

Яна Владимировна Малиновская
Yana Vladimirovna Malinovskaya

магистр теории и истории искусства, магистр философии и истории религии, аспирант,
Master of Theory and History of Art, Master of Philosophy and History of Religion, postgraduate student
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)
HSE University (Moscow, Russia)
yanamalin@gmail.com

ПРАКТИКИ «УСТОЙЧИВОГО ИСКУССТВА» НА РОССИЙСКИХ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

SUSTAINABLE ART PRACTICES IN RUSSIAN PROTECTED AREAS

Проблематика определения «устойчивого искусства» тесно связана с обширной дискуссией вокруг смены парадигмы экономического роста на концепцию «устойчивого развития» и сопутствующих проблемных вопросов, связанных с отношением человека и окружающей среды. В статье исследуется, как современное искусство может отражать проблемы «устойчивости». Статья исследует термин «устойчивое искусство» через экологический, социальный и культурный российский контекст. Автор подчеркивает значение искусства как инструмента для рефлексии, критического комментария и стимула к диалогу по вопросам устойчивости.

В российском контексте вопросы «устойчивого» развития экономики, экологии и общества также осмысляются современным искусством, однако на сегодняшний момент эти практики не описаны как «устойчивое искусство». Специфика российских заповедных территорий позволяет рассматривать их как возможные модельные площадки для развития устойчивого искусства в России. Автор рассматривает художественные практики на российских заповедных территориях в 2011-2021 гг. в оптике «устойчивости».

Ключевые слова: «устойчивое искусство», заповедные территории, «устойчивое развитие», художественные практики, Россия

Для цитирования: Малиновская Я.В. Практики «устойчивого искусства» на российских заповедных территориях // Артикульт. 2024. №1(53). С. 37-47. DOI: 10.28995/2227-6165-2024-1-37-47

The problem of defining “sustainable art” is closely related to the extensive discussion around the paradigm shift of economic growth to the concept of “sustainable development” and related problematic issues related to the relationship between man and the environment. The article explores how contemporary art can reflect the problems of “sustainability”. The article explores the term “sustainable art” through the ecological, social and cultural context of Russia. The author emphasizes the importance of art as a tool for reflection, critical commentary and an incentive to dialogue on sustainability issues.

In the Russian context, the issues of “sustainable” development of the economy, ecology and society are also conceptualized by contemporary art, but at the moment this practice are not described as “sustainable art”. The specifics of Russian protected areas allow us to consider them as possible model sites for the development of sustainable art in Russia. The author examines artistic practices in Russian protected areas in 2011-2021 in the optics of “sustainability”.

Keywords: “sustainable art”, protected areas, “sustainable development”, artistic practices, Russia

For citation: Malinovskaya Ya.V. “Sustainable Art Practices in Russian Protected Areas.” *Articult.* 2024, no. 1(53), pp. 37-47. (in Russ.) DOI: 10.28995/2227-6165-2024-1-37-47

В начале XXI века человечество сталкивается с необходимостью преодоления глобальных трудностей, связанных с экологической устойчивостью, социальной справедливостью и экономическим благополучием. Процессы глобализации привели к укреплению взаимосвязей между государствами и увеличению взаимозависимости в мировом сообществе. Сегодняшняя политэкономическая ситуация не отменяет эту связанность, но скорее, с учетом развития цифровых технологий, усложняет.

В усложняющихся и ускоряющихся экономических, информационных, технологических процессах все меньше слышны «голоса» локальных природных и культурных ландшафтов, коренного населения, исчезающих видов животных и растений. Автор исследования пытается разобраться, каким образом искусство может выступить с позиции артикуляции потребностей и проблем уязвимых групп, ответить на текущую экологическую ситуацию. Как современные художники в своих произведениях освещают экологические угрозы и призывают к взаимодействию с окружающей средой с позиции

Ya.V. Malinovskaya *Sustainable Art Practices
in Russian Protected Area*

осознанности и устойчивости [M. Fowkes, R. Fowkes, 2015(b)].

В данном исследовании мы будем рассматривать художественные практики на российских заповедных территориях, так как в отличие от мировой практики, заповедная система России имеет свои уникальные особенности, которые имеют значение в оптике концепций «устойчивости» и междисциплинарности. Для этого автор статьи обращается к художественным практикам в рамках исследовательских проектов на российских заповедных территориях, которые в силу своих особенностей могут быть охарактеризованы как территории, где всякая деятельность человека носит «устойчивый» характер, а задачи включают в себя научную, природоохранную, просветительскую, познавательную и рекреационную функции. Соответственно автор полагает, что заповедные территории могут выступить в качестве модельных институциональных площадок для развития «устойчивого искусства» в России.

Критерии, согласно которым выбраны художественные проекты, в первую очередь, территориальность как связь с заповедной территорией, междисциплинарность как привлечение к исследованию специалистов различных дисциплин, «устойчивость» как стремление к соблюдению баланса экономики, экологии, общества. В контексте заповедных территорий это предполагает изучение локальной культуры, вовлечение местного сообщества, содействие развитию экологического туризма и экологического просвещения, актуализацию природного и культурного наследия.

Несмотря на существующие в этом направлении проекты, они малочисленны и не проявлены для научного сообщества и широкой общественности. Кроме этого, законодательно программы экологического просвещения и экологического туризма в России находятся в самом начале своего развития. Соответственно, в общем искусствоведческом, культурном и экологическом знании существует фрагментарность знания и недостаточность дискуссий по данной теме и по теме «устойчивого искусства» в России.

Мы будем рассматривать художественные проекты в поле социологии искусства, через призму концепции «устойчивого» развития и, опираясь на идеи исследователей «устойчивого искусства». Роль куратора в исследуемых проектах дает возможность автору исследования использовать метод включенного наблюдения в оптике «наблюдатель как участник», производить фиксацию процессов непосредственно, в моменте и в прямом контакте со всеми участниками, что предполагает получение точной и достоверной информации о событиях и фактах, способствующей пониманию смысла происходящего.

«Устойчивое развитие» как актуальная социальная концепция

Концепция «устойчивого развития» и термин «устойчивость» получили широкое распространение в последние два десятилетия как реакция на воспринимаемые угрозы для долгосрочного существования человечества. Идея «экономического развития» общества несла в себе оправдание ущерба окружающей среде, поэтому требовала переопределения и переориентации на иные этические установки. Стремление к созданию такого общества, которое обеспечивает согласованное развитие социальной справедливости, экологической целостности и экономического благополучия легла в основу концепции «устойчивого развития», которая была принята в докладе Брундтланда в 1987 году на Международной Комиссии по окружающей среде и развитию [Weintraub, 2012]. Понятие «устойчивость» введено Л. Брауном в 1981 году, однако он имеет давние корни в немецкоязычной среде, где термин «Nachhaltigkeit» был образован ещё в 1713 году для обозначения управления лесами с учетом возобновляемых природных ресурсов [Meireis, Rippl, 2018].

Основной принцип концепции «устойчивого развития» является синтезом трех аспектов: экономического, социального и экологического, которые не рассматриваются изолированно, а взаимосвязаны и влияют друг на друга, составляя сбалансированную основу для формирования развития современного общества [Смышляев, 2016, с. 278-281].

Несмотря на позитивные установки, концепция подвергается критике как в смысле терминологии, так и содержания. Использование термина «устойчивость» вместо «устойчивого развития»

отражает опасения некоторых экологических организаций и ученых относительно того, что «развитие» часто ассоциируется с «ростом», и устойчивое развитие воспринимается не как улучшение качества системы, но как продолжение экономического роста [Преснякова, 2011, с. 129-132]. Н.Н. Моисеев, российский исследователь биосоциальных и эволюционных процессов в обществе, основатель теории «универсальный эволюционизм» – интерпретации появления феноменов цивилизации и культуры, считает, что термин «устойчивое развитие» в русском переводе – лингвистической абсурд – есть либо развитие, либо стабильность. По его мнению, концепция «устойчивого развития» – попытка политиков предложить более оптимистичный взгляд, чем взгляд науки на современную экологическую ситуацию. Как пишет Н.Н. Моисеев: «Реализацию принципа sustainable development я предлагаю рассматривать как некоторый предварительный этап выработки стратегии, обеспечивающей возможность сохранения человечества» [Моисеев, 1999, с. 63-64].

Тем не менее принципы «устойчивого развития» осмысляются, переосмысляются и интегрируются в разные модели триады «экономика-общество-экология» от промышленности до искусства. В разных сферах деятельности специалисты пытаются сформулировать, каким образом возможно применение всех или некоторых принципов «устойчивости» для развития своего направления и всего общества в целом.

Стремление к «устойчивости» подразумевает не только баланс между потребностями, ресурсами и окружающей средой, но и направленность в будущее. Понятие «устойчивого развития» включает в себя взаимодействие между экономическими, экологическими и социальными факторами, обеспечивая потребности текущего поколения и не подвергая риску возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.

Принципы устойчивости в искусстве

Исследователь С. Каган в своей работе «Искусство и устойчивость: соединение моделей для создания сложной культуры» обращается к вопросу, каким образом художники и исследователи могут принять участие в социальных изменениях для устойчивого развития. По мнению Кагана, общая экологическая дискуссия разделена на два лагеря: «сохранительский» и «консервационистский». Сохранители видят природу как художественную форму и придерживаются идеи о сохранении неприкосновенности природы. Консервационисты, напротив, считают, что природные ресурсы могут быть использованы в интересах человечества, но при этом необходимо обеспечить их устойчивость и сохранение [Каган, 2011]. С течением времени возникло дополнительное различие между теми, кто подчеркивает ценности и изменения в отношении к природе, и теми, кто ориентирован на эффективность и технологические улучшения. Первые можно назвать «биоцентрическими», так как они уделяют внимание ценностям природы, в то время как вторых можно назвать «культуроцентрическими», так как они больше сосредоточены на прагматичных аспектах использования природы.

Одной из проблем в данной дискуссии является определение понятия «устойчивое искусство». Само понятие «устойчивое искусство» неоднозначно и имеет разные интерпретации в зависимости от контекста. Ключевая мысль в обсуждении проблемы среди художников и исследователей – как искусство влияет на «устойчивость» общества, окружающей среды и культурных ценностей. При переносе данного концепта на сферу искусства, возникает сложность в определении – как искусство содействует «устойчивому» развитию. Существует целый ряд направлений и отдельных художественных практик в искусстве, которые связаны с осмыслением «устойчивости» как баланса экологических, экономических и социальных факторов, необходимого для сохранения окружающей среды и развития общества [Конференция «Устойчивость через искусство», электронный ресурс].

Некоторые интерпретации предполагают, что «устойчивое искусство» связано с использованием экологически дружественных материалов и созданием произведений site-specific в пространстве ландшафта. Так Энди Голдсуорси создает свои работы из природных материалов [Портфолио Энди Голдсуорси, электронный ресурс]. Либо это может быть «эко-подход» к материалам: художники используют переработанные и вторичные материалы, например ресайклинг-арт: Вим Дельвой [Портфолио Вима

Ya.V. Malinovskaya *Sustainable Art Practices
in Russian Protected Area*

Дельвоа, электронный ресурс], Вик Мунис [Портфолио Вика Муниса, электронный ресурс], Тим Нобл и Сью Вестер [Портфолио Тима Нобла и Сью Вестер, электронный ресурс], Петр Белый [Портфолио Петра Белого, электронный ресурс], Варвара Гранкова [Портфолио Варвары Гранковой, электронный ресурс] и др.

«Устойчивость» в искусстве также может быть связана с созданием произведений, которые акцентируют внимание на политических аспектах экологических проблем. Как, например, Олафур Элиассон в инсталляции о глобальном потеплении «Ледяные часы» [Инсталляция Олафура Элиассона, электронный ресурс], которая была представлена во время экологического саммита ООН, или Агнес Денес в проекте для полигона Эджмир «Лес для Нью-Йорка – парк мира для ума и души» (2014) [Проект Агнес Денес «Лес для Нью-Йорка...», электронный ресурс].

Другие подходы могут охватывать социальные аспекты, например, искусство как средство повышения осведомленности о социальных неравенствах и правах человека, например, права эмигрантов: Ай Вэй Вэй «Прачечная» (2016), Хаим Сокол «Свидетельство» (2015). Исследователь экономики культуры А. Кламер полагает, что как участник «экономики внимания» художник способен привлечь внимание общественности к социальным проблемам [Klamer, Mignosa и др., 2000, с. 1-7]. Или, как пишет С. Каган, «способен сделать видимое невидимым, манипулируя своей социальной ролью «творца», нарушать общепринятые нормы и правила» [Kagan, 2008, с. 147-193]. Художник может создавать междисциплинарные и общественные коллаборации и открытые дискуссии о вопросах устойчивости, вовлекая в них других участников.

Х. Дилеман исследует эстетически-рефлексивные практики художников и дизайнеров как методы выхода за пределы научной рациональности, способы видеть реальность целостно, ставить вопросы и эксперименты, расширять права и возможности. Что в комплексе с участием художников в социально-художественных мероприятиях позволяет художникам и дизайнерам, как пишет Дилеман: «обладать потенциалом для содействия процессам изменений и играть значительную роль в «качестве агентов перемен» [Dieleman, 2008, с. 146].

В этом аспекте «устойчивое искусство» тесно связано с партиципаторными художественными практиками в области изменения среды, влияния на процессы социальной жизни, где художник выступает в роли коммуникатора, создателя опыта взаимодействия и сотрудничества, дизайнера-конструктора социальной ситуации [Деникин, 2018, с. 58-78].

На сайте арт-группы WochenKlausur [Портфолио арт-группы WochenKlausur, электронный ресурс] указано: «С 1993 года группа художников WochenKlausur разрабатывает конкретные предложения, направленные на небольшие, но эффективные улучшения социально-политических недостатков. Продвигаясь еще дальше и неизменно воплощая эти предложения в жизнь, художественное творчество больше не рассматривается как формальный акт, но как вмешательство в жизнь общества». Примеры проектов арт-группы: «Ремонт общежития для беженцев» (2016), «План развития района» (2013), «Создание общественного центра (2011) и т.п.

Все эти художественные практики, несмотря на разные подходы, объединяет интенция к осмыслению проблем «устойчивости», экологии, к критике антропоцена. Мы можем заметить некоторое отличие российских практик от зарубежных в реализации масштабных проектах site specific, что характеризует, скорее, экономические возможности отрасли и интерес к финансированию современного искусства у государства и частных компаний. А также нехватки масштабных проектов партиципаторного искусства, направленных на улучшение качества жизни уязвимых сообществ, что, возможно, связано с уязвимой позицией самих художников, их опасением и отсутствием интереса к партиципаторным практикам такого направления и масштаба. Хотя российские проекты в этом направлении есть. Например, проекты Игоря Поносова [Портфолио Игоря Поносова, электронный ресурс], художника, куратора и теоретика уличного искусства и арт-коллектива «Партизанинг», в частности фестиваль городских инициатив «Делай сам», в рамках которого реализуются идеи городских улучшений: благотворительная ярмарка, игровой клуб, местная газета и др.

Характеристика «устойчивости» объединяет самые разные направления в искусстве, связанные с экологией, социальными и экономическими вопросами: eco-art, land-art, site-specific art, партиципаторное искусство и т. д., и включает работу с разными формами и материалами – от скульптуры до партиципаторных акций. Воздействие искусства на общественное мнение и поведение является важной частью характеристики его «устойчивости», однако здесь возникают вопросы относительно влияния искусства на современное общество. Может ли искусство вдохновить людей на экологический образ жизни, изменение потребительских привычек и поддержку экологических и социальных инициатив? Влияет ли «устойчивое искусство» на формирование ценностей и мировоззрения?

Еще одной сложностью становится баланс между творческой свободой и стремлением к «устойчивости». Какие компромиссы могут быть необходимы, чтобы создать искусство, которое одновременно будет эстетичным и иметь социально-экологический подтекст? Помимо этого, возникает вопрос о том, как измерить и оценить вклад устойчивого искусства. Какие критерии и индикаторы можно использовать для определения того, что произведение искусства действительно способствует «устойчивому» развитию и имеет соответствующий эффект на общество? – Все эти вопросы создают сложную и многогранную проблему определения «устойчивого искусства».

Дискуссия вокруг определения «устойчивости» в искусстве или «устойчивого искусства» так или иначе касается активного участия искусства в разработке ответов на глобальные проблемы, разрушающих стабильный образ будущего. В основном эти проблемы касаются отношений человека и окружающей среды в аспектах: «природа», «экология», «новые технологии» и т.п. (см., например №3 журнала «Искусство» за 2017 год).

Центральную роль в формулировании дефиниции «устойчивое искусство» играют исследования и публикации кураторов Майи и Рубенса Фоуксов, в которых они указывают на широкое поле «устойчивых» художественных практик, когда художники предлагают новые решения экологических, экономических и социальных проблем. [M. Fowkes, R. Fowkes, 2006].

Исследователи не дают точного определения, но предлагают рассматривать «устойчивое искусство» как осмысление «понимания экологического равенства, перехода от антропоцентричной модели к включению нечеловеческого мира в нашу моральную вселенную», включение в художественную практику активной социальной ответственности, радикальной критики искусства и общества, предложение и разработку альтернативных моделей взаимоотношений [M. Fowkes, R. Fowkes, 2015(a)].

В рамках «устойчивого искусства» художникам важно взаимодействовать с «внешним миром», вовлекая людей и сообщества, создавая платформу для сотрудничества между художниками, сообществом и окружающей средой. Основное отличие «устойчивого искусства» от других форм искусства заключается в его активной роли в формировании сообщества, привлечении внимания к социальным и экологическим вопросам, в содействии формированию экологического мышления у широкой публики.

Например, проект Рафаэль де Грот «Средства к существованию. Инниун» (2016-2017) представлял собой встречи с местным населением во время путешествий художницы по архипелагу разрозненных островов национального парка в Канаде, разговоры об образе жизни, исчезающих традициях, экологической обстановке и сотрудничестве [Проект Рафаэль де Грот, электронный ресурс]. Рафаэль де Грот собирала рассказы, предметы, образы, которые затем организовала в пространство передвижной выставки и представила ее в деревнях и архипелагах таким образом, соединяя, знакомя и связывая воедино местное сообщество. В рамках проекта был снят фильм и организованы коллективные события и мероприятия для местного сообщества.

В еще одном проекте уже упомянутой выше Агнес Денес «Гора деревьев, живая капсула времени» (1992) художница на месте уничтоженной в результате добычи ресурсов земли создала рукотворную гору, на которой с помощью 11000 человек посадила 11 000 сосен [Проект Агнес Денес «Гора деревьев...», электронный ресурс]. Лес высажен согласно сложному математическому узору, разработанному художницей. Работа была представлена на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году как вклад Финляндии в экологию, и с тех пор это место при поддержке ООН является особо охраняемой территорией.

Ya.V. Malinovskaya *Sustainable Art Practices in Russian Protected Area*

«Устойчивое искусство» стремится найти свои художественные формы, методы, способы коммуникации и взаимодействия. Оно создает общие пространства и платформы для преодоления границ, обмена идеями, обсуждения персональных и глобальных проблем. В результате образуется социальная сеть, где происходят диалоги, взаимодействие и обмен взглядами на мир. Оно способствует проникновению идей экологической направленности в разные слои общества, создает вызовы и условия для развития экологического мышления. Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать некоторые характеристики практик «устойчивого искусства».

«Устойчивое искусство» действует как катализатор, объединяющий людей, способствующий человеческому вдохновению, обмену идеями и созданию опыта. Оно ставит перед собой целью создание платформы, где художники, сообщество и окружающая среда могут взаимодействовать, обмениваться идеями, влиять на проблемы будущего, такие как социальные, экономические и экологические вопросы.

Другой характеристикой «устойчивого искусства» является его способность интегрировать индивидуальное творчество с потребностями сообщества и окружающей среды. Оно создает платформу для выражения идей как индивидуальных художников, так и сообщества, способствуя развитию «устойчивого будущего», где художественное творчество и общество будут объединены, а творческое мышление и участие будут способствовать решению социальных, экономических и экологических проблем будущего.

Термин «устойчивое искусство» подчеркивает широту концепции устойчивости, включая в себя экологические, социальные, культурные и экономические вопросы. Он охватывает идеи о равенстве, экософии [Guattari, 2000] (объединяющей экологию окружающей среды, социальную и ментальную экологию), социальной ответственности и демократии. Искусство – индикатор и инструмент, который позволяет отразить и расширить понимание этих принципов. Художники могут подходить к проблемам «устойчивого развития» с разных точек зрения, а их творчество выступает как критический комментарий к современным проблемам, так и как источник вдохновения для поиска устойчивых решений.

«Устойчивое искусство» характеризуется переходом от «автопоэтических рабочих процессов» к «экопоэтическим процессам». Это означает, что искусство становится более осознанным и эмпатическим в отношении окружающей среды и проблем «устойчивости» [M. Fowkes, R. Fowkes, 2015(b)]. Стратегией искусства в данном смысле является критическое отношение к мифам современности, вызывая сомнение в существующих системах, институтах и стереотипах. Искусство приглашает к диалогу, стимулирует обсуждение и способствует изменениям.

Заповедные территории как модельные площадки для «устойчивого искусства» в России

В России осознание и применение принципов устойчивости в искусстве сталкивается с рядом сложностей, связанных с историческими, социокультурными и экономическими аспектами. Эти факторы формируют особенности восприятия искусства и его роли в общественной жизни страны. Помимо прочего, устойчивое развитие начало активно обсуждаться и внедряться в России сравнительно недавно, соответственно, осознание значения устойчивости в искусстве и культуре неоднозначно и в процессе формирования.

Появление в обществе термина «антропоцен», как определения эпохи с высоким уровнем влияния человека на окружающую среду, поставило перед исследователями задачу определить, как эта эпоха может быть представлена визуальными средствами, в том числе через искусство.

Исследователь данной проблематики Т.Демос обозначает две противоположные позиции. С одной стороны – доминирующий технократический подход, осуществляющий решение экологических проблем посредством разработки и внедрения технологий для управления природой. С другой стороны – альтернативный подход, представленный экологическими активистами и коренными народами, который акцентирует внимание на сохранении и уважении природы в ее первозданном виде [Demos, 2017]. Экономические интересы способствуют формированию антропогенных изменений, термин «капиталоцен», введенный Т. Демосом, подчеркивает, как капитализм воздействует на экосистему и жизнь местного населения [Jagodzinski, 2019].

Эти изменения касаются не только окружающей среды, представленной уникальными природными и культурными ландшафтами, флорой и фауной, нуждающимися в сохранении, но и уязвимыми группами населения, таких как коренные народы, локальные культурные и национальные сообщества, проживающие рядом и внутри заповедных территорий. Они часто становятся жертвами экономического и промышленного давления, связанного с добычей ресурсов, туристического потребительского бума, другим хозяйственным использованием места.

Российские заповедные территории и прилегающие к ним поселения как уникальные природно-культурные ландшафты являются «привлекательными» с точки зрения «капиталоцена» и «антропоцена». Несмотря на особый природоохранный статус, они часто становятся местами экономического интереса компаний и частных лиц ввиду своих возможностей в области добычи ресурсов, коммерческого туризма и рекреации.

В контексте «устойчивости» надо отметить, что заповедные территории не просто особые пространства, где сохраняется природное и культурное наследие, ценность которого нуждается в общественной поддержке. Здесь принципы «устойчивого развития» проявлены наиболее внятно, так как вся деятельность имеет экологическую направленность в смысле сохранения биоразнообразия и производства экологических знаний, а также экономическую и социальную составляющие: управление разнообразной деятельностью на территории, экологическое просвещение и поддержка местного населения.

Исторически деятельность на российских заповедных территориях была ограничена научными исследованиями и мониторингом в соответствии с режимом охраны, однако в 1995 году в России был принят новый закон о заповедных территориях, в котором заповедники были определены как эколого-просветительские учреждения. Соответственно, помимо природоохранных задач у заповедников появились эколого-просветительские задачи, в частности производство и распространение экологических знаний, содействие формированию и развитию экологического мышления и вовлечение в природоохранную деятельность местного населения.

На сегодняшний день заповедные территории являются уникальным комплексным пространством, где формируется «устойчивое» соотношение между экологической, социальной и экономической деятельностью, с приоритетом экологического аспекта. Через эколого-просветительские программы и программы экологического, познавательного туризма и рекреации на специальных участках у заповедников появилась возможность обращаться к широким слоям населения, донося до них необходимость сохранения и актуализации природно-культурного наследия.

Тем более, что взаимодействие между природным и культурным наследием, сотрудниками заповедных учреждений, местным населением, посетителями, администрацией региона, где находится заповедная территория, и представителями бизнеса, которые заинтересованы в экономическом развитии региона, и прочими интересантами всегда носят сложный характер и нуждаются в организации продуктивной коммуникации. Присутствие художника на заповедной территории – это возможность акцентировать скрытые социальные механизмы, привлечь внимание к разным точкам зрения, к разным проблемным моментам и осуществить коммуникацию в пространстве искусства, представляя взгляд художника на новые формы и способы наблюдения, понимания, классификации и построения отношений человека с окружающей средой.

В исследовательских проектах на заповедных территориях сочетаются природные, социальные и культурные аспекты, художники выражают свои идеи через интерпретацию местной среды, создание разнообразных форм взаимодействия искусства и природы, через использование партиципаторных методов: вовлечение населения и посетителей, привлечение к обсуждению представителей других дисциплин. Такие художественные практики демонстрируют уникальное слияние творческого процесса с сохранением биоразнообразия, сотрудничеством с местным сообществом, уважением к культурному наследию и социальной активностью [Miles, 2016].

В качестве примера автор предлагает рассмотреть три подобных проекта на заповедных территориях. Групповые исследовательские проекты, такие как «Если бы», «Наблюдения открытого

Ya.V. Malinovskaya *Sustainable Art Practices
in Russian Protected Area*

пространства» в музее-заповеднике «Дивногорье» и «Система координат» в Кургальском заказнике, иллюстрируют, как искусство может взаимодействовать с заповедной территорией. Критерии выбора – соответствие проекта характеристике «устойчивости» и междисциплинарный подход к исследованию территории. Во всех трех проектах принимают участие не только художники, но и ученые, сотрудники заповедных территорий, местное население, представители разных отраслей знания (историки, географы, экологи, искусствоведы и др.), посетители заповедника. Все они включены в творческий исследовательский процесс, в производство символического знания о данной территории, являются интересантами результатов и соавторами изменений. Художественные практики охватывают проблемные вопросы баланса экономики, экологии и общества, сосредотачиваясь либо на одном аспекте триады, либо рассматривая комплексно, в зависимости от авторского художественного видения.

Проект «Если бы» представляет заповедник как символическое пространство, место сотрудничества человека и окружающей среды. Так, художники выступают в роли ученых и исследователей, применяя творческие методы для изучения взаимодействия между человеком и окружающим культурно-природным ландшафтом [Горшкова, 2014; Комиссарова, 2014]. Проект «Наблюдения открытого пространства» [Проект «Наблюдения открытого пространства», электронный ресурс] акцентирует самоорганизующиеся процессы на территории заповедника – художники используют различные партиципаторные формы искусства, включая радиопередачи, встречи с местными жителями, чтобы подчеркнуть значение социокультурных практик и влияния людей на окружающую среду, уделяя внимание взаимодействию между художниками, местными жителями и природой [Шестакова, 2015]. Проект «Система координат» [Проект Проект «Система координат», электронный ресурс] был направлен на содействие формированию культурного отношения у местного населения и туристов к территории заказника в противовес потребительской. Художественные практики в рамках данных проектов исследуют уникальные особенности территории, во всех аспектах: социальном, экономическом и экологическом, соответственно, могут быть охарактеризованы как «устойчивое искусство».

Работа «Голос Дивногорья» Михаила Лылова и Татьяны Данилевской в рамках проекта «Наблюдения открытого пространства» представляет собой художественный аналог местному радио. Это серия радиопередач, основанных на интервью с местными жителями, сотрудниками заповедника, художниками – участниками проекта, включающих голос самого места – звуки природы и интерпретацию территории в произведениях литературы. Радиопередачи объединили разные группы людей на одной территории, выражая социальный аспект через вовлечение всех участников в систему взаимоотношений, в пространство для диалога между разными сообществами, способствуя обмену знаний и опыта. Ранее местное население, проживающее на хуторе рядом с заповедником, крайне негативно относилось к ограничению возможностей хозяйственного использования ресурсов территории. Сотрудники заповедника безуспешно пытались организовать продуктивную коммуникацию для сотрудничества. Появление художников стало возможностью организовать такой диалог в поле искусства. Художники выступили в роли медиаторов, художественная работа оказалась результатом комплексного исследования, медиа-проектом, но и площадкой для сотрудничества, для того, чтобы голос каждого был услышан.

Художники Илья Орлов и Наталья Краевская (работа «История с пейзажем») организовали для хуторских детей цикл мастер-классов по живописи голландских мастеров. По всем правилам техники, используя грунтованные холсты, выбеленные дивногорским солнцем, дорогие краски, кисти и пр. По итогу дети создали «почти настоящие голландские» пейзажи, которые были представлены на выставке в местном клубе. Благодаря этой выставке администрация хутора выделила бюджет на ремонт клуба, а в программе мероприятий появились занятия по рисованию для детей.

В проекте «Если бы», в работе Александра Повзнера «Плитка тротуарная с текстом» используется инфраструктура экологической тропы музея-заповедника, в недостающие элементы которой художник интегрировал созданную им тротуарную плитку с оттиском текста Закона РФ о заповедных территориях, где регламентированы правила охраны природы. Плитка разрушается под антропогенным воздействием туристов.

Я.В. Малиновская *Практики «устойчивого искусства»
на российских заповедных территориях*

Через территорию Кургальского заказника проходит трубопровод «Северного потока-2», который, несмотря на то, что работы по его монтажу были проведены с учетом всех современных экологических требований, буквально разрезает пространство лесного массива. Одна из работ Димы Филиппова в рамках проекта «Система координат» – несколько сосен, выкрашенных садовой побелкой для защиты деревьев на высоту 12 метров (ширина трубы газопровода), которые словно вычеркнуты художником из зеленого пространства заказника.

Открытие выставки работ участников проекта в Кургальском заказнике было организовано как часть программы экологического фестиваля для местных жителей. Выставка документации проекта – авторские фотографии работ в ландшафте заказника, документы и фотографии художественных исследований была представлена в Ивангородском художественном музее, в пространстве Ивангородской крепости, побуждая посетителей музея и туристов к осмотру выставки работ на территории заказника.

Результаты каждого проекта были организованы в единую экспозицию и интегрированы в специальный маршрут в рамках программы экологического туризма, который включался в сезонную просветительскую программу для посетителей, представляя природно-культурный ландшафт территории в иной плоскости, через призму художественной интерпретации. Адаптация экскурсионного маршрута по объектам экспозиции в просветительские программы происходила при участии специалистов экологического просвещения. В день открытия выставки проекта «Если бы» в музее-заповеднике «Дивногорье» экспозицию посетило около 500 человек.

Художественные проекты на заповедных территориях, организуемые кураторами в формате междисциплинарных природно-культурных лабораторий, представляют собой процессы с ярко выраженным характером «устойчивости». В работе такой творческой лаборатории принимают участие представители различных научных дисциплин: историки, географы, биологи, культурологи и другие сотрудники заповедника, представители местного населения, посетители территории. Результаты междисциплинарных исследований могут быть представлены как непосредственно на территории, так и в формате выставки-документации в институциональном пространстве.

В заключение проведенного исследования нам представляется, что российские заповедные территории ввиду специфики комплексной деятельности, стремящейся к соблюдению баланса «устойчивости», могут сыграть важную роль в формировании «устойчивого искусства» в России, как направления, актуального для осмысления современных процессов, связанных с взаимодействием человека с окружающей средой.

В свою очередь, художественные практики на заповедных территориях, основанные на принципах «устойчивости», способствуют расширению понимания экологических, социокультурных и экономических аспектов устойчивого развития, создавая платформу для диалога, вдохновения и решения глобальных проблем с учётом ценностей и потребностей текущего и будущих поколений.

Таким образом, заповедные территории могут стать модельными институциями, где апробируются практики российского «устойчивого искусства», разовьется и ясно сформулируется его определение и задачи.

Практическое значение данного исследования состоит в том, что оно показывает, каким образом, включаясь в просветительскую и рекреационную деятельность заповедных территорий, через познавательные, событийные, образовательные, партиципаторные аспекты, художественные практики способны содействовать развитию экологического мышления и вниманию к вопросам «устойчивости» у широкой аудитории в России.

ИСТОЧНИКИ

1. Инсталляция Олафура Элиассона «Ледяные часы». Режим доступа: <https://olafureliasson.net/artwork/ice-watch-2014> (дата обращения: 15.08.2023).
2. Конференция «Устойчивость через искусство». Исследовательский комитет социологии искусства и культуры (CR-SAC) Швейцарской социологической ассоциации. Материалы конференции. Режим доступа: <https://calenda.org/800656> (дата обращения: 15.08.2023).

Ya.V. Malinovskaya *Sustainable Art Practices in Russian Protected Area*

3. Портфолио Варвары Гранковой. Режим доступа: <https://www.vargrana.com> (дата обращения: 15.08.2023).
4. Портфолио Вима Дельвоа. Режим доступа: URL: <https://windelvoeye.be> (дата: обращения: 15.08.2023).
5. Портфолио Вика Муниса. Режим доступа: <https://vikmuniz.net> (дата обращения: 15.08.2023).
6. Портфолио Игоря Поносова. Режим доступа: http://igor-ponosov.ru/?page_id=2 (дата обращения: 15.08.2023).
7. Портфолио Петра Белого. Режим доступа: <https://peterbelyi.com/Feed> (дата обращения: 15.08.2023).
8. Портфолио Тима Нобла и Сью Вестер. Режим доступа: <http://www.timnobleandsuewebster.com/home.html> (дата обращения: 15.08.2023).
9. Портфолио Энди Голсуорси. Режим доступа: <https://andygoldsworthystudio.com/> (дата обращения: 15.08.2023).
10. Портфолио арт-группы WochenKlausur. Режим доступа: <https://wochenklausur.at> (дата обращения: 15.08.2023).
11. Проект Агнес Денес «Лес для Нью-Йорка – парк мира для ума и души». Режим доступа: <http://agnesdenesstudio.com/works1.html> (дата обращения: 15.08.2023).
12. Проект Агнес Денес «Гора деревьев, живая капсула времени». Режим доступа: <http://agnesdenesstudio.com/works4.html> (дата обращения: 15.08.2023).
13. Проект «Наблюдения открытого пространства» Режим доступа: <http://aroundart.org/2015/09/08/divnogorie-2015/> (дата обращения: 15.08.2023).
14. Проект Рафаэль де Грот «Существование. Инниун». Режим доступа: <https://www.raphaeldegroot.net/substance-inniun> (дата обращения: 15.08.2023).
15. Проект «Система координат» Режим доступа: <https://time-king.ru/news?id=8047> (дата обращения: 15.08.2023).

ЛИТЕРАТУРА

1. Горикова Ю. «Выставка в Дивногорье продемонстрировала искусство, растворенное в природе». ИА «Галерея Чижова». 25.09.2014. Режим доступа: <https://infovoronezh.ru/News/Vystavka-v-Divnogore-prodemonstrirovala-iskusstvo-rastvorennoe-v-prirode-29991.html> (дата обращения: 23.08.2023)
2. Деникин А.А. 4. К определению термина «партиципация» в контексте современных художественных практик // Наука телевидения. 2018. №14.1. С. 58-79. DOI: 10.30628/1994-9529-2018-14.1-58-79
3. Комиссарова А. «Заповедное искусство». Журнал «Aroundart», 04.09. 2014. Режим доступа: <http://aroundart.org/2014/09/04/zapovednoe-iskusstvo> (дата обращения 23.08.2023)
4. Моисеев Н.Н. Быть или не быть...человечеству? – Москва: ГУП ИПК «Ульяновский Дом печати», 1999.
5. Преснякова Д.В. О дефинициях «Устойчивость» и «Устойчивое развитие» в экономической науке // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №8. С. 129-132
6. Смышляев, В.А. Сущность и принципы устойчивого развития: социополитические и эконэкологические аспекты // Актуальные вопросы развития современного общества: сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции. – Курск: «Университетская книга», 2016. – С. 278-281.
7. Шестакова А. «Природное мышление» // Газета «Коммерсант», 22.08.2015. Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/2794286> (дата обращения: 23.08.2023)
8. Demos T.J. Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today. – Berlin: Sternberg Press, 2017.
9. Dieleman H. Sustainability, art and reflexivity // Sustainability: A new frontier for the arts and cultures. 2008. Т. 108. P. 146.
10. Fowkes M., Fowkes R. Ecology of post-Socialism and the consequences of sustainability for contemporary art. – Translocal Institute, Budapest, 2015(a).
11. Fowkes M., Fowkes R. Principles of Sustainability in Contemporary Art. – 2006. Режим доступа: https://web.archive.org/web/20161128083258/http://greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=265 (дата обращения: 23.08.2023)
12. Fowkes M., Fowkes R. Renewing the Curatorial Refrain: Sustainable Research in Contemporary Art // Curating Research, 2015(b). P. 47-59.
13. Guattari F. The Three Ecologies. – London and New Brunswick (NJ): The Athlone Press, 2000
14. Jagodzinski, J. Against the Anthropocene: visual culture and environment today, by T.J. Demos // Environmental Politics. 2019. – P. 1309-1311
15. Kagan S. Art effectuating social change: Double entrepreneurship in conventions // Sustainability: A new frontier for the arts and cultures. 2008. – P. 147-193.
16. Kagan S. Art and Sustainability: Connecting Patterns for a Culture of Complexity. 2011.
17. Klamer A., Mignosa A., Velthuis O. The economics of attention // Journal of Cultural Economics. 2000. Т. 2. №. 1. P. 1-7.
18. Meireis T., Rippl G. (Eds.). Cultural Sustainability: Perspectives from the Humanities and Social Sciences. – Routledge Environmental Humanities. 2018.
19. Miles, M. Eco-aesthetic dimensions: Herbert Marcuse, ecology and art // Cogent Arts & Humanities. 2016.
20. Weintraub L. To Life! Eco Art in Pursuit of a Sustainable Planet. – University of California Press, 2012.

SOURCES

1. *Installyatsiya Olafura Eliassona "Ledyanyye chasy"* [Installation "Ice Clock" by Olafur Eliasson.]. Available at: <https://olafureliasson.net/artwork/ice-watch-2014> (accessed: 15.08.2023).
2. *Konferentsiya "Ustoychivost' cherez iskusstvo"*. Issledovatel'skiy komitet sotsiologii iskusstva i kul'tury (CR-SAC) Shveytsarskoy sotsiologicheskoy assotsiatsii [Conference "Sustainability through Art". Research Committee for the Sociology of Art and Culture (CR-SAC) of the Swiss Sociological Association. Conference materials]. Available at: <https://calenda.org/800656> (accessed: 15.08.2023).
3. *Portfolio art-gruppy WochenKlausur* [Portfolio of Wochenklausur]. Available at: <https://wochenklausur.at> (accessed: 15.08.2023).
4. *Portfolio Endi Golsuorsi* [Portfolio of Andy Galsworthy]. Available at: <https://andygoldsworthystudio.com> (accessed: 15.08.2023).
5. *Portfolio Igorya Ponosova* [Portfolio of Igor Ponosov]. Available at: http://igor-ponosov.ru/?page_id=2 (accessed: 15.08.2023).
6. *Portfolio Petra Belogo* [Portfolio of Peter Bely]. Available at: <https://peterbelyi.com/Feed> (accessed: 15.08.2023).

Я.В. Малиновская *Практики «устойчивого искусства»
на российских заповедных территориях*

7. *Portfolio Tima Nobla i S'yu Vester* [Portfolio of Tim Noble and Sue Webster]. Available at: <http://www.timnobleandsuewebster.com/home.html> (accessed: 15.08.2023).
8. *Portfolio Varvary Grankovoy* [Portfolio of Varvara Grankova]. Available at: <https://www.vargrana.com> (accessed: 15.08.2023).
9. *Portfolio Vima Del'voya* [Portfolio of Wim Delvoye]. Available at: <https://wimdelvoye.be> (accessed: 15.08.2023).
10. *Portfolio Vika Munisa* [Portfolio of Vic Muniz]. Available at: <https://vikmuniz.net> (accessed: 15.08.2023).
11. *Proekt Agnes Denes "Les dlya N'yu-yorka – park mira dlya uma i dushi"* [Project by Agnes Denes "Forest for New York – a peace park for the mind and soul."]. Available at: <http://agnesdenesstudio.com/works1.html> (accessed: 15.08.2023).
12. *Proekt Agnes Denes "Gora derev'yev, zhivaya kapsula vremeni"* [Project by Agnes Denes "Mountain of Trees, Living Time Capsule."]. Available at: <http://agnesdenesstudio.com/works4.html> (accessed: 15.08.2023).
13. *Proekt "Nabljudeniya otkrytogo prostranstva"* [Project "Open Space Observations"]. Available at: <http://aroundart.org/2015/09/08/divnogorie-2015/> (accessed: 15.08.2023).
14. *Proekt "Sistema koordinat"* [Project "Coordinate System"]. Available at: <https://time-king.ru/news?id=8047> (accessed: 15.08.2023).
15. *Project Raphael de Groot "Existence. Inniun."* [Subsistance. Inniun]. Available at: <https://www.raphaelledegroot.net/subsistance-inniun> (accessed: 15.08.2023).

REFERENCES

1. Demos T.J. *Against the background of the Anthropocene: Visual culture and the Environment today*. Berlin, Sternberg Press, 2017.
2. Denikin A.A. K opredeleniyu termina "participacija" v kontekste sovremennykh hudozhestvennykh praktik [Towards the definition of the term "participation" in the context of modern artistic practices]. *Nauka televideniya* [Science of Television]. 2018. No 14.1. P. 58-79. DOI: 10.30628/1994-9529-2018-14.1-58-79 (in Russ.)
3. Dileman X. "Sustainability, art and reflexivity." *Sustainability: a new frontier for art and culture*. 2008. Vol. 108. P. 146.
4. Fowkes M., Fowkes R. *The ecology of post-socialism and the consequences of sustainable development for contemporary art*. Translocal Institute, Budapest, 2015(a).
5. Fowkes M., Fowkes R. *Principles of Sustainability in Contemporary Art*. 2006. Available at: https://web.archive.org/web/20161128083258/http://greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=265 (accessed: 15.08.2023).
7. *Fowkes M., Fowkes R. "Renewing the Curatorial Refrain: Sustainable Research in Contemporary Art."* *Curating Research*, 2015(b). P. 47-59.
7. Gorshkova YU. "Vystavka v Divnogor'ye prodemonstrirovala iskusstvo, rastvorennoye v prirode" [The exhibition in Divnogorie demonstrated art dissolved in nature] IA "Galereya Chizhova" [Chizhov Gallery]. 25.09.2014. Available at: <https://infovoronezh.ru/News/Vyistavka-v-Divnogore-prodemonstrirovala-iskusstvo-rastvorennoe-v-prirode-29991.html> (accessed: 15.08.2023). (in Russ.)
8. Guattari F. *Three ecology*. London and New Brunswick (New Jersey), The Athlone Press, 2000
9. Jagodzinski, J. "Against the Anthropocene: Visual Culture and the Environment Today, T.J. Demos." *Environmental policy*. 2019. P. 1309-1311
10. Kagan S. "Art implementing social change: Dual entrepreneurship in Conventions." *Sustainable development: a new frontier for art and culture*. 2008. P. 147-193.
11. Kagan S. *Art and Sustainable development: Connecting patterns for a culture of complexity*. 2011.
12. Klamer A., Mignosa A., Veltuis O. "Economics of attention." *Journal of Economics of Culture*. 2000. Vol. 2. No. 1. P. 1-7.
13. Komissarova A. "Zapovednoye iskusstvo" [Reserved art]. *Zhurnal "Araundart"* [Aroundart] 04.09. 2014. Available at: <http://aroundart.org/2014/09/04/zapovednoe-iskusstvo> (accessed: 15.08.2023). (in Russ.)
14. Meireis T., Ripple G. (Ed.). *Cultural sustainability: perspectives of humanities and Social Sciences*. Routledge's Environmental Humanities, 2018.
15. Miles, M. "Ecoesthetic dimensions: Herbert Marcuse, ecology and art." *Persuasive Arts and Humanities*. 2016.
16. Moiseyev N.N. *Byt' ili ne byt'...chelovechestvu?* [To be or not to be...humanity?]. Moscow, GUP IPK "Ul'yanovskiy Dom pechati", 1999. (in Russ.)
17. Presnyakova D.V. O definitsiyakh "Ustoychivost'" i "Ustoychivoye razvitiye" v ekonomicheskoy nauke [On the definitions of "Sustainability" and "Sustainable development" in economic science]. *Sotsial'no-ekonomicheskiye yacleniya i protsessy* [Socio-economic phenomena and processes] 2011. No.8. P. 129-132. (in Russ.)
18. Smyshlyayev V.A. "Sushchnost' i printsipy ustoychivogo razvitiya: sotsiopoliticheskiye i ekonekologicheskiye aspekty" [The essence and principles of sustainable development: socio-political and eco-ecological aspects]. *Aktual'nyye voprosy razvitiya sovremennogo obshchestva: sbornik nauchnykh statey VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Topical issues of the development of modern society: collection of scientific articles of the VI International Scientific and Practical Conference]. Kursk, "Universitetskaya kniga" [University Book], 2016. P. 278-281. (in Russ.)
19. Shestakova A. "Prirodnoye myshleniye" [Natural thinking]. *Gazeta "Kommersant"* [Newspaper "Kommersant"], 22.08.2015. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/2794286> (accessed: 15.08.2023). (in Russ.)
20. Weintraub, L. *To life! Eco-art in the pursuit of sustainable development of the planet*. University of California Press, 2012.