Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

AES + F. Весь мир – театр | AES+F. THEATRUM MUNDI

Автор: Надежда Сикорская, Женева , 17.05.2018.

Allegoria Sacra/Священная аллегория, 2012 г. (© AES+F)

Сегодня в Музее искусства и истории Женевы открывается выставка российской арт-группы, вступившей в свой 31-й год. Такого в городе Кальвина еще не видели!

|

Le Musée d’art et d’histoire de Genève invite au vernissage de l'exposition d'un groupe des artistes russes qui sont rentrés dans la 31ème année de leur existences collectif.

AES+F. THEATRUM MUNDI

После триумфальной швейцарской премьеры в 2014 году в Музее изобразительных искусств Ла Шо-де-Фона одна из наиболее успешных (в том числе и коммерчески) российских арт-групп возвращается в альпийскую республику – на этот раз в Женеву. Не знаем, как отнесется город с его протестантскими устоями, диктующими умеренность и сдержанность во всем, к брызжущему через край ультрасовременному искусству, выходящему далеко за рамки дозволенного, пренебрегающего всеми правилами и канонами. Есть основания полагать, что многовековой женевский мир перевернется. По крайней мере, на несколько месяцев.

За необычным названием - АЕС+Ф /AES + F – бьются сердца четырех: выпускников Московского архитектурного института Татьяны Арзамасовой (А) и Льва Евзовича (Е) и выпускника Московского полиграфического института Евгения Святского (С), работающих вместе с 1987 года, и примкнувшего к ним в 1995-м фотографа моды Владимира Фридкеса, добавившего в название коллектива +Ф.

Поворотным в развитии группы стал 2007 год, когда с проектом «Last Riot» («Последнее восстание») она представляла Россию на Венецианской биеннале. Двадцатилетний путь от Москвы до Венеции – не долго ли? Не беремся судить, но думаем, что в истории все в итоге уравновешивается, и даже эта – кажущаяся или реальная - затяжка с лихвой компенсирована ритмом последнего десятилетия. Уже в том же 2007-м крупную ретроспективу работ группы представили Государственный

Русский музей (Санкт-Петербург) и Московский музей современного искусства, в 2007–2008 годах большая выставка группы «Le vert paradis…/Il paradiso verde…» («Зеленый рай») была показана сначала в Passage de Retz (Париж), а затем в музее MACRO (Рим). 2009 год запомнился двумя премьерами: девятиканальной HD видеоинсталляции «The Feast of Trimalchio» на 53-й Венецианской биеннале в рамках выставки «Unconditional Love» (параллельная программа) и скульптурного проекта «Парад Ангелов-Демонов» в рамках фестиваля «lille3000» в Лилле (Франция). Московская премьера проекта «Пир Трималхиона» (9-ти канальная видеоинсталляция и серия из 18 картин) прошла в Центре современной культуры «Гараж» 18 июня 2010 года. В том же году эта инсталляция стала одним из основных проектов 17-й Сиднейской биеннале (2010). В рамках 4-й Московской биеннале современного искусства состоялась премьера нового проекта «Allegoria Sacra» — третьей части трилогии, начатой проектом Last Riot (2007); выставка прошла в Мультимедиа Арт Музее Москвы, а 2012-й был отмечен мировой премьерой «The Liminal Space Trilogy» – одновременно в ЦВЗ «Манеж» (Москва) и Мартин-Гропиус-Бау (Берлин). За видеоработу «Allegoria Sacra» («Священная аллегория») группа удостоена Премии Кандинского (2012) в номинации «Проект года». Два года спустя – главный приз Nordart Festival в Германии, в 2015-м – приз итальянского фонда Пино Паскали.

AES+F
INVERSO MUNDUS
Exhibition supported by

Российские художники на 56-й Венецианской биеннале, 2015 (© AES+F)
Уже в этом году «Allegoria Sacra» была представлена в рамках выставки «Искусство симуляции» в Веймаре, а одноканальная инсталляция Inverso Mundus – в The Neues Museum в Нюрнберге.

То, что для первой «своей» выставки в качестве главного хранителя отдела изобразительных искусств женевского Музея искусства и истории Лада Умштеттер, осенью 2017 года вернувшаяся в город Кальвина из Ла Шо-де-Фона, выбрала именно этот коллектив, можно объяснить только ошеломляющим успехом четыре года назад.

- Действительно, успех был огромный! – вспоминает она. – Он показал, помимо всего прочего, что в данном случае нельзя уже говорить о русском искусстве, но можно и нужно – об Искусстве вообще, вне границ, как временных, так и географических. Любой зритель уловит там что-то свое. Люди, интересующиеся историей искусства, увидят аллюзии на старую живопись, на классическую музыку. Молодежь, которая, возможно, не разглядит именно эти аллюзии, увидит что-то другое, понятное именно ей. Мы потому и назвали выставку Theatrum Mundi, что художники АЕС+Ф пытаются говорить о современном нам мире, и это им удается, люди их понимают, будь то в России, США, Италии или Швейцарии.

Женевский Музей искусства и истории – классический, произведения коллекции представляют историю искусства от Египта до второй половины 20 века. И потому Ладе Умштеттер, как куратору выставки, интересно было именно здесь показать произведение ультрасовременного искусства, при этом имеющее связь с прошлым, знающее, что было до него и относящееся к этому с уважением. Посетители увидят, что современные технологии – цифровая фотография, видео и т.д. – могут «работать» рядом со старинными картинами и быть на своем месте в столетних стенах.

Выставка в Женеве организована вокруг трех многоканальных видео: Last Riot (2005-2007), Allegoria Sacra (2011-2013) et Inverso Mundus (2015) и дает целостное представление о развитии группы в течение более десяти лет. Last Riot и Allegoria Sacra – заключительная часть трилогии The Liminal Space Trilogy, которые условно можно обозначить как Ад и Чистилище. При всей своей содержательной сложности и изобразительной вычурности, они рассказывают о современном мире, приглашая внимательнее к нему присмотреться.

Так, герои видео «Последнее восстание / Last Riot» – типичные millennials, представители поколения нулевых годов, гламурные подростки, типичные для многих швейцарских частных школ. Они, как и положено подросткам, переживают кризис переходного возраста и бунтуют. Против всех. И скоро уже не понятно, «кто первый начал», да и не важно это. Важно, что их бунт происходит на фоне реально рушащегося мира. Или это только так кажется?

Last Riot/Последнее восстание, 2007 г. (© AES+F)

Проект «Священная Аллегория / Allegoria Sacra» напрямую связан с одноименной картиной Джованни Беллини (1490–1500), которой можно полюбоваться во флорентийской Галерее Уффици. Вот уже шесть столетий обыватели и специалисты спорят о том, что за аллегория на ней изображена. Никто точно не знает, что за Аллегория представлена на полотне из Уффици. Большинство исследователей полагает, что на полотне изображено Чистилище, расположенное на берегу реки Стикс, где души умерших ожидают решения Высшего суда о своей дальнейшей судьбе. Преображенная бурной фантазией участников AES+F, их Allegoria — тоже Чистилище, но изображенное в современной технике, и вместо ренессансной мраморной лоджии местом действия выступает … аэропорт. А вот герои «перемешались», поэтому Иов, святая Екатерина, кентавры, ангелы сосуществуют со стюардессами в форме, с таинственными людьми в черных костюмах, с респектабельными пожилыми дамами, рабочими на коньках. Все это – под музыку Генделя. Удивительно, что и старые, и новые лица – совершенно узнаваемы, мы встречаем их в видеоиграх и в глянцевых журналах.

Наконец, последний по времени проект - Inverso Mundus, источником вдохновения для которого стали так называемые народные гравюры, распространявшиеся еще в 16 веке. На сцене изображаемого на них странного театра выступают вместе люди и животные, химеры и летающие рыбы, здесь меняется соотношение силы, традиционные отношения между полами, здесь возможны любые преувеличения:

ребенок наказывает учителя, мужчина тащит на себе осла…

– Над проектом Inverso Mundus, что можно перевести как «Мир наоборот» или «Мир вверх ногами», мы работали долго, – вспоминает Лев Евзович. – В нем много эпизодов, и мне хотелось бы обратить внимание на один, связанный с женской инквизицией. Как известно, традиционная инквизиция представляла собой некий институт, где мужчины наказывали женщин-ведьм, часто за их чрезмерную, на мужской взгляд, сексуальность. Мы сделали все наоборот. У нас женщины в униформенных капюшонах мучают молодых красивых мужчин. Все орудия пыток сделаны в стиле IKEA с нашим оригинальным дизайном, а некоторые даже изготовлены из настоящих их деталей, купленных в Москве.
Раз речь зашла о женской инквизиции, захотелось узнать, как относится к такому необычному подходу единственная дама группы АЕС+Ф Татьяна Арзамасова. Оказалось – философски. «В работе я прежде всего художник, а потом уже женщина, так что гендерные вопросы тут роли не играют, – сказала она. – Да и вклад мой – не женский, ведь приходится выполнять порой совсем не женские работы – заниматься литьем, например, что требует больших физических сил. К сказанному Львом я бы добавила, что, выбирая жертв среди наиболее привлекательных женщин, христианская инквизиция выставляла их как воплощение греха, власть которого над людьми – от Сатаны. В нашем перевернутом мире жертвами выступают молодые мужчины, которые не менее искусительны как для представителей своего пола, так и для противоположного. Внешность человека, безусловно, важна, ведь при встрече мы получаем прежде всего визуальный сигнал, оказывающий на всех разное воздействие. Именно поэтому в наших сценах инквизиции участвуют актеры разн ых возрастов, полов и этносов.

Inverso Mundus, 2015 (© AES+F)

- А если говорить о чем-то более веселом, - вступает в разговор Евгений Святский, - то в старинных гравюрах мы нашли такой забавный пример перевернутого мира: была там одна, на которой свинья режет мясника. И вот мы с большой любовью развили этот сюжет – там много крови, огромный боров режет висящего верх ногами мясника, которого сыграл наш приятель, итальянский ресторатор. После премьеры на биеннале в Венеции мы получили восторженное письмо от шестнадцатилетнего юноши – эколога и защитника животных, сообщавшего, что наконец нашел тот образ, который долго искал!

С технической точки зрения, в основе проектов АЕС+Ф – цифровые фотографии очень большого разрешения, сделанные во время тщательно, словно театральные постановки, подготовленных фотосессий с участием многочисленных костюмированных и загримированных персонажей. Накопленный таким образом огромный фотоматериал позволяет авторам создавать с помощью компьютерной

графики ошеломляющие видео, которые можно назвать современными анимированными фресками. Эта синкретическая вселенная, искусственная, но рожденная из реальности, материализуется также в форме скульптур, рисунков и цифровых картин – в современных воплощениях традиционных для истории искусства форм (тондо, полиптих, фарфоровые фигурки).

– В среднем в съемках участвуют 50-70 человек. Происходит все это в кинопавильоне на двух площадках – под видео и под фото. Видео снимается разными камерами, что создает эффект анимации, а фотографий для каждого проекта мы делаем по 70–80 тысяч. Есть еще фотоплощадка с более серьезными камерами и с другим освещением, зарезервированная специально для коллажей, – рассказал нам Владимир Фридкес. – Мы не ставим перед исполнителями специальных актерских задач, их перфоманс – это, скорее, пантомима, повторение четко отрежиссированных движений. Большая часть наших актеров – не профессионалы. Например, на съемки Inverso Mundus в Москву специально прилетали две пожилые австралийские дамы, знаковые фигуры той далекой арт-сцены. Были в восторге!

… Два огромных и один поменьше экспозиционных зала музея, с их большими окнами и росписями на стенах на несколько месяцев преобразятся в почти кинозалы, где на гигантских экранах будут разворачиваться события, представленные так, что зритель – это мы можем утверждать на основе собственного опыта! – почувствует себя завороженным, загипнотизированным, увлекаемым в иной мир с силой, сопротивляться которой невозможно. Испытываемые ощущения сродни трансу, выйти из которого трудно, хотя и хочется, ведь моментами становится реально страшно. И восхитительно!

AES + F. THEATRUM MUNDI
18.5 – 7.10.2018
Музей искусства и истории Женевы/Musée d’art et d’histoire, Genève
[театры швейцарии]
[театральная жизнь Швейцарии]
Статьи по теме
[На пороге рая и ада: «AEC + Ф» в Ла Шо-де-Фоне]
[AEC+Ф, Ле Корбюзье и самарские пиявки]

Source URL: *https://dev.nashagazeta.ch/news/culture/aes-f-ves-mir-teatr*