

4. Shan Ts. Powder paintings of Cai Guoqiang as a dialogue of East and West in contemporary art // Manuscript. – 2019. – No. 4. – Vol. 12. – P. 156–162.

5. Explosive “October”: the Russian Revolution through the eyes of Tsai Guoqiang. – URL: <https://style.rbc.ru/impressions/59b7bdaa9a79475c96bc-fa5f> (accessed: 20.06.2023).

УДК-7.0

*М. О. Куракина,
магистрант кафедры искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

*И. В. Черняева,
кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

СОВРЕМЕННЫЕ КУРАТОРСКИЕ ПРАКТИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ

Исследование посвящено изучению современных кураторских практик в культуре Алтайского края в XXI веке. Основное внимание сосредоточено на выявлении специфики и типологизации современных кураторских практик Барнаула. Был сделан вывод, что выставочные проекты чаще всего презентуют традиционное искусство. Жанровая направленность кураторских практик наиболее ярко проявляется в форме персональной, тематической и репрезентационной выставки.

Ключевые слова: куратор, галерея, выставочная деятельность, Алтайский край.

*М. О Kurakina,
Master's student of the Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

*I. V. Chernyaeva,
Candidate of Art History, Associate Professor, Head. Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

MODERN CURATORIAL PRACTICES IN THE ART CULTURE OF THE ALTAI TERRITORY IN THE XXI CENTURY

The study is devoted to modern curatorial practice in the culture of the Altai Territory in the 21st century. Particular attention is focused on identifying the specifics and typology of modern curatorial practices in Barnaul. It was concluded that the exhibition projects represent an event of historical art. The genre orientation of curatorial practices is most clearly manifested in a special, thematic and representational exhibition.

Keywords: curator, gallery, exhibition activities, Altai Territory.

Художественная выставка берёт на себя роль транслятора важных кодов культуры, коммуницирует со зрителем и способствует формированию особого взгляда на различные проблемы и вопросы. Поэтому полноценное функционирование сферы художественной деятельности не может быть осуществлено без привлечения куратора. Именно кураторская деятельность выступает в качестве связующего звена между важными участниками художественного процесса: автором, экспозицией и зрителем.

Институт кураторства в России начал развиваться в конце 90-х годов XX века. В Алтайском крае кураторство как многогранное явление только начинает формироваться, требует рассмотрения и систематизации практической деятельности в репрезентации современного искусства.

Выполняя анализ литературы по проблеме исследования, можно отметить, что кураторскую деятельность рассматривали такие зарубежные и отечественные исследователи, как В. Мизиано. В его книге «Пять лекций о кураторстве» [1] он кратко раскрывает смысл деятельности куратора проекта: «Отныне организатор выставки – это уже не знаток или учёный-исследователь, который выстраивает экспозиционные ряды из готовых произведений, следуя тем или иным научным методикам. Сегодня он скорее носитель живого знания. Познавательная ценность его деятельности рождается из стихии творческого диалога с художником, а созданный им продукт – уже не столько экспозиционный показ в строгом смысле этого слова, сколько выставочное событие» [1, с. 8].

В работе Х. У. Обриста «Пути кураторства» прослеживается эволюция взглядов и практик, свидетельствующих об общении автора с другими кураторами, художниками, его размышлениях о судьбе современного искусства. Один из проектов – «do it» – основан на создании особых произвольных инструкций к работе с произведе-

дениями: «исполнение инструкций, возлагалась на публику и музейных работников. Художники к ней не допускались: не предполагалось ни созданного самим автором «оригинала», который признавался бы «правильным» вариантом, ни авторской подписи. Если воспользоваться терминологией панка, это принцип «сделай сам»: работы «do it» не имели статичных черт, мутируя в каждом новом воплощении. К тому же по окончании каждой выставки детали произведений возвращались в исходное состояние, позволяя «do it» быть в полной мере обратимой или, если угодно, многоразовой выставкой. Бытовое трансформировалось в нечто необычное, а затем возвращалось обратно в повседневность» [2].

Подробный анализ становления современного кураторского дискурса с конца 1980-х годов осуществляет П. О' Нил в книге «Культура кураторства и кураторство культур» [3]. Специфика работы куратора в Сибирском регионе рассмотрена также в диссертации и автореферате Д. Дёмкиной «Кураторство в галерейной деятельности Сибирского региона». Автор обращает внимание на важнейшую проблему утраты авторства в кураторском подходе к выставочной деятельности и перенесении акцента на собственно творческую идею куратора: «В условиях современного постмодерна первичное авторство переходит к фигуре куратора, художник же становится участником творческого проекта, что, безусловно, сказывается и на восприятии кураторской деятельности, понимаемой в качестве совершенно иного отношения к авторскому участию в искусстве, оказывающего порой решающее влияние на художественную ситуацию и восприятие творческого процесса в целом» [4, с. 3]. Д. Дёмкина приходит к выводу, что для выставочной деятельности Сибири характерна камерность и верность традициям, что объясняется её удалённостью от центральных городов России.

Деятельность художественных галерей Алтайского края рассмотрена в монографии И.В. Черняевой «Художественные галереи Западной Сибири на рубеже XX–XXI вв.» [5], где выявлены основные проблемы развития современного изобразительного искусства Сибири и Алтая в контексте организации выставочных проектов как формы коммерческой деятельности.

На основе изученной литературы можно сделать вывод, что выставочные проекты освещались подробно в работах исследователей, однако выявление специфики и типологизации кураторских практик Алтайского края их авторами не проводилось. Именно поэтому целью статьи была определена типологизация и выявление специфики совре-

менных кураторских практик в художественной культуре Алтайского края в XXI веке.

В работе на основе метода сравнительного анализа выявлены отличительные особенности и точки взаимодействия арт-институций. Типологический метод помог систематизировать и обобщить основные формы кураторских практик и стратегий продвижения выставочных проектов. На данный момент в Барнауле выявлено около 10 частных и муниципальных выставочных площадок.

В исследовании рассмотрены такие проекты, как межрегиональная выставка «Аз.Арт.Сибирь», частная галерея «Турина Гора», Арт-галерея Щетининых, галерея современного искусства «Республика ИЗО» и выставочный проект «Человеческий фактор» под руководством кураторов Л. Рыжовой и О. Будулак.

Выставочные проекты имеют свою специфику и характерные особенности, зависящие от концепции выставки и кураторского замысла. В. Мизиано предлагает типологизировать кураторскую практику по следующим выставочным жанрам: историко-художественные выставки, тематические, репрезентационные, персональные, экспериментальные и мегавыставки [1, с. 133].

Самым масштабным выставочным проектом в Барнауле является выставка «Аз.Арт.Сибирь». Данный проект реализуется с 2004 года Алтайским отделением Союза художников России. Концепция выставки определяет срез современного искусства и основные тенденции его развития на территории Сибирского региона. Всего было организовано 10 выставок, восемь из которых были проведены под руководством члена правления Алтайского Союза художников Н. С. Зайкова.

До 2019 года экспозиция произведений осуществлялась без дополнительного оборудования и размещалась на разных площадках, но презентации искусства, дизайн выставочного пространства и формат проведения мероприятия постепенно усложнялись. Так, в 2021 году вся экспозиция была размещена в многофункциональном спортивном комплексе «Титов Арена» [6, с. 133].

Немаловажную роль сыграло и художественное решение выставки. Пространство имело свою драматургию и обращалось к стилизации идеи фестиваля. Зонирование выставочными стендами определяло маршрут навигации и минимизировало привычное ощущение назначения здания. Включение элементов дизайна в городском пространстве создавали диалог со зрителем уже на её первоначальном этапе. Экспозиция сразу способствовала активному погружению зрителя в контекст выставки. Предметы формировали визуальный ряд, объединённый те-

матически по цветовым сочетаниям и жанровой специфике. На колоннах зала размещалась информация с историей выставки, а замыкали экспозицию искусствоведческие тексты.

Несмотря на то, что выставка представляет произведения современного искусства и является по своему дизайнерскому решению новаторской для Алтайского края, основной массив экспонатов представляет традиционные направления, привычные для зрителя. Здесь нет собственных актуальному искусству инсталляций, видео-арта. Экспонируются традиционные номинации, соответствующие основным видам искусства: живопись, печатная графика, оригинальная графика, декоративное искусство, скульптура и искусствоведение.

Молодёжное искусство Сибири характеризуется большим разнообразием жанров и техник. Молодые мастера чаще всего уже имеют свой узнаваемый стиль. Так, А. Наволокина работает мастихином и использует большое количество масляной краски, накладывая её плотным слоем на холст. Живопись Полины Зарембы характеризуется цветовыми контрастами. Юрий Гребенщиков экспериментирует с фактурой, сочетая в графических листах синтетическую темперу и карандаш.

В проекте «Аз.Арт.Сибирь» идея куратора была направлена на выявление креативного потенциала современного искусства Сибири и включала создание собственного художественного высказывания. Архитектурные и экспозиционные решения были направлены на создание универсального выставочного продукта, который интересен и понятен различным социальным и культурным группам населения.

Выставка «Аз.Арт.Сибирь» показала уникальный процент посещаемости для всего Сибирского региона. По словам Н.С. Зайкова, за три недели количество посетителей составило около 10 тысяч зрителей. Такой эффект был достигнут благодаря качественной стратегии продвижения выставочного проекта. В рамках проекта был сформирован фирменный стиль выставки (логотип, цвета, полиграфия и др.), привлечены ведущие СМИ Барнаула и инфопартнёры, задействована диджитал-среда (сайты, социальные сети, целевые порталы и т.п.). Особое внимание на этапе реализации проекта было уделено специальным мероприятиям (пресс-релизы), использовалась традиционная реклама-офлайн (афиши, баннеры высокого полиграфического качества, реклама в СМИ). Масштабность и качество мероприятий в рамках выставки создали взаимоусиливающее действие и вызвали эстетический резонанс у населения.

Масштаб проведения, межрегиональный охват молодёжного искусства, высокие критерии профессионального отбора произведений, раз-

нообразии авторских техник, интерес зрителей и организация широкой просветительской, дискуссионной и издательской программы предполагает отнести данный проект к жанру мегавыставки.

Куратор выставочной деятельности в Алтайском крае часто совмещает функции менеджера, а также берёт на себя ряд дополнительных обязанностей. В этом случае в поле ответственности куратора входит: создание научной концепции выставки, работа с художником, искусствоведческий анализ произведений искусства, работа над научными текстами, ведение технической документации, продвижение выставки, продажа работ художников и зачастую монтаж экспозиции. Такой характер деятельности прослеживается в частных галереях города: Арт-галерея Щетининых и «Турина гора».

Галерея «Турина гора» чаще всего представляет кураторские проекты тематической направленности, которые имеют свой нарратив. Ярким примером является выставка «Занятые искусством» (2022). Такую выставку можно трактовать не просто как репрезентацию портретов искусствоведов Алтайского края, но как некий диалог между художником и человеком, посвятившим искусству свою жизнь. Руководитель галереи Е. О. Левина выступает как исследователь-искусствовед и создаёт экспозиции, которые воспринимаются как единое художественное произведение, несмотря на то, что в них представлены работы разных авторов.

Выставочные проекты часто определены тематикой цвета. Так, в выставочном проекте «В фокусе фиолетовый» (2021) были представлены мастера живописи, графики и ДПИ, которые используют в своём творческом методе фиолетовый цвет. Такому же принципу соответствуют выставки «Немеркнущий чёрный» (2022), «Эти белые цветы» (2020). Большинство работ художники создают непосредственно для выставочного проекта.

Проведение персональных выставок также является наиболее частой практикой в организации выставочных проектов галереи «Турина гора». Только за 2022 год было организовано 6 персональных выставок, среди которых: «Чаять нечаянного» – графика, роспись по шёлку, каллиграфические листы Е. Волковой; выставка Ю. Неприятель «Сотканые солнцем» и др. [7]. В данном случае практика выставочной деятельности основывается на принципе погружения куратора в творчество художника и ориентирована прежде всего на личное, живое общение.

Репрезентационный жанр – один из основных жанров в проектах галереи. Как правило, в таких выставках отсутствует концепция, и на первый план выходит предъявляемый куратором художественный

материал. Ярko иллюстрируют это направление выставочные проект «Пленэру посвящается» (2022).

Качественный художественный материал представлен в проектах Арт-галереи Щетининых. Здесь можно привести слова Б. Гройса о том, что куратор, «организуя выставку, институционально и внутренне связан требованием выставлять “хорошее искусство”, нечто действительно ценное и в “художественном”, и в “экономическом” смысле» [8, с. 235]. Основатель галереи, художник, коллекционер и организатор выставочных проектов А.П. Щетинин поддерживает традиции русского реалистического искусства. Очень часто выставочные проекты реализуются на основе работ алтайских художников второй половины XX века из собрания Щетининых. Проекты в основном представлены персональным выставочным жанром (Г. Бельшев «Мир цветов»; этюдная живопись Анатолия Щетинина и др.), тематические выставки: «Колыванские разноцветы» (2022); репрезентативные выставки: «Семейный вернисаж» (2022), «В диалоге с искусством» (2022) и др.

В рассмотренных художественных проектах галереи «Турина гора» и Арт-галереи Щетининых экспонируется традиционное искусство. Выставочное пространство организовано по типу «белого куба». В этом случае связь пространства с тематикой выставки определена лишь фокусом внимания зрителя.

Активное участие в культурной жизни города принимает галерея современного искусства «Республика ИЗО». Галерея представляет большое пространство, оформленное в черном, красном и белом цвете. Большие масштабы помещения позволяют одновременно проводить выставки различной тематической направленности. Галерея занимает балансирующую позицию между коммерцией и возможностью реализовать неограниченные идеи автора.

Репрезентационные выставки являются важными составляющими кураторских практик в галерее «Республика ИЗО». Отметим ежегодную выставку молодых (до 35 лет) художников «Собрание». С 2013 года здесь прошло 10 выставок с максимально лояльным отбором работ. Одной из главных задач является возможность художника оценить свои произведения в контексте работ других авторов. Таким образом, в задачи проекта входит предоставление художнику некоего старта в карьере и возможность заявить о себе. Лауреаты выставки получают перспективу проведения персональных проектов в стенах галереи «Республика ИЗО».

За 2022 год под руководством комиссара галереи В. Климова и куратора Ю. Ломакиной были организованы персональные проекты молодых представителей художественной жизни Барнаула. Куратор здесь

выступает как медиатор авторского замысла. Например, персональные выставки лауреатов прошлых лет проекта «Собрание» гармонично сосуществует в одном пространстве, хотя работы отличаются разной стилистической направленностью. Произведения классической пейзажной живописи А. Иккерта дополняются коммерческой живописью Е. Витвиновой и графическими работами А. Плеходкиной.

Помимо живописи и графики, представлены и фотопроекты. Ежегодный проект FORMA представил зрителю работы фотохудожников В. Ворониной, А. Лукавского, А. Кузьминовой и др.

В стенах галереи также проходят яркие проекты, организованные фондами или независимыми кураторами. Так, фонд возрождения национального культурного наследия «Формула успеха» имени В.М. Шукшина в 2018 году организовал выставку «Шукшин. Палитра героя». Концепция выставки заключалась в переосмыслении творчества В. Шукшина. В экспозиции были представлены работы, созданные современными художниками специально для выставки. В 2017 году кураторами И. Дмитриевым и И. Рудниченко был создан проект под названием «Я всегда хотела жить у моря», который представлял собой тотальную инсталляцию на тему глобального потепления.

Галерея Алтайского государственного университета «Universum» осуществляет просветительскую деятельность, направленную на популяризацию творчества художников Сибири, Китая, Казахстана, Монголии. На её площадках проходят персональные и коллективные выставки членов Союза художников России, демонстрирующие традиции реалистической школы живописи на Алтае, а также и современное актуальное искусство. Например, выставка ычмухристов – четвёртая выставка художников, представляющих современное ироничное художественное направление в Барнауле. Основатель течения, искусствовед Михаил Чурилов, ещё будучи студентом Новоалтайского художественного училища, приобрёл игрушечного лягушонка, образ которого задал символическую основу течения.

Сам термин ычмухризм происходит от сочетания «ыч» и «му-хрю», часто употребляемых в разговорах. На выставке представлены самые разные работы, от детских рисунков до крупных инсталляций, выполненных на гофрированном картоне. Многие на выставке отсылает к современным событиям в мире, таким как Covid-19, движение Black Lives Matter, экологические проблемы [9].

Еще одним ярким примером такого типа проекта можно назвать выставку «Человеческий фактор» (2022). Выставка была реализована как кластер современного искусства «Под углом» при поддержке Федераль-

ного агентства по делам молодёжи. Кураторами выступили Оксана Будаук (Красноярск) и Лидия Рыжова (Барнаул). Для выставки было отобрано 20 произведений художников Барнаула, Томска, Красноярска и Тюмени. Это не только выставочный, но и исследовательский проект, объединённый темой жизни в постиндустриальном обществе. В данном случае «тематизм» выставочного показа свидетельствует, что «созерцание уже не есть приоритетный тип восприятия произведения, что произведение воспринимается как носитель более комплексной социокультурной проблематики, а точнее – некоего дискурса» [1, с. 140].

Бывший Хлебозавод №5 не случайно был выбран местом проведения выставки. Это подчёркивало главную идею кураторского замысла – переходное состояние «от города-завода к городу после завода». Выставочные работы отсылают к переосмыслению новых коннотаций с лирическим и сентиментальным оттенком, что соответствует веяниям в современном искусстве. Так, инсталляция художницы Евгении Иль представляет женщину, накрытую платком, что метафорически можно понять как сокрытие эмоций и переживаний в глубине её души.

Таким образом, пространство, оформление выставки, экспозиционный ряд образуют самостоятельное художественное произведение и воспринимаются как «театральная постановка», раскрывающая человеческие взаимоотношения внутри экономических, природных, гендерных и других систем [10]. По мнению доцента кафедры культурологии и дизайна института гуманитарных наук АлтГУ М. Г. Чурилова, выставка явилась «глотком свежего воздуха» для культуры нашего города. Итак, концептуальное искусство проявлено эпизодически и на данном этапе реализации кураторских практик скорее представляет исключение для Барнаула.

Если говорить о тенденциях выставочных проектов в художественной культуре Алтайского края в XXI веке, то флагманом по-прежнему выступает живопись. В работах авторов, представленных в проектах кураторов, прослеживается стремление к абстрактному и фигуративному искусству, а также к стиранию этих полюсов, то есть узнаваемый визуальный образ находится на границе с абстракцией. Анализ выставочных проектов барнаульских галерей показал, что новую актуальность приобретает и графическое искусство. Только за 2022 год в рассмотренных арт-институтах прошло более 20 выставок графики.

Выставочные проекты Барнаула предполагают также проведение мероприятий в сфере образования и просвещения, что способствует популяризации искусства. Именно многогранность мероприятий, связующих и поясняющих концепцию, дающих возможность всесторонне-

го соприкосновения с идеей проекта, позволяет привлекать посетителя гораздо активнее, чем стандартные формы взаимодействия.

Таким образом, кураторские проекты Алтайского края направлены на презентацию традиционного искусства, и лишь за редким исключением в выставочное пространство бывают включены концептуальные практики. Жанровая направленность наиболее ярко включает выставки персональные, тематические, репрезентационные, а межрегиональную выставку «Аз.Арт.Сибирь» можно отнести к мегавыставке. На основе представленных в социальных сетях и официальных медиа сведений о галерее «Турина гора», арт-галерее Щетининых и галерее современного искусства было выявлено, что преобладающим жанром являются тематические и персональные выставки. Специфика кураторской стратегии обуславливается различными компонентами, с которыми имеет дело куратор и которые могут рассматриваться в качестве того, что характеризует конкретную стратегию как по отдельности, так и в совокупности. Эти компоненты включают в себя выставочное пространство, технические средства, материал и контекст. Также стоит отметить, что кураторская концепция в организации проекта ориентирована на творчество и мировоззрение художника. Задача куратора состоит в наиболее точной интерпретации замысла художника. Или же воплощение кураторского замысла осуществляется через художественные образы в произведениях искусства, выражающих заявленную куратором проблему или определённую тему.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 231 с.
2. Обрист Х.У. Пути кураторства / при участии А. Разы ; [пер. с англ. Л. Речной]. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 159 с.
3. О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы) / пер. с англ. А. Боровикова. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 270 с.
4. Дёмкина Д. В. Кураторство и художественный проект в системе современного искусства: историко-теоретический анализ : автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Барнаул, 2012. – 23 с.
5. Черняева И. В. Художественные галереи Западной Сибири на рубеже XX–XXI веков : монография. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 162 с.
6. Зайков Н. С. Особенности презентации произведений и текстов в экспозициях межрегиональных молодежных художественных выставок «Аз.Арт.Сибирь» //Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. – 2022. – №. 1. – С. 130–137.

7. Галерея «Турина гора». – URL: <https://vk.com/turinagora> (дата обращения: 05.12.22).

8. Гройс Б. Художник как куратор плохого искусства // Гройс Б. Искусство утопии. – М. : Ad Marginem, 2003. – С. 232–239.

9. Чехович Н. «Мадень наску»: ычмуристы представили свои картины в Барнауле. – URL: <https://altapress.ru/afisha/story/maden-nasku-ichmuhristi-predstavili-svoi-kartini-v-barnaule-280604> (дата обращения: 12.04.23).

10. Человеческий фактор. – URL: <https://vk.com/event215303364> (дата обращения: 05.12.22).

BIBLIOGRAPHY:

1. Misiano V. Five lectures on curatorship. – Moscow: Ad Marginem Press, 2015. – 231 p.

2. Obrist H. U. Ways of curatorship / with the participation of A. Raza ; [trans. from English – L. Rechnaya]. – М. : Ad Marginem Press, 2017. – 159 p.

3. O’Neill P. Culture of curatorship and curatorship of cultures(s) / translated from English by A. Borovikova. – Moscow: Ad Marginem Press, 2015. – 270 p.

4. Demkina D. V. Curatorship and art project in the system of contemporary art: historical and theoretical analysis: abstract of the dissertation of the Candidate of Art Criticism. – Barnaul, 2012. – 23 p.

5. Chernyaeva I. V. Art galleries of Western Siberia at the turn of the XX–XXI centuries: monograph. – Barnaul : AltSU, 2013. – 162 p.

6. Zaikov N. S. Features of the presentation of works and texts in the exhibitions of interregional youth art exhibitions «Az.Art.Siberia» // Fine art of the Urals, Siberia and the Far East. – 2022. – No. 1. – P. 130–137.

7. Gallery “Turin Mountain”. – URL: <https://vk.com/turinagora> (accessed: 05.12.22).

8. Groys B. The artist as a curator of bad art // Groys B. The Art of Utopia. – М. : Ad Marginem, 2003. – P. 232–239.

9. Chekhov N. “Maden nasku”: the artists presented their paintings in Barnaul. – URL: <https://altapress.ru/afisha/story/maden-nasku-ichmuhristi-predstavili-svoi-kartini-v-barnaule-280604> (accessed: 12.04.23).

10. The human factor. – URL: <https://vk.com/event215303364> (accessed: 05.12.22).