

ВРЕМЯ

№ 4 (111)
18 апреля 2024 г.
Издается с 2015 года

Информационно-просветительская газета.

Номер подготовлен при содействии Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Свердловского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия, Информационно-просветительского центра Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО

АРТ-ДУЭЛЬ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

1. Теория

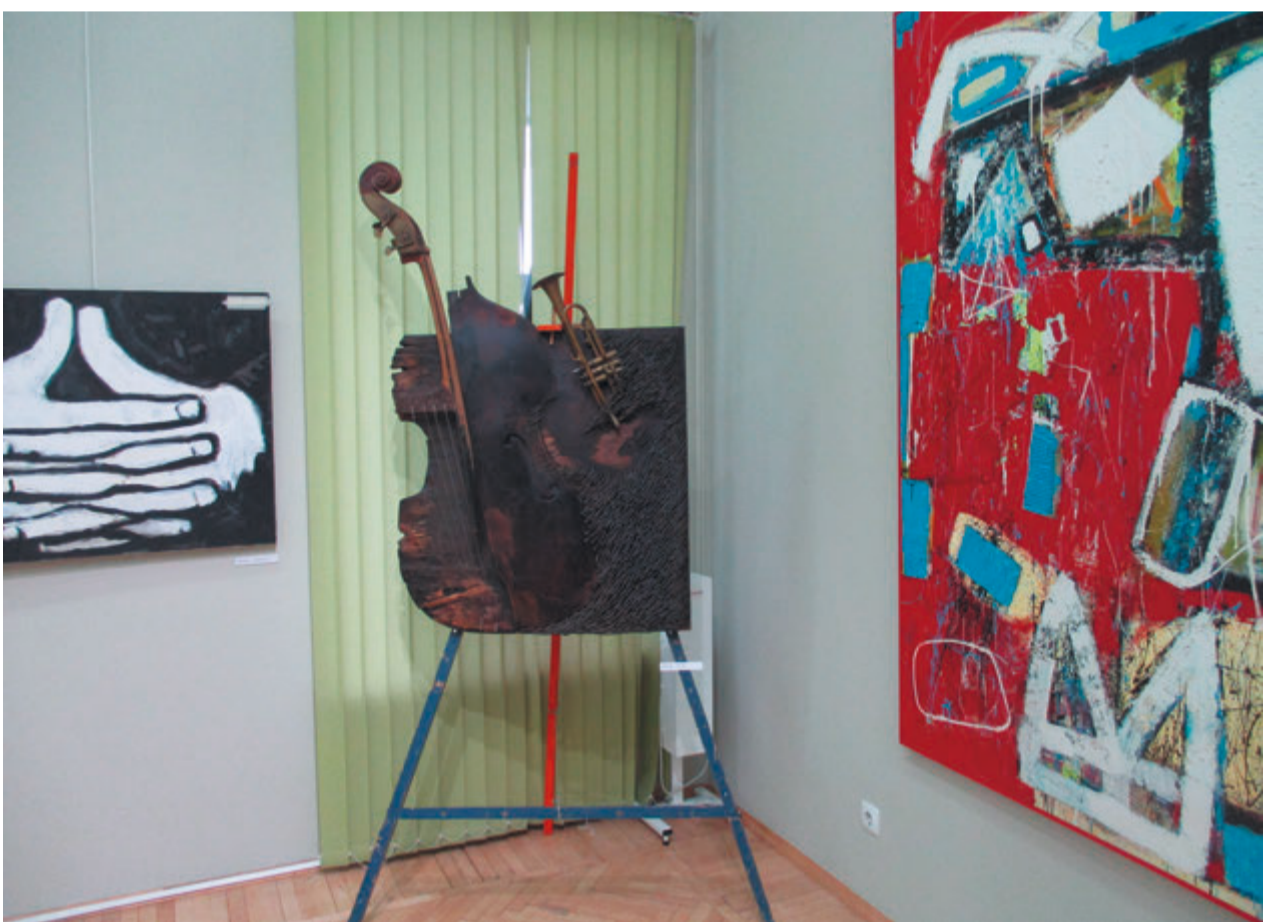
Произведение искусства является миру двумя этапами.

Этап первый – художник «нарисовал» (производство в материале визуальной модели).

Этап второй – зритель «увидел» (обобществление визуальной модели). «УВИДЕННАЯ» картина обычно активно нравится или активно НЕ ПРАВИТСЯ. Главное, она не оставляет зрителя равнодушным. Такая картина автоматически запоминается, а значит, обретает статус ценности и участвует в непрекращающемся самопрограммировании сознания зрителя и в коррекции его социального поведения. Да, да! Именно так! Просто обычно вклад в «общее дело» строительства «судьбы» у маленькой «личной визуальной ценности» весьма невелик и почти не прослеживается (...видишь суслика? – нет! – и я нет, а он есть!) Но именно из таких вот «ценностных» маленьких кирпичиков и строится величественное здание человеческой ЛИЧНОСТИ.

Собственно, только после обобществления можно говорить об обретении нового произведения изобразительного искусства. По сути, сия «технология» относится ко всем видам искусства, а не только к изобразительному. В случае с литературой процесс обобществления выглядит так: читатель «прочитал». Верно ведь говорят, что «писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают».

Сейчас процесс обобществления изобразительного искусства происходит следующим образом: организуются выставки в общественных местах, которые за «небольшую плату» (или даже вообще бесплатно) может посетить заинтересованный зритель, создаётся и поступает в продажу та или иная печатная продукция с изображениями картин, фотографии работ выкладываются в Интернет, ну и так далее. То есть предлагается зрителю два пути обретения новой визуальной ценности.

Путь первый – «халява». То есть бесплатно (не тратя целенаправленно усилий) где-то увидеть, подсмотреть, возможно, случайно. Дёшево куплено – быстро забыто. Но этот путь работает, более того, он самый распространённый. На нём, кстати, строится вся реклама.

Путь второй – оплатить просмотр деньгами. То есть, оторвать от себя кусочек «социальной энергии» и потратить его на весьма сомнительное, на первый взгляд, мероприятие. Но это только на первый взгляд. Потому как, в большинстве случаев, зритель, после оплаченного им посещения выставки, возвращается домой не с пустыми руками, а с парой-другой «карасиков и чебачков», под названием «личные визуальные ценности».

Почему это происходит? Дело в том, что человек обладает одним замечательным свойством – ему всегда нравятся плоды своего труда. И чем больше сил он потратил на строительство или понимание объекта, процесса или идеи, тем большей ценностью этот объект-процесс-идея для него обладают, а значит, становятся и КРАСИВЫМИ, в том числе.

Вот как раз из-за этого «замечательного» свойства зритель и уходит с выставки почти всегда с, пусть небольшими, но трофеями.

Правда здесь ситуация обратная, изначально ПЛОДОВ ещё нет, а деньги (социальная энергия) уже потрачены. Но зритель же не идиот, чтобы силами своими ЗАДАРОМ разбрасываться, вот он и ищет внимательно объект своего эстетического поклонения. «Мыло – не мыло, деньги платила, кушать надо!» В общем, практически всегда и находит.

Зачастую источником сего эстетического поклонения может быть совсем не эстетика («красота») объекта, а АВТОРИТЕТ художника. Авторитет, знакомство, родство, друг попросил обратить внимание... В общем – «человеческий фактор». Ура! Не надо напрягать мозги для восприятия непривычных (новых, ранее не виданных) визуальных форм. Доверимся авторитету и силы сбережём. Правда лично-ценностный визуальный «чебачок» будет совсем дохленьким, да и фиг с ним. Забудем. Главное, перед совестью за потраченное бабло отчитались. И заодно, приобщились к коллективу поддержки авторитета. «Мы с тобой одной крови – ты и я!» Правда, апелляция к авторитету сводит на нет качественные изменения, а значит, развитие самой личности, но зато поддерживает STATUS QUO культуры социума.

Конкурс Арт-Дуэль – это третий путь обобществления «новорожденного» произведения искусства. Вот его качественные отличия.

Во-первых, авторы произведений участвуют в конкурсе ИНКОГНИТО, что полностью исключает возможность апелляции к авторитету. К тому же это развязывает руки зрителю, который может не оглядываться на общественное мнение при формировании своего собственного. Вот художнику нравятся толстые девки, он их и рисует, а я, может, люблю худеньких и стройненьких, и поэтому я не буду голосовать за его картины, пусть даже папа у него РИМСКИЙ. Здесь авторы перед зрителем как в церкви перед Богом – все равны, потому как одинаково неизвестны, а значит незаметны. Во-вторых, каждому зрителю предлагается ЛИЧНО ОЦЕНИТЬ находящиеся в экспозиции работы. При этом, учитывая свободу от общественного мнения и мнения авторитета, личное предпочтение с наибольшей вероятностью становится СОБСТВЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ ЗРИТЕЛЯ. Причём этот «чебачок» уже жирненький, и вполне может являться гордостью «рыболова-любителя».

Оценка производится по специальной анкете, посредством присуждения «баллов» тем или иным визуальным «качествам» выставленной работы. Далее анкета сдается зрителем в обработку, где её оценка суммируется с оценками анкет других зрителей, вычисляется средний балл, и по нему сразу можно увидеть самую любезную сердцу «совокупного зрителя» работу. Безымянные анкеты, то есть не подписанные зрителем, игнорируются. Эта часть конкурса называется VOX POPULI (ГЛАС НАРОДА).

В-третьих, кроме VOX POPULI существует мнение ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ, состоящего из людей искушённых, с НАСМОТРЕННОСТЬЮ и (или) с профессиональным образованием. А это коллекционеры, галерейщики, культурологи, искусствоведы и т.д. Другими словами, люди с большим культурным «бэкграундом» и с поставленными глазами, то есть ЗНАЮЩИЕ, КАК смотреть и УМЕЮЩИЕ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Забежав вперёд, скажу (поделюсь горем) – таких людей в современном Российском обществе очень мало (да, собственно и всегда было мало, мы вербальная нация). И даже среди людей со специальным высшим образованием, то есть среди тех, для которых УМЕНИЕ ВИДЕТЬ является основой их профессиональной деятельности. Печалька, однако.

И в-четвёртых, после подведения итогов наиболее интересующийся зритель может сравнить свои оценки с оценками как VOX POPULI, так и с оценками ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ. Именно здесь «зарыта собака» под названием САМООБРАЗОВАНИЕ или КУЛЬТУРНЫЙ РОСТ. Да и просто ОБРАЗОВАНИЕ, в конце концов.

Вот и получается, что ПОБЕДА в этих гонках достаётся не художнику как автору картины, а самой картине, и зависит она скорее от зрителя, а не от художника. Более того, заинтересованный зритель вынужден тратить на оценку работ существенно больше энергии, чем на обычной выставке. А это означает, что картины, участвующие в конкурсе Арт-Дуэль, запомнятся ему лучше и будут дольше играть активную роль в построении траектории его судьбы в будущем.

В итоге мы имеем наиболее действенный (быстрый и мощный) способ обобществления произведений изобразительного искусства.

2. Практика

В декабре прошлого года, а также в январе и феврале (до 15 февраля) в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е.Клера прошла Арт-Дуэль между командами художников Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Собственно, можно говорить о двух конкурсах, первый – между командами профессиональных художников, второй – между студенческими командами.

Первый этап проходил в декабре прошлого года, и дуэлировали друг с другом уже вполне состоявшиеся художники.

Команду столицы Урала представляли:

- № 1 – Хохонова Наталия
- № 2 – Кондрашин Вячеслав
- № 3 – Гашков Николай
- № 4 – Хохонов Борис,
- № 5 – Корьякин Сергей (старший).

Команда Нижнего Тагила («Тагильская школа»):

- № 6 – Светлана Педан
- № 7 – Алиев Алексей
- № 8 – Тевекв Денис
- № 9 – Нуштаев Максим
- № 10 – Снегирёв Иван
- № 11 – Корьякин Виктор.

Эти номера были присвоены художникам на выставке (вместо имён), и под ними они экспонировали свои работы. Общее количество работ – 53: Екатеринбург – 25, Нижний Тагил – 28. Сравнивались средние баллы.

Состав профессионального жюри первого этапа:

1. Любимцев Игорь Александрович. Член союза архитекторов. Автор трёх учебных пособий. Международная награда «Серебряный единорог» в номинации «искусство и дизайн».

2. Крюков Максим Михайлович. Преподаватель высшей категории. Заведующий отделением дизайна художественного училища им. Шадра.

3. Боровиков Андрей Николаевич. Бизнесмен. Коллекционер.

4. Пономарёва Наталия. Искусствовед. Екатеринбургский музей изобразительного искусства.

Состав VOX POPULI – 261 посетитель выставки. То есть столько человек «отважилось» официально высказать своё мнение. Грубо говоря, заполнить анкету. Это примерно третья, или даже четвёртая часть от общего числа посетителей.

25 декабря 2023 года были подведены итоги.

Оценка профессионального жюри – 103–100 в пользу Екатеринбурга. VOX POPULI – 107–100 также в пользу Екатеринбурга. То есть на первом этапе лидировала команда столицы Урала.

Честно говоря, для меня (а я являюсь автором и куратором проекта) это было весьма неожиданно. Целая и вообще более «мощная» по силе своего воздействия Тагильская экспозиция получила меньше баллов и, в конце концов, проиграла. Почему так произошло?

Дело всё в том, что большая часть посетителей приходила в краеведческий музей **ВООБЩЕ**, и на выставку **ТОЖЕ**. А кто у нас в основном ходит в краеведческие музеи? Правильно, не молодёжь, а люди, у которых сложилось мнение о критериях «красоты» ещё в Советском Союзе. Поэтому роскошные беспредметные работы Тагильских авторов просто игнорировались. Это касается VOX POPULI. С мнением же профессионального жюри случилась следующая ситуация. Оказывается, даже рассмотренные и продвигнутые в понимании ИЗО люди при оценке работы **НЕ УЧИТЫВАЮТ ЕЁ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ**, а значит **МОЩЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ** на зрителя. Ну не входит эта категория в их понимание «прекрасного».

На ошибках учимся. Поэтому условия оценки работ для профессионального жюри перед вторым этапом были подкорректированы.

Второй этап Арт-Дуэли проходил в тех же залах с 15 января по 15 февраля сего года. Участвовали студенты художественного факультета Тагильского педагогического университета и студенты Екатеринбургского «Шадра».

Команда Тагила (21 человек):

- № 1 – Гаёва Анастасия
- № 2 – Попова Полина
- № 3 – Арнаутова Анастасия
- № 4 – Двоеглазова Мария
- № 5 – Костромина Вероника
- № 6 – Феденёва Анастасия
- № 7 – Томилова Наталья
- № 8 – Удинцев Игорь
- № 9 – Иванова Илона
- № 10 – Степанюк Екатерина
- № 11 – Белоусова Евгения
- № 12 – Егорова Анна
- № 13 – Каранина Ирина
- № 14 – Гарина Ольга
- № 15 – Кизилова Ангелина
- № 16 – Сметанина Екатерина
- № 17 – Мотовило Андрей
- № 18 – Прокопов Антон
- № 19 – Кривощёкова Дарья
- № 20 – Чуракова Виталина
- № 21 – Долгих Полина.

Команда ЕКБ (6 человек):

- № 22 – Замкова Олеся
- № 23 – Куликова Екатерина
- № 24 – Колесникова Дарья
- № 25 – Таланкина Таисия
- № 26 – Ясырева Мария
- № 27 – Распопина Анастасия.

Здесь та же история, номера вместо имён. Например, «Взгляд из будущего» – картина художника № 23.

Общее количество работ – 73: Нижний Тагил – 47, Екатеринбург – 26.

Состав профессионального жюри претерпел изменения. Ушёл Крюков, потому как ему были знакомы работы студентов училища.

Количество анкет (VOX POPULI) – 174. Причём большая их часть заполнена молодыми людьми. Результаты голосования второго (студенческого) этапа следующие:

VOX POPULI – 110–100 в пользу Екатеринбурга;

Профессиональное Жюри – 100–100. Ничья.

Победу Екатеринбурга в VOX POPULI можно объяснить двумя стратегическими просчётами Тагильской команды, ну и тем, что «...ведь это наши горы, они помогут нам!» Стратегический просчёт номер один – очень большое количество ровных по мастерству работ. Зрителя обычно хватало на первые (с начала экспозиции) 8 авторов. Остальных зритель просто не отражал в анкете. А вот Шадровцы все были не обделены вниманием зрителя. Принимая во внимание, что конкурс командный и играет свою роль не общее количество баллов, а СРЕДНИЙ балл, то конечно Тагил был почти всегда в пролёте.

Стратегический просчёт номер два – ставка на графику. В экспозиции Тагила была всего одна живописная работа. Правда, это был шедевр, лучшая живописная работа всей Арт-Дуэли, но «одна ласточка погоды не делает».

Ну и последнее (ещё один совершенно непредвиденный фактор), примерно с середины срока появляются команды поддержки, то есть если зритель в анкете проголосовал за Шадр, то он просто игнорирует Тагил, и наоборот.

Фанаты! И это здорово!

Кстати, весьма примечательна география мест проживания посетителей именно студенческой Арт-Дуэли. Это не только молодые люди (студенты) из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, но и из Челябинска, Перми, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. О как!

О решении профессионального жюри. Здесь также сыграла свою роль «меньшая любовь» искушённых профессионалов к графике нежели к живописи. Ну не может адекватно оценить бардовскую песню поклонник джазовой музыки. И единственное, в чём жюри оказалось на высоте (то есть попросту было адекватным), это в оценке всей экспозиции как единого целого. Здесь, конечно, все лавры по праву были отданы Тагилу, и этот «лишний» балл и вывел Худграф на ничью с Шадром.

3. Итоги и Благодарности

Самый главный итог Арт-Дуэли, прошедшей в краеведческом музее города Екатеринбурга в конце 2023 и начале 2024 годов, это тот факт, что 436 человек будут до конца жизни помнить о картинах, за которые они проголосовали. То есть эти зрители (точно, без вариантов, железно) пополнили свою личную «копилку» новыми визуальными ценностями, которыми они, сами того не подозревая, будут активно пользоваться всю оставшуюся жизнь.

Всё это стало возможным благодаря **СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ** множества людей, вовлечённых в подготовку и проведение Арт-Дуэли.

И мне бы хотелось назвать и лично поблагодарить этих людей от имени всех 436 человек, представляющих собой **ГЛАС НАРОДА (VOX POPULI)**.

Во-первых, это **Быков Владимир Петрович**, который был одним из немногих, по достоинству оценивших основную идею Арт-Дуэли.

Во-вторых, это **ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ** Свердловского областного краеведческого музея во главе с генеральным директором, «истинным» (от Бога) руководителем и настоящим профессионалом **Емельяновым Александром Вячеславовичем**. Благодаря работе этого коллектива и удалось претворить мечты в жизнь, то есть **РЕАЛИЗОВАТЬ** Арт-Дуэль.

Из команды музея особенно хотелось бы отметить ответственного **Алексея Львовича Сюзюмова**, вынесшего на своих плечах всю внутреннюю организацию работы проекта, и его помощника **Фёдора Дмитриевича Криушова**. Хочу выразить (без преувеличения) восхищение работой главного художника музея **Ирины Рудольфовны Кибирёвой** и её подчинённого, по настоящему талантливого художника **Баженова Александра**. Ну и конечно, отдел по работе с посетителями под строгим руководством **Светланы Фанзиловны Ижгузиной** также вызывает чувство глубокого уважения своими профессиональными качествами.

Не могу обойти стороной и не упомянуть моего давнего друга **Виктора Владимировича**, вовремя подставившего плечо помощи, и **Яну Колмогорову**, руководителя некоммерческой организации **ПРОДОБРО**, без участия которой информация о проекте просто не дошла бы до студентов Тагила.

И, наконец, особая благодарность художникам, проявившим немалое «профессиональное мужество» и участвовавшим в проекте.

Пара слов о «прекрасном завтрашнем дне». Ну, во-первых, есть «общественный» заказ на продолжение студенческого формата Арт-Дуэли, а во-вторых нашей новой конкурсной технологией заинтересовался ресторанный бизнес в лице **Вадима Куликова**, владельца сети ресторанов «**Два Деда**» и, вероятней всего, в августе этого года профессиональная Арт-Дуэль пройдёт на их площадях.

Vita brevis Ars longa.

P.S. Обычно функцию обобществления творения «мятежной души» художника берёт на себя частная (коммерческая) художественная галерея. В том случае, конечно, если способ визуализации этой «мятежной души» соответствует представлениям о прекрасном владельца (владельцев) галереи. Происходит это так: галерея в течении 2-3-4 лет устраивает выставки картин этого автора на всех площадках своего «ареала обитания» и **УБЕЖДАЕТ** «прикормленную» общественность, что именно эти работы представляют **ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ**. То есть галерея является в течении этого времени **ПЕРСТОМ УКАЗУЮЩИМ**, авторитетом, другими словами. Она как бы говорит – вот ЭТО ценно, вот в эти произведения вкладывайте деньги, не прогадаете, потому как **ИМЕННО ОНИ** будут расти в цене.

В нашей стране таких галерей пока очень мало, во всяком случае я о таких даже не слышал. Наши галереи предпочитают работать с уже «раскрученными» художниками, то есть не тратить свои деньги и время на обобществление их работ. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо, я просто хочу показать ту лакуну, которую может собой заполнить Арт-Дуэль. Потому как именно она является **ПЕРСТОМ УКАЗУЮЩИМ**, выработанным самым **ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ** способом.

*Хохонов Борис. Художник.
Автор проекта Арт-Дуэль.*

