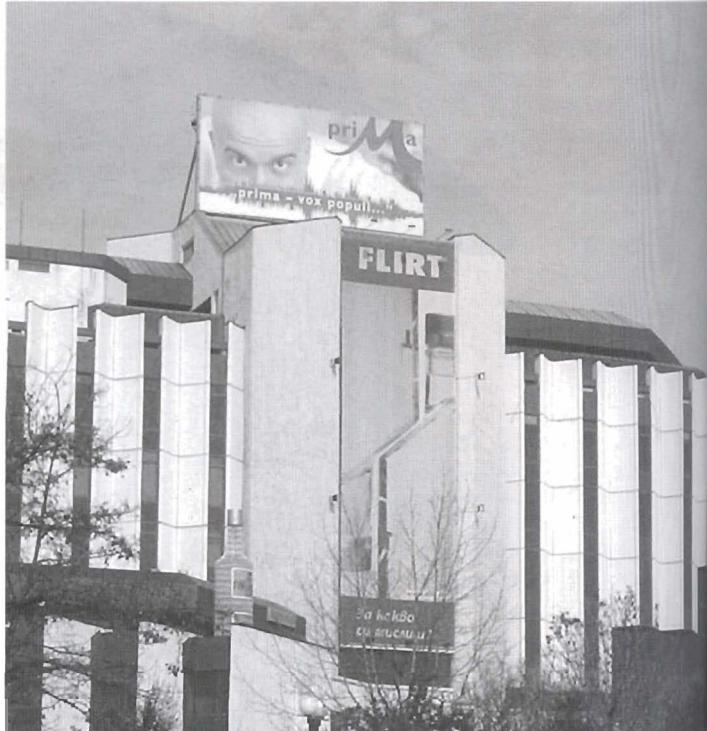

Националният дворец на културата, София, 2003 година

The National Palace of Culture,
Sofia, 2003

Лъчезар Бояджиев

Billboard Heaven

(бележки върху визуалната логика
на ранния нео-капитализъм)

Знаете ли, че площад Таймс Скуеър (сн. 1) в Ню Йорк е единствената „махала“ в света, в която действат специални наредби, задължаващи наематели и собственици на сгради, гледащи към площада, да поставят осветени реклами по фасадите си? Знаете ли, че всъщност на Таймс Скуеър е незаконно една реклама да НЕ Е осветена? Знаете ли, че Таймс Скуеър има своя собствена мярна единица за осветеност, известна като L.U.T.S. (Light Unit Times Square – „светлинна единица таймс скъуър“)? Знаете ли, че пак там средно статистическият минувач е подложен на около 5000 рекламни послания в денонощие¹?

Знаете ли, че например в Париж е незаконно да се поставя реклама (билборд или неон) по фасадата или върху покрива на сграда в радиус от 200 м от историческа забележителност (и тъй като в центъра на Париж всяка сграда е историческа забележителност, там всъщност няма такива реклами) (сн. 2); че в Истанбул няма реклами на алкохол или цигари, нито има голотии по билбордовете, нито пък се срещат казина; че в центъра на Букурещ има жилищни сгради, чийто лицеви фасади са изцяло покрити с гигантски билбордове, а покривите – увенчани със също така гигантски неонови реклами (сн. 3, 4)? Знаете ли, че понастоящем в София почти няма нещо, което да е забранено в сферата на рекламата?

Е, сега вече знаете... Всички тези неща са част от структурата на онова, което наричаме визуален интерфейс на града; или визуална среда; или визуални аспекти на употребата на публичното пространство в един град и т.н. Всички тези неща отразяват съществени елементи от устройството на дадена общност от хора, живеещи в един град, но едновременно с това те моделират живота на тази общност, проектирайки върху хората послания и модели. Визуалната „матрица“ на един град е онази част от жизнената среда, която е едновременно най-устойчива, доколкото представлява многослойен „дисплей“ на следи от живеенето в града през десетилетията, и най-динамично променяща се, доколкото „регистрира“ незабавно и най-малката промяна в икономическата и/или социална ситуация, да не говорим за промените в закони, наредби, постановления и регулатии.

Визуалният интерфейс на града – това е въсъщност видимата страна на икономиката на града, на режима(ите) на размяна на стоки, услуги и дори желания в конкретната човешка общност. Нещо повече – това, в някакъв смисъл, е самият град, демонстриращ себе си за своите жители и така спояващ ги в едно гигантско око/огледало. В ситуацията на пазарна икономика, разбира се, тази среда е особено активна. В известен смисъл, тя е индикатор за наличието и особеностите на пазарната икономика в конкретния град. Нещо повече, едва ли има град по света без някакъв вид рекламна среда, въпреки че сигурно има градове по света с не така активно изявена пазарна икономика. Може да се каже, че градът въобще не е възможен без някакъв вид визуалност и характерен интерфейс. Друг въпрос е какъв е той и как се формира.

Във всеки случай обаче, визуалният интерфейс на един град е продукт на определен вид йерархии, които отразяват състоянието на обществото. Тези йерархии са обозрими в интерфейса на града, макар че не винаги се демонстрират като такива. Но винаги ги има. Разположени са по осите горе-долу, вътреш-вън, малко-голямо, направено на ръка-направено с машина, център-периферия, предна фасада-заден двор, търговски и бизнес зони-жилищни квартали и махали и т.н. Дори и човек да не познава в детайли законите за визуалната среда, действащи в даден град, обикновено една разходка с широко отворени очи е достатъчна за да сеолови нещо съществено. Представяте си, че всички тези визуални „крясьци“ са отправени директно към вас; представяте си, че всяка фирма, бизнес, корпорация и махленски търговец ви иска за клиент, само вас и никой друг; представяте си какво от онова, което се опитват да ви „пробутат“ реално ви трябва или може да трябва на някой като вас; представяте си какво може да си позволите и какво не; представяте си какъв бихте станал(а), ако и когато притежавате всичко това... и сте почти готови... Остава ви само да „прочетете“ как ви се поднася „кряська“ – как е направен стилистически; как се вписва с другите елементи на градската среда и живот; къде се струпва и колко ли би могло да струва, за да се направи и сложи там, където е; какви явни и/или скрити намети прави по визуалния канал на комуникация за вашите явни и/или скрити вътрешни желания, настройки и очаквания от живота, и ето на, вече „пълзите“ по стъпалата на йерархията в градския интерфейс.

Винаги обаче всички тези йерархии са функция на една основна, но скрита йерархия, от която по един или друг начин произлизат останалите. Това е връзката между ролята на политическото и ролята на икономическото в живота на един град/общество. Или, казано с други думи, това е конкретната конфигурация на отношенията между двете. Обикновено тази конфигурация е по-ясно доловима в столичния или големия град, отколкото на село. И винаги тази конфигурация определя характера на употреба и вида на публичното пространство. Там, където политическото надмощие на икономическото, имаме повече регулатии и ясно изразено надмощие на обще-

ствения над частния интерес; там, където икономическото надмогва политическото, имаме липса на регуляции и ясно изразено надмоющие на частния над обществения интерес. И в двета случая конфигурацията политическо-икономическо е резултат от някакво дългосрочно развитие на обществото. Но в много по-голяма степен то е резултат на „преговори“ между социални агенти, на повече или по-малко активен и осъзнат процес на „пре-договаряне“ на условията за употреба на публичното пространство. Разбира се, „преговори“ не винаги означава явни или активни преговори, или дори преговори в обществен интерес... Но някакъв вид „договореност“ винаги има, пък била тя изразена в липса на интерес, или апатия от страна на гражданството, живеещо в даден град.

Ето защо в Ню Йорк, градът, който може би, се асоциира най-много с думите „бизнес“ и „капитал“, е вероятно най-развитата пазарна градска среда на света, е „договорено“ да има Таймс Скуър като един вид „гето“ на рекламиния барок и царство на гинатското LED (Light-emitting Diode) пано. Ето защо в Париж йерархията в интерфейса на града е преобърната с главата надолу и метрото, тази изключително добре уредена и гъста подземна мрежа от спирки, перони и свързващи тунели, пронаводи и входове, е отدادена изцяло на билборда (сн. 5, 6). Ето защо, пак в Париж, единственият град в света, където човек има усещането, че градът естроен през вековете с единствената мисъл, че ще бъде гледан (и затова трябва да е красив и в най-малкия детайл), дори махаленското бистро решава рекламиите си задачи от визуален характер по възможно най-естетичния начин (сн. 7). В Париж като че ли всичко, от табелата за обществена тоалетна, през перилата на балконите, до тента-та над входа на ресторантта е мислено като взаимнодопълващи се декоративни елементи. Не че в Париж няма голотии и дори понякога нагли визуални намеси, които могат да се интерпретират от едно по-моралистки настроено око като педофилия... Но те винаги, дори и когато се използва думата „флirt“, са решени с вкус и мярка, напълно в духа на местната традиция на всеобхватен, но контролиран в обществен интерес хедонизъм... (сн. 8, 9)

Не може да се каже категорично, че в Париж липсват странности („визуални нередности“) в интерфейса на града, непрозрачни за пълзящия поглед. За шест месечния си престой там през 2004 г. така и не успях да установя какво точно иска да ми каже градската управа чрез един уличен знак пред Conciergerie на île de la Cité – правоъгълен знак на тротоара, в който фигура на възрастен човек държи за ръка дете (сн. 10). Двете фигури са бели на син фон и са зачеркнати по диагонала с червена линия – не разбрах, искат от мен да не си водя детето за ръка ли или що? По едно време дори си помислих, че е станала грешка и вместо куче са нарисували дете... Има и примери за „наслойки“ в интерфейса на града, които вероятно са били много дразнещи по времето, когато са се появили. Става дума за стотиците жилищни сгради навсякъде из Париж, чито основни фасади са невероятно остри, често с ширината на един прозорец (сн. 11). Снимах ги и си мислех, че, разбира се, сградата с остръгъл има такъв точно план защото парцелът, на който е застроена, се е получил от твърде острото засичане по диагоналите на две улици. Да, но как се е получило такова пресичане и съответно възможност за така визуално изразинтелен строеж? В края на краишата реших, че тези повсеместни пресечки и сгради са се получили в резултат на прочутото и драстично пре-планиране на централната част на Париж от урбаниста барон Осман в периода 1853-1870 г., когато Les Grands Boulevards преорават града надълъж и нашир. Едва ли тези сгради са били харесвани в началото, така както по-късно парижани дълго роптаят против Айфеловата кула. Между другото, въпросното урбанистично „преораване“ на Париж е свързано тогава и с нова фаза в развитието на френския капитализъм... Естествено, било е необходимо време за „пре-договаряне“ на употребата на публичното пространство,

Б Hiskro mno gvozdiu sime 3a cimbarete n zanibarete ha ocheni greben ot spemehetot ha jumoujne ha nkojomneckoto haZ jomintneckoto, konto ca taka Alogpe onmachi b hron pomahn ha Sora.

все още е, град на търговския надпис – с всички странности на полу-профессионалната стилистика и търсения директен контакт с потребителите.

Новото във визуалния интерфейс на Истанбул настъпва в последните 5-6 години и то се нарича билборд с човешки и други изображения. Постепенно, с промяната на икономическата среда, Истанбул става не просто красив град с богато културно-историческо наследство и динамично настояще. Истанбул става „горещ визуален град“ във всички свои райони и части (сн. 13). Най-забележимата промяна е в че в много търговски райони стоките изчезват от тротоарите и се прибират вътре, дълбоко в лоното на магазина. Магазинът вече не е дюкян, а е някакъв вид бутик, дори и когато предлага книги, CD и DVD. Цените са фиксирани, а фасадата и витрината са богато натрупани с всевъзможни реклами единици. В много случаи витрините на магазини от всякакъв вид са изцяло покрити с изобразителна реклама, така че от улицата е невъзможно да се надникне вътре, за да се види какво точно се предлага там (сн. 14). Онова взаимно доверие и директен контакт между продавач и купувач, на което се базираше в миналото истанбулската икономика, сега е опосредено чрез визуалната реклама – виждаш образите отвън и си правиш заключения за това, което вероятно има вътре. Това е не само фундаментална промяна в отношенията към пазаруването, това е промяна в културата, в отношението на хората един към друг, към града и живеенето в града.

И нещо още по-любопитно. Когато човек се вгледа в, да кажем, оформлението на витрината на един бутик се стъпква – конкретните стоки разбира се липсват от тротоара, а на уличното ниво зад витрината са поставени манекени, облечени с избрани артикули от асортимента. Но най-невероятната промяна е в това, че над витрината виждаш същите артикули, облечени от живи хора (като правило с шикарен, европейски типаж), застанали в пози, предизвикващи подражание, фиксирани в брилянтно заснети и перфектно отпечатани фотографии на гигантски билборд. Като че ли изчезването на конкретната стока от очите на потребителя трябва да бъде компенсирано с допълнителни визуални мерки по укрепването на неговото клиентско/консуматорско доверие... (сн. 15) Именно затова се появява удвояването на знаците – витрина с манекен, билборд с човек, и ако случайно решиш да влезеш вътре – едва там те очакват стоките, които обаче са поместени по разни далечни рафтове и са с ясно означена на етикетчета цена. „Горещата“ базарна ситуация на истанбулското пазаруване се е трансформирана в дистанцирана, „студена“ размяна на пари срещу стока от глобален вид, нещо което може да се види във всеки космополитен град по света.

Но доколкото Истанбул все пак не е още град и място на зрял капитализъм от типа на Париж или Ню Йорк, се наблюдават и други интересни форми на преходна визуалност на икономиката. Като правило те са свързани с „кръвосмесителните“ отношения между местен и вносен бизнес, и най-вече с начините, по които те визуализират пазарното си присъствие и търсят достъп до потребителите (не съм сигурен дали са вече консуматори...). Така, например, гигантският билборд на Swatch, швейцарската корпорация, производител на часовници (разположен от март 2005 г., над Истиклал – централната търговска улица на блъскавия район Бейоглу), изобразява млада жена, която иначе би била съвсем гола, ако не беше роклята ѝ, направена от часовници – продукта, който всъщност корпорацията предлага на консуматора (сн. 16). Въпросът с визуалния език на рекламата като потребител на скрити клишета и ментални настройки, присъщи на мишоната ѝ, тук е по-сериозен от обичайното. В срамежливата градска визуалност на Истанбул няма място за голотии (друг въпрос е дали това се дължи на забрана или на подразбиране и автоцензура на рекламодателя...), но от друга страна има място

за желания, най-вече тези на мъжка (все пак, както и София, това е балкански град...). Вероятно това е накарало Swatch да прибягнат до простото визуално решение, което е нагодено както към местните настройки, така и към местните условности (правила?) – единственото което стои между мъжка-консуматор и обекта на неговото желание, красавата девойка, е роклята от часовници; ако искаш девойката, ще трябва да посегнеш на часовника... В резултат се проявява типично за езика и кодовете на визуалната реклама прехвърляне на желанието от един, недостъпен обект, към друг, съвсем достъпен такъв – притежавайки достъпния обект, човек се надява някой ден да докопа и недостъпния...

Подобни решения сега се срещат на всяка крачка из Истанбул и много от тях са свързани с рекламното присъствие на Кока Кола например (сн. 17). Но по-интересно е как една местна корпорация, финансовата група Garanti (иначе най-серийният спонсор на съвременно изкуство в града), рекламира употребата на електронни карти по своите банкомати из целия град. През март 2005 г. това беше билборд, изобразяващ млада жена в цял ръст, която иначе би била съвсем гола, ако не беше поприкриващата тялото ѝ рокля, направена от... банкноти (сн. 18). Паралелт с билборда на Swatch вероятно е случаен, но е многозначителен. Както е многозначителен за трансформацията на истанбулската икономика (може би турската въобще) надписът над входа на ресторант в Бешикташ, най-европеидният жилищен квартал в центъра на Истанбул, който уведомява клиента, че вътре се предлага... Swiss Kebap... (дали това е бизнес кръстоска на завърнал се гастарбайтер???) (сн. 19). Или пък както е многозначителна една малка къща на ръба на Капаль Чаршъ, която изпълнява многофункционална мисия – архитектурният обем е свободно стоящ, отделен от всички други съборетени наоколо; къщата очевидно е еднофамилна; приземният етаж е магазин-бутик; горните етажи са жилищни и прозорците са украсени със саксии с цветя и красиви метални парapетчета, напълно в стил „Париж“ (сн. 20). Къщата е така обновена и лъскава, така контрастираща с околността, че стряска. Дали този пример за еднофамилен бизнес с европейско визуално присъствие е показателен за бъдещето на истанбулската икономика? При всички случаи контрастира както с околните дюкянни от стария базарен истанбулски тип, така и с шикарните бутици от новата „глобална“ вълна.

Изкушавам се да определя горните примери като „първи лястовички“ на една глобализираща се по свой начин пазарна икономика в конкретен град. визуална гледна точка имам пълно основание да наричам капитализма в Истанбул нео-капитализъм с характерните за него неустановени правила за визуална употреба на публичното пространство. Икономиката на Истанбул винаги е била „пазаряща“ съвместно със съществуващата икономика, но още не е ясно до каква степен е „пазарна“ такава; още по-неясно е дали в края на крайщата политическото ще надвие икономическото или не, и ако „да“, то кога и как; дали градското пространство ще придобие подчертана „европейска“ публичност или не? Просто това е град в преход, така както и София е град в преход. Разликата е в това, че стартовите позиции са различни, а приликата е в това, че крайната „цел“ изглежда е еднаква... Ето защо се срещат сходни примери за „визуални нередности“, което ми дава основание за сравнения.

Такива основания намирам на всяка крачка, дори и в начина, по който самият Истанбул, в лицето на своите административни власти, аносира себе си... Или по скоро как градските власти, агент на политическото от иерархическата двойка политическо-икономическо, очевидно не са в състояние (още не са или вече не са?) да наложат типичния за зрелия капиталистически град диктат на политическото над икономическото – през март 2005 г. на фасадата на Топхане, сграда-историческа забележителност в централен район, който се радва на непрекъснат

поток от туристи, човек можеше да види следната комбинация от съседни реклами билбордове: а) над витрината на магазин за оръжие билборд с гигантски размери, върху който са разположени триизмерни пистолет и патрони на плосък бял фон; б) на оградата на Топхане на същото ниво над улицата, гигантски хоризонтален транспарант, самоуверено заявяваш „Истанбул, град на любов и мечти“ (сн. 21). Последният е ясно указан като поставен от градските власти. Последните едва ли са пропуснали да забележат абсурдността на съседстващите си и коренно противоположни в посланията си към потребители и туристи билбордове (освен ако не приемем пистолета като оръжие на страстта, ако не любовта...). Властите в Истанбул може и да не допускат голотии и алкохол по билбордовете, но като че ли не са в състояние да се справят с оръжието. Като че ли частният икономически интерес на малкото магазинче в близост до Топхане е по-силен от обществения интерес на един град, разчитащ на туризма за икономиката си... Или по-скоро това е град, който като се глобализира по нов европейски начин изпада в нео-капиталистическа ситуация и визуалността на града демонстрира „нередности“ и аномалии в йерархията политическо-икономическо?

Случаят „София“ както и случаите „Букурещ“ са по-ясно изразени в своя нео-капитализъм. Бързам да кажа, че от визуална гледна точка това означава, че икономическото има превес над политическото, че частният интерес има превес над общественото добро и т.н. От визуална гледна точка, приложена към интерфейса на различни градове, може със сигурност да се каже, че има „капитализъм“, но има и „капитализми“. Този в София и Букурещ, а вероятно и в други градове, които още не съм имал възможност да видя по такъв начин, е „нео-капитализъм“. В този смисъл, интересно би било да се види как изглежда китайският вариант на нео-капитализъм, построен на все още действаща социалистическа идеологическа база... Но какво въщност е „нео-капитализъм“? Предлагам работна хипотеза и не съм специалист политолог или икономист. Да кажем, че става дума само за визуален „нео-капитализъм“...

„Нео-капитализъм“ е този от многото „капитализми“, който произхожда от късния социализъм, такъв какъвто бе познат в страните от социалистическия лагер. По-точно, нео-капитализъмът се основава на пост-социалистическата ситуация и нейния основен въпрос – преразпределението на общественото „богатство“ (такова, каквото и доколкото го е имало), натрупано до 1989 г., решаването на който въпрос е маскирано като пре-дифиниране на концепцията за „собственост“, нейното законово гарантиране и фискално укрепване. За изграждането на нео-капитализма съществува план, колкото и иронично това да звучи. На думи той се гради по конкретен модел – този на западноевропейската пазарна икономика и парламентарна демокрация. На дело, той се развива по-своя собствена логика на привиден разпад, а въщност на скрито прегрупиране на елити, преразпределение на собственост, окопаване в политико/икономически алианси и т.н. Същинската ранна фаза на нео-капитализма започва обаче едва тогава, когато процесът на преразпределение е приключил в общи линии и в дадена страна започват да се предприемат мерки по „стабилизация“ и „нормализация“ с намесата и под надзора на мощните международни институции с икономически и/или политически профил – МВФ, ЕС, Световна банка и др. За нео-капитализъмът в чист вид може да се говори, когато този процес влезе в параметрите на „преговори за присъединяване към Европейския съюз“ и неизбежно следващите твърд мониторинг, натиск за регламентираност, промени в законодателството и икономиката, никакъв вид умерен разцвет и уседналост. Ранната фаза на нео-капитализма, поне в България и Румъния, би трябвало да приключи в момента на членството в ЕС (въпреки, че аз си знам, че ранният нео-капитализъм в София ще е приключил едва тогава, когато видя софийски полицай да раздава глоби за твърде неправилното паркиране).

на разни мазни мазди и др. в съботна вечер пред Планет Клуб на ул. Оборище). Така нео-капитализмът в нашия (и румънски) вид се определя, от една страна, от наследството на пост-социализма, и от друга, от пресинга на Европейския съюз. И двете неща са му вътрешно присъщи – по произход и/или по избор.

Нео-капитализмът е:

А) капитализъм без буржоазия² – старата буржоазия е била унищожена, а за формирането на нова са нужни още едно-две поколения, израствали в богатство или поне в нарастваща състоятелност;

Б) консуматорско общество без консуматори – пенсионерите пазаруват в маxленски гаражи, превърнати в магазини (сн. 22, 23); младежите се разхождат по бул. Витоша и понякога пазаруват в бутици; заченките на консуматорска средна класа ходят в Метро и тъм подобни, но сега-засега само се презапасяват, като само някои индивиди са стигнали фазата, при която купуват неща, които не са им необходими, но го правят по инерция, докато така са в супершопа;

В) градско пространство, в чийто визуален интерфейс икономическото (частният интерес) доминира над политическото (общественото благо) и това се изразява в драстично подчертани йерархии по височина (София) или по размер (Букureщ) – публичността на публичното пространство е проблематична, там има място само за натяквания и груби намеци, изискващи консуматорска идентичност от гражданина (сн. 24);

Г) нео-капиталистическият град е „визуален рай“, най-вече за рекламата, или по-точно това е „рай на билборда“ (сн. 25, 26, 27, 28) – и като количество, и като разпластаност в използването на визуални и семантични кодове, извлечени от „мръсното“ подсъзнание на градското население, и като себестойност – публичното пространство и визуалната среда на София, например, е голям бизнес, в който се преплитат много интереси (не на последно място интересите на градските власти), но все пак цените за достъп до вниманието на потребителя на рекламата/стоката са смешно ниски от гледна точка на общественото благо на града и населението му (аз лично не бих имал нищо против билбордовете да са в двойно по-голямо количество и вулгарност, стига това да води до такива големи приходи за общината, че тя да ми поправи най-сетне поне тротоара и улицата пред къщи...).

Д) в нео-капитализма става дума не толкова за ефикасно производство, колкото за ефикасно „зарибяване“ и потребление; не толкова за доходи от производство и експлоатация, и още по-малко за напредничави технологии и процеси, колкото за „възпитаване“ или дори „внедряване“ на желание за потребление – вероятно най-занимателният процес в развитието на това общество е процесът на раждане на консуматора от трупа на труженика и на нео-капиталиста от трупа на апаратчика.

Е) „принадената стойност“ при нео-капитализма идва не от експлоатация, а от спекулация – укриване и източване на данъци, двойно счетоводство, злоупотреба с власт и влияние, корупция и т.н.;

Ж) освен с драстични контрасти по йерархиите, визуалната среда на нео-капиталистическият град се характеризира с бароково изобилие и брутално натягане на метафори и клишета.

Най-очевидната особеност на визуалния език в рекламната среда на София, например (нещо, с което София е напълно уникална в сравнение с други нео-капиталистически градове), е подчертаната вулгарност и прекомерната еротизация – според сполучливото определение на Александър Късев, направено през 2003 г. в лоното на публичните дебати на проекта Визуален семинар, „образът на жената в публичното пространство на София е образ на публична жена“ (сн. 29, 30, 31). Така основна характеристика на софийския визуален нео-капитализъм е пределната драстичност в употребата на вече споменатия пренос на желанието от един върху друг обект.