

«В Белом море, как и вообще в приполярных районах, наблюдается довольно значительная рефракция. При сильной рефракции отдалённые предметы могут быть видны с расстояний гораздо больших, чем в обычных условиях. При этом берег представляется так отчётливо, что невольно можно усомниться в верности счисления. Иногда вид берега искажается настолько, что даже при хорошем знании местности бывает трудно его опознать. Предметы как бы увеличиваются или приподнимаются и нередко имеют перевернутый вид, а выступающие части берега кажутся отдельными скалами»

(Юция Белого моря. Управление гидрографической службы ВМФ. 1957).

Денис Кузнецов,

зам. директора по экспозиционно-выставочной работе и развитию, Карельский государственный краеведческий музей, Петрозаводск

Хождение за три моря

4 международная триеннале визуальных искусств в Петрозаводске

12 ноября — 6 декабря 2009 года в Петрозаводске состоялась 4 международная триеннале визуальных искусств «Отпечатки»¹. Художественное пространство было расчленено на четыре различные экспозиционные площадки. Я посетил три из них. Эти различные пространства задают разные прочтения Белого моря. Иными словами, Белое море присутствует в Петрозаводске одновременно как три темы одной концепции и как три концепции одной темы. Или: как три залива одного Белого моря и одновременно как три отдельных Белых моря... И не мудрено. Как для участников триеннале

¹ Подробности о триеннале здесь: <http://vkontakte.ru/club12427508> и <http://create.karelia.ru/>

(большинство из них живут не в Карелии и не в России), так и для многих петро- заводчан — Белое море что-то вроде белого пятна на карте. А значит, есть пространство для воображения и различных пониманий, трактовок, представлений — у каждого своё Белое море. В результате

камеральной обработки своих наблюдений у меня получился своего рода гид, рукописная лощия по выставкам и проектам. Все суждения — субъективны, все совпадения имён и названий — объективны, не все проекты упомянуты.

Море первое. Art & Science.

Выставочный зал на пр. Ленина.

Пожалуй, самое сложное для навигации море. Мореход здесь может наткнуться на айсберг или пиратский корабль с дальнобойной АРТиллерией, сесть на мель, сбиться с курса в тумане и миражах.

ДРЕВНЯЯ ЛОЩИЯ

Дерек Безан
«Перелёт через
Белое море»

Один из лаконичных «западных» проектов триеннале, сделанных, в сравнении с работами российских авторов, довольно просто, — «для людей». Форма — бёрд-вотчинг в трактовке художника — книга-раскладушка с поэтическим текстом, набросками и аудиозаписью на тему северных перелётных птиц. Рисунки вызывают в памяти иллюстрации записок учёных-путешественников дофотографической эры. Вместе с поэтическим текстом получается маленький эпос — «Одиссея» Белого моря.

БЕРЕГОВОЙ ЗНАК

Наталья Егорова
«Псевдоморфоза»

Автор радикально трансформирует исходную научную проблематику в спонтанную форму, проявленную в песке: самодостаточную и интересную, существующую саму по себе, ликвидирующую стартовую позицию как ненужную вовсе. Если «вырезать» начальную научную проблематику о псевдоформах минералов, то проект работает как отдельное арт-произведение, мотивом и вдохновением которого стала «игра в блинчики» — запускание камешков по водной поверхности. Впечатления: зыбкость песка, перекликающаяся с текучестью воды, ощущение застывшего момента... дзенские сады и «летающие камни» из северной мифологии... модель ленд-артовского произведения, которое могло бы органично присутствовать в природной среде побережья Белого моря...

Хождение
за три моря

4 международная триеннале
визуальных искусств в Петрозаводске

МЯЖ

Зорка Леднарова
«Привет с
Белого моря»

«Привет с Белого моря» по форме — стерео-открытка, по содержанию — плакат с ясным (до скуки) экологическим меседжем. С одной стороны, на карте моря — природные и культурные богатства Беломорья, с другой — базы атомных подлодок и прочие источники радиации. Несмотря на серьёзность представленной проблемы, яркие цвета проекта оставляют на общем фоне выставки бодрящие впечатления. К проекту сделаны настоящие почтовые открытки.

ГУРНИЙ (ПОМОРСКИЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ЗНАК)

Татьяна
Горбачевская
«Проекция
интервала»

Татьяна Горбачевская работает с историческим материалом, фактами. «Проекция интервала» — визуализация процесса территории во времени. Культурная география и хронология процесса основаны на выделении трёх доминант — Соловецкий монастырь, Беломорско-Балтийский канал (две «великие стройки») и ставящая их на одну ось традиционная культура Поморского берега. Аналитические схемы, их плоскости и проекции выражаются в итоге как трёхмерная архитектурная конструкция — одновременно диаграмма и символ строительных лесов.

Становище

Андрей Суздалев
«Дальняя
(Ultima)»

Мультимедийная настенная карта-панно, которое стоит воспринимать не частями (цитаты из дневника, графика-знаки, схемы колебаний волны в двух частях Белого моря и их низкочастотное звуковое выражение, два минималистичных видео на двух мониторах), а в совокупности. Рецепт для посетителя — изучить части, потом абстрагироваться от них, в результате чего возникает объёмное впечатление/вспоминание о Белом море. И тогда медиа становится не просто месседжем, но ещё и массажем (для ваших чувств и эмоций). Проект скажет больше тем, кто когда-либо побывал в тех местах.

Фото Игоря Георгиевского

Левиафан

Владлена
Громова и Артём
Парамонов
«Физиологус или
четыре поэмы».

Левиафан. Апофеоз выставки. Аудиоинсталляция и документация масштабного и поэтного научного эксперимента. Инсталляция — блэк-бокс, замкнутое чёрное пространство, где представлены «четыре саунд-поэмы» — многократно усиленное звучание камней с беломорского побережья. Инсталляция — только элемент, верхушка айсберга проекта, алхимия которого — получить гуманное из негуманного, психологическое из физического, человеческое из природного. Посетитель здесь остаётся наедине с собой в звучащем полумраке. Возможно, всё это fake, и никакого научного эксперимента не было, а всё представление — это мистификация, игра (что меня тоже вполне бы устроило). Впрочем, можно просто получить интеллектуальное удовольствие или эмоциональный микро-шок от ещё одной — звуковой — картинки Белого моря.

СИРЕНА

Мюррей Гейлард
«Пояснения
к диаграмме»

Хождение за три моря

4 международная триеннале
визуальных искусств в Петрозаводске

Этот проект, на мой взгляд, отражает то, как обычные посетители воспринимают выставки 4-ой триеннале. Гейлард имеет дело с языковой проблемой, «которую делят между собой наука и современное искусство: и то, и другое понимается лишь небольшим профессиональным кругом соответствующих специалистов» (из текста к проекту). Тогда «двойная инновация» научных специалистов и художников, заявленная в концепции Art & Science, похоже, вдвое сужает понимание полученных результатов.

Часть проекта — это видео. На экране можно лицезреть голову Мюррея, поющего научные описания неких научных диаграмм на карельском, неизвестном ему языке. Другая часть проекта представляет три абстрактных рисунка, визуализирующие распеваемые научные графы, и суждения зрителей по их поводу — по два к каждой картинке. Эти суждения интерпретируют рисунки по-разному и исходят из повседневного опыта комментаторов — «простых "людей" с улицы». В общем, зрителям остаётся только догадываться, что изображено, поэтому один из комментариев и вовсе без слов — Оооооо... hhhhh... ohhhhhh...

Белое море 2. МЕТА-ФИЗИЧЕСКОЕ.

Музей геологии докембрия, Институт геологии КарНЦ РАН.

Берега моря изрезаны и скалисты. Множество островов. Сувои — водовороты. Полагаться нужно не на карты и лоции, а на собственный опыт и интуицию, иметь запасные якоря и шлюпки, чаще промерять глубины и забирать грунт, а в ясную погоду непременно использовать секстан. Следует нанять местных жителей в качестве лоцманов. Иначе шкипер рискует попасть между Сциллой и Харибдой (Искусством и Наукой?).

ПОДЗОРНАЯ ТРУБА

Александр
Пономарев
«МИМО»

Судовой иллюминатор, в котором можно наблюдать сменяющие друг друга антарктические пейзажи — белые льды, чёрные скалы, голубые спокойные воды и небо при сверкающем солнце. Согласно концепции этого видеообъекта — в иллюминатор можно наблюдать иллюзорность вечного человеческого поиска места, где жизнь «лучше, проще, счастливее». Архетип такого места — Рай. Белое море — это Беловодье, Молочное море? Смотрите на блистающий рай, который проплывает мимо, но не забывайте, что он — ледяной. В буддизме есть холодный ад стучащих зубов: страшный озноб и зубы стучат, издавая звук ху-ху...

РЫБоловная ТОНЯ

Ингеборг
Боджиок
«Беломорка.
Стая оргонитовых
рыб»

Кулинария — это наука. Шотландско-норвежский проект по технологии — приготовление рыбы, результат напоминает косяк фигурных рыбных палочек, только вместо настоящей плоти рыб, обваленной в сухарях, используется полиэфирная смола и металлическая стружка. Это составляющие (органические и неорганические — 50 на 50) композитного материала под названием оргонит. Оргонит почти как карельский шунгит — ему приписывают способности генерировать и трансформировать энергию, преобразовывать негативную энергию в позитивную. Эти янтарные рыбки — сельди, самые знаменитые в северных морях. Повседневная еда для жителей побережий на протяжении многих веков. Этот экологический проект про органическое и неорганическое содержит неявную ссылку на видеопроjekt Дмитрия Булатова, искусствоведа и куратора из Калининграда, который был показан в программе триеннале и включил коллекцию фильмов о технологиологическом искусстве.

МИРАЖ

Мари Валден
«Предел»

Вытканый автором текстильный мираж — тот же навигационный знак, ориентир, знак и граница между различными средами. Текстильная архитектура мягко преграждает путь радужным ритмом красок и горизонталями нитей. Метафизическая музыка Белого моря.

**Хождение
за три моря**

4 международная триеннале
визуальных искусств в Петрозаводске

ГУБА (залив)

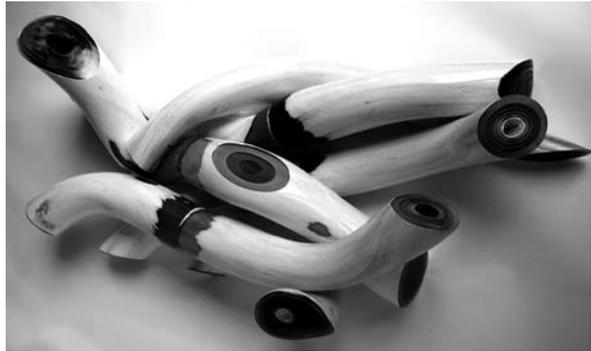
Дениз Уайли
и Клэр О'Хейган
«Глубокое Белое
море, Карелия»

Соавторы с Туманного Альбиона представляют фильм — воспоминание о творении мира, о возникновении моря — не просто физического пространства, но и биосферы. Черно-белая анимированная графика с чередой первообразов флоры и фауны. Завораживающая многозначительная история. Напомнила мне о другом визуально-акустическом проекте, показанном участникам триеннале в кафе FM творческим тандемом — этно-ambientной группой Yarga sound system и Антониной Юфа. Последний несколько утонул в коммуникационном шуме, поэтому с нетерпением жду его повторения в Петрозаводске.

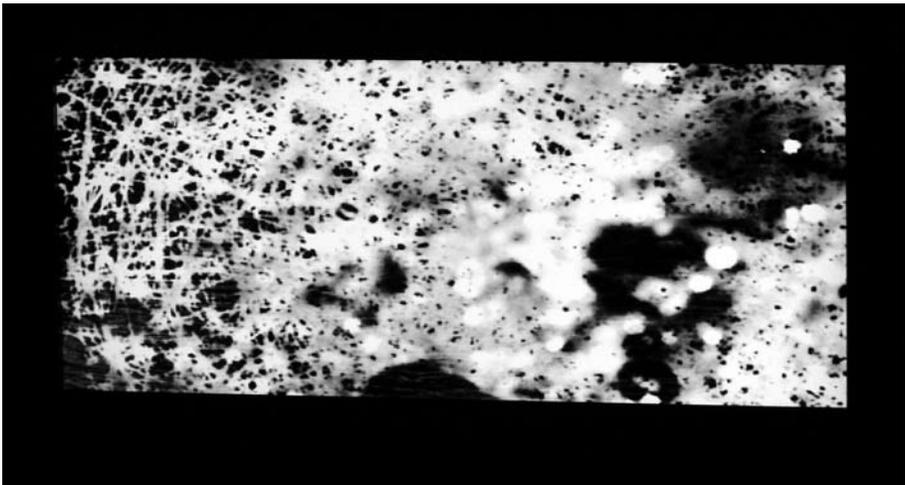
СУВОЙ (ВОДОВОРОТ)

Мария Кошенкова
«Система
циркуляции»

Российский креатив и датские технологии. Ещё одна история про сплав органического и неорганического. Это небольшие скульптуры из цветного стекла, напоминающие то ли сплетения кабелей, то ли биосистемы — водоросли, морские черви, внутренние органы морских обитателей. Возможно — арт-ископаемые, окаменелости, но при этом — инородные и слишком живые для окружающей систематической экспозиции музея.

Здесь хочется и нужно сказать спасибо сотрудникам Института геологии КарНЦ РАН, которые согласились на предложение кураторов показать проекты триеннале на двух этажах научного музея. Это уже второй опыт работы в русле концепции «Современное искусство в традиционном музее», известной по одноимённому фестивалю, организуемому ПРО-АРТЕ в Санкт-Петербурге. Первый эксперимент такого рода в Петрозаводске был поставлен во время фестиваля современного искусства «Выходка 2008» в Карельском государственном краеведческом музее. Как правило, музейщики нелегко воспринимают такие вторжения концептуалистов в свои «святая святых» искусства или науки. Но игра стоит свеч — арт-интервенция необычным образом интерпретирует музейные пространства и содержания и по-новому раскрывает музей.

Море 3. Варяжское или Белушьё.

Выставочный зал Филармонии.

Вода, воздух и лёд. Варяжское море бороздят датские корабли. Прибрежные воды и берега этого моря усеяны плавником. Можно увидеть неопознанные летающие объекты. Встречаются участки, где корабль может остановиться или, напротив, прыгнуть во времени и пространстве. Белухи, появляющиеся среди плавучих ледяных полей и сверкающих айсбергов, встречают и провожают мореходов. Лучший путь для шкипера — следовать за ними.

Хождение за три моря

4 международная триеннале
визуальных искусств в Петрозаводске

маяк

Петер Стур
«Время в стекле»

Инсталляция внешне напоминает песочные часы. Это вертикаль, построенная из двух конусов (красный и белый, сталактит и сталагмит...), встречающихся в центре вершинами. Это точка сборки Искусства и Науки, Холода и Тепла, Времени и Пространства. Этот объект напомнил мне старинную традицию украшать большие выставки инженерными конструкциями из сетчатых оболочек — тоже произведениями искусства — Эйфелева башня, башня Татлина, гиперболоидная башня инженера Шухова.

ОБИТАТЕЛИ МОРЯ

Трондур
Патурссон
«Белуха —
Белый кит»

Северные моря постепенно открывались и осваивались в немалой степени благодаря промысловикам и китобоям. Белухи — нечто вроде северного инь-ян. С одной стороны, это (полярные) дельфины, друзья человека, в которых, согласно древним поверьям, живут души погибших моряков. С другой — белуха — это белый кит, Моби Дик, символизирующий вечную загадку моря, которую никогда не познать до конца, и противостояние природы человеку. Трондур Патурссон воспроизводит образ белух в разных техниках. В зале есть свой аттракцион — замкнутое пространство, сделанное из зеркал, фольги и изображений китов, своеобразный аквариум, в котором нет дна, предложение дайвинга для посетителя. Работы Патурссона перекликаются с ещё одним событием в программе триеннале — проектом WHALE KIT, в котором петрозаводские музыканты исполнили электронные композиции, основанные на записи голосов белух (идея — Александр Великосельский).

СЛЕДЫ НА ЛЬДУ

Пер Хебсгор
«Петроглифы»

Хочется назвать эти ювелирные произведения «стеклоглифами» — они сделаны медью по стеклу. Точнее не «по стеклу» — контурные изображения лебедя и лыжников как будто вморожены в лёд.

Хождение
за три моря

4 международная триеннале
визуальных искусств в Петрозаводске

НОО

Вигнир Йохансон
«Время между
холодом и теплом»

Объект из Исландии выглядит внешне, как подозрительная труба или космический спутник военного назначения. Но принцип действия скорее напоминает воронку, которая собирает, согласно авторской концепции, время и свет. Это зеркально-оптический прибор, подобный калейдоскопу. Говорят, что 25 узоробразующих элементов калейдоскопа каждый раз слагаются по-новому, не повторяясь в течение 500 млн. лет. Вот такая машина времени.

ПЛАВНИК

Миндаугас
Шнипас
«Остаток»

Произведения литовского художника — контрапункт общему звучанию выставки. Это лаконичные сочинения про человеческую жизнь. «Остаток» — деревянная скульптура простой и архаичной формы, как бы случайно лежащая на полу. Второй объект — две гравировки на стекле. Одна из них изображает детскую рубашку. Напротив, в нескольких шагах, другое стекло с изображением погребальных пелён, которым перевязывают ноги покойному. В контексте триеннале эти работы напоминают мне морские истории, основанные на образах корабля, выброшенного штормом на берег и оставленного экипажем, Робинзона, одиноко живущего на острове среди бесконечного океана. (Уже в XVIII веке одна из многих северных робинзонад стала известной, благодаря повести «Приключения четырёх российских матросов, к острову Шпицберген бурей принесённых», которая была написана французом Ле Руа и издана в Петербурге в 1766 году).

Итак, четвёртое триеннале — зрелище непростое для посетителя, требующее от него внимания, аллюзий и размышлений. Здесь можно получить не только эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие. Художественный проект как исследование Белого моря вполне состоятелен — результаты очевидны: выставки и авторские проекты вскрывают новые смыслы, инновационно прочитывают, актуализируют, преподносят тему «Белое море».

P.S. Спасибо Марии Юфа, куратору триеннале «Отпечатки», за ценные уточнения по отдельным проектам.