

Современное искусство как инструмент развития территории (опыт Германии)

А.-К. Топп,

Фонд им. Роберта Боша, г. Берлин

В докладе рассмотрен потенциал современного искусства, как одного из возможных инструментов развития региона. Предлагается ответ на вопрос: «Как воспринимает и поддерживает современное искусство немецкая общественность и политики?» Приводится пример, когда взаимодействие искусства и активного общества изменили город. Речь идет об «Открытом архиве» в г. Брауншвейг.

При составлении строительных проектов на возведение объектов общественного значения с 20-х годов XX в. применяются произведения изобразительного и других видов искусства, как один из способов реализации концепта «культура строительства». При этом около 1% стоимости проекта составляют затраты на раздел, в котором обосновывается применение художественных решений. К культуре строительства и вышеупомянутому разделу относятся проектирование парков, прилегающих к стройкам территорий и ландшафтный дизайн. Государственная позиция играет значимую роль при создании и оценке подобных проектов и находится в центре внимания общественности, поскольку ей отводится особая роль, как образец ответственности в вопросах культуры строительства. Государство взяло на себя обязательство оплачивать часть затрат строительства, которые расходуются на создание произведений искусств. При возведении объектов строительства учитывают все возможности изобразительного искусства. Государственные учреждения, прежде всего – министерства транспорта и строительства, развития городского хозяйства – получают консультации компетентных в области искусства организаций. Некоторые города так же возложили на себя подобную ответственность на муниципальном уровне. И для этого они проводят, как правило, открытые конкурсы и аукционы соответствующей тематики.

Показательным примером является строительство резиденция канцлера в Берлине. При строительстве немецкий скульптор М. Люпертц (Markus Lüpertz) воплотил идею «Шесть добродетелей», которая заключается в том, что отдельные помещения окрашивались шестью цветами, символизирующие собой шесть добродетелей.

Концепт искусства в строительстве подразумевает активное участие представителей общества в формировании облика общественных мест и строек. Таким образом, строительные проекты приобретают привлекательность и эстетику. В области искусства и

поддержки искусства не последнюю роль играют правительства земель, администрации городов и общественные организации.

Необходимо упомянуть, что наряду с концептом искусства в строительстве должно поддерживаться применение современного искусства в общественном пространстве, например, на площадях и в парках. Искусство в этом случае, как правило, связано с историей и значением данной местности. При оформлении общественного пространства (настоящее, независимое) искусство может воплощаться в жизнь силами граждан.

Общественные места, пространства, как правило, принадлежат городам или неправительственным (общественным) организациям, которые, начиная с 70-ых гг. XX в. начали формировать бюджеты на создание произведений искусства при формировании ландшафтов и общественного пространства. Воплощения таких грантов осуществляется не только при помощи специалистов строительных учреждений, но и посредством привлечения искусствоведов, творческих работников и соответствующих комитетов. Таким образом, произошла смена приоритетов от героических скульптур к независимому искусству, создающему настроение и неповторимость. Другими словами, в Германии больше не существует диктата при выборе героев для увековечивания в искусстве (прежде всего – в искусстве городской скульптуры). С этого периода в стране существуют комитеты по культуре, которые согласно девизу «искусство для всех» сохраняют культурное наследие региона и, кроме того, осуществляют заботу об имидже региона.

Город Бремен, например, имеет сайт, на котором публикуются все данные о проектах по строительству и созданию общественного пространства и объектов с 1973 г.

Искусство оформления общественного пространства, или, как это звучит в английском языке – public art, не должно быть связано со скандальным искусством. В отличие от уличного искусства (street art), является полностью легальной формой искусства. Оно находится под влиянием и контролем мнения социума. Кроме того, оно, как и другие формы искусства, дает важные импульсы, для личного участия в решении актуальных проблем и демонстрирует отношение к теме. Тот, кто воспринимает искусство только как нечто само по себе прекрасное, тот не использует весь потенциал художественного творчества.

В этом контексте следует упомянуть проект «Открытый архив», как пример использования потенциала искусства в оформлении общественного пространства города Брауншвейга. Особенным можно назвать способ восприятия исторического наследия этого немецкого города, который включал в себя взгляд на историю с точки зрения как искусства, так и демократического осмысления событий. Здесь произошло объединение интересов современного искусства и гражданского общества.

Автор выбрал этот пример потому что в течение нескольких месяцев проходил практику в мемориальном комплексе Шильштрассе в Брауншвейге, в котором был реализован проект «Открытый архив», в качестве куратора одной из выставок.

В начале несколько слов о Брауншвейге. Город находится в федеральной земле Нижняя Саксония, примерно в часе езды от Ганновера и 1, 5 часа от Берлина. Брауншвейг – город с населением 250 000, в котором особенно развиты наука и научно-технические исследования. С точки зрения культуры, относительно театров, музеев и других культурных учреждений, Брауншвейг – типичный пример среднего немецкого города. Характерным для Брауншвейга является тот факт, что город до сих пор вынужден справляться с тяжелым историческим наследием. Во время II Мировой войны в городе и его окрестностях находилось много промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые использовали труд иностранных рабочих и военнопленных. Поэтому на его территории было большое количество лагерей для рабочих и концлагерь, на месте которого сейчас расположен мемориальный комплекс Шильштрассе. Нет сомнений, что историография в России и Германии отличаются друг от друга. Поэтому и обращение с историческим наследием, разумеется, принципиально иное. Для автора презентация современного и актуального проекта «Открытый архив» является не попыткой переработки исторических фактов и наследия, а возможностью рассмотреть этот проект с художественной и культурной точки зрения. Проект, на наш взгляд, включает в себя много интересных аспектов, которые могли бы быть так же интересны и для такого города как Волгоград.

В конце 90-ых гг. XX в. Брауншвейг поставил задачу возвести мемориальный памятник на месте, где находился концлагерь Шильштрассе. Для этого был объявлен художественный конкурс, для участия в котором были приглашены архитекторы, скульпторы и художники, имеющие опыт работы с мемориальными комплексами. В состав жюри входили как представители города, так и творческие деятели, которые имели решающий голос в определении победителя. Диапазон предложенных творческих работ простирался от скульптуры, показывающей дороги депортации узников до инсталляции звуков, символизирующей биение сердец тех, кто находился в концлагере во время войны. Победителем стал проект «Открытый архив» художницы С. Сигудссон (Sigrid Sigurdsson). Прежде она уже реализовала подобную концепцию архива в Польше в мемориальном музее Стуттхофе в пригороде Гданьска.

Для Брауншвейга она придумала в 1997 г. следующий образ. Ей хотелось, чтобы историческая память города создавалась при участии его жителей. Поэтому она пригласила к участию в работе по обработке исторических фактов и событий, произошедших в этом регионе, учреждения, горожан и различные коллективы. Для этого она создала «открытый

архив», который сегодня находится в знаменательном для города месте. Архив состоит из отдельных коробок, люди и любые организации могут наполнять эти коробки различными материалами на тему национал-социализма. И так в коробке может оказаться материал об определенном человеке, или школьный класс представляет проект, в котором использованы видеосюжеты, Powerpoint презентации, произведения изобразительного искусства и т.д. Во время моей практики там, в рамках летнего молодежного лагеря, я тоже с моими немецкими, польскими и британскими коллегами разработала выставку на тему жизни женщин в Брайншвейге в период времени 1939 – 49 гг. Презентация нашего проекта тоже хранится в одной из коробок. Коробки и полки архива могут свободно пополняться материалами. На сегодняшний день число коробок в «Открытом архиве» составляет около 100, которые находятся в определенных залах в свободном доступе для любого посетителя. Эта часть мемориального комплекса открыта в любое время дня и ночи. За этой частью комплекса находится стена с табличками, увитая плющом, перед которой – небольшой пьедестал. Он словно манит людей взобраться наверх и взглянуть на то, что находится за стеной. Оттуда посетитель, желающий узнать, что же там находится и расширить кругозор, увидит за стеной территорию бывшего концлагеря (сегодня там располагается здание немецкой почты) и светящуюся надпись, которая гласит: «У будущего есть длинное прошлое»¹.

Идея проекта «Открытый архив» интересна во многих отношениях. И название соответствует содержанию по следующим причинам:

1. Такой архив демократично поддерживает участие горожан, он открыт для каждого.
2. Архив – неограниченное во времени художественное произведение. Можно добавить в него любое число коробок и полок. Всё начиналось с 10 коробок, а через несколько лет их количество составило 100.
3. Архив и его содержимое имеют мобильный формат. Его можно использовать в качестве образовательных программ в школах, для исторических и политических семинаров.
4. Доступ к материалам архива простой и не требует сложных процедур регистрации. Более того, в табличках на стене указано: какие материалы уже имеются. Доступ к табличкам свободен в любое время суток.

Комплекс управляется муниципальным учреждением совместно с «Andere Geschichte e.V.» – организацией, в которой, наряду с профессиональными историками, состоят увлеченные историей горожане.

Как проект изменил имидж города и ментальность его жителей? Жители города под профессиональным руководством активно задействованы в формировании отношения к истории времён национал-социализма. В процессе участвуют люди различных поколений и

---

¹ народная еврейская поговорка

слоев общества. Предполагается, что свобода действий для жителей и организаций в этом проекте будет оставаться как можно большей. Благодаря личному участию в проекте жители города идентифицируют себя с историей прошлого, и сами, таким образом, формируют размышление и историческую память в настоящее время.

Что касается мемориальных музеев Германии, то можно сказать, что Шильштрассе Брайншвейг был первым мемориальным комплексом, где установили «Открытый архив» в конце. До того времени идея С. Сигурдссон была воплощена в жизнь в г. Хаген (Германия) и Гданьск (Польша). На сегодняшний день этот концепт применен во многих других местах, например в мемориале Нойндамме, или в историческом музее во Франкфурте. «Открытый архив» пример того, как г. Брауншвейг, удалось объединить в одном проекте современное искусство, участие общества и формирование взглядов на историческое наследие национал-социализма. На тот момент Брауншвейг являлся пионером в этой области. Сегодня многие учреждения Германии проявляют интерес к проекту и намерены использовать опыт Брауншвейга при реализации концепта в своих городах. Если рассматривать концепт как культурный проект, в рамках которого могут многократно проводиться семинары, летние лагеря, международные встречи, индивидуальные и научные исследования, касающиеся собственной истории, тогда он становится позитивной и заметной рекламой любого города и является одной из целей посещения этого города.

В отношении Волгограда мне проект представляется интересным по пяти причинам:

1. Он предлагает новую и демократическую возможность заняться вопросами, связанными с историческим наследием Сталинградской битвы, событий сразу после неё, до и после II Мировой войны.
2. Проект предлагает проведение новых, отличных от традиционных, видов выставок.
3. Формат архива является мобильным и его можно использовать в дальнейшем в разных местах и районах города, для проведения уроков в школах, или лекций в высших учебных заведениях, клубах и библиотеках.
4. Таким образом можно усилить кооперацию между разными учреждениями города.
5. Не в последнюю очередь этот вид современного искусства и обработки исторических фактов помогает создавать и сохранять историческую память не как простое собрание скульптур, памятников, следующее ритуалам и традициям. Вклад участников проекта дает возможность дополнить официальную историю новым демократическим содержанием.

Волгоград мог бы однозначно позиционироваться на культурной карте юга России как город, который смог использовать легендарную историю как потенциал для современных культурных, образовательных и художественных проектов, которые не только направлены на прошлое, но и на настоящее и будущее.