

Алёна Алексеева

Как заработать, преуспеть и остаться художником

ЛитРес: Самиздат
Москва

УДК 334.01
ББК 65.29
А47

Алексеева А.

Как заработать, преуспеть и остаться художником / Алексеева
А. — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2020. — 215 с.

ISBN 978-5-532-07711-9

Почему одни художники зарабатывают миллионы, пока другие продолжают стучать в закрытые двери? Прочитав книгу вы узнаете: – Как устроен российский арт-рынок, – Кто покупает искусство и кто потенциальный покупатель конкретно ваших произведений, – Почему важно заниматься продвижением своего творчества самостоятельно. Новая книги Арт Фанатки – это настольная книга каждого художника, который мечтает стать профессионалом своего дела.

ISBN 978-5-532-07711-9

© Алексеева А., текст, 2019
© Omiko Trading LTD., оформление, 2020

Содержание

Знакомство и напутствие	7
Искусство в цифрах	9
Существует ли секрет успеха в арт-бизнесе?	21
Список самых богатых художников в мире:	22
Мифы о художниках, в которые мы все еще верим	27
С чего начать?	34
Портфолио включает в себя:	40
Кто есть кто в арт-бизнесе?	44
Художник	44
Куратор	45
Арт-дилер	48
Коммерческая галерея	50
Музей	56
Аукционный дом	57
Арт-ярмарка	62
Биеннале	65
Арт-критик	67
Рейтинги	69
Школы современного искусства	71
Институт проблем современного искусства (ИПСИ)	72
Институт «База»	74
«Свободные мастерские» при ММСИ	75
Школа Родченко	76
«Пайдейя»	78
«PRO ARTE»	79
Онлайн-платформа «Среда обучения»	80
Что мешает начинающему художнику начать карьеру	83
Стратегия развития творческой карьеры и планирование	87

Личный бренд художника	97
№1 Собственный стиль	99
№2 Блог в соцсетях	101
№3 Видео на YouTube	103
№4 Репутация	104
№5 Связи и знакомства	105
№6 Обзоры	107
№7 Пресс релизы	108
№8 Выставки	110
№9 Тексты (Статьи и посты)	111
№10 Онлайн выступления	113
№11 Публичные выступления	114
Кто мой покупатель?	116
Ниша	131
Как установить цену?	137
Продажи онлайн	156
Instagram	162
Artfinder	171
Etsy	174
Отправка произведений по России и за границу	178
Премии, гранты и резиденции для художников	182
Что такое премия?	184
Что такое грант?	188
Что такое арт-резиденция?	191
Список международных ярмарок на 2019-2020 год:	196
Январь	196
Февраль	197
Март	199
Апрель	201
Май	203
Июнь	204
Июль	205

Август	206
Сентябрь	207
Октябрь	209
Полезная литература и интернет-ресурсы для художника	213
Благодарности	215

Моему Косте, без которого этой книги бы не было.

И тебе, мой всегда юный, немного сумасшедший, но до безумия талантливый художник.

Знакомство и напутствие

Меня зовут Алена Алексеева. Идея написать книгу о самопродвижении для художников пришла ко мне, когда я поняла, что художники разных возрастов, разного уровня подготовки, все чаще задаются вопросами о возможности самореализации в творческой профессии: «Можно ли продавать то, что я делаю?», «А как устроить выставку и нужно ли это вообще!?», «Почему у того художника покупают картины, а у меня нет?»

Мне каждый день приходят вопросы о том, как устроить выставку, какие первые шаги сделать начинающему художнику, как продвигать себя в арт-мире.

Всего за несколько консультаций я убедилась, что вопросы, интересующие художников, очень похожи. Чаще всего у меня спрашивают не совета по технике исполнения, по рисунку или формату работ. Непонимание вызывают другие моменты творческой карьеры. Как выбрать галерею, где продавать работы, как найти клиента?

Художественные школы готовят хороших мастеров, которые оказываются беспомощными в свободном плавании. Им не объясняют важность маркетинга, принципы упаковки продукта и основы техники продаж. Более того, большинство выпускников убеждены, что эти термины неприменимы к искусству и художник не должен иметь ничего общего с ними.

В своем блоге «Арт Фанатка» я каждый день рассказываю художникам, что творчество – это карьера. А карьера – это долгий процесс. Она не строится за ночь или за неделю. На построение собственного бренда уйдут месяцы, на наработку базы постоянных покупателей – годы.

Кто-то подходит к своей карьере как к бизнес-проекту и получает коллаборации с известными брендами, заказы на работы, пред-

ложения провести мастер-классы и прочитать лекции. А кто-то сидит и ждет. Но как сказал Саша Голынский в моем интервью: «Если ты сидишь и ждешь, то ничего, кроме нервного срыва, ты не дождешься. Ты хотя бы лежи в нужном тебе направлении».

Книга пронизана письмами от художников, которые мне посчастливилось собрать именно для этой книги. Они будут встречаться вам от главы к главе, и я надеюсь, что ко второму изданию писем станет намного больше.

В этой книге я расскажу вам о нескольких путях развития творческой карьеры. Вам не обязательно следовать каждому моему совету. Если вы воспользуетесь хотя бы одним, то результат не заставит себя ждать. У каждого художника свой путь и свои цели, и стремления. Нет какой-то волшебной кнопки или таблетки, которая бы за ночь сделала из вас богатого и знаменитого artist.

Художественный мир – это сложная система взаимоотношений и, в первую очередь, людей. Хочу вас сразу предупредить, но не напугать, о том, что не только в России, но и за рубежом, очень небольшому количеству художников удастся себя полностью обеспечивать с помощью своего творчества. Большинству так или иначе приходится работать в смежных областях, чтобы покрывать все свои расходы на жизнь.

Используйте эту книгу как рабочую тетрадь. Делайте в ней пометки, рисуйте значки, загибайте страницы. В общем, работайте с ней так, как если бы это был ваш дневник.

Я хочу пожелать вам спокойной атмосферы для чтения, терпеливых друзей и родных, и больших амбиций.

Искусство в цифрах

Перед тем, как отправиться в путешествие, давайте определимся, с чем мы имеем дело. Я пишу эту книгу в начале 2020-го. И данные, которые я приведу ниже, актуальны именно на этот период.

Я живу сейчас в России, как и многие мои ученики. Хочу сказать, что ситуация на арт-рынке в странах бывшего СССР очень похожа и в первую очередь нас интересует ситуация на рынке искусства именно здесь. Впрочем, я охватываю немного западной и восточной статистики, так как для настоящего искусства государственных границ не существует.

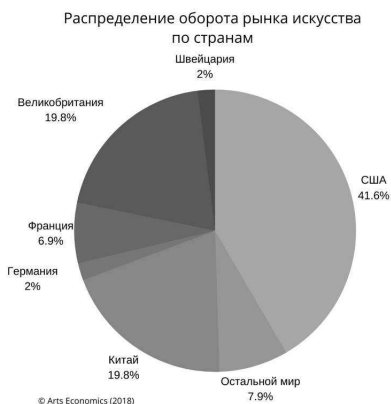
Что мы имеем на сегодняшний день? За 2018 год, объем продаж российского искусства на мировых аукционах вырос на 10%¹. Однако в России объем продаж в этой сфере упал почти на 25%. С чем это связано? Дело в том, что пока западные художники развивали арт-индустрию и культуру коллекционирования, в СССР строили железный занавес. За это время поезд, как говорится, ушел. И теперь нам приходится заново выстраивать рыночные отношения между собой и с западными коллегами. Рынок искусства в России не совсем понятен зарубежным коллекционерам. Здесь нет достаточной экспертизы, а 80% от всего оборота искусства ввозится и вывозится за пределы страны нелегально.

Объем экспорта российского искусства составляет менее 1%. Лидером все еще остается США. Когда российский коллекционер прилетает в США, в первую очередь он смотрит на тренды в искусстве. Что сейчас хорошо продается, какие художники на пике славы? А кто еще только собирается блеснуть? И на основе полученных данных выбирает работу. То же самое делает зарубежный коллекционер в России. И когда он видит, что российский коллекционер ездит за произведениями искусства в США вместо того, чтобы инвестиро-

¹ По данным ARTinvestment.ru

вать в российских художников, он делает вывод, что доверять российскому рынку нельзя.

Российские коллекционеры все еще предпочитают покупать произведения искусства на западе. И, хотя Москва считается четвертым городом по количеству долларовых миллиардеров, оборот рынка искусства, по сравнению с другими городами, здесь очень мал.

В 2018 году новостью для арт-дилеров стало знакомство с организацией УПРАВИС², которая взимает 5% от стоимости проданной (или перепроданной) работы в пользу художников (защита авторского права при реализации права следования). Осенью 2018

² УПРАВИС – организация по коллективному управлению исключительными правами художников, фотографов, скульпторов и других авторов произведений изобразительного искусства. По мнению организации, все художники, авторы произведений и их наследники имеют право получать вознаграждение при каждой перепродаже их произведений через аукционы, галереи, салоны и т.д., а любое использование их произведений в печати, интернете, промышленности, в кино и на телевидении возможно только с разрешения авторов, которое уполномочен выдавать УПРАВИС. По данным видам прав сбор, распределение и выплату авторского вознаграждения осуществляет УПРАВИС.