

К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (на примере кураторской деятельности)

*Работа представлена кафедрой искусствоведения
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Научный руководитель – кандидат культурологии, доцент А. В. Карпов*

Статья посвящена проблеме определения общих критериев качественной валоризации современного искусства через экспертную оценку куратора. Основным объектом анализа становятся особенности кураторского выбора при подготовке и реализации художественного проекта, затрагивающие эстетические, коммерческие и иные аспекты.

Ключевые слова: современное искусство, арт-рынок, кураторство, качественная оценка.

The article is devoted to the problem of qualitative valorization of contemporary art, general criteria of which are established by the curatorial expert appraisal. The main object of the research consists in the complex of features that define the curatorial choice while preparing and implementing the art project and touches upon aesthetic, commercial and other aspects.

Key words: contemporary art, art-market, curatorship, qualitative evaluation.

Современное искусство отличается многообразием художественных подходов, где каждый художник стремится к утверждению своего личностного подхода на уровне его признания локальной и/или международной арт-средой. Тенденция к достижению поставленной цели предполагает расширение художественного и идеологического инструментария, что способствует снижению эффективности оценки качества представляемого искусства. Современное искусство становится настолько изменчивым в выборе тематической направленности и использовании технико-технологических приемов, что критерии его оценки также не могут оставаться неизменными. К этому необходимо добавить постоянное сближение искусства с коммерцией, что также откладывает свой отпечаток, внося неразбериху в понимание разницы между «хорошими» и «плохими» произведениями искусства, когда добротность нередко уступает место моде, а новый талант оказывается результатом грамотно проведенной PR-кампании, не неся под собой никакой содержательности. Подобное положение подтверждается в соответствующих исследованиях

о природе и методах определения уровня профессионализма того или иного художника или его отдельных произведений. Так, Д. Виленский¹ указывает на два возможных пути оценки качества: через призму товаро-рыночных отношений (т. е. непосредственно арт-рынок) и через интернациональное сетевое взаимодействие экспертов (т. е. через оценочные характеристики представителей арт-среды).

В первом случае качество определяется стоимостью художественного произведения, т. е. готовностью покупателя отдать за него определенную сумму, соответствующую, по его мнению, добротности символического товара. При этом считается, что чем более крупная сумма пускается в оборот ради его приобретения, тем выше уровень мастерства создавшего его художника. В связи с тем что в настоящее время имеет место манипулирование вкусами потенциальных покупателей художественного рынка, такой подход не может быть в полной мере объективным и указывает скорее на популярность и признанность художника на текущий момент времени, нежели на его уровень профессионализма.

Во втором случае предпочтение отдается мнению людей, имеющих непосредственное отношение к арт-индустрии: кураторам, музейным работникам, распорядителям фондов, критикам и т. д., которые постоянно имеют дело с разнородными произведениями искусства и могут оценить творчество определенного художника, основываясь на сравнительном анализе всего ими увиденного и понимании его индивидуальных особенностей. Этот подход также находится под влиянием высокой доли субъективизма, поскольку основывается на неverified ценностях. Вместе с тем он более близок к истине, так как стремится в своих оценках к отходу от тенденций моды и соответствию общим критериям художественного мастерства.

Абсолютных критериев качества в отношении художественной сферы не существует. Возможно, что таким критерием может быть названо только время, определяющее вклад каждого художника в общий процесс развития искусства. Тем не менее необходимо дифференцировать современные художественные явления уже сегодня. В этом отношении особенно неопределима фигура куратора, оценка которого является той отправной точкой, от которой в дальнейшем отталкиваются другие представители арт-среды. Таким образом, он самим фактом включения или не включения произведения определенного художника в состав выставки осуществляет выбор, формирующий творческую судьбу художника, с одной стороны, и общие тенденции развития искусства – с другой². Поскольку его выбор во многом становится определяющим, необходимо свести возможность ошибочного суждения к минимуму, что невозможно без объективности мышления. Тем не менее природа кураторской деятельности во многом основывается на интуиции, а не на рациональности, что, естественно, приводит к ошибкам. Но у куратора, как личности, постоянно находящейся внутри художественных и соци-

альные процессов, вырабатывается особое внутреннее чутье, воплощающееся в общей детерминированности и предрешенности его выбора.

У каждого куратора есть определенный набор критериев качественного отбора, к числу которых можно отнести: дружеские чувства (В. Мизиано)³; собственные эмоции от работ и степень самопожертвования художника при их создании (Ю. Альбер)⁴; меру соответствия творчества художника задачам актуальности (соотнесенности с историко-культурной проблематикой нашего времени) и укорененности в исторической традиции вкупе с личным переживанием его искусства (В. Пацкоков)⁵; умение художника создавать такое пространство, которое бы силой своего образа и воздействия, погружало бы в себя зрителя и находило у него душевный отклик (И. Горлова)⁶; умение художника сохранить в своем творчестве баланс между собственным внутренним и окружающим его мирами (В. Левашов)⁷; наличие в произведении самого «дыхания жизни» при нивелировании значения таких факторов, как тщательность проработки, замысловатость, выдумка, цена или место экспонирования (Л. Тишков)⁸. А. Ерофеев считает, что качественный отбор происходит в профессиональной среде сам собой, и при кураторском выборе особое внимание уделяет важности степени восприимчивости самого куратора к подобной «цеховой» аттестации⁹. Этот список можно продолжать до бесконечности, поскольку у всех кураторов разные критерии качества. Вместе с тем есть и некоторая общая направленность, выражающаяся в следующей иерархии приоритетов, представленной в соответствии с убыванием важности каждого из факторов кураторского выбора: актуальность; степень взаимодействия творчества с окружающим миром и зрителями; личностные взаимоотношения между куратором и художником; технико-технологические приемы, используемые художником.

Основываясь на степени соответствия творчества художников этим критериям, куратор, как правило, и проводит качественную валоризацию, которая осуществляется на двух уровнях:

- первичная оценка, в рамках которой куратор стремится к выявлению новых имен и талантов;

- вторичная и последующая оценка, подразумевающая постоянную переоценку профессионализма уже общепризнанных художников в связи с тем, что единовременное художественное высказывание лишь основание, но не залог перманентной культурной вменяемости художника

В связи с оценочной деятельностью куратора наблюдается немало проблем, из которых наиболее важно акцентировать две.

Первая связывается с превышением суждений куратора по отношению к личному вкладу в открытие новых талантов. Роль куратора, заключающаяся в умении увидеть заложенный в художнике потенциал и вывести его на более высокий уровень, неизмеримо велика и не подвергается сомнению. Вместе с тем куратор не демиург, и его выбор, так или иначе, предопределяется вполне объективными факторами. Поэтому то, что куратор в высшем смысле первооткрыватель, – его собственное заблуждение. Так, к примеру, произошло в случае с Жаном-Юбером Мартеном, считающим себя открывшим миру творчество работающего «в глубинке» Ильи Кабакова. Вместе с тем он забыл, что его целенаправленно привели к этому художнику именно потому, что его профессионализм уже был оценен по достоинству на родине.

Вторая проблема имеет отношение к рыночным условиям существования, когда куратору часто приходится делать выбор между искусством по-настоящему хорошим, но сложно продаваемым в силу узкого числа его потенциальных потребителей, и искусством менее качественным, но в высшей степени интересным для общества, ха-

рактеризующимся высоким уровнем спроса. Такая проблема, как правило, стоит перед куратором, выступающим в роли продюсера, но определенную степень влияния она оказывает и на работу куратора в других ипостасях. Это приводит к тому, что куратору постоянно приходится функционировать в условиях нестабильности, выражающейся в балансировании между бинарными соединениями типа:

- объективность/субъективность – выражающееся в стремлении куратора, несмотря на неизбежность личного восприятия, найти художников, чье творчество характеризовалось бы высоким уровнем качества и профессионализма и наиболее адекватно отражало бы явления современной действительности;

- конфликтность/универсальность – подразумевающее тяготение куратора при выстраивании концептуальной структуры художественного проекта либо к спорным и провокационным проблемам, которые еще только требуют своего разрешения, либо к общепризнанным истинам, использование которых всегда необходимо и уместно, но не отличается злободневностью и не несет за собой эффекта сенсационности;

- популярность/раритетность – подчеркивающее в данном случае зависимость выбора куратора от целей реализуемого им художественного проекта, от того, претендует ли он на всеобщую известность творчества продвигаемого им художника и высокий спрос на его произведения широкого круга потребителей или же на признание среди узкого круга истинных ценителей искусства;

- активность/пассивность – затрагивающее уровень креативности или степень воздействия куратора на творческий процесс отобранного им художника при реализации художественного проекта, где куратор может представлять лишь организационное начало, а может полноценно воплощать функции творца;

- случайность/ закономерность – демонстрирующее одновременно зависимость кураторского выбора от стечения внешних обстоятельств с внутренней предопределенностью, обеспечивающей профессионализмом куратора – способностью увидеть очевидное;

- иллюзорность/реальность – раскрывающее желание куратора помимо отражения реалий современной действительности, являющегося основным, иногда уходить в мир явлений выдуманных или додуманных, которые могли бы существовать в настоящем при изменении некоторых условий прошлого или же могли бы появиться в будущем;

- центр/периферия – подразумевающее балансирование кураторского выбора между признанными художниками – представителями крупных мировых мегаполисов и малоизвестными представителями арт-сообщества, живущими на отдаленных участках земного шара;

- традиция/ актуальность – понимаемое как совмещение куратором проверенных временем установок прошлого в отношении избираемых тем и методов их раскрытия с новейшими технологиями репрезен-

тации и конструирования художественного пространства;

- поливариантность/гомогенность – заключающееся в сохранении куратором в условиях процесса глобализации баланса между национальными особенностями искусства отдельных художников или представляемых ими стран в целом и общей тенденцией к уравниловке, присоединению к мейнстриму;

- монолог/диалог – предполагающее, что кураторское высказывание, воплощенное через реализацию художественного проекта и заключающее в себе четкую позицию куратора по отношению к поднимаемой проблематике, включает в себе тем не менее потенциал к развитию дискуссии со стороны его реципиентов и др.

Несмотря на общую противоречивость кураторской деятельности в ответ на неоднозначность современного искусства, куратор, объединяющий в себе функции аналитика и практика, на сегодняшний день представляет собой наиболее достоверный из всех возможных источников информации относительно качества, особенностей и перспектив развития художественного творчества, мнение которого игнорировать невозможно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Виленский Д. Хорошее и интересное искусство // Художественный журнал. 2004. № 55. С. 34–36.

² Мизиано В., Ерофеев А., Пацюков В. Апология любви и дружбы // Художественный журнал. 2004. № 55. С. 37–42.

³ Альберт Ю., Дубосарский В., Первов Г., Мизиано В. Художник и рынок // Художественный журнал. 2002. № 46. С. 16–21.

⁴ Там же.

⁵ Мизиано В., Ерофеев А., Пацюков В. Указ. соч.

⁶ Горлова И. Критерий качества? // Художественный журнал. 2004. № 55. С. 56–57.

⁷ Левашов В. Критерий качества художественного произведения // Художественный журнал. 2004. № 55. С. 7–8.

⁸ Тишков Л. Качество цветка // Художественный журнал. 2004. № 55. С. 51.

⁹ Там же.