

МНОГОВЕКОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕВ И ИХ ЭКСПОЗИЦИИ

Мирзаназарова Эътибор
доктор философии (PhD)

по искусствоведению, преподаватель
Национального института художеств и
дизайна имени Камолиддина Бехзода

Аннотация: Современное искусство (англ. contemporary art) объединяет весь спектр течений, направлений и жанров, к которым обращались авторы с середины XX века до сегодняшнего дня. Оно нашло своё воплощение не только в работах уже привычных видов искусства (архитектуры, картины, скульптуры, фотографии), но ещё и в абсолютно новых (перформансы, хэппенинги, инсталляции). Так как современное искусство перевернуло ранее существовавшие понятия и правила, появилась некая сложность в экспонировании произведений современного искусства для традиционных музеев. В данной статье рассматривается история появления и особенности преобразование архитектурных сооружений в музеи, о выставках и роли современного искусства во всём мире и, в частности, Новом Узбекистане.

Аннотация: Zamonaviy san'at XX asr o'rtalaridan to hozirgi kungacha mualliflar murojaat qilgan yo'nalishlar, oqimlar va janrlarning butun spektrini o'zida birlashtiradi. U nafaqat allaqachon tanish bo'lgan san'at turlarining asarlarida (rang tasvir, haykaltaroshlik, fotosuratlar), balki butunlay yangilarida (perfomans, xepening, installyatsiyalar) o'z timsolini topdi. Zamonaviy san'at ilgari mavjud bo'lgan tushuncha va qoidalarni bekor qilganligi sababli, an'anaviy muzeylar uchun zamonaviy san'at asarlarini namoyish qilishda biroz qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Ushbu maqolada arxitekturaning paydo bo'lishi tarixi va xususiyatlari, muzeydagi qurilish, ko'rgazmalar va zamonaviy san'atning butun dunyo bo'ylab, xususan, yangi O'zbekistondagi o'rni haqida so'z boradi.

Annotation: Contemporary art combines the entire spectrum of trends, directions and genres that authors have addressed from the mid-twentieth century to the present day. It has found its embodiment not only in the works of already familiar art forms (paintings, sculptures, photographs), but also in completely new ones (performances, happenings, installations). Since contemporary art has overturned pre-existing concepts and rules, there has been some difficulty in exhibiting works of contemporary art for traditional museums. This article discusses the history of the appearance and features of the

transformation of architectural structures in the museum, about exhibitions and the role of contemporary art around the world and, in particular, New Uzbekistan.

Ключевые слова: архитектура, современное искусство, особенности экспонирования, архитектурная реинкарнация.

Kalit so'zlar: arxitektura, zamonaviy san'at, ta'sir qilish xususiyatlari, me'moriy reinkarnatsiya.

Keywords: architecture, modern art, features of the exhibition, architectural reincarnation.

Стоит в первую очередь определиться с тем, что же такое современное искусство. Из самого названия «современное искусство» понятно, что это искусство, идущее в ногу со временем, отражающее действительность. Но у каждой эпохи своё настоящее. Так к примеру, в 1863 году Эдуард Мане с его картиной «Завтрак на траве» послужил причиной появления многих новых направлений в искусстве, в дальнейшем объединившихся в одно название – модернизм. Таким образом модернизм, вобравший в себя такие направления как импрессионизм, футуризм, кубизм, сюрреализм, абстракционизм и прочие, являлся современным искусством эпохи конца XIX века и середины XX века, которое так же обозначают термином – art modern. Но время идёт, и бывшие вчера передовыми роботы становятся историей [1, 5-с].

В настоящее время к произведениям современного искусства принято относить работы, созданные за последние 50, 30 или 20 лет.

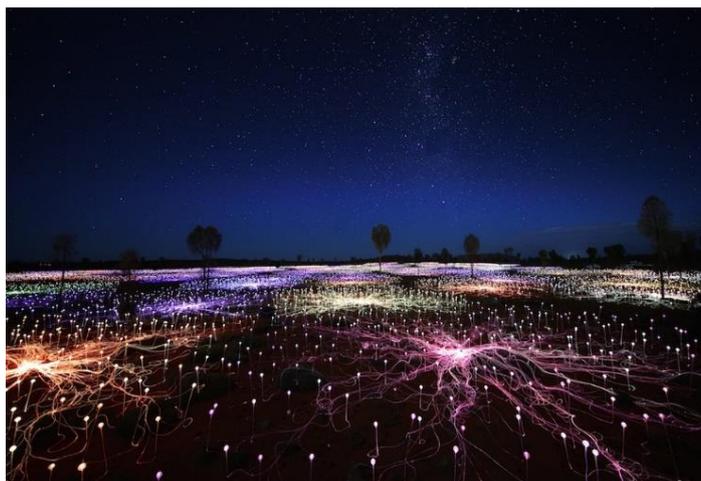
Перформанс. Бэнкси. Уничтожение картины Девочка с воздушным шаром на аукционе Sotheby's. 2018

Contemporary art – термин, которым принято называть современное искусство нашего периода, берёт своё начало в эпоху аудио и видео технологий, а далее компьютеров и интернета. Вместе с новыми технологиями появляются и новые направления, соответствующие эпохе.

Помимо вышеуказанных и возможно более известных видов таких как *перформанс* и *инсталляция*, список возникающих новых течений довольно внушителен.

Вот приблизительный список направлений, возникших после 1990 года:

- *Альтермодерн.*
- *Арт-интервенция.*
- *Артивизм.*
- *Артхаусная игра.*
- *Био-арт.*
- *Виртуальное искусство.*
- *Гибридное искусство.*
- *Гиперреальность.*
- *Движение китча.*
- *Девиантное искусство.*
- *Дефастенизм.*
- *Индидженизм.*
- *Интенцизм.*
- *Максимализм.*
- *Массюрреализм.*
- .
- *Нет-арт.*
- *Новая готика.*
- *Новая европейская живопись.*
- *Новая лейпцигская школа.*
- *Новая эстетика.*
- *Пассионизм.*
- *Пост-интернет искусство.*
- *Программное искусство.*
- *Псевдореализм.*
- *Ремодернизм.*
- *Скульптура возобновляемой энергии.*
- *Солнечное искусство.*
- *Стакизм.*
- *Стрит-арт.*
- *Тактические медиа.*
- *Тоизм.*
- *Циничный реализм.*
- *Эволюционное искусство.*
- *Эковенция.*
- *GPS-рисование.*
- *Mission School.*
- *Superflat.*
- *Superstroke.*
- *Taring Padi.*
- *Verdadism*

Солнечное искусство. Брюс Манро. «Поле света»

GPS-арт. Lenny Maughan. «Frida»

Прежде чем рассказать о сложностях, особенностях и специфике, которые могут быть в процессе экспонирования произведений современного искусства нужно в первую очередь

упомянуть о возможностях, которые появляются у художников, работающих в современном направлении. Они выходят за рамки простого показа работ публике. Экспозиция может располагаться в бескрайнем поле, в заброшенных или технических, тесных или наоборот просторных помещениях или же в городском Урбане. Посетитель в свою очередь являются не просто смотрящим или наблюдателем, но еще и полноценным участником творческого процесса. Что в свою очередь является одной из отличительных особенностей современных экспозиций от традиционных.

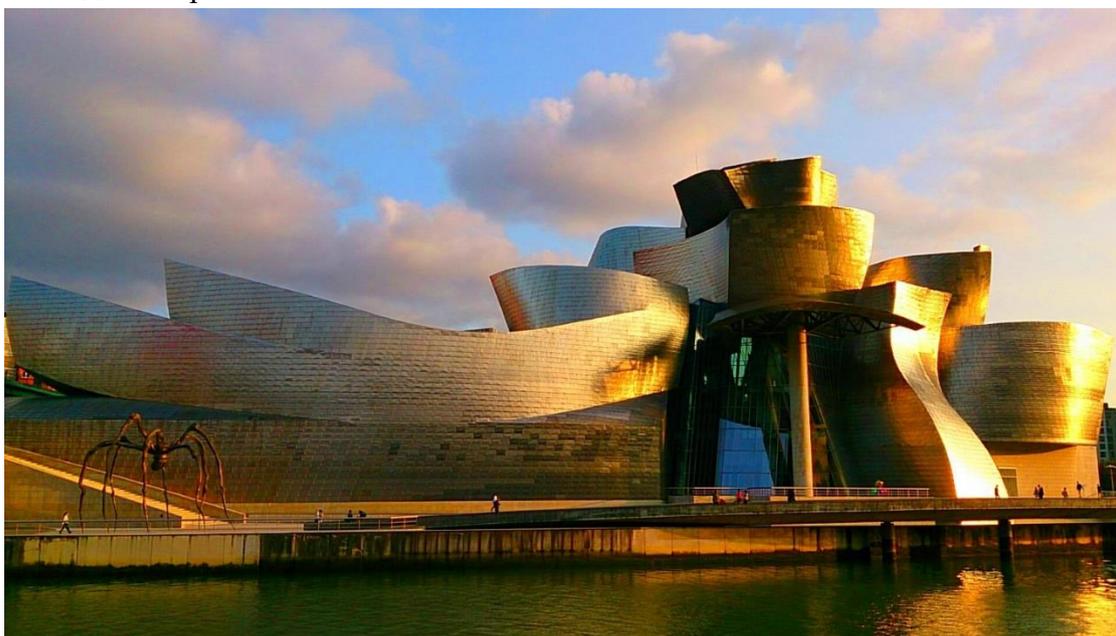
Стрит-арт. inkuzart. «Коррупция»

Так же к основным отличительным особенностям современной выставки от традиционной можно отнести то, что:

- Традиционные экспозиции направлены на воздействие рациональное, тогда как современные – на эмоциональное.
- В традиционных музеях принято накапливать экспонаты, хранить информацию, иметь основную экспозицию. В современных музеях экспозиции постоянно меняются, создавая новое пространство для познания мира.
- Планировка в традиционном музее понятна интуитивно, ведет по одному пути – обычно представляя собой линию. На выставках современного искусства пути запутываются, изменяются, нет одной линии.
- Оформление экспозиции в традиционном музее происходит при помощи работников учреждения, а в современных – дизайнерами.

- Экспонаты современного музея отвечают на запросы времени, направлены на познание. В традиционном музее экспонаты несут конкретную историческую и культурную ценность.
- В традиционном музее коммуникация с посетителем формируется по линии «субъект-объект». Человек в таком пространстве может только смотреть на экспонат, не трогать его и не вступать с ним в контакт. В современном музее реализуется коммуникация «субъект-объект», где человек сам вступает в качестве участника творческого процесса.

Широкое распространение и стремительный рост числа музеев современного искусства в мире, который начал приобретать все более существенное значение в жизни общества, определял актуальность данной работы.

Здание музея Гуггенхайма в Бильбао (Испания)

На смену традиционным музеям в первой половине XX века начали появляться первые музеи современного искусства. Одним из наиболее крупных является Нью-Йоркский музей МоМА (Museum Of Modern Art). Открытый в 1929 году в шести залах офисного здания на Манхэттене, именно он послужил прототипом создания аналогичных нетрадиционных музеев. Среди всемирно известных шедевров в этом музее экспонируется «Звездная Ночь» Ван Гога, «Танец» Матисса, «Авиньонские девицы» Пикассо, «Постоянство памяти» Дали [2, 35-с].

А в некоторых случаях сами музеи становятся масштабными инсталляциями и памятниками развития современного общества.

«Архитектурная реинкарнация Мерилин Монро», межгалактический корабль, распустившаяся роза, артишок и даже супермен - это лишь часть ассоциаций, которые вызывает у архитектурных критиков Музей Гуггенхайма в Бильбао. Такой полет фантазии во многом вдохновлен особенностями стиля деконструктивизм: нарочито сложным формальным языком, архитектурными формами, которые постоянно пересекаются, и причудливо изогнутыми поверхностями. История участка, где построен Музей Гуггенхайма, и вдохновила архитектора на

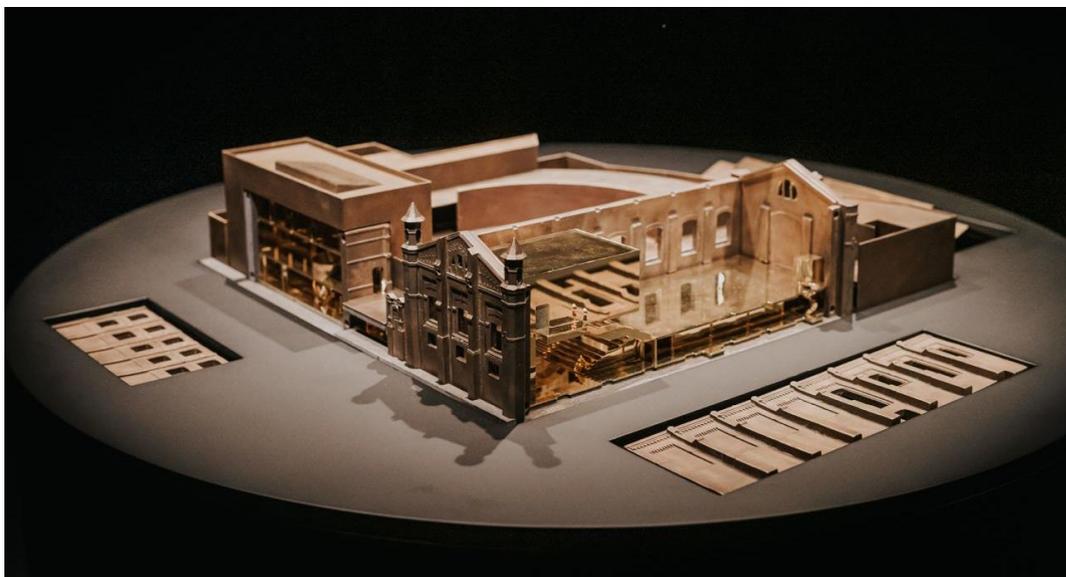
создание концепции проекта. Фрэнк Гери рассказал, что в основе проекта лежит образ разбитого корабля, который собран заново. Собственно, такой подход к формообразованию и является основой деконструктивизма.

Инсталляция. Вячеслава Ахунова. «1 кв. метр»

В истории создания иных музеев и центров современного искусства не всегда всё так очевидно. Так, к примеру здание музея современного искусства в Антверпене (Бельгия) расположено в перестроенном помещении бывшего зернохранилища в городском порту. Основу коллекции составляет собрание фонда Гордона Матта-Кларка. Оно состоит из 150 полотен бельгийских и иностранных живописцев. Общая выставочная площадь составляет 4000 м². Так же среди работ достойных внимания есть инсталляция-архив нашего соотечественника Вячеслава Ахунова под названием «1 кв. метр».

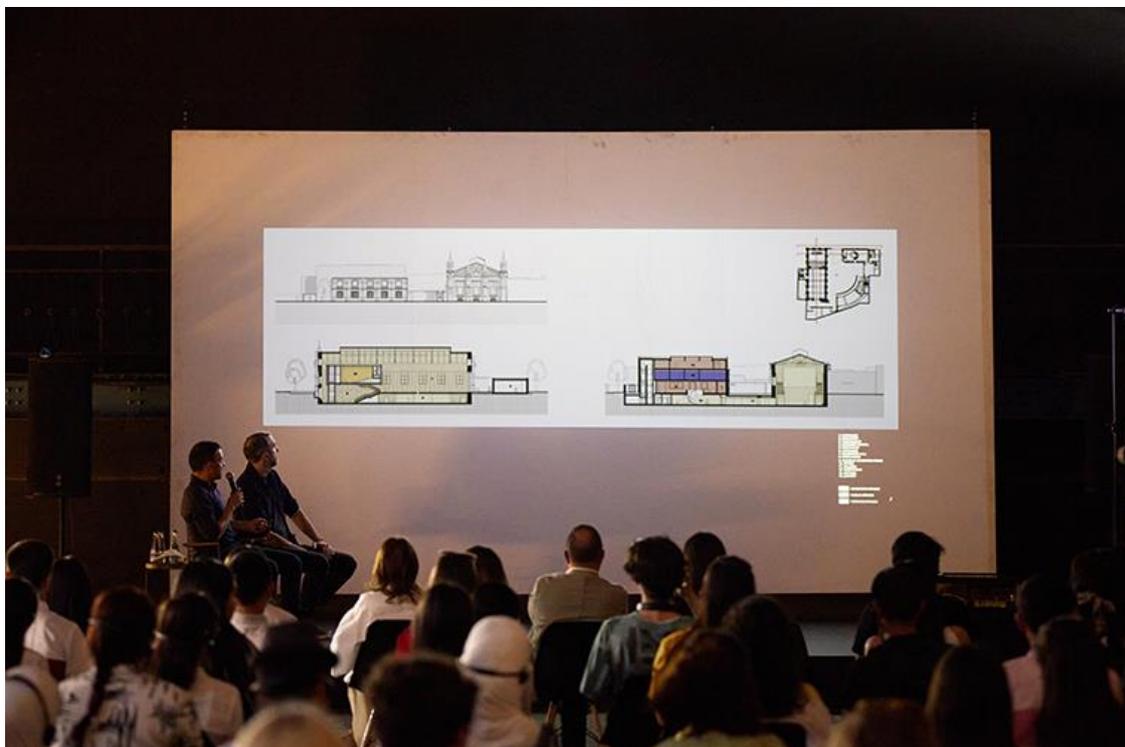
В Ташкенте так же есть не менее интересное здание, построенное из кирпича в 1912 году, которое использовалось как дизельная электростанция, снабжавшая первую в столице Узбекистана трамвайную линию. Своеобразное здание дореволюционной постройки, спроектированное архитектором В.С.Гейнцельманом, ныне служит в качестве Центра Современного Искусства [3, 45 с].

3D-модель Центра Современного Искусства. Ташкент

В скором времени это место преобразится. Над проектом по реновации здания работает французское архитектурное бюро Studio KO. «Современные культурные институции - это сложные экосистемы, спроектированные с учетом потребностей художников и разных категорий посетителей. Наше сотрудничество с Studio KO сделает Центр современного искусства инклюзивным пространством, где практикующие специалисты из различных дисциплин смогут выразить себя и поделиться своим творчеством с посетителями из Узбекистана и всего мира. Проект Центра, расположенного в историческом здании в Ташкенте, разрабатывается с учетом последних достижений в области технологий и устойчивого развития, он будет способствовать созданию экологичной и инновационной культурой среды в Узбекистане», - Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан [8].

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и французское архитектурное бюро Studio KO провели публичную презентацию сразу двух проектов: реконструкции здания Центра современного искусства и арт-резиденций в махаллях Ташкента. Архитекторы рассказали об этапах работы и представили 3D-модели и визуализации будущих зданий и пространств, а также макет Центра современного искусства, созданный Мицей Мучиарелли, известной художницей в области макетирования и основательницей **Atelier Misto**. В будущем макет будет демонстрироваться в главном атриуме Центра как один из символов проекта.

Оливье Марти, сооснователь архитектурного бюро Studio KO (Франция): «В сотрудничестве с Фондом развития культуры и искусства мы планируем реновацию Центра современного искусства в Ташкенте. Здесь будут проводиться мероприятия, выставки, семинары для разных групп населения в целях изучения искусства. При проведении исследования здания мы идентифицировали, что в первый раз реставрация была проведена архитектором в лучшем качестве. Здание осталось практически в первозданном виде с 1912 года. Я думаю, что это будет место для жизни, включающее в себя пространство, куда будут приезжать представители креативного сообщества со всех стран Центральной Азии. Место, где люди смогут обмениваться идеями и создавать новое» [7].

Реконструкция и реставрация здания Центра современного искусства (ЦСИ) была выполнена в соответствии с эко-принципами, использованы альтернативные источники энергии. Основная задача - сохранение уникальности и аутентичности старинного здания. Высота потолков и широкий периметр здания позволили обустроить трансформируемые пространства, которые можно будет использовать как лекционные и мультимедиа залы. По проекту реконструкции внутренняя территория центра превращена в плазу, что сделает пространство максимально гибким в эксплуатации и позволит проводить мероприятия под открытым небом.

Центр открылся в 2019 году и с тех пор работает в тестовом режиме. За это время здесь прошли лекции и открытые дискуссии, кинопоказы, мастер-классы для взрослых и детей. Перед аудиторией выступали режиссеры, художники, кураторы, сотрудники музеев, архитекторы, руководители культурных институций из Франции, Италии, Германии, Великобритании, Норвегии, Сингапура, США, России и Узбекистана. В конце 2021 года в Центре была представлена выставка итальянского архитектора, критика, куратора и редактора Джозефа Грима под названием «Как говорил аль-Хорезми», которая в настоящее время демонстрируется в Национальном павильоне Узбекистана на Венецианской биеннале.

Арт-резиденция представляет собой площадку для обмена опытом, межкультурного диалога и реализации совместных художественных проектов. Такой формат культурного обмена способствует налаживанию взаимопонимания между различными культурами. Художники, работая в резиденциях, узнают историю и особенности принимающей их страны. Здесь доступны все условия для жизни и работы художника. Ему предоставляется все необходимое: творческая мастерская, материалы и инструменты для работы, а также аудитория, с которой можно обсудить произведения, воплощенные в жизнь за время пребывания в резиденции.

В ташкентских арт-резиденциях будут организованы творческие мастерские, жилые помещения, выставочное пространство, библиотека и коворкинг. Их дизайн-концепция будет разработана архитектурным бюро Studio KO с учетом мировых стандартов.

Арт-резиденции в Ташкенте станут образовательной платформой Центра современного искусства и прогрессивным художественным пространством. В них будут запущены специальные программы по профессиональному развитию художников. Также на постоянной основе будут проводиться лекции и творческие мастер-классы.

Цель создания арт-резиденций в Ташкенте - поддержка творческой молодежи и профессионалов, работающих в различных дисциплинах, создание пространства с современным оборудованием и благоприятной средой для развития современного искусства и дизайнерской практики, укорененных в культуре и традициях Узбекистана. Это будет площадка для коллаборации между отечественными и международными представителями креативного класса. Резидентами будут представители творческих профессий, желающие совершенствовать свои навыки, сотрудничать с коллегами и специалистами из других областей и продолжать профессиональную карьеру на международном уровне. Участники резиденции получают доступ ко всем ресурсам арт-центра. Главное условие для участия в программе арт-резиденций - интересный проект и желание работать в новом культурном пространстве. Резиденции открыты для художников всего мира.

Фонд развития культуры и искусства на регулярной основе организывает и поддерживает мероприятия в области изобразительного искусства, литературы, театра, музыки, архитектуры и хореографии. Фонд налаживает международные культурные связи и продвигает культуру Узбекистана на мировой арене. Среди долгосрочных программ – создание инклюзивной и доступной среды в культурных учреждениях страны, реновация музеев, развитие меценатства и подготовка новых специалистов для музеев, театров и других институций. Кроме того, Фонд является инициатором и организатором масштабных архитектурных проектов в Узбекистане: реконструкция Государственного музея искусств, создание Центра современного искусства в Ташкенте, реконструкция Государственной детской библиотеки, открытие Дома культуры на улице Истиклол, а также реконструкция Резиденции князя Романова.

В дальнейшем в развитии культуры и современного искусства приобретенный опыт художников Независимого Узбекистана, их работы в современных направлениях будут достойно демонстрироваться в музеях республики. Новейшая архитектурная реконструкция музеев дополнит и будет соответствовать искусству молодого поколения художников Нового Узбекистана.

Использованная литература:

1. Аркио Т. Музей современного искусства и взаимоотношения с аудиторией и обществом // Искусство XX века. Итоги столетия: Избр. матер, конф. / Под ред. Кудрявцевой С.В., Махо О.Г. СПб., 2003. С. 5 -10.
2. Ахунов В.М. Художественное наследие в культурно-исторической среде (современный музей как социокультурный институт) // Музеология -музееведение в XXI веке. Проблемы изучения и преподавания: Сб. статей / Отв. ред. Майоров А.В. СПб., 2009. С. 346.
3. Бакштейн И.М. Итоги модернизма // Искусство XX века. Итоги столетия: Тезисы докладов международной конференции / Под ред. Кудрявцевой С.В., Махо О.Г. СПб., 1999. С. 99 101.
4. Бенъямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
5. Бернштейн Б.М. Пространственные искусства как феномен культуры // Искусство в системе культуры. Л., 1987. С 135 142.
6. Бессонова М. Музейные выставки современного искусства// Искусствознание. 1998. №2. С. 540 551.
7. <https://kun.uz/ru/news/2022/09/07/gayane-umerova-vnov-vozglavila-fond-razvitiya-kultury-i-iskusstva>