ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И PUBLIC ART: ОПЫТ «СОПРЯЖЕНИЯ»

Т.Е. Фадеева

НИУ ВШЭ,

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна,

Школа дизайна

Аннотация

Обращение к инновационным технологиям позволяет современному искусству и дизайну «манипулировать» публичными пространствами, используя их как экспериментальную площадку для налаживания социокультурного диалога. Речь идет об «эталонной» для авангарда идее «жизнестроительства», когда «манипуляция» происходит на уровне трансформации социальных структур, взаимоотношений людей, «преображения» энергии их взаимодействия.

Введение

Актуальным представляется исследование перспектив взаимодействия public art (современного незрелищного «социального искусства») и современных технологий в контексте авангардного «жизнестроительства». В качестве примера можно привести проект «My Neighborhood», состоявшийся недавно в немецком городе Бонн. С помощью технологии Arduino в здании Музея женщин удалось сформировать дискурсивное созидательное пространство, отвечающее актуальной ситуации в сегодняшней Германии – новой «большой» волне миграции и той социальной напряженности, которую она вызывает. В связи с этим в public art-проекте немецкого художника И. Захарова-Росса «My Neighborhood» был актуализирован «диалог» между жителями города, эмигрантами и гостями музея. Основными «действующими лицами» проекта стали женщины-эмигрантки из разных стран (Сирии, Египта, Афганиста, Пакистана и др.), которым сложно интегрироваться в существующие социальные структуры – и это порождает необходимость в формулировании неких новых «алгоритмов взаимодействия» приезжих с пространством города.

Трансформация музейного пространства. Музей как экспериментальная площадка

Современное общество стремительно меняется, интенсивность этих изменений увеличивается из года в год, и социально-культурные институции должны адекватно на это реагировать. Актуализируется спрос на своего рода «пространственные платформы», которые позволили бы соединить разные образы мышления и жизни представителей различных культур. По мнению создателей проекта «My Neighborhood», музей может приспособиться к этим новым социальным обстоятельствам и в особом режиме опробовать, нащупать вместе с художниками и учеными новые формулы «жизни-вместе» (Р. Барт). Это сообразуется с наблюдением известного теоретика искусства Б. Гройса о том, что авангард всегда «стремился к созданию зон, которые воспринимались бы как зоны честности, высокой морали, искренности и доверия» [1]. Также это коррелирует – и Гройс об этом говорит – с точкой зрения М. Хайдеггера, которую он высказывает в «Истоке художественного творения», замечая, что греческое «тэхне» – это не делание, а ведение, «про-изведение на свет некоего сущего в том смысле, что нечто пребывающее как таковое выносится из закрытости в несокрытость…» [2]. В данном случае «несокрытость» означает признание «публичных» конвенций (конституирующих гласно или негласно публичные пространства) и «работу» художника с ними. У Захарова-Росса мы наблюдаем новый виток «борьбы за аутентичность» подобных публичных пространств, поиск таких форм совместного проживания, которые не исключали бы личной свободы каждого из участников. Самому художнику тема эмиграции близка – в 1970 гг. ему, родившемуся в СССР, пришлось покинуть страну по настоянию властей. Личный опыт «мигранства» Захаров-Росс сочетает со своим давним интересом к области междисциплинарного сотрудничества, «союза» искусства и науки, который он активно постулирует.

Благодаря совместной работе специалистов из зигенского университета и современного художника И. Захарова-Росса Музей женщин в Бонне превратился в пространство, актуализировавшее другие жизненные «пространства» – конкретных людей, местных жителей и эмигрантов, которым еще только предстоит наладить «диалог» с городом. Самое главное – возникла динамика, основанная на человеческом контакте. В рамках «My Neighborhood» были напечатаны карты и выстроены «пути» перемещения женщин по Бонну (с помощью графитовой краски, реагирующей на прикосновение). Их передвижение по городу сопровождается аудио-комментариями самих героинь, записанными в ходе работы над проектом, а также различным визуальным материалом – фотографиями, рисунками, предметами одежды, утвари и т.д., принесенными женщинами в «музейную лабораторию».

Таким образом, в рамках музейного пространства произошла «встреча» конкретных людей с различными бэкграундами, была создана именно эффективная «площадка» для конструирования связей. С 11 сентября по 3 октября 2017 г. проект «существовал» в Бонне, потом «переехал» в Дортмур; создатели собираются продолжать его и дальше.

Как «жить вместе»

Актуализировал тему того, как «жить вместе», в дискурсе Р. Барт, который в 1977 году прочел в парижском Коллеж де Франс курс, посвященный теме человеческих отношений [3], проанализировав различные социальные модели взаимодействия. Оптимальной моделью, ориентиром, Барт посчитал способ бытия восточных монастырей – и сформулировал концепцию идиорритмического сообщества (т.е. сообщества людей, живущих на одной территории, при том, что каждый из них имеет свой собственный «ритм»).

Захаров-Росс создает свое креативное дискурсивное пространство «по Барту» – ведь оно кристаллизует в себе множество социо-культурных структур мира, совокупность «ритмов». Это коррелирует с давно разрабатываемой Захаровым-Россом концепцией «синтопического коллажа» – «места, объединяющего места», в результате чего формируются новые связи и взаимоотношения, новый чувственный опыт, иные паттерны взаимодействия. Э. Цукерман, рассматривающий вопрос о роли технологий в создании благоприятных социальных изменений, называет подобные связи «соединяющим веществом» [4]. Захаров-Росс здесь продолжает идеи «социальной скульптуры» Й. Бойса, которую Т. Де Дюв называет «модернистской Kunswollen».

Интенция синтопического искусства Захарова-Росса – это ментальная трансформация общества. Изначально понятие «синтопия» употреблялось преимущественно в медицине и означало топографическое отношение органа к соседним анатомическим образованиям. С новых позиций это понятие было осмыслено немецким нейробиологом и специалистом по нейроэстетике Э. Пёппелем, который связал его с функциями головного мозга и творчеством. Игорь Захаров-Росс начал разрабатывать эту концепцию применительно к искусству, создавая зоны «трансгресии», такие как проект «My Neighborhood», посвященный созданию свободного публичного пространства, в котором не действовали бы конвенциальные «публичные законы». Подобное «внедрение» художников в реальность описывает П. Гилен, замечая, что они занимаются «перформативным конструированием» и «активно берут на себя ответственность за ситуацию или временно-пространственную среду, которую захватывают» [5]. Е. Петровская пишет, что зачастую практики социального искусства, public art, меняют конфигурации прежних социальных отношений и выступают в роли катализаторов для формирования новых [6].

Заключение

Таким образом, для достижения своих целей художник использует различные культурные площадки, придавая им новый культурный смысл, а также современные технологии, перенося их в художественное пространство, не только функционально, но и эстетически, как имманентную часть проекта. В результате, каждая «карта» в рамках проекта «My Neighborhood» – это чья-то судьба (женщина будто бы «плетет» свое движение по городу), а еще это «встреча». В музейном пространстве люди начинают танцевать, звучит громкая речь – немецкий, идиш, хинди и т.д. – и формируются связи. Возникает публичное пространство, парадоксально свободное от публичных конвенций, без иерархии, конституированное лишь потенциалом новых форм взаимодействия, актуализируется иное восприятие человеком человека и человеком мира. Графит (и графитовая краска) здесь является визуальным выражением энергии связи – в человеческом организме также есть «модификация» графита, углерод, человеческое прикосновение к «карте» «активизирует» речь другого человека, в деталях можно разглядывать изображения и обратиться к собственному опыту восприятия этих мест; происходит «сопряжение» культурных пространств. Подобные экспериментальные формы представляются чрезвычайно востребованными сейчас, когда вопрос «как жить вместе» приобретает все большую остроту.

Список литературы:

1. Гройс Б. Публичное пространство. От пустоты к парадоксу. М.: «Книга по требованию». 2014. С. 9.

2. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Изд. Гносис. 1993. С. 90-91.

3. Цукерман Э. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. М.: Ад Маргинем Пресс. 2015. С. 146.

4. Дюв, Тьерри де. Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс. 2016. С. 32.

5. Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. М.: Ад Маргинем Пресс. 2015. С. 277.

6. Аронсон О., Петровская Е. Что остается от искусства. М.: Институт проблем современного искусства. 2015. С. 306-317.