

pH paper

ГАЗЕТА ПРО СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

ТЕТРАДЬ

для Bombenwetter

учени _____ класса _____

_____ школы _____

**Калининград и Аренсхоп 1:1
Резиденции и последствия**

Гудрун Вассерман

**Калининград и его жители:
иммигранты – эмигранты**

21 октября - 13 ноября 2011 года

Калининградская художественная галерея

Гудрун Вассерман / Gudrun Wassermann

Калининград и его жители: иммигранты - эмигранты Kaliningrad - the inhabitants: immigrants are emigrants

21 октября - 13 ноября / October 21st - November 13th / 2011

Организатор / Organized by
Балтийский филиал Государственного центра современного искусства
(Калининград, Россия)
Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts
(Kaliningrad, Russia)

При финансовой поддержке / Financial support by
Правительства Федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн
Института Международных Связей ifa
Фонда поддержки фильмов Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн
Government of the Federal State Schleswig-Holstein
ifa, Institut für Auslandsbeziehungen
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein

„Тот, кто окажется изгнанным со своей Родины (или кто проявит мужество, чтобы бежать из неё) – страдает. Таинственные нити, связывающие его с вещами и людьми, оказываются оборванными. Но со временем он познаёт, что эти нити его не только соединяли, но и держали на привязи, что теперь он свободен для того, чтобы ткать новые межчеловеческие связи и брать на себя ответственность за них.“

Вилем Флюссер, „Родина и отсутствие Родины“, 1985

„Wer aus der Heimat vertrieben wird (oder den Mut aufbringt, von dort zu fliehen), der leidet. Die geheimnisvollen Fäden, die ihn an Dinge und Menschen binden, werden zerschnitten. Aber mit der Zeit erkennt er, dass ihn diese Fäden nicht nur verbunden, sondern angebunden haben, dass er nun frei ist, neue zwischenmenschliche Fäden zu spinnen und für diese Verbindungen die Verantwortung zu übernehmen.“

Vilém Flusser, „Heimat und Heimatlosigkeit“, 1985

Гудрун Вассерман. „Калининград и его жители: иммигранты - эмигранты“, кадр из видео, 2009-2011 гг.
Gudrun Wassermann. „Kaliningrad - the inhabitants: immigrants are emigrants“, video still, 2009-2011

pH wassermann

АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
ARTISTS' PROJECTS & PRESENTATIONS

Проект немецкой художницы Гудрун Вассерман "Калининград и его жители" связан с темой памяти и передвижения, миграции людей и объектов.

Интерес автора проекта к этим вопросам обусловлен историей её собственной семьи. В XVIII веке предки художницы эмигрировали из Зальцбурга в Восточную Пруссию, где в 1934 г. в г. Инстербурге (ныне г. Черняховск, Калининградская область) родилась Гудрун Вассерман. В 1944/45 гг. она переезжает из Пруссии сначала в Силезию, а затем в Баварию. В настоящее время художница живет и работает в г. Киль (Германия).

В 1995 и 2004 гг. вместе со своими шестью сестрами и братом художница совершила несколько поездок в Калининградскую область. В 1995 году было сделано фото, на котором присутствуют все сёстры и брат на фоне памятника Канту. Уже позднее Гудрун Вассерман обнаружила, что в правом дальнем углу фото можно также заметить двух русских мальчиков. Это случайное совпадение заинтересовало художницу и дало толчок деятельности, в рамках которой художница начала процесс коммуникации с жителями Калининграда. Впоследствии она решила создать портрет современных жителей Калининградской области, многим из которых знаком опыт миграции.

Инсталляция основана на авторском документальном фильме и интервью с жителями города, многократно отраженными зеркальными плоскостями в пространстве галереи. Авторский фильм представляет видео-портреты жителей Калининграда в возрасте от 25 до 83 лет, которые в жанре интервью рассуждают о том, влияет ли миграционное прошлое на сегодняшнюю жизнь, и как связаны между собой Калининград и Кёнигсберг, существует ли особая "калининградская" идентичность, и чем сегодня живут жители области. Размытые образы усиливают идею движения и перемещения и представляют авторский взгляд на проявляющиеся в сегодняшнем Калининграде сложные историко-культурные и временные взаимосвязи.

The central themes of the project "Kaliningrad – the inhabitants" by a German artist Gudrun Wassermann are remembrance and being on the move, migration of people and objects.

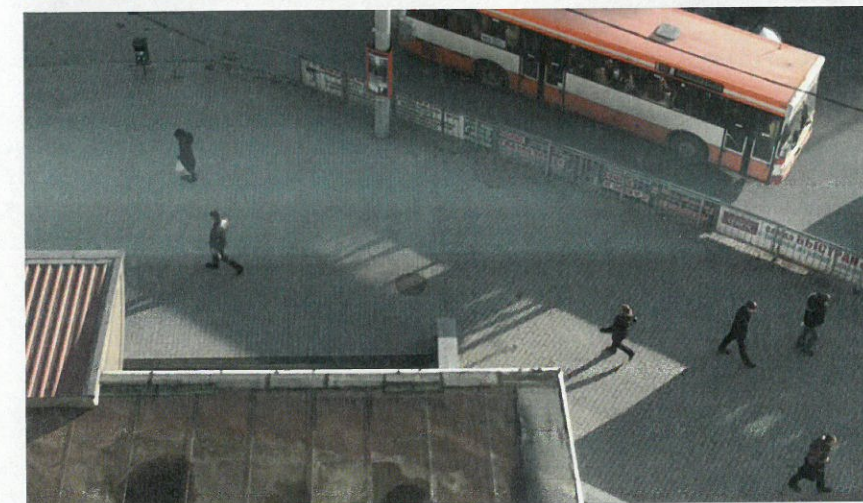
The author's interest in these issues arose from considering the history of her own family. Her ancestors emigrated from Salzburg to East Prussia in the 18th century, where in 1934 in the city of Insterburg (now Chernyakhovsk, the Kaliningrad region) Gudrun Wassermann was born. In 1944/45 she moved from East Prussia to Silesia and subsequently to Bavaria. The artist currently lives in Kiel (Germany).

In 1995 and 2004 the artist and her six sisters and brother visited the Kaliningrad region. In 1995 Gudrun made a photo where she and all her sisters and brother are standing in front of the Kant's monument. It was only afterwards that Gudrun Wassermann noticed two Russian boys in the far right corner of the photo. This coincidence absorbed the artist and inspired her dialogue with the inhabitants of Kaliningrad. Later she decided to make a portrait of present-day people living in Kaliningrad, many of which have a migration background.

The installation is based on the author documentary and interviews with the city dwellers which are mirrored by glass sheets, being fragmented all over the gallery walls. The film is composed of video-portraits of Kaliningrad inhabitants aged 25 to 83 who discuss how the migration background influences present-day life, how Kaliningrad and Koenigsberg are interconnected, whether there is such a thing as the "Kaliningrad" identity and how are the inhabitants of Kaliningrad doing today? The distorted images amplify the idea of being on the move and present the author's attitude to the existing historical, cultural and temporal complexities in Kaliningrad.

Слева / On the left
Гудрун Вассерман с сестрами и братом.
Фото из семейного архива, 1995
Gudrun Wassermann with her sisters and brother
Photo from family archive, 1995

Сверху вниз / Top-down
Гудрун Вассерман. "Калининград и его жители: иммигранты – эмигранты", кадры из видео, 2009-2011
Gudrun Wassermann. "Kaliningrad – the inhabitants: immigrants are emigrants", video stills, 2009-2011

Выдержки из эссе Ульриха Бишофа, посвященного проекту Гудрун Вассерман “Калининград – жители, иммигранты, ставшие эмигрантами”

“...Даль и близость, также как и небо и земля, – основополагающие элементы художественного метода, выстраивающего картину человеческого опыта, который, в сущности, заключен в представлении чего-то совершенно несовместимого: истории как прошедшего и вспоминаемого, настоящего как только что проснувшейся непосредственности.

Даль и близость – категории, которые приходят на ум, когда начинаешь рассматривать карту сегодняшней России и открываешь на ее северной границе маленький остров Калининградской области. Для Гудрун Вассерман работа в этом месте – старом и почти разрушенном Кёнигсберге и Калининграде – означает взаимное проникновение исторического и личного.

Работа с Калининградом означает для Гудрун Вассерман одновременно и работу с пустым центром. Если взглянуть на город с высоты 13 этажа многоэтажного дома, расположенного на старом берегу Преголи, будет видно, как в центре возвышаются 3 строения: на месте старого Кёнигсбергского замка высится свежестроенный, но, как и прежде, необжитый Дом Советов. В середине располагается реконструированный Кафедральный собор из кирпича, на южном берегу реки узнаваемо плоское здание старой биржи. Старое сердце города, его центр с древней, внутригородской, некогда плотной исторической застройкой, окружено многоэтажными жилыми кварталами, панельными домами, в которых находятся квартиры большинства жителей сегодняшнего города с полумиллионным населением. Этим все сказано о сцене, на которой художница осуществляет поиск сегодняшних горожан. Гудрун Вассерман применяет исследовательский метод движения снаружи вовнутрь.

Первое чувство, которое вызывают сюжеты из Калининграда – снисхождение. При взгляде на землю обнаруживается мостовая, где нашли пристанище два существа: маленькая собачка с бело-коричневой шерсткой, стоящая на гранитной плите, вопросительно и боязливо смотрящая на отсутствующего фотографа, и крайне растрепанный голубь, ищущий съестного в швах между плитами.

Далее – изображения многоквартирных домов. [...] о повседневности повествует тропинка, протоптанная рядом с панельными домами. Автомобили катятся по широким жилам, осторожно маневрируя меж постами ГАИ в защитных жилетах. А потом внезапно в поле зрения попадают жители этого города с выраженной индивидуальностью: молодые модно одетые люди с решительной невозмутимостью образующие группы на краю улицы.

Возможно, самой важной частью этого художественно исследования являются видеопортреты 11 человек трех разных поколений.

Содержание интервью с жителями определяется вопросами об их происхождении, условиях жизни, сегодняшней роли темы миграции, связи между Калининградом и Кёнигсбергом.

...художественный подход Гудрун Вассерман проявляется в паре Появление – Исчезновение.

... “Проекторы с задержкой проецируют специально смонтированный для этой инсталляции фильм на стеклянную поверхность, сложенную в форме звезды на полу. Таким же образом картинка будет отражаться на стены вокруг. Зрители станут активными участниками инсталляции. Их тени смешаются с изображениями на стенах, а тела будут одновременно являться подвижными проекционными плоскостями. Так, для каждого наблюдателя будет создаваться свой собственный фильм” (Г. В.).

Поскольку отражающие поверхности изготовлены из стекла, а не из зеркального полотна, возникающие картины теряют жесткость однозначного высказывания. Они, напротив, показывают события фильма с мягкой приблизительностью образа.

Гудрун Вассерман доверяет видимости обычного. Истина спрятана в повседневности. Здесь нет необходимости в заранее заданном и определенном жесткой волей художника образе. Гудрун Вассерман извлекает форму желаемого ею явления из имеющихся структур, наслаиваний и скрытых пластов. Ее художественная работа заключается в том, чтобы заставить повседневность говорить, не оценивая ее через упорядочение, перспективу и высказывание. В инсталляции наблюдатель становится свидетелем благодаря соприкосновению с событием. Достоинство жителей в “Иммигрантах, ставших эмигрантами” поддерживается через предоставленную автором возможность сольного “высказывания”.

Пустой центр в Калининграде оказывается либо заглушенным природой, либо покрытым бетонными плитами. Очень долго за этим была погребена и история Кёнигсберга. Эта прочная платформа – одновременно фундамент новой жизни и защитный слой от прошлого. Однако когда взгляд автора падает на землю и на историю местных жителей, пустота подает признак изменений. Под плитами не только песок, но и пролитая здесь кровь. Разбитые пешеходные дорожки превращаются в символ приоткрывающейся истории. В этой пустоте возникли островки жизни, и их самое прекрасное отражение мы видим в глазах героев фильма. Ненаправленное внимание – ценный инструмент художника-исследователя, готового внимательно слушать и создавать подвижные образы людей, свободных от ужасающих воспоминаний, свободных начать все с нуля, “способных снова выстраивать межличностные связи, и нести за них ответственность” (Вилем Флюссер).

Ulrich Bischoffs Essayauszüge über das Kunstprojekt „Kalininingrad – die Bewohner, Einwanderer sind Auswanderer“ von Gudrun Wassermann

“...Ferne und Nähe sind ebenso wie Himmel und Erde konstitutive Elemente einer künstlerischen Arbeitsweise, die sich ein Bild zu machen versucht von einer menschlichen Erfahrung, die ganz wesentlich in der Vergegenwärtigung von etwas liegt, das eigentlich völlig unvereinbar ist: Geschichte als vergangene und erinnerte und Gegenwart als hellwache Unmittelbarkeit.

Ferne und Nähe sind auch Kategorien, die einem einfallen, wenn man eine Landkarte vom heutigen Russland betrachtet und an seiner nördlichen Westgrenze die kleine Insel “Oblast Kaliningrad” entdeckt. Für Gudrun Wassermann bedeutet die Beschäftigung mit diesem Ort – dem alten und nahezu völlig zerstörten Königsberg und Kaliningrad – eine Durchdringung von Geschichtlichem mit Persönlichem.

Die Beschäftigung mit Kaliningrad bedeutet zugleich auch die Beschäftigung mit der leeren Mitte. Blickt man vom 13. Stockwerk eines Hochhauses auf die alte Pregelinsel, dann ragen drei Bauwerke im Zentrum hervor: an dem Standort des alten Königsberger Schlosses erhebt sich heute das neu angestrichene, aber nie bezogene “Haus der Räte” (Dom Sowjetow). In der Mitte, im Herzen der Insel steht der wieder aufgebaute Dom aus Ziegelsteinen, auf dem südlichen Ufer des Pregels erkennt man das flach gelagerte Gebäude der alten Börse. Umgeben ist das alte Herz der Stadt, seine Mitte mit ursprünglich innerstädtischer, historisch enger Bebauung, von einem Riegel mehrstöckiger Wohnblocks, Plattenbauten, in denen die Mehrzahl der Bewohner der heutigen Halbmillionenstadt ihre Wohnungen haben. Damit ist der Schauplatz benannt, auf dem die Recherche nach den heutigen Bewohnern stattfindet. Gudrun Wassermann nähert sich ihrem Untersuchungsgegenstand von außen nach innen.

Die Fotografien aus der City Kaliningrad beginnen jedoch wieder mit der Nahsicht. Der Blick auf den Boden zeigt das Pflaster, auf dem zwei Geschöpfe Platz gefunden haben: ein kleiner Hund mit weißbraunem Fell, der auf den Granitplatten steht und ängstlich fragend den abwesenden Fotografen anschaut, sowie eine arg zerzauste Taube, die in den Fugen zwischen den Platten nach Essbarem Ausschau hält. Es folgen Bilder von großen Mietshäusern. [...] ein Weg, ein Trampelpfad neben den angrenzenden Wohnblöcken berichtet vom Alltag. Der Autoverkehr rollt über breite Verkehrsadern, behutsam manövriert von Verkehrshelfern mit Schutzwesten. Und dann treten plötzlich die Einwohner dieser Stadt mit deutlicher Individualität ins Blickfeld: Junge Leute mit modischer Kleidung und entschlossen gelassener Selbstverständlichkeit ordnen sich zu Gruppen am Straßenrand.

Der vielleicht wichtigste Teil dieser künstlerisch motivierten Feldforschung sind die Einzelporträts von 11 Personen aus drei Generationen.

Es ging in diesen Gesprächen mit den Einwohnern um Fragen nach Herkunft, welche Rolle das Thema der Migration heute noch spielt, wie die Lebensbedingungen sind und wo die Verbindung zwischen Königsberg und Kaliningrad zu finden ist.

...ein behutsamer Annäherungsprozess an das “Thema” ihrer künstlerischen Auseinandersetzung wird im Begriffspaar von Erscheinen und Verschwinden deutlich.

... “Beamer projizieren die für diese Installation geschnittenen Filme zeitversetzt auf eine Übertragungsinstallation, die aus sternförmig auf dem Boden angeordneten Glasscheiben besteht. Auf diese Weise werden die Bilder rundum an die Raumwände gespiegelt. Die Besucher der Installation werden zu aktiven Teilnehmern. Ihre Schatten mischen sich mit den Filmbildern an den Wänden, gleichzeitig werden die Umhergehenden zur wandelnden Projektionsfläche. Für jeden Betrachter entsteht ein anderer Film” (G.W.). Dadurch, dass die Reflektionsflächen keine Spiegel, sondern transparente Glasflächen sind, entstehen Bilder, die nicht die Härte einer unbedingt eindeutigen Aussage haben. Vielmehr zeigen die von den Glasscheiben wiedergegebenen Filme Erscheinungen, die die Milde einer ungefähren Gestalt haben. Gudrun Wassermann vertraut dem Anschein des Gewöhnlichen. Die Wahrheit ist im Alltag verborgen. Man braucht keine vom Willen und der Intention eines diktatorischen künstlerischen Individuums festgelegte und vorgegebene Gestalt. Gudrun Wassermann gewinnt die Form der von ihr gewünschten Erscheinung aus vorhandenen Strukturen, Überlagerungen und verborgenen Schichten. Ihre künstlerische Arbeit besteht darin, diesen Alltag selber sprechen zu lassen, ohne ihn zu bewerten durch Ordnung, Perspektive und Ausdruck. In der Installation gerät der Betrachter selbst zum Bilderzeuger, indem er mit dem Geschehen im wörtlichen Sinne in Berührung kommt. Die Würde der Bewohner in “Einwanderer sind Auswanderer” kommt dadurch zustande, dass die Autorin ganz hinter ihrem Gegenstand zurücktritt und den im Film erscheinenden Menschen allein den Auftritt ermöglicht.

Die leere Mitte in Kaliningrad ist entweder von der Natur überwuchert oder mit einem Betondeckel verschlossen. Sehr lange war damit die Geschichte von Königsberg auch verschlossen. Diese feste Plattform ist gleichzeitig Fundament für neues Leben und Schutzdeckel gegen die Vergangenheit. Indem der Blick der Autorin jedoch auf den Boden fällt und in die Gesichter der Einwohner, gibt die Leerstelle Anzeichen von Veränderung preis. Unter dem Pflaster ist nicht nur der Sand, sondern auch das Blut, das hier vergossen wurde. Die zerbrochenen Fußwegplatten werden zum Symbol einer sich öffnenden Geschichte. In dieser Leere haben sich Inseln des Lebens etabliert, die ihren schönsten Ausdruck in den Gesichtern der Befragten haben. Die ungerichtete Aufmerksamkeit als kostbares Instrument der recherchierenden Künstlerin mit ihrer Bereitschaft genau hinzuhören, hat dazu beigetragen, dass bewegte Bilder von Menschen entstehen konnten, die frei sind, nach diesen schrecklichen Erfahrungen, neu zu beginnen und “zwischenmenschliche Fäden zu spinnen und für diese Verbindungen die Verantwortung zu übernehmen” (Vilém Flusser).

Гудрун Вассерманн. “Калининград и его жители: иммигранты – эмигранты”, кадр из видео, 2009-2011
Gudrun Wassermann. “Kaliningrad - the inhabitants: immigrants are emigrants”, video still, 2009-2011