Итоги российско-германского проекта погружения в новую среду «Искусство места»

Д-р Вольф Иро

Руководитель культурных программ Института им. Гете в Москве

История проекта

«Искусство места» – это перспективный художественный проект в сфере визуальных искусств, посвященный погружению в новую среду и организованный в 2008-2009 гг. российским *Государственным центром современного искусства* (ГЦСИ) и немецким культурным центром *Институт имени Гете.* Главным спонсором проекта стал Европейский союз. В рамках проекта немецким художникам предстояло дважды провести по 2-4 недели в пяти российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград), где расположены филиалы ГЦСИ. За время своего пребывания художники должны были создать произведения искусства, которые стали бы их «реакцией» на новые условия. Затем эти работы демонстрировались на местных выставках, а в завершение – на заключительной выставке в Москве, которая прошла в рамках Третьей московской биеннале (специальная программа). На заключительной выставке также были представлены работы российских художников из тех городов, которые участвовали в проекте, что позволило сравнить взгляд на городское пространство изнутри с взглядом на него со стороны.

С немецкой стороны в проекте приняли участие Беньямин Бергман (Санкт-Петербург), дуэт Empfangshalle (Калининград), Виа Левандовски (Москва), Агнес Майер-Брандис (Екатеринбург), Клаудиа Шмаке и Роберт Шайпнер (Нижний Новгород). Выбор художников не был произвольным. Его проводили в рамках поездки в Германию кураторы филиалов ГЦСИ, которые посетили целый ряд художников, проявивших интерес к проекту погружения в новую среду. С российской стороны в заключительной выставке участвовали О. Блябляс (Калининград), дуэт «Провмыза» (Нижний Новгород), А. Рудьев (Санкт-Петербург), В. Захаров (Москва) и группа «Куда бегут собаки» (Екатеринбург). Их отбором занималась куратор ГЦСИ Ирина Горлова.

Итоги

0. Главное необходимое условие – местный партнер

Организация погружения в новую среду невозможна без надежного местного партнера, который располагает обширной сетью филиалов внутри страны. По сути, это интуитивно ясно, и вряд ли это можно причислить к итогам, тем не менее, этот момент все-таки необходимо отметить. В случае с проектом *«Искусство места»* мы были рады сотрудничать с ГЦСИ, его представительствами в крупных российских городах, а также с его профессиональными сотрудниками.

1. Проекты погружения в новую среду – это эффективный, удобный и актуальный формат для обмена опытом в художественной сфере.

Программа погружения в незнакомую среду – давно зарекомендовавший себя метод, получивший широкое распространение на Западе. Например, в Германии даже самые маленькие городки почитают за честь предложить проживание на определенный период времени художникам и писателям из других стран. В глубине души они всегда надеются (или даже указывают в качестве обязательного условия), что их посетители тем или иным образом будут взаимодействовать с новой средой и создадут произведение искусства, в котором принимающий город сможет узнать себя. Что можно сказать в этом отношении о проекте *«Искусство места»*? Факты говорят за себя: семь немецких художников провели немало времени в российских городах, которых они, в большинстве случаев, до этого никогда не видели. Они познакомились с неизвестной средой и отреагировали на нее посредством произведений, которые несут на себе *явный отпечаток местных условий*: это и панно из янтаря с изображением победительницы конкурса красоты, организованного Empfangshalle в Калининграде; и инсталляция в исторической части Нижнего Новгорода; и минералогическая экскурсия-перформанс в Екатеринбурге, в эпизоде которой даже участвовал директор местного музея камней и многое другое. Но в чем непосредственно заключался культурный обмен? Встретились ли немецкие гости со своими российскими коллегами и прониклись ли местным художественным колоритом? Удалось ли им организовать совместные проекты со своими российскими коллегами? Ответы на эти вопросы будут даны во второй части анализа итогов.

2. Проекты погружения подразумевают большой объем работы для их организаторов как при подготовке проекта, так и во время самого проживания художнико, и даже после официального завершения всех мероприятий.

Тщательная работа по отбору участников была описана выше. Наряду с этим проект *«Искусство места»* потребовал самой четкой подготовки, как и любой проект подобного масштаба, и организаторы мероприятия отдавали себе в этом отчет. Однако в самом начале проекта мы не могли и предположить, что после прибытия художников в Россию и *в ходе их пребывания* объем активной работы вырастет; и только благодаря немалым усилиям организаторы смогут обеспечить активный обмен опытом между гостями и местными художниками. Говоря об этом, необходимо сознавать, что в данной сфере неприменимо давление (хотя это правило работает не во всех случаях). Настоящее *сотрудничество* в смысле обычного художественного проекта всегда остается исключением, целиком и полностью зависящим от самих художников. Однако необходимо пытаться облегчить такой *обмен*, создавая подходящие условия. В частности, чтобы преодолеть языковой барьер, который в ряде случаев может стать помехой, иногда можно подключать переводчиков, привлекая студентов языковых вузов. Подводя итоги, можно сказать, что четко сформулированные цели погружения в незнакомую среду заключаются в обмене опытом, для достижения которого организаторам проекта необходимо быть готовыми к большому объему дополнительной работы. Однако если к завершению проекта художники создают «настоящее произведение искусства», объем работ увеличивается не только для них самих, но и для организаторов. Этот вывод будет обсуждаться в следующем параграфе.

3. Работа в условиях погружения является более напряженной, но вполне оправдывает себя.

По очевидным причинам организаторам проекта на выходе очень хочется получить настоящие произведения искусства. Эти объекты, отражающие реакцию художников на место пребывания при благоприятном раскладе могут попасть в постоянную экспозицию проекта. В случае проекта «Искусство места» немецкий художник Виа Левандовски согласился оставить свою работу «Как жаль» для демонстрации в будущем музее ГЦСИ в Москве. «Золотой кратер» – главная составляющая перформанса А. Мейер-Брандис в Екатеринбурге – при удачном раскладе также останется в городе для публичного обозрения. В этих случаях погружение в новую среду способствовало достижению другой цели, которую организаторы изначально перед собой не ставили. Тем не менее, следует добавить, что эти так называемые «продукты погружения в местную среду», то есть в среду тех городов, в которых участвующие художники согласились создать произведения искусства в период своего пребывания в них, оказывают на них серьезное давление. Как сказал один из участников проекта, это одна из причин, по которой в четырех из пяти городов немецкие художники в той или иной степени включили в свои работы аспекты перформанса, поскольку перформанс по определению зависит от благоприятного стечения обстоятельств и от него не ожидают, что он обязательно будет «удачен» (другой причиной стало крайне ограниченное финансирование художников). Иными словами, когда дело касается «конечного продукта», приходится идти на компромисс между интересами организаторов проекта и интересами художников.

4. Особое внимание необходимо уделять неизбежному межкультурному непониманию

Если бы все мы с самого начала во всем понимали бы друг друга, то не возникло бы причин для вложения такого количества усилий в организацию приезда иностранных художников. Иными словами, межкультурное непонимание в таких ситуациях является не «осложнением» или неожиданностью, а, скорее, обычным делом. Поэтому организаторы проекта должны быть готовы к самым разным сложностям, возникающим в результате межкультурного недопонимания, и им приходится продумывать эффективные способы борьбы с ними. На этот раз адаптация и знакомство с новой культурой в начале проекта прошли благополучно (организаторы проекта *«Искусство места»* предусмотрительно приняли все необходимые меры). При знакомстве с чужой страной необходимо меньше фокусировать внимание на традиционных культурных вопросах, переключив его на практические последствия некоторых таких отличий. Например, в Германии монтажом выставок занимаются специальные сотрудники музеев и галерей, а в России художники принимают в нем активное личное участие – соответственно, того же ожидали и от немцев. Другие различия между странами имеют сходные, весьма существенные последствия, которые необходимо акцентировать заранее. Разумеется, заблаговременно предсказать все возможные недоразумения невозможно. Поэтому организаторам проекта пришлось создать специальные «форматы», в рамках которых участники проекта (как немцы, так и россияне) могли обсуждать эти различия в неофициальной обстановке.

Рекомендации

Проблема первая: юридическая сторона

Сегодня визы даже в сфере межкультурного обмена можно получить сроком всего на три месяца. Это неудобно при погружении на срок свыше трех месяцев. В целом также необходимо отметить, что при обращении в российские государственные органы за визой будущие гости не всегда встречают радушный прием. Поэтому, если погружение должно продлиться более трех месяцев, рекомендуется получить визу как минимум на год.

Проблема вторая: партнеры / осведомленность

Как уже упоминалось, надежный местный партнер с развитой сетью представительств и пониманием рисков и выгод погружения является главным необходимым условием успеха подобного проекта. В России по-прежнему очень мало организаций, которые удовлетворяют всем требованиям, связанным с программой погружения в новую среду. Безусловно, во многих случаях это связано с проблемой размещения, точнее, партнер должен располагать жильем, которое используется для подобных целей, а таких организаций и административных органов не так много. Однако это не единственная проблема. Очень незначительное число культурных учреждений, а также местных и региональных властей осознает огромный потенциал программ погружения. Поэтому приходится прикладывать немало усилий для осведомления компетентных органов. Именно по этой причине Институт имени Гете согласился провести конференцию в июне 2010 года, которая будет посвящена исключительной данной проблеме. Официальная поддержка может заметно повысить эффективность таких мероприятий.

Проблема третья: публичное искусство

Публичное искусство, то есть искусство, демонстрируемое в общественных местах, в России требует прохождения очень бюрократизированной, непрозрачной процедуры утверждения. Именно по этой причине организаторы *«Искусства места»* очень скоро отказались от планов включить данный элемент в свой проект. С нашей точки зрения, общество должно бороться за то, чтобы подобные процедуры стали более прозрачными для всех.