

Куратор — это важная фигура в международной системе искусства. Исторически куратор вырос из хранителя музея, историка искусства, художественного критика. Он создает выставочные и исследовательские проекты, пишет профессиональные искусствоведческие, критические и теоретические тексты. Из-за большого влияния в творческой сфере кураторы считаются «серыми кардиналами» мира искусства.

Профессия куратора возникла на Западе в конце 60-х годов. Поэтому куратор — одна из немногих престижных и, в то же время, низкоконкурентных творческих специальностей. Организация любой большой выставки — это кропотливый труд множества людей. Только куратор сможет создать центральную творческую идею и скоординировать работу специалистов таким образом, чтобы реализовать задумку и создать действительно интересное и запоминающееся мероприятие. Слово «курировать» происходит от латинского *curare* значит заботиться и с древности несет в себе политические, религиозные и сакральные коннотации, однако наиболее распространенным стал смысл «опеки», проглядывающийся в происхождении музейных и галерейных кураторов. Вообще, кураторская профессия не укладывается ни в какие условные «должностные обязанности» и критерии. Ее особенность в том, что нужно постоянно быть на границе нового, угадывать новые идеи и форматы, которые ещё только в процессе формирования и не стали мейнстримом. И это тоже важное качество для куратора. Куратор должен играть активную роль в проекте, продвигая и защищая его интересы, а также формируя его видение. Кураторы проектов могут называться по-разному: лидерами проекта, спонсорами проекта, старшими ответственными лицами. Очень часто лица, играющие роль куратора, являются членами Управляющего Комитета проекта. Куратор определяется до назначения Руководителя проекта. Он участвует в проекте с момента появления идеи проекта и действует после его формального завершения, вплоть до окончания стадии, иногда называемой пост-проектом. Куратор проекта следит за реализацией ценности проекта, продолжающейся после закрытия проекта и передачи его результатов заказчику. Поскольку Куратор — владелец бизнес-кейса, он обязан находится в плотном контакте с Руководителем проекта и следить за тем, что проект движется в нужную сторону, что цели, описанные в кейсе актуальны и достижимы, и соответствуют ценности, которую принесут результаты проекта.

Кураторство как осознанная практика родилось из совокупности художественных событий, состоявшихся в сравнительно короткий период в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Наиболее важным из них стала выставка Харальда Зеемана «Когда отношения становятся формой», показанная в 1969 году. Вдумчивое прочтение данной выставки предполагало, что внимание зрителя должно быть направлено не только на демонстрируемые объекты, но и на фигуру организатора выставки, задумавшего это процессуальное событие, выстроившего его драматургию и с режиссировавшего его протекание во времени. В рамках кураторской практики репрезентация и критика тождественны друг другу. Архивная коллекция Зеемана содержит тысячи документов, связанных с его деятельностью как искусствоведа и куратора. Натот момент это было самым крупным приобретением в истории Исследовательского Института Геттиопорной. Вклад Люси Липпард состоит в том, что она смогла верно понять и эффективно перевести в выставочную методологию принципы концептуального искусства: работы на ее выставках создавались без участия художников, они лишь оставляли инструкции для их производства. Еще одной точкой в разговоре о рождении кураторства может стать деятельность американского художественного активиста Сета Сигелауба. Если Зееман, представив в выставочном зале различные формы процессуальности, разрушил фундаментальный для классической выставки принцип единства времени, то Сигелауб отказался от отождествления выставки сообщим для представленных на ней произведений пространственным контекстом, то есть от единства места. Свою работу в тот период Сигелауб связал с художниками, которые были увлечены «дематериализацией» произведений. Общей чертой позиций Зеемана, Липпард и Сигелауба была их изначальная интеграция в процесс производства искусства: формирование их индивидуальных практик проходило в одном времени и пространстве с формированиями практик художников, в ситуации взаимного влияния, обмена мнениями, живой дискуссии.

Е. Е. Прилашкевич в своей диссертации «Кураторство в современной художественной практике» выделяет и дает характеристику основных форм современного института кураторства: Куратор-медиатор, то есть посредник между художественным проектом и его аудиторией. Куратор-продюсер, то есть человек, который актуализирует и вводит в арт-рынок не только и не столько конкретное художественное произведение, а особый символический продукт, чья значимость во многом определяет его коммерческую привлекательность, а значит и эффективность. Куратор-

экспозиционер прежде всего определяет идейную направленность выставки, новизну подхода и актуальности проекта, а также выбор наиболее адекватного, то есть доступного аудитории, способа организации выставочно- экспозиционного пространства. При этом деятельность куратора-экспозиционера, в отличие от куратора-продюсера, концентрируется на создании единого художественного высказывания. Куратор-творец выступает в союзе с художником как активная творческая единица, обладающая собственным художественным вкусом и интенцией, собственным видением реальности.

В выставочной деятельности главной фигурой является куратор, а так же художник. Для куратора творческим процессом предстают сами выставки, в которых смогут получить свое предельное выражение наблюдения, сделанные на материале разных эпох и культур, и которые бы задействовали все виды артефактов, имеющиеся в распоряжении. Куратор должен обладать умением отражать современные реалии и актуальные проблемы современности посредством грамотного сочетания предметов искусства.

Многие выставки были рождены непосредственно из интенсивного общения кураторов с художниками. Так, Йоханнес Кладдерс, немецкий куратор XX века, говорил, что почти каждая его выставка – результат взаимодействия с художником: «Даже если идея выставки возникала спонтанно, ей предшествовал диалог с художником. Со многими меня связывала долгая история знакомства». Куратор должен быть гибким в своих стратегиях. Каждая выставка – уникальная ситуация, и в идеале она должна соответствовать художнику как можно точнее. Катрин Дрейер, куратор XX века, к примеру, остро чувствовала свою ответственность за то, чтобы помочь состояться произведению так, как хотел этого художник.

Выдающийся куратор, Ханс Ульрих Обрист в новом сборнике пишет, о людях и выставках, наиболее повлиявших на его решение стать куратором. Помимо встреч с художниками, «озарением» стали для него и конкретные выставки. Например, в 1983 году 14-летний Обрист 41 раз посетил «В сторону тотального произведения искусства» Харальда Зеемана в цюрихском Кунстхаусе. А в 2006-м году был Центр Помпиду, где нечто радикальное с кураторской точки зрения организовал кинорежиссер Годар. Как известно, Обрист всегда увлекался историей коллекционирования, собирательства и форматом кунсткамеры. Егоновая книга сама напоминает собрание кураторских редкостей, «выставок в непривычных пространствах повседневной жизни», описанных автором в свойственной ему непринужденно-интеллектуальной манере. Паола Антонелли — глава отдела дизайна и архитектуры в Нью-йоркском музее современного искусства The Museum of Modern Art MoMA. Итальянский журналист, куратор и эксперт определяет то, что отбирает в свои коллекции ведущий мировой музей и о чем будут его выставки.

Практики в сфере художественной культуры возникают в различных сферах деятельности и несут на себе их отпечаток. Наиболее свободными формами практик являются кураторство и аукцион, поскольку они создают поле независимого обращения произведений искусства. Куратор обладает рядом признаков и демонстрирует специальные ментальные способности. Его гибкость формируется в развитой способности общения. Аукцион демонстрирует свободное обращение произведений искусства. Рассматриваются качества современного произведения искусства и дается прогноз их развития. Куратор арт-проекта, занимаясь отбором художников для предстоящей выставки, подходит к оценке их деятельности через анализ современного искусства на мировом уровне. Творчество художников для него должно заключать в себе новую струю и быть адекватным проблемам современного мира не только с эстетических, но и с общечеловеческих позиций.

У всех кураторов обычно есть свой личный и профессиональный опыт, несвязанный с историей искусства. Многие пионеры кураторства по образованию были не искусствоведами. В России начали учить кураторству с 2010 года. Работа куратора не связана общими предписаниями: она всегда включает несколько функций, причем их число постоянно растет, так как каждая новая вариация индивидуальной практики будет одновременно и принадлежать профессиональному сообществу кураторов, и отличаться своей спецификой. В большинстве своем кураторы продолжают по праву считаться «теми, кто делает выставки», однако необходимо помнить, что сам процесс организации выставки ее масштабы изменились. Помимо экспозиционного решения и презентации произведений искусства, в задачи куратора входят поиск источника финансирования проекта, заказ и производство новых работ, налаживание коммуникации с международной прессой, установление связей с различными аудиториями и умение говорить на языке каждой из них.

Подход к самоопределению куратора посредством сравнения изначально не был простой игрой слов. Он отражал всю специфику и динамику процесса становления профессии, которая, в

первую очередь, требовала от соискателя умения находить и адаптировать знания, принадлежащие одной среде, к выполнению задач в другой: проводить или искусственно устанавливать связи между людьми, вещами, событиями и дисциплинами.

У деятельности куратора современного искусства изначально не было принципиальных границ, она не существовала обособленно и всегда формировалась на пересечении опыта нескольких профессий, перенимая методы разных дисциплин. Куратор — это всегда диаграмма современной культуры. Дело в том, что кураторство — сравнительно молодой род деятельности и пока еще проходит фазу становления. С конца 80-х его роль и задачи меняются, те, кто раньше «заботился» о произведениях искусства, сегодня стали играть более активную роль в их производстве. С этого момента куратор находится в гуще творческих процессов, инициирует их и поддерживает. Можно сказать, что куратор придает добавочную стоимость смыслам произведений и всему художественному процессу.

В художественной культуре XX века нашла свое яркое выражение кураторская практика, которая является более мобильной по сравнению с галерейной практикой и выполняет специфические задачи. В музейной работе также присутствует куратор, который является хранителем отдельных музейных фондов, занимается их исследованием, подготовкой к периодическим выставкам, курирует их. Но музейный куратор выполняет строго очерченные обязанности, что соответствует функциям музейного хранения и экспонирования. Практическая деятельность музейного куратора ограничена узкой специализацией, фондом хранения. Он, как закрепленный служащий, не может свободно организовывать выставки и произвольно менять выбранную специализацию.

Существуют независимые кураторы, действующие в одиночку. Независимый куратор не связан с постоянным местом демонстрации художественного события как галерист, привязанный к своей галерее. Обладая развитым проектным мышлением, куратор свободно предлагает задуманные художественные проекты и произвольно подбирает художника или группу художников для реализации своих идей. Куратор выступает как гибкий коммуникатор, обнаруживая множество сетевых связей, обмениваясь идеями. Он, общаясь с нужными ему художниками, спонсорами проекта, прессой, администрацией, увлекает их возможностью сотрудничества. Куратор выступает также как художник, поскольку является создателем главной идеи совокупного произведения, находит ее образное, материальное и актуальное художественное воплощение; как продюсер, поскольку находит материальные средства для реализации проекта и целесообразно их распределяет; как менеджер, поскольку создает необходимые условия для публичного обращения своего проекта, приспособивая проект к месту устройства художественного события, к его возможному перемещению; как арт-критик, способный представить вербальное описание, искусствоведческий анализ и популярное обоснование концепции. Куратор мыслит предметно, нацеливая проекты на последующее воплощение в доступном материале. Необходима также способность четко и ясно формулировать возникающие идеи и их сообщение креативной группе. Предмет современного кураторства намного шире, чем современное искусство и потому куратор должен мыслить категориями истории культуры и истории искусства.

В 90-е годы появилась идея, что куратор является кем-то вроде мета-художника. Но если художник действительно создает материальные произведения искусства, то куратор производит только дискурс. Когда куратор начинает имитировать художественную деятельность, выставка представляется как самостоятельное произведение искусства, а художник — всего лишь иллюстратором кураторских идей. Хотя сейчас у современного куратора и художника много общего: они оба изобретают новые смыслы.

В более крупных организациях основная функция куратора — это функция предметного специалиста, ожидающего, что он или она будет проводить оригинальные исследования объектов и направлять организацию в их сборе. В таких учреждениях может быть несколько хранителей, каждый из которых закреплен за определенной областью коллекционирования (например, хранитель древнего искусства, хранитель гравюр и рисунков и т. д.) И часто работает под руководством главного хранителя. В таких организациях физический уход за коллекцией может контролироваться менеджерами музейных коллекций или хранителями музеев, а документация и административные вопросы (такие как персонал, страхование и ссуды) решаются регистратором музея. В Соединенном Королевстве термин «куратор» также применяется к государственным служащим, которые следят за качеством контрактных археологических работ в соответствии с Руководством 16 политики планирования: Археология и планирование (PPG 16) и управляют культурными ресурсами региона. В музейной обстановке куратора в Соединенном Королевстве

также можно назвать «хранителем». В Шотландии термин «куратор» также используется для обозначения опекуна ребенка, известного как куратор *ad litem*.

В современном искусстве титул «куратор» обозначает человека, который отбирает и часто интерпретирует произведения искусства. Помимо отбора работ, куратор часто отвечает за написание этикеток, эссе для каталогов и другой контент, поддерживающий выставки. Такие кураторы могут быть постоянными сотрудниками, «приглашенными кураторами» из аффилированной организации или университета или «внештатными кураторами», работающими на консультационной основе. В конце XX века большое количество художников, организующих выставки. Художник-куратор имеет давние традиции влияния, в частности сэра Джошуа Рейнольдса (1723-1792), инаугурационного президента Королевской академии художеств в Лондоне, основанной в 1768 году. В некоторых культурных организациях США термин «куратор» может обозначать главу любого подразделения. Это привело к распространению таких титулов, как

«Куратор образования» и «Куратор выставок». Термин «литературный куратор» использовался для описания людей, работающих в области поэзии, таких как бывший поэтический руководитель 92-й улицы Y Карл Кирчвей. Эта тенденция все чаще отражается в Соединенном Королевстве в таких учреждениях, как Икон, Бирмингем, Великобритания и Балтика, Гейтсхед, Великобритания. В Австралии и Новой Зеландии этот термин также применяется к человеку, который готовит спортивную площадку к использованию. Эта работа эквивалентна работесадовода в некоторых других странах по крикету. Во Франции термин куратор переводится как консерватор. Есть два типа кураторов: хранители наследия (*conservateurs du patrimoine*) с пятью специальностями (археология, архивы, музеи, исторические памятники, музеи естествознания) и хранители библиотек (*conservateurs des bibliothèques*).

Литература:

1. Гройс Б. Художник как куратор плохого искусства // Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003. С. 232-239.
2. Мартинес Р. Профессия и роль куратора // Галерейный бизнес: практические советы, как эффективно управлять галереей / под ред. В.А. Бабкова. М.: Арт-менеджер, 2006,- С. 163-167.
3. Мизиано В.А. «Тусовка» как социокультурный феномен // Художественная культура 20 в.: развитие пластических искусств: сб. статей / подред. В.В. Ванслова и др. — М.: ООО «ГИД» Русское слово, 2002. С. 352-363.
4. Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства//. под ред. А.Зайцева.- 2012/ Ад Маргинем с. 256.

Nurlana Bağrova

Müasir incəsənət və kuratorun rolu.

Xülasə: Bu məqalədə 1960-cı illərin sonunda Qərbdə ortaya çıxan kuratorluq peşəsi araşdırılır. Məqalədə bu çoxfunksiyalı peşənin sənət sahəsindəki imkanları açıqlanır. Müəllif müasir incəsənət sahəsində kuratorluq mədəniyyətinin başa düşülməsi problemlərinə müraciət edir. Kurator fəaliyyətinin formalaşmasının mənbəyini açıqlayır. Belə nəticəyə gəlir ki, kuratorluq instinktiv təcrübə deyil, nəzəri cəhətdən əsaslı intellektual və menecer hazırlığı tələb edən bir işdir.

Açar sözlər: sərgi kuratoru, kurator peşəsi, birgə yaradıcılıq, muzey.

Nurlana Bağrova

Contemporary art and the role of curator

Summary: This article explores the curatorial profession that emerged in the West in the late 1960s. The article reveals the possibilities of this multifunctional profession in the field of art. The author addresses the problems of understanding the culture of curacy in the field of modern art. Reveals the origins of the formation of curatorial activities. He concludes that curacy is not an instinctive practice, but a theoretically meaningful work that requires thorough intellectual and managerial training.

Key words: curating exhibitions, curatorial profession, co-creation.