

Арт-резиденция – одна из форм самоорганизации творческих людей, которая даёт возможность художникам в широком понимании этого слова уйти в поисках вдохновения от знакомого контекста, утомления от среды, разного рода давлений, политических или рыночных¹. Они могут быть статичными и приводить к возникновению целых деревень, творческих поселений или возникать событийно и быть привязанными



Люба Кузовникова,

куратор,
арт-директор компании
Pikene på Broen,
Киркенес – Сургут,
Норвегия – Россия

Осторожно, карты меняются! MIND THE MAP!

к определённому событию. Но в любом случае они изменяют жизнь вокруг, изменяют пространство, расстояния, климат... Взгляните на пример Киркенеса, небольшого норвежского городка на границе России, Норвегии и Финляндии. О том, какое влияние оказала на него компания Pikene på Broen («Девушки на мосту»), мы беседовали с арт-директором – Любой Кузовниковой.

¹ Примером проторезиденций в России могут быть Абрамцево, ма-
монтовский кружок.



Мортен Тровик, инсталляция BORDERLINES, Barents Spektakel 2011, Киркенес. Фото: Мариус Хауге.

Появление группы, а скорее дружеской и, как явствует из названия, чисто женской компании Píkene re Broen ("Девушки на мосту"¹) датируется 1996 годом — временем вообще-то для небольшого норвежского городка Киркенеса довольно мрачным. Тогда обанкротилась местная горнодобывающая компания, множество людей потеряли работу и вообще жизненную перспективу. Главное богатство этих земель перестало быть востребованным, и вся местность, казалось тогда, потеряла свою базовую ценность. И вот собралась группа из пяти женщин, которые не хотели уезжать из своего города, но и жить в унынии тоже не хотели. Все они были разными: пенсионерка, работница центра занятости, актриса, преподавательница и художник-ювелир.

И вот «Девушки» принялись встречаться с разными людьми, принимающими решения, и говорить им, что базовые ценности отнюдь не утеряны, потому что они не имеют никакого отношения к полезным ископаемым. Что базовая ценность — это общение, общение поверх границ, диалог с только что

ставшей доступной Россией. Что культура и современное искусство — это те действенные средства, которые делают диалог через границы осмысленным и которые приведут Киркенес в новое будущее, которое не зависит от роста или падения цен на железную руду.

Сами они поначалу не намеревались делать никаких проектов, полагая, что достаточно показать, объяснить людям из муниципалитета и горожанам, куда они должны двигаться своей город. Но прошёл год-два, ничего не происходило, и тогда группа поняла, что надо не заниматься продвижением идей, а действовать самим. Никто не будет делать за тебя, но возможно, станет интересно делать вместе с тобой? В 2001 году они регистрируют организацию под названием «Девушки на мосту» в форме акционерного общества². Уже выбором названия группы они хотели обозначить свой интерес к работе на границах разных социальных пространств и выстраиванию мостов взаимопонимания.

Они стали приглашать в Киркенес самых разных творческих людей, художников, музыкантов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии и устраивали вместе с ними выставки, концерты,

¹ Название картины известного норвежского художника Эдварда Мунка «Девушки на мосту» заимствовано было не для феминистической идеи. Просто их было пять женщин и потому что идея была в том, чтобы строить мосты поверх границ Баренцева региона с помощью культуры и современного искусства.

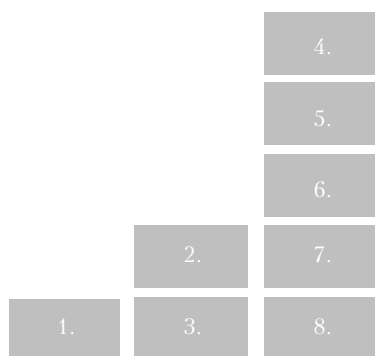
² Обычная практика в Норвегии — культурным организациям регистрироваться акционерным обществом (в то время как в России это в основном — некоммерческие организации).

художественные акции. Каждый приезжал со своим культурным багажом, но отвечал на предложение девушек отнестись к той или иной теме, которые они предлагали. А все темы были связаны с проблемами жизни людей в приграничье, на Севере, в Баренцевом регионе.

Поначалу происходящее воспринималось местными жителями как некий междусобойчик, что-то там «Девушки» делают «для себя и своих приближённых». В этом смысле Киркенес был тогда похож на Сургут. Он тоже был изначально городом рабочих, в сознании которых прочно укоренилось представление о том, что они работают, а кто-то другой должен сделать для них всё остальное. В первые годы было непонимание и недоверие к «Девушкам на мосту», к их идеям и к тому, чем

они занимались — к культуре. Разве из развлечения можно сделать толк? Пословица, которая популярна в Киркенесе: «Всё, что весит менее десяти тонн, не имеет ценности», потому как все промышленные реалии описываются многотонными характеристиками. Но «Девушки» попробовали работать не столько для развития местной культуры как таковой, сколько для привнесения в жизнь людей некой городской культуры. Они попытались вписать Киркенес в региональный и международный контекст, а это приносит новые смыслы в повседневную жизнь горожан. Не говоря уже о том, что они стали постоянными непосредственными участниками, а не зрителями фестиваля и многих других событий, иницируемых компанией *Pikene på Broen*.

**Осторожно,
карты
меняются!
MIND THE MAP!**



1-8. Ольга и Александр Флоренские.
Проект «Реклама вечных ценностей.
«Киркенес - Никель»».

В 1993 году был образован Баренцев регион³. Это привело в Киркенес инфраструктуру под названием Норвежский Баренцев Секретариат — своего рода филиал Министерства иностранных дел, который способствует развитию сотрудничества в Баренцевом регионе, является информационным центром и системой поддержки партнёрских проектов, особенно между Россией и Норвегией. Норвежский Баренцев Секретариат по сей день является постоянным партнёром «Девушек на мосту». Начавшееся тогда сотрудничество превратилось через несколько лет в ежегодный крупномасштабный фестиваль *Varents Spektakel*, на который

³ Соглашение между Норвегией, Финляндией, Швецией и Россией о развитии сотрудничества поперх границ в рамках северных областей стран, которые лежат вокруг Баренцева моря.



съезжаются участники и гости из Европы, России и других стран мира. В 2009 году посещаемость фестиваля уже десять тысяч, если взять все пятидневные события вместе, в этом году в феврале — 14 000. При этом население самого города составляет всего 5000 человек, а муниципалитета — 10 000. А с 2009 года «Девушки» «попали» на государственный бюджет.

Из Киркенеса «Девушки» привносят мир в Баренцев регион и, наоборот, Баренцев регион — в мир. Это отражается в логотипе ежегодного зимнего фестиваля Barents Spektakel, который создал русский художник из группы «Синие носы» Александр Шабуров, частый участник киркенесских проектов: карта Баренц-региона стала телом Баренц-человечка. Фестиваль представляет собой микс визуального искусства, музыки, театра, дискуссий, семинаров и т.д.,





Осторожно, карты меняются! MIND THE MAP!

1.

1. «Северный путь», перформанс с участием Росса Адамса, группы Plaid и Сьюннове Персен. Сценография Эрика Мютеля, Barents Spektakel 2010, Киркенес. Фото: Эрик Мютель.

2.

2. Представление Il Corso немецкого площадного театра Pan.Optikum, шоу открытия Barents Spektakel 2010, Киркенес. Фото: Свен Хансен.

объединённых актуальной темой, и проходит в Киркенесе в начале февраля.

В последние годы из города-завода с горно-металлургической компанией «Sydvaranger AS», месторождениями железной руды и самой северной в мире железной дорогой Киркенес превратился в город, переживающий масштабные изменения. Это уже не город-завод, хотя и ГК «Sydvaranger» возобновила свою работу в 2009 году. Новый Киркенес — это Hot Arctic Kirkenes, это русский город в Норвегии, это пограничный город, это Transborder Kirkenes.

Что же изменилось в городе благодаря «Девушкам на мосту»? Помимо того, что происходит ежегодный международный фестиваль Barents Spektakel, местные культурные события тоже стали менять своё лицо. Какой интерес у муниципалитета поддерживать современное искусство, которое продвигают «Девушки на мосту»? В течение фестивальной недели отели полные и строятся новые, у магазинов выручка огромная, фестивальная неделя — самая удачная в году для местного таксопарка, все кафе и рестораны, которых стало открываться всё больше, переполнены. Для строительства площадок и организации событий акционерное общество «Девушки на мосту» нанимает множество местных подрядчиков. Например, для open-air перформансов заказывают специальные снежно-ледовые сценографии, а это стоит больших денег. Маркетинговый эффект от фестиваля для Киркенеса и Баренцева региона вообще пока никто ещё не измерил, но капитализация места, безусловно, произошла большая.

В нынешнем году фестиваль проходил под девизом «Mind the Map!» («Осторожно, карта!»). Оснований у организаторов для вынесения именно этой темы на обсуждение людей из мира искусства и политики было достаточно. Границы по всему миру, на суше и на море, подвергаются переменам каждый день. В 2010 году был разрешён сорокалетний спор между Россией и Норвегией о разделительной линии в Баренцевом море. Но на повестке дня остаются претензии на арктические пространства со стороны Канады, России, США, Дании и так далее. В процессе обсуждения договор о безвизовой зоне в районе норвежско-российской границы. Так что, видимо, неслучайно восьмой по счёту фестиваль Varents Spektakel почтили своим присутствием

Её Величество королева Норвегии Соня и министр иностранных дел Йонас Гар Стере, который в полночь на пешеходной улице Киркенеса открывал фестивальную выставку «Mind the Map!». О популярности фестиваля и самого местечка среди жителей северных стран говорит уже одна цифра: на Varents Spektakel-2011 было аккредитовано 95 журналистов из разных стран мира.

Pikene på Vroen не приемлют идею импорта другой культуры в чистом виде, обычного для провинциальных городов. Они приглашают художников, музыкантов, артистов из разных мест для участия в воркшопах на территории Киркенеса или его окрестностей, которые, напомним, являются приграничными. И все приглашенные художники и музыканты создают свои произведения или совместные



проекты на месте — на севере и про север, отвечая на те вызовы, с которыми сталкиваются северные территории в настоящее время.

Например, побывав в Киркенесе в арт-резиденции и пообщавшись с Норвежским пограничным комиссариатом, норвежский художник Мортен Тровик создал к фестивалю Varents Spektakel 2011 инсталляцию BORDERLINES: он «передвинул» российско-норвежскую границу в центр Киркенеса, а также в Осло по оси от Королевского замка к Норвежскому парламенту. Два месяца спустя его инсталляция образовала временную пограничную зону в центре Мурманска. Инсталляция отсылала к современным государственным границам, к истории холодной войны и к дискуссии об отношениях между центром и периферией.

**Осторожно,
карты
меняются!
MIND THE MAP!**

1.

1. Мортен Тровик, инсталляция BORDERLINES, Varents Spektakel 2011, Киркенес.
Фото: Мариус Хауге.

В 2008 году Мори Канте из Африки впервые работал с северо-норвежской скрипачкой Рагнхиль Фуреботтен, вместе с Арто Тунчбойджан, одним из ключевых фигур world-music с Кавказа, совместно с оркестром, получившим название по проекту Arctic Subcircle Orchestra, включающим скандинавских музыкантов.

Современная геополитическая ситуация 2010 года вдохновила «Девушек на мосту» на создание нового музыкального проекта «Arctic Score», который представляет музыкальные традиции Норвегии, России и Финляндии, исторически связанные со спортом. Алексей Архиповский из Москвы, настоящий Джими Хендрикс по классу балалайки, России вместе с русскими кулачными бойцами. Пламенная скрипачка Рагнхиль Фуреботтен из губернии Тромс — на сцене с танцорами норвежского народного «халлинг» танца, требующего высокого акробатического мастерства. «Террорист-аккордеонист» Киммо Похьонен из Хельсинки — в окружении борцов из Финляндии, Норвегии и России. Кто выиграет битву за арктические пространства?

С 2008 года берлинский дуэт SpringerParker путешествовал по губернии Финнмарк в доме на колёсах. В течение пяти арт-экспедиций художники вели наблюдения за регионом, собирая визуальный архив, звуковой материал и жизненные истории, которые они превратили в 2011 году в современную данс-оперу «There are places in our heads one can travel to». И её премьера состоялась, конечно же, на февральском фестивале.

Фестиваль стал ареной, где представляются новые site-specific проекты, место встречи публики и артистов, художников, работающих в разных жанрах, людей культуры, политики и бизнеса.

Кстати, в этом смысле можно увидеть некоторые параллели с тем, на что заточена программа «60 параллель». На проявление некоторой северной культурной общности. Идентичность региона — это вопрос конструирования, а не только традиции и географии. В 2008-2010 гг. Píkene på Vroen делали проект PAN-BARENTZ. Баренцев регион был образован в 1993 году как новое геополитическое пространство. Шестнадцать лет спустя они предприняли попытку исследования Баренц-идентичности через призму искусства, архитектуры, урбанистики и политики. Выставка PAN-



BARENTZ, состоящая из исследований, наблюдений и стратегий, созданных художниками и архитекторами, обрисовала картину многоликого региона, актуальность которого постоянно растёт в свете «нефтяной сказки», глобального потепления и пограничных споров. Фокус внимания сосредоточился на городах, которые сильно изменились за последние 15 лет, за период более тесного сотрудничества, открытости границ, механизмов поддержки, совместных проектов. Выставка стала неким дискуссионным форумом, который комментировал разные тенденции развития — в отношении использования ресурсов Баренцева региона, в отношении того, что представляет собой городское пространство в этом регионе, в отношении разных идентичностных характеристик региона. Кто как не художники и архитекторы помогут нам понять, кто мы, где мы, и зачем всё это нужно.

С чего же следует начинать работу, если в Сургуте вокруг группы ПОРТ начнёт выстраиваться своя арт-резиденция? Главное — действовать не в одиночку и одновременно не уповать на силы муниципалитета, хотя он занимает очень заинтересованную позицию и готов всемерно поддерживать проект

ПОРТ, возможности, перспективы, риски и угрозы которого обсуждали на последнем семинаре в Сургуте. Нужно выстраивать отношения с местным сообществом и градообразующими предприятиями. Нужно посмотреть, каким образом можно объединить существующие ресурсы и их преумножить, а сделать это, естественно, можно креативными ресурсами. Большую роль играют партнёрские проекты. Нужно быть открытым, не стремиться всегда иметь монополию на что-то. «Объединяйте творческие силы и находите способность к творческой интерпретации своего собственного региона!» — пожелала, улетаая, Люба Кузовникова.

Материал подготовлен
Людмилой Спиридоновой и Юлией Неруш
при участии Любы Кузовниковой.