

la Biennale di Venezia

57. Esposizione
Internazionale
d'Arte
Eventi Collaterali

Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина

ЧЕЛОВЕК
КАК ПТИЦА
ОБРАЗЫ
ПУТЕШЕСТВИЙ

13.05.2017 – 05.09.2017

ЧЕЛОВЕК КАК ПТИЦА
ОБРАЗЫ ПУТЕШЕСТВИЙ
В РАМКАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
57-Й ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ

Палаццо Соранцо Ван Аксель.
Венеция, Каннареджо 6071-30121 /
Palazzo Soranzo van Axel.
Venice, Cannaregio 6071-30121

Вторник – воскресенье: 10:00–18:00
Выходной день – понедельник

www.venice.arts-museum.ru

Издание подготовлено к выставке
ЧЕЛОВЕК КАК ПТИЦА.
ОБРАЗЫ ПУТЕШЕСТВИЙ
13 мая – 05 сентября 2017

Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Москва

Президент **Ирина Антонова**
Директор **Марина Лошак**
Заместитель директора
по научной работе
Ирина Баканова
Главный хранитель
Татьяна Потапова

Кураторы проекта:
Марина Лошак, Ольга Шишко
Продюсер проекта
Елена Румянцева
Архитектор выставки
Инна Каленская

© ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2017
© Марина Лошак, Ольга Шишко, текст, 2017
© Авторы произведений, 2017
Все права защищены

Официальный партнер
выставок

my.com @mail.ru
group

Технические партнеры:

Международный координатор
проекта **Алина Стуликова**
Координатор проекта
Юлия Грачикова

Авторы текста **Марина Лошак,**
Ольга Шишко
Координатор издания
Алина Стуликова
Макет издания **ABCdesign**
Редакторы **Ольга Антонова,**
Татьяна Закутилина
Переводчик **Елизавета Южакова**

Благодарим семью Лисиченко за поддержку
изданий к выставке

При поддержке
семьи **Пегановых**

При содействии

Фабрицио Плесси Италия

Таня Ахметгалиева Россия

Дмитрий Булныгин Россия

Ирина Затуловская Россия

Леонид Тишков Россия

Мариано Сардон Аргентина

Марникс де Нийс Голландия

Софья Гаврилова Россия

Масато Фуджихата Япония

Мартин Хонерт Германия

Юрий Календарёв Россия

Арт-группа «Провмыза» Россия

Давид Клербо Бельгия

Семён Александровский Россия

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественным собранием зарубежного искусства с времен Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды Музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужиной собрания является коллекция французского искусства XIX–XX веков — одна из самых известных в мире коллекций произведений импрессионистов и постимпрессионистов.

Музей, основанный в 1912 году, расположен в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля. Ежегодно ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет широкой публике выдающиеся выставки мирового уровня.

Музей открыт и для актуального искусства, стремится включать его в традиционный контекст, в диалог с классикой.

Благодаря активной научно-просветительской, исследовательской и выставочной деятельности, музыкальным фестивалям и художественно-образовательной работе со взрослыми и детьми ГМИИ им. А.С. Пушкина является сегодня одним из крупнейших культурных центров России, который ежегодно посещают более миллиона человек. В настоящее время в Музее происходит масштабная реконструкция, осуществляется строительство Музейного городка, который станет первым комплексом подобного рода в России.

Во всех новых проектах ГМИИ им А.С. Пушкина стремится включать произведения классического искусства в диалог с современностью. Музей создает новое направление деятельности – **Пушкинский XXI**.

Пушкинский XXI – это программа, которая призвана дать зрителям представление об актуальном искусстве, продемонстрировать произведения новых классиков, говорящих не только языком живописи, графики и фотографии, но и с помощью новых форм. Видео, звук, перформанс могут ярко и гармонично вписаться в контекст традиционного музея.

Пушкинский XXI – это музей в музее. В основу этого актуального направления положено соединение образовательной, исследовательской и выставочной деятельности, которое позволит раскрыть эволюцию художественного образа – от традиционных методов до современных технологий. На основе произведений российских и зарубежных художников, принимавших участие в выставочных проектах, а также работ, созданных специально для Музея, будет сформирована коллекция **Пушкинского XXI**.

На всем протяжении истории человек пытался раздвинуть границы зримого и найти новые углы зрения. Развитие оптики и эволюция искусства шли рука об руку, и на вооружении художников были и камера-обскура, и видеокамера. Целью расширения оптического кругозора во все времена было познание мира. И если с одной стороны оно осуществлялось посредством экспедиций в дальние уголки мира, то с другой – благодаря изменению самого способа видения, доступного человеку. Этому процессу, развернувшемуся в истории, вторит и внутренняя трансформация, совершаемая нами на протяжении жизни.

Связать классическую традицию и современность, в конечном итоге способствуя изменению оптики зрительского восприятия, – одна из целей проекта Пушкинский XXI, которая отразилась в этой выставке. Данное направление Музея призвано выстроить новые связи между классическим и новым искусством, между российским и международным художественным процессом, способствовать диалогу форм репрезентации современного искусства и представить зрителю художников, которые разговаривают на языке актуальных медиа.

Выставка «Человек как птица. Образы путешествий» приглашает зрителя отправиться в путешествие сразу в нескольких измерениях – в пространстве, времени и сквозь индивидуальный опыт, – которое, возможно, изменит восприятие мира и самого себя. Первоначальные морфология и структура образов по ходу

путешествия трансформируются благодаря разным углам видения, заложенным в проекте. Подобно Гулливеру Джонатана Свифта или Алисе Льюиса Кэрролла, зритель испытает на себе непривычные масштабы и перспективы: мир трансформируется, угол зрения меняется, реальное и воображаемое переплетаются и подчас не соответствуют нашему восприятию.

Первый этаж Палаццо Соранцо Ван Аксель заполнен образами, посвященными мотиву воды. Главная венецианская стихия преобразуется здесь в мифологическую субстанцию, по волнам которой зритель отправится в путешествие. Его встречает местный проводник – лодка Фабрицио Плесси, одна из его вариаций на тему слияния природной и цифровой стихий. Сайт-специфическая инсталляция Тани Ахметгалиевой затягивает зрителя в бесконечный водоворот образов. На этом пути стихия то бушует, то успокаивается; а пение сирен в и далекие маяки на горизонте напоминают об иллюзорности и бесплотности надежд. Параллельно в инсталляции Дмитрия Булыгина развивается экстремальный сценарий, когда мы не в силах контролировать внешние обстоятельства и остается только судорожно глотать воздух, как рыба в его «Аквариуме». И если в жизни далеко не каждый сталкивается с катастрофическими обстоятельствами, так и в пространстве выставки не каждый зритель набредет на эту инсталляцию.

Вечная тема одиссеи преломляется сквозь призму христианского взгляда в работах Ирины Затуловской, и на первый план выходит покаяние, возвращение домой

и, в конечном итоге, возвращение к себе. Уже в гармонии с самим собой можно отправиться на поиски поэзии жизни, как это делает Леонид Тишков в своих путешествиях с собственной «Частной луной». С тех пор как люди стали путешествовать, возникла традиция фиксировать путевые впечатления. Описание поездки нередко дополнялось зарисовками увиденного. Тишков продолжает эту традицию, располагая искусственный месяц каждый раз на новом месте: в пейзаже на открытой местности, на балконах и в садах горожан, на стенах клубов, заброшенных помещений или электростанций – и запечатлевая эти картины. Луна приземлилась и здесь, затаившись в узком коридоре средневекового палаццо и приглашая зрителя устремиться вверх, откуда она недавно спустилась.

По мере путешествия угол видения расширяется – от привычных 120 градусов человеческого зрения к 360 градусам зрения птицы. Пространство, выстроенное по законам прямой перспективы, привычной для нас со времен Ренессанса, лишь на первый взгляд кажется правильным. Оказавшись на втором этаже, зритель сможет испытать иной, расширенный, опыт видения.

Перспектива птичьего полета в XV веке была для художников умозрительной, и гравированные панорамы городов рождались в первую очередь благодаря воображению. Сегодня живописная панорама превращается в виртуальную реальность, в ожившую базу данных, источник и хранилище расщепленных образов. Изменяется и позиция зрителя, он словно растворяется в панораме, и вместо замкнутого вида его взору открыва-

ется разомкнутый мир, вводящий нас внутрь образа. Так, в работе Мариано Сардона виды городов совмещаются со зрительными картами людей, их рассматривающих, в результате чего рождаются феерические образы некоего третьего пространства. Инсталляция Марникаса де Нийса позволяет зрителю погрузиться в трехмерный зыбкий призрачный мир городов, синтезированный на основе цифровых данных. Образы, сотканые из реальности, оказываются принадлежащими уже сфере воображаемого. Точно так же Итало Кальвино из реального путешествия Марко Поло создал воображаемые «Невидимые города»: «Федора, выстроенная из серого камня, заключенная в стеклянную сферу, с удивительным музеем, куда приходит каждый житель и выбирает себе город по вкусу <...>. Или Морианна – город с коралловыми колоннами, у которого есть своя изнанка...»

Художественное путешествие оказывается не просто географией, здесь структура пространства отражает мировоззрение. Путешественники разных эпох по-разному трактовали эту структуру: она могла становиться лоскутной, точечной – описывая лишь остановки, они проглатывали расстояния. Так Софья Гаврилова конструирует свои «Воображаемые территории» из пустынных ландшафтов, запечатленных в географических экспедициях. Заостренный в ее инсталляции диссонанс между сухой научной формой и традицией романтического любования русским пейзажем по-новому преломляется в пространстве палаццо. Здесь ее «Шурфы» оказываются зарифмованными с вертикалями готических окон, сквозь

которые видна стальная рябь венецианского канала. Центром этой вселенной, в которой объединились расщепленные пространства и взгляды с разных перспектив, оказывается электронный дом Масаки Фуджихата. Возможности расширенного смотрения позволяют сегодня воспринимать весь мир своим домом, а все его обитатели оказываются связаны невидимыми нитями электронного сигнала. Но существует и другая модель дома – воспоминание о доме детства, в котором все путешествия могли происходить в нашем воображении и можно было не выходить из комнаты. Такой дом-сновидение представлен в инсталляции Мартина Хонерта. Это вселенная нашего внутреннего духа.

Все пространство пронзает звук, идущий от звуковой скульптуры Юрия Календарёва. Образы из видимых оказываются слышимыми и осязаемыми. Вселенная становится звучащей. Момент чуда проявляется и благодаря виду на церковь Санта Мария деи Мираколи, открывающемуся через окно.

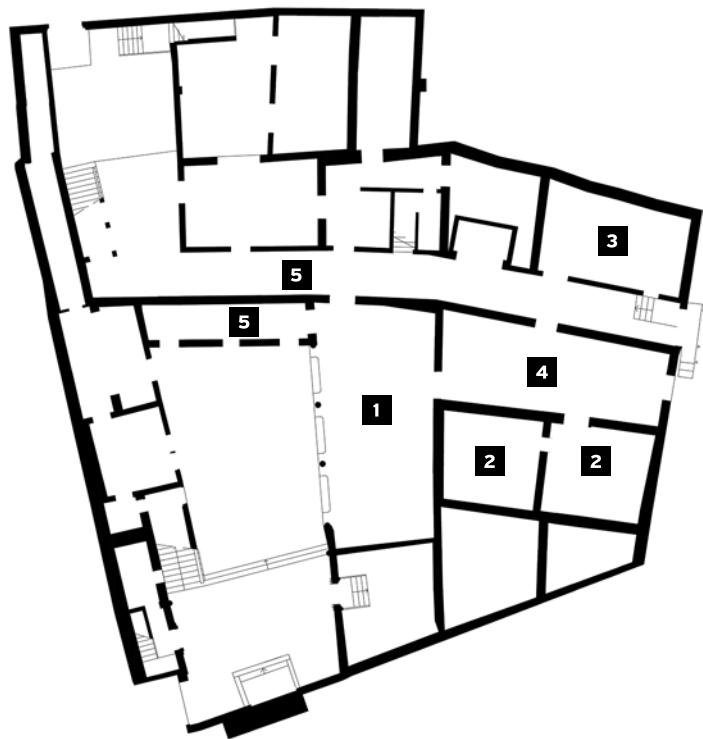
Тема осязаемости образа продолжается в работах Давида Клербо и группы «Провмыза». В обоих случаях зритель сбивает с толку непривычный угол зрения, и приходится, словно лилипуту, продираться сквозь величественный темный лес в инсталляции Клербо и тревожную пустыню в «Вечности». Из-за искажения реальности и перехода от удаленной перспективы к максимальному приближению деталей зритель в какой-то момент утрачивает способность занимать определенную позицию. Но когда художники позволяют ему вынырнуть на поверхность, его

первоначальные представления оказываются перевернутыми. Темный лес предстает маленькой рощей посреди поля, а великан-вечность – маленькой девочкой, отчаянно сражающейся с обстоятельствами.

Напоследок зритель может переместиться в пространство залов ГМИИ им. А.С. Пушкина, надев наушники с аудиопроектором Семёна Александровского «Другой музей». Спускаясь или поднимаясь по лестнице, прогуливаясь по дворику палаццо, можно одновременно погрузиться в звуковую атмосферу московского Музея изобразительных искусств, презрев физические границы и расстояния. В конечном итоге чувства и ощущения формируют наше отношение к пространству снаружи и памяти внутри и окрашивают впечатления и воспоминания в неожиданные цвета. Точка схода перспектив «птичьего полета» и приземленного обывателя, человеческого глаза и объектива камеры, пространства истории и личной памяти оказывается внутри каждого из нас, и конечной целью этой одиссеи оказывается познание самого себя.

Марина Лошак, Ольга Шишко

1 ЭТАЖ

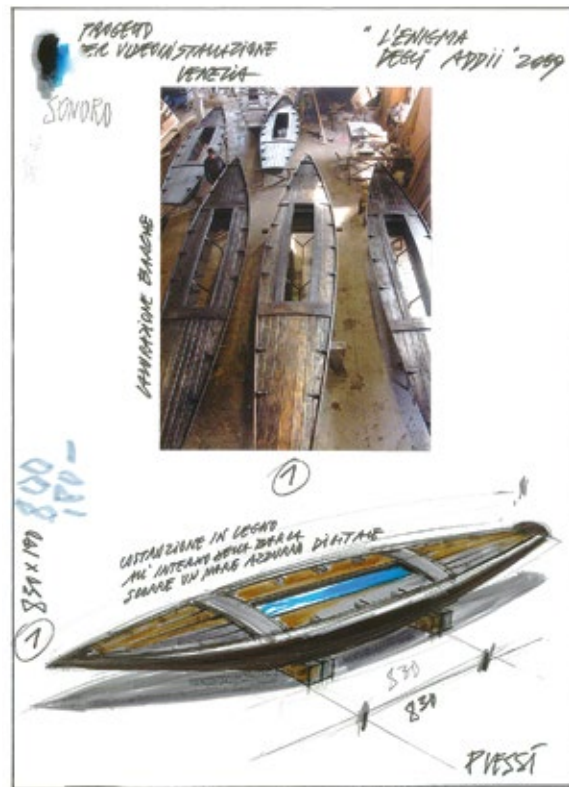
- 1. Фабрицио Плесси**
- 2. Таня Ахметгалиева**
- 3. Дмитрий Булныгин**
- 4. Ирина Затуловская**
- 5. Леонид Тишков**

Лодка – символ и метафора идеи путешествия в творческую неизвестность, необходимый элемент в поиске правильного пути сквозь художественный шторм. Течение виртуальной воды по дну деревянной лодки – это поток времени, энергетическое движение разума.

Плесси являет собой современного алхимика, играющего с водой и огнем. Он обладает способностью гуманизировать технологические инструменты, превращая их в носителей эмоций и концепций, открытых для прочтения. Тема его работы – вода, древняя первоначальная стихия, и она материализуется через современный медиум – видео. Сам Плесси утверждает, что оба эти элемента «жидкие, подвижные, нестабильные, с исходящим от них голубым свечением». Лодка, в которой стихия воды переплетается с видеосредой, приглашает нас в нескончаемое путешествие длиной в жизнь. Эта работа является знаковой для Венеции, так как лодки Плесси были не раз представлены здесь в разных вариациях и отражают водную суть города.

ФАБРИЦИО ПЛЕССИ

(род. 1940, Реджо Эмилия, Италия) – медиахудожник, известный в первую очередь своими видеоработами на темы воды и огня. Получил международную известность в 1988 году благодаря работе «Рим», в которой соединил каменные руины и видеоэкраны. С 1990-х годов много преподавал и работал в области театральной и оперной декорации. Плесси много выставлялся по всему миру, и в 2011 году создал Венецианский павильон на Венецианской биеннале.

Ка' д'Оро (Золотой дом). 2009
Деревянная лодка, ТВ, видеоплеер, звук
Предоставлено художником

Сайт-специфическая инсталляция обращается к памяти места – Венеции, к чьим пристаням на протяжении многих веков причаливали корабли. Таня Ахметгалиева рассуждает о личной жизненной одиссее каждого из нас и создает историю про то, как мы всегда мечтаем находиться не там, где мы сейчас, и стремимся в наших грезах куда-то вдаль. Наши маяки светятся яркими цветами где-то на горизонте, и мы бесконечно плывем от одной мечты к другой, забывая жить здесь и сейчас.

Инсталляция затягивает зрителя в безумный бесконечный водоворот мыслей и чувств. Синтетический нереальный свет создает волны, помехи и брызги, которые вторгаются в изображения: под красивой поверхностью неизведанного скрываются опасные рифы жизненных коллизий. Эти потоки, встречаясь, создают опасную ситуацию, закручивают, вызывают иллюзии, погружают на дно. Слышится пение сирен; нечто далекое и призрачное возникает на горизонте, надвигается, вызывая шторм и тревогу; потом все медленно удаляется, принося штиль и тишину, чтобы вновь вспыхнуть спустя некоторое время.

Для каждого зрителя внутри инсталляции выстраивается собственное путешествие среди отдельных визуальных историй. Кульминацией пути станет встреча с кораблем-призраком, которая заставит остановиться и задуматься.

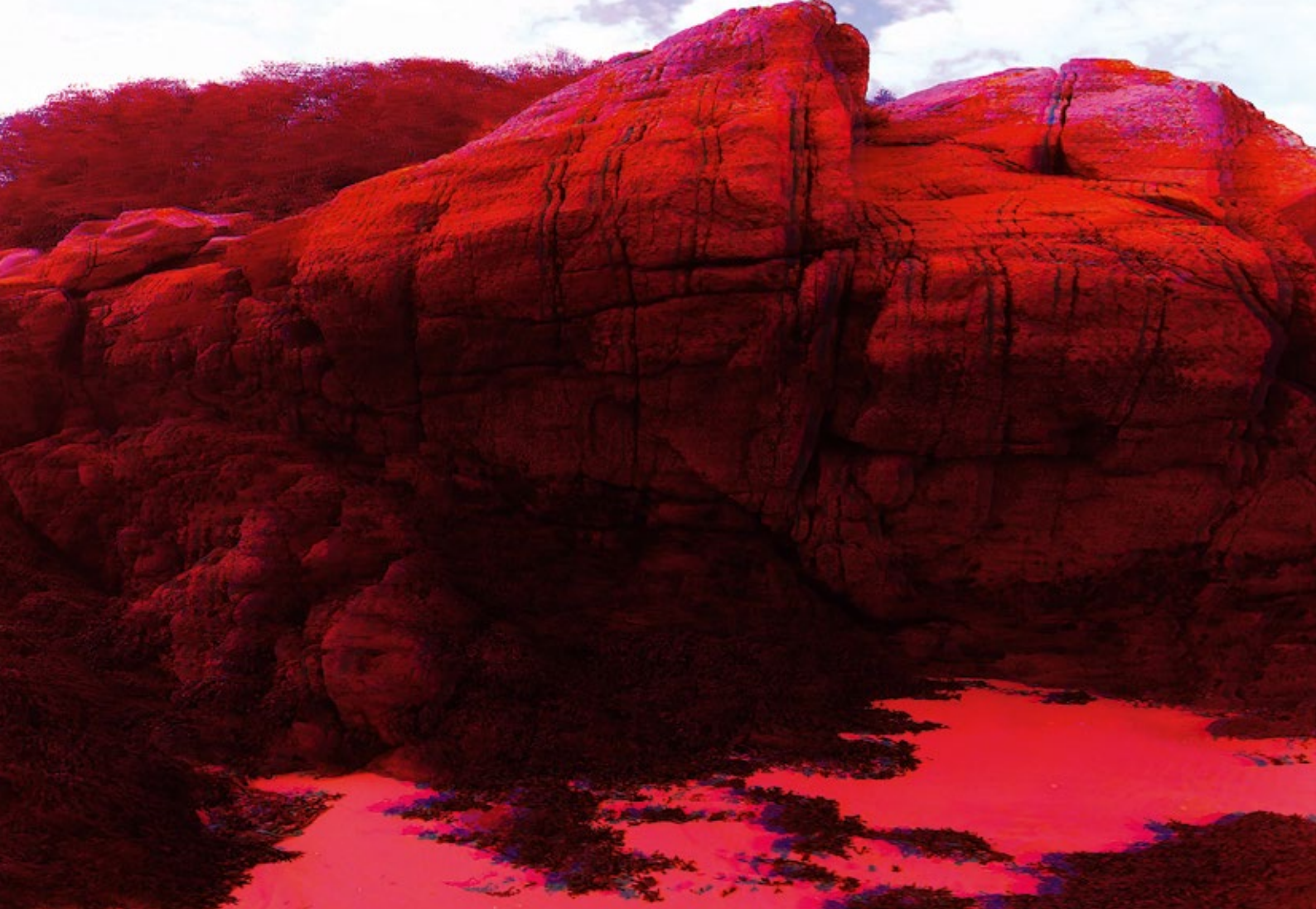
ТАНЯ АХМЕТГАЛИЕВА

(род. 1983, Кемерово, Россия) – художник, работает в области графики и в жанрах видео и инсталляции. Окончила Государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге и там же «Институт ПРО АРТЕ». Выставлялась в Русском музее, Московском музее современного искусства (ММОМА), Центре современного искусства «Винзавод» (Москва), Центральном выставочном зале «Манеж» (Москва), галерее

“Calvert 22 Foundation” (Лондон), Galerie Forsblom (Хельсинки), галерее Марины Гисич (Санкт-Петербург), галерее «Триумф» (Москва). Финалист премии Кандинского – 2010 в номинации «Молодой художник. Проект года», лауреат премии Сергея Курёхина – 2015 в номинации «Лучшее произведение визуального искусства».

Корабль-призрак. 2017
Видеоинсталляция
При поддержке Французского института
в России (Санкт-Петербург)
Предоставлено художником

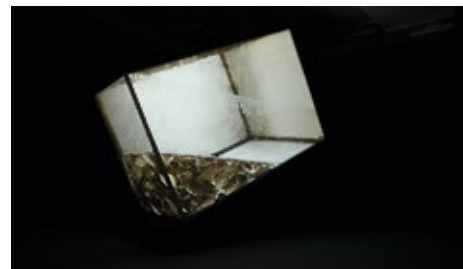

Видеоинсталляция с помощью технологии видеомэппинга на параллелепипед создает иллюзию наклоненного аквариума, наполненного рыбой. Уровень воды в аквариуме периодически падает с большой скоростью. При этом рыба хаотично мечется и в паузах между чередованиями уровня пытается занять место у кромки воды, позволяющее глотнуть порцию кислорода. Этот процесс повторяется: в тот момент, когда рыба оказывается в пустом аквариуме, вода возвращается вновь и наполняет аквариум до краев.

Работа является аллегорией земной жизни, где на большой скорости перед нами проносится история человечества, которая с равной стремительностью приумножает и поглощает то, что необходимо ему для жизни. Аквариум символизирует грезу, доступную человеку не иначе как через стекло. В современных жилищах аквариумы с экзотическими рыбами – это своего рода окна в грезу. И в более широком смысле предметы, помещенные под стекло (например, витрины магазина или музея), оказываются изолированными в сфере памяти и воображения.

ДМИТРИЙ БУЛНЫГИН

(род. 1965, Новосибирск, Россия) – художник, живет и работает в Москве. Окончил Новосибирский архитектурный институт. С 1999 года работает в области видео и мультимедиа. В 1999–2004 годах участвовал в проектах группы «Синие носы». С 2000 года – организатор и директор Международного фестиваля сверхкороткого фильма в Москве (ESF). С 2001 года выступает как vj db. Финалист премии Кандинского (2010, 2015).

Аквариум. 2015
 Инсталляция, видеомэппинг, звук
 Предоставлено художником

Серия работ, оформленных на горизонтальных полотнах венецианских тканей, объединяет несколько тем: ветхозаветную («Изгнание из рая», «Жертвоприношение Авраама»), евангельскую («Распятие») и современную бытовую («Автопортрет», «Маленькое черное платье»). Вместе они составляют обобщенный образ покаяния, возвращения домой и возвращения к себе.

Ирину Затуловскую можно узнать по отношению к материалу. Ирина редко пишет на холсте, ее фирменный знак – живопись по дереву или железу. Материал для своих будущих работ она, как правило, находит на помойках, в старых деревенских домах – словом, там, где они уже давно утратили не только свою первозданную чистоту, но и заданную им функциональность. Несколько прикосновений, две-три краски – образ рождается от соединения аскетического жеста художника и тех следов, которые оставили на поверхности природа, люди, время. В этом художественном жесте читается также и метафора преображения, спасения. Ирина Затуловская считает себя одним из последователей Михаила Матюшина и называет свое творчество «расширенным реализмом». Матюшин стремился добиться создания нового образа природы на плоскости картины, приучая глаз воспринимать каждую видимую деталь как часть огромного целого. Результат «расширенного смотрения» по Матюшину – видение синтетического образа мира, присутствия в нем четвертого измерения.

ИРИНА ЗАТУЛОВСКАЯ

(род. 1954, Москва, Россия) – художник. Ее работы находятся в собраниях крупнейших музеев России, а также в Музее современного искусства Kiasma (Хельсинки, Финляндия), Городском музее Варшавы (Польша), Музее современного искусства в Тренто и Роверето (Италия).

Возвращение домой. 2017
Шитье, венецианский шелк, шерсть,
полотно, золото. 36 × 223 мм
Предоставлено художником

«Частная Луна» – визуальная поэма, рассказывающая историю про человека, который встретился с Луной и остался с ней на всю жизнь, путешествуя с ней вокруг Света.

С тех пор как люди стали путешествовать, возникла традиция фиксировать путевые впечатления. Описание поездки нередко дополнялось зарисовками увиденного. Леонид Тишков продолжает эту традицию, располагая искусственный месяц каждый раз на новом месте: в пейзаже на открытой местности, на балконах и садах горожан, на стенах клубов, заброшенных помещений или электростанций – и запечатлевая эти картины. Необычно располагаясь и освещая окружающие предметы, путешествующий месяц предлагает пришедшим зрителям или случайным прохожим пережить ощущения сказочности существования. Таким образом, зритель оказывается внутри инсталляции, становясь персонажем и соучастником события, переживая поэтическое состояние в наше прозаическое постиндустриальное время. Само произведение совершает путешествия одно за другим. «Луна» побывала в Сибири и на Урале, в Петербурге, во Львове, в Риге, в Париже, Берлине, Праге, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Японии, Сингапуре, Китае, Тайване, США. По словам художника, «реальная Луна путешествует вокруг Земли, освещая своим волшебным светом прекрасные пейзажи нашей любимой планеты – и поэтому я решил совершить со своей Частной Луной такое же путешествие. Это будет немного более долгое путешествие, чем один оборот Луны вокруг Земли. Путешествие длиной в мою жизнь!»

ЛЕОНИД ТИШКОВ

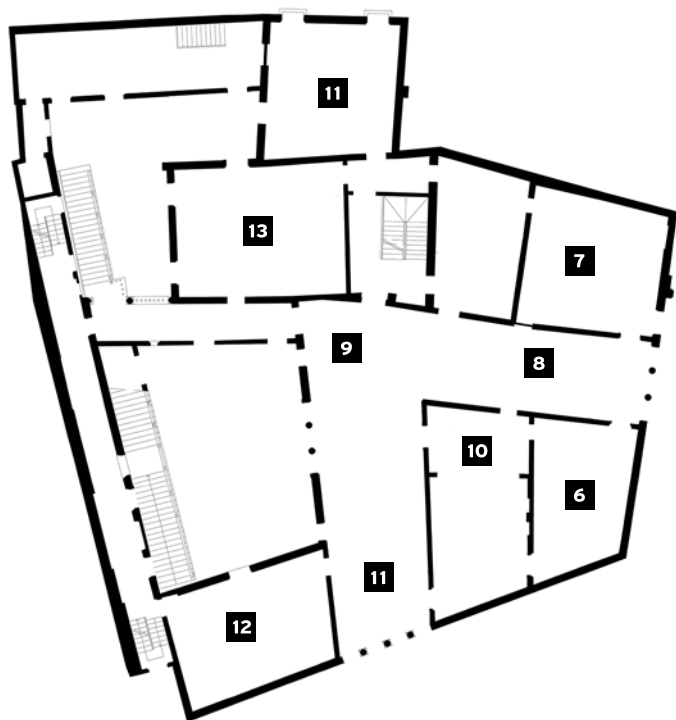
(род. 1953, Нижние Серги, Россия) – художник, живет и работает в Москве. Окончил Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова. Работает в области инсталляции, скульптуры, видео, фотографии, книжной графики. Его работы находятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Центра современного искусства «Уяздовский замок» в Варшаве, Музея современного искусства Вуянг в Корее, Третьяковской галереи в Москве и многих музеев России.

Частная Луна. 2003–2017
Световая инсталляция,
фотографии, видео
Предоставлено художником

2 ЭТАЖ

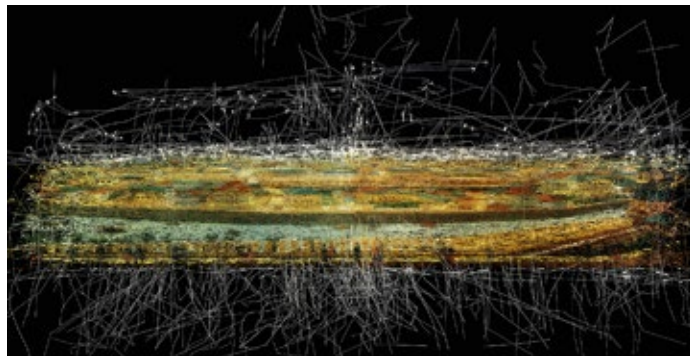
- 6. Мариано Сардон
- 7. Марникс де Нийс
- 8. Софья Гаврилова
- 9. Масаки Фуджихата
- 10. Мартин Хонерт
- 11. Юрий Календарёв
- 12. Арт-группа «Провмыза»
- 13. Давид Клербо

Работа представляет собой художественное и концептуальное исследование визуальной культуры: от панорамного взгляда на город конца XV века до современного подхода к визуальности как базе данных. С помощью ай-трекера художник записывает движения глаз зрителей по различным пейзажным изображениям. В качестве материала использованы образы прошлого – с гравюр из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также современные виды Венеции, Москвы и Буэнос-Айреса. Траектории движения взглядов по изображениям накладываются друг на друга, в результате чего создаются феерические по колориту образы.

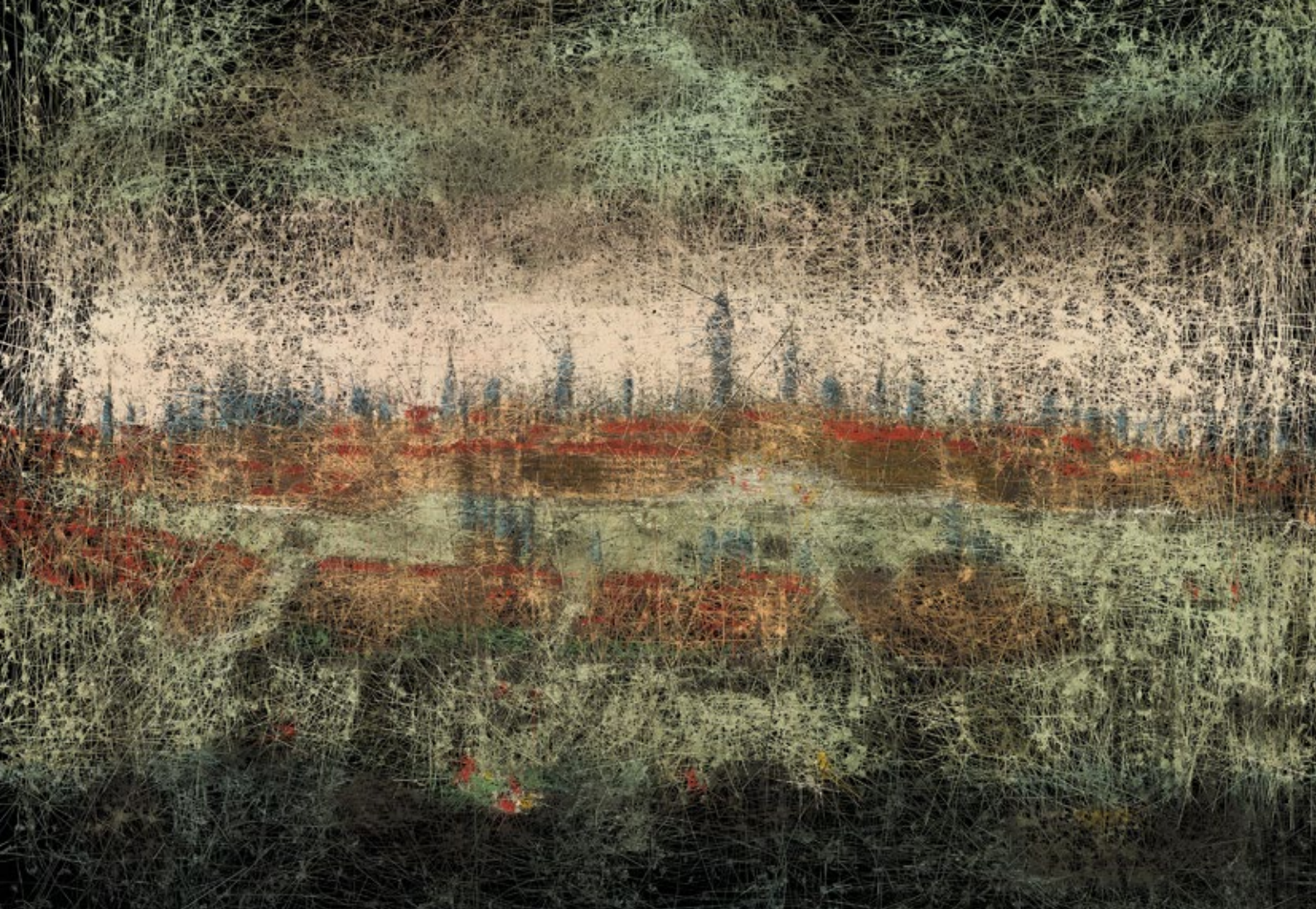
Панорамный вид местности, характерный для образов XV века, отличается большой глубиной обзора пространства и широким углом обзора. С появлением цифровых медиа статичные образы расщепляются: живописная панорама превращается в виртуальную реальность, в ожившую базу данных, источник и хранилище расщепленных образов, которые нас обволакивают. Изменяется и позиция зрителя, он словно растворяется в панораме, и вместо замкнутого вида его взору открывается разомкнутый мир, вводящий нас внутрь образа. Работа Мариано Сардона представляет городские пейзажи в виде баз данных, состоящих из зрительных карт. И одновременно с этим она напоминает о том, что пейзажные образы XV века были умозрительными – подробные и точные ксилографии XV столетия, изображающие города с высоты птичьего полета, были продуктами размышлений, а не наблюдений.

МАРИАНО САРДОН

(род. 1968, Баия-Бланка, Аргентина) – медиахудожник. Профессор и глава программы Электронного искусства, глава Музея искусства и науки Национального университета Трес-де-Фебреро (Буэнос-Айрес). В 2004–2013 годах был научным консультантом программы интерактивного искусства фонда Telefónica (Аргентина) и консультантом программы «Искусство, наука и технологии» фонда Даниэля Ланглуа (Монреаль, Канада). Участвовал в фестивале “Ars Electronica” (2013, Линц, Австрия), 11-й Гаванской биеннале (2012, Куба).

Мариано Сардон
 в сотрудничестве с **Мариано Сигманом**
От памяти осталась карта / Рисуня глазами. 2017
 Медиансталляция
 При поддержке UNTREF (Universidad Nacional De Tres De Febrero), Буэнос-Айрес, и MUNTREF (Centro de Arte y Ciencia)
 Буэнос-Айрес
Предоставлено художником

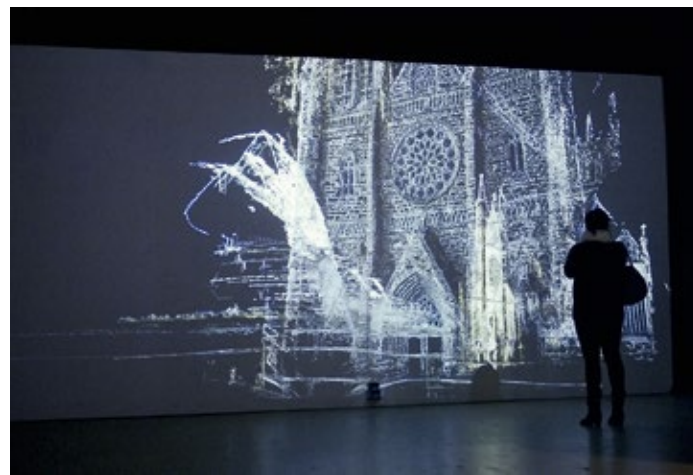

В проекте «Распадающиеся перспективы 2.0» де Нийс исследует городскую среду, ее присутствие во Всемирной паутине и ее роль в конструировании нашего представления о реальном мире. Посетитель перемещается по аудиовизуальному городскому ландшафту, выстроенному из скоплений точек с помощью технологии 3D-сканирования, благодаря которой возникает эффект сюрреалистичной призрачной атмосферы. Контент для трехмерного городского ландшафта предоставляется пользователями социальных медиаплатформ.

Сочетание движения и трехмерного интерактивного изобразительного ряда позволяет зрителю испытать ощущение интенсивного погружения в пространство. Однако предлагаемый результат творческого эксперимента противоречит физически или визуально воспринимаемой реальности, противопоставляя ей призрачный образ. Зыбкий пейзаж распадается на мельчайшие пиксели. Образы, сотканые из реальности, оказываются принадлежащими уже сфере воображаемого. Точно так же Итало Кальвино из реального путешествия Марко Поло создал воображаемые «Невидимые города»: «Федора, выстроенная из серого камня, заключенная в стеклянную сферу, с удивительным музеем, куда приходит каждый житель и выбирает себе город по вкусу... Или Морианна – город с коралловыми колоннами, у которого есть своя изнанка...»

МАРНИКС ДЕ НИЙС

(род. 1970, Арнем, Нидерланды) – пионер голландского медиаискусства. В процессе создания инсталляций де Нийс сотрудничает с медиалабораториями, университетами и высококвалифицированными разработчиками. Он является обладателем премий Art Future (2000, Тайпей), Transmediale (2000, Берлин), Vida 5.0 (2002, Мадрид), Prix Ars Electronica (2001 и 2005, Линц), Witteveen+Bos (2005, Девентер).

Распадающиеся перспективы 2.0. 2012–2013

Интерактивная инсталляция
Предоставлено художником

Инсталляция «Шурфы» – это фотографии пустынных ландшафтов, собранных Гавриловой за годы экспедиций по России. Работа состоит из вертикальных панорам, напоминающих геологические срезы. Пейзажи, собранные наподобие разрезанных вдоль пробирок, дают возможность сосредоточиться на самой линии горизонта, которую часто сложно увидеть в урбанизированных территориях, но которая есть неотъемлемая часть нашего взгляда на мир. Художественное путешествие оказывается не просто географией, а мировоззрением, где структура пространства – это идеология, образ времени и мироустройства. В разные времена эта структура могла становиться лоскутной, точечной: путешественники пропускали расстояния, описывая лишь остановки.

«Шурфы», заменяющие привычную пейзажную оптику любования сухой научной формой, ставят под сомнение легитимность «любования» как такового. Они ставят вопрос об эксплуатации визуальной привлекательности менее освоенных территорий. Дипломированный географ, Гаврилова задается вопросом, до какой степени взгляд городского человека эстетизирует экзотичность сконструированной нами же первозданности. Работа проблематизирует традицию романтизированного национального пейзажа, а также вопрос эволюции научного и эстетического методов репрезентации исследования.

СОФЬЯ ГАВРИЛОВА

(род. 1987, Москва) – художник, куратор, работает преимущественно с фото и инсталляциями. В 2009 году окончила Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где впоследствии защитила кандидатскую диссертацию. В 2012 м окончила Московскую школу фотографии и мультимедиа имени Родченко. Софья Гаврилова принимала участие во многих групповых выставках

в России и за рубежом, ее работы находятся в коллекции Мультимедиа Арт Музея (Москва). В 2011 году она стала лауреатом конкурса «Серебряная камера», дважды вошла в лонг-лист премии Кандинского (2012, 2013) и премии «Иновация» (2012, 2013), где была отмечена специальным призом “Stella Art Foundation” (2013).

Шурфы. 2014

Печать на пластике

Предоставлено художником

В своей инсталляции Фуджихата вспоминает золотой век телевидения, когда оно сплело невидимую зрительскую сеть. Оно позволяло разделить опыт с друзьями, родственниками, одноклассниками, которые находились далеко, или даже с незнакомцами – оставаясь в кресле в комнате, освещенной светом экрана. Сегодня зрители вновь могут почувствовать общность глобального дома – мира виртуальных сетей. Но это пространство оказывается фрагментированным, расщепленным на иконки, а его элементы формируют некую глобальную базу данных. Панорама сегодня в ее классическом понимании расщепляется, и зритель погружается в многослойный мир образов. Архив памяти состоит из панорамы наших ощущений и тактильных восприятий, а наши путешествия и воспоминания о них объединены в единую сеть, пронизывающую современный глобальный дом и соединяющую нас с миром.

МАСАКИ ФУДЖИХАТА

(род. 1956, Токио, Япония) – медиахудожник. Профессор университета Кэйю (Токио). Одним из первых стал использовать технику стереолитографии; создал самые маленькие в мире скульптуры с помощью интегральных схем. Больше всего Фуджихата известен своими интерактивными сетевыми инсталляциями, исследующими возможности коммуникации в виртуальном пространстве. Его работы участвовали в фестивалях «Арс Электроника» (Линц, Австрия), «КиберФорум» (Лиссабон, Португалия) и находятся в коллекции Центра искусств и медиа в Карлсруэ (Германия).

Частная комната / ТВ. 2009–2010
 Медиаинсталляция. Размеры варьируются
 При поддержке Tokyo Gallery + BTAP
 Предоставлено художником

Куб высотой в метр подсвечен изнутри и в его голубом свечении в четырех проекциях виден образ человека, лежащего на кровати и смотрящего телевизор. На экране – образы земли из космоса, а луну видно через окно. Хотя изображенный человек – сам Хонерт (47 лет во время создания работы), она – о прошлом. Изображенная комната – это его спальня, а образы – его воспоминания о наблюдении за приземлением луны. Скрупулезно проработанные скульптуры Мартина Хонерта во многом вдохновлены его детскими воспоминаниями. Манипулируя масштабом, используя иллюзии и кропотливо обрабатывая поверхности, он создает одерживающие описания основных идей, связанных с коллективным опытом. Как он сам говорит, «Я не хочу, чтобы мои работы были слишком личными. Я могу начать с личного образа, но затем я пытаюсь увидеть, как из него можно сформулировать более общий. Я не хочу рассказывать истории, поэтому я редуцирую образ до чистейшего состояния». Отталкиваясь от собственного опыта, Хонерт увлекает зрителя в символическое путешествие во времени, когда можно путешествовать, не выходя из дома, а масштаб образов воспоминаний искажается.

МАРТИН ХОНЕРТ

(род. 1953, Боттроп, Германия) – художник, известный скульптурой в духе веризма, основанной на воспоминаниях, и образах, связанных с его детством. Он преподает в Высшей школе изобразительного искусства в Дрездене. В 1995 Хонерт представлял Германию на Венецианской биеннале. В 1999 состоялась его первая персональная выставка в США в галерее Мэтью Маркса. Ретроспектива его работ была организована Государственными художественными собраниями Дрездена в 2007 году.

Фонарь (малая версия). 2000

Алюминий, плексиглас, струйная печать, полистирол и флуоресцентный свет,
100 × 100 × 100 см

Фото: Ласло Тот, Хемниц. Предоставлено художником, Kunstfonds, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Обществом защиты авторских прав в искусстве, Бонн

Путешествие Юрия Календарёва – это, прежде всего, личный опыт внутреннего поиска, эксперимент, простирающийся от художественных техник до собственной биографии. Работая сначала с гранитом и ленд-артом, художник обращается к свету, а затем к звуку. Он переосмысливает концепт скульптуры через слуховой опыт, который выходит за рамки звука как такового в область чистой акустики.

Инсталляция рассказывает историю собственного творческого путешествия Календарёва и представляет собой своего рода мастерскую художника или храм, в котором совершается творческая медитация. Здесь представлены его звуковые скульптуры, графические листы – визуальные эквиваленты звучания, а также найденные объекты – обтесанные морем и временем бревна, превратившиеся в своеобразные музыкальные инструменты – колотушки. Эта работа – размышление на тему времени и природы образа. Цель художника – открыть вход в другое измерение, по которому предлагается путешествовать зрителю. Новый человеческий универсум, вселенная – видимая и невидимая, звучащая и молчащая – создаются средствами графики, звука и ритма. В звуковой скульптуре экраны из бронзовых сплавов воспроизводят экстра-низкие частоты, которые мы не слышим, но ощущаем всем телом. К ним присоединяется запись звуков сердца автора, превращая пространство зала в невидимый вибрирующий кокон. Ритм звука переходит в каллиграфические листы, где деликатное прикосновение туши к поверхности создает многоуровневую ритмическую композицию. Через ритм зритель может присоединиться к душе художника в поисках дороги сквозь звучащую вселенную.

ЮРИЙ КАЛЕНДАРЁВ

(род. 1946, Ленинград, Россия) – скульптор. Учился в ленинградском авиационном институте и Высшем художественно-промышленном училище имени В. Мухомовой. В 1970-е годы был близок ленинградскому неконформизму. В 1978–1979 годах преподавал скульптуру в университете г. Хайфы (Израиль). С 1980 года живет и работает в Италии. Его персональные выставки проходили в музеях и галереях Швейцарии, Германии и Израиля.

Курск. 2004

Акустическая бронза.

Две пластины, каждая – 160 × 60 × 0,3 см

Предоставлено художником

В работе художники создают чувство тревоги, окуная зрителя в многоуровневое пространство, где и окружающая реальность, и сам человеческий взгляд расслаиваются. Вечность в системе культуры понимается как нечто трансцендентное, выходящее за границы умопостигаемой области. Метафорой вечности выступает маленькая девочка, противостоящая разрушающей силе и всегда побеждающая ее. Проект предъясвляет серию смертельных обстоятельств, в которые попадает маленькая девочка, но ее жизнь оказывается вечностью, а смерть – лишь мигмом.

В рамках специально подготовленного для выставки варианта инсталляции зритель вынужденно двигается вдоль изображения и не имеет возможности захватить всю картину в целом. Плач девочки становится акустическим, так как его визуальный источник оказывается за пределами поля зрения. Изображение разворачивается перед зрителем деталь за деталью, так как он вынужден смотреть только с близкого расстояния. Таким образом, он начинает воспринимать мир так, как это доступно лилипуту, а маленькая девочка-вечность предстает непостижимым для его зрения великаном.

АРТ-ГРУППА «ПРОВМЫЗА»

Галина Мызникова (род. 1968, Нижний Новгород, Россия) и Сергей Проворов (род. 1970, Нижний Новгород, Россия). Объединение было создано в 1998 году. Художники работают в сфере видео-арта, экспериментального кино, фотографии, инсталляции. В их арсенале более двух десятков фильмов, принявших участие в многочисленных международных фестивалях и отмеченных различными призами, такими как премия за короткометражный фильм 38-го Международного Роттердамского кинофестиваля (Нидерланды), гран-при за лучший

фильм 25-го Фестиваля фильмов об искусстве в Азоло (Италия), премия за лучший экспериментальный фильм 15-го Чилийского международного фестиваля короткометражного кино и другими.

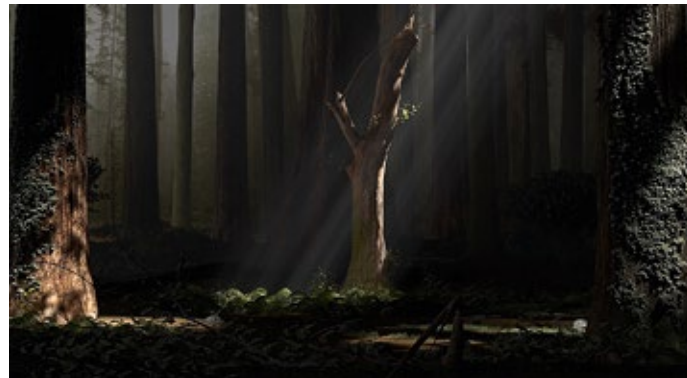
Вечность. 2011
Видеоинсталляция, 35'
Предоставлено художниками

Непрерывно движущаяся камера начинает путешествие в парке, затем движется через темный лес, который в конце концов оказывается лишь небольшой рощей посреди поля – достаточно камере вынырнуть из него и подняться на высоту птичьего полета. Клербо работает с универсальным образом темного спокойного леса, беспристрастно и динамично продвигаясь сквозь него. Зритель почти тактильно ощущает движение сквозь чащу, куда камера его плавно и неотвратно увлекает. Он будто бы продирается сквозь детали изображения, не видя всего образа в целом. Чаща предстает то готическим храмом, то пещерой, то подобием домашнего очага – у каждого зрителя рождаются свои ассоциации. Однако ощущения могут быть обманчивы, и «заблудиться в трех соснах» не составит труда. Пространство, которое запечатлевает Клербо, не специфично, оно универсально, и его детали отражают не столько сам объект восприятия, сколько процесс контактирования человека с лесом.

ДАВИД КЛЕРБО

(род. 1969, Кортрейк, Бельгия) – медиахудожник, наиболее известный своими крупномасштабными видеоинсталляциями на стыке фотографии и фильма. Его персональные выставки проходили в Центре Жоржа Помпиду (Париж, 2007), Центре визуальных искусств Массачусетского технологического института (США, 2008), Музее современного искусства Тренто и Роверето (МАРТ) (Италия, 2012) и других. В 2010 году удостоен приза фонда Гюнтер-Пейль (Дюрен, Германия).

Путешествие. 1996–2013

Видео, анимация, стереозвук, 12'

Предоставлено художником и галереями

Esther Schipper, Берлин, и Sean Kelly, Нью-Йорк

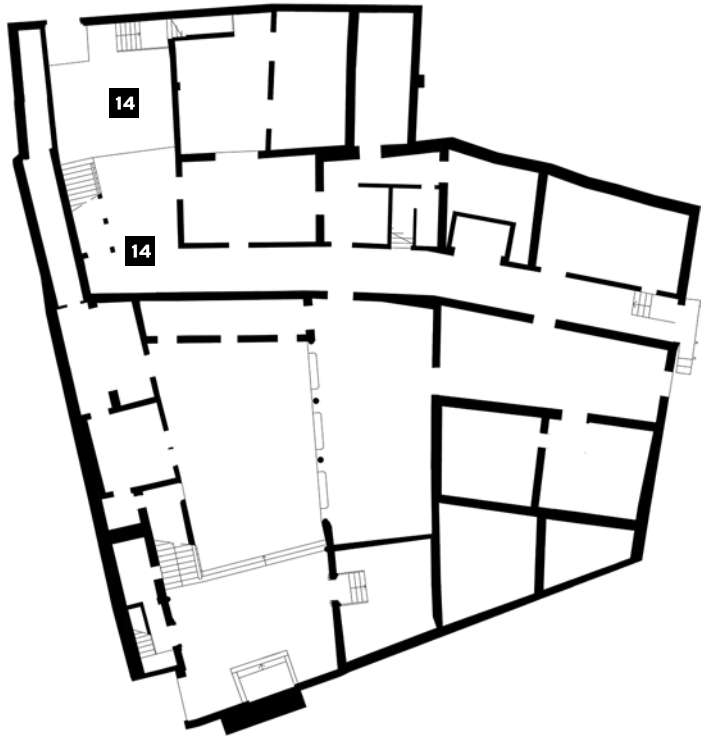
Путешествие. 1996–2013

Видео, анимация, стереозвук, 12'

Предоставлено художником и галереями

*Esther Schipper, Берлин, и Sean Kelly,
Нью-Йорк*

—
ДВОР

14. Семён Александровский

Посетителю, пришедшему на выставку, художник предлагает отправиться в аудиальное путешествие в другой музей. В наушниках, которые получает посетитель, звучит запись прогулки по ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве. В то время как посетитель бродит по двору венецианского палаццо, он погружается в звуковую атмосферу московского музея. Прогулка по выставке в ГМИИ, случайные разговоры, звуки шагов и акустика пространства, перенесенные во двор палаццо благодаря аудиозаписи – это попытка передачи опыта соприкосновения с другим пространством. Пространственные границы стираются, как будто и нет дистанции между Венецией и Москвой. Одна из значимых prerogativ искусства – отменять границы и сокращать дистанции. Материалом проекта выступает действительная реальность, при этом в сознании посетителя с помощью аудиальных образов рождается некое третье пространство.

Путешествие – это один из самых действенных способов познания мира. Сегодня, благодаря развитию технологий, мы можем гораздо быстрее перемещаться в пространстве и даже заглядывать через интернет в отдаленные уголки мира, не покидая своей квартиры. Но личное переживание и неспешное освоение пространства со скоростью шага по-прежнему, как и в сентиментальных путешествиях XIX века, остаются органической потребностью и соразмерны нашему контакту с миром.

СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

(род. 1982, Пермь, Россия) – режиссер, актер, основатель «Pop-up театра». В 2007 году окончил СПбГАТИ (мастерская Л.А. Додина). Лауреат фестиваля «Ново-Сибирский транзит» (Новосибирск, 2012, 2014, 2016), фестиваля «Текстура» (Пермь, 2012), фестиваля «Прорыв» (Санкт-Петербург, 2012) в номинации «Лучший режиссер». Номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (2014, 2015, 2016).

Другой музей. 2016
Аудиоинсталляция
Предоставлено художником

Проекты **Пушкинского ХХІ** будут представлены на различных площадках будущего Музейного городка – реконструированные и новые здания квартала будут использованы для временных экспозиций. В дальнейшем **Пушкинский ХХІ** станет самостоятельным подразделением Музея и получит собственное здание.

На различных площадках Музея проходят выставочные проекты, конференции и лекции, посвященные современному искусству. В Главном здании Музея состоялись:

- выставка «Рембрандт. Другой ракурс» **Дмитрия Гугова**, 2015;
- выставка «Ветрувианский человек» **Александра Пономарёва**, 2015;
- выставка «Впечатления 2.0» – **Ив Суссман** (США), **Кристина Лукас** (Испания), арт-группа «Провмыза», **Алекс Верхаст** (Бельгия), 2015–2016;
- выставка «Оммаж Луи Галле» **Эрвина Олафа** (Нидерланды), 2016;
- выставка «Потерянные ключи» **Виктора Пивоварова**, 2016;
- саунд-инсталляция **Андрея Гурьянова**, **Антон Курышева** в рамках выставки «Рафаэль. Поэзия образа», 2016;
- выставка «История автопортрета» **Ясумы Мориумы** (Япония), 2017 и другие проекты.

В мае 2016 года в усадьбе князей Голицыных открылась выставка «Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства», в октябре был запущен новый проект – выставка «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром». В проектах используются работы, отражающие события прошлого и настоящего. Среди участников: **Билл Виола** (США), **Брюс Науман**

(США), **Шанталь Акерман** (Бельгия – Франция), **Ирина Нахова** (Россия), **Андре и Мишель Декостеры** (Швейцария), **Гари Хилл** (США), **Анри Сала** (Франция), **Юлиан Розефельдт** (Германия), **Вито Аккончи** (США) и многие другие.

Некоторые проекты 2017–2019 годов:

- выставка **Recycle Group**, 2017;
- выставка-инсталляция **Цяя Гоцяна** (Китай – США), 2017;
- выставка **Мэта Коллишоу** (Великобритания), 2017;
- сайт-специфик проект **Дженнифер Хольцер** (США), 2018;
- сайт-специфик проект **Гари Хилла** (США), «ПослеОбраз», 2018;
- персональная выставка **Билла Виолы** (США), 2019.

Предполагается, что некоторые выставки ГМИИ пройдут в различных западных и российских музеях. Среди возможных площадок – Тейт Модерн (Лондон), Пале де Токио (Париж), Национальный музей искусств Королевы Софии (Мадрид), Национальный музей Республики Башкортостан (Уфа), Выставочный зал «Арсенал» (Нижний Новгород), Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург) и другие.

Отдел кино- и медиаискусства был образован в ГМИИ им. А.С. Пушкина весной 2016 года. Его деятельность сосредоточена на искусстве новых медиа и развитии нового визуального языка. Выставочные проекты отдела включают произведения видео- и медиаискусства, перформансы и звуковые эксперименты российских и зарубежных художников. В составе Отдела работает «Открытая лаборатория» – база для студенческих занятий, в рамках которой проходят лекции, конференции и встречи с современными художниками и теоретиками искусства.

Одной из основных задач Отдела является выстраивание диалога между классическим и современным искусством, демонстрация параллелей и продолжения традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Лекции и встречи с художниками, а также конференции и выступления русских и зарубежных искусствоведов, философов и кураторов, проходящие в рамках публичных программ к выставкам Отдела, посвящены трансформациям восприятия современного искусства и определению координат, в которых существуют современный зритель и современный музей. «Открытая лаборатория», работа которой продолжается с лета 2016 года, представляет собой площадку для исследования искусствоведческих, философских, культурологических аспектов искусства новых медиа.

Выставка «**Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства**» в пространстве Музейного городка ГМИИ им. А.С. Пушкина представила коллекцию 19 произведений выдающихся видео- и медиахудожников XX–XXI веков. Проект был посвящен столкновению прошлого и настоящего, инновационным процессам, происходившим в XX веке, связанным с «высвобождением» художественных средств. Участники выставки: **Шанталь Акерман** (Бельгия – Франция), **Татьяна Ахметгалиева** (Россия), **Штейня и Вуди Васюлка** (США), **Билл Виола** (США), **Криста Зоммерер и Лоран Миньонно** (Австрия), **Юрий Календарёв** (Италия – Россия), **Дина Караман** (Россия), **Елена Коптяева** (Россия), **Иван Лунгин** (Россия), **Мерель Мираж** (Нидерланды), **Брюс Науман** (США), **Ирина Нахова** (Россия), **Марникс де Нийс** (Нидерланды), **Адриан Пачи** (Албания – Италия), **Ксения Перетрухина** (Россия), **Мариано Сардон** (Аргентина), **Мона Хатум** (Великобритания), **Марианне Хеске** (Норвегия), **Нэн Хувер** (Нидерланды).

Выставка «**Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром**» явилась размышлением о современном художественном видении и языке. Участники выставки стали современными трубадурами; они обращались к универсальным средствам коммуникации – звуку и музыке, – позволяющим разным сообществам людей понять друг друга, когда слова не способны им в этом помочь. Выставка не только предоставила посетителям возможность проникнуть в художественное пространство, наполненное звуками, но и понаблюдать за процессом создания нового языка. Участники выставки: **!Mediengruppe Bitnik** (Швейцария), **Юлиан Розефельдт** (Германия), **Марина Черникова** (Нидерланды – Россия), **Андрей Черкасов** (Россия),

Йоханна Биллинг (Швеция), **Камилла Нормент** (Норвегия), **Саша Пирогова** (Россия), **Гари Хилл** (США), **Рагнар Кьяртанссон** (Исландия), **Йонас Мекас** (США), **Анри Сала** (Албания), **Пётр Жуков** (Россия) и **Кирилл Широков** (Россия), **Пётр Айду** (Россия), **Вито Аккончи** (США), **Семён Александровский** (Россия), **Виктор Алимпиев** (Россия), **Сод.Акт: Андре и Мишель Декостеры** (Швейцария).

В звуковой инсталляции в рамках выставки **«Рафаэль. Поэзия образа»** **Андрей Гурьянов** и **Антон Курышев** реконструировали повседневную жизнь мастерской художника и воссоздали ее звуковой образ. Минималистическая композиция создана без излишнего «декорирования»: чистые и скупые звуки движений мастера (подготовка поверхности холста, изготовление красок, шорох карандаша или угля при переносе рисунка на деревянную основу) соединяются с шепотом подмастерьев, настройкой старинного музыкального инструмента – виолы да гамба. Благодаря этим звукам пространство расширяется, происходит настройка нашего эмоционального восприятия. Авторы помогают зрителю вступить в диалог с живописными работами и почувствовать то состояние, в котором творил мастер.

В проекте **Ирины Наховой «Взгляд»**, встроенном в постоянную экспозицию ГМИИ им. А.С. Пушкина, соединились две реальности: живопись старых мастеров, как часть классического музейного пространства, и техника – инструмент создания нового художественного языка. Выставка явилась своеобразным социологическим исследованием, в котором автор поднимает проблему актуализации живописи. В проекте было представлено семь видеоработ, каждая из которых создана по мотивам картин из коллекции Музея:

«Дама за туалетом» Джулио Пиппи, «Грехопадение» Лукаса Кранаха Старшего, «Портрет Адриана Стевенса» Антониса ван Дейка, «Портрет старой женщины» Рембрандта, «Суета сует» Юриана ван Стрека, «Геркулес и Омфала» Франсуа Буше, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жан-Батиста Симеона Шардена.

Гари Хилл
Глубинный заряд. 2009–2012
Смешанная техника
Фото: Мария Быстрова

Криста Зоммерер и Лоран Миньонно

Водный сад. 2004

Интерактивная инсталляция

Фото: фотослужба ГМИИ им. А.С.Пушкина

Ирина Нахова

Взгляд. 2016

Видеоинсталляция

Фото: Марина Потапова

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

