

КУРАТОРСКИЕ ВЫСТАВКИ КАК ИННОВАЦИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ИСКУССТВО – ПУБЛИКА»

Ван Бэйкэ,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. Современное информационное общество развивается благодаря интенсификации коммуникаций и их технологий. Они проникают и в художественную сферу для оптимизации функционирования системы «художник – произведение – публика». При этом наиболее эффективно этот процесс происходит, когда осуществляется в виде художественного события, в специальной эстетически сформированной среде. Совместно они обогащают восприятие и переживание встречи с искусством. Наиболее ярко это демонстрируют кураторские выставки, ставшие инновационным явлением в жизни искусства и общества.

Ключевые слова: искусство, публика, кураторская выставка, художественное событие, художественная среда.

CURATORIAL EXHIBITIONS AS AN INNOVATION IN ART-PUBLIC INTERACTION

Wang Beike,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «The Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The modern information society is developing due to the intensification of communications and their technologies. They penetrate in the artistic sphere to optimize the functioning of the «artist – work – public» system. At the same time, this process happens most effectively when it is carried out in the form of an artistic event, in a special aesthetically formed environment. Together they enrich the perception and experience of an encounter with art. This is most clearly demonstrated by curatorial exhibitions, which have become an innovative phenomenon in the life of art and society.

Keywords: art, public, curatorial exhibition, artistic event, artistic environment.

Актуальная проблема повышения социокультурной эффективности взаимодействия «публика – искусство» потребовала поиска инновационных принципов и форм художественных выставок. Среди них сегодня выделяются кураторские выставки – явление также новаторское, появившееся в западной культуре в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Именно тогда начались эксперименты с новыми формами выставок и поиск более эффективных способов приобщения публики к искусству. Более того, кураторские выставки и сами по себе становятся произведением «выставочного» искусства, а куратор – самобытным художником.

Известный действующий куратор, автор многих выставочных проектов Виктор Мизиано подчеркивает, что феномен кураторской выставки состоит в ее тематичности, когда каждая выставка имеет свой сюжет, свою драматургию, свое название [3]. При этом куратор сам выбирает произведения искусства, мотивируя свой выбор не столько качеством произведений искусства, их художественными достоинствами, сколько собственным замыслом, личным представлением о целостной композиции с ее особой драматургией.

Такая значительная трансформация произошла из понимания того, что выставка успешна, замечательна и памятна лишь когда она провоцирует полемику и столкновение суждений, возможно, и негативных. Именно поэтому современные кураторские выставки не ограничиваются просто выставочным показом. Они сопровождаются обширной публичной программой, гармонично включая точно развитую «инфраструктуру». Поэтому органичным компонентом выставок являются тематические лекции, специальные экскурсии, уникальные каталоги, мастер-классы. Важнейшим компонентом этой общехудожественной системы стала возможность общения посетителей с авторами экспонируемых произведений, кураторами, критиками.

В то же время зрителю предлагается впечатляющее интерактивное общение с содержанием выставки, при этом обнаруживая некий художественный текст, уникальный нарратив, разворачивающийся по мере углубления в него. В то же время зритель свободен в индивидуальной интерпретации, личном понимании. В итоге такое многоаспектное общение с искусством превращается из рядового посещения выставки в запоминающееся событие [1].

Чтобы стать достойной, выставка должна выражать «событийность события» [4]. Если «каноническая» выставка преисполнена нормой, стереотипом, то выставка-событие способствует удержанию привычного порядка вещей, но уже не в некоем догматическом порядке, а в новом динамическом, экспрессивном, событийном. Ведь событие всегда встроено, инклюзивно не в системе вещей, а в системе событий. Причем как в синхронном, так и диахронном измерении, вертикально

по временной оси из прошлого в будущее и горизонтально по событийной цепочке происходящих событий в других сферах [Там же].

Поэтому при достаточной выразительной и содержательной организации кураторская выставка способна превратиться в «специальное событие» (special event). Иначе говоря, в художественное событие, при котором эстетическое восприятие и переживание имеют особый смысл. Ведь именно тогда общение с произведением искусства приобретает качество «символически выстроенного действия», оказывающего наиболее значимое, памятное воздействие [2]. И в целом событийные коммуникации априори обладают эстетическим воздействием, ведь событие как сообщение кодируется с помощью знаковых систем, транслируется через образ, метафоры, аллегории, символы, ритуалы. Такие события сегодня используются как осознанный инструментарий воздействия на человека с целью его приобщения к идеям и ценностям, среди которых феноменальными качествами обладают именно художественно-эстетические идеи и ценности, поскольку именно ими удовлетворяется сугубо человеческая потребность в красоте и гармонии. Таким образом, выразительная событийность кураторских выставок обеспечивается еще одной принципиальной инновацией, направленной не на формирование выставочного пространства, а на создание особой художественной среды, обладающей духовной атмосферой, способствующей активной инклюзии, включению публики в событие.

Данный принцип заимствован из среднего принципа – подхода к организации бытия человека актуализацией таких феноменов, как «средовое видение», «средовое мышление». Сегодня это присуще практически любой гуманитарной сфере, включая художественную культуру, искусство [4].

В свою очередь актуализируется принцип партиципации (фр. *participation* – «соучастие, сопричастность»), предполагающий интерактивное сближение, слияние в творческом процессе непосредственно автора (художника), самого произведения и адресатов (публики). И это не исключает того, что формирование такой общности происходит вне национального, этнического, конфессионального, профессионального различия ее участников. Основой ее формирования служит личная позиция, авторская жизненная философия, сфера личных интересов и стиль жизни, что обеспечивает этому творческому процессу событийность. И чем значимее совместно создаваемое произведение в личностно-социальном плане, тем значимее оно и для соучастников общего творения, тем ярче и содержательнее принимается их инклюзия и иммерсия.

Концепция энвайронмента как раз и заключается в вовлечении, погружении зрителя в арт-событие, в слиянии с художественной средой. Причем на уровне более глубоком, подчеркнута выразительным, событийным – иммерсивном (англ. *immersive* – «захватывающий», «погру-

жение»). Иммерсивные среды появились благодаря стремлению современных художников отойти от традиционных форматов представления художественного содержания, преимущественно ориентированных на зрение и слух. Иммерсивные художники обращаются к общему психоэмоциональному состоянию адресата художественного сообщения и созданию мультисенсорной художественной среды, инклюзия в которую воспринимается как уникальное театральное действо-событие.

В Китае с его богатейшей театральной традицией концепция иммерсивности воспринята особенно активно и творчески. Сформировалась самобытная теоретическая школа по изучению данного художественного явления. Так, Лю Бовэнь исследует «иммерсивные выставочные залы» и пропагандирует именно «мультисенсорное интерактивное искусство» с активным задействованием новейших медиа-технологий. Таким образом, иммерсивное художественное событие представляет собой феномен интерактивного искусства и произведение синтеза искусств, в первую очередь с актуальным в современной художественной культуре искусством действия – акционизмом, в котором выделяется перформанс [5].

У акционизма много определений, что свидетельствует о его сложности и постоянном развитии. Однако в нем выделяется перформанс, в рамках которого жесты и мимика автора выставки становятся дополнительным средством воздействия на публику. Художник заблаговременно выбирает место и время, прописывает сценарий перформанса, «вписывая» его в создаваемую художественную среду. Со временем появились «делегируемые перформансы», в которых автора экспонатов заменяет куратор выставки или нанятые артисты.

Популярной для кураторских выставок стала и инсталляция (англ. *installation* – «установка») – пространственная, иногда пространственно-временная композиция из самых неожиданных предметов. Благодаря ей зачастую самая странная, эклектичная, даже абсурдная выставка объединяется единым смысловым стержнем, становясь более выразительной и доступной зрителям в силу принципа, который философы и социологи называют реляционным: когда явления и феномены, вступая в систему взаимных отношений, придают смысл каждому отдельному компоненту.

Таким образом, реалии и тенденции современной художественной жизни доказывают, что организация и плодотворное функционирование системы «публика – искусство» должно строиться в контексте прогрессивных коммуникационных технологий, в т. ч. кураторских выставок, представляющих собой уникальное художественное событие, осуществляемое в особой художественной среде.

1. Демьянков, В. З. «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста / В. З. Демьянков // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1983. – Т. 42. – № 4. – С. 320–329.

2. Каверина, Е. А. Создание событий в современном социокультурном пространстве : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01 / Е. А. Каверина ; Росс. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2012. – 47 с.

3. Мизиано, В. А. «Другой» и разные / В. А. Мизиано. – М.: Новое лит. обозрение, 2004. – 303 с., [8] л. ил. – (Очерки визуальности).

4. Середюк, И. И. Восприятие архитектурной среды / И. И. Середюк. – Львов : Вища шк., 1979. – 202 с.

5. 刘博文.多感官交互艺术在沉浸式展厅中的应用研究..鲁迅美术学院 2022 年 56 页 = Лю Бовэнь. Исследование применения мультирецепторного интерактивного искусства в иммерсивных выставочных залах : дис. ... магистра искусствоведения / Лю Бовэнь Лю ; Акад. изобраз. искусств им. Лу Сяня. – 2022. – 56 с.