

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ АРТ-ПРОЕКТЫ XX–XXI ВЕКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА

Павлова Ольга Борисовна

Московская государственная художественно-промышленная академия
имени С.Г. Строганова, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация

Статья посвящена исследованию форм взаимодействия международных выставочных арт-проектов XX–XXI веков (биеннале, триеннале и подобных мероприятий) с городом.

Несмотря на распространенность и актуальность данных фестивалей, их влияние на городскую среду изучено недостаточно полно. Автор проводит комплексное исследование при помощи традиционных искусствоведческих и семиотических методов анализа. В результате приведена типология форм взаимодействия международных выставочных арт-проектов с городской средой: от города как темы выставки и предмета изображения в рамках отдельного произведения до выхода арт-объектов в пространство улиц, перформансов и стрит-арта. Также отмечено влияние экспозиционных арт-проектов на изменение функционального назначения целых кварталов и социокультурной среды, равно как и обратное воздействие «гения места» на выставку.

Ключевые слова: биеннале; триеннале; современное искусство; актуальное искусство; выставка; город; пространство; стрит-арт.

Для цитирования:

Павлова О.Б. Международные периодические выставочные арт-проекты XX–XXI веков в пространстве города // Искусство Евразии. – 2020. – № 1 (16). – С. 297–305. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2020.01.022. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1745169/33/>

Информация об авторе:

Павлова Ольга Борисовна – соискатель ученой степени кандидата наук, Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, г. Москва, Российская Федерация. Email: olyapavlo96@gmail.com

Введение

Образ города создается проектировщиком-архитектором, людьми, которые в нем живут; художниками, которые могут вносить свое видение в сложившийся городской ландшафт. Архитекторы и художники могут, используя биеннале, триеннале и подобные им международные периодические арт-проекты как выставочные площадки, ставить и по-своему предлагать решения проблем организации городского пространства.

С одной стороны, периодические международные выставочные арт-проекты конца XX – начала XXI века – распространенная форма художественной активности, влияющая на актуальный художественный процесс, искусствоведческое осмысление, образование, музейную и выставочную сферу. С другой стороны, тема города и формирования урбанистической среды для современного человека становится одной из центральных и порой очень дискуссионной. Это определяет актуальность настоящего исследования. Интересным представляется рассмотреть то, каким образом и какими средствами животрепещущая тема города и городского пространства представлена на актуальных современных периодических выставках.

Несмотря на распространенность и актуальность периодических международных выставочных арт-проектов, их особенности изучены недостаточно полно. Новизна исследования состоит в том, что впервые подвергается осмыслению контекст взаимодействия подобных арт-проектов с пространством и идеей города как такового.

Под международными периодическими выставочными арт-проектами понимаются биеннале, триеннале и подобные фестивали. Именно они составляют объект исследования. Это крупномасштабные выставки, организуемые с заданной периодичностью (один раз в два или три года соответственно). В качестве предмета нам представляется интересным рассмотреть систему взаимовлияний международных периодических выставочных арт-проектов с городской средой в широком смысле ее понимания. Подобная устоявшаяся выставочная форма обладает достаточной свободой и позволяет предлагать новые смелые современные архитектурные проекты. Проекты могут быть даже утопическими вслед за «бумажной архитектурой» XVIII в. Пиранези.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы раскрыть перспективные формы взаимодействия международных выставочных арт-проектов XX–XXI веков с городом. Для решения поставленной цели необходимо, во-первых, провести анализ выставочных проектов биеннале, триеннале и подобных мероприятий; способов экспонирования произведений в рамках подобных проектов; особенностей подбора отдельных произведений для полноты раскрытия темы города. Во-вторых, важно раскрыть особенности взаимодействия выставочных проектов в рамках периодических арт-проектов с городской средой.

Методы и материал исследования

Представленное в статье исследование носит комплексный характер, который сочетает в себе различные методы искусствоведческого анализа. Кроме того, поскольку рассматриваемые периодические арт-проекты оказывают влияние на формирование нового семиотического пространства, то они могут быть рассмотрены с точки зрения проблемы знакообмена с применением методов семиотики.

Материалом исследования послужили многочисленные каталоги выставок, сайты периодических арт-проектов, свидетельства и воспоминания, включая видеозаписи и интервью, авторские высказывания, концепции произведений и манифесты, критические статьи в прессе. Кроме того, в источниковую базу вошли работы, в которых предпринята попытка обобщения и осмысления музейно-выставочной практики XX–XXI вв. [6 и др.]; научно-исследовательская литература по данной теме, где освещаются искусствоведческие, философские, культурологические и социально-психологические проблемы [4, 8, 12 и др.]; труды, затрагивающие тему создания, организации и проведения периодических арт-проектов XX–XXI вв. [10 и др.].

Результаты исследования

В результате проведенного анализа представляется возможным выделить основные принципы показа концепта города на биеннале.

Темы города могут становиться главной идеей выставок. X Венецианская архитектурная биеннале 2006 г. провозгласила такой девиз своей выставки: «Города. Архитектура и общество» [14]. Главный приз, Золотым львом, был награжден павильон Дании за проект «Co-evolution» («Со-эволюция»). Датские и китайские архитекторы совместно разработали проект развития китайских городов: предложили конкретные решения экологических проблем и водо- и энергообеспечения, при этом придав эстетические достоинства проекту.

Сеульская биеннале архитектуры и урбанизма (Seoul Biennale of Architecture and Urbanism (Seoul Biennale)) [17] в Южной Корее также заинтересована темой градостроительства и планировки: в 2017 г. она рассматривала проблемы будущего городов, в том числе и вопросы защиты окружающей среды.

В России также есть опыт проведения периодических архитектурных выставочных проектов. Примером может служить I Российская молодежная архитектурная биеннале [2], которая была проведена в 2017 г. в молодом городе Татарстана – Иннополисе. Целью данного мероприятия является поиск молодых талантливых архитекторов и привлечение их к разработке новых городских проектов. Биеннале представляет собой конкурс проектов и последующую выставку работ победителей. Организатором данной биеннале выступило Министерство строительства и жилищного хозяйства РФ, куратором был Сергей Чобан.

Также биеннале могут стать площадкой, на которой представляются наиболее перспективные решения организации городского пространства в рамках отдельного произведения. Примером может служить работа Томаса Сарацено «Летающий сад», представленная на I Московской биеннале современного искусства [1] 2005 г. Автор вдохновился смелой концепцией летающего города будущего, предложенной советским конструктивистом Г.Т. Крутиковым. Дипломный проект выпускника ВХУТЕИНа Г.Т. Крутикова, ученика Н. Ладовского, «Город будущего» [9, с. 452–453, 505; 11] в 1928 г. выдвигал принцип «подвижной архитектуры», не привязанной к земле. Данный принцип подхватил в XXI в. и Сарацено.

Произведениям международных периодических арт-проектов XX–XXI вв. становится тесно в традиционных устоявшихся рамках только галерей и музеев, и они активно выходят в городскую среду как в качестве скульптур и инсталляций в публичном пространстве, так и в виде событий и перформансов.

Скульптуры и инсталляции способны изменить привычную среду города и вносить новые смыслы в обыденность. В качестве примера можно рассмотреть инсталляцию художественной группы Haus-Rucker-Co на «Документе 6» в Касселе в 1977 г. Объект состоял из конструкции в виде больших металлических рам. Через рамы открывался вид на городской парк – это был новый взгляд на привычный ландшафт. Происходила «музеефикация» этого вида, когда картиной, пейзажем становилось окружающее пространство.

Художник-минималист Даниэль Бюрен на фестивале скульптуры *Skulptur Projekte in Münster* [18] (мероприятие проводится 1 раз в 10 лет в г. Мюнстере, Германия) также преобразовывал городское пространство при помощи созданных им инсталляций. В 1987 г. [16] он поставил полосатую рамку, очерчивая и помечая пространство, выделяя его как отдельное произведение. В 1997 г. он развешивает гирлянды из флагов, создавая определенное праздничное настроение на улице [15].

На III Московской биеннале современного искусства 2009 г. в рамках специальных проектов была показана документация проекта британского скульптора Энтони Гормли «Горизонт событий» [3]. Проект представлял собой 31 фигуру человека в натуральную величину, выполненную из стекловолокна или чугуна. Фигуры являлись слепками с тела самого автора. Скульптуры были расставлены в городском пространстве Лондона, на крышах и дорогах в радиусе 1,5 км от галереи *Hayward*. Все фигуры были развернуты лицом к галерее, и с ее балкона открывался вид на все скульптуры. Проект позволил по-новому взглянуть на ставшее привычным решение городского пространства. Так новое прочтение среды, «население» новыми персонажами сложившихся привычных объектов проверяет наше отношение к городу и к людям, в нем проживающим. Были случаи, когда люди, увидевшие скульптуру Гормли на крыше дома, приняв ее за живого человека, обращались в полицию с целью предупредить о возможности совершения суицида.

Перечисленные работы группы Haus-Rucker-Co, Бюрена и Гормли сделаны для конкретного места, и при этом произведение неотделимо от места экспонирования. Это частый прием представления, используемый на периодических выставочных арт-проектах, – *in situ* (*site-specific*, «по месту»).

Искусство перформанса очень часто выходит на улицы городов, чтобы быть услышанным. Одним из примеров может служить акция Барбары Кругер в рамках биеннале *Performa* [13] в Нью-Йорке в 2017 г. Художница поместила на школьный автобус лозунги феминистского и активистского толка. По замыслу автора, автобус должен ездить по городу и останавливаться в местах проведения мероприятий данной биеннале.

Таким образом, при помощи акций и действий художники могут использовать городское пространство для артикуляции своих идей.

Становление новых форм изобразительности в современной городской среде также требует осмысления. *Уличное искусство* (стрит-арт) появилось как субкультура, протест против институционального устоявшегося классического искусства и заявление о проблемах общества. В 2018 г. на Винзаводе проходила III Биеннале искусства уличной волны АРТМОСФЕРА [5]. Фестиваль существует с 2014 г. Его цель – осмысление роли и представление широкой публике данного направления творчества. На выставке представлены фотографии и документация работ художников.

Произведения разнообразны: от изображения формальной композиции на фасаде здания до текстовых сообщений. Зачастую это могут быть работы на остросоциальные темы, например посвященные проблемам загрязнения окружающей среды.

Своим существованием биеннале способны формировать среду. Выставочные, художественные проекты часто «обживают» новые пространства, например бывшие промышленные территории городов, приспособляя их под свои нужды и тем самым внося свой вклад в изменение функционального назначения целых кварталов, в создание иного смыслового наполнения среды. События биеннале играют в этом процессе тоже свою роль. Здание Арсенала в Венеции, заводские помещения Уральской биеннале современного искусства, здание Трехгорной мануфактуры (V Московская международная биеннале молодого искусства, 2016 г.) и здание бывшей мебельной фабрики (VI Московская международная биеннале молодого искусства, 2018 г.) в Москве стали использоваться как выставочные пространства для событий биеннале.

Также *на саму биеннале накладывается контекст выставочного пространства*, где она проводится, влияет «гений места». Создается особый образ выставки, произведения или акции художников при взаимодействии с пространством и культурной средой, происходит взаимообмен понятий за счет контекстов. И помимо этого, техническое состояние площадки или специфические требования к пребыванию человека на данной территории накладывают свой отпечаток на возможности экспонирования произведений искусства и художественные решения пространства выставки.

Примером является Московская биеннале современного искусства. Она не имеет постоянной, закрепленной за ней площадки, но проводится всегда в рамках одного города – Москвы. Каждый раз смена площадки проведения накладывает свои особенности на экспозицию. Так, I Московская биеннале современного искусства (2005 г.) проводилась зимой, и выставка основного проекта была в здании Музея В.И. Ленина [1; 7], что само по себе позволило создать уникальную атмосферу события: помочь передать образ заснеженной постсоветской России.

В 2015 г. Основной проект VI Московской биеннале современного искусства проходил на ВДНХ. Данная площадка обладает своими особенностями. У нее своя сильная, легко узнаваемая атмосфера. Поместить биеннале современного искусства в контекст ВДНХ, в окружение советского искусства – интересная идея. Приглашенных иностранных кураторов очень заинтересовал данный образ. Проведение выставки в такой сформированной среде, как ВДНХ, – непростая задача, тем более для иностранцев с их отстраненным и все-таки внешним восприятием советской эпохи. Но поскольку ВДНХ, помимо прочего, – объект культурного наследия федерального значения, то возникли большие проблемы с возможностями изменения пространства и размещения экспозиции. В павильонах ВДНХ нельзя ничего сносить, сверлить, красить. На территории можно возводить только временные постройки. Помимо этого, павильоны ВДНХ трудны для экспонирования произведений искусства, так как в них нет условий и оборудования для поддержания необходимого температурно-влажностного режима. Поэтому кураторы обратились к принципу «сайт специфичности», «белого куба», перформативности.

Выводы

В результате исследований представляется возможным определить формы взаимосвязи международных выставочных арт-проектов с городской средой и темой города. Концепт города может выступать основной идеей всей выставки или отдельного произведения. Организаторы могут прибегать к ставшим традиционными видам экспонирования, а также выходить за границы выставочных залов напрямую в городскую среду. Отдельные направления современного искусства, представленные на биеннале, могут тяготеть к показу непосредственно в городской среде (примером могут служить перформансы в городе), а стрит-арт и паблик-арт изначально зародились как городское искусство, искусство в публичном пространстве. Также существует взаимообмен, взаимовлияние между выставкой или событием и городской средой, тем самым создается новое пространство, творятся новые смыслы.

Международные периодические выставочные арт-проекты XX–XXI вв. способны предлагать новые градостроительные архитектурные решения, а также использовать, показывать, осмысливать существующее городское пространство в новом свете, тем самым создавая или модифицируя образ города.

Литература

1. I Московская биеннале современного искусства: Каталог. – Москва: Артхроника, 2005.
2. I Российская молодежная архитектурная биеннале : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.architectbiennale.ru/> (дата обращения 29.01.2020).
3. III Московская биеннале современного искусства. Специальные проекты : Каталог. – Москва, 2009.
4. Аронов В. Р. Дизайн в контексте культуры XX века. 1945–1990. – М.: Издатель Д. Аронов, 2013. – 416 с.
5. Биеннале искусства уличной волны АРТМОСФЕРА: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://artmosphere.ru/> (дата обращения 29.01.2020).
6. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. – М.: Прогресс-Традиция, 2018. – 680 с.
7. Московская биеннале: секретные материалы [Электронный ресурс] // Артгид. – 22.09.2015. URL: <http://artguide.com/posts/879> (дата обращения 29.01.2020).
8. Поляков Т.П. Музейная экспозиция: методы и технологии актуализации культурного наследия. – М.: Институт наследия, 2018. – 588 с.
9. Ракитин В.И., Сарабьянов А.Д. Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство и архитектура. – Т.1. А–К. Биографии. – Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013.
10. Русские художники на Венецианской биеннале, 1895–2013. – М.: Stella Art Foundation, 2013. – 766 с.
11. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. – Кн.2. Социальные проблемы. – Москва: Стройиздат, 2001. – 712 с.
12. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М., 2003. – 532 с.

13. Barbara Kruger. «Untitled (School)» // Performa 17: официальный сайт арт-проекта [Электронный ресурс]. URL: <http://17.performa-arts.org/events/barbara-kruger2> (дата обращения 29.01.2020).

14. Biennial Architettura History // La Biennale di Venezia : официальный сайт арт-проекта [Электронный ресурс]. URL: <https://www.labiennale.org/en/history-biennale-architettura> (дата обращения 29.01.2020).

15. Daniel Buren. Work on Site // Skulptur Projekte Archiv [Электронный ресурс]. URL: <https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/1997/projects/71/> (дата обращения 29.01.2020).

16. Daniel Buren. 4 Gateways // Skulptur Projekte Archiv [Электронный ресурс]. URL: <https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/1987/projects/10/> (дата обращения 29.01.2020).

17. Skulptur Projekte Münster [Электронный ресурс]. URL: <https://www.skulptur-projekte-archiv.de/> (дата обращения 29.01.2020).

18. The Seoul Biennale of Architecture and Urbanism (Seoul Biennale) [Электронный ресурс]. URL: <http://seoulbiennale.org/en/> (дата обращения 29.01.2020).

Статья поступила в редакцию 29.01.2020.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2020.01.022

THE INTERNATIONAL PERIODIC ART-PROJECTS OF XX–XXI CENTURIES IN THE CITY SPACE

Pavlova, Olga Borisovna

Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts, Moscow, Russian Federation

---

Abstract

The article is devoted to the study of the forms of interaction of international exhibition art projects of the 20th – 21st centuries (biennale, triennial and similar events) with the city. Despite the prevalence and relevance of these festivals, their impact on the urban environment has not been fully studied. The author conducted a comprehensive study using traditional art and semiotic methods of analysis. As a result, a typology of the forms of interaction of international exhibition art projects with the urban environment is presented: from the city as the theme of the exhibition and the subject of the image as part of a separate work to the exit of art objects into the space of streets, performances and street art. The influence of exposition art projects on changing the functional purpose of entire neighborhoods and the sociocultural environment, as well as the inverse effect of the “genius of place” on the exhibition, are also noted.

Keywords: biennale; triennial; modern art; contemporary art; exhibition; town; city space; street art.

For citation:

Pavlova O.B. The international periodic art-projects of XX–XXI centuries in the city space. *Iskusstvo Evrazji = The Art of Eurasia*, 2020, No. 1 (16), pp. 297–305. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2020.01.022. Available at: <https://readymag.com/u50070366/1745169/33/> (In Russian).

Information about the author:

Pavlova, Olga Borisovna – Ph.D. Applicant, Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts, Moscow, Russian Federation. Email: olyapavlo96@gmail.com

---

References

1. *I Moskovskaya biennale sovremennogo iskusstva: Katalog* [I Moscow Biennale of Contemporary Art: Catalog]. Moscow, Artchronika, 2005. (In Russian)
2. *I Rossiiskaya molodezhnaya arkhitekturnaya biennale* [I Russian Youth Architectural Biennale: official site]. Available at: <https://www.architectbiennale.ru/> (accessed 29.01.2020). (In Russian)

3. *III Moskovskaya biennale sovremennogo iskusstva. Spetsial'nye proekty* [III Moscow Biennale of Contemporary Art. Special projects: Catalog]. Moscow, 2009. (In Russian)
4. Aronov V.R. *Dizain v kontekste kul'tury XX veka. 1945–1990* [Design in the context of the culture of the 20th century. 1945–1990]. Moscow, D. Aronov Publ., 2013. 416 p. (In Russian)
5. *Biennale iskusstva ulichnoi volny ARTMOSFERA* [ARTMOSPHERE Street Wave Art Biennale: official site]. Available at: <https://artmossphere.ru/> (accessed 29.01.2020). (In Russian)
6. Maistrovskaya M.T. *Muzei kak ob'ekt kul'tury. XX vek. Iskusstvo ekspozitsionnogo ansamblya* [Museum as an object of culture. 20th century. The art of the exhibition ensemble]. Moscow, Progress-Tradition, 2018. 680 p. (In Russian)
7. *Moskovskaya biennale: sekretnye materialy* [Moscow Biennale: X-Files]. *Artgid = Art guide*, 22.09.2015. Available at: <http://artguide.com/posts/879> (accessed 29.01.2020). (In Russian)
8. Polyakov T.P. *Muzeinaya ekspozitsiya: metody i tekhnologi aktualizatsii kul'turnogo naslediya* [Museum exposition: methods and technologists for updating cultural heritage]. Moscow, Heritage Institute, 2018. 588 p. (In Russian)
9. Rakitin V.I., Sarabyanov A.D. *Entsiklopediya russkogo avangarda. Izobrazitel'noe iskusstvo i arkhitektura. – T.1. A–K. Biografii* [Encyclopedia of Russian avant-garde. Fine art and architecture. Vol.1. A–K. Biographies]. Moscow, Global Expert & Service Team, 2013. (In Russian)
10. *Russkie khudozhniki na Venetsianskoi biennale, 1895–2013* [Russian artists at the Venice Biennale, 1895–2013]. Moscow, Stella Art Foundation, 2013. 766 p. (In Russian)
11. Khan-Magomedov S.O. *Arkhitektura sovetskogo avangarda. V 2 kn. Kn.2. Sotsial'nye problemy* [The architecture of the Soviet avant-garde. In 2 books. Book 2. Social problems]. Moscow, Stroyizdat, 2001. 712 p. (In Russian)
12. Yureneva T.Yu. *Muzei v mirovoi kul'ture* [Museum in world culture]. Moscow, 2003. 532 p. (In Russian)
13. Barbara Kruger. «Untitled (School)». In: *Performa 17*. Available at: <http://17.performa-arts.org/events/barbara-kruger2> (accessed 29.01.2020).
14. Biennial Architettura History. In: *La Biennale di Venezia*. Available at: <https://www.labiennale.org/en/history-biennale-architettura> (accessed 29.01.2020).
15. Daniel Buren. Work on Site. In: *Skulptur Projekte Archiv*. Available at: <https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/1997/projects/71/> (accessed 29.01.2020).
16. Daniel Buren. 4 Gateways. In: *Skulptur Projekte Archiv*. Available at: <https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/1987/projects/10/> (accessed 29.01.2020).
17. Skulptur Projekte Münster. Available at: <https://www.skulptur-projekte-archiv.de/> (accessed 29.01.2020).
18. The Seoul Biennale of Architecture and Urbanism (Seoul Biennale). Available at: <http://seoulbiennale.org/en/> (accessed 29.01.2020).

Received: January 29, 2020.