

А. Ю. Демшина²

АРТ-ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В начале XXI века очевидна необходимость преодоления системных кризисов, связанных с глобализационными процессами. Человечество находится в состоянии поисков новой идеологии или идеологий, адекватных сложности и нелинейности культуры. Современность вырабатывает формы и способы взаимодействия представителей различных культурных локусов как по вертикали, так и по горизонтали. С одной стороны, активизируются процессы мировой унификации культуры, вырабатываются универсальные стратегии и социальные формы. С другой — возникают проблемы, связанные с необходимостью взаимодействия представителей различных религиозных, культурных и социальных традиций.

Открытость современной культуры предлагает новый спектр возможностей для самореализации, но в то же время основана на технологизации многих сфер человеческой жизнедеятельности, в том числе художественной. Любая публичная автопрезентация основана на жажде признания, то есть современная личность желает быть оцененной и идентифицированной. Мода на социальные сети, выкладывание фотографий в интернет-приложения (Instagram, YouTube, Facebook и др.) во многом связана с желанием получить признание, без которого «я» эпохи постинформационного общества не ощущает себя существующим.

² Доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор культурологии. Автор более 70 научных публикаций, в т. ч.: «Визуальные искусства в ситуации глобализации культуры: институциональный подход», «Трансформации советской мифологии в функциоколлагах Вадима Войнова», «Игры с архетипами в современном искусстве: интерпретации образа Арлекина в творчестве Тима Бертона», «Диалогическое построение арт-пространства как форма развития современной культуры», «Мода в контексте визуальных искусств XX–XXI веков» (в соавт.) и др.

Сегодня индивидуальность должна рассматриваться в соотношении с чем-то. Ю. Хабермас считает, что в Новое время не получается реализовать себя в одиночку, как было возможно прежде, с помощью молитвы. Со смещением вертикали молитвы в горизонталь человеческих коммуникаций успешность или неуспешность собственной истории стала зависеть от «да» или «нет» другого; индивидуальность теперь формируется в интеракции, то есть в диалоге, во взаимодействии с другими³.

Искусство со второй половины XX века одной из своих сфер реализации видит участие в социокультурной практике. Через арт-проект возможно привлечь внимание аудитории к глобальным мировым проблемам и к уникальному единичному опыту, способствовать саморазвитию и самоидентичности личности. Сегодня актуальное художественное событие, его концепция часто выходят за рамки исключительно художественной сферы. Со времен авангарда искусство все сильнее пытается стереть границу между искусством и жизнью, разрушить стену между обыденностью и творчеством. Творчество становится важной частью жизненного мира, а жизненный мир — темой для искусства. Интерактивность, соучастие потребителя в создании произведения искусства — направления, активно развивающиеся в искусстве со второй половины XX века. Искусство исследует возможности творчества в решении культурных проблем, в поиске направлений для саморазвития личности в ситуации «падения метанарраций в жизненный мир» (Ж. Лиотар). В то же время, как отмечают исследователи, к началу XX века произошел отход от фордистской индустриальной системы организации городского простран-

³ Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 35–41.

ства: «Город Форда предполагает явное разделение друг от друга трех зон жизнедеятельности: место работы, место личной жизни и сна, публичное место»¹. Сегодня очевидно, что креативный потенциал горожан, комфортность и разнообразие форм самореализации — залог не только культурного, но и экономического развития города.

Арт-проект в начале XX века становится зоной формирования особого культурного опыта. Расширение границ понимания искусства, доступность различных видов творческой активности для больших масс населения стали одними из факторов развития креативных кластеров. Чаще всего местом размещения арт-проекта становится арт-пространство. Концепты «арт-пространство», «креативное пространство», «креативный кластер» часто употребляются как синонимы. Из отечественной практики видно, что подобные площадки обычно сочетают в себе разнообразные направления. Главное — это особая, уникальная атмосфера этого пространства. К предыстории арт-пространств можно отнести самоорганизованные художественные объединения, заложившие традиции сквоттерства и формирование художественных и околохудожественных форм досуга в общественных местах. В советский период такими неофициальными местами становились кафе («Сайгон», «Эльф») или открытые пространства («Треугольник»), квартирные встречи (например, знаменитая квартирная выставка «На Бронницкой» или квартирники Г. Михайлова или С. Ковальского) и сквоты. В Санкт-Петербурге примером сквота, трансформировавшегося из нелегальной площадки в официально признанное арт-пространство, может считаться арт-центр «Пушкинская-10». Это сквот, ставший на сегодня авторитетной институцией, в которой представлены различные формы и виды творческой жизни: от музея и галерей до мастерских, студий и клубов. Подобную историю имеет «Республика Ужупис», творческий район в Вильнюсе, который часто сравнивают с Монмартром в Париже. Формирование сквотов связано с протестной и партизанской деятельностью, противостоянием официальным институциям и закону. Арт-пространство — это среда, включенная в легитимный социокультурный ландшафт. Параллельно с физически существующими арт-пространствами можно говорить о формировании подобных сообществ в виртуальном мире. Большинство арт-пространств имеют не только свои интернет-сайты, но и страницы в социальных сетях.

Арт-пространство — доступная городская среда, в которой в рамках коммуникации человек выступает не как служащий или посетитель, но как творец. Цель креативных арт-пространств — самореализация, саморазвитие личности в интересном для нее направлении. По мнению Д. Н. Суховской, поддержание и развитие творческой активности возможно при условии проектирования «духа сотрудничества», который в полной мере позволят создать современные многоструктурные креативные городские пространства, такие как лофты, зоны коворкинга и арт-территории,

¹ <http://www.pekar.in.ua/Creative%20City.htm>

арт-кварталы, дизайнерские ритейл-стрит, центры современного искусства².

К началу XXI века можно выделить несколько типов арт-пространств, их особенности влияют на формы арт-проектов. Ряд из них настроены на консолидацию творческих личностей, интересующихся или занимающихся тем или иным видом искусства. Формат деятельности подобных площадок сочетает традиционные формы институализации искусства с интерактивными: выставками, семинары, мастер-классы. Другие своей целью ставят создание зоны для творчества и разнообразного досуга: от просмотра фильмов и чаепитий, настольных игр до мастер-классов и лекций. Отдельный вариант — это создание креативной среды, в которой творчество совмещается с коммерческой деятельностью. Элементы интерактивности используют и художественные институции: организуют квесты, флешмобы, тематические вечера. Важным становится использование подобных пространств для создания стартапов. Арт-пространства сегодня становятся местом не только творческой самореализации, но и площадкой для консолидации вокруг конкретных проектов, самоорганизации граждан в волонтерских, коммерческих или творческих целях. Разнообразие форм и направлений деятельности подобных площадок хорошо прослеживается на примере Санкт-Петербурга. В нашем городе активно функционируют несколько десятков подобных площадок. Креативное пространство «Ткачи» — центр культуры, образования и отдыха. Пространство «Тайга», по идее создателей, должно объединять творчески мыслящих профессионалов, относящихся к труду как к свободной и полезной деятельности, «Легко-легко» — креативное пространство помощи и поддержки семей. Gallery Mi&Ro развивает формат, сочетающий галерею, кафе и место досуга. Вокруг театральной деятельности построена «Театральная гостиница VINCI». «K7» — творческое пространство, работающее в формате лофта. Разместившись на территории бывшего завода, оно развивает множество творческих и ряд коммерческих направлений.

Арт-пространства, как творческие кластеры, становятся фактором преобразования городской среды, создания благоприятной атмосферы как для жителей городов, так и для туристов. А. Амин и Н. Трифт в своей работе «Глобализация, институциональное и региональное развитие в Европе» указывают на то, что урбанистическое творчество — это способ любого жителя города рассказать о себе в рамках саморазвивающегося городского пространства. Подобное творчество возникает в открытых (парки, фестивали) и в закрытых локациях. Это отражает художественное творчество и особенности мировосприятия городских жителей. Сам город также является материалом для творчества³.

Для реализации арт-проектов территория арт-пространства может становиться и игровой площадкой, и моделью мира. Искусство в таком случае способно выступить интегрирующим фактором, созда-

² Суховская Д. Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-территории // Молодой ученый. 2013. № 10. С. 650–652.

³ См.: Amin A., Thrift N. Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity Press, 2002. P. 13.

ющим поле для диалога представителей различных культурных групп, саморазвития или самореализации в различных, не только художественных направлениях. Основой коммуникации в данной форме активности становится диалог.

С такой позиции арт-проект может восприниматься как хронотоп, существующий в особом пространственно-временном континууме. В рамках хронотопа не действуют объективные пространственно-временные схемы. Ведь, находясь на выставке или в музее, мы фактически погружаемся в особое пространство, особую духовную атмосферу, не связанную с пейзажем за окном или актуальными политическими событиями. Арт-проект — место, где при

условии выстраивания диалогического пространства могут не просто общаться, но активно взаимодействовать представители различных культурных страт и профессий.

Благодаря сочетанию культурной и коммерческой функций арт-проекты обладают потенциалом для преобразования современной городской среды. В то же время арт-пространство может выступать и как форма мягкого властного давления — ведь подобная среда формирует и несет определенную идеологию и ценности. Выстраивание возможностей для самоорганизации людей — это перспективная форма решения культурных проблем на уровне общества, возможность для самореализации конкретных личностей¹.

¹ Демкина А. Ю. Диалогическое построение арт-пространства как форма развития современной культуры // Вестник СПбГУКИ. 2017. № 2 (31). С. 44–48.