

Пацей Анастасия Владимировна, куратор, директор Музея неконформистского искусства. Россия, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, 191040. anastasia.patsey@gmail.com. ORCID: 0009-0000-1763-3814

Patsey, Anastasia Vladimirovna, curator, director of the Museum of Nonconformist Art. 10 Pushkinskaya st., 191040 St. Petersburg, Russian Federation. anastasia.patsey@gmail.com. ORCID: 0009-0000-1763-3814

«ЗЕЛЕНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ». ЗАМЕТКИ О КУРАТОРСКИХ ПРАКТИКАХ ВО ВРЕМЕНА ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

THE „GREEN TRANSFORMATION“. NOTES ON CURATORIAL PRACTICE IN THE TIMES OF A GLOBAL CLIMATE CRISIS

Аннотация. В эссе приведены некоторые размышления о тенденциях в современном кураторстве, связанных с глобальным климатическим кризисом, об экологической ответственности институций и устойчивых подходах к созданию выставок и других художественных проектов. В качестве примеров из местной практики приведены выставки «На Коже Не Подъедешь» и «Одетая изнутри», реализованные в 2023 г. в рамках межрегиональной инициативы «Зеленая трансформация».

Ключевые слова: кураторство, институциональная критика, выставки, экологическая осознанность, устойчивое развитие, современное искусство.

Abstract. The essay presents some reflections on trends in contemporary curating related to the global climate crisis, environmental responsibility of institutions and sustainable approaches to creating exhibitions and other artistic projects. Examples from local practice include the exhibitions “You Can’t Get There On A Goat” and “Dressed from the Inside Out”, implemented in 2023 as part of the interregional initiative “Green Transformation”.

Keywords: curating, institutions critique, exhibitions, environmental awareness, sustainable development, contemporary art.

Последнее время в изданиях об искусстве наряду с привычными новостями об открытиях выставок и аукционных торгах стали встречаться сообщения совершенно нового типа: мировые шедевры в музеях обливают супом и краской, а к некоторым произведениям даже приклеивают руки суперклеем. Атакам подверглись «Джоконда» Леонардо да Винчи, «Подсолнухи» Винсента Ван Гога, «Весна» Сандро Боттичелли и десятки других шедевров. Речь идет о выступлениях климатических активистов, которые выбрали музеи в качестве площадок для своего протеста. Акции, организованные “Just Stop Oil” («Просто откажитесь от нефти»), “Letzte Generation” («Последнее поколение») и другими общественными движениями, вызвали бурную дискуссию. Кто-то резко осудил экоактивистов за вандализм и нападение на «невинное» искусство, а кто-то, наоборот, счел музеи подходящей площадкой для привлечения внимания к проблемам климатического кризиса и социального неравенства. Сами участники акций объясняют свою стратегию так: выплеснутый суп или приклеенная ладонь едва наносят реальный урон экспонатам, надежно защищенным бронированным стеклом, а широкий резонанс радикальных акций помогает привлечь внимание общественности к масштабным экологическим проблемам.

Конечно, ни сами произведения, ни их авторы не имеют никакой связи с разворачивающимся сегодня климатическим кризисом. А вот о непричастности музеев можно спорить. Ведь среди их спонсоров соавторов можно часто встретить компании, деятельность которых наносит серьезный вред окружающей среде и здоровью людей. Данная тема стала предметом критики задолго до начала серии скандальных акций в музеях в 2022 г. Достаточно вспомнить произведения одного из самых бескомпромиссных институциональных критиков Ханса Хааке — инсталляция “Helmsboro Country” («Страна Хелмсборо», 1990 г.) в виде огромной упаковки сигарет (илл.

1) с надписями “Philip Morris funds Jesse Helms” («Филип Моррис спонсирует Джесси Хелмса»¹) и объект “Creating Consent” («Создавая согласие», 1981 г.), представляющий собой бочку нефти с логотипом компании “Mobil”, спонсировавшей целый ряд художественных выставок. Есть и менее известные, но не менее интересные высказывания художников — например, постер Маркуса Ретца к легендарной выставке Харальда Зеемана «Когда отношения становятся формой» 1969 г., которым автор стремился привлечь внимание к факту спонсорства проекта табачной компанией “Philip Morris”. В верхней части изображена пачка сигарет, а в нижней — пепельница с окурками. Именно такую форму, по мнению авторов, и приобретают отношения.

Сегодня мы наблюдаем, как в поле искусства все громче звучат темы, связанные с глобальным экологическим кризисом. Эта тенденция меняет художественную практику на разных уровнях: институциональном (отказ от спонсорства корпораций, наносящих вред окружающей среде), кураторском (новые принципы планирования и организации выставок) и авторском (использование арт-проектов для привлечения внимания к экологическому кризису, работа с природными материалами и ландшафтами). Устойчивое развитие, защита климата и биоразнообразия становятся одними из ключевых тем на выставках в крупных музеях и в таких значимых проектах как «Документа» и Венецианская биеннале. При этом «зеленая повестка» выходит за пределы концептуальных рамок и проникает в глубину проектов, определяя их устройство и способ производства. Ведь в вопросах, касающихся экологии, особенно важна последовательность и стратегический подход. Так, произведения и проекты на тему климатического кризиса должны быть созданы и показаны экологически приемлемыми способами.

Особый интерес представляют процессы, которые можно наблюдать в кураторской практике. Появляется все больше проектов, посвященных климатическому кризису и пробле-

Илл. 1. Ханс Хааке. „Helmsboro Country“ («Страна Хелмсборо»), 1990 г. Вид выставки в галерее „Paula Cooper Gallery“, Нью-Йорк, 2020 г. Источник: Paula Cooper Gallery (<https://www.paulacoopergallery.com>)

мам устойчивого развития. Многие из них вызывают широкий медийный резонанс и эффективно используют язык искусства, чтобы говорить о насущных экологических проблемах. В качестве примеров можно привести прошедшие в последние годы выставки «Грядущий мир: экология как новая политика, 2030–2100» [1] (Музей современного искусства «Гараж», Москва, 2019 г.) и “Hydra” [3] (Общественное пространство «Севкабель Порт», Санкт-Петербург, 2021 г.). В других случаях экологическая повестка может не присутствовать непосредственно в содержательной части выставок, но влиять на проект на уровне планирования, устройства и реализации. С точки зрения вовлечения посетителей в диалог об экологии и медийного потенциала такие проекты могут показаться менее эффективными. Однако, изменения, которые они внедряют в кураторские практики оказываются более основательными и значимыми в далекой перспективе. «Экологичное» кураторство определяется следующими основными принципами:

1. Приоритет локального над глобальным;
2. Минимизация отходов и использованных ресурсов на всех стадиях производства выставочных проектов;
3. Планирование долгосрочных эффектов.

В практике «экологичного» кураторства особое внимание уделяется производству выставок и других проектов. В этом процессе ключевым условием становится бережное использование ресурсов: минимизация логистики, сокращение объемов печатной полиграфии (или отказ от нее), продуманный выбор материалов и конструкций с возможностью повторного использования или прозрачным и эффективным способом утилизации, энергоэффективные решения для освещения и медиа-оборудования. Для создания экологически приемлемой экспозиции требуется слаженная работа всех членов команды: куратора, продюсера, дизайнера, архитектора, художников. Можно сказать, что «экологичное кураторство» является одним из направлений более широкого явления в профессиональной практике, а именно «устойчивого кураторства», которое стремится внести вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития. Речь идет о семнадцати взаимосвязанных целях, которые были разработаны в 2015 г. Генеральной

ассамблеей ООН в качестве «плана действий в интересах людей, планеты и процветания» [6]. Конечно, вклад культуры и искусства в достижение данных целей не так велик, ведь большинство из них касаются глобальных целей социального и экономического плана. Но тем не менее эти цели являются важными ориентирами для «устойчивого» кураторства. Среди наиболее релевантных в этом контексте можно выделить: качественное образование, гендерное равенство, ответственное потребление и производство, борьба с изменениями климата.

В 2023 г. прошел межрегиональный проект «Город будущего. Зелёная трансформация», направленный на поддержку независимых специалистов и культурных институций в работе с такими темами как устойчивое развитие, изменение климата и защита окружающей среды. Главной целью проекта стало повышение экологической осознанности и готовности к зеленым трансформациям среди деятелей искусства, представителей культурных организаций и их публики. В рамках проекта прошли сетевые встречи, мастер-классы с международными и локальными экспертами в области экологии и устойчивого развития, публичная просветительская программа и практическая лаборатория. Одиннадцать команды из разных городов России получили грантовую поддержку для реализации пилотных проектов, направленных на экологизацию культурного производства в своих регионах. Подробнее о данной инициативе и реализованных проектах можно узнать на онлайн-платформе «Зеленой трансформации» [5].

В Санкт-Петербурге партнером проекта выступил Музей неконформистского искусства в арт-центре «Пушкинская-10». Там состоялась практическая лаборатория, направленная на трансформацию как физического пространства и инфраструктуры арт-центра, так и на переосмысление существующих кураторских подходов. Первым практическим результатом стала стратегия по снижению экологического следа выставок современного искусства, опробованная при подготовке проекта «На Козе Не Подъедешь» [4]. (илл. 2). Подробности были описаны в интервью [2] куратора и участников выставки, а для привлечения внимания посетителей к теме сокращения экологического следа был использован креативный прием —

Илл. 2. Андреа Станислав. Фрагмент инсталляции на выставке «На Козе Не Подъедешь», Музей неконформистского искусства, 2023 г. Архив Музей неконформистского искусства

Илл 3. Вид инсталляции на выставке «Одетая изнутри», Галерея «84», 2023 г. Архив проекта «Город Будущего. Зеленая трансформация».

печатать экспликации на съедобной бумаге из пищевого крахмала. После прочтения текста к произведениям гости могли «утилизировать» его самым экологичным способом. В публикации проекта «Город будущего. Зелёная трансформация» [2] можно также найти практические рекомендации по экологизации культурных пространств. И если некоторые изменения требуют серьезных вложений (например, установка энергоэффективных систем освещения и отопления), большинство трансформаций можно осуществить силами небольшой команды, располагающей лишь ограниченными ресурсами.

Другой интересный кейс из проекта «Зеленая трансформация» — интерактивная выставка «Одетая изнутри» в новосибирской галерее «84». Автор Екатерина Вагина попыталась объединить в одном проекте художественную выставку и акцию по сбору старой одежды (илл. 3). Арт-директор галереи Ася Васильковская так описывает зарождение идеи: «Мы думали о создании выставочного проекта [посвященного проблемам потребления. — А.П.] уже давно, но нам бы очень не хотелось, чтобы проект носил клеймо «гринвошинг». Нам хотелось внедрить проблему в искусство, а не только освещать ее. И объединение галереи и свалки — того, что противоречит друг другу по своей природе, стало точкой опоры для проекта» [2]. Гостям предлагалось принести в галерею предметы одежды, которые им больше не нужны, и сделать их частью инсталляции. К концу выставки в пространстве появилось огромное полотно из платяев, свитеров, пальто, футболок, джинсов и другой одежды. Всего было собрано свыше 100 кг вещей. Часть из них была передана в благотворительный магазин «Gusto», часть — в переработку. Некоторые вещи были отправлены в мастерскую дизайнера Екатерины Лиходумовой для создания новых предметов одежды в технике «апсайкл»².

Формирование экологичных и устойчивых подходов в кураторской практике напрямую связано со всеобщим трендом на замедление, который получил широкое распространение в период пандемии. Термин «медленное кураторство» был впервые предложен независимым куратором и музейным специалистом Меган Арни Джонстон [7]. «Медленный» подход к кураторству, впрочем, не всегда означает медленный темп производства проектов. Речь идет, скорее, о переоценке ценностей внутри самой кураторской работы: обращаться к местным проблемам вместо глобальной повестки, создавать локальные интервенции вместо выставок-блокбастеров, сужать целевую аудиторию вместо попыток привлечь огромный поток посетителей, работать с более камерными и живыми пространствами вместо больших и неповоротливых институций. Все это способствует установлению более тесных и качественных связей между проектом, местом проведения и его аудиторией. И если в период пандемии медленное кураторство было вынужденным компромиссом ввиду недоступности общественных пространств и ограничения перемещений, сегодня это осознанный выбор для многих специалистов.

Эти явления — «медленное кураторство», «устойчивое кураторство», «экологичное кураторство» — имеют много общего. Данные подходы направлены на работу с локальной ситуацией — с ее спецификой, вызовами и потенциалом, и стремятся к достижению результатов, которые будут сохранять значимость и актуальность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И, конечно, как говорится в английской поговорке “good things take time” («Хорошие вещи требуют времени»), они требуют больше времени для планирования как на уровне стратегии, так и на уровне бытовых деталей. А время, как известно, является самым ценным не возобновляемым ресурсом.

Примечания:

¹ Речь идет о сенаторе Джессе Хелмсе, известном своими крайне консервативными взглядами, и представлявшем интересы табачной индустрии в правительстве. В 1989 г. табачная компания “Philip Morris” спонсировала выставку кубизма в MoMA, что стало предметом критики со стороны художественного сообщества.

² «Апсайкл» (англ. “upcycle”) — это метод производства одежды или бытовых предметов на базе подержанных вещей, которые больше не используются по назначению.

Список литературы:

1. Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» // Музей современного искусства «Гараж». URL: <https://garagemca.org/exhibition/the-coming-world-ecology-as-the-new-politics-2030-2100> (дата обращения 11.03.2024)
2. Гайд // «Город Будущего. Зелёная трансформация». URL: <https://greentransformation.nonmuseum.plus/#materials> (дата обращения 11.03.2024)
3. Крючкова Н. «Многоголовая гидра»: выставка об экотревожности проходит в пространстве «Севкабель порт» // *The Art Newspaper Russia*. URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211215-tadr/> (дата обращения 11.03.2024)
4. «На Козе Не Подъедешь» // Музей неконформистского искусства. URL: <https://nonmuseum.ru/event/you-cant-get-there-on-goat/> (дата обращения 11.03.2024).
5. О проекте // «Город Будущего. Зелёная трансформация». URL: <https://greentransformation.nonmuseum.plus/#about> (дата обращения 11.03.2024)
6. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года. URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения 11.03.2024)
7. Johnston M. Slow Curating: Re-thinking and Extending Socially Engaged Art in the Context of Northern Ireland // *ONCURATING.org*. URL: https://www.on-curating.org/issue-24-reader/Slow_Curating_Re-thinking_and_Extending_Socially_Engaged_Art_in_the_Context_of_Northern_Ireland.html (дата обращения 11.03.2024)

References

- Exhibition “The Coming World: Ecology as a New Politics. 2030–2100” (Online). Garage Museum of Contemporary Art. Available at: <https://garagemca.org/exhibition/the-coming-world-ecology-as-the-new-politics-2030-2100> (accessed: 11 March 2024)
- Guide (Online). The City of Tomorrow. Green Transformation. Available at: <https://greentransformation.nonmuseum.plus/#materials> (accessed 11 March 2024)
- Kryuchkova N. Multi-headed Hydra: an exhibition about eco-anxiety takes place in the Sevkabel Port space (Online). *The Art Newspaper Russia*. Available at: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/20211215-tadr/> (accessed 11 March 2024)
- You Can't Get There On A Goat (Online). Museum of Nonconformist Art. Available at: <https://nonmuseum.ru/event/you-cant-get-there-on-goat/> (accessed 11 March 2024)
- About the project (Online) The City of Tomorrow. Green Transformation. Available at: <https://greentransformation.nonmuseum.plus/#about> (accessed 11 March 2024)
- Resolution adopted by the General Assembly on July 6, 2017. Available at: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (accessed 11 March 2024)
- M. Johnston. Slow Curating: Re-thinking and Extending Socially Engaged Art in the Context of Northern Ireland // *ONCURATING.org*. Available at: https://www.on-curating.org/issue-24-reader/Slow_Curating_Re-thinking_and_Extending_Socially_Engaged_Art_in_the_Context_of_Northern_Ireland.html (accessed 11 March 2024)