Какие книги и статьи поднимают проблему трансформации искусства в современном мире?

На данный вопрос я хотел бы ответить, рассмотрев статью «Паблик-арт, как публичность» Мивон Квон и «Социальный поворот в современном искусстве» Клэр Бишоп.

В первую очередь хочу обратиться к статье Мивон Квон. В ней написано о том, что начало формирования публичной сферы идет еще из буржуазии. В тексте автор ссылается на Юргена Хабермаса, который писал о том, что «места зарождения публичной сферы — это клубы, кофейни, музеи, дискуссионные клубы, газеты и другие институции Европы XVII–XVIII веков», где буржуазия собиралась для обсуждения тех или иных «общественных вопросов. Также важно упомянуть художественные дебаты, которые имели положительное влияние на формирование публичной сферы.

В отличие от Хабермаса, критика последних десятилетий представляет публичную сферу не как объединение, а как место, где может происходить социальная раздробленность и где проходят различные состязания, дискуссии и споры. Однако, опять же, нет общего согласия по поводу данного определения. Например, историк искусств Фрэзэр Уорд, чтобы отойти от исключительно пространственного восприятия современного искусства, вносит изменения в анализ искусства как формы публичности. Что позволяет рассматривать произведения паблик-арта, как формы коммуникации и публичного обращения.

Также в тексте идет речь о 4х видах сообществ (Раймонд Уильямс): авторитарное, патерналистское, коммерческое и демократическое. Это позволяет проследить то, какие изменения в искусстве происходили в последние десятилетия. Например, в 1970-е и 1980-е часто создавались работы в сфере паблик-арта, которые были более функциональными, чем эстетическими (например, дизайн мест для отдыха, ландшафтный дизайн, сопряженный с экологией и пр.). То есть, с одной стороны, художники занимались своим искусством и выносили его на публику, а с другой стороны их искусство соответствовало коммерческим запросам. Данное искусство остается патерналистским – таким, которое меньшинство создает для большинства, но при этом соединяется с коммерческим способом взаимодействия (важно отметить, что его финансирует государство, которое так или иначе задает свои правила).

В 1990-е же усилилось стремление к демократизации паблик-арта. Начало появляться искусство, которое «ближе» публике. В тексте приведена работа Джона Ахерна «Процент за искусство». Данная работа не возвышается над зрителем, как патерналистские работы прошлых лет, а, наоборот становится более доступной и близкой.

Новая модель паблик-арта стремилась к улучшению взаимодействия со зрителем, к демократизации отношений, а также к тому, чтобы создать новую, объединенную, публичную сферу. И все же, нельзя фантазировать об идеальной демократической публичной сфере, которая будет отвечать всем общим интересам. Мивон Квон пишет про то, что нужно пробовать и любые попытки, обращенные в сторону демократизации публичной сферы очень важны и полезны.

А теперь про социальный поворот и статью Клер Бишоп. Социальный поворот – распространение и институционализация группового и социально-ангажированного творчества. В последние десятилетия от проблем, связанных с репрезентацией искусство переходит к проблемам, связанным со взаимодействием со зрителем. Если раньше зритель был исключительно наблюдателем, то теперь он становится гораздо ближе к искусству, он становится его частью и делает большой вклад в его развитие.

Предпосылки социального поворота были еще в 1960-х, когда Хелио Ойтикика сотрудничал с танцорами самбы в фавелах Рио. Становилось понятно, что отсутствие коммуникации разрушает социальные связи, а не поддерживает и улучшает их. Социальный поворот был неизбежен.

В конце 20-го века на первый план выходит выставочная деятельность. То есть то, как художник реализуется в галлерее в присутствии зрителей. Происходит эмоциональный и духовный обмен. После этого возникают ситуации, приближенные к искусству, но имеющие повседневный характер – прогулки, совместное времяпрепровождение, встречи с единомышленниками. И художники постепенно начинают наполнять искусство такого рода практиками, добавлять обыденности в свои работы, тем самым делая их ближе зрителю, понятнее. Дают зрителю возможность для взаимодействия.

Также появляется все больше коллабораций – художники вовлекают зрителя непосредственно в акт создания работ. Зритель становится частью перформанса, участвует в акциях, создает искусство вместе с художником, будучи с ним на равных. Клер Бишоп пишет о том, что коллаборативное произведение выстраивает диалог, что становится важен сам процесс создания произведения – эмоциональный и энергетический обмен.

Социальный поворот меняет роль художника. Художник идет на самопожертвование. Он уходит от единоличного авторства к взаимодействию, к коллективному, позволяет участникам говорить вместе с ним, через него. Искусство уходит от капиталистической призмы, через которую рассматривалось долгое время и на первый план выходят человеческие отношения – самое сокровенное и самое фундаментальное.