

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Гуманитарный институт

институт

информационных технологий в креативных и культурных индустриях

кафедра

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 М. А. Лаптева

« 24 » 06 2016 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

09.03.03.14 «Прикладная информатика в области искусства и гуманитарных наук»

код – наименование направления

Система формальной оценки произведений живописи

Тема

Руководитель

 27.06.2016
подпись, дата

доцент, канд.техн.наук
должность, ученая степень

О.А. Антамошкин
инициалы, фамилия

Выпускник

 27.06.2016
подпись, дата

Е.Р. Брюханова
инициалы, фамилия

Красноярск 2016

Продолжение титульного листа бакалаврской работы по теме Система
формальной оценки произведений живописи

Консультанты по
разделам:

Создание алгоритма фор-
наименование раздела
мальной оценки живописи

Алиев - 24.06.2016
подпись, дата

Р.Т. Мусат
инициалы, фамилия

наименование раздела

подпись, дата

инициалы, фамилия

наименование раздела

подпись, дата

инициалы, фамилия

Нормоконтролер

Н.О. Пиков - 04.06.2016
подпись, дата

Н.О. Пиков
инициалы, фамилия

Содержание

Содержание.....	3
Введение.....	4
1 Оценка в области произведения искусств	7
1.1. Определение понятия оценки. Понятие оценки в области искусств.	8
1.2. Обзор существующих методов оценки живописи	13
1.3. Параметры произведения живописи, определяющие его оценку	18
2.1. Отбор и обоснование критериев для алгоритма формальной оценки.....	29
2.2. Составление анкеты для субъективных критериев оценки	36
2.3. Формирование алгоритма и создание модели оценки живописи	37
3. Апробация.....	48
Заключение	49
Список использованных источников	50
Приложение 2	57
Результаты апробации	57

Введение

Изучая историю искусства и наблюдая за развитием современной живописи, наверно, у каждого возникали вопросы «Что же можно назвать искусством и по каким критериям его оценивают?», «И от чего зависит стоимость той или иной картины?» и эти вопросы возникли не сегодня. Оценка произведений живописи стала актуальна по мере сдачи своих позиций религиозного искусства и с каждым днём вопрос о том, что же можно назвать «хорошей» картиной становится всё актуальней. Так одним из первых ещё в 1708 году Роже де Пиль выставил художникам оценки по 20-ти балльной системе в своей работе «Баланс живописцев». В последующем было много попыток формальной оценки живописи, основной проблемой в оценке произведений искусства является вопрос оценки качества и качества оценки. Эта проблема относится к очень широкому кругу вопросов безотносительно понятия стоимость, и как таковая не решается не в одной из методик.

Действительно, всесторонняя оценка произведений искусства не может производиться с использованием общепринятых подходов и отдельных авторских методик. Встаёт вопрос о том, как же можно всесторонне оценить произведение живописи. Обращаясь к искусствоведению, оказывается, что оно не занимается вопросами оценки произведений искусства в интересующем нас аспекте. Говоря более точно, искусствоведение занимается только одним видом оценки произведений искусства - оценкой рыночной стоимости. Пытаясь размышлять на эту тему, почти сразу понимаешь, что вопрос действительно сложный. Достаточно вспомнить хотя бы «Гернику» Пикассо, которая может служить ярким примером расхождения мнений людей и оценок. Неоднозначность формальных оценок произведений живописи как частного случая оценки произведений искусств обусловила проведение данного исследования.

Объектом исследования является критерии оценивания произведений живописи.

Предметом исследования является возможность применить разностороннее оценивание при помощи критериев для обозначения успеха произведения живописи.

Актуальность проблемы заключается в том, что на данный момент не существует единой системы оценки произведений живописи всесторонне рассматривающей проблему оценки, что вызывает много споров и дискуссий по этому поводу. Таким образом, мы примерно сможем обусловить определенными критериями успех картины.

Цель данного исследования: разработать обобщенный метод формальной оценки произведений живописи.

Задачи:

1. Изучить существующие методики оценки произведений живописи;
2. Выявить критерии, охватывающие все стороны оценивания;
3. Объединить изученные критерии;
4. Создать алгоритм формальной оценки живописи;
5. Сравнить по средствам апробации на примерах картин известных и малоизвестных художников результаты работы в системе с общепризнанными оценками.

Структура работы:

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка изученной литературы. В первой главе будут изучены работы исследователей, разработавших методики, используемые для оценки произведений живописи. В первую очередь будут показаны существующие способы и история оценки произведений живописи, методы работы по оцениванию в настоящее время, также представлены сведения по работе с анкетированием, которое будет применено в исследовании.

Во второй главе мы вернемся к цели работы и приступим к рассказу об исследовании. Рассмотрим методы исследования применимо к системе формальной оценки произведения. Выявим и определим критерии,

охватывающие все стороны оценивания. Объединим изученные критерии в один алгоритм.

В третьей главе будет проведена апробация системы формальной оценки живописи на примерах известных и малоизвестных художников, будет обработано тридцать картин, на основе апробации проведем сравнение общепризнанных оценок и результатов системы.

Заключение обобщает и показывает, что было сделано и что предстоит сделать в дальнейших работах.

1 Оценка в области произведения искусств

Термин «искусство», определение «искусство» можно отнести к самым разным объектам - от доисторических рисунков на камнях и керамике до завалов бытовым и производственным хламом в художественных галереях. Но хотя к области искусства относят также музыку, театр, балет и литературу, чаще всего этот термин подразумевает изобразительное искусство и, в первую очередь, живопись.

Живопись, с точки зрения бизнеса и инвестиций, сейчас - очень плодородная почва. Это подтверждается тем, что в России стали открываться довольно масштабные проекты и галереи, взять хотя бы центр современной культуры Гараж в Москве или музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге. Хочется заметить, что два этих проекта практически не уступают европейским и американским аналогам.

Данная работа будет сфокусирована на методах оценки искусства. Это связано с неоднозначностью формальных оценок произведений живописи как частного случая оценки произведений искусств.

Таким образом, новизна и уникальность предложенной работы как раз и заключается в том, чтобы используя уже существующие методики для оценки произведений искусства, подробнее о которых будет рассказано в первой главе, попробовать оценить произведение живописи, учитывая при этом всестороннее рассмотрение разнообразных критериев

1.1. Определение понятия оценки. Понятие оценки в области искусств.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению методов оценки, необходимо определить, а что вообще подразумевает под собой оценка, какова специфика проведения оценки в рассматриваемой области.

Понятие оценки - высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительную ценность какого-то объекта. Способы выражения оценки чрезвычайно разнообразны. Абсолютные оценки выражаются чаще всего предложениями с оценочными словами «хорошо», «плохо», «(оценочно) безразлично». Вместо них могут использоваться слова: «позитивно ценно», «негативно ценно», «добро», «зло» и т.п. Сравнительные оценки формулируются в предложениях с оценочными словами «лучше», «хуже», «равноценно», «предпочтительно» и т.п. В языке для правильного понимания оценки важную роль играет контекст, в котором они формулируются. Можно выделять обычные, или стандартные, формулировки оценочного высказывания, но в принципе любая грамматическая форма способна в соответствующем контексте выразить оценку. Выделить оценки среди других видов высказываний, опираясь только на грамматические основания, трудно [1].

Понятие оценки может быть прояснено путем противопоставления его дескриптивному высказыванию, а также с помощью исследования внутренней структуры оценок и их видов.

Оценка является выражением ценностного отношения утверждения к объекту, противоположного описательному, или истинностному, отношению. В случае истинностного отношения отправным пунктом сопоставления утверждения и объекта является последний, утверждение выступает как его описание. В случае ценностного отношения исходным является утверждение, выступающее как образец, стандарт. Соответствие ему объекта характеризуется в оценочных понятиях. Позитивно ценным является объект,

соответствующий высказанному о нем утверждению, отвечающий предъявленным к нему требованиям [2].

Допустим, что сопоставляются какой-то дом и его план. Можно, приняв за исходное дом, сказать, что план, соответствующий дому, является истинным. Но можно, приняв за исходное план, сказать, что дом, отвечающий плану, является хорошим, т.е. таким, каким он должен быть.

Оценочное отношение мысли к действительности чаще всего выражается не с помощью особых оценочных понятий. А с помощью высказываний с явным или подразумеваемым «должно быть»: «Ученый критичен», «Электрон на стационарной орбите не должен излучать» и т.п.

Оценка включает следующие части, или компоненты: субъект оценки - лицо (или группа лиц), приписывающее ценность некоторому объекту; предмет оценки - объект, которому приписывается ценность, или объекты, ценности которых сопоставляются; характер оценки - абсолютная и сравнительная; основание оценки - то, с точки зрения чего производится оценивание. Не все эти части находят явное выражение в оценке. Но это не означает, что они не обязательны. Без любой из них нет оценки и, значит, нет фиксирующего ее оценочного высказывания.

Оценка не является ни истинной, ни ложной. Истина характеризует отношения между описательным высказыванием и действительностью. Оценки не являются описаниями. Они могут характеризоваться как целесообразные, эффективные, разумные, обоснованные, но не как истинные или ложные. Споры по поводу приложимости к оценке терминов «истинно» и «ложно» во многом связаны с распространенностью двойственных, описательно-оценочных высказываний, которые в одних ситуациях функционируют как описания, а в других - как оценки.

Так называемый «Юма принцип», вызывавший до недавних пор дискуссии, говорит о невозможности логического перехода (вывода) от фактических утверждений к утверждениям долженствования. Данный принцип принимается логикой оценки, отвергающей как выводимость оценки

из чистых описаний, так и выводимость описаний из оценки. Это не означает, однако, ни того, что между описательными высказываниями и оценками нет вообще никаких связей, ни того, что оценки не способны иметь косвенное эмпирическое обоснование[3].

В области искусств выделяют два вида оценок: материальную и нематериальную, критерии видов переплетаются, поэтому не обойти тему стоимости говоря об оценке.

Можно оценить стоимость бизнеса, недвижимости, земли, нематериальных активов, произведений искусства, ценных бумаг и прочего. С одной стороны, все эти объекты оценки очень разные, но с другой - всех их объединяет одно: цель оценки стоимости. Безусловно, просто так, ради интереса, вряд ли будет проводиться довольно трудоемкий и кропотливый процесс оценки. Все, в основном, оценивают с одной целью - дальнейшая продажа или покупка. Появилась потребность продать квартиру, например, прежде нужно оценить ее стоимость, захотели купить живописное полотно 18 века, пришли в галерею, а там уже оценили его стоимость и предложили вам его приобрести. Как видно, цель оценки стоимости объединяет столь разные объекты.

Логичный вопрос, который возникает после прочтения предыдущего абзаца: «Как вообще проводить оценку, может, раз цель одна, то и оценить можно по одинаковой схеме и методике?». Безусловно, нельзя утверждать, что оценка стоимости каждого объекта - это абсолютно уникальное и индивидуальное дело. Оценка стоимости чего бы то ни было может проводиться с использованием трех подходов: доходный, сравнительный и затратный. По названию каждого из методов, в общем, понятно, на чем каждый из них основывается. В то же время, будет абсурдным утверждать, что можно оценить земельный участок и произведение искусства, используя одну формулу и одинаковую методику. Естественно, при оценке любого объекта есть свои тонкости, присущие исключительно ему. В этом и заключается сложность работы оценщика: учитывая базовые подходы и

методы, предложить и применить методику, приняв во внимание всю специфичность данного объекта.

Теперь, все же, стоит все вышеизложенное рассмотреть на конкретном примере. Как уже говорилось ранее, объединяет ее с оценкой стоимости других объектов - цель оценки и, собственно, подходы к оценке (доходный, сравнительный, затратный). Особое внимание хочется уделить тому, что отличает оценку произведений искусства от оценки других объектов. Самое важное - это, конечно же, та нематериальная (эстетическая) составляющая, которая присуща любому произведению искусства.

Благодаря этой составляющей, которую невозможно «пощупать», у которой нет единой меры измерения, можно сопоставить оценку произведений искусства и оценку нематериальных активов. Собственно, поэтому методы оценки произведений искусства перекликаются с методами оценки нематериальных активов. Для оценки произведений искусства дополняются и преобразуются те формулы и модели, которые используются для оценки нематериальных активов, учитывая специфику оцениваемого объекта, например, метод анализа иерархий, о котором будет говориться далее. Более того, этим двум оценкам присуща субъективность, которая, в свою очередь, отличает их от оценки других объектов. Здесь активно используются экспертные оценки, что, с одной стороны, делает каждую проводимую оценку уникальной, но в то же время добавляет той самой субъективности.

Разобравшись, что же такое оценка, как общие понятия оценки стоимости отражаются на специфичной оценке произведений искусства и чем же все-таки выделяется эта оценка, стоит уже перейти к непосредственному обсуждению более подробно темы данной работы - рассмотрению методик по оценке произведений искусства.

Суть оценки произведений искусства состоит, так же как и других объектов оценки, в определении стоимости. Самой главной особенностью оценки произведений искусства является то, что стоимость объекта может, на

первый взгляд, вообще быть не связана с затратами на его создание. Здесь возникает вопрос: «Есть ли вообще закономерности между формированием стоимости объекта искусства и процессом нахождения этой стоимости?»

В своей статье А.Е. Рождественский отвечает на этот вопрос следующим образом: «Такие закономерности имеются, и связаны они с тем, что оценке в предметах искусства подлежат, в основном, представления»[4]. Здесь можно провести параллель с определением стоимости нематериальных активов. В самом процессе оценки, сборе данных о том или ином объекте оценки (будь то произведение искусства, или нематериальный актив) имеет значение представление самого оценщика о том, что он оценивает и каково положение объекта оценки в той или иной профессиональной сфере.

Оценка произведений искусства - одна из самых субъективных оценок, но это не значит, что стоимость оцениваемого объекта, в итоге, будет взята «с потолка». Безусловно, стоимость произведения искусства, как и любого другого объекта, рассчитывается с помощью определенных методов и формул. В то же время, нельзя забывать о том, что любой объект искусства несет в себе не только материальную ценность, но еще и эстетическую. Здесь уместно заметить, что как раз вот эта эстетическая ценность является, своего рода, катализатором материальной ценности. Вот что пишет об определении стоимости произведений искусства А.Е.Рождественский: «Настоящий оценщик сообщит стоимость в том смысле правильную, что в рамках рассчитанной стоимости найдет еще и покупателя. А это уже искусство, интуиция и одновременно сложнейшая задача, в том числе связанная с предвидением»[5].

1.2. Обзор существующих методов оценки живописи

Многие известные деятели в разные времена делали попытки оценивать произведения искусства. Кто-то писал свои рассуждения о том, что же такое искусство, как Л.Н. Толстой в своём эссе «Что такое искусство?», другие же пытались формализовать знания и рассуждения по этому поводу, как Роже де Пиль в своей работе «Баланс живописцев».

Художники и искусствоведы воевали и спорили, придерживаясь самых разных мнений. (Французский художник Мане так сильно разошелся во взглядах с одним из критиков, что вызвал его на дуэль.) Существует множество спорных вопросов, но нет и, видно, не будет никогда однозначных, вразумительных ответов.

Для кого-то искусство должно быть, прежде всего, прекрасным, для других - реалистичным, третьим важнее, передает ли оно настроение или чувство. Сколько в мире самых разнообразных картин: одни отличаются почти фотографической точностью, другие намного схематичнее, зато очень точно передают настроение.

Одним из первых, кто взялся оценить искусство, был ранее упомянутый Роже де Пиль. Он в работе «Баланс живописцев» (1708 г.) выставил художникам оценки по 20-балльной системе[6]. При этом он оценивал каждого художника по строго определённым параметрам: рисунок, композиция, формальное выражение и т.п. И вот что у него получилось. Что касается рисунка, то такие художники, как братья Каррачи и Доменикино получили по 17 баллов, Рубенс получил только 13, а завершил список Рембрандт, получивший всего 6 баллов. В отношении цвета такой художник, как Бассано получил 17 баллов, а Микеланджело - лишь 4. По такому признаку, как «формальное выражение» Лебрен получил 16 баллов, Веронезе - всего 3, а Караваджо - даже нуль! Автор книги, в которой описан данный опыт - Ж. Базен пишет: «Общий итог этой педантичной схоластической схемы невнятен... В то же время эта «табель о рангах» достаточно ясно

отражает общую тенденцию развития французской живописи после 1700 года: придворная живопись осталась верна академическому формализму»[7]. Иными словами, такая «экспертная оценка» отражала всего лишь особенности развития искусства того периода, а отнюдь не абстрактный «уровень художественного развития вообще». Так вот, по мнению де Пиля, «хороший» художник должен одновременно удовлетворять таким требованиям - у него должны быть «хорошими»: 1) рисунок, 2) цвет, 3) композиция, 4) формальное выражение. А у «плохого» художника - наоборот, все эти показатели «плохие». Как будто набор признаков неплохой. Но всё дело в том, что существует множество и других признаков, о которых можно сказать, что они актуальны для оценки «хорошего» художника. И любой искусствовед мог бы назвать их (например, «оригинальность», «новизна приёмов» и т. д.). Однако если список де Пиля дополнить или просто изменить, то и результат оценки художников может стать совершенно иным...»

По словам же Толстого, искусство должно создать определенные эмоциональные связи между художником и аудиторией, которые «заражают» зрителя. Таким образом, настоящее искусство требует способности объединить людей по каналу связи (поэтому важно значения ясности и искренности). Эта эстетическая концепция привела Толстого к расширению критериев именно к произведению искусства. Он считает, что понятие искусства охватывает любую человеческую деятельность. Толстой предлагает следующий пример. Мальчик, который испытывал страх после встречи с волком позже рассказывает так, что опыт, заражая слушателей, заставляет их чувствовать себя в опасности, и то, что испытал мальчик. И это прекрасный пример произведения искусства.

Однако, подлинное «заражение» не единственный критерий для хорошего искусства. Хорошее искусство против вопроса плохого искусства развивается в двух направлениях. Одним из них является концепция о том, что чем сильнее заражение, тем лучше искусство. Другая проблема предмета,

прилагаемая к этому заражению, приводит Толстого к изучению вопроса о том, что стоит создать эмоциональное ощущение. Хорошее искусство, утверждает Толстой, способствует чувству всеобщего братства. Плохое искусство подавляет такие чувства.

Кроме того, Толстой считал, что искусство, которое обращается к высшему классу, представляет эмоции, которые свойственны проблемам этого класса. Другая проблема искусства состоит в том, что оно воспроизводит прошлые модели, и таким образом это неправильно коренится в современных и самых просвещенных культурных идеалах времени художника и места. В пример приводится древнее греческое искусство, превозносившее достоинство силы, мужественности, героизма и ценности, вытекающие из мифологии. Однако, так как христианство не охватывает эти значения, Толстой считает, что это не подходит для людей, а общество продолжает охватывать греческие традиции искусства[8].

Существуют различные и современные методы оценки произведений искусства. В основном, это авторские методики, разработанные специалистами тех или иных галерей или аукционных домов, которые учитывают специфику арт-рынка и, собственно, ту отрасль искусства, в которой они работают.

Основными в данной работе выделены два метода оценки произведений искусства:

- Метод анализа иерархий Т.Саати[9];
- Метод А.Е.Рождественского[10].

Выбор именно этих методов обусловлен:

- доступностью (далеко не все галереи или аукционные дома афишируют и предлагают в общий доступ методы, по которым происходит оценка произведений искусства, которые они покупают/продают, многие просто пишут название метода и этим ограничиваются);

- понятностью (логичность, структурированность и прозрачность формул позволяет разобраться и довольно наглядно предоставить саму суть оценки того или иного произведения искусства).

Метод анализа иерархий Т.Саати (далее МАИ).

Практика оценки произведений искусства методом сравнительного анализа продаж показывает, что зачастую не один из выбранных аналогов по своим характеристикам не только полностью не идентичен оцениваемому объекту, но также не представляется возможным выявить влияние каждого из параметров на стоимость в абсолютном денежном выражении в силу их совместного влияния. В таких случаях для проведения стоимостной экспертизы оценщики могут воспользоваться методом анализа иерархии (МАИ), являющимся математической процедурой для иерархического представления элементов, определяющих параметры объекта.

Метод анализа иерархий (МАИ) разработан американским математиком Т. Саати (Питтсбургский университет) в 70-е гг. МАИ получил широкое распространение и применяется в самых разнообразных отраслях. Сегодня его используют уже повсеместно от риэлтеров, при оценке недвижимости, до кадровиков, при замещении вакантных должностей. Кроме того, необходимо отметить, что в России этот метод получает все большее распространение в различных видах маркетинговых исследований, определении сценариев развития города, оценке различных коммерческих рисков и т.д.

Метод применяется в тех случаях, когда перед экспертом стоит проблема выбора из ряда альтернатив. Альтернативы характеризуются некоторыми весами, зная которые, не составляет труда выбрать наилучшую из них. Проблема состоит в том, что веса заранее неизвестны. Они должны быть получены посредством применения метода анализа иерархии (МАИ).

Данный метод используется для оценки нематериальных активов. Как уже было сказано ранее, по сути, принципы оценки стоимости нематериальных активов и произведений искусства схожи, собственно, схожи и методы.

Суть МАИ заключается в определении аналогов, далее в сравнении этих аналогов с предметом оценки по определенным характеристикам с использованием шкалы оценки. Потом по выведенным формулам выводятся коэффициенты, и уже считается стоимость объекта.

МАИ и метод А.Е.Рождественского позволяют оценить объект современного искусства благодаря гибкости параметров оценки и акценту на нематериальной составляющей.

1.3. Параметры произведения живописи, определяющие его оценку

По данным словаря В. Ражникова (эксперта искусствоведа) выделяют до 50 параметров, по которым производится рейтингование и сравнение произведений искусства для последующей оценки. Сальвадор Дали выделяет 22 таких параметра.

Таким образом, рассмотрим несколько вариантов выделения факторов и параметров. Для начала, воспользуемся трудом А.Е.Рождественского, где выделяется две подгруппы параметров: материальные и нематериальные [4].

Материальные параметры произведений изобразительного искусства:

1. Параметр материала картины. Этот параметр, безусловно, влияет на сохранность произведения, но косвенно. Например, картон или бумага - это материалы более подверженные разрушению со временем, чем холст. Параметр материала изготовления картины обозначен как (М);

2. Параметр используемых красителей, которые подвержены выцветанию на свету или разрушению со временем - обозначен как (Р). По этой причине масло и акварель при прочих равных размерах и параметрах имеют разную стоимость. На практике первые два материальных параметра в расчете стоимости можно объединить в один параметр «Материала» картины;

3. Параметр сохранности, как фактор современного, на дату оценки, физического состояния предмета (картины) - обозначение (С). В параметр сохранности входит как само физическое состояние картины, так и ожидание будущей сохранности (акварель и бумага сохраняются хуже масла, темперы на холсте и дереве). Другими словами, этот параметр можно назвать характеристикой «износа» материала картины;

4. Параметр размера картины - обозначение (S) . Здесь необходимо отметить, что размер картины отнюдь не будет прямо пропорционален ее стоимости. Маленькая картина мастера дешевле большой. Но это представление об увеличении стоимости ограничено, так как слишком большая картина (огромный холст) отнюдь не ведет к пропорциональному

увеличению его стоимости. Поэтому, необходим параметр коррекции размера;

5. Параметр коррекции размера - F. Этот параметр применяется как нелинейная поправка к линейному параметру размера S. Параметр F существенен для малых и больших полотен, с отношением малых и больших размеров в более чем в 20 раз;

6. Параметр временной поправки на дату работы - T. Это относится как ко времени жизни художника, так и к периоду его творчества - раннее, позднее и др. Данный параметр также относится к группе технических параметров.

Материальные параметры произведений искусства можно измерить инструментами по той или иной существующей или сконструированной оценщиком шкале.

Нематериальные параметры стоимости художественного произведения. Это как раз те параметры, которые будут определять такие понятия, как эстетическое восприятие произведения искусства, восхищение им, мода на тот или иной период времени или мода на те или иные направления в искусстве.

1. Параметр "Имя художника" (Рейтинг имени) - (R). Этот параметр сегодня можно количественно отразить, воспользовавшись изданиями «Единого художественного рейтинга». Этот рейтинг уже принят сообществом художников и искусствоведов как достоверная в основе рейтинговая информация, сформированная специалистами;

2. Параметр художественной ценности и впечатления от работы - эти отличия оценщик объединил в единый параметр - (I). Параметр относится к группе художественных параметров;

3. Параметр техники исполнения и композиции - объединены в параметр (T), который относится к группе художественных параметров. Здесь присутствует понятие мастерства, опыта;

4. Параметр "рыночной раскрутки" или рыночной привлекательности картины - (P). Этот параметр рыночного спроса также относится к группе нематериальных параметров и зависит от редкости, моды, ожиданий роста цен.

Все перечисленные параметры определяют непосредственно стоимость картины, и одновременно определяют взаимный рейтинг картин в частных, музейных и национальных Собраниях.

Как альтернативу вышеизложенным параметрам возьмем факторы, упомянутые в статье «Особенности оценки произведений искусства» из журнала "Имущественные отношения в Российской Федерации" № 3.5

Оценщик должен подобрать методику расчета стоимости применительно к каждому конкретному объекту, изучить совокупность рыночной информации на дату оценки и наиболее полно учесть все ценообразующие факторы. При оценке произведений искусства среднего качества, в большинстве случаев, достаточно учитывать следующие пять параметров:

- качество произведения искусства;
- историко-документальное и художественное значение оцениваемого произведения;
- спрос на сюжет;
- сохранность;
- изменение спроса на местном рынке по отношению к предыдущему сезону.

Таким образом, можно заметить, что, в общем, параметры оценки, выделяемые в двух различных источниках, согласуются между собой, что, непосредственно, связано с одинаковыми задачами. Во второй главе будет составлена система формальной оценки живописи из выявленных параметров, также для уточнения и возможного добавления критериев проводится анкетирование.

1.4. Методики анкетирования

Выше уже было сказано, что в данной работе будет использоваться анкетирование, в этом параграфе рассмотрим методики анкетирования. Одним из наиболее информативных способов опроса является анкетирование. Анкетирование представляет собой заполнение таблиц с заранее подготовленным перечнем вопросов по интересующим вопросам. Анкета - это вопросник, на который предлагается ответить опрашиваемому лицу (респонденту).

Анкеты относятся к классу формализованных обследований; они имеют вид некоторого набора вопросов. Проведение анкетирования это большая исследовательская работа, которая имеет целью отразить требования маркетинга, учесть психологию респондента, по возможности предсказать его реакцию на вопрос, обнаружить степень его искренности. Ответ на вопросы анкеты должен исключить возможность ее различного толкования. Анкета стандартизует как поставленные вопросы, так и ответы на них. Перечень возможных вопросов не следует жестко регламентировать, но с другой стороны, анкетирование подчиняется установленным правилам.

Анкетирование - это опрос респондентов с помощью заранее подготовленного вопросника, т.е. анкеты

Составление анкеты - это сложный и трудоемкий исследовательский процесс, который включает следующие проблемы:

- постановку целей;
- анализ вопросов и выдвижение гипотез;
- формулирование вопросов и вариантов ответов;
- разработку выборки;
- выбор способа анкетирования[12].

Анкета представляет собой тонкий и гибкий инструмент, требующий тщательной проработки: уточнения типов и формулировок вопросов, определения их количества и последовательности, корректности и

уместности. Сама по себе разработка анкеты - это достаточно длительный и трудоемкий процесс, требующий научно обоснованного подхода, логической последовательности. Три направления постановки вопросов:

- туннельное, когда осуществляется переход от широких общих вопросов анкетирования к узким, частным вопросам;
- секционное, когда последовательно рассматриваются возможные проблемы, пока они не будут полностью решены;
- комбинационное, когда в постановке вопросов сочетаются оба направления[13].

Переход от общих вопросов к частным, более детальным, вообще является магистральным путем гносеологии, системы познания. Дифференциация вопросов анкеты позволяет сконцентрироваться на глубоком изучении и аргументации отдельных вопросов анкеты. Туннельное направление анкетирования позволяет увидеть и оценить общую картину, а затем перейти к деталям. Один его из вариантов получил название «воронкообразного» подхода. Он требует последовательности и логики в формировании системы вопросов.

При переходе от одной проблемы к другой нередко возникает необходимость раз личного рода пояснений, детализации некоторых ответов. В частности, когда респондентов отсылают к анкете, основываясь на их ответах на текущий вопрос.

В секционном подходе не смешивают различные проблемы, необходимо последовательно рассматривать имеющиеся вопросы, пока тема не будет полностью исчерпана. Нужно наиболее полно рассмотреть и охарактеризовать изучаемую проблему. Только после этого можно переходить к следующей проблеме. Целесообразно комбинировать оба вида проектирования анкет.

В анкетировании одной из решающих проблем является ответ на вопрос: кто заполняет анкету? Три способа заполнения анкеты:

- заполнение бланка регистратором со слов респондента (экспедиционный способ);
- заполнение анкеты респондентом собственноручно - письменная форма (способ саморегистрации);
- рассылка анкет по почте или с помощью компьютера, через электронную почту (корреспондентский способ).

Недостатком корреспондентского метода, хотя и более дешевого, является определенный процент неправильно заполненных анкет. Кроме того, часть анкет вообще не воз вращается. Иногда даже проводятся контрольные выборочные обходы опрашиваемых лиц. Анкетирование применяется также в панельных обследованиях, при работе с торговыми корреспондентами и т. п. Нередко анкеты заполняются экспертами, специалистами консалтинговой и маркетинговой службы и т.д.

Анкета имеет табличную форму с подготовленными вопросами и пробелом для ответа. Анкета может быть компактной, но может иметь и достаточно много страниц. Как правило, схема анкеты включает три блока:

- введение;
- перечень вопросов, характеризующих предмет опроса;
- сведения об опрашиваемых.

Введение (преамбула) кратко ставит в известность респондентов о том, кто и зачем проводит исследование. Оно раскрывает цели опроса, приводит следующие сведения об опрашивающих:

- название предприятия или имя владельца;
- характеристика предприятия, его тип;
- называется адрес.

При разработке основной части анкеты, т.е. предмета опроса, рассматривается содержание вопросов, их тип, число, последовательность представления, наличие контрольных вопросов и тестов.

В ходе опроса приводится описание опрашиваемых. Этому посвящена реквизитная часть анкеты, которую еще называют паспортичкой. Паспортичка имеет собственную структуру. В ней содержатся следующие сведения:

- социально-демографические данные (возраст, пол, принадлежность к определенному классу, род занятий, семейное положение);
- имя и адрес для частных лиц и организаций;
- характеристика деятельности и масштаба предприятия: размер, месторасположение, направление производственно-хозяйственной деятельности, положение респондента в функционирующей системе, его имя/название;
- идентификация самого вопросника: присвоенное ему в ходе опроса название, дата, время и место проведения опроса, фамилия интервьюера[13].

Сложной или неоднозначной проблемой является определение количества задаваемых вопросов. С одной стороны, опрашивающему хочется включить как можно больше вопросов, что обеспечит полноту исследования и его результативность. С другой стороны, количество вопросов находится в прямой пропорции со стоимостью исследования: чем больше вопросов, тем дороже анкета, и наоборот. Количество вопросов должно быть оптимальным, т.е. обеспечивающим полноту информации, но не чрезмерным.

Необходим разумный компромисс между стоимостью информации и ее содержанием. Можно составлять вопросы таким образом, чтобы без ущерба для информации экономить на количестве вопросов, задавая емкие вопросы. Необходимо уточнить, имеет ли респондент необходимую информацию для ответа.

Формулировка вопросов - одна из наиболее трудоемких и сложных проблем анкетирования. Это исследовательская работа, которая требует

высокой квалификации и эрудиции, знания основ социометрии. Это творческая деятельность, не допускающая механического копирования.

Точность ответа иногда зависит от субъективных факторов. В частности, респондент часто проявляет склонность запоминать событие таким образом, что оно якобы произошло позднее, чем в реальности. Такое явление называется ошибкой преувеличения.

Ошибка преувеличения - это событие, которое произошло позднее, чем запомнилось респонденту

Не реже встречается и обратное явление: человек имеет тенденцию забывать те события, которые удалены во времени. Такие ошибки носят название потери воспоминания.

Потеря воспоминания - ошибка, связанная с тем, что респондент не помнит события

Определенные требования предъявляются к форме задаваемого вопроса. Обязательным требованием является то, что вопросы должны быть составлены в тактичной форме, ни в коем случае нельзя нанести обиду респонденту или встревожить его, вызвать негативную реакцию.

Вежливость и такт - безусловное требование опроса любого опроса

Вопросы анкеты классифицируются следующим образом:

- по степени свободы;
- по характеру ответов;
- по форме вопросов.

Степень свободы влияет на характер и количество ответов. Ответ может быть без альтернативным, не допускающим возможность различного толкования, но может быть и развернутым, позволяющим описательную форму как вопроса, так и ответа. Ответы могут содержать текст или цифры. Могут быть использованы табличные вопросы, представляющие собой соединение различных вопросов, оформленных в виде таблицы.

Все вопросы, сгруппированные по степени свободы, в свою очередь, подразделяются на два типа:

- открытые;
- закрытые.

Открытым вопрос называется, когда ответ на него дается в свободной форме, своими словами, без каких-либо ограничений. Иногда его называют «вопросом с произвольным вариантом ответа». В таких вопросах отсутствует желание навязать определенный ответ. Однако ответы на открытые вопросы являются более сложными, они часто вызывают новые дополнительные вопросы. Кроме того, они могут быть неоднозначно интерпретированы. Поэтому при анкетировании их значительно реже используют.

Закрытым считается вопрос, когда предлагается перечень вариантов ответов, из которых выбирается один или несколько (веер ответов). В качестве его варианта можно назвать альтернативные вопросы, на которые отвечают: да, нет, не знаю. Иногда такой вопрос называют многовариантным. В таком вопросе содержится ограниченный набор возможных ответов. Респондент, выбравший вариант, который более других соответствует мнению респондента отмечает его в перечне вопросов галочкой. Если фиксированное количество вариантов ответов составляет два, такой вопрос называется дихотомическим. Другим типом вопросов с фиксированными вариантами ответов является шкала ответов. Например, задан вопрос: как часто вы покупаете ветчину? Варианты ответа: никогда, изредка, иногда, часто.

Важная роль в анкете отводится так называемым фильтрующим вопросам, имеющим целью отсеять часть опрашиваемых. Когда на вопрос о наличии чего-либо дается отрицательный ответ, то вопросы о качественной оценке маркетингового явления или процесса уже не нужны. Такие вопросы задаются, если часть вопросов относится не ко всем опрашиваемым. Например, имеется ли у вас данный товар? (да, нет). Если «нет», то собираетесь ли вы его приобретать? Ясно, что этот вопрос и все последующие адресуются лишь тем, кто отрицательно ответил на первый вопрос. В анкетах

обычно содержатся контрольные вопросы, которые используются для оценки достоверности ответов.

Выделяются две гносеологически важные группы вопросов, связанных с их сущностью. В формировании вопросов существенную роль играет оценка намерений и мнений респондентов. В ответах на такие вопросы допускается большая степень свободы, чем в вопросах о фактах и действиях:

- вопросы о фактах или действиях;
- вопросы о мнениях и намерениях[14].

Составление анкеты начинается с разработки ее формы и содержания. Разрабатывается также программа обработки и сводки ответов. При этом используется или механическая выборка (например, отбирается каждый пятый или десятый адресат), или серийная (отбираются домовладения, где производится сплошная раздача анкет). Анкеты можно раздавать жильцам какого-либо дома, или сотрудникам учреждения, но можно и просто раздать всем желающим, с просьбой немедленно заполнить их и вернуть. По существу такое анкетирование представляет собой собственно-случайную бесповторную выборку. Ее численность и другие характеристики определяются после возвращения анкет.

Схема анкеты будет иметь следующий вид:

Вводная часть: цели опроса, сведения об опрашиваемой стороне. Обращение к респонденту с просьбой дать ответ; объяснение, для каких целей составляется анкета, какую пользу потребителям должны принести результаты опроса.

Вопросник: вопросы, отражающие предмет опроса.

Реквизит: информация, характеризующая самих респондентов (пол, возраст, род занятий, семейное положение, имя, адрес).

Идентификация: дата проведения опроса, время и место проведения опроса, номер или фамилия интервьюера.

Подробная разработка анкеты будет показана во второй главе.

2. Создание алгоритма формальной оценки живописи

Оценка произведений живописи всегда вызывает большой интерес, как с точки зрения эстетической стороны, так в целях инвестирования средств. Интерес в разное время мог увеличиваться или, наоборот, затухать в зависимости от экономической и политической обстановке в стране.

Обуславливается этот интерес, в первую очередь, тем, что при грамотном вложении средств, в будущем можно получить прибыль и дивиденды, таким образом, обеспечивается, своего рода, «работа» денег. Также часто интерес основан и на банальном любопытстве.

2.1. Отбор и обоснование критериев для алгоритма формальной оценки

Критерии оценивания для «Системы формальной оценки произведений живописи» основаны на работах Роже де Пиля «Баланс живописцев»[15], А.Е. Рождественского[16], Альтшулера[17], анализа иерархий (МАИ) и другими. Также были рассмотрены международные стандарты оценки (МСО) и стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. N 519[18]. Для выявления элементов субъективной оценки и получения информации от массового потребителя проводится анкетирование.

Изучение настоящих методик позволило определить, что существует три вида оценивания произведения живописи: экспертная оценка художественной ценности произведения искусства, экспертная оценка рыночной стоимости произведения искусства, рейтинг зрительских симпатий.

Алгоритм оценивания состоит из трех этапов по видам, которые были выявлены на этапе изучения методик: качество, стоимость, субъективная оценка. Каждый этап оценивания предусматривает отдельные критерии, каждый этап оценивается баллом от 0 до 5, в итоге баллы суммируются и при необходимости умножаются на весовые коэффициенты, что позволяет формально произвести оценку произведения живописи.

Существуют различные и современные методы оценки произведений искусства. В основном, это авторские методики, разработанные специалистами тех или иных галерей или аукционных домов, которые учитывают специфику арт-рынка и, собственно, ту отрасль искусства, в которой они работают. Также существует множество философских рассуждений на тему, что можно назвать произведением искусства, написанных людьми из разных отраслей, в них отражено эмоциональное несоизмеримое отношение человека к искусству. Отобраны критерии, отражающие оба вышеизложенных направления, а также есть третье

направление, интегрирующее и обобщающее в себя два предыдущих - стоимостное значение произведения искусства.

Выбор именно этих критериев обусловлен:

- доступностью (взяты материалы из известных и открытых методик: Метод анализа иерархий Т.Саати[18], Метод А.Е.Рождественского[19]);
- понятностью (логичность, структурированность и прозрачность изложения критериев, по которым предоставляется возможность оценить произведение живописи);
- разносторонностью (живописное произведение искусства рассмотрено с разных углов восприятия искусства, критерии позволяют рассмотреть, как профессиональное оценивание, так и обывательское)

Качество (Рисунок 2.1)

1. Параметр материала картины. Этот параметр, безусловно, влияет на сохранность произведения, но косвенно. Например, картон или бумага - это материалы более подверженные разрушению со временем, чем холст. Параметр материала изготовления картины обозначен как (М).

2. Параметр используемых красителей, которые подвержены выцветанию на свету или разрушению со временем - обозначен как (Р). По этой причине масло и акварель при прочих равных размерах и параметрах имеют разную стоимость. На практике первые два материальных параметра в расчете стоимости можно объединить в один параметр «Материала» картины.

3. Параметр сохранности, как фактор современного, на дату оценки, физического состояния предмета (картины) - обозначение (С). В параметр сохранности входит как само физическое состояние картины, так и ожидание будущей сохранности (акварель и бумага сохраняются хуже масла, темперы на холсте и дереве). Другими словами, этот параметр можно назвать характеристикой «износа» материала картины.

4. Параметр размера картины - обозначение (S) . Здесь необходимо отметить, что размер картины отнюдь не будет прямо пропорционален ее стоимости. Маленькая картина мастера дешевле большой. Но это представление об увеличении стоимости ограничено, так как слишком большая картина (огромный холст) отнюдь не ведет к пропорциональному увеличению его стоимости. Поэтому, необходим параметр коррекции размера.

5. Параметр коррекции размера - F . Этот параметр применяется как нелинейная поправка к линейному параметру размера S . Параметр F существенен для малых и больших полотен, с отношением малых и больших размеров в более чем в 20 раз.

6. Параметр временной поправки на дату работы - T . Это относится как ко времени жизни художника, так и к периоду его творчества - раннее, позднее и др. Данный параметр также относится к группе технических параметров.

Качество (К)

Параметры	Обозначение	Оценка
Материал картины	M	От 1 до 5 (от бумаги до холста)
Используемые красители	P	От 1 до 5 (от акварели до темперных красок)
Сохранность	L	От 1 до 5
Уникальность сюжета	S	От 1 до 5 (наличие картин с подобным сюжетом)
Дата работы	T	От 1 до 5 (от 2000 г., ..., до 1700г.)

(Рисунок 2.1 – Параметры качества)

Субъективная оценка (Рисунок 2.2)

1. Параметр "Имя художника" (Рейтинг имени) - (R). Этот параметр сегодня можно количественно отразить, воспользовавшись изданиями «Единого художественного рейтинга». Этот рейтинг уже принят сообществом художников и искусствоведов как достоверная в основе рейтинговая информация, сформированная специалистами.

2. Параметр художественной ценности и впечатления от работы - эти отличия оценщик объединил в единый параметр - (I). Параметр относится к группе художественных параметров.

3. Параметр техники исполнения и композиции - объединены в параметр (T), который относится к группе художественных параметров. Здесь присутствует понятие мастерства, опыта.

4. Параметр "рыночной раскрутки" или рыночной привлекательности картины - (P). Этот параметр рыночного спроса также относится к группе нематериальных параметров и зависит от редкости, моды, ожиданий роста цен.

Субъективная оценка зрителя (O)

Параметры	Обозначение	Оценка (анкетирование)
"Имя художника"	I	От 1 до 5
Признанная художественная ценность	X	От 1 до 5
Впечатления от работы	Q	От 1 до 5
Техника исполнения и композиция	E	От 1 до 5
«Рыночная раскрутка»	U	От 1 до 5

(Рисунок 2.2 – Параметры субъективной оценки)

Стоимость (Рисунок 2.3)

1. Качество произведения искусства.
2. Историко-документальное и художественное значение оцениваемого произведения.
3. Спрос на сюжет.
4. Сохранность.
5. Изменение спроса на местном рынке по отношению к предыдущему сезону.

Стоимость (С)

Параметры	Обозначение	Оценка
Качество	К	Результат «Качество (К)»
Историко-документальное значение	Н	От 1 до 5 (несёт в себе историческую ценность, рассказывает о историческом событии)
Спрос на сюжет	D	От 1 до 5 (сведения арт-рынка ARTIMX)
Известность художника	V	От 1 до 5 (членство в союзах, участие в выставках, персональные выставки, музеи, худ.образование, кол-во картин)
Аналогия	A	От 1 до 5 (от несравнимых до значительного сходства)

(Рисунок 2.3 – Параметры стоимости)

На основе проработанных критериев каждого этапа оценивания была выведена модель (Рисунок 2.4).

Формула (F-общая сумма параметров по 3 этапам оценки)

$$F=K+O+C$$

Максимальное значение 15

$$O = \frac{I+X+Q+E+U}{5}$$

$$C = \frac{K+H+D+V+A}{5}$$

$$K = \frac{M+P+L+S+T}{5}$$

(Рисунок 2.4 – Модель оценивания произведения живописи)

2.2. Составление анкеты для субъективных критериев оценки

Одним из наиболее информативных способов опроса является анкетирование. Анкетирование представляет собой заполнение таблиц с заранее подготовленным перечнем вопросов по интересующим вопросам. Анкета - это вопросник, на который предлагается ответить опрашиваемому лицу (респонденту).

Для оценки субъективных параметров было применено анкетирование, было принято решение уйти от стандартных методов анкетирования и провести опрос в социальных сетях. Респондентам было предложено представить себя в роли покупателя живописного произведения и выбрать критерии, которые повлияли бы на их выбор. На основе этого опроса были составлены критерии субъективной оценки. Опрос произведен у пятидесяти человек, из которых 34% мужчин и 66 % женщин. Результаты опроса в Приложение № 1.

2.3. Формирование алгоритма и создание модели оценки живописи

В ходе работы над исследованием была произведена пробная апробация начальной полученной модели, при которой были выявлены недочеты модели. При обработке картин разной стоимости и популярности суммарный балл получался практически одинаковый. Для более детального изучения проблемы было предпринято обращение к экспертам, на основе мнений экспертов искусствоведческой области круг обрабатываемых критериев при разработке «Системы формальной оценки произведений живописи» был расширен.

Таким образом, в систему были добавлены такие критерии, как актуальность сюжета и темы художественного произведения, в котором было необходимо разобраться в том, какие темы в живописном искусстве в современном обществе более востребованы и находят отклик среди ценителей и покупателей[21]. Также решено было изучить более подробно информационный этап обработки живописного произведения «Качество», так как это прямым образом влияло на окончательный весовой коэффициент картины, популярности, признанности, себестоимости картины, известно, что еще в средние века художники изобретали разные подходы к технике исполнения, материалам, которыми работали с картиной, а также сохранности собственного произведения. Ещё одним дополнительным этапом информационной обработки произведения стал «Художник». При первой апробации и представлении модели экспертам искусствоведческой сферы деятельности стало понятно, что огромное влияние на жизнь картины, оказывает автор, его история популярности, рыночный рейтинг, принадлежность к стилю, творческая манера исполнения.

Для детального изучения рыночного рейтинга был произведен обзор арт-рынков. В России стали появляться аукционы искусства с 1992 года, но из-за непрозрачности бизнеса, было очень затруднительно оценить качество и квалификацию арт-экспертов. Все изменилось в 2010 году, а именно 1 января

2010 года, когда вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР России) от 6 августа 2009 г. № 09-30/пз-н[22]. Приказ ввел новую категорию закрытых паевых инвестиционных фондов - фонды художественных ценностей. В соответствии с законодательством в состав активов такого инвестиционного фонда могут входить как денежные средства, так и предметы искусства и старины, при этом не менее двух третей рабочих дней календарного года художественные ценности должны составлять не менее 40% стоимости активов. Таким образом, был создан на законодательном уровне российский арт-инвест-рынок.

В процессе ранее описанных преобразований и изменений были выделены следующие критерии:

1. Качество

- а) Техника исполнения

Техника живописи - совокупность приемов использования художественных материалов и средств для создания произведения.

К наиболее известным и распространенным видам техники живописи относятся:

- Акварель - живопись акварельными красками. Основное качество картин, написанных акварелью - прозрачность и воздушность изображения. Один из сложнейших видов техники живописи. Кажущиеся на первый взгляд простота и легкость рисования акварелью обманчивы. Акварельная живопись требует мастерства владения кистью, умения видеть и сочетать тона и цвета, знания законов смешивания цветов и нанесения красочного слоя на бумагу. В акварели существует множество приемов: работа по сухой бумаге, работа по сырой бумаге («А la Prima»), использование акварельных карандашей, туши, многослойная живопись, работа сухой кистью, заливка, смывание, использование мастихина, соли, применение смешанной техники;

- Карандаш - материал для рисования. Различают карандаши чернографитные и цветные. Рисунок карандашом выполняется на бумаге с использованием штриховки, тональных пятен, передачи светотени;
- Акварельные карандаши - вид цветных карандашей, водорастворимы. Приемы использования акварельных карандашей разнообразны: размывание рисунка акварельным карандашом водой, работа намоченным в воде акварельным карандашом, работа карандашом по мокрой бумаге;
- Живопись маслом на холсте - самая популярная техника живописи. Живопись маслом дает мастеру безграничное число способов изображения и передачи настроения окружающего мира. Пастозные или воздушные прозрачные мазки, сквозь которые виден холст, создание рельефа мастихином, лессировка, использование прозрачных или кроющих красок, различные вариации смешивания цветов — все это многообразие приемов живописи маслом позволяет художнику найти и передать настроение, объем изображаемых предметов, воздушной среды, создать иллюзию пространства, передать богатство оттенков окружающего мира. Масляная живопись имеет свою особенность - картина пишется в несколько слоев (2-3), каждому слою необходимо высохнуть несколько дней в зависимости от используемых материалов, поэтому обычно картина маслом пишется от нескольких дней до нескольких недель;
- Техника маслом «сухая кисть» приобрела большую популярность благодаря своей воздушности и мягкости. Картины пишутся масляными красками, наносимыми тонким слоем сухой кистью, чаще всего на акварельную бумагу. Техника маслом «сухая

кисть» позволяет добиваться мягких полутонов, плавных переходов цвета;

- Пастель - один из очень необычных видов изобразительных материалов. Живопись пастелью воздушна и нежна. Тонкость и изящество техники пастели придает картинам живость, сказочность и волшебство. В технике «сухой» пастели широко используется приём «растушёвки», что придаёт эффект мягких переходов и нежности цвета. Пастель наносится на шероховатую бумагу. Цвет бумаги имеет значение. Фоновый цвет, проступая сквозь штрихи пастели, вызывает определённое настроение, ослабляя или усиливая цветовые эффекты рисунка. Картины пастелью закрепляются фиксативом и хранятся под стеклом;
- Сангина - материал для рисования, от коричневого до близкого к красному. С помощью сангины хорошо передаются тона человеческого тела, поэтому выполненные сангиной портреты выглядят очень естественно. Техника рисунка с натуры с помощью сангины известна начиная с эпохи Возрождения. Нередко сангину сочетают с углём или итальянским карандашом. Для обеспечения большей долговечности рисунки сангиной закрепляются фиксативом или помещаются под стекло;
- Уголь - материал, используемый в графике. Уголь хорошо передает фактуру, с помощью угля легко передать нюансы света и тени. Уголь дает художнику богатые технические возможности для создания очень выразительных работ. Углем выполняются наброски, зарисовки, эскизы, ведь уголь позволяет легко передать настроение. Рисунки, выполненные углем, закрепляются фиксативом;
- Темпера - связующее вещество красок, состоящее из натуральной или искусственной эмульсии. До усовершенствования масляных

красок Я. Ван-Эйком (XV век) средневековая яичная темпера была одним из наиболее популярных и распространенных видов живописи в Европе, но постепенно она утратила свое значение;

- Клеевая живопись - относится к способам, наименее совершенным, пригодным лишь для выполнения работ, имеющих временное значение, малую художественную ценность, а также для произведений, не претендующих на долговечность, к каковым относятся, например, декорационные работы. Связующим веществом красок здесь служит обыкновенно плиточный клей различных сортов, так называемый малярный, столярный и т.п. Реже применяются желатина и казеин. Техника клеевой живописи затрудняется изменением тона красок при высыхании и потому требует навыка и опыта. Прочность клеевой живописи незначительна;
- Живопись гуашью - это старинный способ живописи, представляющий одну из разновидностей акварели. Выполняется как на бумаге, так по шелку и другим материям. Живопись гуашью очень близка по внешнему виду к живописи, исполненной гуммиарабиковой темперой, но красочный слой ее более рыхл. Гуашь лишена прозрачности, так как краски ее наносятся обычно сравнительно более толстым слоем, чем в чистой акварели, и притом смешиваются с белилами. Живопись гуашью исполняется или специальными гуашными красками, или же работа ведется по методу гуаши обыкновенными акварельными красками, в которые примешиваются белила. И в первом и во втором случаях пастозное письмо не может быть допустимо, так как гуашные и акварельные краски при пастозном их нанесении легко растрескиваются;
- Фресковая живопись - техника живописи по свежей штукатурке, в которой связующим звеном красок (в основном минерального

происхождения) являлась известь, иногда с примесью животного клея, казеина (в виде молока) или яичном белке, а также клей в чистом виде. Использовалась в древности для украшения стен дворцов;

– Монументальная живопись - техника, применяемая в стенной живописи[22].

б) Сохранность

Состояние сохранности картин необходимо точно и подробно фиксировать.

Описание сохранности картины должно делаться хранителем совместно с реставратором. Для картин, выполненных на холсте, описание делают в следующем порядке.

1. Подрамник. Указать особенности конструкции: раздвижной подрамник или глухой, имеются или отсутствуют колки, скосы, перекладки, крестовины и т. д.

2. Холст. Дублирована ли картина, состояние дублировки, состояние кромок, прорывы холста, вмятины, натяжение холста на подрамник, хорошо ли натянут холст, нет ли деформации холста от неверной натяжки; если есть, указать в каком месте.

3. Состояние оборота холста. Наличие загрязнений (масляных пятен, грязи, пыли и пр.), надписи, наклейки, печати.

4. Сохранность красочного слоя и грунта. Техника живописи (масляная, темперная), различные виды кракелюра, расслоение красочного слоя, осыпи, утраты, вздутия, отставание красочного слоя от грунта, царапины и потертости красочного слоя - места их расположения и размеры; загрязнение поверхности и следы реставраций.

5. Состояние лака[23].

Примечание: -1 балл за присутствие одного недочета.

Описание живописи на доске начинается с описания оборота доски, причем желательно определить породу дерева. Указывается расположение,

наличие или отсутствие шпонок и других конструктивных элементов, повреждения доски, состояние паволоки, грунта, красочного слоя и покровного лакового слоя или олифы.

Любое повреждение должно сразу фиксироваться в дефектных актах; одновременно должны приниматься меры к ликвидации причин, вызвавших эти повреждения.

2. Субъективная оценка:

Субъективная оценка даётся обычным зрителем картины без упора на свои профессиональные знания и навыки. Фокусируется на эмоциональном отклике при просмотре картины.

Имя художника:

Возникает ли какие-то ассоциации при прочтении имени художника просматриваемой картины (1/0).

Впечатления от работы:

Данный критерий не требует обоснований. Полная зависимость от личного ощущения по принципу «нравится - не нравится», от чувствительности через каналы восприятия «мощной силы и магнетизма» или ее отсутствия.

Примечание.

Приводимые примеры соответствуют внутреннему ощущению и восприятию автора.

1 балл - никакого ощущения.

2 балла - ощущение, что в этом что-то есть.

3 балла - картина производит сильное впечатление.

4 балла - картину хочется много раз смотреть и изучать, дает что-то новое при восприятии, притягивает к себе, излучает «силу».

5 баллов - картина оказывает влияние на жизнь (судьбу), на мировоззрение.

Желание приобрести:

Возникает ли желание приобрести (да/нет, 1/0 баллов).

3. Экспертная оценка

Экспертное оценивание - процедура получения оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора).

Виды экспертных оценок

Существует две группы экспертных оценок:

Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экспертов, независимых друг от друга.

Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения экспертов.

Совместное мнение обладает большей точностью, чем индивидуальное мнение каждого из специалистов. Данный метод применяют для получения количественных оценок качественных характеристик и свойств. Например, оценка нескольких технических проектов по их степени соответствия заданному критерию, во время соревнования оценка судьями выступления фигуриста.

Известны следующие методы экспертных оценок:

Метод ассоциаций. Основан на изучении схожего по свойствам объекта с другим объектом.

Метод парных (бинарных) сравнений. Основан на сопоставлении экспертом альтернативных вариантов, из которых надо выбрать наиболее предпочтительные.

Метод векторов предпочтений. Эксперт анализирует весь набор альтернативных вариантов и выбирает наиболее предпочтительные.

Метод фокальных объектов. Основан на перенесении признаков случайно отобранных аналогов на исследуемый объект.

Индивидуальный экспертный опрос. Опрос в форме интервью или в виде анализа экспертных оценок. Означает беседу заказчика с экспертом, в ходе которой заказчик ставит перед экспертом вопросы, ответы на которые значимы для достижения программных целей. Анализ экспертных оценок

предполагает индивидуальное заполнение экспертом разработанного заказчиком формуляра, по результатам которого производится всесторонний анализ проблемной ситуации и выявляются возможные пути её решения. Свои соображения эксперт выносит в виде отдельного документа[24].

В данном исследовании будет использоваться индивидуальный экспертный опрос. Эксперт будет располагать баллами от 0 до 5, которыми и будет оценивать картину, на основании своих профессиональных навыков и знаний.

4. Стоимость

Оценка стоимости будет производиться с использованием индексов арт-рынка ARTIMX.

Индексы арт-рынка ARTIMX.

Как и для любого другого инвестиционного рынка, для анализа арт-рынка существуют свои индексы. Ранее уже немного говорилось об индексах, а именно о нью-йоркском «семействе» индексов Mei-Moses All Art index, которое, безусловно, является авторитетным на мировом рынке произведений искусства.

В данной же части дипломной работы будут подробно рассмотрены индексы, которые применяются для анализа российского рынка произведений искусства, а именно «семейство» индексов ARTIMX.

Проанализировав показатели индексов ARTIMX, можно будет более детально и точно увидеть реальную ситуацию на российском рынке произведений искусства. Акцент будет сделан все же на современном искусстве, так как в практической части данной работы будет произведена оценка стоимости картины именно современного российского искусства.

Индексы ARTIMX (ARTInvestment Market Index) рассчитываются по методике, разработанной специалистами ARTinvestment.RU, таким образом, индекс - это интегральный показатель, характеризующий относительную величину цены условно усредненного произведения искусства на определенный момент времени. Расчет индексов ведется по данным о

результатах продаж произведений искусства на основных мировых аукционах (для расчета индексов обработаны данные о результатах продаж около 4,5 миллионов лотов на более чем 17 тысячах аукционов). За точку отсчета принята расчетная усредненная цена произведений искусства в 2000 году, приведенная к базовому уровню индекса, составляющему 1000 пунктов (это значит, что если в настоящий момент величина ценового индекса ARTIMX составляет, например, 3000 пунктов, то по сравнению с началом 2001 года средние цены на произведения изобразительного искусства выросли к текущему моменту в 3 раза)[25].

Семейство индексов ARTIMX содержит:

общий индекс ARTIMX, который характеризует состояние всего мирового рынка произведений изобразительного искусства в целом, а также его подмножества ARTIMX Painting и ARTIMX Graphics, которые рассчитаны соответственно для живописи и графики;

представлены индексы для русского искусства: ARTIMX-RUS, ARTIMX-RUS Painting и ARTIMX-RUS Graphics;

индексы по традиционно выделяемым в искусстве направлениям: ARTIMX Old masters, ARTIMX Impressionism & Modern Art, ARTIMX Contemporary Art.

Для расчета индексов по русскому арт-рынку ARTIMX-RUS используются данные о результатах торгов российских аукционов.

При расчете индексов учитываются размеры произведений искусства. При расчете индексов по русскому арт-рынку ARTIMX-RUS из рассмотрения исключаются работы, которые помечены на сайте ARTinvestment.RU красным или желтым индикаторами инвестиционного риска[26].

5. Художник

Чем отдаленнее от нас та или иная эпоха, тем меньше от нее остается предметов искусства, следовательно, тем значимее и ценнее они.

Если же автор - художник наших дней, то значимость картин зависит от его престижа, уровня образования, от того, насколько часто его имя упоминается в СМИ и кто из известных людей уже купил его произведения. Для определения конкретной рыночной стоимости картин аукционные дома, например, используют показатели продаж автора за последние 4-5 лет[27].

История (образование, степень, личная история)

Популярность (участие в выставках, заметки в прессе, персональные выставки, наличие картин в музеях, частные коллекции)

Творческая манера (явные, содержательно-формальные черты мастера)

Рыночный рейтинг (ARTIMX)

Техника исполнения (стиль – сущностная характеристика художника[28])

В ходе разработки был составлен алгоритм оценивания (Рисунок 2.5)

(Рисунок 2.5 – Схема алгоритма оценивания)

3. Апробация

Для того чтобы апробировать созданный алгоритм было взято 30 картин: 10 картин признанных самыми дорогими картинами в мире, 10 картин малоизвестных картин взяты с сайта антикварного салона и 10 картин с простора интернета. По средствам апробации системы формальной оценки живописи имеет место цель отследить зависимость успеха картины от того или иного критерия.

Результаты апробации представлены в Приложении № 2.

На основе результатов апробации были сделаны выводы

Заключение

В ходе дипломной работы было разработан обобщающий доступный алгоритм по оценки произведений живописи.

При создании системы были выполнены следующие пункты:

- Изучены существующие методики оценки произведений живописи;
- Выявлены критерии, охватывающие все интересующие нас стороны оценивания и определяющие стоимость и популярность картины;
- Изученные критерии были объединены в единый алгоритм по оценке произведений живописи.

После завершения работы над созданием работы над системой была проведена апробация и произведен анализ системы и попытка выявления корреляции.

Эти данные легли в основу системы формальной оценки живописи в дальнейшем планируется:

- Увеличение количества апробируемых картин;
- Рассмотрение возможности увеличения количества критериев;
- Исследование истории картины детально по средствам отдельных критериев для того, чтобы формализовать субъективные критерии.

Последующее успешное развитие системы позволило бы более детально изучить произведения живописи и давать оценку, основывающуюся на объективных, понятных всем критериях.

Список использованных источников

1. Оценка картин / живописи по критериям Роже де Пиля [Электронный ресурс]/ Vikinet.ru. Портал И.Л. Викенътьева// Искусство и литературоведение
Оценки - Режим доступа: <http://vikent.ru/enc/5908/>
2. Бабков В.А. Галерейный бизнес. Российский и зарубежный опыт. М.: Арт менеджер. 2010.
- 3.
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Приложение
Результаты анкетирования

Поль Гоген «Когда свадьба?»																		
	Ж-21	Ж-25	Ж-29	Ж-34	Ж-35	Ж-40	Ж-44	Ж-50	Ж-56	М-18	М-21	М-26	М-30	М-33	М-38	М-40	М-46	М-52
Имя художника																		
Впечатления от работы																		
Желание приобрести																		
Поль Сезан «Игроки в карты»																		
Имя художника																		
Впечатления от работы																		
Желание приобрести																		
Френсис Бэкон «Три наброска к портрету люсьена фрейда»																		
Имя художника																		
Впечатления от работы																		
Желание приобрести																		
Джексон Поллок «№5»																		
Имя художника																		
Впечатления от работы																		
Желание приобрести																		
Виллем де Кунинг «Женщина 3»																		
Имя художника																		
Впечатления от работы																		
Желание приобрести																		

Продолжение

Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр 1»															
Имя художника															
Впечатления от работы															
Желание приобрести															
Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст»															
Имя художника															
Впечатления от работы															
Желание приобрести															
Энди Уорхол «Серебряная автокатастрофа (двойная)»															
Имя художника															
Впечатления от работы															
Желание приобрести															
Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой»,															
Имя художника															
Впечатления от работы															
Желание приобрести															
10. Поль Сезан «Игроки в карты»															
Имя художника															
Впечатления от работы															
Желание приобрести															
11.															
Имя художника															
Впечатления от работы															
Желание приобрести															

Продолжение

12.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
13.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
14.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
15.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
16.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
17.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																

Продолжение

18.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
19.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
20.																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
21																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
22																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
23																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																

Продолжение

24																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
25																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
26																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
27																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
28																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																
29																
Имя художника																
Впечатления от работы																
Желание приобрести																

Продолжение

30.																		
Имя художника																		
Впечатлени я от работы																		
Желание приобрести																		

Продолжение

16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

