точки для истории и наследия. Если Вы не сделали эпохального открытия в 50 – не беда! У Вас есть еще одна жирная точка для этого. И еще неизвестно, какой успех судьба приготовила Вам. Главное – не останавливаться в развитии и продолжать активно работать и наращивать мастерство!

Основной признак индустрии – широкое разделение труда, поэтому арт-индустрия предполагает наличие обязательного массового производства и тиражирования. Но ни на каком одном произведении (даже сверхпопулярном) достичь исчерпывающей капитализации невозможно. Нужна постоянная продуктивная деятельность всех заинтересованных участников индустрии и всех заинтересованных структур. Поэтому рынок и его развитие определили свои базовые условия и направления действия:

- создавать оборудование и внедрять его в производство – отдельный бизнес;
- эксплуатировать здание, сооружение или оборудование – свой бизнес;
- краски, бумага, расходные материалы – изготовление или торговля – свой бизнес;
- содержание магазина, лавки и т. п. – свой бизнес;
- создание каталогов, справочников, информационных изданий – свой бизнес;
- содержание литературных салонов и библиотек – свой бизнес;
- информационно-рекламное обеспечение изданий – свой бизнес;
- издательство и производство тиража – свой бизнес;
- распространение, продвижение, доставка и продажа – свой бизнес;
- литературный и аналогичные агенты – свой бизнес;
- и т. д.

Созданный продукт в идеале должен окупаться и впоследствии капитализироваться, поскольку там, где нет прибыли, работа ведется вхолостую. Однако существуют особые случаи и обстоятельства, когда даже работа вхолостую экономически целесообразна и творчески необходима. Но об этом мы поговорим позже.

Бизнес экономически оправданный строится на двух базовых основаниях:

1. Постоянной репродукции и
2. Максимальной капитализации.

Отсюда широкое разделение труда и профессий, как в искусстве, так и в прикладных специальностях и направлениях деятельности, которыми пользуются для достижения своего успеха, в том числе и экономического, искусство и культура, включая их в свой производственный, информационный, финансовый, прокатный, потребительский и общественно-экономический оборот.

Голливуд создает свыше 1000 фильмов в год. Не случайно. Он делает это устойчиво из года в год на протяжении многих лет, поскольку технология создания фильма перешагнула возраст аксакала, когда все детали производственных процессов до мелочей выверены.

Поэтому любую кинопродукцию здесь создают коллективно и по кальке:

1. Введение в действие;
2. Развитие сюжета;
3. Апофеоз (кульминация);
4. Реприза (отпуск).
5. Кода (финал).

Все сценарные планы идентичны. Под них подгоняются сюжетные идеи и линии. Технология производства следующая: сюжетную болванку передают мастеру диалогов, проводят кастинги актеров, делают раскадровку с режиссером и оператором, а далее работа сопровождается участием художников, инженеров, компьютерных специалистов и конструкторов, трюковых артистов, каскадеров и многих других специалистов и помощников. После съемки нужного объема материала его чистят, сводят в целое, монтируют, озвучивают и создают мастер, с которого в дальнейшем производят копии как для показа в определенных технических условиях (кинотеатр или телевидение), так и/или для выпуска массовых тиражей для домашнего пользования. Часто всё и специально совмещается.

Голливуд может себе это позволить и выпускает в год, повторимся, более 1000 картин, имея дееспособные (не числящиеся) крупнейшие и влиятельнейшие на рынке киноиндустрии профессиональные организации: гильдии режиссеров, гильдии сценаристов, гильдии артистов, гильдии художников, гильдии продюсеров и т. д., которые совместно вырабатывают и обеспечивают исполнение правил профессиональных взаимоотношений во всей индустрии. И попробуйте нарушить правила заключения контрактов!

Поэтому люди регулярно организуют, пишут, снимают, представляют, продвигают и прокатывают созданные работы безостановочно – это как раз и есть творческий конвейер, истоки которого заложили отечественные деятели искусства еще в начале XX века!

Золотые законы арт-бизнеса:

1. Умеешь заработать, умей и поделиться.
2. Чтобы взять свои, нужно вовремя отдать чужие.

На рубеже XIX – XX веков появились профессии художника-декоратора, осветителя, режиссера-постановщика и многие другие. Это разделение труда и глубокая специализация – обязательные атрибуты арт-индустрии – свидетельство того, что Россия в своем организационно-творческом и художественно-артистическом развитии (проявленных в бесспорных и признанных художественных достижениях) впервые за более чем 360 лет вышла на уровень авангарда мировых творческих процессов, создала основополагающие профессиональные технологии и возглавила их дальнейшее развитие.

Не случайны огромные и показательные успехи русских антрепренеров, артистов, художников, скульпторов и режиссеров, музыкантов и архитекторов в XX веке за рубежом – на всех континентах и во многих направлениях. Не случайны визиты представителей зарубежных арт-корпораций в Москву, к примеру, к С.И. Зимину для ознакомления с передовым организационно-творческим опытом. Не случаен и недостижимый по сей день уровень художественно-артистической жизни России, прежде всего Москвы, в первой четверти XX века. И появление в этот период плеяды отечественных высокопрофессиональных и влиятельных

антрепренеров в разных видах и жанрах искусства уже не кажется нам чем-то невероятным. Это как раз они и стояли у основания успеха и именно они и сотворили мировой художественно-артистический прорыв!

Гордитесь!

Ко всему вышесказанному следует добавить, что деятелю рынка искусства необходимо знать основополагающие механизмы развития общества. И здесь следует указать, что всех Вас учили тому, что общество развивается по спирали.

Забудьте!

И еще Вас учили, что поколение в среднем составляет 25 лет, и за век проходит 4 поколения.

А это уже полуправда! Точнее, правда, но не вся!

Еще в начале XX века великий русский ученый А.Л. Чижевский показал, что все мы и общество в целом дети космоса и подвержены его постоянному влиянию. Самое серьезное влияние на нас оказывает ближайшее светило – Солнце. Оно с периодичностью раз в 11,5 – 12 лет выбрасывает сгустки огромной энергии – свои протуберанцы в окружающее космическое пространство, что для человечества является мощным тумблером подачи стимуляции! Выброс – включение; выброс – выключение!

Таким образом, поколение состоит из двух противоположно заряженных электрическими полюсами и направлениями внимания частей подымающегося человечества и составляет по продолжительности в среднем 24 года (рис. 2)!

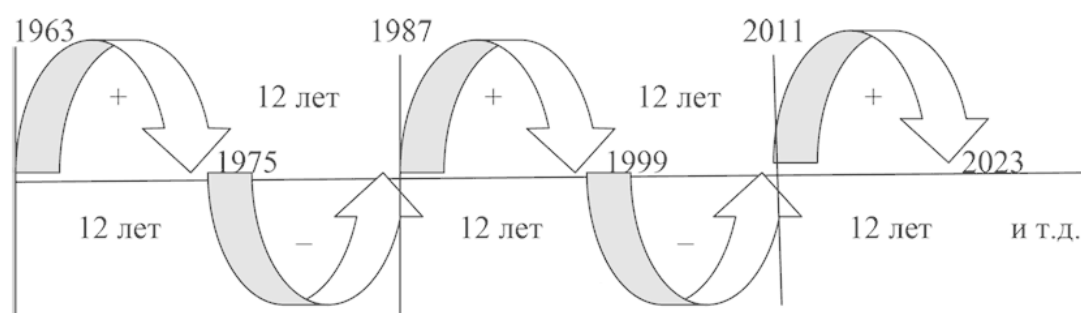

Рисунок 2

Почему это так важно для арт-индустрии будем говорить дальше и подробно. Сейчас же нужно понять, что любой человек и общество в целом непременно проходят и переживают эти поколенческие циклы.

Это закон!

И они не развиваются по спирали, а благодаря колебаниям космических энергий движутся волнами: приливами и отливами!

Это дыхание вселенной и Земли!

Дышит всё!

И циклы эти бывают разными: малыми, средними, большими и эпохальными, что с точки зрения основ арт-индустрии является самым важным!

Глава III. Искусство в жизни человека

Феномен искусства. Тиражирование как способ удовлетворения потребностей

«Искусство – Солнце в жизни человека!» (М. Баттистини).

Искусство, как и любовь, вечно!

Оно за короткий отпущенный человеку срок позволяет ему прожить множество судеб и жизней одновременно. Оно обладает особой притягательной силой – очарованием. Через него приходит любовь, без которой ничего замечательного ни создать, ни сделать невозможно.

Искусство многолико. Оно имеет разный инвентарь и отражает различные стороны человеческого бытия. Да и сам человек жив до тех пор, пока любит. Но к любви приходят по-разному.

В искусстве всегда существует единственный и уникальный оригинал, который заставляет других людей стремиться приблизиться к этому идеалу. У скрипачей – Паганини, у пианистов – Лист, Рахманинов.

А кто же они – эти идолы и кумиры?

Первые звезды музыкальной и гастрольной индустрии.

Для достижения мастерства и совершенства необходимо «набить» глаз и руку, выработать свою технику и стиль. Это требует создания ни одной, а сотен и тысяч работ, эскизов, опусов. Одна картина – не картина. 100 картин – ты маляр. 1000 картин – ты начинающий художник.

Мастерство требует постоянного внимания и безраздельной преданности искусству. Мастером стремятся стать для того, чтобы творить красоту, творить и дарить её людям! Поэтому фраза: «Красота спасет мир» не случайна! Только так творят высоко одухотворенные люди. Они среди прочего изобрели и театр. Это были текстовики, которых позже потомки назовут драматургами. А поскольку искусство учит, назидает и воспитывает, Древнегреческий театр породил феном создания человека-гражданина.

Феномен искусства – сценического, музыкального или визуального – заключается в том, что эмоции и впечатления от соприкосновения с ним можно получить только здесь, только сейчас и больше никогда и нигде!

Увидеть и стать соучастником события, имя которого «чудо»! Вот, что дарит людям сценическое искусство и искусство театра в частности. Этого искусства не может быть без зрителя! Оно требует участия, соучастия и свидетельствования. Такого же свидетельствования, как и у любого чуда.

Чудо есть лишь тогда, когда у него есть свидетели и последователи. Это и составляет главный феномен искусства!

У чуда должна быть молва!

Есть молва – состоялось чудо! Нет молвы – нет чуда!

И до тех пор, пока вообще нет молвы, или не выстраивается вокруг тебя молва, ты не чудо. Ты еще никто – человеческая глина!

Есть молва – есть признание и внимание! Это самый драгоценный экономический ресурс!

Молву можно создавать искусственно.

Но парадокс в том, что художника сделать великим невозможно до тех пор, пока он сам не стал великим мастером.

Искусство априори бесценно! И реальную его стоимость вряд ли представляется возможным выразить в существующих денежных единицах. Этого не может сделать никто!

Но на рынке оно всё-таки имеет свою цену – меновую стоимость. Более того, оно зачастую выступает в качестве второго универсума! Оно может и способно замещать собой и/или подменять реальные деньги.

Это качество искусства зачастую банально используют или предполагают использовать наряду с другими существенными аргументированными обстоятельствами. Сам фактор является весомым в коллекционном деле. Он является основой бизнес-процессов фондов искусства. Кроме того, этот мотив играет решающую роль при принятии решений банками и корпорациями о приобретении тех или иных полотен, холстов, экземпляров, и/или создании собственных художественных коллекций.

Почему же это происходит?

Потому что искусство с годами и веками не дешевеет. Наоборот. Оно имеет колоссальную особенность – возможность не только сохранять стоимости вложенных в него денежных средств, но и приносить дивиденды, значительно опережая инфляцию во времени. Этот феномен связан с тем, что цены на произведения искусства в обозримой перспективе растут значительно быстрее мировых инфляционных процессов.

Деньги же теряют время от времени свою стоимость и значимость!

Искусство – никогда!

Однако, и это также особенность искусства, высокого искусства должно быть всегда в меру. Оно должно быть менее доступным и не представляться на каждом шагу.

Причина в том, что возможно, как и в еде, пресыщение! Это первая причина. И вторая причина в том, что к восприятию искусства нужно созреть, подготовиться, вырасти, образоваться, приложить сознательные усилия в постижении и достижении – предпринять определенные действия. Только в таком порядке и в таком случае человек может и будет готов оценить и благоговеть.

Без оценки и благоговения – искусство бесполезная и даже вредная вещь. Поэтому варвары всегда уничтожают то, что им не понятно и то, что не способны они ни оценить, ни осознать, ни тем более создать!

Искусство самовосстанавливается, и всему причина человек: его стремление к Божественной красоте и ожидание Божественного чуда!

Каждое произведение уникально и неповторимо! Поэтому любое произведение искусства первично может принадлежать лишь одному человеку (владельцу). Вместе с тем, именно для удовлетворения этой жажды в познании и владении человечество изобрело способы тиражирования. Прошло немало веков, утрат и потерь, чтобы копии обрели свою ценность!

К примеру, Римские и Александрийские библиотеки сгорели! Но сохранившиеся копии в Константинополе открыли человечеству его «утраченное сокровище» – знания, накопленные прошлыми поколениями. И именно благодаря этому в новейшее время мы имеем возможность узнать имена многих великих философов, драматургов и ученых и познакомиться с их сохранившимися работами.

Таким образом, и сам процесс тиражирования для цивилизации стал также бесценен, как и процесс создания, сохранения и наслаждения шедеврами подлинного и великого искусства!

Искусство трансформируется в разные формы существования. И в настоящее время его ожидает очередной новый прорыв.

Успех артиста, театра, пьесы, фильма ставит на экономические рельсы только тиражирование (фотографии, мемуары, музыка, плакаты и вся печатная мишура). Тиражирование – способ передачи законсервированного кусочка чуда, у которого были свои свидетели и последователи. Это и создает свою молву. Это заставляет прикладывать усилия и находить время, поскольку молва всегда создает ажиотажный спрос!

Искусство преображает людей и настраивает их как камертон. Счастье – это не то, что плывет в руки. А то, что творится, создается и оберегается! Счастье – это великое творчество и огромная работа! И каждый великий человек старается тиражировать счастье каждый день!

Если бы человек не умел мечтать, он бы никогда не стал венцом природы. Будущее рождается из сказок. Мечта не имеет границ! А человек всегда стремился узнать, что же там за линией горизонта?

Отдельно отметим, что в этом мире счастья не так много. И только те люди, которые готовы найти время, чтобы понять его, прочувствовать и осознать, могут сказать по-настоящему: «Я счастливый человек!».

Если умеешь постичь тайны бытия, создать великие образцы искусства и передать потомкам плоды накопленного знания и мудрости (свои послания в вечность) – ты великий! По этим образцам и знаниям оценят твоё время!

К примеру, И.С. Бах ночами в течение многих лет гравировал свои произведения на свинцовых дощечках. Боялся, что в рукописном виде они могут затеряться в веках. Боялся не случайно, потому что видел, что его наследие не понимают, не воспринимают и не принимают современники по истинному достоинству. И что же?

Спустя столетие великое роскошество человеческого мастерства, духа и веры обнаружил в подвале церкви Мендельсон, и гений Баха воссиял своей безграничностью и бесконечностью для всего человечества!

Подобных примеров в истории искусства достаточно.

Поэтому события и изгибы истории вообще и истории искусств можно оценить и правильно понять, лишь внимательно изучив искусство и знания конкретного времени и конкретных представителей этой эпохи.

Что касается искусства, то оно по принципу фотографии фиксирует и оставляет свой вещественный, чувственный, эмоциональный, ментальный, психологический и звуковой след эпохи в истории! И пока жив сам человек, до тех пор он будет нуждаться в великом искусстве.

И даже когда человека не станет, только искусство способно рассказать каким было исчезнувшее человечество!

Глава IV. Общечеловеческие ценности

Исключительность и уникальность. Альтернатива и Рынок. Цивилизация и толерантность

Современное общество, сформированное на принципах взаимодействия и профессиональной специализации, объективно нацелено на организацию индивидуально-массового потребления, в том числе и специального назначения, что создало предпосылки становления и развития современной арт-индустрии и индустрии арт-перформенса.

Ключевые факторы, играющие сегодня на рынке доминирующую роль, складывались веками, но особенно утвердились за последнее столетие: школы, традиции, интеллектуальные потенции, социально-экономические факторы, идеологии, системы общего и профильного образования, сетевые структуры продвижения, представления и проката продуктов творчества и искусства, системы сдержек и противовесов на государственном и законодательном уровнях.

Многообразие художественных представлений и культурно-творческих традиций сложившихся многовековых социумов играет в современном мире значение самоидентификации.

Доминантой развития мировой цивилизации в различное время и в различных местах выступали отдельные государственно-территориальные образования, создававшие и передававшие остальному миру – провинциям – свои достижения, культуру, образование, философию, религию, стиль жизни, традиции и т. п.

Интеграционные процессы привели к выделению на мировом ландшафте нескольких центров мировой культуры, ряда мировых религий и духовных центров, что в свою очередь привело к формированию и культивированию собственных школ и иных институтов художественно-культурной жизни многих регионов.

Адаптация и развитие знаний, обогащение и взаимопроникновение культур, развитие усвоенных традиций и выделение собственных (свойственных данной исторической общности людей) идей во все времена давало и сегодня дает все новые и новые импульсы поступательному движению в развитии не только художественно-культурной жизни отдельного региона, но и всего мирового искусства.

Мировое богатство – это многогранность творческой мысли, многообразие взглядов, идей и отношений при абсолютном понимании взаимозависимости в контексте осознания самой планеты Земля как общего и абсолютно небольшого Дома. В этой связи России, как многонациональной, многоэтнической и многоконфессиональной стране – центре одной из великих мировых культур, есть чем поражать, есть что предложить, есть что демонстрировать.

Необходимы специалисты.

Огромное значение для реализации творчества играет не только экономическое, политическое, образовательное и мировоззренческое состояние социума, но и наличие альтернативных путей развития как для всей общности в целом, так и для отдельно взятой личности в частности.

Право выбора во всех вопросах человеческого бытия, а также сферах человеческой деятельности, составляет базовую основу права человека на альтернативу.

Реальный рынок, базирующийся на соотношении спроса и предложения, на складывающуюся конъюнктуру и индустриальное производство, дает обществу и отдельной личности реальные возможности иметь реальные альтернативы, а также реальное право на реальный выбор.

И они реальны, нужны лишь:

– общий высокий образовательный и культурный уровень;

– и сознательно реализуемая добрая воля людей.

Опорой и двигателем рынка была и остается частная инициатива, в какой бы области или отрасли она не проявлялась. Именно благодаря частной инициативе в большинстве направлений человеческих устремлений и создается реальная альтернатива. Поэтому жизненно важной задачей государства была и сегодня остается одна единственная задача – задача создания реальных условий развития реального рынка, раскрепощения частной инициативы с целью реализация созидательно-творческого и художественного потенциала своих граждан.

Свобода и ответственность, право и обязанности, равенство в возможностях, личные интересы и самоопределение, общественные нормы, общественные институты, общественная польза, общественное развитие, общественный контроль и гражданское общество, власть: законодательная, исполнительная и судебная, механизмы реализации права и правопорядок и многое другое – это лишь условные атрибуты цивилизованного общества.

Вместе с тем, современная мировая цивилизация всё больше раскрывается и движется к открытой общемировой экономике. В этой связи, созданные в XX веке международные институты, такие как ООН, ЮНЕСКО, ЮНИКАД, ВТО и другие, активно развиваются и расширяются, создавая во многих видах человеческой деятельности общие нормы и стандарты.

Но уже на этом – на общемировом плацдарме искусство выступает как общечеловеческая гуманитарно-коммуникативная функция, которая требует умелого использования и грамотного управления.

Это еще важно и потому, что как бы ни развивалось и не заигрывалось человечество в своих заблуждениях, сегодня, как и во все времена, с одной стороны,

– *цена человеческой жизни остается безмерной.*

А с другой, как бы ни складывались судьбы отдельных государств, обществ и людей, самым актуальным из всех искусств во все времена было и остается:

– *искусство любить Отечество.*

Раздел 2. Организация и производство: От механизации к высоким технологиям

Глава V. Базовые положения

§ 5.1. Основные социологические понятия: государство, общество, личность. Функции и задачи

Государство с незапамятных времен и до сего дня – это суровая необходимость. Многие нации и народности пришли к ней – необходимости создания своего государства. Оно необходимо, прежде всего, для того, чтобы защитить коренные интересы людей, проживающих на своей территории. Функция защиты направлена, как правило, на обуздание внешней агрессии. Если государство не может защитить своих людей и себя, оно умирает. Следом за крушением государства рушатся и цивилизационные институты.

Каждое государство в связи с уникальными условиями его создания и уникальными способами его организации предполагает также определенное уникальное политическое устройство. Поэтому сегодня на карте мира есть страны с различными политическими устройствами, которые в целом можно свести к нескольким типам.

Монархия – Бельгия, Британия, Испания, Япония, Монако и т. д.

Республика – Франция, Италия и другие.

Федерация – США, Россия, Германия.

Есть страны Юго-Востока, которые привержены исторически сложившимся религиозным взглядам, где глава религиозного клана становится основной властной персоной.

Существуют государства сложных национально-клановых традиций. Ими отличается Шотландия и наши соседи: Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан. Внутри России – Башкирия, Татарстан, Чечня.

До сего дня существуют древние корсиканские кланы.

В любой стране помимо официальных властей и официально функционирующих институтов, параллельно (и наряду с ними) могут существовать и действовать неофициальные институты, которые в кризисные ситуации могут брать на себя основные организационные и контрольные функции управления и подменять собой официальные органы власти (теневые кабинеты, мафия и т. д.).

Мафия – это хозяйствующая социально жестко структурированная организация, которая строит и создает свои экономические отношения там, где неспособно их построить и создавать государство. Посредством этого она обеспечивает людям работу там, где её не может обеспечить государство. В обыденной жизни мафия представляет собой социальный институт, который уравнивает неравенство в уровне жизни общества и создает условия обретения достатка и возможностей самореализации для обездоленной части населения. Мафия появляется только в тех странах и отдельных их регионах, где слаба социально-экономическая политика государства в целом или на местах, где государство не ставит точных ориентиров производственно-экономического, социального и культурного развития и не обеспечивает занятость и достаток населения.

Политическая составляющая государства при этом оказывает решающее воздействие на самоощущение народа и нации, как в стране, так и за её пределами, влияя непосредственно на межнациональный и международный климат.

Если политика правильна, союзы не разрушаются.

Если нет – рухнул СССР!

Если система национальных интересов точно и четко сформулирована, то в государственной политике и практике выстраивается неоспоримая система приоритетов.

В странах с развитой демократией личность и её свобода являются государственными приоритетами.

В нашей стране этого приоритета пока нет.

В странах деспотии приоритетами являются религиозные догматы и принципы. Государства с религиозными структурами управления предполагают безусловное отстаивание своих религиозных убеждений. Сохранение в политике таких государств баланса доброжелательного отношения к миру создает условия признания и поддержания великого разнообразия мировых культур как существующая априори данность. Если основой политики подобного государства избирается разделение мира на верных и неверных, удобряя почву фундаментализмом и фанатизмом, это ведет к экспансии догматов, через которые пытаются достичь территориальных и, соответственно, экономических приоритетов.

Пример государства, которое выстроено на религиозных приоритетах, – государство Ватикан. Сердце Ватикана находится в соборе Святого Павла в центре Рима – столице Италии. Территория Ватикана составляет 1,5 кв. км., которую защищает армия численностью 112 человек. Кардинальство имеет свою иерархию и систему строгого подчинения и назначения. Избирает своего Папу – главу Ватикана, который правит пожизненно. А также имеет свой Конклав – совет – коллегиальный орган принятия решений и управления их реализацией.

Ватикан как государство всегда стремился в Россию и имел желание подчинить её. Но плотно зацепился лишь за Львов (западные области Украины). Однако не заблуждайтесь! Ватикан продолжает лелеять надежду плотно зацепиться и за Россию, территория которой на стратегической карте Ватикана уже давно поделена на свои епархии. Экономика папского государства зиждется на приходах и их доходах. То есть, как и любая другая экономика религиозных организаций и организаций членского типа: чем выше влияние на повседневную мирскую жизнь, социально-экономические и политические институты общества, тем больше сборов и подношений членов и сторонников, а также дарений колеблющихся и не определившихся. Это базовая основа его экономического механизма!

Ватикан имеет и свою государственную атрибутику, аппарат управления и структуру власти, но и такие же межгосударственные отношения с другими странами, как и любое другое полноценное государство: свои представительства, консульства, посольства, а также своих посланников, консулов и прочее.

Государство призвано устанавливать на своей территории правила экономических, политических и межконфессиональных отношений, регламентировать и устанавливать правила гражданских отношений в мирное и военное время, а также в период чрезвычайных ситуаций. Правила внутренних взаимоотношений в стране – исключительная компетенция государства. Таким образом, государство принимает участие везде и всюду в государственной и общественной жизни страны. Правила, которые диктует государство, являются стержнем, на который опирается в своей обыденной жизни и практике вся страна в целом, её регионы, нации и народности и каждый отдельно взятый гражданин.

Структура государства бывает разной. В нашей стране сегодня принято трехуровневая система государственного управления:

1. Федеральный уровень;
2. Региональный уровень;
3. Местный (муниципальный) уровень.

Главный (базовый) закон всей страны – её Конституция. На положения Конституции РФ опираются все Федеральные и Конституционные законы, которые формируют основы взаи-

модействия всех ветвей власти, всех типов отношений, видов и направлений деятельности и общежития в стране.

В настоящее время в стране действует ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре РФ, который впервые был принят еще в 1993 году. Правда в него регулярно вносятся изменения и дополнения в зависимости от уровня освоения и понимания в институтах общества и на высшем государственном уровне важности и самой русской (национальной) культуры в целом для страны, её жителей и государства, и её отдельных элементов.

Однако процессы осмысления идут неравномерно и большей частью времени неоправданно заторможено! Этот феномен связан с тем, что большинство нынешних политических деятелей не образованы в области культуры и не понимают её уникального значения для общества. Поэтому порождают одни и те же «грабли», с которыми сталкивались в своей жизни.

В этой связи подготовленные и дискутировавшиеся многие годы еще с 1995-1999 годов проекты законов, к примеру, «О театре и театральной деятельности» или «О концертной деятельности» так и не смогли пройти сито политических и ментальных согласований ни в комитетах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ни в государственных институтах, к примеру, в Администрации Президента Российской Федерации.

Был принят и благополучно нивелирован ФЗ «О кино и кинематографии». Буквально в один-два года в него срочно внесли «содержательные» правки. Сегодня он не работает – превращен в фикцию!

В результате за 25 прошедших лет в стране приняты и действуют лишь ФЗ «О культурном наследии...» и «О музеях и музейном фонде РФ».

Баланс интересов между государственными и личными вопросами – это цивилизационная норма и базовое требование общежития, благодаря которым люди и их интересы могут укладываться в реальные ситуации, обеспеченные законодательно и ресурсно, и реализовываться через реальные возможности, обеспеченные конкретными правовыми механизмами.

Как пример, хочу быть космонавтом – необходимы определенные навыки, знания и физические возможности, которые человек способен и может реализовать лишь исключительно во взаимодействии с государством.

Хочу и должен – это важнейшие ориентиры, которые обязательно требуют учета баланса интересов на государственном и персональном уровне. На персональном уровне в процессе принятия решений действует культурный фильтр (воспитанный в семье, системой образования, общественными отношениями и опытом взаимодействия), представляющий из себя механизм личной ответственности. Но чтобы все люди подчинялись действующим правилам игры, государство также устанавливает и реализовывает механизмы пенитенциарных отношений, заставляя всех своих граждан либо:

- подчиняться действующим нормам и правилам;
- закрывает возможность заниматься каким-либо видом деятельности;
- изолирует от общества.

Именно так государство регулирует оптимальное гражданское поведение, самочувствие и удовлетворяет потребность в защищенности большинства своих членов, удовлетворяя их ожидания на уровне конкретно-правового и политического обеспечения текущей жизнедеятельности общества.

Гражданский кодекс регулирует все гражданские отношения.

Таможенный (мытный) кодекс регулирует все внешнеторговые юридические и физические операции и отношения на этапе пересечения людей и товаров границ страны. И т. д.

Существуют: природоохранные законы – законы о сохранении, защите и добыче природных ресурсов, законы о предприятиях и предпринимательской деятельности, об общественных организациях и благотворительной деятельности, об образовании, здравоохранении, рекламе, обязательном экземпляре, информации, переписке, государственной службе и многие другие.

Закона о культуре Российской Федерации в Российской Федерации нет!

Административное право устанавливается в целях пресечения попыток общественных правонарушений. Оно основано на штрафах и иных чувствительных санкциях к гражданам, ответственным лицам, предприятиям, организациям и их руководителям.

Также действует уголовное право, лишаящее людей свободы.

Есть суд, который исполняет закон.

За деятельностью судов наблюдают прокуроры. За действиями прокуроров установлен прокурорский надзор. А за правомерностью деятельности всей судебной системы Российской Федерации отвечает в Правительстве Российской Федерации Министерство юстиции РФ.

В области культуры существует, напомним, Федеральный закон «Об основах законодательства Российской Федерации в области культуры Российской Федерации». И это является основанием для существования в структуре Правительства Российской Федерации особого органа исполнительной власти, отвечающего за реализацию положений и норм указанного ФЗ – Министерства культуры Российской Федерации.

В составе Минкультуры России существуют Департаменты, в том числе отвечающие за современное искусство, кинематографию, музейное и выставочное дело, науку, образование и т. д. При Минкультуры России также учреждены и действуют Федеральные агентства:

- Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- Федеральное архивное агентство (Росархив).

Будьте внимательны: каждая новая метла (от Президента и Председателя Правительства до последнего министра, руководителя Департамента, Агентства, Службы, Комитета, Комиссии, Управления и т. д.) создает конкретную структуру управления под себя, на основе своего опыта, ощущения времени и уровня понимания конкретики текущей жизни, стоящих перед обществом и государством задач!

Структура государства на федеральном уровне:

Высшим органом власти в стране (высшей должностью в государственной иерархии чиновников) является Президент Российской Федерации, деятельность которого обеспечивает Администрация Президента Российской Федерации.

Законодательная власть: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общественная палата Российской Федерации.

В каждом органе государственной законодательной власти существует своя управленческая структура, в рамках которой имеется какое-либо подразделение, занимающееся также вопросами культуры и искусства. В Совете Федерации действует свой Комитет, который среди прочего отвечает за вопросы культуры. В Государственной Думе существует свой Комитет по культуре. В Общественной палате – своя комиссия по вопросам культуры.

Судебная власть состоит из Конституционного суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных и третейских судов.

Исполнительную власть России представляет Правительство Российской Федерации – коллегиальный орган, который структурирован по основным направлениям и отраслям экономики и в целях обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности страны на основе исполнения текущего бюджета. В структуре Правительства РФ действуют Министерства РФ, в том числе и Министерство культуры РФ, а также Федеральные агентства и Федеральные службы (смотри в интернете структуру исполнительной власти РФ).

Министерства РФ имеют свои Федеральные агентства, которые обеспечивают выполнение программ развития государства в конкретных важных для экономики страны направлениях.

Есть органы исполнительной власти, которые подчиняются исключительно Президенту (силовой и внешнеполитический блоки). То есть те, которые обеспечивают выполнение обязанностей Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ. По Конституции РФ Президент РФ также одновременно, с одной стороны, является гарантом сохранения и действия самой Конституции РФ, а с другой, – Верховным главнокомандующим страны. Поэтому ему подчиняются в оперативном режиме по назначению профильные Министерства РФ и соответствующие агентства и службы.

Большая часть структур органов исполнительной власти подчиняются исключительно Правительству РФ и нацелены на реализацию текущей экономической политики и исполнение отдельных целевых комплексных программ развития страны.

Президент и Правительство РФ, бесспорно, уделяют внимание состоянию дел в культуре страны и в целях поддержания её уровня и деятелей отдельных видов и жанров искусств устанавливают и выделяют ежегодно Гранты для деятелей культуры и искусства, а также присуждают Премии в области литературы и искусства. Им стараются подражать и лидеры регионов и муниципалитетов. Тем самым осуществляется конкретная имиджевая и материальная поддержка как отрасли в целом на высшем уровне государственных институтов и её представителей в регионах и на местах, поощряя работников культуры к активной научной, творческой, педагогической и организационной деятельности в этой области.

Бюджет страны готовится Правительством Российской Федерации и после согласования в заинтересованных структурах вносится на рассмотрение в Государственную Думу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.