

Выставочный проект «Новые тексты»: кураторское исследование средствами современного искусства

Кенигсберг Е. Я.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

В статье Е. Я. Кенигсберг «Выставочный проект “Новые тексты”: кураторское исследование средствами современного искусства» анализируется многокомпонентная проектно-художественная деятельность кураторов современного искусства на примере международной тематической выставочной экспозиции современного искусства «Новые тексты», реализованной в Белорусской государственной академии искусств в 2017–2018 гг. Проект является оммажем первому в истории современного искусства Беларуси международному тематическому выставочному проекту «Texte / Тексты», экспонировавшемуся в 1997–1998 гг. в Беларуси и Германии.

Контексты настоящего времени базируются на широких исследованиях средствами современного искусства. Текст как авторское высказывание остается актуальной и важной темой художественных и кураторских практик и сегодня, спустя 20 лет после начала данного художественного исследования.

Автор статьи выявляет особенности проектно-художественной деятельности кураторов, благодаря которым было осуществлено кураторское исследование средствами современного искусства, сформированы творческие, философские, экспозиционные, коммуникативные, понятийные взаимоотношения.

Ключевые слова: куратор, художник, кураторская деятельность, выставка, кураторский проект, современное искусство.

(Искусство и культура. – 2019. – № 1(33). – С. 13–17)

The Exhibition project “New Texts”: Curatorial Research by Means of Contemporary Art

Kenigsberg E. Ya.

Educational Establishment “Belarusian State Academy of Arts”, Minsk

In the article «The exhibition project “New Texts”: curatorial research by means of contemporary art», the multifaceted project and artistic activity of the curators of contemporary art on the example of the exhibition “New Texts” which was held in Belarusian State Academy of Arts in 2017–2018 is analyzed. The project is a homage of the first in the history of contemporary art of Belarus international thematic exhibition project “Texte / Texts”, which was exhibited in 1997–1998 in Belarus and Germany.

Contexts of the present time are based on extensive research by means of contemporary art. The text as an author's statement remains a relevant and an important topic of artistic and curatorial practices today, 20 years after the start of artistic and project research.

The author reveals the features of the project and artistic activity of the curators of the project which enabled curatorial research to be carried out by means of contemporary art and creative, philosophical, expositional, communicative, conceptual relationships are formed.

Key words: curator, artist, curatorial activity, exhibition, curatorial project, contemporary art.

(Art and Cultur. – 2019. – № 1(33). – P. 13–17)

Каждому мгновению времени свойственна попытка зафиксировать себя в текстах. Художник визуализирует буквальный, проговоренный, написанный, придуманный, несуществующий текст, прогнозирует смыслы, опережающие свое время.

«Texte / Тексты» – такое название носил первый в истории современного искусства

Беларуси международный тематический выставочный проект, воплощенный кураторами Михаилом Борозной и Мартином Рекоппом, и показанный в 1997–1998 гг. в Беларуси и Германии. Белорусская государственная академия искусств предоставила возможность для проведения необычного в то время эксперимента по созданию единого, понятного без

Адрес для корреспонденции: e-mail: international@bdam.by – Е. Я. Кенигсберг

перевода, художественного контекста, ставшего новой формой визуального искусства страны [1, с. 34–37].

Контексты настоящего времени базируются на широких исследованиях средствами современного искусства. Текст как авторское высказывание остается актуальной и важной темой художественных и кураторских практик и сегодня, спустя 20 лет после начала художественного и проектного исследования.

Целью статьи является анализ многокомпонентной проектно-художественной деятельности кураторов современного искусства на примере проекта «Новые тексты», экспонировавшегося в 2017–2018 гг. в выставочных залах «Академия» и «КОДЕХ» Белорусской государственной академии искусств.

Кураторы международного тематического выставочного проекта «Новые тексты» Михаил Борозна и Екатерина Кенигсберг объединили творческие поиски и исследования 24 авторов. Работы, большинство из которых создано специально для проекта, экспонировались на двух площадках Белорусской государственной академии искусств при поддержке Посольства Республики Беларусь в Австрии и Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь.

Экспозиция в выставочном зале «Академия». Экспозиция вводила зрителя в мир размышлений, объединяющих прошлое, настоящее и будущее. Серия работ Всеволода Свентоховского «Новые тексты» (2017) – редкое сегодня искусство каллиграфии – своеобразное напоминание о тех временах, когда умение владеть пером, изящество почерка возводили рукописные документы в произведение искусства. Экспрессивные линии в графических листах В. Свентоховского складывались в изящные буквенные формы, варианты современного авторского шрифта логически усиливали воздействие фразы. Скульптура «Геометрическая прогрессия» Константина Костюченко, вопреки названию, не являлась отображением ни возрастающей, ни убывающей прогрессии. Внешне простые восходящие округлые линии отсылали к идее спирального развития мира, к пространственным структурам и их взаимодействиям. Инсталляция из картона Ольги Журович и Екатерины Предко, выполненная специально для проекта, представляла собой вариант свитка – размышления на тему дня и ночи, шрифта и орнамента.

Серия фотографий Михаила Борозны «Тексты под копирку» (2017) – ироническое авторское исследование явлений современности, аллюзия к неторопливому постижению истины. Медленное чтение, размеренные

променады по выверенным маршрутам едва ли релевантны бесконечным и безграничным информационным потокам, на бегу поглощаемым нынешними жителями мегаполисов. Но есть время остановиться, оглянуться вокруг, увидеть новое в привычном. Краткие моменты остановок, пауз, передышек за чашкой кофе, поиск самого себя в разных городах и странах фиксировал фотофильм М. Борозны «Пришло время» (2017).

Диптих Юрия Сергейчика «Кукушка» (2017), парный портрет в смешанной технике, подчеркивал особое, нередко избирательное восприятие мира молодыми художниками.

Андрей Василевский обращается к природе как к вечному источнику вдохновения и эксперимента. Бумага ручной работы выполнена с использованием трав и листьев деревьев, создающих нежную композицию – «Воспоминание» (2016).

Исследование и осмысление времени и памяти. Этой теме посвящена серия авторских монотипий «Вокруг полуночи» (2017) Екатерины Кенигсберг и Тараса Кучинского-Парового. Вокруг полуночи – воображаемое время, когда завершается и начинается день; расплывчатое время, не имеющее четких границ; время снов и воспоминаний. Вокруг полуночи появляются тени, и оживает маленький Минск. Маленький – потому что расстояния еще можно покрыть пешком, и многие жители города еще знакомы между собой. В это время нельзя попасть на экскурсию, его нельзя увидеть, но им можно поделиться.

Время может быть прошлым, настоящим и будущим, может быть реальным или воображаемым. В фотофильме Е. Кенигсберг «Разговор с ветром» (2017) реальны персонажи прошлого, воображаемы тени настоящего и предполагаемы лица пока еще безликих героев будущего. Первая часть фильма, обращенная к прошлому, базируется на фрагментах фотографий из австрийского семейного альбома 1920–1940-х годов, имен и персоналий которых уже никто не знает. Вторая часть, настоящее время – череда однообразных, на одном и том же желтоватом фоне, теней жителей одного из мегаполисов, отличающихся разве что ростом и наличием или отсутствием помпонов на шапках. Третья часть – безликие в буквальном смысле слова, т. е. не имеющие выраженных черт лица, манекены. Авторская съемка, вошедшая в фотофильм, выполнена в разные годы в европейских странах. Объединяющий все части повторяющийся смысловой компонент – обведенные на кальке, предшествующей едва видимой фотографии в альбоме, пронумерованные контуры,

обозначавшие расположение фигур на снимке, и фрагменты джазового стандарта «I talk to the wind» 1968 года.

Инсталляция «Летний ветер» (2017) Е. Кенигсберг, размещенная на возвышении зала, обращалась к чувствам, понятным каждому зрителю. Работы на разновеликих досках, в небольших нелинейно развешанных рамках, были будто развеяны неожиданным порывом ветра с реки. Старый фибровый чемодан, переживший не одно поколение владельцев, был наполнен произведениями-воспоминаниями об ушедшем прошлом, отраженном в водах быстро текущей реки, в волнах, колеблющих нос полузатонувшей лодки. Инсталляция пользовалась большим успехом у посетителей, особенно у имевших отношение к фотографии, поскольку техника, использованная автором в работах (черно-белая фотография, печать на пленке, авторская техника), являлась одновременно новацией и точкой притяжения, придававшей особое звучание пространству. Черный и золотой – основные цвета, примененные в инсталляции, с редкими вкраплениями серебра и бронзы, по мнению автора, наиболее характерны для жаркого летнего дня с его насыщенным солнечным цветом и резкими, удлиняющимися к вечеру тенями. Инсталляция формировала атмосферу непринужденного общения, неторопливого размышления и обмена мыслями.

Экспозиция в выставочном зале «KODEX». Здесь были размещены произведения художников, изучающих социокультурные феномены и явления настоящего времени. Вито Паче – итальянский скульптор, живущий и работающий в Германии, преподаватель Высшей школы дизайна в Пфорцхайме и Государственной академии рисунка Ханану. Он активно участвует в проектах в России, в частности, в Международной Ширяевской биеннале современного искусства (2003, 2013, 2017) [2], в международной программе «Улица как музей – Музей как улица» (Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства, Самара, 2011, 2017) [3; 4]. Тема его исследований – пустота, отменяющая художественный объект. Для Вито Паче крайне важна концептуальная разработка первоначальной идеи. Концепция последовательно раскладывается на шаги, ведущие к реализации работы. Процесс создания становится не источником вдохновения, но научным лабораторным исследованием. Автор сознательно лишает свои произведения «художественности», придавая им идеально выверенные формы. Кажущаяся обезличенность, механистическая анонимность оборачивается ироническим высказыванием.

Коллективное произведение искусства. При обсуждении участия в проекте «Новые тексты» В. Паче предложил воспроизвести на месте свою инсталляцию «Совершенно серьезно» (2009), использовав местные материалы и привлекая к созданию работы желающих студентов специальности «Скульптура» БГАИ. В Германии он заранее отпечатал тираж карточек-флайеров с надписью на немецком и русском языках «Совершенно серьезно. Коллективная работа в Белорусской государственной академии искусств, Минск. Вито Паче – декабрь 2017». Инсталляция, впервые показанная в 2009 г., представляет собой деревянный ящик, обычно используемый для хранения овощей, накрытый белым полотнищем с надписью «Совершенно серьезно», выполненной ручной вышивкой золотыми нитями. Идея – ироничное исследование объема пустоты, заключенной в ящике. Зрителю неизвестно, содержит ли ящик обыденные картофель, морковь или свеклу. Надпись готическим шрифтом «совершенно серьезно» явно указывает на прошлое, когда наличие такого предмета в доме было обязательным. В нынешних благополучных странах Европы данный утилитарный предмет стал архаикой, достойной изучения. В Минске В. Паче предполагал выставить вновь созданный коллективным трудом ящик, однако еще до его приезда был найден ящик подходящего размера, который получил одобрение художника и, накрытый полотнищем с надписью, занял свое место в экспозиции. Однако В. Паче не отказался от идеи создания коллективного произведения, поскольку он «художник, который любит работать с другими художниками» (из переписки с куратором проекта). Одним из важных направлений сотрудничества для него является «реконтекстуализация работы с помощью коллективной синергии» [5]. Коллективное произведение «Здесь и там» (2017) было выполнено в течение двух дней совместно с молодыми художниками Павлом Гребенниковым, Романом Саковичем, Евгением Маглышем и Юрием Сергейчиком. Работа представляла собой картонную, раскрашенную под дерево, модель двери с оригинальной ручкой, подвешенную горизонтально, и возникла как результат первоначальной разработки идеи нового проекта по изучению локального контекста участка конкретной местности, находящегося во дворе БГАИ.

Юлионас Урбонас, представитель современного международного поколения литовских художников, подготовил проект «Euthanasia Coaster» (2010) – гипотетическую

машину смерти, спроектированную в виде популярного аттракциона «Американские горки» [6]. Выполненный автором в рамках PhD-диссертации «Гравитационная эстетика» в Королевском колледже искусств (Лондон, Великобритания) работа является исследованием взаимосвязей гравитации, эстетики и технологий и базируется на точных научных расчетах. В качестве медицинского консультанта был привлечен доктор Майкл Грести, специалист Лаборатории пространственной дезориентации Лондонского Императорского колледжа. В статье «Designing Death: G-design, Fatal Aesthetics, and Social Science Fiction» Ю. Уробонас пишет: «“Euthanasia Coaster” – это не что иное, как падающая траектория, изогнутая и запутанная таким образом, что никого не оставит равнодушным – ни пассажира, ни зрителя. Где она приземлится, зависит от общественности. Это реквизит для несуществующего фильма ужасов, настоящая фантастика, сценография с черным юмором, социальный научно-фантастический дизайн, самая экстремальная езда в мире, траурная скульптура, памятник конца эволюции карусели, гравитационное оружие, самая последняя поездка» [7]. В полном объеме проект включает саму модель «Euthanasia Coaster» в размере 1:500, поясняющую схему с чертежом фронтальной проекции модели в масштабе 1:1000 и инженерными расчетами, краткий текст и видео, демонстрирующее эффект гипоксии при перегрузке, когда поступление кислорода в мозг затруднено. С учетом особенностей экспонирования в Минске Ю. Уробонас предложил кураторам самостоятельно принять решение об экспонировании проекта в полном размере или сокращения его до модели и схемы. При формировании экспозиции в выставочном зале «KODEX» кураторами было принято решение не включать в экспозицию текст и видео, что, в конечном итоге, позволило сместить аспект проекта Ю. Уробонаса в сторону творчества. Сам автор считает, что, «будь то инженерное предложение, скульптура или история, проект демонстрирует полиморфную силу художественного дизайна в нескольких областях – как профессиональном, так и неэкспертном – и одновременно с несколькими целями, но также функционирует как творческая зона исключительной свободы, где даже самые радикальные и амбициозные идеи могут быть проверены их авторами...» [7].

Молодежная протестность. Это явление свойственно каждому поколению. Художник и дизайнер Матвей Кугач исследует социокультурный феномен ценностей и норм молодого человека, вырывающегося из окружения

традиционных смыслов в неведомые дали («НЕТ», цифровая фотография, 2017).

Скульптура «Микрорайон» (2017, дерево, тонировка) Павла Гребенникова символизировала сомкнутые стены скученного стандартизированного малогабаритного жилья. Здесь стук металлической входной двери и гул лифта отсекают от уличного шума, но закрытая дверь квартиры не избавляет от ощущения круглосуточного звукового присутствия посторонних. Здесь всегда есть хотя бы одно окно, где перед рассветом горит свет. Мертвенный голубоватый свет луны едва достигает верхних этажей, лучи утреннего солнца не доходят до дворов, плотно заставленных автомобилями. Микрорайон – это каркас, поддерживающий жизнь множества незнакомых между собой людей.

Инсталляция Лидии Малашенко «На дорожку» (2016) – рассказ об одиночестве человека: о бесконечном ожидании, о надеждах на лучшее, о поисках нового. Этот человек – трудовой мигрант, или переселенец, или просто путешественник из точки А в точку Б. За его спиной анонимность персональной истории, спрятанной от посторонних глаз в прозрачной пустоте чемодана; перед ним – анонимность пути, возможно, ведущего в пустоту густонаселенного мегаполиса.

Рельеф скульптора Евгения Маглыша «Слухи (Белая ворона)» (2017, дерево, смешанная техника) – прямое отражение феномена избирательности. Инсталляция «Трансформация» (2017) Сергея Рубашко, выполненная специально для проекта, визуализирует сложный алгоритм восприятия музыкальной композиции.

Федор Шурмелёв рассматривает проблему индивидуальной ответственности художника, несущего на своих плечах груз просвещения, передающего знания, формирующего культурное поле (скульптура «Познание», дуб, эпоксилин, 2015).

Художественное исследование повседневности. Елена Русакевич представила результаты художественного исследования повседневности. Серия ее коллажей «Истории» – неторопливое, насыщенное иронией повествование о долгих летних днях в маленьком городке, где каждое неважное мелкое событие приобретает планетарный статус. Медленный рост кабачков и недовольство соседки, у которой муж пропил зарплату, покраска (почти по Тому Сойеру) забора и сбор урожая – явления одного масштаба, требующие всестороннего обсуждения. Коллажи выполнены из подручных средств в материалах, которые можно было найти

в продаже в местном магазине маленького белорусского городка. Возникшее в результате сочетание сероватой неплотной бумаги из блокнота, фольги от шоколада, вырезок из рекламных листовок, неровных линий, выполненных фломастером, создают особую атмосферу причастности для каждого зрителя.

Сергей Ашуха и Екатерина Шиманович в своей инсталляции «Первый снег» (авторская техника, 2017) обращаются к простым и понятным явлениям. Первый снег, яркий свет после долгой темной осени, кружение снежинок на солнце – знакомые каждому ощущения, создающие атмосферу радости и легкости бытия.

Два произведения Игоря Савченко, «Белый автомобиль» (2017) и «Я тоже» (2017), – отражение своеобразного существования автора в параллельном прошлом. Каждая из работ является текстом с включенным небольшим рисунком-схемой и обязательным подзаголовком – цитированием названия некой научной статьи, опубликованной в «Трудах о теории вычислительных систем Швейцарской высшей технической школы Цюриха» в 1954 и в 1968 годах соответственно. В первом случае, тексте «Белый автомобиль», это «О существовании вероятностных связей» Макса Флеге [8], во втором случае, тексте «Я тоже», это «К вопросу о принципиальной возможности управляемых сдвигов во времени» Штефана Хоникена [9]. Разумеется, зритель / читатель не может знать, реальны ли упомянутые персоналии, являются ли они авторами данных статей, существуют ли вообще эти научные труды. Здесь важен не фактор реальности, а цитата как точка отсчета, запустившая механизм создания произведения автора и запускающая механизм соучастия зрителя / читателя.

Австрийский художник Дитер Йозеф считает себя космополитом, документирующим и творчески перерабатывающим особенности разных культур. В свои многочисленные поездки он всегда берет фотоаппарат и подробно документирует пеструю жизнь разнообразных культур. Его литографии, полные поэтических смыслов, подчеркивают интернациональный характер экспозиции.

Серии объектов из фарфора «Послания» и «Вибрации» Розалины Бусел демонстрировали широкую сферу интересов и проектное мышление молодого автора.

Международный тематический выставочный проект «Новые тексты» сопровождался рядом дополнительных мероприятий, среди которых были кураторские экскурсии по экспозициям, специализированные экскурсии

для разных целевых групп посетителей, творческие встречи с художниками-участниками [5], презентация каталога «Между Европой и Европой. Современные художники Беларуси», подготовленного кураторами Е. Я. Кенигсберг (Беларусь) и Энрико Машеллони (Италия) в рамках проекта Фонда Беннеттон «Imago Mundi» (Италия) [10] и др.

Заключение. Приурочив «Новые тексты» к 20-летию первого в истории современного изобразительного искусства Беларуси международного тематического выставочного проекта «Тексты», кураторы не стремились создать ретроспективное высказывание либо продолжить предыдущий проект. Новое время ставит новые задачи, новому поколению художников свойственные иные высказывания. Универсальный язык проекта стал проводником между настоящим и будущим, посредником между локальным и интернациональным, связующим звеном между художниками и зрителями.

Кураторская проектная деятельность сформировала творческие и экспозиционные, философские и понятийные взаимоотношения. Исследование, осуществленное кураторами в форме единого художественно-проектного высказывания, создало платформу для коммуникации, обсуждений и дискуссий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кенигсберг, Е. Я. Выставочный проект в современном изобразительном искусстве Беларуси (на примере белорусско-немецких выставочных проектов 1990-х–2010 г.) / Е. Я. Кенигсберг. – Минск: БГАИ, 2013. – 160 с.
2. Международная Ширяевская биеннале [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shiryaevo-biennale.ru>. – Дата доступа: 24.12.2017.
3. Международная программа «Улицы как музей – музей как улица» в Самаре [Электронный ресурс] // Государственный центр современного искусства. – Режим доступа: <http://www.ncca.ru/programs.text?filial=9&id=99>. – Дата доступа: 09.12.2017.
4. Про Паблик Арт. Современное искусство в публичных пространствах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.propublicart.ru/project?id=77>. – Дата доступа: 08.12.2013.
5. Белорусская государственная академия искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bdam.by/by/news/8989.html>. – Дата доступа: 11.12.2017.
6. Euthanasia Coaster [Electronic resource] // Julijonas Urbonas. – Mode of access: <http://julijonasurbonas.lt/euthanasia-coaster/>. – Date of access: 10.06.2017.
7. Urbonas, J. Designing Death: G-design, Fatal Aesthetics, and Social Science Fiction / J. Urbonas // The Edge of Our Thinking: Selected Papers from the Research Student Conference in Art and Design, London: Royal College of Art, 2012. – Pp. 32–46.
8. Белый автомобиль [Электронный ресурс] // Игорь Савченко: персональный сайт. – Режим доступа: http://igor-savchenko.com/other_projects/Bely_automobil/Bely_automobil.htm. – Дата доступа: 11.02.2017.
9. Я тоже [Электронный ресурс] // Игорь Савченко: персональный сайт. – Режим доступа: <http://igor-savchenko.com/framese.htm>. – Дата доступа: 11.06.2017.
10. Belarus: between Europe and Europe / Ekaterina Kenigsberg // Between Europe and Europe. Contemporary Artists from Belarus. Imago mundi. Luciano Benetton Collection. – Antiga Edizioni, 2017. – P. 414.

Поступила в редакцию 29.01.2019 г.