

democratic innovation

1. Does contemporary art have a social function? If yes, how can it be defined?

Yes, and no.

“Yes” - because every ‘(sub)system’ in a ‘social system’ has a social ‘function’ – otherwise the specific social sub-system – here the art system / art field / art institution - would hardly exist in the first place.

One could say – paraphrasing Boris Groys – that generally the art institution has the political and social function of representing all matters that actual cannot have representational significance within the political system of democracy: Art has the function of a safety valve; letting out the overpressure of individually and socially expressed alternative (“redundant”) worlds - so that the smoothly running democracy is not ‘overheated’...

“No” - because art’s “function” is primarily aesthetic – both when it comes to ‘the art work’ itself (reception) and when it comes to the process of ‘making art’ (production): The course of action of an (social) art project (should) aspire to be based only on esthetical judgements. And aesthetics is traditionally defined as non-functional.

Still we need as well to consider to what extend the value attached to an art work are depended on the roles that this works of art play in our lives: Their function.

A possible ‘progressive’ social function of art (making) can thus be defined as the clearing of paths, spaces, times and possibilities for all (wo)man to integrate esthetical judgements in all areas of life: An everyday and trans-systemic creative and esthetical resistance against mono-culture and mono-functionality. Thus a ‘social art practice’ is ascribed to a genuine radical democracy; otherwise the very concept of ‘social art practice’ would be utterly inconsistent – and even worse: Such very practice would be misleading, or plain manipulative.

2. Do social developments (like for instance the current financial and economical crisis) affect art production? If yes, in which way?

Yes, as social developments affect other areas it affect the art making too.

‘Crisis’ usually means a political ‘back to basis’... whatever one considers as ‘basis’. Often such tendencies are preservative, and conservative.

Though - considering art production – during the previous financial hay days the flow of ‘easy money’ on the market created an investors art market of traditional (conservative?) art genres (e.g. figurative panting).

Then, a prolonged financial crisis could mean a ‘regrouping’ of artists towards ‘alternative’ art genres (e.g. process based ‘social art’). No need to fill your warehouse with more paintings and stuff if no one is buying! In the art field “back to basis” perhaps equals ‘basic research’ ..?

3. How can contemporary art contribute to a cross-social debate about common values in society?

First of all: Contemporary art(ists) need to intervene in the social debates, by social / collective art production!

Though one could ask if there actually are such things as “common values” across ‘social systems’.

And – especially when talking about art & ‘common values’: Art (and its appreciation) serves the specific social function of assuring oneself of a place in this or that specific social group: Art has a powerful function of distinguishing one social group from other social groups; and thus art has (traditionally, and still...) “by nature” a social segregating function - that contradicts ‘common values’ across social groups...

I would argue for (equal) rights to not-common values – and political & aesthetic actions for social systems that are able to sanction ANY (political & aesthetic) life forms.

4. How can be improved the working and living conditions of visual artists in the Ukraine?

The same way as one should improve the working and living conditions of every (wo)man in Ukraine, and beyond.

5. Which part should play art in the process of social transformation in the Ukraine?

If one should play the devils advocate: Art cannot play any role; perhaps socially skilled and socially committed artists can...

But if one in the process consider artists as a privileged social group - and 'The Artist' as the sovereign creative being and/or the 'social engineer' per se - this would be contra productive to any social transformation; In the social play the role of the high priest need not to be casted. If artists act as activists among activists much would be gained.

6. In which direction should develop Ukrainian contemporary art?

This is not for a non-Ukrainian artist to say, especially if one by a definition of "Ukrainian art" simultaneously exclude non-Ukrainian art. A definition of e.g. "Danish Art" holds the same problematic. How about working trans-nationally..?

7. Should there be an adoption or simulation of western art movements or does reality of the Ukraine offer the conditions for own developments that reflect problems and challenges and test alternatives playfully?

Specific contexts and situations call for specific plays. Adopting previous solutions seldom solves current problematic. This is the case south, north, east and west, and in-between. Though knowledge about historical tryouts doesn't hurt...

democratic innovation

1. Имеет ли современное искусство общественную функцию, если да, как ей можно дать определение?

И да, и нет.

“Да” – потому что любая (суб-)система в «социальной системе» имеет социальную «функцию» - иначе говоря специфическая социальная подсистема – здесь арт-система/ художественное пространство/институт искусства – вообще с трудом бы существовали.

Одно нужно сказать – перефразируя Бориса Гройса – что в общем институт искусства имеет политическую и социальную функцию представлять все, что в настоящее время не может быть иметь представительское значение в рамках политической системы демократии: искусство имеет функцию предохранительного клапана; выпуск избыточного давления индивидуально и социально выраженных альтернативных («избыточных») миров – так, чтобы отлаженная демократия не «перегрелась»...

“Нет” – потому что «функция» искусства в первую очередь эстетическая – и когда речь идет о «художественном творчестве» как таковом (восприятие), и когда о процессе «создания искусства» (производство): образ действия (социального) арт-проекта (должен) стремится исходить исключительно из эстетических суждений. А эстетика традиционно исходит из нефункционального определения.

Тем не менее, нам также необходимо согласиться с тем, что то, что увеличивает ценность, присущую художественному произведению, зависит от роли, которую это произведение искусства играет в нашей жизни - его функцию.

Возможная «прогрессивная» социальная функция искусства (художественного творчества) может быть определена, таким образом, как расчистка пути, пространства, времени и возможностей для всех людей для интеграции эстетических взглядов во все сферы жизни: ежедневное и транс-системное творческое и эстетическое противостояние монокультуре и монофункционализму. Следовательно «социальная художественная практика» приписывается подлинной радикальной демократии; с другой стороны, сама концепция «социальной художественной практики» весьма противоречива - и что ещё хуже: такая практика может ввести в заблуждение или стать откровенной манипуляцией.

1. Оказывает ли общественное развитие, (как напр., существующий текущий экономический и финансовый кризис), влияние на художественную продукцию, если да – как и каким образом?

Да, как социальное развитие оказывает влияние на другие сферы, так под его влияние попадает и творческая деятельность.

«Кризис» обычно означает политический «возврат к исходному пункту»..., чтобы ни считалось «исходным пунктом». Часто такие тенденции защищают и ограждают.

Тем не менее – рассматривая искусство как деятельность – во время предыдущего периода финансовой наживы поток на рынок «шальных денег» создал художественный рынок инвесторов традиционных (или консервативных?) жанров искусства (напр., образная живопись).

В таком случае, затянувшийся финансовый кризис может означать «перестройку» художников в сторону «альтернативных» художественных жанров (к примеру, основанное на развитии «социальное искусство»). Незачем ещё и ещё забивать ваши склады картинами и хламом, если их никто не покупает! В области искусства «возврат к истокам», возможно, означает то же, что и «поиск истоков»...?

2. Каким образом современное искусство может внести свой вклад в общественные дебаты об общих ценностях в обществе?

Прежде всего: Современное искусство (художники) должны вмешаться в социальные дебаты при помощи общественного/совместного творчества!

Хотя напрашивается вопрос, а существуют ли на самом деле такие понятия как «общие ценности» в рамках «социальных систем».

И – в особенности, если мы говорим об искусстве и «общих ценностях»: искусство (и его понимание) выполняет специфическую социальную функцию обеспечить себе пространство в той или иной специфической социальной группы: искусство обладает мощной функцией отличать одну социальную группу от другой; и таким образом, искусство (традиционно и вообще...) «по природе» имеет общественно разделительную функцию – что противоречит «общим ценностям» среди общественных групп...

Я бы поспорил за (равные) права на не всеобщие ценности – и политические и эстетические действия для общественных систем, которые в состоянии поддержать ЛЮБЫЕ (политические и эстетические) формы жизни.

3. Каким образом и благодаря чему могут быть улучшены условия труда и жизни художников Украины?

Тем же путём, как могут быть улучшены условия жизни и труда каждого мужчины и женщины на Украине и за её пределами.

4. Какую роль должно сыграть искусство в процессе социальной трансформации на Украине?

Если и играть, то роль Фомы неверующего: искусство не может играть никакой роли; разве что обладающие общественным опытом и социально заинтересованные художники могут...

Но если какие-либо из рассматриваемых в процессе художников в качестве привилегированной социальной группы – и «художник» выступает как независимое творческое лицо и/или «конструктор общества» сам по себе – это было бы контр-продуктивно для любой социальной трансформации; в общественной игре нет необходимости распределять роль верховного жреца. Если художники действуют как активисты среди активистов, можно достигнуть многого.

5. В каком направлении должно развиваться украинское современное искусство?

Это не затрагивает неукраинских художников, особенно если в определении «украинское искусство» одновременно исключается неукраинское искусство. Определение, к примеру, «датское искусство» несёт в себе ту же проблематику. А как насчет поработать на транснациональном уровне..?

6. Должен ли произойти процесс адаптации или симуляции западных течений искусства или, возможно, реалии Украины предлагают условия для самостоятельного развития, в котором свое отражение найдут проблемы и вызов времени, а в игровой форме будут испытаны альтернативные варианты?

Специфические контексты и ситуации требуют специфической игры. Адоптированные предыдущие решения редко могут помочь в решении текущей проблематики. Это касается и юга, и севера, и востока, и запада и всего, что между ними. Однако знания исторического опыта не навредят...