О.Б. Павлова

АКТУАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ АРТ-ПРОЕКТЫ XX-XXI ВЕКОВ КАК ЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

В статье рассмотрены актуальные периодические арт-проекты XX-XXI веков: биеннале, триеннале и подобные им художественные события. Данный формат мероприятий является устоявшейся формой репрезентации искусства. Цель – показать актуальный на сегодняшний момент «срез» произведений, авторов, проблем, художественных течений и создать площадку для коммуникации. На сегодняшний день число периодических арт-проектов велико. Среди них, как одни из самых влиятельных, можно выделить Венецианскую биеннале, Манифесту и Документу (Documenta).

The article deals with the actual regular art-projects during XX-XXI centuries: the biennales, trienniales and the similar art events. This form is a well-established way of art representation. The aim is to show the current “cut” of works, authors, problems, artistic trends and to create a platform for communication. Nowadays there are a lot of regular art-projects. Among them the most important are Biennale in Venice, Manifesta and Documenta.

Ключевые слова: биеннале, триеннале, современное искусство, актуальное искусство, выставка, Венецианская биеннале, Манифеста, Documenta.

Keywords: biennale, triennale, contemporary art, actual art, exhibition, Manifesta, Biennale in Venice, Documenta.

Среди актуальных арт-проектов настоящего времени можно выделить биеннале и триеннале. Эти понятия отражают периодичность проведения данных мероприятий. Словарь иностранных слов. под

ред. Н.Г. Комлева даёт следующее определение: «Биеннале, бьеннале [исп. Biennale, лат. bi дву(х) + annus год] — международная выставка изобразительного искусства, кинофестиваль или музыкальный конкурс, проходящие каждые два года (главным образом, в Венеции)» [1], а также: «Триеннале [ит. Triennale, лат. tri три + annus год] — международная выставка изобразительного искусства, кинофестиваль или музыкальный конкурс, проходящие каждые три года» [2]. Помимо этого среди самых знаменитых периодических выставок можно назвать также Документу (Documenta) в городе Кассель (Германия) [3], которая проводится, в основном, раз в четыре-пять лет.

На сегодняшний день биеннале и триеннале являются самым известным смотром новейших тенденций в искусстве в формате международных выставок или фестивалей. Эта практика широко известна с XIX века: самая старейшая биеннале — Венецианская, она существует с 1893 года [4].

Биеннале и триеннале могут иметь постоянную площадку проведения и географическую привязку к конкретному городу, как, например, Венецианская биеннале. Манифеста [5], также являющаяся биеннале современного искусства, напротив, каждый раз выбирает новое место проведения. Организаторы Антарктической биеннале [6] идут ещё дальше: в её рамках события проводятся по всему миру, а ключевым мероприятием является художественная и научная экспедиция в Антарктиду.

Данный международный проект задуман Александром Евгеньевичем Пономарёвым, российским художником (автором ряда проектов, связанных с подводными судами, путешественником) и куратором с целью создания площадки для коммуникации между художниками, учёными, мыслителями и философами и привлечения внимания общественности к судьбе Антарктиды. В рамках проведения Антарктической биеннале проводится ряд мероприятий: дискуссии (создан Antarctic Vision Club), пресс-конференции, выставки, путешествия и т.п. В том числе в 2017 году был проведён конкурс работ современных молодых художников (до 35 лет) — Open Call. В марте 2017 года осуществлена экспедиция к берегам Антарктиды как центральное мероприятие первой антарктической биеннале.

В Москве проводятся различные биеннале и триеннале, например, Московская международная биеннале современного искусства, Московская международная биеннале молодого искусства [7], Московская биеннале архитектуры [8], Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела» [9], Фотобиеннале [10] и другие. В 2017 году музеем современного искусства «Гараж» была организована Триеннале российского современного искусства [11].

Московская биеннале современного искусства не имеет постоянной, закрепленной за ней площадки, но проводится всегда в рамках одного города — Москвы. Первым годом проведения Московской биеннале современного искусства стал 2005 год, а организатором (куратором-координатором I биеннале и комиссаром последующих шести) — Иосиф Бакштейн. Темы и площадки проведения менялись от раза к разу. В 2016 году произошла смена команды организаторов биеннале, и в 2017 году была проведена VII биеннале современного искусства, президентом которой стала Юлия Музыкантская. Биеннале проходила в новом здании Государственной Третьяковской Галереи на Крымском валу.

Московская международная биеннале молодого искусства, по данным из доклада Министерство культуры Российской Федерации [12, с. 129], проходит под эгидой Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). ГЦСИ был создан в 1992 году и главными направлениями его деятельности являются популяризация и оказание поддержки современному российскому искусству. Указанная биеннале в 2018 году проводится в шестой раз.

Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела» появилась в 1992 году и в 2018 будет проводиться в 13 раз. Сергей Иванович Серов, основатель и бессменный руководитель данной биеннале, отмечает что «Международные эксперты единодушно оценивают Московскую международную биеннале графического дизайна «Золотая пчела» как одно из самых важных событий в мировом профессиональном календаре» [13]. Плакат в центре внимания данной биеннале.

Помимо решения эстетических задач биеннале и триеннале позволяют заострить взгляд на социальных проблемах и политических

идеях. Данные художественные мероприятия в силу своей специфики, т.е. акцента на актуальности, на событиях сегодняшнего дня, способны поставить злободневные вопросы и быть своеобразной трибуной, создавать пространство для дискуссий. Одним из примеров может служить Архитектурная биеннале в Венеции 2016 года [14].Чилийский архитектор Алехандро Аравена, куратор выставки, избрал главной темой данной биеннале социальную роль архитектуры и проекты, работающие над улучшением качества городских пространств. Девиз выставки звучал так: «Репортаж с фронта», то есть подчёркивалась острота поднимаемых проблем. На данной биеннале было представлено большое количество социальных проектов: предложение сооружения жилья для беженцев, объектов социальной инфраструктуры, пунктов обеспечения медикаментами и предметами первой необходимости жителей труднодоступных регионов (например, проект дронопортов Нормана Фостера в Африке и многие другие подобные решения.

Но это не уход от эстетизма в сторону решения сугубо насущных бытовых задач. Творец, в данной биеннале архитектор, художник в широком смысле слова, выступает не как небожитель, предлагающий своё произведение зрителю, а как равный, призывающий к диалогу и совместному осмыслению. Архитектор предлагает при помощи доступных ему художественных средств и возможностей архитектуры предпринять попытку решить определенные социальные и политические проблемы.

Биеннале и триеннале проводятся в самых разных областях, например, таких как: современное искусство, архитектура, графический дизайн, акварель, фотография, танец, кино, музыка и т.д.

На данный момент число периодических арт-проектов велико, но с среди самых крупных и авторитетных, так называемых, «законодателей моды», можно выделить основные, уже упоминавшиеся выше: Венецианскую биеннале, Манифесту и Документу (Documenta).

Венецианская биеннале

Венецианская биеннале, как было сказано выше, является старейшей. Помимо основного проекта, биеннале современного искусства, также проводятся биеннале танца, музыки, архитектуры, театра, кино.

Виктор Мизиано в книге «Пять лекций о кураторстве» [15, с. 119]

отмечает то, что появившаяся в конце XIX века биеннале в Венеции воспроизвела модель Всемирных выставок, т.е. приняла идею национальных представительств. Каждая страна выстраивала свой выставочный павильон и «..все вместе все они вместе представляли мировой художественный процесс». В течение времени Венецианская биеннале неоднократно изменялась, например: была введена должность художественного директора, который задаёт единую тему и создает авторскую тематическую выставку.

Особый интерес представляет российское участие в данном событии мировой художественной жизни. Российский павильон был построен Алексеем Щусевым в 1914, и более чем за столетний период в нем было реализовано большое количество художественных проектов. Помимо этого, Россия принимает участие в биеннале архитектуры, музыки, театра, танца, а также в Венецианском кинофестивале.

Издательство «Stella Art Foundation» в 2013 году выпустило книгу «Русские художники на Венецианской биеннале, 1895-2013» [16] к 100-летию Павильона России на Венецианской биеннале. В книгу вошли статьи, подготовленные на основе архивных материалов данной биеннале. Во вступительном слове к данной книге Николай Молок говорит: «История участия русских художников на Венецианской биеннале – это фактически история русского искусства XX века. И не только потому, что через Венецию прошли сотни художников и многие хрестоматийные произведения, но и потому, что здесь были представлены все периоды и направления русского искусства…» и далее: «Главные вехи в истории русского участия на биеннале также в большей степени совпадают… с политической историей России» [16, с. 11].

В качестве иллюстрации значения участия в международной биеннале для формирования политического образа страны можно привести пример выставки работ художников СССР в 1924 году, описанной в данной книге [16, с. 214].

В начале 1924 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Италией. В конце февраля этого же года Наркомпрос принял положительное решение об участии в Венецианской биеннале с целью пропаганды нового советского искусства в Европе. Нарком

просвещения А. Луначарский писал: «Вообразите, какое выгодное для белогвардейской эмиграции впечатление получилось бы, если бы павильон пустовал! Как прекрасно подчеркнуло бы это и для десятков тысяч посетителей и для сотен [тысяч] читателей газет, что Россия выбыла из числа культурных великих держав. А было бы, пожалуй, ещё хуже, если бы стены павильона завесили своими произведениями ненавидящие новую Россию изгои» [17]. В 1924 году в павильоне СССР было первые показано новое советское искусство. Были выставлены работы таких мастеров как Александр Веснин, Сергей Герасимов, Игорь Грабарь, Любовь Попова, Варвара Степанова, Александр Родченко, Борис Кустодиев, Анна Остороумова- Лебедева, Александр Осьмеркин, Кузьма Петров-Водкин, Владимир Фаворский, Александра Экстер, Петр Кончаловский, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов и многих других.

Манифеста

Также среди крупнейших и самых авторитетных биеннале современного искусства можно выделить Манифесту. Виктор Мизиано в книге «Пять лекций о кураторстве» [15, с. 120] подчёркивает то, что Манифеста появилась в 1996 году в «атмосфере обновляющейся и объединявшейся Европы» и в её фокусе оказалось актуальное европейское искусство. Поэтому изначально подразумевался выбор молодых кураторов и художников и, помимо этого, кураторов должно быть несколько, поскольку «именно групповая полифония могла гарантировать проекту общеевропейское представительство». Но Манифеста постоянно изменялась, и на данный момент отказались от показа только молодых европейских художников, и может быть выбран один куратор. Характерной особенностью данной биеннале является постоянная перемена локации. В связи с этим определяется формат и концепция мероприятия, т.к. для организаторов Манифесты важным является, по словам Виктора Мизиано, «диалог с местом, с его традициями, художественным контекстом и т.п.».

Манифеста - это комплексное событие, включающее в себя выставку, конференции, посвящённые теории и практике актуального кураторства, так же публикуется «Manifesta Journal», первое профессиональное теоретическое издание о кураторстве.

Юбилейная Десятая Международная Манифеста проходила летом 2014 года в г. Санкт-Петербурге (Государственный Эрмитаж, Кадетский корпус и др. независимые площадки).

Документа (Documenta)

Документа была основана в 1955 году художником и профессором академии Арнольдом Боде (Arnold Bode) с целью вернуть Германию к диалогу с остальным миром после окончания Второй мировой войны в контексте международной художественной сцены посредством представления искусства XX века, о чём сообщается на официальном сайте данной выставки [3]. Арнольдом Боде было основано «Общество Западного искусства XX века» для того, чтобы представить искусство, названное нацистами «дегенеративным», и также искусство модернизма, которое никогда не было показано в Германии, в разрушенном музее Фридерицианум Museum Fridericianum).

Первая Документа представляла собой ретроспективу работ основных направлений (фовизм, экспрессионизм, кубизм, «Синий всадник», футуризм) и отдельных художников, оказавших влияние на современное искусство, таких как Пабло Пикассо, Макс Эрнст, Анри Матисс, Василий Кандинский и др. Так же были представлены немецкие художники: Поль Клее, Оскар Шлеммер, Макс Бекманн.

Выставку посетило более 130 000 человек, которые приняли участие и в исследовании, и в дискуссии на тему современного искусства.

Вдохновленный успехом первой выставки, Боде запланировал вторую выставку на 1959 год, таким образом, задав периодичность Документы. Арнольд Боде был руководителем Документы до 1968 года, в тот год она проводилась 4 раз, совместно с такими искусствоведами как Вернер Хафтманн (Werner Haftmann), Вилл Грохман (Will Grohmann), Вернер Шмаленбах (Werner Schmalenbach), and Макс Имдал (Max Imdahl). Новый формат выставки был введён в 1972 году Гаральдом Зееманом.

На Двенадцатой Документе, проходившей в 2007 году, были впервые представлены четыре художника из России: Андрей Монастырский, Анатолий Осмоловский, Кирилл Преображенский, Дмитрий Гутов. Куратор данной выставки был Роджер Бюргель.

В 2012 году в выставке Тринадцатой Документы приняла участие российская художница Александра Сухарева.

Документа стала сейсмографом развития современного искусства. У каждой данной выставки своя идея, диктуемая художественным директором, и в связи с этим она является не только площадкой для презентации актуальных тенденций современного искусства, но и местом, где могут быть опробованы новые выставочные концепции. Документа играет лидирующую роль в задании направлении развития искусства.

Под периодическими арт-проектами можно понимать биеннале, триеннале и подобные им художественные события. Этот формат мероприятий является устоявшейся формой репрезентации искусства. Первая подобная выставка состоялась в Венеции в 1893 года. Биеннале и триеннале могут иметь постоянную площадку, либо каждый раз выбирать новое место проведения. Цель подобных мероприятий — показать актуальный на сегодняшний момент «срез» произведений, авторов, проблем, художественных течений и создать площадку для коммуникации. Помимо решения эстетических задач биеннале и триеннале позволяют привлечь снимание к социальным проблемам и выразить политические идеи. Таким образом, данные арт-проекты обеспечивают трансляцию художественных тенденций.

На сегодняшний день число подобных периодических арт-проектов велико. Среди них, как одни из самых влиятельных, можно выделить Венецианскую биеннале, Манифесту и Документу. Особый интерес для исследования может представлять участие русских художников на Венецианской биеннале (российский павильон, павильон СССР, неофициальное русское искусство), проведение 10 Манифесты в Санкт-Петербурге и российское участие в двенадцатой Документе (Documenta 12) и тринадцатой Документе (Documenta 13).

Примечания:

1. Словарь иностранных слов. Под ред. Н.Г. Комлева. М, 2006. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6713 (дата обращения 24.06.2018);

2. Там же. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/36684/ (дата обращения 24.06.2018);

3. Официальный сайт Documenta. URL: https://www.documenta.de/# (дата обращения 24.06.2018);

4. Официальный сайт Венецианской биеннале. URL: http://www.labiennale.org/en/architecture/index.html (дата обращения 24.06.2018);

5. Официальный сайт Манифесты URL: https://manifesta.org/ (дата обращения 24.06.2018);

6. Официальный сайт Антарктической биеннале http://www.antarcticbiennale.com/ (дата обращения 24.06.2018);

7. Официальный сайт 6 Московской Международной биеннале молодого искусства URL: http://youngart.ru/ (дата обращения 24.06.2018);

8. Официальный сайт 6 Московской биеннале архитектуры http://projectbaltia.com/events-ru/15766/ (дата обращения 24.06.2018);

9. Официальный сайт Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» URL: http://www.goldenbee.org/ (дата обращения 24.06.2018);

10. Официальный сайт фотобиеннале http://mamm-mdf.ru/festivals/photobiennale-2018/ (дата обращения 25.06.2018);

11. Официальный сайт Триеннале российского современного искусства музея «Гараж» http://triennial.garagemca.org/ (дата обращения 24.06.2018);

12. Министерство культуры Российской Федерации. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской федерации в 2013 году. М.,2014;

13. *Серов С.И.* Вступительная статья к каталогу Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» 2014 года;

14. Архив Архитектурной биеннале в Венеции 2016 года на официальном сайте Венецианской биеннале URL: http://www.labiennale.org/en/architecture/2016 (дата обращения 24.06.2018);

15. Мизиано Виктор. Пять лекций о кураторстве.- М.: Ад Маргинем Пресс, 2015 – 231 с.

16. Русские художники на Венецианской биеннале 1895-2003. - М.: Stella Art Foundation, 2013- 766 с.

17. *Луначарский А.* О русской живописи (по поводу венецианской выставки) // Известия, 1924, 1 октября.

Библиография:

1. Мизиано Виктор. Пять лекций о кураторстве.- М.: Ад Маргинем Пресс, 2015 – 231 с.

2. *О`Нил* П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). *М.*: Ад *Маргинем Пресс,* 2012. – 272 с.

3. *Обрист* Х.У. Краткая история кураторства. М.: *Ад Маргинем Пресс*, 2012. – 256 с.

4. *Смит* Т. *Осмысляя современное кураторство. М: Ад Маргинем Пресс, 2012*. – 272 с.

5. *Джорж Эдриан*. Справочник куратора. Музеи. Галереи. Независимые пространства. *М: Ад Маргинем Пресс,*2017 – 352 с.

6. *Баскар Майкл. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. М.*: *Ад Маргинем Пресс*, 2017 – 360 с.

7. *Мизиано* В. (ред.) Сборник текстов Московской кураторской *летней школы. Делать выставки политически. М.:* V-A-C press, 2016 – 432 с.