

УДК 7.072.3:7.079(520)

Художественный фестиваль Утибосо (Япония) – кураторское исследование актуальных контекстов современности

Кенигсберг Е.Я.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

В 2024 году в японской префектуре Тиба состоялся художественный фестиваль Утибосо, куратором и арт-директором которого выступил Фрам Китагава. Художественная кураторская стратегия Фрама Китагавы по исследованию актуальных контекстов современности основана на идее ревитализации приходящих в упадок промышленных или сельскохозяйственных районов Японии с помощью современного искусства. Разнообразные произведения художников из Страны восходящего солнца и других стран мира, в которых в соответствии с кураторской концепцией осмысливались история данной местности, ее сегодняшнее состояние, окружающая среда, традиционный уклад жизни и актуальные проблемы локальных сообществ, экспонировались в городах Итихара, Кисарадзу, Кимицу, Содегаура и Футцу префектуры Тиба. Впервые проведенный на такой обширной территории художественный фестиваль Утибосо стал катализатором дальнейшего развития региона.

Ключевые слова: художественный фестиваль Утибосо, куратор, художник, современное искусство, Япония.

(Искусство и культура. – 2024. – № 4(56). – С. 5–9)

Uchiboso Art Festival (Japan) – a Curatorial Research of Current Contexts of Modernity

Kenigsberg Ye.Ya.

Education Establishment “Belarusian State Academy of Arts”, Minsk

In 2024, the Uchiboso Art Festival took place in Japan’s Chiba Prefecture, curated and art-directed by Fram Kitagawa. Fram Kitagawa’s artistic curatorial strategy to research relevant contexts of modernity is based on the idea of revitalizing decaying industrial or agricultural areas of Japan through contemporary art. A variety of artworks by artists from Japan and countries around the world, which, in accordance with the curatorial concept, reflect on the history of the area, its current state, the environment, traditional ways of life and current problems of local communities, were exhibited in Ichihara, Kisarazu, Kimitsu, Sodegaura and Futzu in Chiba Prefecture. Held for the first time in such a vast area, the Uchiboso Art Festival was a catalyst for further development of the region.

Key words: Uchiboso Art Festival, curator, artist, contemporary art, Japan.

(Art and Cultur. – 2024. – № 4(56). – P. 5–9)

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

Весной 2024 года префектура Тиба, расположенная на острове Хонсю (Япония), отмечала свое 150-летие. В честь юбилея был организован художественный фестиваль «Centennial Art Festival – Environment and Desire – Uchiboso Art Fest» («Художественный фестиваль столетия – окружающая среда и желание – Утибосо арт-фест», далее художественный фестиваль Утибосо), который проходил в пяти городах района Утибосо – Итихара, Кисарадзу, Кимицу, Содегаура и Футцу – под кураторским руководством арт-директора Фрама Китагавы [1]. Столица Японии Токио и район Утибосо, расположенный на полуострове Босо, соединены туннелем-мостом Aqua Line через Токийский залив. Главной особенностью региона являются заводы крупных компаний, находящиеся в районе залива. Для работы на предприятиях сюда иммигрировали люди, принадлежащие к разным культурам. Проблема современной Тибы состоит в быстром сокращении населения в сельской части префектуры, где местные жители занимаются традиционным земледелием и рыболовством.

Цель статьи – определение художественной кураторской стратегии фестиваля Утибосо.

Триеннале современного искусства Ichihara Art x Mix. В городе Итихара с 2014 года проходит триеннале современного искусства Ichihara Art x Mix, арт-директором (генеральным куратором) которого бессменно является Фрам Китагава [2]. Триеннале использует возможности современного искусства для решения таких проблем города, как сокращение численности населения, отток молодежи, снижение рождаемости, старение населения. Если первая триеннале не вызвала энтузиазма локального сообщества, то постепенно многие местные жители разных возрастов начали добровольно посвящать свое время организации мероприятий триеннале, созданию произведений искусства и уходу за ними, а город Итихара стал притягательным местом для людей, интересующихся искусством. Успех Ichihara Art x Mix и его неустанная деятельность по возрождению региона положили начало новому проекту, включающему весь район Утибосо.

Кураторское исследование и кураторская концепция. По словам Фрама Китагавы, при проведении кураторского исследования для художественного фестиваля Утибосо было определено, «что жители Тибы хотят найти ценность в своей многовековой истории и в своей жизни, особенно в сельском хозяйстве и рыболовстве. Губернатор и другие специалисты считают, что префектура Тиба в целом – это очень большая земля, а сельское хозяйство и рыболовство – основа префектуры

Тиба. Фестиваль искусств Утибосо указывает на гены прошлого префектуры Тиба, такие как сельское хозяйство» [3].

Целью фестиваля было заявлено создание устойчивой платформы на основе объединения силы искусства, творчества и технологий для конструирования нового будущего через 100 лет.

Концепция фестиваля звучала следующим образом: «Размышления о том, что будет через 100 лет, и самовыражение – все это художественная деятельность. Место для совместного творчества, для создания будущего через 100 лет. Centennial Art Festival – это художественный фестиваль в префектуре Тиба, в котором каждый может принять участие в размышлениях о будущем через 100 лет. Размышления о будущем через 100 лет – это альтруизм как таковой. Какое искусство мы хотим оставить после себя через 100 лет? Какую еду мы стремимся оставить после себя через 100 лет? Мыслить и выражать свои мысли через 100 лет – все это будет художественной деятельностью. Так почему бы нам не подумать о 100 годах спустя вместе?» [1].

Фестиваль, проходивший в течение 49 дней с 23 марта по 26 мая 2024 года, включал две составные части – «LIVE ART» и «LIFE ART».

«**LIVE ART**» был посвящен музыке и объединял выступления многих исполнителей на четырех разных площадках. Продюсером программы, получившей подзаголовок «Tsudoko Engeki, Tsudoko Sound Geki», выступил Такеси Кобаяси. Слово «Tsudoko» на японском языке выражает идею единения: несмотря на географические разделения, вызванные историческими факторами, физические разделения, спровоцированные стихийными бедствиями, и т.д., все люди связаны между собой и могут понять друг друга. Именно подобная идея лежит в основе проекта.

По словам Такеси Кобаяси, «фестиваль – это территория, которая служит контрапунктом Токио, где мы рассматриваем различные противоположности, такие как город и природа, физическое и духовное, искусство и бизнес, самость и альтруизм, настоящее и будущее, окружающая среда и желание. Стало ясно, что опасно оставлять будущее только городам, за которыми тянется экономическая рациональность. Мы надеемся, что фестиваль станет катализатором и сыграет свою роль в будущем, которое будет продолжаться» [1].

«**LIFE ART**». Основным направлением «LIFE ART» является современное изобразительное искусство. Куратор Фрам Китагава пригласил 80 перспективных художников из Японии и других стран мира выставить собственные произведения искусства в различных местах пяти городов района Утибосо. Среди участников

художественной части фестиваля следует назвать Тецуя Умеда, Мотохико Одани, SIDE CORE, Яёи Кусамы, Александра Пономарева, Аниша Капура, Хираки Сава, Мичихиро Симабукуро, Кохей Нава, Лина Банерджи / Пегги Э. Рейнольдс, Ёсио Тамоцу, Динь К. Ле и множество других, представивших живопись, скульптуру, видео и инсталляции. Приглашенные авторы в период подготовки интересовались местами, где проводится фестиваль, их историей, что помогло мастерам при создании работ. Художники нашли красоту в современной окружающей среде, традиционном укладе жизни локальных сообществ и создали свои произведения вместе с местными жителями.

В городе Итихара около 60 произведений искусства были показаны в различных локациях, например, в районе железнодорожных станций Дзёсо-Усику и Кадзуса-Усику, художественном музее Ichihara Lakeside Art Museum, бывшей начальной школе Сатоми. В городах Кисарадзу, Кимицу, Содегаура и Футцу работы художников экспонировались в отдельных, доступных широкой публике местах.

Так, в здании бывшей начальной школы Сатоми были размещены произведения современного искусства, авторы которых осмысливали промышленный ландшафт района залива Итихары – созданную в 1960-х годах индустриальную зону. Бунпэй Кадо предложил инсталляцию «Фонтан»: ряд циркулирующих в канистрах с маслом и в шоколадных фонтанах предметов, символизирующих экономические сверхдержавы, энергетические войны и загрязнение окружающей среды. «Туннели пустоты» Хитоси Куриямы представляют собой сложные структуры, чередующие атмосферное давление и вакуум. Когда стеклянная трубка с большой разницей атмосферного давления внутри и снаружи локально нагревается, размягченное стекло под воздействием атмосферного давления и вакуума меняет свою форму. В образовавшейся неровной стеклянной трубке разряд становится нестабильным, и свет колеблется, делая видимым атмосферное давление. В инсталляции Ясухиро Чиды «0.04» капающая вода действует как линза с постоянно меняющимся коэффициентом преломления, создавая непрерывно трансформирующиеся световые узоры на полу и стенах. Из-за мельчайших преобразований внутри капель один и тот же узор никогда не появляется дважды. «ДОМ № 001» Ику Харада создан с применением традиционной живописной техники и строительных материалов. «FUROCCO» Кентаро Янаги отсылает к японской технике очищения.

В районе железнодорожной станции Кадзуса-Усику, на торговой улице Усику, художник Рё Тоёфуку заполнил пространство бывшего салона игровых автоматов копиями всемирно известных картин из знаменитой книги Эрнста Гомбриха «История искусства», создав место медитации и спокойствия, своеобразный мини-музей истории искусств. В помещении соседнего магазина художник по стеклу Кентаро Янаги экспонировал кинетическую инсталляцию «KINETIC PLAY» – мир изящных прозрачных стеклянных башен, кранов, ветряных мельниц, собранных из сосудов для сакэ, кубков, графинов, бокалов, соединенных тончайшими стеклянными нитями. Инсталляция находилась в темном помещении и искусно подсвечивалась; сам художник объяснял концепцию своего творения, меняя местами части инсталляции, поднимая и опуская объекты с помощью стеклянных кранов. По выходным и праздничным дням Кентаро Янаги проводил мастер-классы по изготовлению объектов из стекла. Световая инсталляция «Аналемма» Ясухиро Сенды, созданная с использованием изготовленных вручную трехмерных нитей, формирует фантастический ночной пейзаж с бесчисленным количеством огней, отдаленно напоминающий вид на ночной город с борта самолета.

В здании железнодорожной станции Кадзуса-Усику экспонировалось «Облако зданий» Маюми Кури: множество подвешенных к потолку ламп с напечатанными на них изображениями магазинов в возрождающемся торговом районе Усику. Каждый зритель мог найти посещенный им магазин с произведениями искусства.

Художественный музей Ichihara Lakeside Art Museum предложил инсталляцию вьетнамского художника Динь К. Ле, имеющего за плечами опыт эмигранта. Художник взял интервью у живущих в Итихаре вьетнамцев, задав им вопросы о жизни в Японии, об оставшихся на родине семьях, о связях между людьми. Совместно созданное художником, японскими, вьетнамскими и иностранными жителями Итихары гигантское лоскутное одеяло, выставленное как инсталляция, стало символом новых связей между людьми.

В этом же музее китайская художница Лю Йи представила анимационный ролик, выполненный на основе интервью с живущими в Итихаре китайцами. Фильм, произведенный в традиционной китайской технике тушевой живописи, демонстрирует путешествие китайской души, ищущей новое место на чужой земле, где она сможет сохранить свою идентичность.

Город Кисарадзу. Ряд работ размещен в городе Кисарадзу. В бывшем книжном магазине Кундо можно увидеть выставку Тайсуке Макихары «На курсе» о природных прибрежных приливных отмелях Кисарадзу: карты, фотографии и наблюдения за приливными отмелями, афиши экскурсий по ним, видеоработы, фиксирующие ландшафты обширных приливных отмелей и т.д. В здании основанной в 1790 году и занимавшейся продажей сахара и бумаги компании «Хамадая» находится огромный монумент женщине: «Гипотетический памятник V» Мотохико Одани является частью серии «Временный памятник», в которой «Богиня в маске», глиняная фигурка периода Дзёбу, датируемая примерно 4000 годами до нашей эры, сочетается с современным телом.

На одной из улиц города Кисарадзу можно увидеть работу Такаси Фукасава «Железо и нори». Вылавливание морских водорослей — традиционное местное занятие, и художник выставил ряды укрепленных на соломенных циновках металлических пластин, напоминающих по цвету и форме водоросли нори. Инсталляция можно использовать как металлофон, играя на ней с помощью барабанных палочек.

Ряд произведений был размещен на территории экофермы города Кисарадзу. Кохей Нава выставил сюрреалистичную инсталляцию «PixCell-Crow / Сварочная маска / VR-контроллер (R) / Деревянная лестница». 100 лет назад сюрреализм исследовал возможности человеческого бессознательного; современный художник Кохей Нава прогнозирует сочетание сюрреализма, виртуальной реальности и воображения через 100 лет. Реалистичная инсталляция Фабриса Хиберта «Человек извне» посвящена слиянию человека и окружающей среды. Фреска Асаи Юсуке «Слои разумных существ» выполнена с применением местных почв и вод. «Зеркало (смесь лайма и яблока с лазерным красным)» Аниша Капура меняет цвет, форму и отражение в зависимости от угла обзора. Художник соединяет европейский модернизм с восточными мировоззрениями, предлагает подумать о входе в другой мир, передавая при этом ощущения настоящего момента. «Указатель нового пространства» Яёи Кусамы выполнен в типичных для художницы насыщенных красных цветах в белый горошек. Шесть кеглей, попарно стоящих и лежащих в искусственно созданных небольших сердцеобразных водоемах, по мнению автора, символизируют восхищение яркостью жизни. Произведение Яёи Кусамы «Бесконечный зеркальный зал — Иллюзия в сердце» представляет собой кубическую комнату с двусторонними зеркалами. Прозрачный цветной стеклянный горошек

на стенах и потолке бесконечно усиливается отражениями от зеркал, передавая иммерсивное ощущение погружения в калейдоскоп.

Арт-группа SIDE CORE создала «Дом мечты» на маленьком острове у побережья Кисарадзу, чтобы разгадать правила общественного пространства и изменить мышление, ориентируясь на уличную культуру. Вдохновением для этой работы послужили дискуссии политиков и архитекторов периода Эдо (1603–1868) о строительстве морского города в Токийском заливе. Моделью стал дом в Кисарадзу, где когда-то жил со своей семьей один из членов SIDE CORE.

В городе Кимицу в одном из заброшенных жилых комплексов на четвертом этаже здания художник Ясуо Тамоцу создал работу «Сеятель семян»: собранная снаружи и искусственно принесенная в дом внешняя почва и растения, которые сами попали в почву, растут в комнатах, которые больше не заняты людьми. В бывшем детском саду Сава Хираки занял четыре комнаты, выходящие во двор. В каждой из них рассказывается собственная история с помощью движения инструментов, изображений и освещения.

В рыболовецком порту Симодзу и в общественном центре города Футцу художник Ясуаки Игараси создал сайт-специфичную инсталляцию «Сетевой путь»: ряд поднятых над поверхностью земли пустых рыболовецких сетей, подготовленных для вылавливания морских водорослей, традиционного промысла данной местности, постепенно пришедшего в упадок с началом мелиорации прибрежных земель для строительства объектов крупной индустрии. Обычно сети устанавливаются на несколько сантиметров ниже поверхности воды. При сборе водорослей заполненные сети поднимают над поверхностью воды. Ясуаки Игараси объединил уклад местной жизни, обычаи локального сообщества и природный пейзаж.

Тему традиционных морских промыслов в мелководных рыболовных угодьях Футцу, характерных для этой местности, также осмысливает Такахиро Ивасаки. Его диорама «Море катаболизма» в комнате в японском стиле состоит из бассейна, наполненного соевым соусом, с плавающими в нем миниатюрными кораблями. Море изменило свой облик из-за мелиорации земель. Художник создал собственное произведение в результате наблюдения за обширными морскими и приморскими пейзажами.

Работа Акико Мута «Морской лес — A+M+A+M+O» вдохновлена полями взморника, которые простираются по приливным отмелям Футцу. Ландшафт зарослей взморника, являющегося нерестилищем морских обитателей, в том числе молоди угрей, разного

рода рыб и моллюсков, был создан совместно с местными жителями путем сшивания из органди множества крупных частей искусственного взморника и размещения моделей, имитирующих икру рыб. Инсталляция носит интерактивный характер, любой желающий может двигать ее части по своему усмотрению и тем самым создавать новый пейзаж.

Инсталляция Хираки Сава «Потерянные и найденные» размещена в здании бывшего детского сада Утиминова, который дети посещали до марта 2020 года, и включает в себя видео и скульптуры, творчески интерпретирующие детские сады в современном обществе. В общественном центре Футцу находится передвижная инсталляция Тору Накадзаки «Кипящие и бурлящие мысли: сад людей», в которой художник осмысливает реальность местной жизни на основе рассказов четырех жителей города о рыбной промышленности в Футцу, парках вокруг мыса, море и городе.

Сопроводительные программы. Художественный фестиваль Утибосо дает возможность зрителю не только посетить выставки, произведения искусства в публичном пространстве, концерты и перформансы. В рамках сопроводительных программ предлагается знакомство с историей, культурой, природой Тибы, участие в специальных программах, организованных местными жителями, дегустация местной еды и участие в мастер-классах по ее приготовлению. Еды, которая здесь, как и во многих других художественных событиях, организованных Ф. Китагавой, является одним из важных элементов художественного фестиваля Утибосо, неотъемлемой составляющей местной жизни. «В 2017 году Япония пересмотрела свой Основной закон о культуре и искусстве. В него было включено положение о важности фестивалей искусств с участием общественности и японской кухни. До сих пор еда не была частью культуры, но в еде важно то, что она богата, что она сбалансирована по питательным веществам, поскольку вы едите сезонные продукты, и что вы думаете о цвете и о том, как она выглядит и подается. Все это означает, что японская еда важна (как культура) с глобальной точки зрения. Это уже идеальная тема для префектуры Тиба, — сказал Ф. Китагава в одном из интервью. — В XX веке целью были равные права, демократия и возможность получить одинаковый опыт, где бы вы ни находились. Это и есть белая галерея в форме коробки, известная как “белый куб”. Было важно, чтобы все работы выглядели одинаково, будь то в Итихаре, Токио или Нью-Йорке. На самом деле, эта ценность исходила не от музея, а от архитектуры, поэтому в Токио, Тибе, Нью-Йорке и Йоханнесбурге был один и

тот же пейзаж. Одной из целей являлось добиться одинакового пейзажа, но в реальности даже города бывают беспорядочными, и это не всегда хорошо. Мы должны отбросить все и встать на рельсы, или мы должны конкурировать, или стимулировать массовое производство и массовое потребление. Тогда начинаешь думать, что это не совсем та реальность, в которой мы живем. Я считаю, что для каждого человека желательно иметь возможность жить, опираясь на собственные усилия, и верю, что это приводит к чувству удовлетворения. Я думаю, что искусство — хороший способ развить это чувство» [3].

Заключение. Художественная кураторская стратегия Фрама Китагавы по исследованию актуальных контекстов современности базируется на идее ревитализации приходящих в упадок промышленных или сельскохозяйственных районов Японии с помощью современного искусства. Художественный фестиваль Утибосо в префектуре Тиба был впервые реализован на такой обширной территории и стал катализатором дальнейшего развития региона. Богатый многолетний кураторский опыт Фрама Китагавы включает успешное проведение художественных триеннале в труднодоступных и малонаселенных областях Японии, в результате чего наблюдается постепенный прирост населения, резкое увеличение числа посетителей регионов, где на временной или постоянной основе во время проведения триеннале размещены произведения современного искусства, активное участие представителей локального сообщества, повышение интернационализации регионов Японии благодаря участию иностранных художников, продвижение современного искусства [4–6].

Благодарю за сотрудничество японского куратора, доктора наук Вакану Коно и автора всех фотографий в статье Фумио Кога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hyakunengo Art Festival – Uchiboso Art Festival – Planning presentation held. – URL: https://100nengo-art-fes.jp/en/press/uchibo_240209/ (date of access: 05.05.2024).
2. Ichihara Art x Mix. – URL: <https://ichihara-artmix.jp/> (date of access: 15.11.2022).
3. アートを原動力に、一人一人がちゃんと自分の努力で生きられるという状態が望ましい。 желателно, чтобы каждый человек смог прожить свою жизнь собственными усилиями... // 100nengo Art Festival. – URL: https://100nengo-art-fes.jp/story/02interview_fram_kitagawa/ (date of access: 12.05.2024).
4. Кенигсберг, Е.Я. Кураторские стратегии актуальных контекстов современности на примере триеннале Этиго-Цумари (Япония) / Е.Я. Кенигсберг // Артфакт. – 2022. – № 17. – С. 27–37.
5. Кенигсберг, Е.Я. Современное искусство как средство ревитализации территорий / Е.Я. Кенигсберг // Искусство и культура. – 2022. – № 4. – С. 31–38.
6. Kenigsberg, E. The Global and Local Context of Japanese Contemporary Art Triennales / E. Kenigsberg // Culture and Global Challenges: 15th Intern. conf. of Arts Researchers, June 29–30, 2022 / Shota Rustaveli Theater and Film Georgia State University; ed.: N. Gengiuri [et al.]. – Tbilisi: Shota Rustaveli Theater and Film Georgia State University, 2022. – Pp. 173–174.

Поступила в редакцию 24.09.2024