

Пацей А.В.

МУЗЕЙ КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ: К ИСТОРИИ МУЗЕЯ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА

Пацей, Анастасия Владимировна — директор, Музей нонконформистского искусства, Россия, Санкт-Петербург, anastasia.patsey@gmail.com.

Данная статья посвящена опыту музейной работы в контексте художественной самоорганизации. В качестве примера выбран Музей нонконформистского искусства, основанный независимыми художниками в бывшем сквоте на Пушкинской ул., 10 в Санкт-Петербурге в 1998 г. Этот музей, созданный представителями нонконформистского движения, стал первым в мире центром по сохранению и изучению наследия неофициальной культуры СССР. В основу его коллекции легли частные собрания известных деятелей ленинградского андеграунда — Евгения Орлова и Сергея Ковальского, которые выступали активными организаторами выставок неофициального искусства в 1980-е гг. Музей нонконформистского искусства задумывался и создавался как коллективный художественный проект. Он вошел в состав легендарного арт-центра «Пушкинская-10», где сегодня соседствует с мастерскими и творческой коммуной художников, авторскими галереями, концертными площадками и многочисленными творческими подразделениями. Музей нонконформистского искусства отличает не только его необычная история, но и уникальная стратегия работы, основанная на непрерывном взаимодействии с художниками, представленными в его собрании, активном сотрудничестве с представителями нонконформистского движения и диалоге поколений. На данный момент коллекция насчитывает более 4 000 произведений, а перед музеем встают новые задачи по развитию цифрового присутствия, повышению доступности собрания и расширению методов работы в условиях меняющейся роли и функций музея в современном обществе.

Ключевые слова: нонконформизм, неофициальное искусство, сквот, Пушкинская-10, музейное дело, самоорганизация, ленинградский андеграунд.

MUSEUM AS A COLLECTIVE ART PROJECT: ON THE HISTORY OF THE MUSEUM OF NONCONFORMIST ART

Patsey, Anastasia Vladimirovna — the Director, the Museum of nonconformist art, Russian Federation, Saint-Petersburg, anastasia.patsey@gmail.com.

This article addresses museum practice in the framework of artistic self-organization. The Museum of nonconformist art, founded by independent artists in the former squat on Pushkinskaya st. 10 in St. Petersburg in 1998, is chosen as the main example. This museum was created by members of the nonconformist movement and became the world's first center dedicated to preserving and researching the heritage of unofficial culture in the USSR. It merged private collections of prominent actors of the Leningrad underground Evgeny Orlov and Sergey Kovalsky, who were also active organizers of exhibitions of unofficial art in the 1980s. The Museum of nonconformist art was thought of and created as a collective art project. It became part of the legendary art center “Pushkinskaya-10”, where it is now based next door to artists' studios and a functioning creative commune, independent galleries, concert venues and

numerous creative departments. The Museum of nonconformist art is characterized not only by its unusual history, but also by a unique working strategy based on continuous interaction with artists represented in its collection, active collaborations with members of the nonconformist community and a dialogue between generations. At the moment the number of works in its storages extends 4 000, and the museum faces new challenges in expanding its digital presence, making the collection more accessible and developing its working methods as the role and functions of museums in the modern society keep changing.

Keywords: nonconformism, unofficial art, squat, Pushkinskaya-10, museum work, self-organization, Leningrad underground.

В 1998 г. на культурной карте Санкт-Петербурга появляется новая точка—Музей нонконформистского искусства. Его основание стало символом победы художников ленинградского андеграунда в их продолжительной борьбе за место в мировой истории искусства XX в. Музей был открыт на базе арт-центра «Пушкинская-10». Это пространство было создано в 1989 г. неофициальными художниками, нелегально занявшими расселенный дом на Пушкинской улице. На протяжении нескольких лет «Пушкинская» существовала в режиме сквота, в котором обосновались известные деятели независимой культуры. А после капитального ремонта в середине 1990-х гг. получила официальный статус и трансформировалась в культурный центр, сохранив при этом на своей территории творческую коммуну художников и музыкантов¹.

В рассуждениях о феномене современного музея, его устройстве и миссии редко проводится аналогия с художественным проектом. Более того, на протяжении XX–XXI вв. музеи и художники не раз оказывались по разные стороны баррикад, отстаивая интересы противостоящих общественных групп². Из этих разногласий часто рождались настоящие протестные движения: начиная с анонимной группы активисток “Guerrilla Girls”, с 1980-х гг. боровшихся за репрезентацию в крупных музеях «не-белых, не-европейцев и не-мужчин», до более современных—перформансов активистов группы “Libérons le Louvre” в Музее Лувра в 2018 г. и демонстрации художников “Liberate Tate” в Тэйт Британ в 2011 г. против спонсорства нефтегазовых компаний, выступления активистов “Cliterati” на биеннале “Whitney Biennial” с требованиями представлять и продвигать больше художниц-женщин, акции движения “Occupy Museums”, основанного в 2011 г. во время “Occupy Wall Street”, и др.

С активным развитием практик самоорганизации художников и ростом числа независимых так называемых “artist-run”³ институций в начале 2000-х гг.⁴ меняется понимание музея как культурного феномена, его возможностей и функций. В результате этого появляются радикально новые музейные модели и стратегии работы. Однако, известно и множество более ранних примеров музеев и институций музейного формата,

¹ Подробнее об истории арт-центра «Пушкинская-10» см.: Арт-центр «Пушкинская-10» — Параллелошар. 1989–2009 гг. / Сост. Ковальский С.В., Орлов Е.М., Рыбаков Ю.А. СПб., 2010. 800 с.

² См.: *Lampert N.* A People’s Art History of the United States: 250 Years of Activist Art and Artists Working in Social Justice Movements. New York, 2015. 384 p.

³ “Artist-run”—в переводе с английского «управляемый художниками», самоорганизованное творческое пространство, руководство которым осуществляют сами художники и независимые кураторы. Чаще всего термин используется как антоним государственным и частным учреждениям.

⁴ Об опыте художественной самоорганизации в России 2000-х гг. см. *Матвеева Л.* Самоорганизация для себя // Художественный журнал. 2019. № 108. См. по адресу: <http://moscowartmagazine.com/issue/89/article/1971> (ссылка последний раз проверялась 20.06.2020).

организованных художниками⁵: это Музей живого искусства (англ.: The Living Art Museum), открытый в Рейкьявике в 1978 г. и ставший первой некоммерческой организацией в Исландии под управлением художников, Музей Тэнгли, основанный в 1996 г. в Базеле вдовой скульптора Жана Тэнгли художницей Ники де Сен-Фальль, проект Томаса Хиршхорна “Musée Précaire Albinet” 2004 г., The Repatriation of the White Cube Ренцо Мартенса, открытый в Лузанга, Конго в 2017 г. Достаточно примеров и в отечественной практике: «Воображаемый музей» Михаила Шемякина, открытый в Нью-Йорке в 2000 г., и Фонд художника Михаила Шемякина (впоследствии переименованный в Центр художника Михаила Шемякина), созданный в Санкт-Петербурге в 2002 г., Музей «Царскосельская коллекция», основанный по инициативе художника Александра Некрасова в 1990 г. в Пушкине, Картинная галерея в Феодосии, основанная Иваном Айвазовским в 1880 г., Саратовский музей имени А.Н. Радищева, созданный Алексеем Боголюбовым в 1885 г. и многие другие.

Коллекция, которая легла в основу Музея нонконформистского искусства, ведет свою историю еще с начала 1980-х гг. В 1981 г. проходит знаменитая квартирная выставка «на Бронницкой», вокруг которой формируется объединение неофициальных ленинградских художников, в будущем основавших Товарищество экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ)⁶. К началу перестройки ТЭИИ провело на разных площадках в Ленинграде ряд крупных выставочных проектов, после которых многие произведения оставались у художников-организаторов — Сергея Ковальского и Евгения Орлова. Некоторые были подарены, другие — оставлены на бессрочное хранение ввиду отсутствия мастерских у авторов, не являвшихся членами Союза художников.

Первым местом хранения собрания стала рекламно-оформительская мастерская объединения «Сокол», где тогда работал Евгений Орлов: «Уже к 1984-му году количество картин заполнило все подсобные помещения и кабинет главного художника объединения, и тогда я принял решение развешивать их в производственных помещениях мастерской. Мастерская сразу приняла какой-то несоветский вид музея современного искусства, и мой друг художник Сергей Ковальский, зайдя ко мне по выставочным делам, предложил показывать новые работы художников формировавшейся тогда группы “5/4”, что послужило толчком к продолжению развески картин в помещениях мастерской. Впоследствии там стали проводиться неофициальные выставки художников группы “5/4” и группы “7”, устраивались собрания членов Совета ТЭИИ»⁷. Вместе с тем как увеличивалось количество выставок, постепенно росло и количество картин. Когда в 1989 г. Евгений Орлов в связи с временным переездом в Швецию ушел из объединения «Сокол», все произведения были перевезены в «Галерею 10–10» в недавно возникшем сквоте на Пушкинской ул., д. 10. Этот первый период в истории коллекции будущего музея был связан со множеством трудностей. Так, пока коллекция еще не была учтена и не имела официального статуса, некоторые произведения оказались безвозвратно утрачены.

После капитального ремонта в 1997–1998 гг. начинается новый этап в истории «Пушкинской-10» и одновременно — новый этап в истории музея. На месте легендарного сквота появляется арт-центр, объединивший в себе мастерские художников и музыкантов,

⁵ Подробнее об истории самоорганизации художников см.: Artist-run Spaces: Nonprofit Collective Organizations in the 1960s and 1970s. Ed. by G. Detterer, M. Nannucci. Geneva, 2012. 289 p.

⁶ См.: От Ленинграда к Санкт-Петербургу. ТЭИИ. «Неофициальное» искусство 1981–1991 годов / Сост. Ковальский С.В., Орлов Е.М., Рыбаков Ю.А. СПб., 2007. 648 с.

⁷ Музей нонконформистского искусства. Каталог коллекции 1998–2009. СПб., 2009. С. 8.

выставочные залы и концертные площадки. Здесь же разместилась и коллекция нонконформистского искусства, которая насчитывала уже более 2 000 экспонатов. А в 1998 г. музей получил официальный статус.

На момент основания Музея нонконформистского искусства неофициальное искусство СССР практически не было представлено в государственных музейных институциях. Тем не менее, частные собрания нонконформистского искусства уже существовали как в России, так и за рубежом. Здесь, конечно, особое место занимает коллекция Нортон Доджа, которому еще во времена холодной войны удалось вывезти в США произведения художников советского андеграунда⁸. В 1995 г. собрание Нэнси и Нортон Доджа, насчитывавшее тогда около 20 000 экспонатов, было передано Музею Циммерли при Университете Ратгерс близ Нью-Йорка, где хранится до сих пор. После того, как в 1991 г. была открыта граница, в бывший СССР хлынул поток западных коллекционеров и арт-дилеров в поиске нового русского авангарда. Так произведения нонконформистов начали постепенно пополнять частные, а позже и музейные собрания по всему миру.

Создавая музейную институцию, художники стремились не только обеспечить сохранение и исследование наследия неофициальной культуры СССР, но и вписать нонконформистское искусство в общемировую историю искусства XX–XXI вв., не дожидаясь признания со стороны крупных государственных музеев. Свое достойное место в коллекции нового музея заняли произведения таких известных групп, как «стерлиговцы», «сидлинцы», «Орден нищенствующих живописцев», «Летопись», «Алипий», «Пятая четверть», «Новые художники», «Митьки» и др., а также работы художников — членов «Товарищества “Свободная Культура”»⁹. Через год после открытия на базе музея по инициативе искусствоведа и художника Андрея Хлобыстина открывается «Петербургский архив и библиотека независимого искусства (ПАиБНИ)», просуществовавший здесь до 2007 г. Помимо коллекционирования документов и материалов о творчестве художников ленинградского андеграунда 1980–1990-х гг., архив вел активную выставочную и издательскую деятельность.

В 1994 г. на базе Музея нонконформистского искусства открывается специальный отдел — авторская галерея художника Вадима Воинова «Мост через Стикс». Первая экспозиция в галерее была создана при поддержке отдела новейших течений Государственного Русского музея заведующим отделом Александром Давыдовичем Боровским, предложившим принцип «кардиограммной» развески, которого придерживались и кураторы следующих выставок в галерее — ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея, доктор искусствоведения Ирина Насоновна Карасик и основатель Музея нонконформистского искусства Евгений Михайлович Орлов. Галерея «Мост через Стикс» представляет совершенно особенный подход художника к процессу (само)музеефикации. По своему образованию Вадим Воинов был историком. Он более 20-ти лет проработал в Государственном музее истории Ленинграда, что отчетливо проявилось в его творчестве, в котором художник часто использует практики коллекционирования, архивирования и музеефикации¹⁰.

⁸ См.: *Dodge N.T., Rosenfeld A. Nonconformist Art: The Soviet Experience, 1956–1986.* London, 1995. 360 p.

⁹ Подробнее о собрании Музея нонконформистского искусства см.: Музей нонконформистского искусства: каталог коллекции в 3 т. / Ред. Ковальский С.В., Кучер Л., Орлов Е.М., Пацей А.В., Рыбаков Ю.А. СПб., 2018.

¹⁰ См.: Вадим Воинов. Фабула предмета / Сост. Воинов В.С., Карасик И.Н. СПб., 2008. 303 с.

Музей нонконформистского искусства — институция, уникальная по своему устройству, формату и методам работы. От многих других музеев, галерей и архивов, представляющих сегодня неофициальное искусство СССР, его отличает тот факт, что у его истоков стоят сами художники-нонконформисты. Основатели музея — Евгений Орлов и Сергей Ковальский — яркие фигуры ленинградского андеграунда, организаторы Товарищества экспериментального изобразительного искусства, кураторы и участники многочисленных выставок нонконформистского искусства. Формально они не были знакомы со спецификой музейной работы, но значительно важнее оказались их обширный круг знакомств с художниками и коллекционерами, многолетний опыт в области организации выставок и живое видение того, каким именно должен быть будущий музей. Таким образом, Музей нонконформистского искусства стал, в некотором смысле, коллективным художественным проектом, воплотившим в себе концептуальные и ценностные установки самих художников-нонконформистов, чью роль в истории и настоящей работе музея трудно переоценить. В арт-центре «Пушкинская-10» музей соседствует не только с другими выставочными и концертными площадками, но и с мастерскими художников, чьи произведения находятся в его коллекции. Это уникальная ситуация, в которой рождается «гений места» и открываются новые возможности для музейной работы и выстраивания отношений с аудиторией¹¹.

За 20 лет существования Музей нонконформистского искусства в несколько раз увеличил свою коллекцию, наладил партнерство с ведущими музеями, галереями, научными и образовательными учреждениями по всему миру и выработал собственную уникальную стратегию работы. В ее основе лежит непрерывное взаимодействие с представителями нонконформистского движения, их активное участие в жизни музея, обмен знаниями и опытом между разными поколениями. Сохраняя изначальную концепцию музея, созданного художниками для художников, Музей нонконформистского искусства ведет постоянную работу по модернизации в соответствии с последними мировыми тенденциями в музейной сфере. На данном этапе наряду с сохранением сложившихся традиций и первоначальной миссии, важной задачей для музея становится изучение собственной истории, переосмысление моделей музейной работы и в целом — роли музея в современном обществе за пределами его классической репрезентативной функции, как места для диалога, эксперимента и взаимодействия.

Сегодня интерес к нонконформистскому искусству продолжает повсеместно расти, и творчество художников советского андеграунда занимает свое заслуженное место в истории мирового искусства XX в. Однако до сих пор существует множество вопросов, связанных с наследием нонконформизма, которые остаются предметом споров как среди специалистов, так и среди самих художников. Важными темами в этой дискуссии становятся идеология и критерии нонконформизма, политическая составляющая этого движения, его роль в контексте современного искусства на локальном и глобальном уровне. На данном этапе одним из центральных направлений работы, как и в большинстве музеев по всему миру, является дигитализация музейных программ и расширение цифрового присутствия¹².

¹¹ Подробнее о кураторских стратегиях арт-центра «Пушкинская-10» см.: Пацей А.В. Кураторские стратегии в контексте художественной самоорганизации. Опыт арт-центра «Пушкинская-10» // Новое искусствоведение. 2019. № 4. С. 78–89.

¹² Подробная информация о цифровых программах музея доступна на сайте музея: www.nonmuseum.ru (ссылка последний раз проверялась 20.06.2020).

Музей нонконформистского искусства представляет собой уникальный пример музея, организованного и управляемого художниками. Он был задуман и создавался как коллективный художественный проект, что определило его стратегии работы и будущее развитие. Арт-центр «Пушкинская-10», где уже на протяжении более 30-ти лет существует действующая творческая коммуна, стал идеальным местом для такого музея. Здесь, по соседству с мастерскими, галереями и концертными площадками, расположились выставочные залы музея, его собрание и архив. Художники, стоявшие у истоков музея, достигли своей главной цели. Они не только заявили миру о необходимости сохранения и исследования неофициальной культуры СССР, но и смогли вписать ее в мировую историю искусства XX–XXI вв.

Список литературы

Арт-центр «Пушкинская-10» — Параллелосхар. 1989–2009 гг. / Сост. Ковальский С.В., Орлов Е.М., Рыбаков Ю.А. СПб.: ДЕАН, 2010. 800 с.

Вадим Воинов. Фабула предмета / Сост. Воинов В.С., Карасик И.Н. СПб.: ДЕАН, 2008. 303 с.

Матвеева Л. Самоорганизация для себя // Художественный журнал. 2019. № 108. См. по адресу: <http://moscowartmagazine.com/issue/89/article/1971> (ссылка последний раз проверялась 20.06.2020).

Музей нонконформистского искусства. Каталог коллекции 1998–2009. СПб.: Сборка, 2009. 264 с.

Музей нонконформистского искусства: каталог коллекции в 3 т. / Под ред. Ковальский С.В., Кучер Л., Орлов Е.М., Пацей А.В., Рыбаков Ю.А. СПб.: Издательство ДЕАН, 2018.

Пацей А.В. Кураторские стратегии в контексте художественной самоорганизации. Опыт арт-центра «Пушкинская-10» // Новое искусствознание. 2019. № 4. С. 78–89.

От Ленинграда к Санкт-Петербургу. ТЭИИ. «Неофициальное» искусство 1981–1991 годов / Сост. Ковальский С.В., Орлов Е.М., Рыбаков Ю.А. СПб.: Музей нонконформистского искусства, 2007. 648 с.

Detterer G., Nannucci M. (Eds.) *Artist-run Spaces: Nonprofit Collective Organizations in the 1960s and 1970s*. Geneva: JRP/Ringier, 2012. 289 p.

Dodge N.T., Rosenfeld A. *Nonconformist Art: The Soviet Experience, 1956–1986*. London: Thames and Hudson, 1995. 360 p.

Lampert N. *A People's Art History of the United States: 250 Years of Activist Art and Artists Working in Social Justice Movements*. New York: The New Press, 2015. 384 p.

References

Detterer, G., Nannucci, M. (Eds.) *Artist-run Spaces: Nonprofit Collective Organizations in the 1960s and 1970s*. Geneva: JRP/Ringier, 2012. 289 p.

Dodge, N.T., Rosenfeld A. *Nonconformist Art: The Soviet Experience, 1956–1986*. London: Thames and Hudson, 1995. 360 p.

Lampert, N. *A People's Art History of the United States: 250 Years of Activist Art and Artists Working in Social Justice Movements*. New York: The New Press, 2015. 384 p.

Koval'skij, S.V., Orlov, E.M., Rybakov, J.A. (Eds.) *Art-centr "Pushkinskaja-10" — Paralleloshar. 1989–2009 gg.* [Pushkinskaya-10 Art center—the Parallelosphere. 1989–2009]. Saint-Petersburg: DEAN Publ., 2010. 800 p. (In Rus.).

Koval'skij, S.V., Orlov, E.M., Rybakov, J.A. (Eds.) *Ot Leningrada k Sankt-Peterburgu. TJeII. "Neoficial'noe" iskusstvo 1981–1991 godov* [From Leningrad to St. Petersburg. TEII. "Unofficial" art in 1981–1991]. Saint-Petersburg: Muzej nonkonformistskogo iskusstva Publ., 2007. 648 p. (In Rus.).

Matveeva, L. Samoorganizaciya dlya sebya [Self-organization for one-self], in *Hudozhestvennyj zhurnal*. 2019. Vol. 108. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/89/article/1971> (last visit 20.06.2020). (In Rus.).

Patsey, A.V. Kuratorskie strategii v kontekste hudozhestvennoj samoorganizacii. Opyt art-centra "Pushkinskaya–10" [Curatorial strategies in the context of artistic self-organization. The case of the Pushkinskaya–10 art center], in *Novoe iskusstvoznanie*. 2019. Vol. 4. P. 78–89. (In Rus.).

Voinov, V.S., Karasik, I.N. (Eds.) *Vadim Voinov. Fabula predmeta* [Vadim Voinov. The plot of the object]. Saint-Petersburg: DEAN Publ., 2008. 303 p. (In Rus.).