

УДК 7.072.3

Осмысление сложных тем в кураторских исследованиях: выставка «Признаки жизни: пульс и дыхание в современном искусстве» (2023)

Кенигсберг Е.Я.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

Актуальные контексты современности являются одним из самых распространенных направлений кураторских исследовательских стратегий начала XXI в. Кураторские исследования актуальных контекстов современности затрагивают социальные, культурные, экономические, политические изменения, гендерную проблематику, миграцию, вопросы экологии, природных катастроф и многое другое. В статье проведен искусствоведческий анализ выставки «Признаки жизни: пульс и дыхание в современном искусстве», экспонировавшейся в Художественном музее Хайфы (Израиль) с 9 февраля по 24 июня 2023 года. Главный куратор Художественного музея Хайфы Коби Бен-Меир представил в экспозиции произведения интернационально известных и локальных художников, работы которых соответствовали кураторской концепции. Авторы в своих инсталляциях, перформансах, видео, графических произведениях, керамике, фотографии визуализировали процессы дыхания и кровообращения, ритмы сердечных сокращений, обращались к теме вечной борьбы между добром и злом, к вопросам присутствия и отсутствия, рассматривали переходное состояние между жизнью и смертью. Коллективное исследование куратора и художников «Признаки жизни: пульс и дыхание в современном искусстве» показало широкие и разнообразные возможности сегодняшнего искусства по осмыслению сложных тем жизни и смерти, важных для каждого человека.

Ключевые слова: современное искусство, куратор, выставка, художник, экспозиция, Художественный музей Хайфы.

(Искусство и культура. – 2023. – № 3(51). – С. 9–14)

Making Sense of Complex Themes in Curatorial Research: the Exhibition “Vital Signs: Pulse and Breathing Rhythm in Contemporary Art” (2023)

Kenigsberg Ye.Ya.

Education Establishment “Belarusian State Maxim Tank Pedagogical University”, Minsk

Current contexts of the present time are one of the most common areas of curatorial research strategies in the early 21st century. Curatorial research on current contexts touches on social, cultural, economic, political changes, gender, migration, environmental issues, natural disasters and much more. The article provides an art history analysis of the exhibition “Vital Signs: Pulse and Breathing Rhythm in Contemporary Art”, on view at the Haifa Museum of Art (Israel) from February 9 to June 24, 2023. Dr Kobi Ben-Meir, the Chief Curator of the Haifa Museum of Art, presented works by internationally renowned and local artists whose works were in keeping with the curatorial concept. In their installations, performances, videos, graphic works, ceramics and photographs, the authors visualized the processes of breathing and blood circulation, the rhythms of the heartbeat, addressed the eternal struggle between good and evil, the questions of presence and absence, and dealt with the transitional state between life and death. The collective research “Vital Signs: Pulse and Breathing Rhythm in Contemporary Art” by the curator and the artists showed the wide and varied possibilities of contemporary art to make sense of the complex themes of life and death, important for every human being.

Key words: contemporary art, curator, exhibition, artist, exposition, Haifa Museum of Art.

(Art and Cultur. – 2023. – № 3(51). – P. 9–14)

Среди кураторских стратегий современности ведущее место занимают кураторские исследования. Можно выделить три обширных направления проблематики кураторских исследований: визуальный опыт XX в.; локальные

кураторские и художественные практики; актуальные контексты современности [1, с. 5].

Работая в поле знаний и принимая во внимание множество факторов, куратор мотивирует художников создавать произведения,

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

ориентируясь на заданные кураторскую концепцию, временные и пространственные рамки, институциональные условия проекта. Он включает художественные практики в контекст кураторского высказывания, определяет соотношение художественных позиций в рамках проекта, продумывает векторы взаимодействия с окружающим миром.

Цель статьи – анализ кураторских стратегий и репрезентация кураторских практик в современном изобразительном искусстве начала XXI в.

Выставка «Признаки жизни: пульс и дыхание в современном искусстве» («Vital Signs: Pulse and Breathing Rhythm in Contemporary Art») экспонировалась в Художественном музее Хайфы (Израиль) с 9 февраля по 24 июня 2023 г. Часть произведений была отобрана куратором Коби Бен-Меиром по принципу соответствия заданной теме, другая часть была выполнена специально для проекта, который готовился в сотрудничестве с медицинским центром Бней-Цион в Хайфе.

Участниками выставки стали Абсалон (Израиль/Франция), Шарон Азаги (Израиль), Кристиан Болтански (Франция), Луиз Буржуа (США), Мириам Кабесса (Марокко), Чен Коэн (Израиль), Лилах Штатт (Израиль), Софи Дюпон (Дания), Регина Хосе Галиндо (Гватемала), Гидеон Гехтман (Израиль), Дуглас Гордон (Великобритания), Инбаль Хофман (Израиль), Дикла Москович (Израиль), Ави Сабах (Израиль), Альма Шнеор (Израиль), Дор Злека Леви (Израиль). Временные рамки работ охватывали последние 20 лет, с 2003 по 2023 г.

«Наши жизни зависят от движения воздуха и крови. Каждое движение и ощущение запускаются внутренним ритмом воздуха, вдуваемого и выдуваемого из легких, потоком крови от сердца и обратно, – пишет К. Бен-Меир в кураторском тексте к выставке. – Тело функционирует словно хорошо сконструированная машина, чья сложная система скрыта от взглядов под кожей. На выставке представлены работы, в которых скрытый ритм дыхания и пульса приобретает визуальное и звуковое выражение; работы, которые проникают в глубины тела и демонстрируют невидимое. Внутренний механизм, приводящий тело в движение, выходит на поверхность, и границы между внутренним и внешним стираются» [2].

Введение в экспозицию. На лестничных площадках, ведущих на третий этаж музея, где была расположена экспозиция, зрителей встречали две части инсталляции «Вертикальный инфлятор» (2020–2023) Инбаль Хофман, выполненные из прозрачных

полиэтиленовых пакетов для мусора, липкой ленты и воздушного насоса. Художница работает с подручными средствами, создавая «дышащие» устройства. Круглые «дыхательные объемы», прикрепленные к стене скотчем, сдуваются и раздуваются насосом, будто два импровизированных легких, странным образом разделенные друг от друга.

Уже на подходе к выставочным пространствам становится слышно биение сердец – это один из вариантов знаменитой работы Кристиана Болтански «Сердце» (2005): яркий мигающий свет лампы, свисающей с потолка темной комнаты и громкий ритм ударов сердца.

В двух соседних помещениях расположены работы Дугласа Гордона: два 15-минутных одноканальных видео без звука «Смерть справа» (1998) и «Левая смерть» (1998), а также инсталляция «30-секундный текст» (1996).

Инсталляция «30-секундный текст» находится в помещении, погруженном в полную темноту. Через определенные интервалы зажигается яркая лампа, освещая белый текст на иврите на черной стене. На прочтение этого текста у носителя языка должно уйти примерно 25–30 секунд (этот же текст на английском, арабском и иврите размещен у входа в темную комнату). В тексте цитируется переписка 1905 г. между доктором Борье и преступником Лангилом, найденная в Архиве криминальной антропологии во Франции, и дается краткое разъяснение эксперимента того времени, когда тюремный врач пытался общаться с отрубленной головой преступника сразу после казни на гильотине. Каждые 30 секунд свет гаснет, перенося зрителя из состояния жизни в полную темноту смерти.

Оба одноканальных видео, «Левая смерть» и «Смерть справа», сфокусированы на движении рук: видео не показывает ничего иного, кроме крупного плана кистей рук художника, правой и левой соответственно. На запястье каждой руки надета блокирующая кровотоки резинка, и художник пытается ее снять, используя только одной руку. Кисти рук постепенно краснеют, словно холст, на который наносится красная краска.

Произведения Дугласа Гордона отсылают к теме вечной борьбы между добром и злом, к переходному состоянию между жизнью и смертью. «Меня интересует тонкая грань между моими намерениями и восприятием других людей; тот момент, когда кто-то сталкивается с чем-то и понимает, что в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд», – говорит художник [3]. Для Дугласа Гордона, участника

ряда крупнейших выставок, среди которых Скульптурные проекты Мюнстера 1997 г., наиболее значимым аспектом творчества является исследование вопросов человеческой морали и этики, психических и физических состояний человека в разные периоды жизни [4].

Абсалон (настоящее имя Меир Эшель, 1964–1993), учился в мастерской Кристиана Болтански в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. Большинство произведений Абсалона, умершего от СПИДа, присуща телесность или даже физиологичность. Видеоработа 1993 г. «Bruits» («Шумы»), представленная на выставке, является съемкой с одной точки лица художника, вновь и вновь издающего крики вплоть до потери голоса. Абсалон стремится нарушить принятые нормы, вырваться из привычной среды, выйти на передний план с помощью гипертрофированных жестов. По мнению Эндрю Бирта, «художник явно не хотел, чтобы его практика читалась в биографических терминах, но, тем не менее, его короткая жизнь является неизбежным якорем – не столько из-за конкретных деталей, сколько потому, что промежутки между его телом, его восприятием мира и его работой были бумажно тонкими» [5].

Инсталляция Дор Злека Леви «Вдохнуть» (2020) вдохновлена древними музыкальными инструментами и визуально напоминает одно из пневматических музыкальных приспособлений, имеющих меха. Инструмент создан вручную, были подобраны специальные сорта дерева, позволяющие усилить резонанс звука. Компьютерная система, управляющая процессом, активирует меха и подключенную звуковую систему, воспроизводящую звук входа, производимого мехами как инструментом, и звук выдоха, отраженного от стен небольшого помещения, где расположена инсталляция. Меха принимают на себя функцию дыхания, точнее, специально запрограммированной дыхательной системы, словно «оживляющей» пространство.

По мнению куратора выставки, «пульс и частота дыхания являются одними из показателей жизнедеятельности, по которым врачи определяют, здоров ли человек, болен или умер. Признаки жизни напрямую зависят от эмоционального состояния, они различаются в моментах спокойствия или возбуждения, страха или страсти» [2].

Погружение в тему. Основной точкой притяжения большого экспозиционного зала стала инсталляция одной из самых известных художниц XX в. Луиз Буржуа

«Арочная фигура» (1993, отливка 2010) из собрания Музея Израиля. «“Арочная фигура” – это трогательное изображение молодой мужской фигуры, безрукой и безголовой, но отнюдь не безжизненной. Лежа на деревянной кровати, матрас которой покрыт простыней, тонкое тело с выступающими ребрами изящно изгибается назад, безголовое состояние придает фигуре универсальность. ... С помощью этой анонимной и почти бесполой формы Буржуа позволяет зрителям проецировать свою собственную идентичность на фигуру, впитывая сложную смесь эмоций, будоражащих тонкий каркас. Работа также является исследованием состояния истерии, которое традиционно рассматривалось как женское психологическое состояние. Буржуа считала, что истерия – это “сложное слияние физического, эмоционального и психологического состояний и относится к любому полу”» [6]. Одна из версий этой работы была представлена на Венецианской биеннале в 1993 г.

Серия акварелей Ави Сабах «Второе дыхание» (2020–2022) – фиксация воображаемых пейзажей, размышление над вопросами присутствия и отсутствия. Для художника наибольшее значение имеет не достоверность передачи информации, а ее эмоциональное содержание. Ави Сабих, применяя ограниченное количество оттенков разбавленной краски, создает удивительные световые эффекты в постоянно меняющихся и одновременно неподвижных ландшафтах.

Инсталляция Софи Дюпон «Двое» (2016) – специальный аппарат, представляющий собой два соединенных стеклянных колпака, зафиксированных на металлической подставке на высоте человеческого роста. Два любых посетителя выставки могут стать под этими колпаками, охватывающими голову, и делиться своим дыханием, слушая движение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и ведя молчаливый диалог. Написанная художницей инструкция к использованию произведения, в частности, гласит: «Подойдите ближе, / Согните ноги и выпрямитесь, / Поместите голову в один из куполов. / В другом куполе может быть человек / чтобы вы признали его. / Позвольте себе присутствовать, / хрупким и уязвимым. / Вы В “ДВОЕ”! / Бытие и дыхание, / ваше дыхание становится ясным. / Отпустите, / погрузитесь в звук собственного дыхания. / Слышите ли вы звук дыхания другого? / Обратите внимание на ваше взаимодействие с другим, / вашу связанность. / Оставайтесь внутри столько, сколько хотите. /

Углубите свое дыхание. / Сознательно делайте длинные выдохи. / Углубитесь в мультисенсорный опыт бытия телом, / дыхание приходит и уходит, как ему вздумается. / дыхание / соединяет вас внутри себя, / соединяя вас с другим человеком, / соединяя с другим куполом. / НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ВЫ ЖИВЫ И СОЕДИНЯЕТЕСЬ» [7].

Произведения Софи Дюпон базируются на практиках медитации и йоги, требующих концентрации и многократного повторения действий или задач. В экспозиции представлена серия работ художницы «Дыхание» (с 2011 г. по настоящее время) – итоги ее медитативных перформансов, последний из которых был проведен в Хайфе за два дня до открытия выставки и получил название «МАРКИРОВКА ДЫХАНИЯ 7.2.2023 восход 6:31 – закат 17:17». При проведении перформанса Софи Дюпон, сидя неподвижно от восхода солнца до его заката, фиксирует свое дыхание, нанося ряд последовательных царапин на пластинах из меди, серебра или цинка. Создается своеобразный дневник дыхания, характерный только для определенного места и времени. Фотофиксацию и описание перформанса можно найти на персональном сайте художницы [7]. 11 работ на металлических пластинах разных размеров и форм позволили увидеть результаты перформативных практик автора, осуществленных в разных городах мира.

В своем манифесте 2023 г. Софи Дюпон утверждает: «Моя практика – это экзистенциалистское и поэтическое художественное исследование человеческого существа, мое собственное тело и разум – мой главный инструмент. Соответственно, мои перформативные ритуалистические и жесткие хореографические работы глубоко укоренены в моем образовании в области танца и визуального искусства. Моя мультисенсорная воплощенная связь с миром бросает вызов гендеру, этнической принадлежности, эротизму и духовности. Мои перформативные художественные исследования всегда имеют эгоцентрическую отправную точку и становятся целостными исследованиями связи между субъектами и миром. В целом мои работы выражают мое желание создать пространство внутри искусства, где мы вместе можем исследовать и погрузиться в новые способы совместного существования, ощутить себя и нашу связь с живым миром» [7].

Во время открытия выставки Софи Дюпон провела перформанс «Слепое равновесие», в рамках которого она, с завязанными глазами,

одетая в металлический каркас, унизанный шарами и кубиками, с вытянутыми руками, на которых были зафиксированы весы на цепях, поднялась по лестничным пролетам на третий этаж музея в основной экспозиционный зал. Каждый желающий посетитель, чье лицо и чей выбор художница не могла идентифицировать из-за повязки на глазах, мог снять с металлического каркаса на теле автора шар или кубик и положить его в одну из чаш весов. Перформанс отсылал к богине правосудия Юстиции.

Две работы Гидеона Гехтмана (1942–2008) являются отсылкой к личной истории художника. «Из экспозиции» (1975) – рентгеновский снимок в лайтбоксе на стене, на котором виден артефакт – инородный для человеческого тела предмет, и «Клапан из нержавеющей стали» (1975/2008) – искусственный клапан сердца из нержавеющей стали, выставленный в стеклянной витрине на полированной металлической подложке и сопровождающийся звуковой дорожкой биения сердца художника с характерными металлическими шумами из-за работы искусственного клапана. Гидеон Гехтман, родившийся с пороком сердца и перенесший множество операций, в том числе хирургическое вмешательство по замене клапана сердца на искусственный, всегда жил в страхе остановки сердца. Для преодоления своих страхов он стал использовать в творческих работах характерные для его заболевания медицинские материалы и оборудование. Абстрагирование от постоянных проблем дало ему возможность примерить на себя роль врача, лечащего тело и душу пациента. Следует отметить, что в данной экспозиции был выставлен искусственный клапан, извлеченный из сердца художника после его смерти в 2008 г. и демонстрирующийся как своеобразный памятник одному из пионеров израильского концептуального искусства 1970-х гг. Гидеону Гехтману, сумевшему перевести свои проблемы со здоровьем в русло новаторского творчества.

На выставке были показаны видеофиксации двух перформансов Регины Хосе Галиндо. Перформанс «Кто может стереть следы?» (2003, 59 минут) представляет собой съемку пути художницы от здания Конституционного суда до Президентского дворца в городе Гватемала. Регина Хосе Галиндо одета в черные одежды, в руках она держит таз с человеческой кровью. На протяжении пути мастер останавливается, ставит таз на землю, опускает в него то одну, то другую босую ногу и идет дальше, оставляя кровавые следы

на асфальте. В перформансе «Тень» (2017, 8 минут 26 секунд) она бежит по пересеченной местности кругами, а за ней следует танк. Основной темой творчества Регины, участвовавшей в 49-й, 53-й, 54-й Венецианских биеннале, в Documenta 14 и во многих других значимых международных художественных выставках, является социальный протест, сопротивление насилию и несправедливости [8].

Альма Шнеор экспонировала напечатанные на металле цветные фотографии – серию «На одном дыхании» (2020–2023). Автор исследует внутренний мир человека, используя неконвекционные процессы. В разгар пандемии коронавируса Альма собрала фрагменты дыханий членов ее семьи и друзей. Технически это происходило следующим образом: участник процесса подносил ко рту осколок плексигласа, делал глубокий выдох. Выдыхаемый воздух оседал на охлажденной пластине как пар; пластина сразу же сканировалась вертикальным сканером; скан печатался на металлической доске. Результаты процесса были заранее неизвестны и в определенной степени случайны. Так создавались портреты людей – абстрактные, но при этом абсолютно индивидуальные.

Дикла Московиц представила концептуальный проект «Дыхание Израиля» (2019). Художница создает на гончарном круге керамические сосуды с очень узким вытянутым горлышком. Затем она пытается их «реанимировать», выдыхая в это узкое горлышко воздух вплоть до разрушения сосуда. Создается уникальная форма, фиксирующая отпечаток дыхания автора. Дикла Московиц таким образом исследует хрупкость человеческой жизни, пограничные моменты между жизнью и смертью. Видеофиксация процесса и два получившихся в итоге сосуда, выставленных в витрине, делают процесс наглядным для посетителей.

Художественное исследование реакций. Пяти-канальная видеоинсталляция Шарон Азаги «Молот Израиля» (2020) – художественное исследование реакций человека на опасную обстановку. С этой целью вблизи израильско-египетской границы автор построила из бетонных блоков временное сооружение размером с небольшую комнату. Между блоками были размещены 45 кг взрывчатки, провода от них вели к электрокардиографу, подключенному к телу Шарон Азаги. Художница сидела на земле за небольшой бетонной стеной в нескольких десятках метров от постройки. Каждые шесть ударов сердца один из рядов детонировал и взрывался, разрушая

часть сооружения и разбрасывая во все стороны осколки. ЭКГ непрерывно фиксировала частоту сердечных сокращений (ЧСС) автора. При каждом взрыве ЧСС увеличивалась как естественная реакция на опасность, что, в свою очередь, вело к ускорению частоты взрывов. На выставке временное сооружение было воссоздано в полном размере, на него шла проекция трех каналов взрывов. В другой, меньшей части выставочного отсека, за стеной транслировалось видео, фиксирующее реакцию художницы. Обе части одновременно увидеть было невозможно, необходимо было сосредоточиться на одной или другой части проекта, но звук взрывов сопровождал зрителя повсюду. В своих творческих практиках Шарон Азаги обращается к процессам (само)разрушения, которые она проецирует на быстротечность жизни человека [9].

Сайт-специфичная инсталляция Мириам Кабессы заняла отдельное помещение. Художница полностью записала его стены масляными красками и покрыла золотой пылью. Фактически это был перформанс: Мириам Кабесса создавала работу в длительном медитативном состоянии, ориентируясь на свое дыхание. Кажущиеся механически нанесенными штрихи и линии являются фиксацией вдохов и выдохов художницы, маршрута ее движения по залу. Зрителям предлагается погрузиться в сформированное автором медитативное помещение, настроиться на заданный ритм и поставить перед собой вопрос о комфортности нахождения в чужом пространстве.

Завершал экспозицию проект Чен Коэн «Инструменты и жесты». В течение года художница фотографировала обычную жизнь в больницах и, в частности, в медицинском центре Бней-Цион в Хайфе. Объектив ее камеры сфокусирован на медицинском оборудовании и инструментах, на сострадательной работе персонала клиник, на доверительных отношениях между врачами и пациентами.

По мнению куратора выставки К. Бен-Меира, «линии, свет и звуки генерируются по мере того, как произведение искусства адаптируется к биению сердца и циклу вдох-выдох, которые определяют структуру произведения. Этот ритм – спокойный и размеренный, быстрый и беспокойный или совершенно тихий – может вести в глубины сознания. В качестве альтернативы это может заставить нас понять тех, у кого кровотечение, или тех, кому не хватает воздуха для дыхания» [2].

Заключение. Актуальные контексты современности – одно из самых распространенных направлений кураторских исследовательских

стратегий начала XXI в. Кураторские исследования актуальных контекстов современности затрагивают важнейшие проблемы нашего времени: социальные, культурные, экономические, гендерные, миграционные, экологические и многие другие.

Представленное вниманию зрителям коллективное исследование куратора и художников «Признаки жизни: пульс и дыхание в современном искусстве» показало широкие и разнообразные возможности актуального искусства по осмыслению сложных тем жизни и смерти, важных для каждого человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кенигсберг, Е.Я. Кураторские стратегии в современном изобразительном искусстве 2-й половины XX – начала XXI в. / Е.Я. Кенигсберг. – Минск: БГАИ, 2023. – 200 с.
2. Признаки жизни: пульс и дыхание в современном искусстве [Электронный ресурс] // Музеи Хайфы. – Режим до-

ступа: https://www.hma.org.il/rus/Выставки/10060/Признаки_жизни%3A_пульс_и_дыхание_в_современном_искусстве. – Дата доступа: 03.05.2023.

3. Douglas Gordon [Electronic resource] // Gagosian. – Mode of access: <https://gagosian.com/artists/douglas-gordon/>. – Date of access: 04.05.2023.

4. Douglas Gordon [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.gordondouglas.org>. – Date of access: 04.05.2023.

5. Byrt, A. Absalon [Electronic resource] / A. Byrt // Artforum. – Mode of access: <https://www.artforum.com/print/reviews/201105/absalon-29433>. – Date of access: 04.05.2023.

6. Louise Bourgeois [Electronic resource] // The Israel Museum. – Mode of access: <https://www.imj.org.il/en/collections/594393-0>. – Date of access: 06.05.2023.

7. Sophie Dupont [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.sophiedupont.com>. – Date of access: 06.05.2023.

8. Regina José Galindo [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.reginajosegalindo.com/en/home-en/>. – Date of access: 06.05.2023.

9. Sharon Azagi [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.sharonazagi.com/hammer>. – Date of access: 06.05.2023.

Поступила в редакцию 18.05.2023