

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – МОДЕЛЬ

Выставка «Нематериальный труд» – продукт перформанса, которым я занималась в течение года, испытывая на себе различные способы приближения к телесному идеалу. В процессе я соприкоснулась с несколькими сообществами, чьим основным интересом является стремление к идеалу привлекательности (модели, «фитоняши», адепты пластической хирургии и косметологии, блогеры, инфлюэнсеры). Каждым из этих сообществ «идеал» воспринимается по-своему (множественность «идеалов» создается искусственно для стимуляции потребления). Выставка покажет преломление этих «идеалов» через призму моего личного опыта (женщины 35+ с обычной внешностью) и разных художественных практик (т.е. каждому сообществу будет соответствовать свой художественный продукт).

«Нематериальный труд» женщины над собой (или над чужим телом в попытке приблизить его к образцу) сродни труду художника, который находится в постоянном поиске «идеального» материального воплощения своего творческого замысла и оказывается фрустрирован разнообразием актуальных художественных практик и подходов.

Отталкиваясь от знаменитой фразы Йозефа Бойса «каждый человек - художник», сегодня можно констатировать, что каждый человек не только художник, но и модель. А, вообще, и художник, и модель одновременно. Соцсети – самый яркий пример совмещения этих ролей.

Выставкой «Нематериальный труд» я продолжаю линию, начатую проектом «Свидание в Музее», 2016-17, где я обольщала пользователей сайтов и приложений знакомств современным искусством. Теперь я заимствую у зрителя способы достижения «идеальной» формы и включаю эти способы в тело своего перформанса, и одновременно – в пространство искусства.

Концепция нематериального труда, результатом которого является информационный и культурный контент товара, была сформулирована Маурицио Лаззарато. С одной стороны, такой тип работы предполагает навыки пользования Интернетом и особенно – социальными сетями, самопродвижением в них, с другой – он включает в себя самые разные процессы, которые не считаются «работой», а именно: создание культурных и художественных стандартов, моды, вкуса, норм потребления или шире – формирование общественного мнения и влияния на него.

Наш каждодневный уход за собой, выбор марок одежды, построение своего имиджа, перформативное поведение – все это нематериальный труд. Модели, ведущие, активисты, музыканты, перформеры, лекторы, коучи и многие другие работают над тем, чтобы их образ жизни, их имидж и их «товар» (лекция, внешность, акция, музыка, консультация и т.д.) стали желанными для потенциального покупателя.

Здесь выражение «товар лицом» имеет прямое значение.

В проекте я рассматриваю тему разнообразия идентичностей, профессий и различные «моды», обязывающие людей соответствовать тем или иным образцам и условиям. Оптика проекта обусловлена моей принадлежностью к «невидимой» группе потребителей – обычных женщин 35+, которые не представлены ни на страницах глянца, ни в рекламных компаниях товаров, чьей целевой аудиторией они являются. «Обычность» в культуре все еще является синонимом «обыкновенного» в его негативной коннотации – «средний, простой, избитый, распространенный, повседневный, обыденный». Я выбрала в качестве альтер-эго не супергероиню, а обычную женщину, сознательно подводя под удар фигуру Художника с большой буквы и, одновременно – себя как художницу, которая обязана не только вести привычный для разных сообществ образ жизни, но и изобретать для каждого из них художественные образы.

Каждый из нас обладает своим – обыденным – телом. Образцы тел идеальных постоянно меняются, неизменной остается только их эротизация или сексуализация. Когда тело современного человека вытесняется из поля желания в силу его возрастных или физических особенностей, оно испытывает муки отвержения. Попытки остановить старость, сломать стереотипы, оставаться вечно молодым и здоровым часто превращается в судорожные «поиски себя», а иногда - в истерику перед неизбежным.

В проект вовлечены специалисты, участвующие в работе по созданию моего имиджа: визажисты, массажисты, косметологи, которые используют мои фотографии в рекламных целях в инстаграме, фотографы, преподавательницы модельных школ и модели, рекрутеры модельных агентств; участницы тематических форумов.

Проект Ильмиры Болотян «Нематериальный труд» - это партиципаторный перформанс длиной в два года. Художница, как «обычная женщина» немодельных параметров, испробовала различные способы совершенствования своего «обыденного тела» и прошла через несколько крупных женских сообществ, организованных вокруг стремления к «идеалу» внешней привлекательности.

Работая над своей внешностью с помощью макияжа, прически, одежды, аксессуаров, процедур и диет мы (чаще всего - женщины) выполняем много невидимой, нематериальной работы. Женщины учат этому других женщин, создавая курсы правильного питания, построения имиджа, этикета и т.д.

Аналогично устроены отношения внутри художественной системы, где основная работа художника по сути нематериальна и заключается в общении с нужными людьми в нужных местах, координации процессов, сотрудничестве с институциями и построении убедительного имиджа.

В проекте «Нематериальный труд» художница через свой личный опыт и опыт других женщин показывает, как существует это поле нематериального труда и как в нем существовать. Так нематериальный труд становится предметом особого внимания, взаимодействия и вовлекает в поле актуального искусства аудиторию, которая этого не планировала.

«Продукты» нематериального труда художницы – фильм, серии графики и объектов, скульптуры, фотоколлажи, видео перформансов, документальная аудиопьеса и зин показаны на выставке.

Ильмира Болотян, Оксана Полякова

Every Person Is a Model

The “Immaterial Labor” exhibition results from a yearlong experiment, as part of which I have been testing on myself various ways of reaching beauty ideals. During the experiment, I have come into contact with several communities (models, sportive women, plastic surgery and cosmetology cabinet clients, bloggers, and influencers) aimed at pursuing attractiveness ideals with each of the group having its own “ideal” (the plurality of ideals is intended to boost consumption). The exhibition shows these “ideals” as refracted through the prism of my experience (a “35-plus” average-looking woman) and various artistic practices (each artwork is dedicated to a certain community).

The immaterial efforts that women put into themselves or other people in an attempt to get closer to the “perfect” body are akin to the creative process of the artist who is in constant search for the ideal embodiment of his or her ideas and is frustrated by the variety of contemporary artistic approaches and practices.

Taking inspiration from Joseph Beuys famous quote, “Every man is an artist”, today one can say that every person is not only an artist but also a model or even both an artist and a model at the same time. Social networks are the prime example of how these two roles are combined.

“Immaterial Labor” continues the motif I tackled in the project “Museum Date” (2016-17), in which I tried to seduce the users of dating sites and applications with contemporary art. This time, I have borrowed the tools for achieving the “ideal” body from viewers and have incorporated them into my performance, making them part of art.

The concept of immaterial labor, which produces informational and cultural content of the commodity, was formulated by Maurizio Lazzarato. On the one hand, this type of work involves the skills of using Internet, and in particular promoting oneself in social media, and on the other, it involves activities that are not normally

recognized as work and are aimed at defining and influencing cultural and artistic standards, fashions, tastes, consumer norms and, more broadly speaking, public opinion.

Our daily routines such as self-care, the choice of what brands to wear, image-making, performative behavior — all this is immaterial labor. Models, presenters, activists, musicians, performers, lecturers, coaches and other professionals work towards ensuring that their lifestyle, image, and “product” (lectures, appearance, music, consulting services, etc.) are desired by potential customers.

Here, the literal and figurative meanings of the expression “tovar litsom” (an idiomatic expression that can be literally translated as “the visage of the product” while its figurative meaning is “things in their best light”) coincide.

In this project, I explore the theme of the diversity of identities and professions as well as different “fashions”, by following which people comply with stereotyped images. The research subject is defined by the fact that I belong to the “invisible” group of consumers, that is the category of “35-plus” women who miss from both glossy magazines and the advertising campaigns of goods targeted at this group. In our culture “commonness” still has negative connotations and is associated with something “average, simple, derivative, widespread, everyday, and mundane.” As an alter ego I have chosen not a superheroine but an ordinary woman, deliberately putting to the test the artist with a capital A and at the same time myself as an artist who not only has to lead different lifestyles but also has to invent an image for each of them.

Each of us has his or her own “imperfect” body. Although constantly changing, the images of “ideal” body are invariably eroticized and sexualized. When due to its age or physical characteristics the body is no longer considered attractive, it suffers from being rejected. The desire to stop the ageing process, break stereotypes, and stay forever young and healthy may lead to hectic attempts to find oneself or cause panic in the face of the inevitable.

Various professionals such as makeup artists, massage therapists, and cosmetologist have participated in the project helping me with my look. In return they were allowed to use my photos for advertising purposes in Instagram. Other participants include photographers, teachers of fashion modeling schools, models, recruiters of modeling agencies, and members of Internet forums.

Ilmira Bolotyan’s project “Immaterial Labor” is a two-year participatory performance. The artist, an “average” woman with imperfect proportions, has tested on herself various ways of improving her “average body” and for this purpose has joined several large female communities aimed at pursuing attractiveness.

Improving their appearance with makeup, hairstyling, clothes, accessories, cosmetic treatments, and diets, we (primarily women) do a lot of invisible, immaterial work. Women share their experience with other women, setting up courses on healthy diet, image-making, etiquette, etc.

The art world functions in a similar manner. The major part of the artist’s work is immaterial and consists in communicating with the right people, being in the right place at the right time, coordinating processes, collaborating with institutions and producing the right impression.

In the “Immaterial Labor” project, through her own experience and the experience of other women, the artist makes visible the world of immaterial labor demonstrating how to become part of it. Thus, the artist brings immaterial labor into the public limelight and at the same time involves new audiences into the art world.

Presented at the exhibition are the “products” of the artist’s “immaterial labor” including a film, a series of graphic works, objects, sculptures, photo collages, video recordings of performances, a documentary audio drama and a zine.

Ilmira Bolotyan, Oksana Polyakova