Булгак Н.С.

Cтатья подготовлена при поддержке гранта на НИР за счёт средств СПбГУ

«HUM_2018-2019: Арт-Рынок Петербурга: между ценностью и ценой»

Положение фигуры куратора в системе арт-мира Санкт-Петербурга

Арт-кураторство сложный феномен европейской культуры XX и XXI вв. Устоявшегося мнения по поводу значимости и необходимости этой профессии до сих пор не сформировалось. Особое отношение к фигуре куратора складывается в контрастной обстановке арт-мира Санкт-Петербурга. С одной стороны, Петербург стал настоящим пионером и лидером в области развития арт-кураторства в России: в 2010 году здесь появилось первое творческое объединение кураторов “Ток”; в 2014 году была открыта первая и на протяжении нескольких лет единственная в России программа высшего образования “Кураторский исследования” на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ; не так давно в Санкт-Петербурге прошёл первый в России кураторский форум, объединивший отечественных и зарубежных кураторов, художников и других представителей арт-мира. С другой стороны, многие крупные институции Петербурга до сих пор скептически относятся к этой профессии, поддерживая больше традиционный институциональный подход к показу искусства. Таким образом, фигура куратора в Санкт-Петербурге признается востребованной и одновременно ставится под сомнение.

Для иллюстрации подобного неуверенного положения фигуры арт куратора обратимся к опыту уже завершившейся 58 Венецианской Биеннале. В 2019 году национальное искусство на мировой арене представляли деятели культуры Санкт-Петербурга во главе с Государственным Эрмитажем. Без сомнения, можно сказать, что русский павильон оказался в центре внимания зарубежной и отечественной публики. Однако, как часто это случается в искусстве, мнения сильно разделились. Разногласия отчётливо проявились в реакциях представителей разных международных СМИ. Например, “The Art Newspaper” крайне скептически отнеслась к российскому проекту. В нескольких статьях газеты можно было встретить немало критики по ключевым моментам организации и концепции павильона[[1]](#footnote-1). В это же время другая международная газета “Financial Times” поместила русский павильон в топ пять самых интересных на Биеннале 2019[[2]](#footnote-2).

Деятели искусства и культуры России также высказались по поводу павильона. По мнению отечественной художницы и писательницы Юлии Кисиной, проект однозначно не удался. По её словам, то, что было представлено в 2019 году не является современным искусством. Концепция павильона невнятная, визуальная часть также “ноль”[[3]](#footnote-3). В то же время директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, которая дважды была куратором на Венецианском Биеннале, одобрительно отозвалась по поводу получившегося проекта. Возможную критику, по её словам, можно отнести к тому, что русский проект в 2019 году “выпадал по языку”. “То есть это не был язык того, что называется международный язык современного искусства”[[4]](#footnote-4). В подобном отходе от международной традиции Ольга не видит ничего плохого. Виктор Мизиано, которому также довелось быть дважды куратором отечественного павильона, высказывался о проекте как о “цельном драматургически организме” и отметил, что “павильон вполне любопытный и вполне достойный”[[5]](#footnote-5). По поводу того, что для работы над проектом был привлечён Эрмитаж В. Мизиано высказался довольно нейтрально: “Венецианская Биеннале — событие исключительно официозное, и к нему охотно привлекают серьёзные институции и кураторов, встроенных в систему”[[6]](#footnote-6), намекая на то, что привлечение крупных институций с мировым именем на Биеннале это далеко не редкое дело, а наоборот закономерное.

Тем не менее, проект русского павильона 2019 года, все-таки, отличается от всех остальных. Впервые в истории Биеннале куратором павильона был объявлен музей - крупная институция, а не человек или группа лиц. Сразу сложно понять, как следует расценивать подобное решение. Это может быть особым художественным жестом или политическим манифестом в мире искусства. Неясно является ли это шагом “назад”, “вперёд” или “в сторону” в становлении арт-кураторства? Как бы там ни было, на наш взгляд, это символическое решение, которое многое может рассказать о состоянии арт-мира России и Санкт-Петербурга, в частности.

Следует начать с того, что Венецианское Биеннале является одним из важнейших событий в мировом искусстве. Оно предоставляет значительные возможности для художников из разных стран показать свои работы, привлечь всеобщее внимание и обменяться опытом. Например, Ольга Свиблова, дважды получив должность куратора павильона России, показывала в своих проектах групповые выставки молодых художников. По её мнению, это был отличный шанс для молодого поколения российских деятелей искусства начать международную карьеру[[7]](#footnote-7).

В тоже время Биеннале является важным событием и для самих кураторов, которые зачастую достигают пика своей карьеры, получив шанс курировать павильон, часть программы или выполняя роль главного куратора. В России, и особенно в Петербурге живёт и работает достаточное количество профессиональных кураторов как молодых, так и уже состоявшихся. Однако, в 2019 году руководство российского павильона лишило кого-либо из их числа возможности заявить о себе.

Чем мотивирована подобная жертва символическим капиталом Санкт-Петербуржских кураторов? Почему Петербург не даёт шанс своим собственным воспитанникам проявить профессиональные навыки? Михаил Пиотровский, имя которого, все-таки вписано на официальном сайте павильона в графу “куратор”, в интервью журналу “Город 812” рассказал, что “всегда куратором был один человек или несколько и никогда прежде — музей или другая институция. Создавать прецеденты, быть первыми – это наш стиль”[[8]](#footnote-8). Из этого можно сделать вывод, что деятели культуры Санкт-Петербурга своим решением постарались внести особый вклад в развитие мировой кураторской практики. Положительную или отрицательную оценку созданного прецедента дать сразу нельзя. Подобный жест на международном событии вызывает немало вопросов и наталкивает на размышления о сути арт-кураторства как такового.

Фигура куратора возникла в XX веке как результат множественных социокультурных изменений и событий, среди которых особое место занимает демистификация музея. Во многом мистификацию, против которой начали борьбу кураторы во второй половине XX века, можно описать словами Джошуа Дектера: “Культурные учреждения и музеи предпочли бы, чтобы “невидимые” силы выставок современного искусства таковыми и оставались. Многое из того, что происходит внутри культурных институций, остаётся скрытым от глаз публики, а зачастую даже от глаз узких художественных кругов”[[9]](#footnote-9). Европейские кураторы на заре профессии были против присвоения своих заслуг какой-либо институцией. Они разными способами старались доказать авторство и важность своей работы. Как следствие, за обезличенными выставками стал проглядываться авторский стиль их организаторов. Постепенно зрителю начали объяснять, что выставки не появляются сами по себе. Это результат труда конкретных людей, которые так или иначе вносят собственное видение в организуемые ими культурные события. Со временем имена музейных работников наравне с именами художников становились медийными. Имя куратора стало одним из аргументов для многих посетителей прийти на ту или иную выставку. В наши дни, по мнению Пола О'Нила, тот факт, что над проектом работал куратор уже не вызывает вопросов[[10]](#footnote-10). Демистификация в свою очередь, как утверждает Анни Флетчер, трансформировалась в новую обязанность куратора. Процесс демистификации стал неотъемлемой частью кураторской практики, “в которой первостепенное значение имеет предоставление информации, открытость и прозрачность”[[11]](#footnote-11). Другими словами, по мнению западных мыслителей и деятелей искусства, борьба с мистификацией уже прошла в 70 – 80гг. XX века, а ближе к 90гг. даже трансформировалась в новую обязанность куратора по отношению к уже его собственной деятельности и сотрудничеству с рядом остальных участников проекта, работающих над созданием выставки.

Как известно арт-кураторство пришло в систему отечественного арт-мира значительно позже – примерно в конце прошлого века. Отталкиваясь от этого факта, можно предположить, что русским кураторам ещё только предстоит пройти тот путь, который проделали зарубежные коллеги около тридцати лет назад. Однако, на наш взгляд, это отчасти неверное предположение. Несмотря на то, что отечественная традиция арт-кураторства значительно моложе зарубежной, а многие представители консервативных взглядов на работу с изобразительным искусством относятся к кураторству более чем прохладно, русских арт-кураторов с каждым годом становится все больше, а поддержка отечественной школы кураторов обеспечивается на государственном уровне. Мистификация кураторской деятельности в отечественной выставочной практике приняла совершенно новый вид. Нельзя сказать, что прецедент созданный на Биеннале является некоторого рода жестом отрицания арт-кураторства и возврата к традиционной модели работы с искусством. Все-таки опыт западных коллег так или иначе был учтён отечественными деятелями культуры. Можно предположить, что этим решением институция открыла новую главу в соперничестве культурных учреждений с независимыми арт-кураторами, поскольку кураторские функции не оспаривались как таковые, но музей решил принять их на себя.

Кетрин Томас писала, что “традиционной концепции музея как рационального, нейтрального и авторитетного места, где царят абсолютные истины и ценности” характерно отсутствие “руки” куратора, поскольку это противоречило бы идеалу “объективного” выставочного показа[[12]](#footnote-12). Опираясь на это мнение, можно предположить, что поскольку темой русского павильона в 2019 году стал Эрмитаж, а главной идеей проекта – “показать влияние универсального музея, как хранителя мировой культуры, на современного художника”[[13]](#footnote-13), фигура отдельного куратора, которой свойственен субъективный авторский взгляд была неприемлема. Другими словами, если разговор зашёл на священную для музея, как организации мирового масштаба, тему, то и раскрытие этой темы не допускает мнения отдельного человека, но предполагает универсальный и объективный подход, который может обеспечить только сама институция, принявшая на себя обязанности куратора. В этом случае возникает другой вопрос: не является ли подобная перемена слагаемых внутренне противоречивой и изначально ошибочной?

Идея поместить на место куратора институцию вызывает вопросы. По мнению Виктора Мизиано, арт-кураторство возникло из духа критики - несогласия и борьбе с ограничениями, которые накладывали институции на организаторов выставок современного искусства[[14]](#footnote-14). Фигура куратора стала своего рода символом новой свободы современного искусства от канонов и традиций выставочного дела прошлого и антиподом институализации. Когда же на роль куратора претендует сама институция, возникает непреодолимое внутреннее противоречие этих двух изначально направленных на разные идеалы сторон. Конечно, следует отметить, что быть независимым куратором в российских реалиях отдельному человеку непросто, и многие представители профессии с неизбежностью выстраивают отношения с крупными институциями, занимая там постоянные должности музейных кураторов. Тем не менее, они ведут свою деятельность как от имени организации, так и от своего. В случае с Эрмитажем на Биеннале, институция перешагнула через позицию музейного куратора и приняла на себя все обязанности. С одной стороны, это может говорить о том, что институция окончательно признала, что широкий перечень функций, которые выполняет куратор, необходим для работы с современным искусством. С другой стороны, по мнению институции, она сама может выполнять все функции куратора и даже лучше, чем отдельный человек. Получается, что когда-то “кураторский бунт” и отделение куратора от музея были необходимы для проведения реформы в музейной выставочной системе, но теперь, когда она прошла, музей вновь может обеспечивать все свои потребности самостоятельно без какой-либо внешней помощи.

Однако, не является ли подобное предположение ошибочным, поскольку так или иначе от лица институции в организации проекта принимают участие конкретные люди. Их имена не озвучиваются, и нарочно создаётся впечатление, что музей как единый организм сам занимается выставочной деятельностью. Такой подход имеет смысл лишь в том случае, если люди, работающие от лица учреждения, соглашаются с подобной организацией совместного труда. В противном случае это повторение старой проблемы мистификации музея, через которую наши иностранные коллеги прошли 30 лет назад.

В любом случае, прецедент на Биеннале 2019 года, созданный Петербуржскими деятелями культуры, говорит о том, что в арт-мире Санкт-Петербурга институции сохраняют доминирующее положение относительно отдельных кураторов, но в это же время сами функции арт-куратора признаются важными и полезными. Сочетание двух разных позиций по отношению к кураторству может говорить о направлении развития Санкт-Петербуржского арт-мира. Вероятно, возрастающему количеству молодых кураторов, которых воспитывает для себя город, готовится судьба институциональных работников, которые будут работать на имидж учреждения, но не на собственное имя. Соответствующим образом будет формироваться и арт-рынок.

Список литературы

1. О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 272 с.
2. Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 232 с.
3. Милена Орлова. Куратор Эрмитаж и Венецианское Биеннале. // The Art Newspaper Russia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/6924/>
4. Jackie Wullschläger. Venice Biennale 2019 — young artists, stark contrasts and visual drama. // Financial Times [Электронный ресурс] URL: <https://www.ft.com/content/2f303990-719d-11e9-bf5c-6eeb837566c5>
5. Юрий Омельченко. Венецианская Биеннале Часть 2. Русский Павильон. [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lRcocYcKius>
6. Художники эпохи перемен: что показали на 58-й Биеннале современного искусства в Венеции // RTVI [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=T16bXCSmPew>
7. Ольга Кабанова. Павильон от Луки. // The Art Newspaper Russia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/6761/>
8. Вадим Шувалов. Михаил Пиотровский: куратором павильона РФ в Венеции будет Эрмитаж, участником — Сокуров. // Город 812 [Электронный ресурс] URL: <http://gorod-812.ru/mihail-piotrovskiy-kuratorom-rossiyskogo-pavilona-na-venetsianskoy-biennale-budet-ermitazh-uchastnikom-sokurov/>
1. Милена Орлова. Куратор Эрмитаж и Венецианское Биеннале. // The Art Newspaper Russia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/6924/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Jackie Wullschläger. Venice Biennale 2019 — young artists, stark contrasts and visual drama. // Financial Times [Электронный ресурс] URL: <https://www.ft.com/content/2f303990-719d-11e9-bf5c-6eeb837566c5> [↑](#footnote-ref-2)
3. Юлия Кисина. Фрагмент интервью. [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lRcocYcKius> [↑](#footnote-ref-3)
4. Ольга Свиблова. Фрагмент интервью. [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=T16bXCSmPew> [↑](#footnote-ref-4)
5. Виктор Мизиано. Фрагмент интервью. [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lRcocYcKius> [↑](#footnote-ref-5)
6. Виктор Мизиано. Цитата по Ольга Кабанова. Павильон от Луки. // The Art Newspaper Russia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/6761/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Ольга Кабанова. Павильон от Луки. // The Art Newspaper Russia. [Электронный ресурс] URL: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/6761/> [↑](#footnote-ref-7)
8. Михаил Пиотровский. Цитата по Вадим Шувалов. Михаил Пиотровский: куратором павильона РФ в Венеции будет Эрмитаж, участником — Сокуров. // Город 812 [Электронный ресурс] URL: <http://gorod-812.ru/mihail-piotrovskiy-kuratorom-rossiyskogo-pavilona-na-venetsianskoy-biennale-budet-ermitazh-uchastnikom-sokurov/> [↑](#footnote-ref-8)
9. Джошуа Дектер. Циата по О'Нил Пол. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015. С. 55. [↑](#footnote-ref-9)
10. О'Нил Пол. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015. С. 58. [↑](#footnote-ref-10)
11. Анни Флетчер. Цитата по О'Нил Пол. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015. С. 58. [↑](#footnote-ref-11)
12. Кэтрин Томас. Цитата по О'Нил Пол. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015. С. 56. [↑](#footnote-ref-12)
13. Михаил Пиотровский. Цитата по Вадим Шувалов. Михаил Пиотровский: куратором павильона РФ в Венеции будет Эрмитаж, участником — Сокуров. // Город 812 [Электронный ресурс] URL: <http://gorod-812.ru/mihail-piotrovskiy-kuratorom-rossiyskogo-pavilona-na-venetsianskoy-biennale-budet-ermitazh-uchastnikom-sokurov/> [↑](#footnote-ref-13)
14. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М., 2015. С. 13. [↑](#footnote-ref-14)