

ДОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ПРОГУЛКА С ТРУБАДУРОМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА — MY.COM

1 **Андре** (р. 1967) и **Мишель** (р. 1969) **Декостеры** в составе дуэта *Sod Act* создают сложные звуковые инсталляции и перформансы, в основе которых — исследование звука, движения и их взаимодействия. На подготовительном этапе работы они составляют своеобразные партитуры, которые объединяют ноты звукового ряда, схемы движения исполнителей и алгоритм действий механической части инсталляции. Эти скетчи иллюстрируют эволюцию музыкальной и перформативной эстетики и языка ее кодификации.

2 Поэт и художник **Андрей Черкасов** (р. 1987) обыгрывает обывательское представление о стихах, согласно которому достаточно формальных признаков, чтобы определить принадлежность текста к этому литературному жанру. Протульская скрипшоты стихотворений через поисковую систему *Google* и выбирая первый результат из списка похожих изображений, Черкасов находит неожиданные варианты того, на что похожа классическая русская поэзия, — «ничто, похожее на стихи» (2013).

3 Классическая работа американского концептуалиста **Вито Аккончи** (р. 1940) «Песня на тему» (1973) посвящена взаимодействию художника с камерой. Художник проводит эксперимент в области межличностной коммуникации под аккомпанемент известной песни: он демонстрирует новые возможности медиа-контакта со зрителем, апеллируя непосредственно к его чувствам и переживаниям. Камера и экран выступают границей частного и публичного: художник не может знать, кого он привлекает своими песнями «по ту сторону камеры», а демонстрируя запись публике, становится уязвимым.

4 Медиа-художница **Саша Пирогова** (р. 1986) моделирует неприличные ситуации в знакомом контексте, обнажая механизмы привычки и автоматизм восприятия. На языке движения и видеомонтажа из привычных визуальных кодов художница составляет необычные комбинации, открытые для толкования. В ее работе «MONO» (2015–2016) исследователи изучают микрофоны, словно не имеют представления об этике объектов и их назначении. Увлечшись своим исследованием, они не замечают, как постепенно микрофоны «оживают» и начинают доминировать над исследователями. В итоге ученые и предмет исследования меняются местами, и микрофоны «поют» в людей.

5 В фильме «Пульхаймский джем-сешн» (2015) совмещены два события и два звуковых ряда: шестьдесят машин, следующие из немецкого городка Пульхайм под Кельном, стоят в пробке, и одновременно неподдающему музыкант импровизирует на фортепиано. Сорок лет назад, в год проведения Пульхаймской реформы, американский пианист Кит Джарретт исполнил в Кельне импровизационный концерт, запись которого в дальнейшем получила большую известность. Шведская видеохудожница **Йоханна Биллинг** (р. 1973) связала историю и современность в одном пространстве. В ее работе транспортная пробка и джазовая импровизация выступают как схожие феномены, разворачивающиеся вокруг понятия свободы и ограничения.

6 На видео запечатлен художник с обнаженным торсом, закопанный по пояс в землю в центре парка и исполняющий на акустической гитаре песню про Сатану. Ее слова — «Сатана реален, и он работает на меня» — интерпретация песни американской кантри-группы с противоположным смыслом ее слов. Испандский художник-перформансист **Ратнап Кьяртанссон** (р. 1976) в этой работе 2007 года использует особенности человеческого восприятия, когда мы понимаем текст песни так, как он нам слышится или предполагает в нашем сознании. Художник показывает, что оригинал и повторение могут кардинально отличаться. Кьяртанссон напевает строку из песни бесчисленное количество раз, доводя свое исполнение до абсурда.

7 «Квартет разрушений» (2006) представляет собой четыре фильма разной продолжительности, в каждом запечатлен фрагмент символических или реальных актов разрушения. В один ряд с перформансом Нам Джун Пайка, разрушающего пианино, горящей скульптурой Даниуса Кесминаса, а также разрушением Берлинской стены американский авангардный режиссер **Йонас Мекс** (р. 1922) воспроизводит разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Используя особый звуковой ряд, он создает временной разрыв, который привносит ощущение безвременья и оттенков метафоры в трагическое событие и преподносит его как легенду или народное предание.

8 Американско-норвежская художница и композитор **Камилла Нормент** (р. 1970) работает с различными медиа, исследуя феномен звука. В своей графической серии она продолжает поиски живягагентов звучания, создает многоуровневые ритмические композиции. Эта работа переносит зрителя в атмосферу напоянного туманного пространства, вызывает смутные ассоциации с историческими событиями, звуковые вибрации увлекают различными уровнями глубины звука.

9 В рамках своей технологической интервенции «Вызывает опера. Арии для всех» (2007) швейцарский коллектив *Mediengruppe Vitnik* вторгся в действительность Цюрихского оперного театра. С помощью системы микрофонов, размещенных в оперном зале, широкая публика получила возможность слушать спектакли по телефону. «Жучки», спрятавшиеся в зале художниками *Mediengruppe Vitnik*, транслировали постановки цюрихской оперы на случайные выбранные телефонные номера жителей Цюриха.

Каждый, кто отвечал на звонок, имел возможность слушать прямую трансляцию оперного спектакля. **Mediengruppe Vitnik** (Кармен Вайскопф, р. 1976; Домегет-Смольт, р. 1979) известны своими интернет-проектами, которые бросают вызов установленным социологическим схемам.

10 В работе «Упалел» (2013) запись двух разных исполнений фортепианного концерта для левой руки М. Равера воспроизводится на двух вертушках, а дирижер пытается синхронизировать их темп вручную. В результате возникает стереоэффект из двух реальностей. Исследуя в своих работах восприятие звука и пространства, видеохудожник **Анри Сала** (р. 1974) обращается также к изучению немого языка тела. К эмоциональному опыту, рождаемому музыкой, прибавляется и физический, позволяющий почувствовать ее пространственный импульс.

11 Действие постапокалиптического музыкального мини-сериала **Петра Жукова** (р. 1982) и **Кирилла Широкова** (р. 1990) «Завтра будет the same» (2015–2016) разворачивается в вымышленном будущем, где человечество гибнет, охваченное безудержной страстью. Лишь двое оставшихся в живых — участники ансамбля «the same» Саша Елина и Кирилл Широков — бродят по опустевшей Москве, наполняя ее музыкой. Их миссия — найти то особое исполнение, которое возрождает человечество. Каждая серия длится один день, одно путешествие, одну исполненную мелодию.

12 Работы немецкого режиссера **Юлиана Розе-Фельдта** (р. 1965) завлечены об абсурдности повседневной жизни и одновременно выявляются рефлексией на тему средств кинематографа и создаваемых или вымышленных нарративах. Примером тому служит фильм «Шумовик» (2004): в нем главный герой занимается бессмысленной деятельностью — беспрестанно переставляет мебель в своей квартире. За ним наблюдает его двойник — мастер создания шумовых эффектов, который работает над звуковым рядом для этого процесса. Показывая механику происходящего за кадром, Розефельдт рифмует ее с механикой жизни.

13 Американский художник **Гари Хилл** (р. 1951) — один из живых классиков концептуального видеоискусства, пионер аудиоинсталляций и исследователь телесности, больше сорока лет работает на стыке лингвистики, авангардной поэзии и видеоискусства. Одна из ключевых сфер его интереса — лингво-акстика: он исследует границу шума и нарратива, когда слова перестают быть набором произнесенных звуков и обретают смысл. В инсталляция «Публичный заряд» (2009–2012) действие повторяется снова и снова, выступая в роли своеобразного ангела-хранителя психологического опыта художника.

14 Художница **Марина Черникова** (р. 1956) из аудиовизуального цифрового материала создает композицию, подобную музыкальной, которая полностью по ружает человека в процесс восприятия. В «Симфонсерфинге // М-3-1-6» (2016) документальные и генерированные аудио- и видеофрагменты трансформируются и, как в музыке, образуют секвенции, которые перемещаются по всему пространству. В своих работах Черникова исследует взаимоотношения повседневности и виртуальной реальности. Видео из средства, фиксирующего реальность, превращается в своего рода музыкальный инструмент, рождающий новую гармонию.

15 В видеоинсталляции «Невинная» (2015) три девушки вовлечены в безупречно срежиссированное циклическое движение, завязанное вокруг исполнения загадочного текста. В музыкальном смысле каждый из циклов строится по трехчастной схеме: аккорд, увеличение интервала до октавы и построение нового аккорда, который оканчивается произнесением фразы-рецидива. Цель художника **Виктора Алимиева** (р. 1973) — найти обобщенный исторический субъект, при посредничестве которого обнажается процесс работы над произведением и работы самого произведения. По его словам, одной своих проектов он стремится сделать партитурную структуру, противопоставляя ее нарративному повествованию.

16 В своих работах композитор **Пьер Айду** (р. 1976) играет трансформировать представления о музыкальном инструменте и способах извлечения звука, переосмыслить приоритетность ролей в процессе исполнения музыкального произведения. «Трансформация звука» (2016) представляет собой лабиринт, проходя сквозь который зритель погружается в перманентное звучание. Когда посетитель проходит через «звуковой лес», он становится исполнителем музыкального произведения, подвешенные в лабиринте предметы — музыкальными инструментами, а само пространство — партитурой, организующей музыкальную форму.

17 Посетителю, пришедшему на выставку в залы усадьбы Голицыных, режиссер **Семен Александровский** (р. 1982) предлагает отправиться в аудио-путешествие в «Другой музей» по своему выбору — Музей ван Гога или Городской музей Стенделя в Амстердаме, Музей Родена или Центр Помпиду в Париже. Музей современного искусства Петти Пулхайм или Палаццо Грасси в Венеции. Благодаря бинауральным микрофонам и записям пролупу по этим музеям при прослушивании возникает эффект присутствия, и посетитель погружается в звуковую атмосферу европейского музея. Александровский, основатель экспериментального Pop-up театра, увлечен игрой со зрительским восприятием, которая обивает привычные поведенческие паттерны.

«Поем мы или играем, танцуем, пишем, читаем ли лекции или же рисуем, — мы всегда и только трубадуры...»
О. Генри. «Последний трубадур»

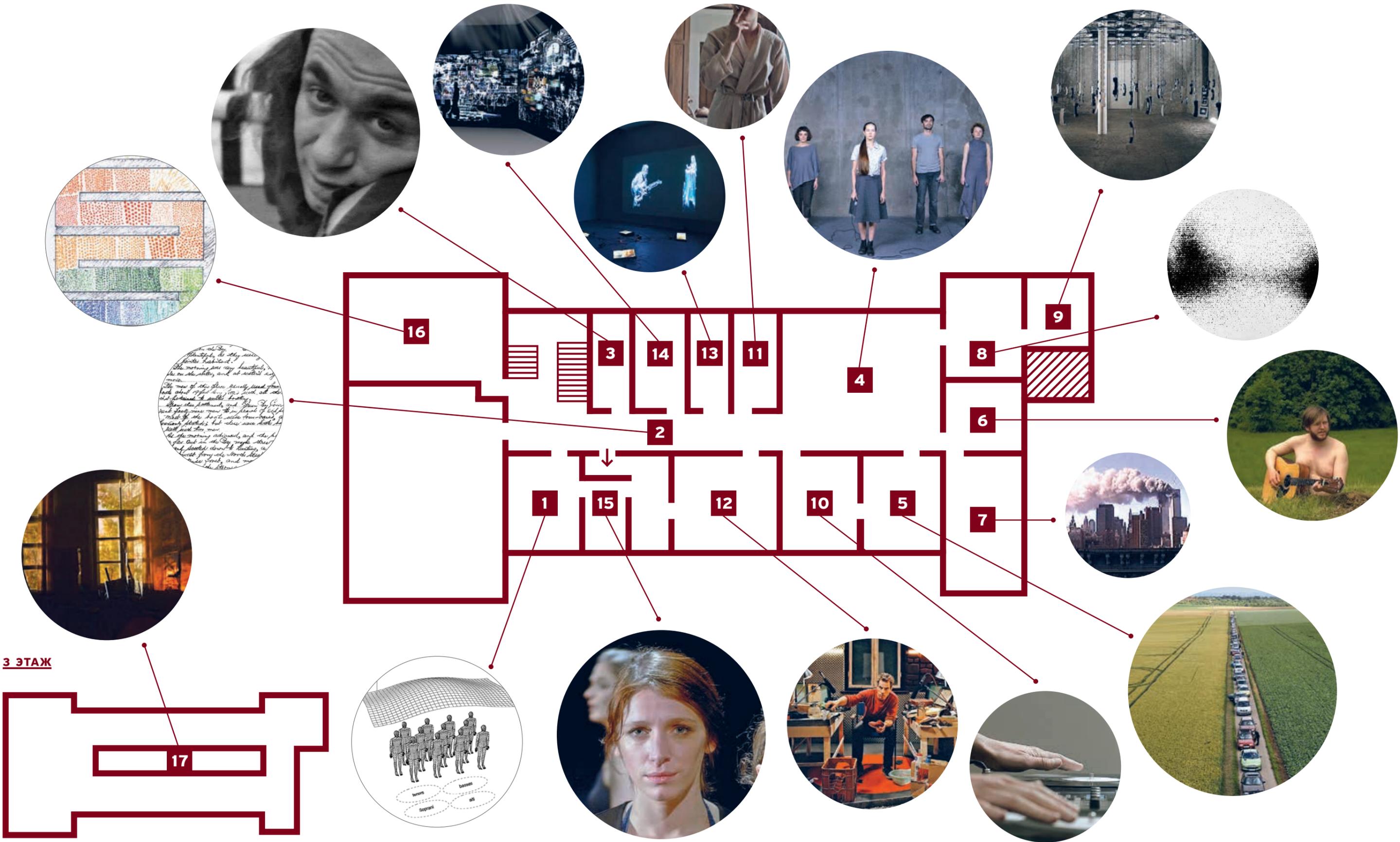
Обращаясь к звуку как одному из основных средств искусства, мы понимаем под «звуком и слушанием» своего рода структуру, которая раскрывает взаимоотношения людей в социуме. В известном смысле звук — это инструмент для формирования внутренних состояний и ассоциаций.

Выставка «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром» предполагает разговор о внутренней гармонии человека и социума в современном мире, о попытках найти и не потерять свой собственный голос, обрести и не утратить свою мелодию.

Авторы предстанут перед зрителем как современные трубадуры, повествующие о невидимых материях — о звучании и пластике метафор, о скрытой, но присущей всему вокруг музыкальности. Каждый из них отправится в свое собственное путешествие — память, идентичность, самоопределение и свобода станут его основной темой.

Полифония, заложенная в самой природе музыкального звука и мелодии, становится основным принципом построения проекта. Таким образом, выставка — это «оркестр», полифонический и импровизационный, это сообщество поэтов, музыкантов, танцоров, художников — свободных трубадуров.

3 ЭТАЖ

1 СОД.АСТ. АНДРЕ И МИШЕЛЬ ДЕКОСТЕРЫ (ШВЕЙЦАРИЯ) 2 АНДРЕЙ ЧЕРКАСОВ (РОССИЯ) 3 ВИТО АККОНЧИ (США)	4 САША ПИРОГОВА (РОССИЯ) 5 ЙОХАННА БИЛЛИНГ (ШВЕЦИЯ) 6 РАГНАР КЪЯРТАНСОН (ИСЛАНДИЯ)	7 ЙОНАС МЕКАС (США) 8 КАМИЛЛА НОРМЕНТ (НОРВЕГИЯ) 9 !MEDIENGRUPPE ВІТНІК (ШВЕЙЦАРИЯ)	10 АНРИ САЛА (АЛБАНИЯ) 11 ПЁТР ЖУКОВ (РОССИЯ) И КИРИЛЛ ШИРОКОВ (РОССИЯ) 12 ЮЛИАН РОЗЕФЕЛЬДТ (ГЕРМАНИЯ)	13 ГАРИ ХИЛЛ (США) 14 МАРИНА ЧЕРНИКОВА (НИДЕРЛАНДЫ — РОССИЯ) 15 ВИКТОР АЛИМПИЕВ (РОССИЯ)	16 ПЁТР АЙДУ (РОССИЯ) 17 СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (РОССИЯ)