

Рецензия на книгу Жени Чайки «Арт-резиденции. Как их готовить»¹

Лилия Михайловна Немченко

АНО ВО «Гуманитарный университет»; Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, lilit99@list.ru

Книга, написанная выпускницей философского факультета УрГУ, нынешнего УрФУ, представляет собой сочинение, основанное на синтезе разных дискурсов, исследовательских стратегий, практик, жанров. Тут и философское эссе с проработанными текстами классической и неклассической философии Канта, Левинаса, Деррида, с важнейшими философскими категориями пространства и времени; и философия культуры, и технологии арт-менеджмента, и искусствоведческий словарь, и семантика еды, и вариативность меню, но главное, конечно, синтаксис и прагматика – то, как и ради чего книга составлена.

Арт-резиденции – недавнее явление в нашей стране. Отечественные арт-резиденции лишь отчасти наследуют традиции творческих мастерских рубежа XIX–XX вв., в советском варианте – традиции домов творчества, дач различных союзов (писателей, художников, композиторов, актеров, кинематографистов и т. п.). На сегодняшний день, подчеркивается в книге, большинство арт-резиденций развивается в негосударственном секторе экономики. Возрождаемые на старой базе (домов и дач) инициативы носят сейчас частный характер, иными словами, они не вписаны в культурную политику, с точки зрения государства являются скорее маргинальными, чем стратегическими.

Следует заметить, что труд Жени Чайки – первая (и пока единственная) книга в России, проясняющая содержание, функции, стратегии и тактики арт-резиденций. Как утверждает автор во введении, «книга “Арт-резиденции. Как их готовить” – обобщение опыта делания, общения и наблюдения» (с. 14). Замечу, что автор много лет организовывала арт-резиденции на Уральской индустриальной биеннале, а также стала инициатором Российской ассоциации арт-резиденций. Риторика приготовления, делания, создания для автора принципиально важна. Избранная кулинарно-гастрономическая лексика – не просто фигура речи. В кулинарной книге могут быть представлены различные типы приготовления блюд с одним и тем же названием, так как феномен арт-резиденций не предполагает их универсальной типологизации. Главное, чтобы было некое место, где можно было бы реализовать цель арт-резиденций – поддержку художников (в широком смысле слова) и их работ. Арт-резиденция готовится из ингредиентов, которые автор рассматривает как «уравнение с шестью переменными: резиденты, время, пространство, ресурсы, инфраструктура и процесс» (с. 19). **Резидент** (художник, режиссер, композитор, писатель, куратор) может быть в единственном числе, но возможна работа и целого коллектива.

Одним из факторов, определяющих уникальность резиденции, является **Место/Пространство**, именуемое в профессиональной среде как «сайт-специфичность». **Время** – в арт-резиденциях оно понимается как продолжительность, вариативность которого – от 4 недель до полугода. Арт-резиденции понимаются как пространственно-временные ситуации, в которых произведением становится сам художественный процесс. В книге рассмотрены разные хромотопы, соответствующие типам резиденций, – хромотоп острова, убежища, дома-кухни-очага, обсерватории, поезда и др.

¹ Чайка Ж. Арт-резиденции. Как их готовить. Москва : Фонд V-A-C Press, 2025. 384 с. : 48 ил. ISBN 978-5-907183-91-9 (18+).

Ресурсы – это предоставляемые художникам условия, материальные и нематериальные возможности. **Инфраструктура** наполняет сайт-специфичность конкретной организацией места жизни и работы художника, где и будет осуществляться **процесс** творчества. Инфраструктура отечественных арт-резиденций после переделки собственности в постсоветский период всегда «завязана» на возможности и права собственника. Резиденции отличаются разной прагматикой – ориентацией на результат, готовый проект, настроен на творческое общение (нетворкинг), на поддержку художественного процесса, на заботу о художниках.

Определив ингредиенты арт-резиденций, автор останавливается на концепте гостеприимства как условия существования арт-резиденций. Исходя из теорий гостеприимства Э. Левинаса и Ж. Деррида, уделявших особое внимание моменту встречи, исследователь описывает идеальную арт-резиденцию как встречу «с Другим – то, что происходит на метафорическом пороге, в некоем условном пространстве, которое оказывается ничьим» (с. 27). Для автора гостеприимство тесно связано с кухней, местом встречи Других. Создатель/хозяин арт-резиденции – повар, готовящий обед. Кухня как кулинарная практика конгруэнтна художественной кухне, где рецепты – необходимые, но не всегда достаточные условия достижения прекрасной трапезы или совершенного произведения.

Кулинарно-гастрономический дискурс в книге связан и с темпоральным, это выражается в структуре книги, которая состоит из 12 разделов (по количеству месяцев в году), где каждый месяц определяет тип воображаемой резиденции и содержание обеда, предложенного в виде меню и рецептов.

Первый тип резиденций – **резиденция-остров**. О ней идет речь в январе (напоминаю, что типы резиденций прописываются в определенном времени года). Поскольку резиденция – это всегда путешествие, то все перечисленные ранее ингредиенты арт-резиденций подчиняются островной риторике и переживаниям удаленности от дома. Автор задается вопросом: почему нельзя то же самое делать дома? И отвечает: «Можно». Но «удаленная резиденция – в дополнение к бытовым условиям – не предполагает ничего, что бы отвлекало от процесса, который в итоге оказывается в центре всей жизнедеятельности» (с. 41). Опираясь на методологию М. М. Бахтина и бельгийского социолога Паскаля Гилена, исследователь рассматривает хронотоп резиденции-острова, где время работает «на творческое освоение пространства».

Февраль рождает представления о **резиденции чрезвычайного положения**. Такой тип резиденций представляет собой убежище, отсюда – и другие требования к пространству, которое не столь похоже на идиллию, как в первом типе резиденции-острова. Инфраструктура такой резиденции ориентирована на удовлетворение бытовых нужд, для решения творческих задач необходимо лишь рабочее место. Для анализа этого типа резиденций Женья Чайка обращается к образам вынужденных кочевников Зигмунта Баумана. Важным условием резиденции является знание резидента о возвращении домой. Временный бросок, вызванный чрезвычайными обстоятельствами, предполагает и иной тип обеда, предложенный автором.

Март представлен резиденцией, «где нет посторонних». В этом типе резиденций ставка делается не на результат (обязательный художественный продукт в виде произведения или выставки), а на процесс общения, формирование особой художественной среды, поддержки сообщества. Значимость таких резиденций возросла с пандемийных времен и прочих геополитических событий последних лет. Именно в этой главе подробно разбирается феномен гостеприимства, построенный на идеях Канта («К вечному миру»), Левинаса и Деррида, Зиммеля. Художник, преодолевая страх перед Другим, в таком типе резиденций попадает в «пространство взаимного доверия и распределенной свободы» (с. 82).

Апрель. Резиденция для **особенного места**. Важнейшим ингредиентом такой резиденции оказывается Пространство/место, которое определяет все – и процесс исследований, и время для погружения. Мир постигается через «то, что доступно нашему телу,

мы просто не имеем права отказать в важнейшем инструменте узнавания – сознательном перемещении в пространстве» (с. 98–99). Обеды таких резиденций – всегда акцент на «местном» в буквальном или опосредованном значении.

Май. Тематическая резиденция. Здесь может быть любое пространство, время определяется сроком изучения темы, художник отправляется в резиденцию, влекомый определенной темой. В этой главе автор рассматривает стратегии отбора заявок в резиденции, институт экспертов и кураторов.

Июнь. Идиллическая резиденция с исследовательским фокусом. Эта резиденция «сочетает два условия: склонную к идиллии удаленность и повышенное внимание к пространству» (с. 120). Пространство такой резиденции – не просто сайт-специфично, это место эстетического любования. Не случайно почвой для такого типа резиденций становятся истории о колониях художников, традиция создания которых приходится еще на конец XIX в. В этом типе резиденции важен учет присутствия в месте местных жителей. Художественный процесс в такой арт-резиденции если и предполагает результат, то результат «его лежит в поле дара» (с. 129).

Июль. Фастфуд-резиденция. Этот тип резиденций ориентирован на быстрый результат и публичную деятельность. Таким образом, резиденция становится местом демонстрации результатов на разных стадиях.

Август. Резиденция домашних запасов. Для этого типа резиденции важны встречи с коллегами и кураторами, резиденция становится не только местом физического взаимодействия художника с пространством, но и способом институционального закрепления его в мире искусства.

Сентябрь. Резиденция ради производства. В этой главе автор подробно рассматривает процесс подготовки резиденции к приему художников, особое внимание уделяя точности определения темы, содержанию заявки, критериям отбора, связям арт-резиденции и резидентов с арт-рынком. Резиденция в этом варианте становится лабораторией художественного производства.

Октябрь. Резиденция кураторского присутствия. В главе показаны особенности работы куратора резиденции, пути создания сообщества, в котором большую роль играют разговоры. Автор предлагает набор ролей кураторов – от дворецкого до Бога.

В ноябрьской резиденции появляется новое условие – наличие художественного медиума. Современная художественная практика не предполагает чистоты видов и жанров искусства, поэтому, как замечает автор, «резиденции – идеальный инструмент и для погружения в медиум, и для расширения репертуара техник» (с. 233).

Декабрь. Резиденция постоянного движения. Основная тема этой главы – главенство художника в любом типе резиденций.

Завершается книга разделом «Рецепты», где представлены 12 рецептов приготовления хлеба как начала гостеприимства и рецепты обедов, соответствующих типам резиденций.

Кулинарно-гастрономическая метафора позволила книге стать и путешествием (романтическим, целеустремленным, немного растерянным и организованным), и рецептурой идеальной и реальной любви куратора и художника, и пособием по производству/изготовлению радости обживания пространства, в котором нет места ничему факультативному – быту, трапезе, беседе. Здесь философия сближается с природой, природа с культурой, 12 месяцев становятся 12 рецептами синтеза материального и нематериального. Сама книга – единство интеллектуального, поэтического и эстетического, за последнее отвечала художник, режиссер анимационного кино Нина Бисярина.

Работа Жени Чайки представляет интерес:

для философов, так как предлагает новую оптику прочтения текстов Канта, Деррида, Левинаса, Зиммеля, Бахтина, Башляра, выделяя концепты гостеприимства, дома, Другого; выявляет связь философии с практиками организации художественной жизни, концептов;

для культурологов, эстетиков – исследует арт-резиденции, художественное производство в контексте современной культуры в ее экономических, политических, эстетических модусах. Впервые транслируется опыт создания типологии арт-резиденций, основанный на сборе и анализе огромного эмпирического материала;

для художников и кураторов – показывает анатомию арт-резиденций, стратегии их создания и вхождения в них;

для дизайнеров – книга представляет собой образец полиграфического мастерства, органического единства текста и изобразительного искусства;

для массового читателя – предлагает 12 типов заквасок для хлеба, 12 меню обедов с подробными рецептами.

Информация об авторе

Лилия Михайловна Немченко, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО «Гуманитарный университет»; доцент кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры, Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия).

Information about the author

Liliya M. Nemchenko, Cand. Sci. (Philosophy), Assoc. Prof., Liberal Arts University – University for Humanities; Assoc. Prof. of the Department of History of Philosophy, Philosophical Anthropology, Aesthetics and Theory of Culture, Institute for Humanities of the Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russia).

Поступила в редакцию | Submitted 12.05.2025.

Принята к публикации | Accepted 13.05.2025.