Мистецтво без критики? Нотатки про поточний стан справ у світовій та вітчизняній арт-критиці

[ЄЛИЗАВЕТА БАБЕНКО](http://artukraine.com.ua/ukr/author/elizaveta-babenko/)

11.01.2013

Згідно з усталеною послідовністю, яка склалася в художніх професіях, арт-критика говорить і пише про художників: головними акторами будь-якого арт-процесу є вони та їхні твори. Далі увага критики звертається в бік кураторів, тобто тих, хто організовує роботу художників, а також концептуальний, виробничий та фінансовий порядок виставкових експозицій. Наявність художніх виставок насамперед доводить арт-спільноті, хто в її професійних межах є художником, куратором тощо і чого він вартий у всіх сенсах цього слова. До цього ж, арт-критика зобов'язана аналізувати незліченно пропущені в даному тексті пункти художнього виробництва, маючи авторитетну волю виносити (обгрунтовані) рішення про те, що є мистецтвом, а що ні. І тільки після перелічених ланок загального мистецького процесу арт-критика може нарешті поговорити про саму себе.

Стаття з ART UKRAINE №[*5(29-30) вересень-листопад 2012*](http://artukraine.com.ua/archive/53.html)*.*

Підкреслюючи своє потужне значення в художній теорії та практиці, арт-критиці повсякчас доводиться піддавати рефлексії власну діяльність. В західноєвропейському культурному процесі, що вже більш-менш усталився, арт-критика відіграє надзвичайно важливу історичну роль, від часів Марселя Дюшана фукціонуючи в тому числі як критика мистецьких інституцій. Таким чином, питання про те, *хто говорить* і з *якого місця* він/вона це робить, тобто хто виносить судження смаку та яку інституцію або яке положення в академічному/арт-середовищі він/вона при цьому посідає, стає вихідним вектором для роботи арт-критики. Категорії смаку, академічного статусу критика, його ідеологічних поглядів та інституційно зобов'язальної залежності також мають ключове значення.

Розглядаючи вітчизняний стан справ і порівнюючи його із зарубіжним, слід зазначити, що українська художня та інтелектуальна сцена характеризується таким станомарт-критики, яка тільки-но розвивається. За пострадянських умов малорозвиненої інституційної інфраструктури й адекватної наукової освіти у сфері сучасного мистецтва, арт-критика вважається маргіналізованоюакадемічною дисципліною і, відповідно, видом професійної зайнятості. У свою чергу, це пов'язано з тим, що за рідкісним винятком у нашій державі не надається виробничо-інституційної підтримки художникам, не кажучи вже про кураторів, що організують їхню виставкову діяльність і критиків, які пишуть про комплексну роботу мистецтва та індустрію, що склалася навколо нього. До того ж проблематичним є те, що некомпліментарна критика вузького мистецького середовища, яке склалося на разі в Україні, за гамбурзьким рахунком завжди супроводжуються ризиками втратити професійні контакти або певні соціальні зв'язки. Відповідно, в ситуації, коли головними важелями у залученні до арт-індустрії слугують особисте спілкування та протекція, повсякчас залишається ймовірність бути позбавленим просування у своїй роботі з художниками або інституціями, про що принагідно зауважує арт-критик **Пітер Геймер** у свіжому числі Tekste Zur Kunst1.

Між тим, у вітчизняному контексті нам слід говорити не тільки про арт-критику, але й про вельми розвинену і прогресивну арт-журналістику та культурну аналітику. Критичний аналіз та журналістська обізнаність в галузі арт-світу збалансовано представлені українськими виданнями **ART UKRAINE та Korydor (Фундація «Центр сучасного мистецтва»)**. Культурна та, більшою мірою, політична аналітика мистецтва стосуються видавництва журналів «**Політична критика» (Центр візуальної культури)**, **«Спільне» (Центр дослідження суспільства)** та **«Простори»**. Слід зазначити, що в діяльності Центру візуальної культури (ЦВК), враховуючи його академічний дискурс, протестний лівий активізм й окреслену програму дій «art/knowledge/politics», присутня орієнтація на західну традицію ангажованої арт-критики. Разом з тим, робота ЦВК в строгому сенсі слова є політичною аналітикою культури, адже головним чином націлена на розбір ідеологічних суперечностей разноманітних культурних артефактів. Безумовно, локальна і глобальна критика капіталізації мистецтва та його цензурування має місце саме тут, однак поки що видання ART UKRAINE залишається єдиним в Україні, хто профільно та інформаційно доступно спеціалізується на безпосередньому предметі арт-критики – fine arts.

Досить проблематичним є поточний стан арт-критики й в світі, хоча складнощі тут дещо інші. Кінець метанаративу арт-критики для багатьох експертів був очевидним ще з 60-х років, і деякі художники та куратори підготувалися до нього завдяки створенню реальних та віртуальних робочих співтовариств або платформ з метою захисту від критичних нападів чи то взагалі відсутності уваги збоку критики. Подібний хід може бути сприйнятий як глобалізація арт-бізнесу, в результаті якої критичний посил зникає сам собою, проте, це тільки підкреслює той факт, що сьогодні стає все складніше визначити позицію, в тому числі ідеологічну, в якій має залишатися успішний арт-критик. Відповідно, наслідки перманентної кризи арт-критики свідчать про наступне: *проблема вже не в тому, чи можлива сьогодні арт-критика, чи вона вичерпала себе в бурхливих антиінституційних і антикомерційних протестах 60–70-х років. Головна складність тут полягає в тому, що власне сенс брати участь у дебатах про арт-критику зник з вищезгаданих часів, адже, як демонструє практика арт-індустрії, для чого ще потрібен дискурс арт-критики, як не для безкінечного відтворення самого себе?*

Цікаво розглядати все нові й нові спроби запобігти наявній стагнацї арт-критики, що вчиняються за допомогою оновлення, ре-актуалізації чи підважуванню історичних джерел, як-от у випадку із застосуванням підходу Дені Дідро в його відгуках про французькі салонні виставки XVIII століття до обговорення цьогорічної dOCUMENTA (13). Вже цитований тут **Пітер Геймер**, наводячи у приклад свій аналіз робіт **Томаса Хіршхорна**, скептично висловлюється про університетське викладання критичного письма: історичний підхід до історії мистецтва в його мейнстрімній герменевтичній перспективі не дає можливості критикувати твори мистецтва так, як це є необхідним, обмежуючись їхнім розглядом з так званої „споглядальної” точки зору.

Звичайно, арт-критика на міжнародній сцені фігурально представлена не тільки критиками, але й власне художниками, що часом виглядає навіть більш адекватним і актуальним, з огляду на цілі і можливості (або неможливості) самих арт-критиків. У доповненні до теоретичних викладок **Бенджаміна Бухло або Андреа Фрезер**, тим, хто цікавиться практикою арт-критики, варто дивитися ранні роботи **Браяна О’Доерті, Іва Кляйна, Арман, Даніеля Бурена, Крісто і Жан-Клода, Ханса Хааке, Нано Томпсона** тощо. До того ж, сьогодні навпаки можна спостерігати тенденцію до уникання художниками участі у критичних дебатах щодо мистецтва, про що говорить **Антон Відокль** у його тексті «Art without artists?» в часописі e-flux.

Між тим, право на інтерпретацію твору мистецтва не повинне суверенно діставатися критикам, кураторам і ринковим законам. Порядок циркулювання мистецтва в Інтернеті ставить перед нами питання про те, як змінюється арт-критика в залежності від ще не повної, але вже широкої доступності творів у електронних мережах. **Том Гріффін** пояснює у своєму тексті, ґрунтуючись на матеріалі веб-платформи про сучасне мистецтво e-flux, *що саме* стає мішенню для арт-критики за умов, коли моделі інтернет-бізнесу, арт-проекту та дистрибуції критичних теорій капіталізму об'єднуються2. При цьому цікаво відзначити: під час тривалих філософських суперечок на теми біополітики та нематеріальних форм праці в постфордістську епоху, думка про те, що поставангардне мистецтво при капіталізмі може функціонувати як протесний антагонізм, змінилася, про що у свою чергу свідчать арт-критики **Франко Біфо Берарді, Люк Болтанскі, Сабе Бучман, Андре Роттманн і Мартін Саар.**Водночас ідеалістична ідея автономії мистецтва для багатьох художників розчинился в повітрі завдяки радикальній ревізії категорій естетичного у зв'язку з світовими політичними подіями минулих місяців. До слова, тепер політизована сфера естетики покликана захищати права митців та всіх творчих працівників і в Україні.

Звичайно, проблеми арт-критики на цьому не закінчуються. Але, сподіваюся, про них ми ще будемо говорити в найближчих випусках. Можливо, до того часу в українській ситуації настануть істотні зміни на предмет освіти в галузі сучасного мистецтва, інституційної підтримки художників та критичних інтерпретацій художніх практик.

Наостанок, декілька важливих посилань на професійні інформаційні ресурси, що займають провідні позиції в сфері арт-критики: Журнал e-flux, Нью-Йорк-Берлин, редакторы Антон Видокль, Джулиетта Аранда, Брайан Куан Вуд), *e-flux.com/journals*; Художественный журнал, Москва, редактор Виктор Мизиано,*xz.gif.ru/*; Tekste Zur Kunst, Берлин, редакторы Свет Бекштетт, Сабет Бучманн, Изабель Гроу, Уна Лохнер, textezurkunst.de.