

УДК [73/76:336.71](091)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА. К ИСТОРИИ ВОПРОСА

*Побожий СИ.,
кандидат искусствоведения, Украинская академия банковского дела*

Развитие банковской системы в Украине и за рубежом неразрывно связано с ее активным участием в культурном процессе. Исторический взгляд дает возможность проследить участие банков, банкиров не только в становлении меценатства, но и формировании художественных коллекций в самих банках.

Есть все основания предполагать, что ростки подобных отношений восходят к древнему миру. Весьма вероятно, что не только Меценат Г. Цильний (умер в 8 в. до н.э.) - богатый римлянин, материально поддерживающий в своё время поэтов, ставших впоследствии знаменитыми (Вергилий, Гораций), но и другие древнегреческие и римские банкиры тратили средства на поддержку культуры.

Уже в XIII-XIV вв. почти во всех крупных городах средневековой Италии - Венеции, Генуе, Пизе, Флоренции было довольно много банкиров. Умело проводя денежные операции на основе высокого ростовщического процента, регулируя денежные потоки почти во всей Европе, итальянские банкиры доводили свои прибыли до огромных размеров. Накопление денежных капиталов способствует образованию мануфактур и как следствие - новой социальной прослойки хозяев, предпринимателей, т.е. буржуа. Одновременно новоиспеченные банкиры достигали значительных высот в социальной иерархии. Престижность банковского дела, в которое перерастает некогда презираемое обществом ростовщичество, растет вместе с превращением банкиров в слой банковской буржуазии.

Многие банкиры этой эпохи были весьма культурными и образованными людьми. Так, известно, что разносторонняя банкирская деятельность позволила одному из пизанских банкиров - Леонардо Фибоначчи, занимавшемуся в Тунисе таможенными операциями, ссудами и торговлей, применить в банковском счетоводстве арабские цифры, познакомив тем самым с ними всю Европу.

Активное участие банковского капитала в поддержке культуры наблюдается в эпоху Возрождения. Основанная в XV веке известным флорентийским родом Медичи торгово-банковская компания не только способствовала укреплению экономического положения этого рода и Флоренции в целом, где в XV-XVI вв. с перерывами правили Медичи, но и осуществляла торгово-банковские операции в своих филиалах по всей Европе. Сын папского банкира Джованни ди Биччи - Козимо Старший Медичи (1389-1464) - один из крупнейших богачей Флоренции, будучи ее правителем, оказывал широкую поддержку представителям возрожденческой культуры - художникам, но особенно - ученым и поэтам. А его дворец превратился в первый крупный гуманистический центр во Флоренции. Именно ему Флоренция обязана появлению многих архитектурных сооружений.

Просвещенный вкус другого представителя этого рода, главы банкирского дома Медичи, государственного деятеля, поэта, теоретика литературы и некоронованного правителя Флоренции Лоренцо Медичи (1449-1492), прозванного Великолепным, позволил ему также оказывать финансовую поддержку ренессансной культурной элите. В результате проводимой им политики, Флоренция вскоре превращается в крупнейший центр культуры итальянского кварточенто. Это ему, одной из ярчайших фигур своего времени, принадлежит высказывание: "Ведь что-то одно не может удовлетворять потребностям нашей жизни и разнообразию человеческих склонностей".

Выражения "среда Лоренцо Медичи", "эпоха Лоренцо Медичи" (Л.М. Баткин), прежде всего, обозначают его участие в культурной жизни, и лишь в последнюю очередь - успехи в области банковского дела. Некоторые неудачи Лоренцо Медичи в коммерческих операциях как бы компенсировались покровительством деятелям науки и искусства. Статья по-настоящему компетентным меценатом помогла не только прекрасная гуманистическая выучка, но и страсть к коллекционированию. Он увлеченно собирал античную скульптуру, монеты, картины, книги, камни. По мнению знатока культуры эпохи итальянского Возрождения Л.М. Баткина, "свое заслуженное прозвище он получил в особенности за сочетание в нем политического дара с подлинно художественной натурой..." [1].

Меценатские склонности Лоренцо Медичи перекликались и с личными дарованиями в области литературы, где им были испробованы силы в качестве поэта в самых различных формах и жанрах. Будучи автором религиозных стихотворений, мистерий, мифологических поэм, произведений с ярко выраженным фольклорным началом, Лоренцо Медичи горячо отстаивал права итальянского языка на участие в литературном процессе, продолжая тем самым культурную традицию, заложенную великим Данте Алигьери (1265-1321).

Трудно найти во всей мировой литературе более выразительный пример поэтически-философского гимна юности, аккумулирующий в себе жизнеутверждающие идеи ренессансного отношения к бытию и удивительно современный по жизнеощущению, нежели его карнавальная песнь "Триумф Вакха и Ариадны":

Юность, юность, ты чудесна, Хоть
проходишь быстро путь. Счастья
хочешь, - счастлив будь Нынче,
завтра - неизвестно.

Согласимся, что эти замечательные строки весьма мало согласуются с нашим обычным представлением о банковском деятеле, пусть даже и жившем 550 лет назад. Значит и тогда не всё определяли деньги, хотя именно они все в большей мере становились движущей силой существования итальянского города. Ибо кто их имеет, того, по мнению поэта Чекко Анджелиери:-

Они прославят и дадут дерзание И все
таланты заиграть заставят, Все
сделают возможными мечтанья.

Разнообразную меценатскую деятельность проводил и Козимо I Медичи (1519-1574) - герцог Флоренции, желавший образовать из Тосканы целое государство. Полученные им в 1569 году титул великого герцога Тосканского и орден "Золотого руна" означали признание успешности реализации этой политической идеи. Сосредоточив в своих руках абсолютную монархическую власть, Козимо I активно покровительствует просвещению. В частности, им был отреставрирован университет в Пизе.

В этот период времени был создан его портрет, кисти неизвестного итальянского художника, украшающий ныне коллекцию Сумского областного художественного музея им. Н. Оцацкого.

И в дальнейшем, по традиции, представители дома Медичи продолжали заниматься банковским делом, одновременно не оставляя без внимания и искусство. Французская королева Мария Медичи (1573-1642) заказывает серии картин для двух галерей ее строящегося дворца (так называемая "Галерея Медичи") фламандскому живописцу Питеру Паулю Рубенсу (1577-1640).

Финансовое благополучие фламандского живописца Франса Снейдерса (1579-1657) также обеспечивали банкиры, которые вместе с купцами Антверпена являлись основными заказчиками полотен художника, прославившегося натюрмортом из битой дичи.

Близким другом и постоянным покупателем картин Никола Пуссена (1594-1665) - представителя французского классицизма, был лионский банкир Жан Пуантель. Именно для него исполнил мастер мифологической и аллегорической живописи картину "Гроза" (1651).

Прославившись своими портретами представителей верхушки итальянского общества в технике пастели, венецианка Розальба Каррьера (1675-1757) приезжает в 1720 году во Францию по приглашению парижского банкира Пьера Кроза, где ее "встретили с восторгом"...

Безграничным было восхищение П. Кроза творчеством Антуана Ватто (1684-1721), мастера, в творениях которого соединились придворный стиль рококо и реалистические тенденции. П. Кроза писал Р. Каррьера в Венецию: "Среди наших живописцев я не знаю никого, кроме месье Ватто, кто способен был бы создать произведение, достойное того, чтобы быть вам представленным..."

С 1714 по 1718 гг. А. Ватто жил и творил в особняке у П. Кроза, одного из самых богатых людей Франции, по его приглашению. Здесь он написал шедевр "Затруднительное предложение" (около 1716 г.), хранящийся ныне в Эрмитаже, "Паломничество на остров Кифера" (1717). За последнюю картину художник получил от Королевской Академии специальное звание "Художника галантных празднеств" - настолько необычен был жанр представленного произведения. Во время пребывания в доме у П. Кроза у художника окончательно вырабатывается жанр галантных празднеств, чему, безусловно, способствовала атмосфера, царившая там.

К этому же периоду относится и рисование А. Ватто пейзажей с натуры, что придало его творчеству более разнообразный характер.

Пьер Кроза (1661-1740) - один из представителей французского семейства Кроза, разбогатевший благодаря участию в удачных банковских операциях и морской торговле. П. Кроза был не только покровителем художников, но и собирателем произведений искусства.

Его дом в Париже представлял настоящий музей, где хранились античные статуи, коллекция рисунков и гравюр, насчитывающая более 20 тысяч листов. Не только банковское дело, но и собирательство становится одной из черт этого богатого семейства. А картины, входившие в коллекцию одного из племянников П. Кроза - Луи-Антуана Кроза (1700-1770), были впоследствии куплены Екатериной II для Эрмитажа'.

Трудно, а порой и невозможно себе представить, что некоторые художники, входившие в когорту импрессионистов и постимпрессионистов, радикально изменивших наше представление о живописи конца XIX века, имели непосредственное отношение к банковскому делу.

Перед тем, как полностью посвятить себя **искусству**, Поль Гоген (1848-1903) попробовал себя в качестве биржевого маклера одного из парижских банков. Его любовь к живописи уже тогда проявлялась и в том, что из сорока тысяч франков годового дохода, около пятнадцати он тратил на приобретение картин. Это позволило не только составить неплохую коллекцию работ французских художников (Гийоме, Дега, Домье, Йонкинд, Кэссет, Мане, Моне, Писсарро, Ренуар, Сислей, Сезанн), но и материально поддержать авторов во времена непризнания их творчества широкой публикой.

Покровителем же таланта самого П. Гогена был банкир и коллекционер Ашиль Ароза. Его поддержкой пользовался и один из идеологов импрессионизма, верный его адепт - Камилл Писсарро (1830-1903). А. Ароза не только приобретал произведения К. Писсарро (за небольшую, однако, цену), но и делал заказы художнику. В 1872 году К. Писсарро исполнил серию "Времена года", состоящую из четырех декоративных полотен для дома банкира.

' В результате этой покупки картинная галерея Эрмитажа пополнилась такими шедеврами: "Юдифь" Джорджоне, "Даная" Тициана, "Оплакивание Христа" Веронезе, "Мадонна с безбородым Иосифом" Рафаэля, "Рождение Иоанна Крестителя" Тинторетто, "Святое семейство" Рембрандта. Кроме этого - работами Рубенса, Иорданса, Тенирса, Пуссена, Ватто, Ланкре, Шардена. После этого события картинная галерея Эрмитажа стала одним из выдающихся европейских художественных собраний.

Банкир Генри Гехт интересовался и приобретал (тоже за весьма умеренную цену) работы Эдуарда Мане (1832-1883) - предшественника импрессионистов.

Удачно занимался банковским делом отец известного французского живописца Поля Сезанна (1839-1906) - Луи-Огюст Сезанн. И хотя отец будущего художника, по словам писателя Эмиля Золя, "никак не может поверить, что можно предпочесть живопись банковскому делу", выбор

професії okazał się nie w пользу последнего¹. Сам П. Сезанн, попробовав свои силы на поприще банковского дела, иронически отмечал:

Мой папаша - банкир не мог видеть без дрожи Живописца, рожденного в недрах его счетоводства.

Американка французского происхождения Мэри Кэссет (1845-1926), примкнувшая к импрессионистам и участвующая в их выставках, была дочерью богатого питтсбургского банкира.

Сыном крупного немецкого банкира был Макс Либерман (1847-1935) - автор многочисленных картин на темы из крестьянской жизни.

По мере развития и становления института коллекционерства в Европе в ХУП-ХУШ вв., все более заметную роль в этом процессе играют банкиры. По-преимуществу они вкладывали материальные средства в приобретение произведений известных художников, реже осуществлялась собственно меценатская деятельность в ее чистом виде. Создаваемые таким образом художественные коллекции носили частный характер, а после смерти их владельцев, как правило, шли с молотка на аукционах.

Со временем рамки участия банковского капитала в культурных процессах расширяются. В совет попечителей правления нью-йоркского музея Метрополитен вошел и возглавил его банкир и железнодорожный магнат Джон Тэйлор Джонстон. Ему же принадлежала единственная в Нью-Йорке доступная публике художественная галерея. Благодаря его дальновидной политике и значительным финансовым возможностям, музейные фонды быстро пополнялись. Но для некоторых покупок средств не хватало, приходилось обращаться за финансовой помощью к банкам. Такую услугу оказал банк Морганов музею в приобретении коллекции генерала Чеснолы, в которую входили древности Кипра, оцененную в 110 тысяч долларов.

Находясь на посту президента музея Метрополитен, финансовый и промышленный магнат Джон Пирпонт Морган главную цель своей деятельности видел в приобретении подлинных шедевров мирового искусства, не считаясь с их ценой. После смерти Моргана почти половина его личной художественной коллекции передается его сыном в дар **музею** - Таким образом, активное обеспечение банкиров своими

После смерти отца П. Сезанн получил 400 тысяч франков наследства, что дало возможность ему заниматься живописью, не заботясь о заработке.

¹ Чистая прибыль банка до вычета налогов составила: в 1997 г. - 4,3 млрд. ОМ, в 1998 г. - 7,9 млрд. ОМ. В Германии действует около 3300 банков.

Deutsche Bank, не только вкладывает средства в формирование своей художественной коллекции, но и активно участвует в проведении престижных арт-проектов. В числе последних отметим его участие в организации и проведении выставки "Амазонки авангарда" (А. Экстер, Н. Гончарова, Л. Попова, О. Розанова, В. Степанова, Н. Удальцова), проходящей в Берлине в июле-октябре 1999 года.

Многовекторный спонсоринг немецких банков, других фирм и компаний приводит, по мнению специалистов, к созданию такого имиджа, к которому они стремятся. Кроме этого, создание банковских, художественных коллекций, как и других частных собраний, является основой любого художественного рынка.

Анализ спонсорства в области культуры, проведенный в Германии в начале 1990-х годов, выявил следующую картину. Наибольшую активность в сфере поддержки культуры проявили: финансово-кредитные учреждения (86,7 % от их общего числа), предприятия бытового обслуживания (84,1 %), предприятия энергоснабжения, водоснабжения и горной промышленности (70,6 %), страховые компании (65,5 %). Как видим, банки входят в лидеры среди тех, кто вкладывает деньги в культуру.

Немецкие банки не единственные в формировании собственных; художественных коллекций. Такой же деятельностью занимается и крупный французский государственный банк Credit Lyonnais. Коллекция старой живописи украшает интерьеры итальянского Ватса porolare del'Emilia Romagna в Модене.

С начала 1990-х годов начинается отсчет создания банковских художественных коллекций в бывшем СССР. Причин, подтолкнувших банки к вкладыванию денег в приобретение произведений искусства несколько и не последняя из них - обесценивание денег, приведшее к гиперинфляции 1992-94 гг.

Некоторые российские банки действовали, впрочем, по заранее подготовленной программе. Широкий спектр интересов отличал собирательскую деятельность московского банка "Столичный": от античной керамики и стекла, западноевропейского искусства XVII-XIX вв. до русского искусства XVIII-XX вв.

"Инкомбанк" не только определил сферу своих интересов в современном искусстве, но даже попытался собирать концептуальное искусство, мимо которого, как правило, проходят все государственные художественные музеи. Он же приобрел в свою коллекцию одну из версий "Черного квадрата" и несколько работ основателя супрематической живописи - Казимира Малевича (1879-1935). С современности искусства начали свои первые покупки российские банки - Империял". Сибирский торговый банк.

Всерьез занимаются искусством и московский коммерческий инновационный Альфа-банк, оказывая финансовую поддержку аукционному дому "Альфа-арт", устраивающему ежемесячно в Москве антикварно-художественные аукционы.

Некоторые банки при формировании своих коллекций не только привлекают экспертов-искусствоведов, но и создают целые экспертные комиссии, отвечающие за качество приобретаемых работ. Ведь почти каждый банк видит в перспективе свою коллекцию публичной, доступной широкой публике. Поэтому ориентация на "музейный" уровень приобретаемых работ является обоснованной.

Банки приобретают произведения не только в мастерских у художников, но и на выставках. "Московия" и "Инкомбанк" произвели закупку по высоким ценам на ярмарке современного искусства ART-MIF в Москве в 1991 году.

Первопроходцем в создании банковских художественных коллекций Украины следует считать киевский акционерный коммерческий Градобанк. Закупаемые банком произведения зарубежных, русских и

капиталами музейной политики, а также привлечение их из других источников позволило музею Метрополитен не останавливаться ни перед какими затратами в приобретении шедевров. Так, в 1961 году на аукционе Парк Барнет Морган купил для музея картину Рембрандта "Аристотель перед бюстом Гомера" (1653) за 2 миллиона 300 тысяч долларов.

Банковские сейфы скрывают в своих недрах иногда не только золотые слитки, но и произведения искусства. Таким образом, например, хотели спасти от нацистов свои сокровища - картины известных старых мастеров - венгерские евреи в сейфах будапештских банков. Однако это не смогло уберечь их от советских трофейных команд.

Бурное развитие банковского дела в XX веке, борьба за клиентов, финансовые рынки, - все это заставляет банковских руководителей искать новые пути и формы создания привлекательного образа банка. Одной из таких форм становится активное участие банковских учреждений во вкладывании части средств в приобретение произведений изобразительного искусства, либо в оказании в такой форме финансовой помощи государственным художественным музеям и галереям. Постепенно от разовой меценатской поддержки банки переходят к целенаправленной деятельности, устремленной, с одной стороны, на формирование своего привлекательного образа в глазах общественности, а с другой - на поддержку конкретных деятелей культуры.

Значительные художественные коллекции имеют немецкие банки. Один из них - Deutsche Bank, располагающий активами в сотни миллиардов марок - ведущий банк в Германии и один из лидеров европейской банковской отрасли в целом¹. Другие немецкие банки стараются не отставать от лидера, вкладывая значительные средства в культуру: Bayerische Hypo- und Wechselbank, Dresdner Bank².

Немецкий ипотечный банк Hypotheken- und Wechsel Bank AG в 1983 году организовал Фонд культуры. Кроме художественных выставок, устраиваемых в выставочном зале Фонда, банк учредил также премию в области сохранности архитектурного наследия. Фонд помогает и музеям, выделяя им средства на приобретение произведений современного искусства.

украинских художников XVIII-XX вв. стали основой коллекции, оформившейся в "Украинскую национальную галерею" при Градобанке. Наряду с этим в коллекцию включаются и работы современных авторов, в частности - группы "Живописный заповедник" (М. Гейко, А. Животков, Н. Кривенко, А. Криволап, Т. Сильваши). По мнению куратора галереи Э. Дымшица, в украинской современной живописи есть картины, которые "фокусируют наиболее характерные признаки общего творческого процесса". И к ним, несомненно, могут быть отнесены и работы вышеназванных художников, сумевших еще во времена расцвета соцреализма противопоставить ему свое творчество, свободное от идеологических установок.

Собирательская деятельность, а также другие виды меценатства, осуществляемые Градобанком в области культуры, представляются председателю правления "не менее значимой, нежели профессиональная финансовая работа".

В историю Градобанка войдет и приобретением целой коллекции работ (около 200) известного украинского художника, уроженца Сумщины Григория Гавриленко (1927-1984). Необходимо признать, что коллекция УНГ вполне отвечает музейному уровню. Имена некоторых представителей отечественного и мирового искусства, чьи работы приобрел банк - подтверждение тому: А. Архипенко, С. Васильковский, С. Дали, В. Кандинский, С. Колеснико Р. Магритт, А. Рылов, Н. Самокиш, И. Шишкин.

После ликвидации Градобанка коллекция УНГ перешла в Национальный банк Украины. Наряду с музеем, где хранятся уникальные произведения искусства, в НБУ имеется и художественная галерея, популяризирующая творчество разнообразных художников.

Примеру главной конторы Градобанка пытались последовать его филиалы, например, в Конотопе. Однако закрытие банка поста вило крест на благих начинаниях в провинции.

Но не все крупные банки предпочитают заниматься созданием коллекций. Многие выступают "меценатствующими спонсорами". Так, Первый Украинский Международный банк выступает инициатором проведения в Международном бизнес-центре выставок украинских мастеров живописи и скульптуры. Он же принял активное участие в организации выставки произведений Давида Бурлюка (1882-1967) из музеев и частных собраний в Национальном художественном музее (1998).

Существенную финансовую помощь оказал Государственный экспортно-импортный банк Украины в проведении выставки "Арт'Клуб - 96" в Хмельницком художественном музее (1996).

Действующие банки в Сумах, а это в основном филиалы банков, главные конторы которых находятся в Киеве, также стараются активно помогать развитию художественной культуры на Сумщине. Среди них выделим Сумскую дирекцию Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль" (в Сумах с 1994 г.), помогающую Сумской областной организации Союза художников, а также отдельным художникам в устройстве выставок, покупке картин.

Иную форму работы с художниками избрал Сумский филиал Укринбанка (в Сумах с 1996 г.). Предоставляя свой офис для художественных выставок, дирекция банка не только эстетически преобразует интерьер банка, но и организует своих работников для деятельного участия в этом процессе. Вся же организационная работа по устройству выставок находится в ведении художника-куратора, с которым сотрудничает банк.

Но ни один банк в Сумах целенаправленно не формирует свою художественную коллекцию. Это можно объяснить и финансовой зависимостью от Киева, и, главное, отсутствием желания понять необходимость этой действенной и эффективной формы утверждения имиджа своего банка, привлекающего потенциального клиента не только своим финансовым благополучием, но и активным участием в художественном процессе.

Какие цели преследуют или могли бы преследовать банки, заимаясь собиранием произведений искусства? Попробуем обозначить их,

предполагая при этом, что каждый из банков делает акцент на определенной проблеме:

- коллекция банка - его "культурное лицо" и свидетельство его экономического благосостояния;
- коллекция банка - это форма инвестиций банка. Стоимость произведений искусства как и недвижимости, имеет устойчивую тенденцию к возрастанию;
- коллекция банка позволяет ему глубже интегрироваться в социум, органично взаимодействовать с небанковскими общественными структурами;
- « коллекция банка дает возможность влиять на культурную политику в городе, регионе (выставки, закупки произведений у художников);
- коллекция банка при ее публичном характере имеет длительное эстетическое воздействие на публику, в том числе и на клиентов банка, перерастающее в более глубокие общественные настроения;
- коллекция банка может стать действенным примером для других банковских учреждений, побуждающим активно вкладывать часть банковской прибыли в культуру;

■ коллекция банка наряду с другими частными собраниями становится основой художественного рынка конкретного региона. Наряду с этим, перспективными видами участия банков в художественном процессе представляются следующие:

- финансирование банком такой художественной выставки или акции, которые могли бы стать уникальными в городе, регионе;
- учреждение банком премии или стипендии художникам;
- организация художественных и антикварных аукционов.

Список литературы

1. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. - М., 1989.-С. 106.
2. Герман М. Антуан Ватто. - Л., 1984.
3. Каталог выставки "Живописный заповедник". - К., 1995.
4. Линдсей Дж. Поль Сезанн. - М., 1989.
5. Турчин В. Банки покупают произведения искусства // Вернисаж (Москва). -1991.-№ 3. - 6 ноября.
6. Турчин В. Банки смотрят на искусство, искусство следит за банками // Юный художник. - 1995. - Да 7. - С. 31-32.