

Антонина Трубицына

Проект «Открытые системы. Опыт художественных самоорганизованных инициатив в России с 2000». Взгляд из архива

Основная задача архива Музея «Гараж» — создание академической базы, позволяющей осмыслить опыт современного российского искусства в интернациональном контексте. Первый архив поступил в Музей в 2012 году, с тех пор коллекция непрерывно пополняется дарами и закупками, среди которых документы московских галерей, архивы художников и коллекционеров, пресса об искусстве и другие документы. Основной массив приходится на 1960-2000 годы, это связано с тем, что тогда люди собирали и хранили аналоговые документы. Теперь с развитием цифровых технологий производится огромное количество фото- видеоматериалов. При этом, большинство их стремительно исчезает, не успев оказаться в поле зрения исследователей современного российского искусства. Обнаружение парадоксального факта, что в архивных фондах содержится недостаточно информации, связанной с современностью, стало прагматичной предпосылкой инициирования проекта, который бы систематизировано архивировал современные процессы в художественной среде.

Период с 2000 года был связан с активным развитием институций, связанных с современным искусством: появляются Московский музей современного искусства, Государственный центр современного искусства с его сетью филиалом по стране, множество частных фондов и галерей. Они самостоятельно документируют свои события, а произведенные ими приглашения, афиши, пресс-релизы оседают в архиве. Параллельно же происходят самоорганизованные события и выставки, которые ускользают от архивации. Мы решили подробнее изучить инициативы художников и кураторов, происходящие вне институциональных стен.

Дать четкое определение самоорганизации сложно: это не художественная группа, не общественная организация, не индивидуальный проект, к которому автор привлекает других участников.

Критерии формулировались на протяжении пяти лет и сейчас выглядят так: художественная деятельность, некоммерческий характер, наличие публичной программы для привлечения новых участников, коммуникация — как основная цель.

Проект «Открытые системы. Опыт художественных самоорганизованных инициатив в России с 2000» был придуман в архиве музея современного искусства, что определило его цели и метод. Основной целью является запечатление художественной культуры самоорганизаций последних десятилетий, а методом — сохранение ее в архиве. Участники рабочей группы провели качественные исследования самоорганизованных сообществ: записали интервью с организаторами и участниками, составили вместе с ними хронику событий, собрали документацию деятельности: фотографии, буклеты, видеоматериалы, артефакты. Для систематизации всего объема данных была разработана анкета. Кроме очевидных граф, таких как: название, даты, место

физическое и ссылка на онлайн ресурс, а также списки организаторов и участников (они обычно различаются по количеству и составу) в нее были включены пункты «пространство», «финансирование», «принцип организации», «частота событий», «концепция», «ключевые слова».

Задачами архива являются комплектование, учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата и использование документов. Важной составляющей проекта является репрезентация собранного материала: на выставках путем демонстрации документации и в онлайн-каталоге архива (russianartarchive.net), где содержится больше информации для более глубоких исследований.

На выставке «Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России. 2000–2015» (6 ноября — 10 декабря 2015) было показано материалы 50 проектов из 9 городов России. Для наглядной репрезентации Сашей Обуховой была предложено разделение всех их на четыре блока, где основным критерием являлось физическое местонахождение самоорганизации: «Частные пространства», «Чужие места», «Ничья земля», «Пограничные территории». В связи с ними были визуализированы в графиках хроника существования инициатив.

Важной задачей было создать максимально открытое пространство, чтобы участники самоорганизаций и зрители могли заполнить его своими историями. Для этого была организована публичная программа выставки, а именно – серия семинаров, проходивших каждую субботу. Организаторы и участники самоорганизаций приезжали в Москву и представляли свои инициативы. В конце каждого семинара была дискуссия, на которой формулировались основные вопросы, связанные с этим типом самоорганизаций, они записывались на лист и оставались в пространстве выставки. Благодаря проекту за месяц в Москву приехало около двадцати представителей самоорганизаций, а всего в сессиях приняло участие около 40 человек, не считая зрителей. Многие художники познакомились и встретились вживую впервые. Возможность представить свою инициативу, вести диалог лицом к лицу с коллегами, наладить связи и познакомиться с другим опытом – цель и результат этого события.

После выставки в Москве Уральский филиал Государственного центра современного искусства предложил провести ее на их территории – так началось путешествие проекта. За три года он открылся в 8 городах: Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Самаре, Архангельске, Саратове, Казани, Владивостоке. Для более глубоко изучения художественной среды региона, куда мы направлялись, привлекались локальные исследователи, которые собирали материалы по местным не включенным пока самоорганизациям. Это привело к увеличению инициатив в проекте и пополнению архива.

Сбор информации чередовался с презентаций (выставка), которая позволяла выйти на новые объекты исследования, и инициировать дальнейший сбор. Этот ритмичный саморазвивающийся процесс является важной характеристикой метода исследования. После выставки во Владивостоке было

принято решение завершить этот этап и сосредоточиться на анализе собранного материала.

На последнем стадии исследования произошел пересмотр собранных документов, их пополнение и корректировка. Так, например, добавились столичные инициативы, основанные после 2016 года. Из всего собранного массива 100 инициатив попали в книгу, остальные хранятся в архиве Музея “Гараж” и его онлайн-каталоге.

Созданная база самоорганизаций является единственным в России архивом такого рода деятельности. Ранее никакой работы по сохранению разрозненных опытов художественной жизни по всей России не велось, поэтому собранный материал является уникальным и ценным для гуманитарной науки. Он может служить основой для дальнейших исследований. База позволяет выделить особенности российских самоорганизованных процессов, которые впоследствии можно сравнить с зарубежным контекстом.

Antonina Trubitsyna
Project Open Systems. Self-organized Art Initiatives in Russia since 2000. The Archival gaze

Founded in 2012, Garage Archive Collection acts as a center for the study of Russian contemporary art in an international context. The collection is continually developing thanks to gifts and acquisitions, including materials from Moscow galleries, the personal archives of artists and collectors, and the findings of Museum staff.

The significant amount of assets are from the years 1960-2000, this is due to the fact that then people collected and stored analog documents. Grace of digital technology, a huge number of photo and video materials are produced nowadays. Concurrently, most of them are rapidly disappearing before researchers have a chance to study them. The analysis of archival collections shows insufficiency of information related to modernity. It has become a pragmatic premise for initiating a project that would systematically archive modern processes in the Russian contemporary art.

The period since 2000 was associated with actively developed institutions, including the existing private foundation and galleries. They document themselves their events, the released efemeras are deposited in the archive. In the same time, self-organized events and exhibitions elude archiving, only a scattered, or fragmented trace of many of the initiatives remain, with dates and names of participants often missing. We decided to study thoroughly the art initiatives taking place outside institutions.

Project Open Systems. Self-organized Art Initiatives in Russia since 2000 was created in the archive of museum of contemporary art, what determined its goals and method. Open Systems was thus conceived as a complex research to facilitate the accumulation and archiving of information on each self-organized project in recent decades. The researchers conducted qualitative studies self-organized communities: interviews with organizers and participants, chronicle of events. Activity documentation was gathered: photographs, booklets, video materials, artifacts. To systematize the entire volume of data we have compiled a questionnaire filled out by all participants.

The tasks of the archive are acquisition, accounting, preservation and involvement documents in the scientific community by using them. An important component of the project is the representation of collected material: at exhibitions by demonstrating documentation and in the online archive catalog (russianartarchive.net), which contains more information for more in-depth research.

The exhibition Open Systems. Experiences of artistic self-organization in Russia. 2000–2015 (November 6 - December 10, 2015) presented materials of 50 projects from 9 cities of Russia. The selected initiatives have been subdivided into four categories: Private Spaces, devoted to artists who host initiatives in their apartments or studios; Other Places examines projects in abandoned or rented spaces; No Man's Land focuses on street festivals and other projects in public spaces, including the Internet; and Borderline Territories explores various forms of

interaction between artists, independent curators and activists that do not necessarily use space as their primary venue, but instead discourse, or publications, for example.

An important task was to create the most open space so that self-organizing participants and spectators could fill it with their stories. For this, a public exhibition program was organized, namely a series of seminars held every Saturday. Organizers and participants of self-organization came to Moscow and presented their initiatives. At the end of each seminar, there was a discussion on which the main questions related to this type of self-organization were formulated, they were recorded on a sheet and remained in the exhibition space. Thanks to the project, about twenty representatives of self-organizations came to Moscow in a month, and in total about 40 people took part in the sessions, not counting the audience. Many artists met and met live for the first time. The opportunity to present your initiative, to conduct a face-to-face dialogue with colleagues, to establish contacts and get acquainted with other experiences is the goal and result of this event.

After the exhibition in Moscow, the project has enabled Garage Archive to develop ties with initiatives across the country, which in its turn has led to the growth of the project itself. From Spring 2016 till the end of 2018 the exhibition has travelled across Russia, visiting 8 cities: Yekaterinburg, Krasnodar, Krasnoyarsk, Samara, Arkhangelsk, Saratov, Kazan, Vladivostok, and expanding in content through the participation of each host venue, which has invited new initiatives.

The collection of information was combining with exhibition, what stimulated a new research and enriched the archive. This rhythmic self-developing process is an important characteristic of the research method. After the exhibition in Vladivostok, we decided to complete this stage and focus on analysis of the collected material.

At the last phase of the study, the collected documents were reviewed, updated and rectified. The book that will be published soon includes 100 initiatives, the rest are stored in the Garage Archive and its online catalog.

The created base of self-organizations is the only archive of such activities in Russia. Previously, no work was carried out to preserve the scattered experiences of artistic life throughout Russia, so the collected material is unique and valuable for the humanities. It can serve as the basis for further research. The base allows you to highlight the features of Russian self-organized processes, which can later be compared with the foreign context.