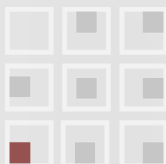

АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ
СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВА

КОНТАКТИ
про інститут
структура
наукова діяльність
■ проекти
на головну

криття української експозиції на 52-му Венеціанському бінале. Куратори проекту: Віктор Сидоренко - директор ІПСМ, Олександр Соловійо

27.04.2007 - 20.05.2007 у Києві відбувся Міжнародний Фестиваль Соціальної Скульптури.

27.04. 18:00 - Лекція **Клаудії Занфі (Італія)**, засновниці та арт-директора Соціального та Територіального Арт Музею (Мілан) та куратора проекту "Going Public 06", яка в ПінчукАртЦентрі прочитає лекцію **"Public Art та урбаністичні практики"** та представить відео-есе «Міграція, пам'ять та ідентичність» (Клаудія Занфі та Джанмарія Конті), що досліджує світ робочих емігрантів (легальних та нелегальних), на прикладі українських жінок в Італії, створене за підтримки Італійського Культурного Центру і пана Франко Балоні. Відео-есе стосується гендерних проблем і досліджує робочу мобільність, мікро-економіку, класовий поділ, міграцію та пам'ять.

28.04, 20:30 - «**Origin/Початок**» - мультимедійний проект **Оксани Чепелик (Україна)**, присвячений Чорнобильській трагедії, звертається до практик соціальної скульптури та нетрадиційної розробки сфери людських взаємин та теми генофонду нації засобами моніторингу народжуваності в реальному часі і демонструє зображення немовляти в променях ультразвукового дослідження, що являє собою проєкцію на повітряну кулю над Андріївським узвозом, яке змінюється, в середньому, через 1,5 хвилини - при кожному наступному народженні, що відбувається в Україні; новонароджені діти різних походжень з різних регіонів України створюють колективний образ українця/-ки, трансформуючи Біо клітину в Планету Людей. Згідно з теорією Вернадського культура здатна акумулювати енергії та запобігати ентропійним процесам у Всесвіті. Культура - це своєрідний конденсат енергії, що накопичується на Землі і здійснює вплив на Космос, творчий акт людини має здатність «запалювати» свідомість, концентрувати інтелектуальну та емоційну енергію, створювати індивідуальні силові поля простору та часу. Сучасна візуальність характеризується гіперчутливістю до антропологічних трансформацій людини і суспільства. В цьому сенсі, проект торкається і загальної проблеми зміни соціальних умов, що викликали зменшення населення України і екологічної теми. Проект не подає інструкцій, рецептів та закликів до дій, натомість ставить запитання: щодо простору, соціуму, коду існування та життя людей.

14.05. 18:00 - показ **Павла Альтхамера (Варшава, Польща)**, визначного польського художника, справжньої зірки сучасного мистецтва, лауреата Європейської Премії Ван Гога 2004 року, що реалізує соціально-художні проекти в рамках найпрестижніших мистецьких форумів (Касельська Документа, Венеційська Бінале, Маніфеста, Московська Бінале), який презентуватиме свої останні відео роботи та продемонструє нещодавно створений фільм **«Клас Ейнштейна» та лекція Марека Гоздзевського**, куратора та координатора Замку Уяздовського (Варшава, Польща) у Центрі Сучасного Мистецтва при НАУКМА.

16.05, 18:00 - **«Годі грати, істина реальна» Маріон Портен (Німеччина)** - 2-екранна відео робота у Центрі Леся Курбаса, що ставить питання «автентичності перформенсу». Автентичності надається особливий статус істинності, тому що сама по собі вона є тим справжнім, що не передається і не відтворюється. Але, щоб показати, що саме так воно і є, потрібен перформенс - перфрменс 'не зіграного'. Маріон Портен запросила українську актрису Тамару Плашенко (її головний ігровий майданчик - Театр на Подолі) для інтер'ю на сцені про її особисту кар'єру та акторську освіту. Через репетиції / закулісні кадри, глядач все більше і більше втягується у розв'язування ребуса, що є 'реальним'. Мовні стрибки з української на німецьку мову та англійську підсилюють також складнощі перекладу культури.

20.05, 16:00 - **«Вибір мистецтва»** - перформенс групи митців **«Контра Банда»** (Ганна Алабіна, Гліб Вишеславський, Володимир Яковець). Початок відбудеться на розі Андріївського узвозу та вул. Покровська. Передбачається провіз творів мистецтва вантажівкою вулицями міста повз Європейську площу, Майдан Незалежності, та ін. (Україна).

По додаткову інформацію щодо програми звертайтеся, будь-ласка, до Тетяни Білецької, tel.: +38066599-48-62, або Оксани Чепелик, tel.: +38066100-27-78.

МІЖНАРОДНИЙ

АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ФЕСТИВАЛЬ

ПРОЕКТИ

28.04, 20:30 -
«Origin/Початок» –
мультимедійний
проект
Оксани Чепелик
над Андріївським
узвозом № 20 Б

СОЦІАЛЬНОЇ

ЛЕКЦІЇ

27.04. 18:00 -
Клаудії Занфі
(Італія)
в ПінчукАртЦентрі
"Public Art та
урбаністичні
практики"

СКУЛЬПТУРИ

ЗА ПІДТРИМКИ

представляє
27.04 - 20.05.2007
present

16.05, 18:00 -
«Годі грати,
істина реальна»
інсталяція
Маріон Портен
(Німеччина)
у Центрі
Леся Курбаса

ПАРТНЕРИ

ACADEMY OF ARTS OF UKRAINE

MODERN ART RESEARCH INSTITUTE

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM OF UKRAINE

INTERNATIONAL

20.05, 16:00 -
«Вибір мистецтва» -
перформенс групи
«КонтраБанда»
Андріївський узвіз /
вул. Покровська

FESTIVAL

14.05. 18:00 -
Павла Альтхамера та
Марека Гозьдзевського
(Польща)
у Центрі Сучасного
Мистецтва при НАУКМА

OF SOCIAL

МЕДІА ПАРТНЕРИ

SCULPTURE

Київ став ареною для практик соціальної скульптури.

Енергія мас, що так яскраво проявилася в 2004 році, спрямована на творчі акти, допомогла залучити і нашу країну до актуальних тенденцій в світовому мистецтві, що його підтримують сьогодні міжнародні бієнале та західні художні інституції, які відмовилися від встановлення традиційних скульптурних пам'яток. Однією з найбільш вагомих мистецьких тенденцій останніх 10-15 років є розвиток проектів соціальної скульптури, які базуються на безпосередньому залученні людей, груп та співтовариств до художніх процесів. Джозеф Бойс назвав це мистецтвом "соціальної скульптури", Грант Кестер називає "діалогічним мистецтвом", Карлос Базуальдо - "експериментальним співтовариством", Ніколя Бурріо - "мистецтвом взаємодії". Свого часу Мелані Крін, куратор "Eyebeam", відомої нью-йоркської інституції, що досліджує рухомі образи, класифікувала і мої проекти, пов'язані з новітніми технологіями, реалізовані у Ріо-де-Жанейро, Дессау, Франкфурті і Сіднеї на запрошення Баухауза (2000-2002), як роботи соціальної скульптури. Мені здалося потрібним розширити географію подібних підходів і на Україну, оскільки ніша соціально орієнтованого мистецтва виявляється не заповненою і, як мотивація, тут виступає необхідність подальшого співвідношення контекстів. Згідно з Фуко «Влада не просто є в наявності, а функціонує як "матриця трансформацій". Проте наш культурний процес сьогодні має такі істотні проблеми, що українські професіонали сучасного мистецтва б'ють на сполох. А невтішний висновок, що 16-ти річний період для можливих соціальних і культурних перетворень в Україні не призвів до скільки-небудь помітних зрушень, підштовхує до думки, що цей процес можна вже розглядати як єдиний сплав. Яка ж роль мистецтва в суспільному контексті? Які конфігурації зон опозиції і де вони знаходяться? Тому інститут проблем сучасного мистецтва АМУ ініціював проведення Міжнародного фестивалю соціальної скульптури, де місто опинилося у фокусі дослідження. Соціальна скульптура оперує поняттям «естетичне», вивільняючи його від обмежень в рамках певної сфери, або жанру, переміщуючи в колективний, образний робочий простір, в якому ми можемо бачити, розуміти, заново продумувати і змінювати наше життя згідно нашому творчому потенціалу.

Соціальна Скульптура - поняття, впроваджене Джозефом Бойсом, щоб звернутися до творчих дій, із залученням громадськості, які впливали б на навколишній світ, обумовлюючи формування суспільства як нескінченного процес, в якому кожна окрема людина бере участь, діючи як художник. За висловом Бойса, це - антропологічне визначення мистецтва: «ми повинні разом розвинути соціальну концепцію мистецтва». Він запропонував підходи, у яких працював «зі свідомістю глядача, формуючи її як скульптурну масу, розглядаючи публіку як соціальну пластину і за допомогою мистецтва намагався підготувати краще майбутнє». Крім робіт Бойса, твори "соціального повороту" з певною періодичністю виникали і в 70-і і 80-і роки (Лідія Кларк та ін.), і в 90-і "художники взаємодії" (Ріркрит Тіраванія), варто згадати його акції-трапеції, з приводу яких Ніколя Бурріо у своїй книзі "Естетика взаємодії" заново визначає сучасну художню форму як щось, більшою мірою пов'язане не з мистецтвом композиції, а з процесом взаємодії між людьми; і в результаті чого закликає до

Kyiv Became an Arena for the Practice of Social Sculpture.

The energy of the masses overwhelmingly manifested in 2004, directed towards creative acts, helped turn our country to the "actual" tendencies in the world art, supported today by the international biennale and western art institutions which have abandoned the idea of putting up traditional sculpture monuments. One of the most important artistic tendencies of the last 10-15 years is the development of projects of social sculpture, which are based on the engagement of people, groups and communities into the artistic process. Joseph Beuys called it "social sculpture", Grant Kester call it "dialogic art", Carlos Basualdo - "experimental communities", Nicolas Bourriaud - "relational art". Once Melanie Crean, the curator of "Eyebeam", well-known moving images institution in New York, considered my projects based on the new technologies, realized in Rio de Janeiro, Dessau, Frankfurt and Sydney within Bauhaus (2000-2002), as the works of social sculpture. It seems to me necessary to extend the geography of similar approaches to Ukraine, as the niche of socially oriented art appears not to be filled so far, and, as motivation, the aim of the contexts correlation comes forward. According to Michel Foucault's «the authority does not simply exist, it functions as a matrix of transformations». However our cultural process has such significant problems today that Ukrainian contemporary art professionals are alarmed. The discouraging conclusion that the 16 year term for possible social and cultural transformations in Ukraine has not led to any visible changes makes us come to the conclusion that this process can already be examined as an only alloy. What is the role of art in a public context? What are the configurations of opposition and where are they? That is why the Modern Art Research Institute of Ukraine has initiated the International Festival of Social Sculpture, where a city should be the focus of research. Social Sculpture lifts the aesthetic from its confines within a specific sphere or media, relocating it within a collective, imaginative work-space in which we can see, re-think and reshape our lives in tune with our creative potential.

The concept of Social Sculpture coined by Joseph Beuys was to refer to creative acts that would engage the community and affect the world around it causing the formation of a society as a never-ending process in which every single individual takes part by acting like an artist. It is, as Beuys himself said, an anthropological definition of art: «together we should develop a social concept of art». He offered approaches in which he worked «with the consciousness of the viewer, forming it as a sculptural mass, examining the public as social plastic and by means of art tried to prepare a better future». Except for the works by Beuys, works of a "social turn" arose with a certain periodicity in the 1970's and 1980's (Ligia Clarke and others), and in the 1990's "artists of interrelation" (Rirkrit Tiravanija). It is worth mentioning his meals actions, about which Nicolas Bourriaud in his book "Relational Aesthetics" anew determines a contemporary art form as something, in a greater degree related not to the art of composition, but to the process of interrelation between the people; and as a result, he appeals to make those forms able to incarnate that or other political project, "and consequently, allow utopia to be realized in reality".

Since the social sculpture projects are not generally the work of a single artist, but are rather collective, process oriented, socially based

вироблення форм, здатних втілити той або інший політичний проект, "а отже, дозволити утопії здійснитися на практиці".

Оскільки проекти соціальної скульптури не є роботами одного художника, а, швидше, - колективними творами, соціально заглибленими, орієнтованими на процес праці, які залучають громадськість, фестиваль надав можливість художникам взяти участь в діалозі з жителями через творчі дії. Він сфокусувався на site-specific, експериментальних партисіпаційних художніх практиках, досліджуючи специфічну культурну географію міста в межах широкого ряду взаємін між мистецтвом, новітніми технологіями, економікою і глобалізацією. За висловом Джорджіо Агамбена, «виявити в новому планетарному людстві якості, які б гарантували йому виживання, зняти тонку плівку, що відділяє брехливу медіальну рекламу від бездоганної зовнішньої поверхні самої комунікації, - ось завдання нашого покоління». Соціальна скульптура оперує проектами з чітким розумінням місця і часу. Завдяки демографічним особливостям, економічному статусу і географічним чинникам суспільства, художні роботи стосуються різноманітних тем, що враховують політичні, економічні, екологічні аспекти та особливості урбаністичного розвитку, які мають відношення до актуальних проблем витіснення та економічної стратифікації, що перебувають у полі зору сучасного мистецтва і культури.

Як приклад проекту соціальної скульптури може бути наведена і авторська інсталяція "Virtual Sea Tower / Віртуальна Морська Вежа" (2000), реалізована у фавелі Жакарезіньо в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Як архітектурна інтервенція в суспільному місці - над фавелою на висоту, необхідну, щоб побачити море, була піднята повітряна куля з відео камерою, а вночі її поверхня вловлювала проекцію з монологами жителів, які описали свої подвійні відчуття: відчай від перебування в пастці навколишнього середовища і надію на майбутнє поліпшення умов життя. Втім, узявшись за організацію фестивалю мене підштовхували ще мої проекти кінця 90-х. Авторський відео-проект «Хор глухонімих» (1998), заснований на перформенсі членів співтовариства Культурного центру глухонімих в Києві. "Хор глухонімих" - проект, в якому були поставлені питання про можливість вибору і комунікації, за відсутності голосу в колективному Хорі. Та проект «Homage Van Gogh» (1998-2003), розпочатий у мистецькій резиденції при Художньому музеї Понт-Авена, у Франції і продовжений в Україні, в якому були задіяні речі бездомних. Співпраця чотири роки з безпритульними людьми двох країн демонструє реакцію на актуальну ситуацію, виявляючи соціокультурний аспект проекту. Фестиваль відкрився за підтримки Італійського Інституту Культури лекцією Клаудії Занфі (Італія), засновниці і арт-директора Соціального і Територіального Арт Музею (Мілан) і куратора проекту "Going Public" у ПінчукАртЦентрі. Для фестивалю в Києві був реалізована авторська інсталяція, що розробляє тему генофонду засобами моніторингу народжуваності у реальному часі в Україні. Приїзд Павла Альтхамера (Польща), художника першої величини, лауреата Європейської Премії Ван Гога 2004, за підтримки Польського Інституту визначив рівень першого Міжнародного фестивалю соціальної скульптури в Києві як статусного форуму. Митець разом з куратором ЦСМ „Замок Уяздовський” Мареком Гоздзевським представив свої роботи соціальної взаємодії. Німецька художниця Маріон Портен за підтримки Гете Інституту в Києві розробила 2-екранну інсталяцію, продемонстровану у Центрі Леся Курбаса. Група «Контра Банда» (Україна) провела мистецьку акцію протесту, реагуючи на рейдерські атаки на київські культурні інституції. Мета фестивалю полягає в заміні старої ролі мистецтва на роль актора в процесах урбаністичної трансформації, використовуючи його аналітичні процесуальні та комунікативні якості, аби воно могло стати каталізатором соціальних і культурних перетворень.

Оксана Чепелик.

works that integrate the community into the creation and presentation of the work, the festival gave the artists an opportunity to engage in a dialogue with the inhabitants through creative activities. It focused on site-specific, experimental and participatory art practices, exploring the specific cultural geography of the city within the broad scope of the relationship between art, economy, and globalization. According to Giorgio Agamben «to show within a new planetary mankind some qualities which would guarantee its survival, to remove a thin barrier which separates false media advertising from a faultless external surface of the communications itself, - this is a task of our generation». Social sculpture operates by projects with an explicit awareness of local place and time. Due to the demographic profile, economic status, and geographic factors of the community, the artworks deal with a variety of issues, which take into account political, economic and ecological aspects and the features of urban development as it relates to issues of displacement, economic stratification, and class division that are in the focus of contemporary art and culture.

As an example of a project of social sculpture would be an author's installation "Virtual Sea Tower" (2000) created within the Jacarezinho favela in Rio de Janeiro (Brazil). As an architectural intervention in a public place - above favela on a height necessary to see the sea, a wireless air balloon with video camera was lifted, and at night its surface would catch a projection with the monologues of inhabitants who described their feeling of both - being trapped by their surroundings and hopeful for a better future. It is my projects of the end of the 1990's that have urged me to undertake the organization of the festival. The author's video project «Deaf-Mute Chorus» (1998) based on the performance by the community members of the Deaf-Mute People's Cultural Center in Kyiv is the project where the impossibility of choice, of communication and lack of voice in the collective Chorus is demonstrated. The «Homage to Van Gogh» project (1998-2003), started in art residency at the Pont-Aven Art Museum (France) in France and continued in Ukraine, where the possessions of homeless people are used. A four year collaboration with homeless people of both countries demonstrated the reaction to the actual situation, revealing the social and cultural aspects of the project.

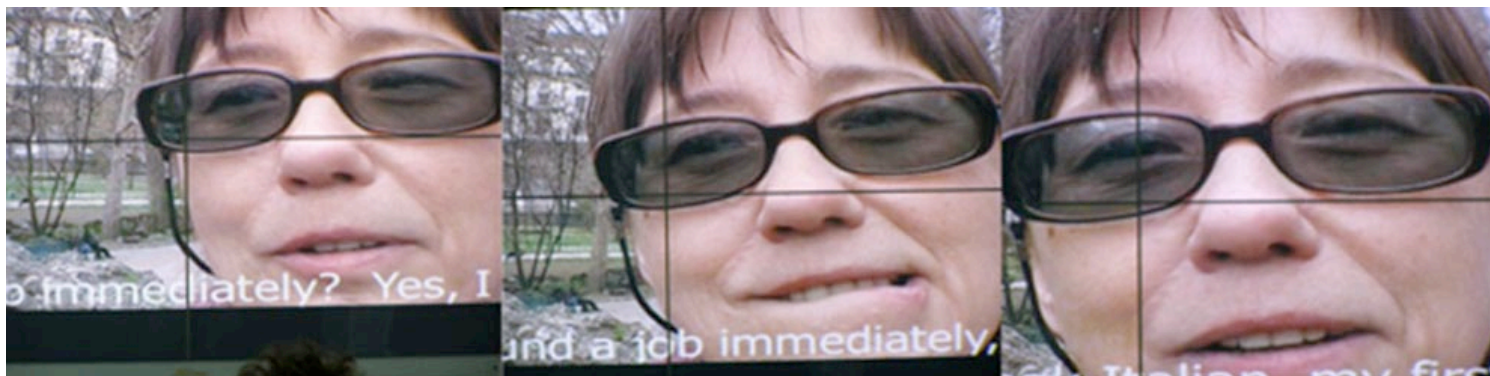
The Festival started with the support of Italian Institute of Culture with the lecture by Claudia Zanfi (Italy), founder and Artistic Director of MAST (Museo di Arte Sociale e Territoriale) in Milano and curator of the "Going Public" project at the PinchukArtCentre. An author's installation that develops the theme of the genetic fond by means of real-time birth-rate monitoring in Ukraine was realized at the Festival in Kyiv. The arrival of Pawel Althamer (Poland), established artist, laureate of "The Vincent Award" 2004, with the support of Polish Institute defined the level of the first International Festival of Social Sculpture in Kyiv as a status forum. The artist together with Marek Gozdziowski (Poland), curator of "Ujazdowski Castle" CCA (Warsaw) presented his works of social interrelation. German artist Marion Porten with the support of Goethe Institute in Kyiv developed a double screen installation shown in the Les' Kurbas Center. Art group «Contra Banda» (Ukraine) realized a protest action, reacting to the raiders' attacks on cultural institutions in Kyiv.

The aim of the Festival is to shift the old role of art to the role of actor in the processes of urban transformation by using its analytical, processing and communicative qualities so that it could become a catalyst of social and cultural transformations.

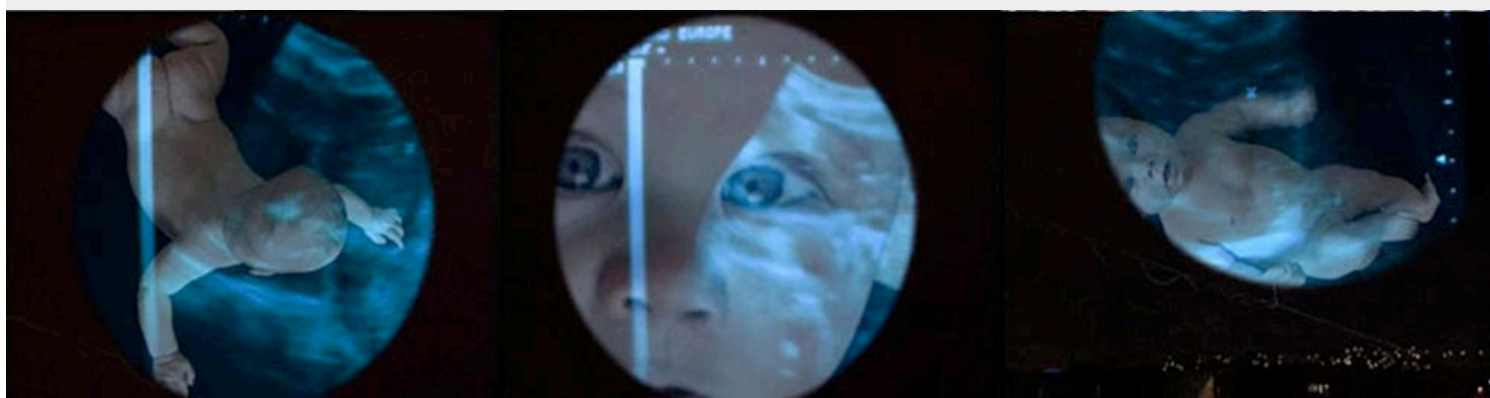
Oksana Chepelyk.

27.04.2007 Прес-конференція в ПінчукАртЦентрі.

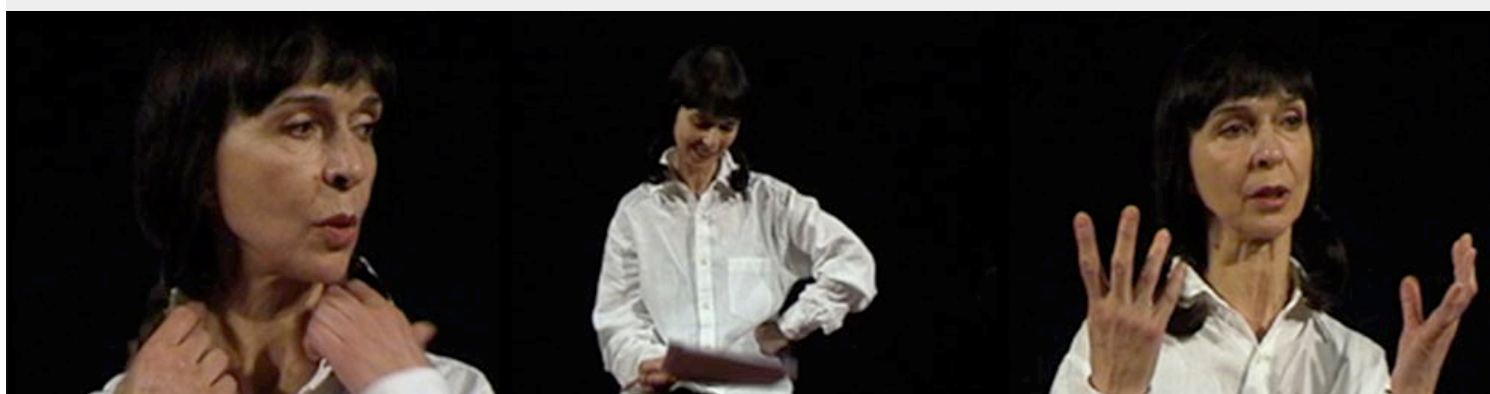
27.04.2007 Клаудія Занфі, відео-есе «Міграція, пам'ять та ідентичність».

28.04.2007 Оксана Чепелик «Origin/Початок» – мультимедійна інсталяція над Андріївським узвозом.

14.05.2007 Павел Альтхамер фільм «Клас Ейнштейна», фото «Літаючий Альтхамер».

16.05.2007 Маріон Портер «Годі грати, істина реальна» 2-екранна відео інсталяція.

20.05. 2007 Арт група «Контра Банда» «Вибір мистецтва» - перформенс.

[Сайт директора інституту
ВІКТОРА СИДОРЕНКА](#)

[VICTOR SYDORENKO'S
site of institute](#)