

The background image shows a museum gallery. The walls are covered with a dense grid of small, framed photographs. In the foreground, a glass display case contains two teddy bears on a white pedestal. The floor is made of large, light-colored tiles. The lighting is warm and focused on the display case.

М. В. Бирюкова

Философия
кураторства

M. V. Biryukova

**THE PHILOSOPHY
OF CURATORSHIP**

Saint Petersburg
2018

Biryukova, M. V.

The Philosophy of Curatorship / M. V. Biryukova. — SPb. : DMITRII BULANIN, 2018. — 336 p.

ISBN 978-5-86007-872-7

Contemporary art often denies evaluation from the point of view of traditional aesthetic categories, its comprehension requires the context of philosophy, aesthetics, history, media, realities of everyday life, etc. This context is predominantly provided in the conception of an exhibition curator. A curatorial project is presented in this book not as a demonstration of artifacts or performative practices, but as a complex of meanings or a holistic visual and informative complex, which can be characterized as a cultural event, a visual and informative reflection of the philosophical paradigm of the era. The author defines the relationship of the main cultural and philosophical concepts of modernity and iconic exhibition projects demonstrating the evolution of curatorial practice. The most significant exhibition projects (by H. Szeemann, K. Koenig, B. Brock, H.-U. Obrist, W. Sandberg, G. Celant) are considered both in the context of theoretical views of curators, and by analogy with modern theories in the field of philosophy of culture: the idea of «de-artering» of T. Adorno, «the death of the author» by R. Barthes, «the death of art» and «artworld» of A. Danto, the institutional theory of G. Dickie and A. Danto, ideas of hypothetical museums of A. Malraux and H. Szeemann, the idea of «cultural mediation» and «speaking image» by B. Brock, U. Eco's notion of «the open work», the idea of simulacrum developed by G. Deleuze, J. Derrida and J. Baudrillard, and others.

The book is intended for anyone interested in the issues of modern culture.

The publication was produced with the financial support of Russian Foundation for Basic Research under project no. 18-112-00097, not for sale

All right reserved. Any part of the book is not allowed to be reproduced without written permission of the owner in any form and by any mean including photocopying, displaying in Internet or distributing on the magnet porters. Citing without mention of the source is prohibited. Anybody breaking the rules would be made responsible in due order according to the laws of Russian Federation.

ISBN 978-5-86007-872-7

© Biryukova M. V., 2018
© DMITRII BULANIN, LLC, 2018

М. В. Бирюкова

**ФИЛОСОФИЯ
КУРАТОРСТВА**

Санкт-Петербург
2018

УДК 7.01
ББК 85.03(0)6
Б64

Бирюкова, М. В.

Б64 Философия кураторства / М. В. Бирюкова. — СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. — 336 с.
ISBN 978-5-86007-872-7

Современное искусство часто не поддается оценке с точки зрения традиционных эстетических категорий, для его постижения необходим контекст философии, эстетики, истории, медиа, реалий повседневности, и этот контекст по преимуществу обеспечивает концепция куратора выставки. Кураторский проект представлен не как демонстрация артефактов или перформативных практик, а как комплекс смыслов или целостный визуально-содержательный комплекс, который можно характеризовать как культурное событие. В книге наглядно продемонстрирована эволюция кураторской практики на основе связи культур-философских концептов современности и выставочных проектов. Наиболее значительные проекты (Х. Зеемана, К. Кёнига, Б. Брока, Х.-У. Обриста, В. Сандберга, Дж. Челанта) рассматриваются как в контексте теоретических воззрений кураторов, так и по аналогии с современными им теориями в области философии культуры: идеей «де-артинга» Т. Адорно, «смерти автора» Р. Барта, «смерти искусства» и «художественного мира» А. Данто, институциональной теории Дж. Дики и А. Данто, идеи гипотетических музеев А. Мальро и Х. Зеемана, идеи «культурной медиации» и «говорящего изображения» Б. Брока, «открытого произведения» У. Эко, идеи симулякра, разработанной Ж. Делёзом, Ж. Деррида и Ж. Бодрийяром и др.

Издание предназначено для всех, кто интересуется проблемами современной культуры.

УДК 7.01
ББК 85.03(0)6

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований по проекту № 18-112-00097,
не подлежит продаже*

Все права защищены. Никакая часть книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая фотокопирование, размещение в Интернете и запись на магнитный носитель, без письменного разрешения владельца. Цитирование без ссылки на источник запрещено. Нарушение прав будет преследоваться в судебном порядке согласно законодательству РФ.

ISBN 978-5-86007-872-7

© Бирюкова М. В., 2018
© ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. СМЕНА КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ ОТ МОДЕРНИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ И КОНЦЕПЦИИ КУРАТОРОВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА	19
1.1. Концепция искусства «вне эстетики». Эстетические теории послевоенного периода как базис для выставочного проекта	19
1.2. Символично-контекстуальный метод анализа кураторских проектов	31
1.3. Форма и «анти-форма»	38
1.4. «Большой выставочный проект» как реализация идеи «Gesamtkunstwerk»	45
1.5. Эволюция кураторских концепций в контексте философии культуры	67
2. АСПЕКТЫ ПОДРАЖАНИЯ В ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТАХ	98
2.1. От мимесиса к симулякру: выставочные проекты как имитация действительности	98
2.2. Выставка как текст. Принципы диегезиса в кураторских проектах	114
2.3. Китч или кэмп как продукт деконструкции искусства	129
3. КУРАТОР И ЗРИТЕЛЬ КАК АВТОР И АДРЕСАТ	136
3.1. Диалектика личного и коллективного в выставочной практике. Опыт коммуникации и культурной медиации в «Школе для посетителей» Базона Брока	136
3.2. «Шаманизм» и «юрродство»: аспекты эмоционального воздействия на зрителя и сакрализации современного искусства	153

3.3. Мифы художников и мифы кураторов	163
4. ИДЕЯ И СИМВОЛИКА МУЗЕЯ В ВЫСТАВОЧНОЙ ПРАКТИКЕ	175
4.1. Трансформация образа музея от модернизма к постмодернизму	175
4.2. Концепции воображаемых музеев А. Мальро, Х. Зеемана, Й. Кладдерса как ответ на вызовы современной эстетики	181
4.3. Выставка как отражение идеи музея и институциональная судьба искусства	190
5. ОСНОВНЫЕ МИФОЛОГЕМЫ КУЛЬТУРЫ В КУРАТОРСКИХ ПРОЕКТАХ	208
5.1. «Смерть автора» и «смерть искусства»	208
5.2. Актуализация мифологемы пустоты, «ничто» в концепциях выставок	215
5.3. «Вечное возвращение»: обращение к традиции и классике в проектах современного искусства	226
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К МЕТАМОДЕРНИЗМУ	255
Список литературы	263
Приложение 1. Синхронистическая таблица знаковых достижений в философии и выставочной практике с 1950-х до 2010-х годов	284
Приложение 2. Хронологический список кураторских проектов второй половины XX — начала XXI века	301
Указатель имен	320
Список иллюстраций	332