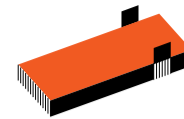

лето
2015

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ГАРАЖ
GARAGE
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

GAZETTE

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
К ОТКРЫТИЮ ЗДАНИЯ
МУЗЕЯ «ГАРАЖ»

ЭРИК БУЛАТОВ. ВСЕ В НАШ ГАРАЖ. - 1 (ЭСКИЗ). 2014. БУМАГА. ЦВ. КАРАНДАШ. ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

РЕМ КОЛХАС И ЕГО ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ В РОССИИ:

Уверен, что следы советского великодушия, сохраненные во «Временах года», будут подходящим контекстом для искусства любого периода /СТР. 4

Георгий Кизевальтер — неофициальный архивариус советского экспериментального и нонконформистского искусства /СТР. 6

Новый дом «Гаража»: карта внутри /СТР. 8-9

Музей как никогда прежде: пельмени и пинг-понг в «Гараже» /СТР. 10

Музейная миля: идеальный выходной /СТР. 14

Многоточие Кусамы — самый модный принт этого лета /СТР. 16

ЭРИК БУЛАТОВ И ЕГО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ «ГАРАЖА»:

Я использовал шрифт, который я мог видеть только вокруг себя. Это самый примитивный шрифт из возможных, и в то же время это наследие нашего авангарда /СТР. 5

ГЛАВНОЕ

Добро пожаловать!

Дарья Жукова,
основатель Музея
современного
искусства «Гараж»

Когда у меня появилась идея создать художественную и культурную институцию в Москве, я даже не представляла, что со временем «Гараж» станет таким, каков он сейчас. Это результат постоянной работы, энергии и заинтересованности множества людей, которые своим участием в программах Музея поддерживали каждый наш шаг.

С самого начала образовательная деятельность была приоритетом в развитии «Гаража»: нам хотелось, чтобы в городе были представлены точки зрения культур всего мира и современное искусство стало способом увидеть и, быть может, разделить эти точки зрения.

Теперь к приоритетам Музея добавился архив — основа для знакомства широкой публики с малоизвестными страницами истории современного российского искусства.

Я рада пригласить вас этим летом в наш новый дом в Парке Горького, созданный по проекту Рема Колхаса — архитектора и мыслителя, который за последние три года столь многому меня научил. Его вклад, равно как и участие художников и других специалистов, подготовивших новый выставочный сезон, позволяют нам с уверенностью утверждать, что Музей «Гараж» — место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю.

Дарья Жукова

Дорогой посетитель «Гаража»!

Антон Белов,
директор Музея
современного
искусства «Гараж»

Если Вы сейчас читаете эти строки, значит, у Вас в руках специальная газета Музея современного искусства «Гараж». Я хочу поздравить всех нас с поистине важным событием для современной культуры — открытием нашего здания и поблагодарить Вас за то, что Вы пришли насладиться результатом нашей работы.

С 2008 года «Гараж» проделал большой путь от представления готовых выставок иностранных художников до формирования полноценной институции с обширной выставочной, образовательной и научно-исследовательской программой. За семь лет с момента открытия мы выросли от Центра современной культуры до полноценного музея, от путешествия по разным площадкам до обретения постоянного дома. Новое пространство «Гаража» — это прежде всего пример уникальной архитектуры, который позволяет нам реализовывать самые фантастические идеи. Архитектура здания, которое еще находится в процессе трансформации, не совсем обычна для традиционного музейного пространства, мы не ограничены возможностями «белого куба», что вдвойне интересно с точки зрения представления выставок, реализации идеи кураторов и функционирования Музея. Лично меня завораживает совершенно необычный фасад здания — это новое не только для России, но и для многих других стран. Я очень горжусь, что мы работали над реконструкцией этого непризнанного памятника советского модернизма с одним из важнейших архитекторов современности Ремом Колхасом и что вместе открыли его первое здание в России.

«Времена года» — бывший ресторан и центральное место отдыха в городе эпохи 1960-х годов — теперь стали центром современной культуры в Москве. Обретение постоянного дома с большими площадями позволит «Гаражу» создавать для вас гораздо больше разнообразных программ, начиная от

Garage Atrium Commission, в рамках которой современные художники будут создавать специальные объекты для «Гаража», и заканчивая экспозициями, которые последние три года мы не могли позволить себе из-за отсутствия необходимых выставочных площадей. Мы стремительно развиваемся, выходим на долгосрочное планирование и сформировали программу на три года вперед. Отмечая долгожданный переезд, мы приглашаем вас стать участниками «Лета в «Гараже», где каждый найдет что-то по душе. Летние выставочные проекты сменяются давно ожидаемой выставкой-блокбастером — первой ретроспективой Луизы Буржуа в Москве, всемирно известного автора скульптур «Пауки».

В качестве первой филантропической организации в России, направленной на развитие современного искусства и культуры, наша институция взяла на себя ответственность предоставлять зрителю широкий доступ к произведениям современных художников и материалам по истории искусства. От себя лично и от лица команды музея «Гараж» я хотел бы поблагодарить наших учредителей, партнеров, спонсоров и всех, кто поддерживал нас во время подготовки к открытию. По мере роста и развития «Гараж» внушал к себе все больше доверия, что вдохновляло как частных лиц, так и многие компании принимать участие в поддержке и спонсировании наших институциональных программ. Эти партнерства помогли музею внести столь значительный вклад в насыщенную художественную жизнь Москвы. Наши партнеры верили в нас даже тогда, когда у нас не было постоянного дома и мы жили во временном. Они верили, что мы сделаем, откроемся, достроим. Я хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в развитии «Гаража» и оставался равнодушным к нашей деятельности. Держатели карт GARAGE — наши самые постоянные,

преданные и требовательные друзья. Сотрудники музея, которые благодаря профессионализму и энтузиазму справляются с любыми задачами — и блестящие выставочные проекты становятся реальностью. Спасибо команде Парка Горького, с которой мы вместе идем рука об руку с 2012 года. Audi, Sotheby's, Газпромбанк Private Banking, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», Falcon Private Bank, радио «Серебряный Дождь», «Евраз», Yota Devices, V confession agency, Dornbracht, Samsung, Microsoft, МТС, «Билайн», «Росатом», Стройменеджмент Холдинг, MasterCard, Deutsche Bank, Министерство культуры РФ, Росбанк, Сбербанк, Credit Suisse, Puma, Adidas, журнал Interview, «Бизнес FM» — я рад, что вместе с единомышленниками мы создаем историю и будущее, в котором будут жить наши дети.

С особой гордостью отмечу, что в июне этого года состоится первое заседание Экспертного совета музея «Гараж», в который вошли такие представители международного музейного сообщества, как Зденка Бадовинац (директор Музея современного искусства, Любляна), Майкл Говен (директор Музея искусств округа Лос-Анджелес), Борис Гройс (профессор славистики Нью-Йоркского университета), Гленн Лоури (директор Музея современного искусства, Нью-Йорк), Бартомеу Мари (директор Музея современного искусства, Барселона; президент международной ассоциации музеев и коллекций современного искусства SIMAM), Ханс-Ульрих Обрист (директор галереи «Сerpentain», Лондон), Михаил Пиотровский (директор Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург), Беатрис Руф (директор Музея Стеделик, Амстердам).

Уверен, впереди нас с Вами ждет еще больше побед, открытий и свершений!

Ваш Антон Белов

Музей «Гараж» благодарит за поддержку:

Audi

ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ

Sotheby's

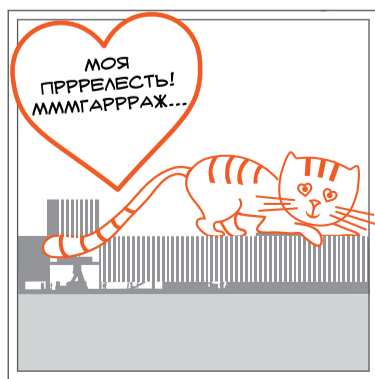

100.1 FM
СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ
ЗА ДЕТЕЙ

YOTAPHONE 2
ТЕЛЕФОН С ДВУХ СТОРОН

Panasonic

Тем временем кот Гараж...

ИСТОРИЯ

Мозаичная свобода

ФОТО: ИЛЬЯ ИВАНОВ © МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

Преобразование бывшего советского ресторана в здание музея современного искусства осуществили OMA (Office for Metropolitan Architecture). Это в равных пропорциях акт реконструкции, реставрации и ультрасовременного строительства. Музейное настоящее и будущее «Времен года» для Рема Колхаса неотделимо от пред-

шествующих этапов существования здания — расцвета на рубеже 1960-х и 1970-х и запуска в 1990–2000-х. Так прошлое обретает редкое право на прямую речь. Одно из ключевых высказываний — оригинальная мозаика 1960-х в холле музея, отреставрированная итальянскими мастерами. Мозаика «Осень» появилась, видимо, после того, как кафе «Времена года» от-

крылось для посетителей. Романтический образ девушки, парящей на ветру вместе с листьями, весьма далек от традиционной для социалистического реализма формулы: на ее месте должна была бы находиться колхозница с урожаем. Однако современная архитектура, возвращенная СССР правительственным указом 1955 года, потянула за собой

Фрагмент мозаики «Осень» в Музее современного искусства «Гараж». Коллектив авторов, 1968–1971

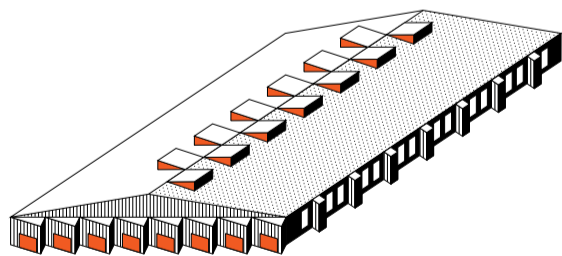
связанное с ней искусство. До перестройки художникам-монументалистам было позволено больше, чем их собратьям-станковистам: мозаики и рельефы в силу специфики задачи должны были изъясняться более условным языком, чем картины в раме. А вот сомнений в необходимости дополнения лаконичных форм модернистских зданий декоративно-изобразительными элементами не возникало. Цветовая гамма «Осени», на верное, огрублена ограниченным выбором доступных художнику оттенков, но это не помешало ему создать сцену в духе популярного тогда магического реализма. Отдельные изобразительные элементы — голые стволы деревьев, белые голуби, позаимствованные у Пикассо, и спелый колос (одинокое напоминание о привычной эмблематике) — вписаны в искривленное, норовящее свернуться в шары, заполненное вполне абстрактными формами пространство. Повелевающая всем этим босоногая девушка, юбка и волосы которой выются по ветру в одну сторону, а шарф — в другую, словно сообщает нам, что картина развития искусства в Советском Союзе была значительно сложнее, чем принято думать.

1960x20=2015

Музей «Гараж» волею судеб оказался в пространстве, рожденном 1960-ми, — кафе «Времена года» — и инициировал ряд проектов, посвященных этому времени. Первый из них — выставочно-исследовательский проект «1960-е: точки касания» — подготовила молодежная команда «Гаража». 26 старшеклассников и первокурсников на протяжении года изучали литературу, искусство, кинематограф и периодический журнал 1960-х. Нынешние 20-летние поначалу были озадачены встречами с ровесниками 1960-х и не могли найти почву для диалога. Однако чем больше они погружались в недавнее и такое настоящее время, тем больше осознавали близость к нему. Приметы 1960-х, их дух и закалка живы и сегодня, порой вызывая изумление, а порою — зависть. Каких эмоций больше, можно узнать, встретившись на выставке с пятью ключевыми для эстетики оттепели персонажами, которые смоделировала молодежная команда, — студентом, рабочим, ученым, нонконформистом и женщиной 1960-х.

«1960-е: точки касания»
Музей «Гараж»
Проектная комната с 12 июня по 23 августа 2015 года

«Гараж» жил, живет и будет жить

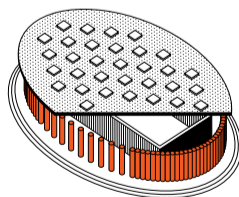

Июнь 2008 — декабрь 2011

Бахметьевский автобусный парк

АРХИТЕКТОРЫ Константин Мельников и Владимир Шухов
АРХИТЕКТОР РЕКОНСТРУКЦИИ Алексей Воронцов
ДАТА ПОСТРОЙКИ 1927 г.
ПЛОЩАДЬ 8500 м²

Памятник архитектуры советского авангарда. Благодаря ему Музей получил свое название.

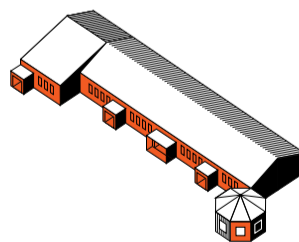

Октябрь 2012 — сентябрь 2015

Временный павильон в Парке Горького

АРХИТЕКТОР Шигеру Бан
ДАТА ПОСТРОЙКИ 2012 г.
ПЛОЩАДЬ 2400 м²

Построен с использованием 6-метровых бумажных труб, произведенных в Санкт-Петербурге из вторичного сырья.

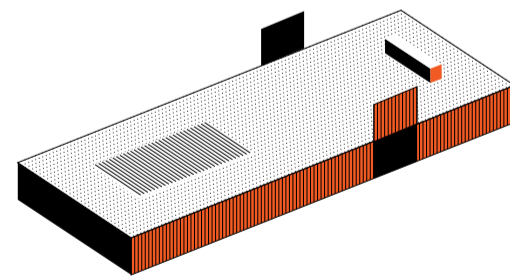

Сентябрь 2013

Образовательный центр

АРХИТЕКТОР не известен
ДАТА ПОСТРОЙКИ 1940-е гг
АРХИТЕКТОРЫ РЕКОНСТРУКЦИИ FORM Bureau
ПЛОЩАДЬ 1000 м²

Пространство-трансформер, где проходят лекции, мастер-классы, кинопоказы и конференции, а с недавнего времени там живет библиотека «Гаража».

Июнь 2015

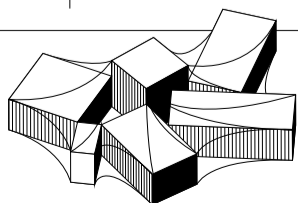
Здание «Времена года»

АРХИТЕКТОРЫ Игорь Виноградский, Игорь Пятинин
АРХИТЕКТОР РЕКОНСТРУКЦИИ Рем Колхас, бюро OMA
ДАТА ПОСТРОЙКИ 1968 г.
ПЛОЩАДЬ 5400 м²

Новаторство концепции Рема Колхаса — максимальное сохранение уцелевших декоративных материалов советского периода.

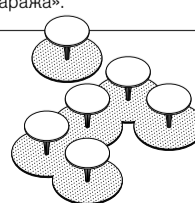
Летние павильоны:

Временные летние павильоны музеев — редкость для России. «Гараж» одним из первых стал строить подобные площадки.

Август — сентябрь 2012

АРХИТЕКТОРЫ Артем Китаев, Николай Мартынов, Леонид Слонимский, Максим Спиваков, Артем Стаборовский
ДАТА ПОСТРОЙКИ 2012 г.
ПЛОЩАДЬ 600 м²

Июнь 2013 — сентябрь 2014

АРХИТЕКТОРЫ Василий Банцекин, Сергей Неботов, Ольга Лебедева, Илья Терновенко, Максим Хазанов
ДАТА ПОСТРОЙКИ 2013 г.
ПЛОЩАДЬ 850 м²

АРХИТЕКТУРА

Рем Колхас (род. 1944, Роттердам) основал студию OMA в 1975 году совместно с Элией и Зоей Зенгелис и Меделон Фризендорп. Окончил школу Архитектурной ассоциации в Лондоне. В 1978 году опубликовал книгу «Нью-Йорк вне себя: ретроактивный манифест Манхэттена». В книге «S, M, L, XL» (1995) — «романе об архитектуре» — обобщил итоги деятельности OMA. Возглавляет OMA и AMO — исследовательское ответвление OMA, работающее за рамками архитектуры, в сфере медиа, политики, возобновляемой энергии и моды. Профессор Гарвардского университета, руководит там проектом «Город». В 2014 году выступил директором 14-й Международной выставки архитектуры («Основы») в рамках Венецианской биеннале.

Рем Колхас: музей великодушного масштаба

Новое здание «Гаража» — это бывший ресторан «Времена года», который открылся в 1968 году и был популярным местом встреч. Пришедшее в упадок в 1990-х годах, это классическое здание советского модернизма было реконструировано по проекту Рема Колхаса. На протяжении 40 лет Колхас — большой знаток русской архитектуры XX века — неоднократно бывал в Москве. Главный куратор «Гаража» Кейт Фаул встретила с архитектором, чтобы обсудить его проект и то, как соотносятся история реконструированного здания и новейшие тенденции музейной архитектуры.

Кейт Фаул: Вас связывают с Россией давние отношения: впервые вы побывали здесь в 1967 году, а относительно недавно сотрудничали с петербургским Эрмитажем и московским институтом «Стрелка». Однако проект для Музея современного искусства «Гараж» — первое здание, которое вы построили в России. Что для вас в этом опыте самое важное?

Рем Колхас: Было довольно странно работать со зданием, которое я, приехав в Москву в возрасте 20 с небольшим лет, увидел как недавно открывшийся ресторан, а потом, в свои 60, как руину. Для меня самым принципиальным в этой работе было решение отказаться от идеи «своего дизайна» и сохранить ориги-

нальные элементы здания, одновременно переоборудовав его для совершенно других целей. Я чувствовал себя скорее посредником, чем творцом.

К. Ф.: Вы начали работать над этим проектом три года назад — насколько за это время изменился ваш замысел?

Р. К.: Произошло два основных изменения. Во-первых, сначала предполагалось, что это будет временным решением, но затем стало ясно, что нам предстоит спроектировать постоянное помещение «Гаража». Второе изменение связано с тем, что поначалу мы были очарованы зданием и старались максимально выявить его прошлое, но после бесед с Дарьей Жуковой и командой «Гаража»

проект приобрел более функциональный характер, сохранив связь с историей.

К. Ф.: В чем ваш проект для «Гаража» противостоит актуальным тенденциям новой музейной архитектуры?

Р. К.: Ключевой вопрос — как согласовать между собой сохранение существующего здания, нужды современного музея и новые строительные нормы. На первый взгляд ресторан «Времена года» сохранился в хорошей форме. Однако для консервации, да еще и при изменении функции, «хорошей формы» недостаточно: консервация предполагает значительное вмешательство, включая необходимость преодолеть процесс естественного старения, а также при-

менение новых материалов и строительных технологий. Вдобавок за время, которое прошло между строительством здания и его воссозданием, нормативы принципиально изменились — не только в плане безопасности конструкции, но и в плане ее использования и устойчивости. Приходится вносить ряд технических усовершенствований, которые противоречат материалу и эстетике оригинального сооружения. Вот почему в России так много полностью перестроенных зданий, в которых не сохранилось и следа от первоначального сооружения: это очень удобный, а иногда и незаметный способ адаптироваться к новым условиям.

Другая важная сторона проекта — это его масштаб. «Времена года» обладали типично советским «великодушием» по отношению к публике. В этом смысле здание резко отличается от ряда современных арт-пространств с их раздутым масштабом, который, в свою очередь, провоцирует раздувание масштабов искусства. Было здорово мобилизовать потенциал здания в противовес чрезмерности, которая характерна для многих современных музеев: в ближайшем будущем поддержание этих пространств станет весьма проблематичным.

К. Ф.: Зная, что срок существования здания потенциально более долог, чем любая стадия или форма современного искусства, думаете ли вы об объектах и выставках, которые разместятся в создаваемых вами музеях?

Р. К.: Работая над созданием пространств для искусства, полезно также курировать выставки. Наша кураторская деятельность влияет на наш подход к архитектуре. Например, в Венеции мы воссоздали выставку «Когда отношения становятся формой», которой 45 лет, в 500-летнем дворце. Мы поняли, что чем более «неизменна» архитектура, тем больше возможностей у кураторов для воплощения своего видения.

Я думаю, что музеи удивительно стойки. Посмотрите на Эрмитаж: будучи одним из первых публичных музеев, появившихся в середине XIX века, он актуален по сей день. Что касается «Гаража», я считаю, что следы советского великодушия, сохраненные в его здании, будут подходящим контекстом для искусства любого периода.

Перевод с английского
Андрея Фоменко

ФОТО: ВИКТОР БОЙКО © МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

«Следы советского великодушия, сохраненные в здании, будут подходящим контекстом для искусства любого периода»

Рем Колхас
и Кейт Фаул

АТРИУМ

Ольга Захарова
ДИРЕКТОР ПАРКА ГОРЬКОГО

«Благодаря «Гаражу» наши посетители знают все о современном искусстве. Я рада, что новое здание Музея станет сердцем Площади Искусств в Парке Горького».

Эрик Булатов по горизонтали и диагонали

Ханс-Ульрих Обрист — куратор и историк искусства, директор лондонской галереи «Серпентайн», поговорил с художником Эриком Булатовым о его экспериментах с пространством и текстом и, конечно, о монументальной работе, сделанной специально для программы Garage Atrium Commission.

Ханс-Ульрих Обрист: Я хотел бы поговорить о самом начале вашего творческого пути. Ваши первые работы относятся к началу 1950-х, но, насколько я понимаю, подписывать вы их стали только в 1963-м?

Эрик Булатов: Да. Самая важная из ранних работ для меня «Поверхность» 1963 года. Это был именно тот момент, когда я понял, что такое картина, какова форма ее поверхности. **Х.-У. О.:** А кто из художников оказал на вас наибольшее влияние в то время?

Э. Б.: Владимир Андреевич Фаворский — замечательный художник, философ искусства. Его теория пространства стала для меня основополагающей.

Х.-У. О.: Не могли бы вы пояснить?

Э. Б.: Ну прежде всего нужно понять, что плоская поверхность четырехугольной

картины способна трансформироваться в пространство. Некая двойная природа картины, работа с трансформацией — это путь, который и был мне указан Фаворским.

Х.-У. О.: Вы встречались с ним лично?

Э. Б.: Да, встречались. Более того, я считаю себя его учеником. Надо сказать, что Фаворский живописью не занимался, он был гравер. Но теория его была универсальной.

Х.-У. О.: А что было дальше? С чем связано неожиданное сокращение пространства в ваших работах после 1966 года?

Э. Б.: После работы с поверхностью в 1963–1964 годах мне нужно было понять, какими важными пространственными элементами располагает картина. В какой-то момент стало ясно, что таких элементов всего два — горизонталь и диагональ. Потому

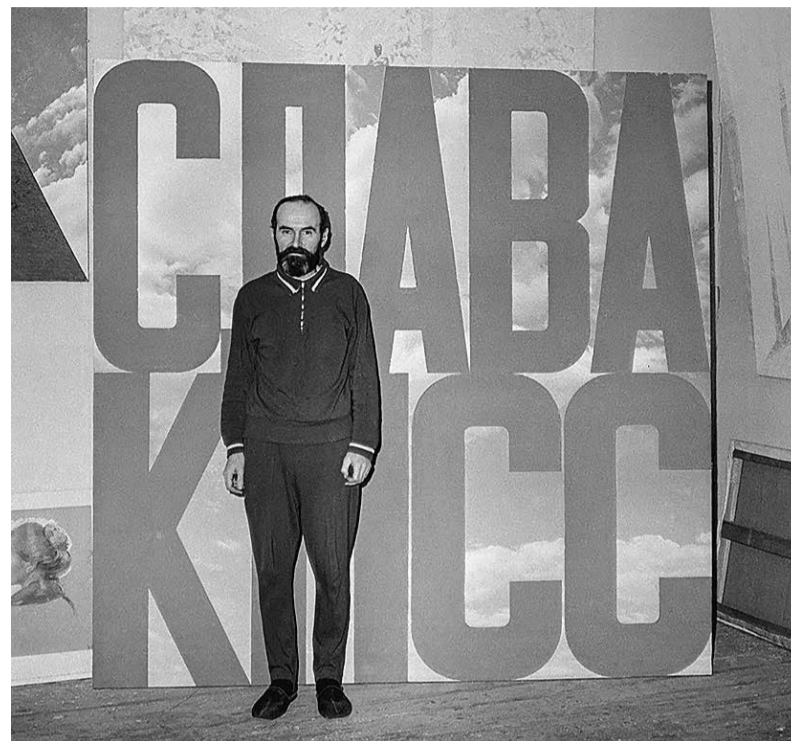
что вертикаль ни в коем случае не может принадлежать пространству картины, она всегда предметна.

Х.-У. О.: Любопытно, что вместе с этим пониманием появляются более сложные картины. Взять, к примеру, «Горизонталь» 1966 года, которая ознаменовала собой переход к абстракции.

Э. Б.: Верно. В отличие от модернистских работ, которые были созданы до появления теории о горизонтали и диагонали, здесь мне нужно было превратить сам предмет в пространство. Это принципиально меняло все пространственно-предметные взаимоотношения в картине.

Х.-У. О.: Не могли бы вы немного рассказать о работе 1968 года «Художник на пленэре»? Это своего рода манифест «пленэризма»!

Э. Б.: Предмет этой работы — художник. Я попытался нашу-

Эрик Булатов. Москва, 1981. Архив Музея современного искусства «Гараж» (коллекция Георгия Кизельвальтера)

пять связь между предметом и пространством, в котором предмет существует. Моя идея состоит в том, что пространство и поверхность могут находиться не только в состоянии гармонии, но и, напротив, в состоянии взаимного конфликта. И этот их конфликт открыл мне возможность выразить советскую реальность, которая нас окружала.

Х.-У. О.: Помню, когда я впервые, в 1980-х, увидел ваши работы в Цюрихе, меня поразил союз живописи и слова. На вашей выставке я впервые услышал имя поэта Некрасова. А были еще кто-нибудь, кроме Некрасова, чьи строки попали на ваши картины?

Э. Б.: Да, Блок, но лишь однажды — в работе «Черный вечер — белый снег» (2000). Однако в остальных случаях это не всегда Некрасов. Часто это также мои слова. Это правда, что некрасовское слово мне подходит больше других, потому что оно всегда словно подвешено в воздухе — существует не на плоскости, а как будто в пространстве. Мы как бы сами его додумываем, сами произносим.

Х.-У. О.: Давайте поговорим о готовящемся монументальном проекте к открытию нового здания музея «Гараж». Фраза «Все в наш Гараж!» звучит как призыв к массам. А как вы нашли этот шрифт? У вас в работах он всегда один и тот же.

Э. Б.: Да это самый распространенный шрифт, который я только мог видеть вокруг

себя. Все политические лозунги были написаны этим шрифтом. Это самый примитивный шрифт из всех возможных, и в то же время это наследие нашего авангарда.

Х.-У. О.: Одной из первых ваших монументальных работ стал дирижабль с надписью: «ПЕРЕСТРОЙКА». Расскажите, как у вас возникла эта идея?

Э. Б.: Это был 1989 год — год 200-летней годовщины Ве-

«Моя идея состоит в том, что пространство и поверхность могут находиться в состоянии взаимного конфликта»

ликой французской революции. И у кого-то во Франции родилась идея, что в Париже во время празднования этого события должна состояться встреча Востока и Запада. Поэтому оформить дирижабль предложили американскому художнику Киту Харингу и российскому художнику Эрику Булатову. И я подумал, что рука, держащая букву «т» в слове «перестройка», ассоциируется с молотом в скульптуре Мухиной, то есть с известным советским символом.

Х.-У. О.: А затем были другие монументальные проекты?

Э. Б.: Одна из последних моих работ называется «Свобода».

Это проект для Музея истории XX века при Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге — живописная работа, которая будет перенесена на стену в зале музея (открытие музея запланировано на осень 2015 года. — Прим. пер.). Был еще московский проект «Лучший город Земли» к Дню города в 2012 году. Работа была небольшая, но в виде значков разошлась по всему городу, так что охватила широкую аудиторию и значительную территорию.

Х.-У. О.: А как насчет утопических проектов? Ведь у многих художников есть не реализованные проекты.

Э. Б.: Был один не реализованный проект — серия работ под названием «Война и мир (Война монументов)». В 1989 году, когда мы жили в Америке, я сделал много эскизов для предполагаемой серии литографий. Это история войны американской статуи Свободы и памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.

Х.-У. О.: И проект не был реализован? Это как-никак очень актуально в наше время: война, мир, капитализм, коммунизм сегодня очень важные темы.

Э. Б.: Да, это проект не реализованный, а мог бы быть монументальным. Сейчас я жалею, что не довел работу до конца. Тогда у меня не хватало материала, а потом, когда материал появился, время изменилось и мне уже не хотелось возвращаться к прошлому. Мне всегда интересно то, что еще предстоит сделать.

ЧТО ТАКОЕ РАБОТА НА ЗАКАЗ?

Исполнение художниками заказных работ — фресок для храмов, портретов донаторов, скульптур для публичных пространств — практика столь же старая, как само искусство. В эпоху, предшествовавшую возникновению арт-рынка, средства частных заказчиков часто были главным источником существования для европейских художников. Заказы предоставляли им уникальные возможности, поскольку, несмотря на жесткие ограничения и капризы покровителей, речь шла о создании больших публичных монументов, масштабных росписей и даже целых зданий — проектов, реализация которых была бы невозможной без значительной финансовой поддержки. В наши дни функцию заказчиков нередко выполняют арт-институты, оплачивающие работу художников из частных, корпоративных или государственных источников. Обычно исходным пунктом выступает определенное пространство — интерьер или публичная среда, использование или «активизация» которых требуют весьма специфического подхода. Художники в зависимости от интересов и методов работы по-разному реагируют на это пространство. Успешным заказом можно назвать работу, которая

вступает в диалог с архитектурным окружением или историей места, то есть откликается на его уникальные условия, работу, которая, развивая принципы, свойственные практике художника, одновременно обнаруживает новые возможности их применения. В число самых прославленных заказных работ, создаваемых на систематической основе, входят серия «Унилевер» в галерее «Тейт Модерн» (Лондон), финансируемая одноименным концерном; программа скульптур для четвертого постаменты Трафальгарской площади, спонсируемая мэрией Лондона; цикл монументов для Большого дворца в Париже, средства на создание которых предоставляет Министерство культуры и коммуникаций Франции; программа Deutsche Guggenheim Commissions в Нью-Йорке, поддерживаемая Дойче-банком. В силу значительных финансовых затрат и длительных подготовительных работ такие произведения обычно рассчитаны на продолжительное, а то и постоянное экспонирование. Для институций заказ — это способ установить более глубокое сотрудничество с художником и предоставить аудитории новые возможности восприятия искусства.

НАШЕ ВСЕ

Инкубаторы
будущего

Работа с аудиторией «на вырост» — неотъемлемая составляющая Музея «Гараж». Осенью 2013 года после переезда в Парк Горького «Гараж» обзавелся отдельным образовательным центром, реконструированным FORM Bureau и предназначенным для проведения лекций, семинаров, конференций и мастер-классов. Посетители Образовательного центра — самых разных возрастов и занятий, от дошкольников до взрослых, которые интересуются современным искусством или занимаются им профессионально. Библиотека «Гаража» — первая в России публичная библиотека, посвященная искусству XX века. Каталоги музейных выставок, монографии по истории и теории искусства, книги об отдельных художниках — наши фонды пополняются регулярно. Широкий выбор периодических изданий по искусству (Artforum, Frieze, Parkett, Texte zur Kunst, October, Elephant) и архитектуре (Architectural Review, Domus, Mark).

Архив новой российской прессы дополняют старые и раритетные издания — «Место печати», «Пастор», «А-Я», первые номера «Художественного журнала». Скоро можно будет пользоваться крупнейшим онлайн-архивом прессы JSTOR и музейным архивом Artstor.

Записаться в библиотеку может любой желающий совершенно бесплатно. Заполнение анкеты займет несколько минут. Необходим документ, удостоверяющий личность.

Сила архива

© МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

Фундаментом Музея «Гараж» стал архив современного русского искусства, собранный искусствоведом Сашей Обуховой. Архив формировался более 20 лет. Он возник в начале 1990-х как амбициозный проект общества «А-Я» (вокруг легендарного журнала о русском искусстве), задавшегося целью составить «полный лексикон» российской неофициальной арт-среды, к работе над которым помимо Саши были приглашены Наталья Брилинг и Милена Орлова. Вскоре, в 1992 и 1993 годах, архив выстрелил двумя изданиями справочника «Кто есть кто в русском искусстве», составленного Сергеем Хрипуном (ныне — содиректор московской галереи XL).

Собирать архив — каталоги выставок, приглашения на вернисажи, периодические издания и прочие артефакты, сопровождавшие столичную арт-жизнь, — Саша продолжила самостоятельно. А на базе Центра современного искусства Сороса, открывшегося в Москве в 1994 году, Юлия Овчинникова создала видеоколлекцию хроники художественных

событий Москвы. В 1999 году центр закрылся, а в 2001-м возник фонд «Художественные проекты», который объединил бумажные «эфемеры» и видеодокументацию. Под эгидой фонда архив просуществовал 11 лет, пока в 2012 году не был передан в «Гараж» по предложению его директора Антона Белова.

Архив неоднократно становился материалом для выставок. Одним из последних и самых значительных проектов в этом ряду стала двухчастная «Реконструкция» в фонде «Екатерина» (2013–2014), куратор которой Елена Селина «восстановила» самые яркие галерейные выставки 1990-х. К проекту был издан монументальный каталог под научным редакторством Саши Обуховой. В 2014 году в «Гараже» во многом на основе архивных материалов была организована выставка «Перформанс в России: картография истории», исследовавшая историю русского акционизма, проводя линии вплоть до авангарда.

В 2014 году «Гараж» приобрел архив Леонида Талочкина — известного московского коллекционера, собиравшего искусство советских

нонконформистов. Произведения из его собрания ныне хранятся в Государственной Третьяковской галерее. А перешедшие «Гаражу» коробки с записными книжками и письмами, выставочными буклетами и каталогами со всего мира представляют любопытнейший материал для историка русского искусства и таят в себе множество находок и неожиданных открытий.

Другая важная часть архива — видеоматериалы. Среди них — уже упоминавшиеся хроники московской художественной жизни, а также документальные видеоматериалы арт-медиацентра «TV галерея» (1991–1995), одного из пионеров видеоарта в России, основатель и руководитель которого Нина Зарецкая не просто выставляла в своем пространстве, а фактически продюсировала развитие этого жанра на местной культурной сцене. Работы Зарецкой, самобытного режиссера-документалиста, — это не просто фиксация событий, а оригинальные режиссерские эксперименты, историческая ценность которых равна их художественной «сделанности».

Байки инсайдера:
Георгий Кизевальтер

Экспериментальное и нонконформистское искусство в СССР и существовало неофициально, и породило множество столь же неофициальных архивариусов и хроникеров. Одним из них стал художник Георгий Кизевальтер, чей фотоаппарат запечатлел, кажется, каждое мгновение художественной жизни его ближнего круга. Ракурсы Кизевальтера весьма экстравагантны, и знакомые персонажи на них предстают в оригинальном облике.

Комментирует снимки автор.

Георгий Кизевальтер. «Инсайдер»

Музей «Гараж», Восточная галерея

С 12 июня по 23 августа 2015 года

Это фото из серии «Комнаты художников» (ок. 1985) сделано в квартире Юры Альберта и Нади Столповской. На кровати сидит их сын Глеб. Как мне помнится, он не пожелал уходить из кадра и оказался навечно включенным в историю пост-модернистского искусства Советской России.

Снимок 1982 года. Я фотографировал Пригова, а Вадим Захаров брал у него интервью для нашего альбома «По мастерским». Интервью не сохранилось, но в сборник вошел текст Пригова — весьма искаженное «воспоминание об интервью».

ЭКСКЛЮЗИВ

Владислав Мартынов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YOTA DEVICES

«Поздравляем «Гараж» с открытием! За годы существования он стал кластером современного искусства в Москве и знаковым местом. Желаем музею процветания!»

Дерево современного русского искусства

Дерево — универсальный образ, обозначающий жизнь, мыслимую в непрерывном развитии. Оно обрывает ветвями, которые сплетаются в кроны и дают новые побеги. Дерево — овесть история. История российского современного искусства как продолжающийся процесс еще не описана. Музей «Гараж», обладающему самым большим, разветвленным архивом российского современного искусства, стало интересно, в виде какого дерева развитие современного искусства в России можно было бы изобразить? Попытка ответить на этот вопрос переросла в амбициозную кураторскую задачу посадить и вырастить подобное генеалогическое дерево в новом здании музея «Гараж». Его первые ростки представлены в интерактивной инсталляции «Дерево современного русского искусства».

Концепция проекта родилась в череде искусствоведческих споров, каким образом можно писать — и вообще помыслить — историю современного русского искусства? Кого выделить в качестве ключевых фигур? Как выстроить отношения между ними и всеми остальными участниками разнонаправленных процессов, связанных с десятками имен не только художников, но и литераторов, философов, подпольных лекционеров?

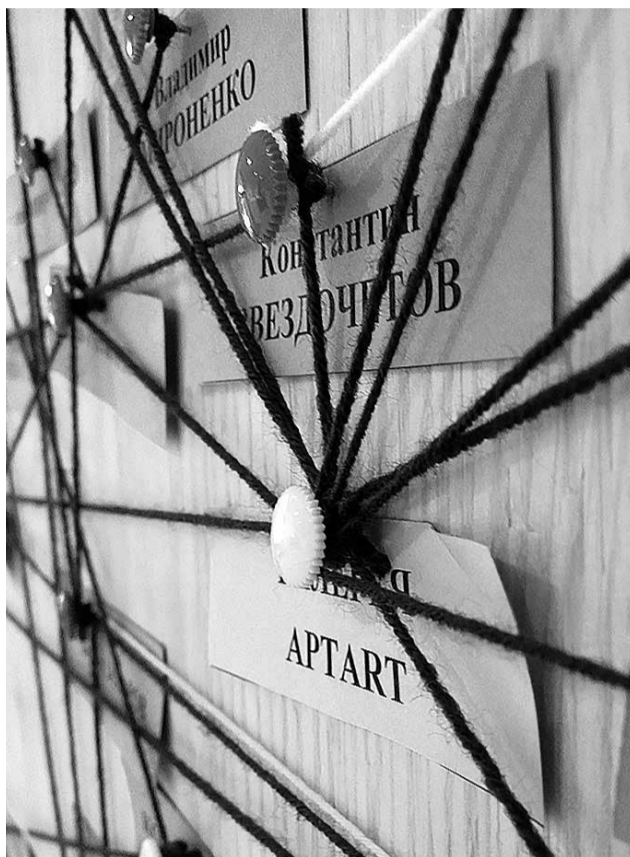

ФОТО: САША ОБУХОВА © МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

Фрагмент рукодельного «эскиза» научно-исследовательского проекта «Генеалогическое древо современного русского искусства», изготовленного летом 2014 года

Родовой моделью могла бы стать знаменитая «Нома» Илья Кабакова — инсталляция, реализованная в 1993 году в Кунстхалле Гамбурга в виде пантеона из 12 героев московского концептуализма, представленных каждый следами собственного творчества — фотографиями, рукописями и др.

Среди персонажей «Номы» были Андрей Монастырский и Никита Алексеев, сооснователи группы «Коллективные действия». Вот и пример объективно задокументированных связей между московскими художниками. Они обозначаются четкими линиями, которые легко прочертить и дальше, к той же легендарной галерее АРТАРТ, располагавшейся в квартире Алексея. Илья Кабаков сам обозначил важнейшие, по его мнению, исторические токи, прони-

зывавшие русское неофициальное искусство. То же самое сделал художник Михаил Гробман, автор манифеста «второго авангарда», включивший в обозначенный этим понятием круг 35 художников. Общение друг с другом, обмен идеями во время горячих споров на кухне были неотъемлемыми составляющими жизни авторов-неконформистов, и нет оснований не доверять свидетельствам живых людей, надежно зафиксированным в многочисленных воспоминаниях, записках и интервью. Помимо искусствоведов в проекте заняты профессиональные социологи. Двое из них — Маргарита Кулева и Мария Сафонова — уже участвовали в подобном проекте, но на материале художественной сцены Санкт-Петербурга. Вместе с ними работает их московская коллега Диляра Валеева. Собранные информация будет обработана и представлена в виде наглядного графика, понятного и комфортного для зрительского восприятия. База данных о современных художниках будет непрерывно пополняться, а связи между ними — изучаться с новых сторон и под разными углами зрения. Задача музея — обозначить как можно больше

линий и точек пересечения в разнородном поле, которым является русское искусство. Изучить каналы и траектории, по которым циркулировали идеи и происходил мыслительно-энергетический обмен. А уже известные связи, очевидные при сопоставлении произведений различных авторов, дополнить более широкой сеткой, в которой, словно в

ответствующего пункта меню можно узнать о ключевых явлениях русского искусства последних 50 лет — художественных кругах и объединениях («Лианозовская группа», группа «Движение», московский концептуализм, Клуб авангардистов), легендарных событиях («бульдозерная» выставка, скандальная экспозиция «30 лет МОСХ»), культу-

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

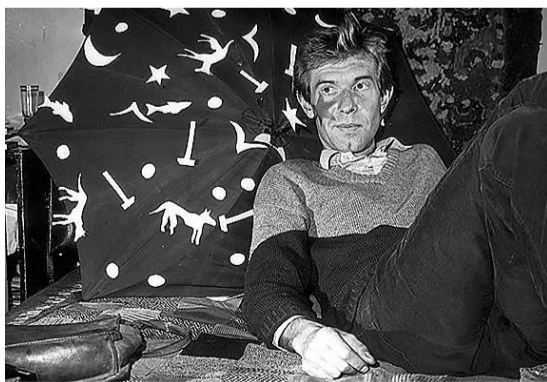
- Лекторий «Времен года» — серия кинопоказов документальных фильмов-интервью с русскими художниками.
- В пространстве инсталляции «Дерево» — серия встреч художников с искусствоведом Андреем Ковалевым.
- Отдельный сюрприз будет от сооснователя соц-арта Виталия Комара.
- В Образовательном центре «Гаража» каждую неделю опытные и известные, а также молодые искусствоведы будут читать лекции об одном из самых значительных художников начиная с 1950-х годов, прослеживая его путь с самых ранних работ до зрелых лет. Виталий Пацуков расскажет об Илье Кабакове, Евгений Никодзе — о Михаиле Чернышеве, Валентин Дьяконов — о движении, в шутку охрещенном «новые скучные», Глеб Напреенко — об Анатолии Осмоловском.

фильре, при просеивании существующей информации осядет больше деталей и фактов. Итогом всего проекта должна стать книга, возможно из нескольких томов, посвященная современному русскому искусству. Выставка при этом остается выставкой, и в дополнение к графику, который представлен на стенах музейного зала, зрителя ждет специально подготовленная интерактивная инсталляция. При выборе со-

вых местах (галерея АРТАРТ, галерея в Трехпрудном переулке), прочитать текст и посмотреть видеоролик о них. И конечно, архивные материалы и сами произведения, которые также войдут в экспозицию: редкие фотографии, объекты — участники перформансов, рукописи и др. [«Дерево современного русского искусства»](#)
[Музей «Гараж», ЛАБ](#)
[С 12 июня по 9 августа 2015 года](#)

Филиппов, поклонник Древнего Рима и создатель квазиисторических картин, большой любитель рома и кубинских сигарет, проживает в обычном панельном доме на окраине Москвы. Повсюду на столиках и полках в разнообразных подсвечниках расставлены свечи; на стенах же наблюдается характерный для нашего круга симбиоз икон и ироничного соц-арта.

Портрет Алексеева входит в серию «Любишь меня, люби мой зонтик» (1984). Никита был из немногих подошедших к задаче творчески и оформил зонтик в собственном стиле, наклеив на него бумажные фигурки.

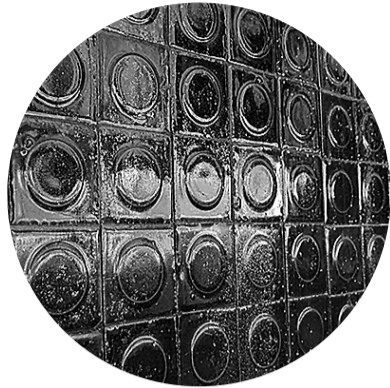
На снимке запечатлен, если не ошибаюсь, кульминационный момент перформанса Михаила Чернышова и его недолго просуществовавшей группы «Красная звезда». Продолжи она свою жизнь, вполне могла бы составить конкуренцию «Поездам за город» КД.

МУЗЕЙ «ГАРАЖ»: НАВИГАТОР

Мозаика 1

Это изящное изображение «Осени» рассказывает о стилистическом размахе советского модернизма (подробности читайте на стр. 3) и одновременно наглядно демонстрирует метод Колхаса. Мозаика очищена от граффити и восстановлена, но следы утрат 1990-х тоже бережно сохранены. Так все ключевые периоды существования здания представлены поровну.

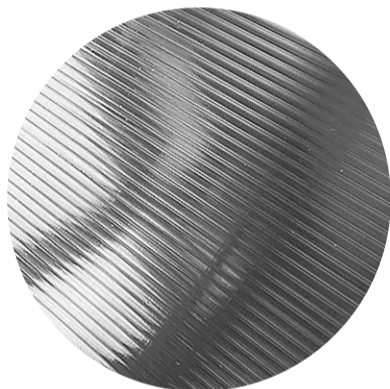
Плитка 2

Глазурованная керамика, производимая в 1960-х в промышленных масштабах и распространенная как типовая дешевая отделка, сегодня — пижонская редкость. Сохранив ее и отреставрировав оригинальную кирпичную кладку, Колхас вызывает дух прошлого.

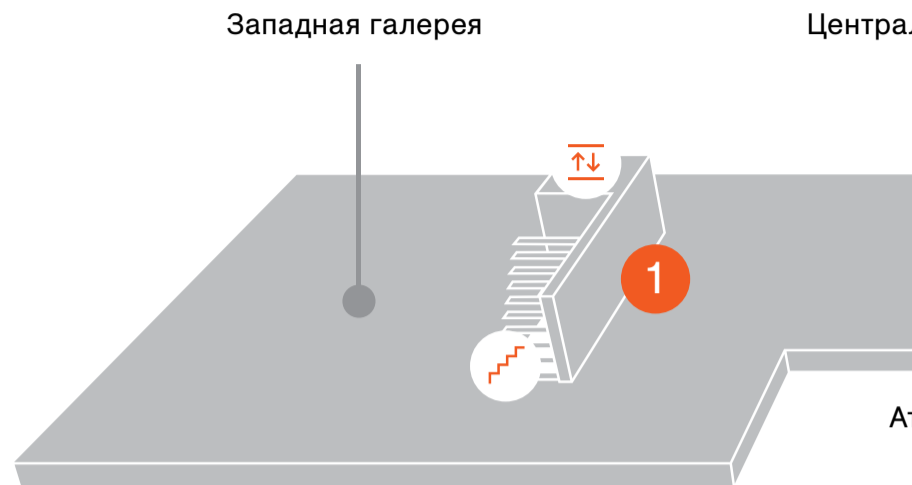
2Т-плита 3

Бетонные 2Т-плиты, которые лучше всего можно рассмотреть в Проектной комнате, — элементы оригинального здания 1968 года. Тогда это чудо инженерной мысли, позволявшее перекрывать с минимумом опор огромные пространства, производились только в двух точках на планете, СССР и США.

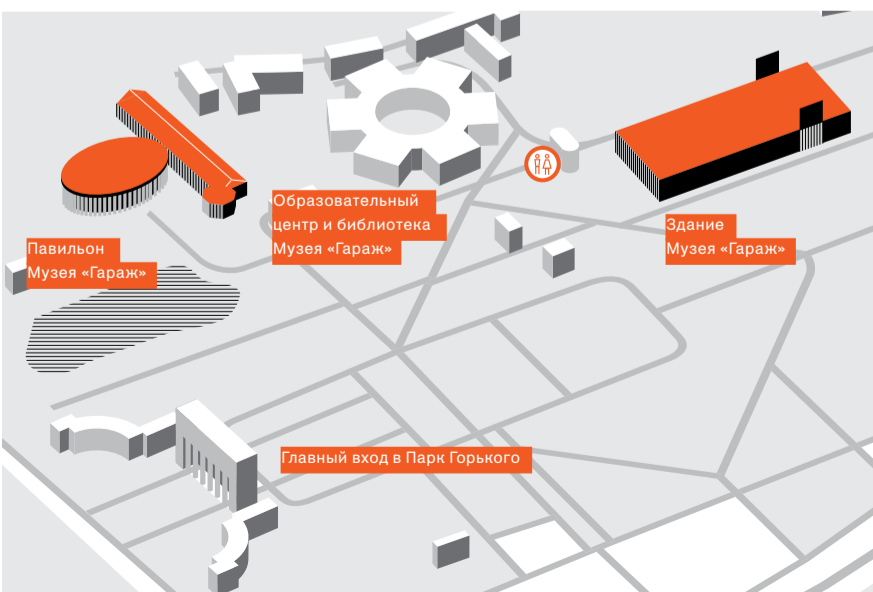
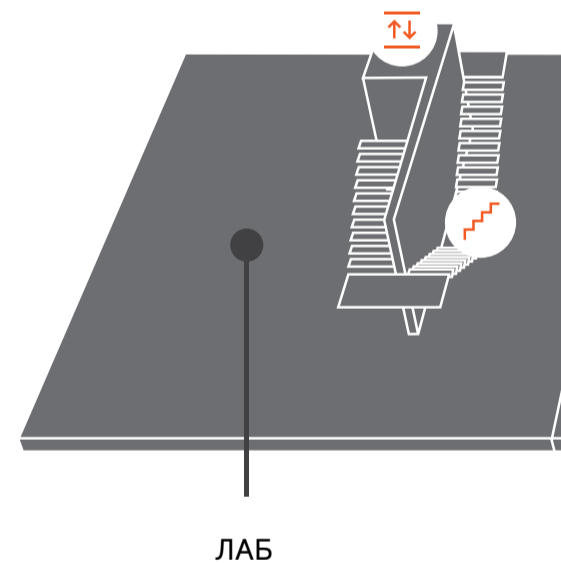

Поликарбонат

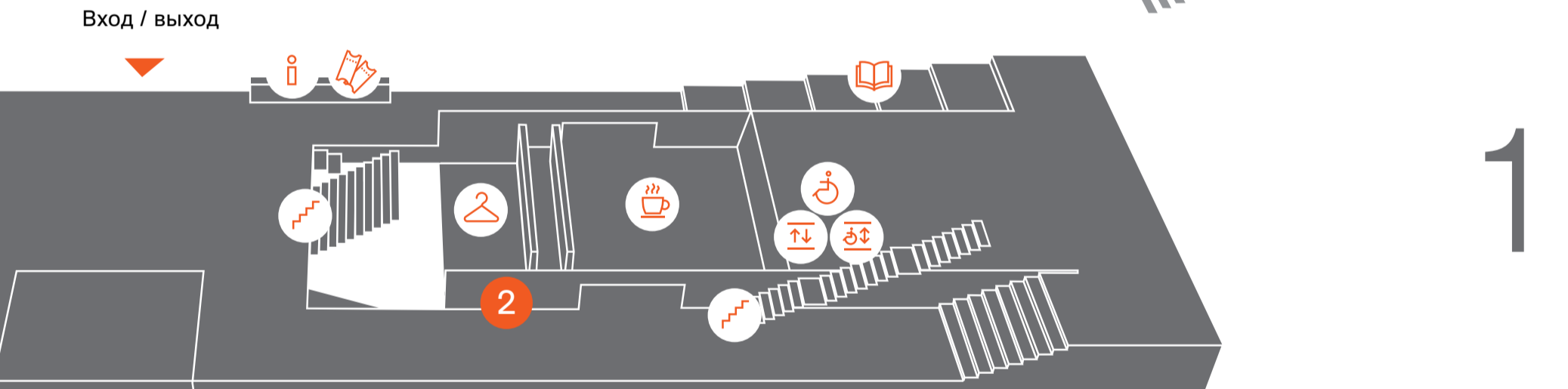
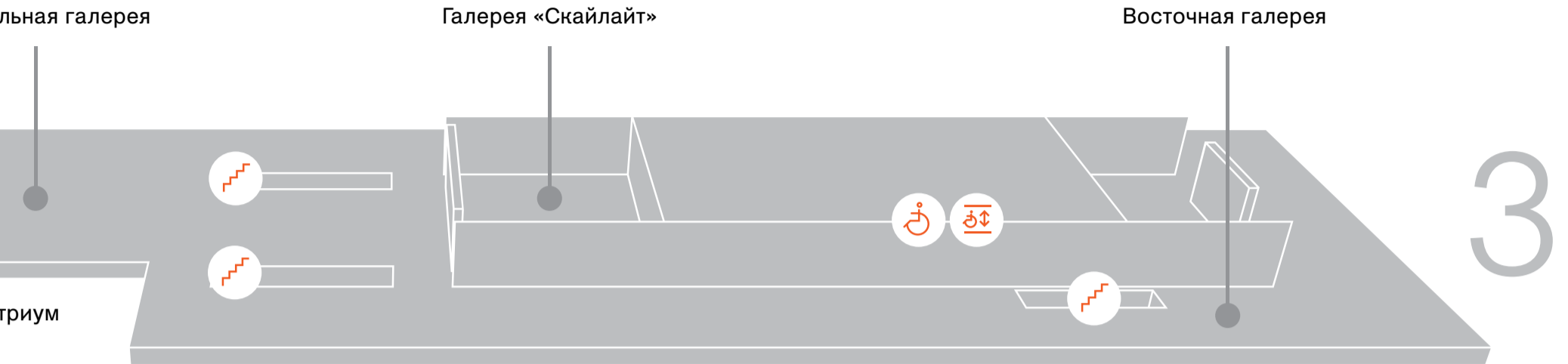
Использование итальянского поликарбоната для фасада нового Музея выполняет двойную функцию — символическую и инженерную. Отсылает к модернистским мечтам об идеальном стеклянном дворце и предлагает изящное решение для инженерных коммуникаций.

- Лекторий
- Проектная комната
- Детская комната
- Стойка информации
- Билеты
- Кафе
- Книжный магазин
- Туалет
- Комната матери и ребенка
- Лифт
- Гардероб
- Туалет для посетителей с инвалидностью
- Лифт для посетителей с инвалидностью
- Лестница

МУЗЕЙ «ГАРАЖ»: НАВИГАТОР

КАРТА GARAGE

С картой GARAGE вы сможете посещать все выставки бесплатно и без очереди

ЕДА И СПОРТ

Масато Накамура
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ "PANASONIC РОССИЯ"

«Для нас честь быть партнером «Гаража» — одного из лидеров выставочной индустрии и музейной педагогики. Мы от всей души поздравляем с открытием нового культурного пространства!»

Вы думаете, что знаете о пельменях все?

Только с приездом тайского художника Риркрита Тиравания мы наконец выяснили, какие бывают пельмени и где их есть в Москве. Вместе с Риркритом мы провели идеальный дегустационный сет в рамках подготовки выставки и вполне ответственно можем заявить следующее.

1

Если вы ищете воплощения собственных идей относительно идеальных пельменей, вам и вашим иностранным гостям — в «Мари Ванна». Там нам подали пельмени «с картинки». Картинки из книги «О вкусной и здоровой пище».

«Мари Ванна»

Спирidonьевский пер., 10а
+7 495 650 6500
www.marivanna.ru/msk

2

Если вы не про легкую закуску, а про основное блюдо — человечество не придумало ничего лучше грузинских хинкали! И вряд ли кто-то поспорит, что у ресторана «Сахли» в этом деле очень мало конкурентов.

«Сахли»

Большой Каретный пер., 6/1
+7 495 699 4503
www.sahli.ru

3

Самый экстремальный вариант — это, конечно, брутальная рюмочная. Не псевдосоветские заведения с чистыми льняными салфетками, а что-то вроде «Второго дыхания». Пельмени... Ну не про пельмени место.

«Второе дыхание»

Пятницкий пер., 8
+7 495 951 7016

4

Следуя особенной драматургии и тяготея к контрастам, мы побывали и в невероятном для Москвы 2015 года Dr. Живаго. Выдающаяся кухня и не менее выдающиеся персонажи.

«Гранд Кафе Dr. Живаго»

Моховая ул., 15
+7 499 922 0100
www.drzhivago.ru

Искусство, чтобы действовать

ПРЕДОСТАВЛЕНО РИРКРИТОМ ТИРАВАНИИ И KURIMANZUTTO, МЕНСИКА

Риркрит Тиравания.
Без названия, 2012 (Завтра — это вопрос?). Вид экспозиции. U.F.O.—Naut JK (Юлиус Коллер)

Риркрит Тиравания родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) в 1961 году. В настоящее время живет в Нью-Йорке и Чиангмае (Таиланд). Его последние выставки: «Просто улыбнись и ничего не говори» (ретроспектива в Кунстхалле Билефельда, Германия, 2010); «Ретро-спектива (Завтра — еще один чудесный день)» (Музей Бойманса — ван Бёнингена, Роттердам, Нидерланды; Парижский музей современного искусства; галерея «Сerpentain», Лондон, 2004). Тиравания выбран для участия в 56-й Венецианской биеннале «Все судьбы мира» (2015).

Моменту, когда вы держите в руках эту газету, произошло великое множество событий, которые не умещаются в привычное представление о том, кто и как готовит выставки. Мы не связывались с музеями, не отбирали картины, не занимались транспортировкой, не мучились с точностью датировок и атрибуций. Вместо этого мы устраивали флеш-мобы, покупали теннисные столы и кухонное оборудование, застилали все ковром, учились печатать надписи на футболках. Музей? — спросите вы. Еще какой — без тени сомнения ответим мы. Виной всему Риркрит Тиравания, художник, который на протяжении многих лет не просто проверяет, где проходит граница между искусством и неискусством, а заставляет нас отказаться от привычной роли пассивного наблюдателя в музее. Только представьте: вместо созерцания огромного абстрактного полотна, перед которым нужно непременно принять многозначительный вид, вы играете в пинг-понг, и рядом с вами играют в пинг-

понг, чуть дальше раздадут пельмени и печатают специально для вас надпись на футболке. Точно музей? Как никогда прежде! Для Тиравания главный источник энергии не в отдельных, заботливо созданных объектах, а в отношениях, которые возникают между зрителями, между публикой и художником, художником и институцией, например музеем. Он оживляет формат взаимодействия человека и произведения искусства: это больше не отстраненный опыт, это радость и удовольствие непосредственного контакта, прямого действия. Кстати, с такой же легкостью Тиравания обходится с историей

искусства XX века, ведь пинг-понг или перформанс со знаком вопроса — это отсылки к парадоксальным акциям чехословацкого художника Юлиуса Коллера (1939–2007), который подорвал изнутри систему официального искусства в социалистической Чехословакии. Тиравания обнуляет все негативные смыслы борьбы и сопротивления, призывая публику играть, есть и в принципе делать все, что захочется. В музее? — спросите вы. Где же еще?! — ответим мы.

«Риркрит Тиравания: завтра — это вопрос?»

Музей «Гараж». Центральная галерея
С 12 июня по 23 августа 2015 года

PING PONG CLUB HEAVEN

2012 год ознаменовался тайной надеждой на грядущий конец света со всеми вытекающими последствиями. На подпольных кортах Ping Pong Club Moscow столбом стояла бетонная пыль, игроки смывали ее напитками теневых спонсоров, делать что-то еще не имело особого смысла. И в этот момент пинг-понг в Москве вошел в новый виток развития и стал неотделим от панк-рока, скейтов, молодых ребят, покинувших дом и старшую школу одновременно. Согласитесь, невероятный рывок для вида спорта, который еще несколько лет назад ассоциировался с немолодыми мужчинами в трико с вытянутыми коленками и назывался «настольный теннис».

И вот на этом фоне вместо огненных провалов на месте наших городов мы видим

его — практически эталонный арт-объект, зеркальный стол для пинг-понга, который создал мистер Риркрит Тиравания. Автор поместил его в стерильный тропический мир, куда, видимо, должны попасть лучшие игроки после того, как пройдут через круги ада любительских турниров...

Парни перестают бояться и обретают четкое видение рая — места, где мяч выплывает элегантно дугу в кристально чистом воздухе и замедляется в самой красивой фазе по их, ангельскому, усмотрению.

Так в отражающей поверхности стола Риркрита нам явилась стройная концепция невероятного будущего русского пинг-понга как новой единицы смысла для ребят, которые больше ни во что не умеют играть.

www.pingpongclubmoscow.com

СРЕДА

Дмитрий Савицкий
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РАДИОСТАНЦИИ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ»

«Грандиозно! Новое здание «Гаража» — это новый уникальный музей в самом центре Москвы! «Серебряный Дождь» — постоянный информационный партнер — желает вам творческой энергии и удачи».

800 квадратных метров живописи

Воображаемый диалог между тем, кто видел выставку, и тем, кто не видел.

А: В стене зияет большое отверстие, и никакого другого прохода нет.

Б: Очень странно! И что дальше?

А: Это трудно описать. Я никогда не бывала в местах, подобных этому. Первое, что я подумала: «Я пришла не вовремя». Я словно застигла пространство в момент превращения... Это было все равно что следить за тем, как гусеница превращается в бабочку. Понимаешь, о чем я?

Б: Вообще-то не очень.

А: Я прошла под несколькими холстами и вдруг увидела, что холсты повсюду: они покрывают и стены, и пол. Будто огромная женщина сидит где-то наверху здания и я хожу среди складок ее длинного белого платья.

Б: Эта женщина была привлекательна?

А: В этой гигантской ткани было какое-то напряжение. Может быть, она пыталась убежать. Я подумала, что в

этих складках произошла какая-то революция и я вижу только ее следы...

Б: Почему ты так подумала?

А: Всюду были краски! Яркие, кричащие. Думаю, до этого мир был черно-белым. Те люди (если это были люди), должно быть, были выше меня или же они умели летать. Понимаешь, краска была в таких местах, которые я могла достичь только взглядом, мои руки туда не дотянулись бы! Ты бывала в

небесах? Там были окрашенные деревья... Поваленные, но покрытые краской и оттого кажущиеся живыми.

Б: Ты оказалась на небесах?

А: Не говори глупостей. Как бы я вернулась, чтобы говорить с тобой?! Думаю, я всегда хотела увидеть мир таким — почему бы ему не быть таким? Все предметы равны... Все может принять другую форму. Когда я поворачивала налево, я чувствовала под собой мягкую землю, а легкий уклон дезори-

ентировал меня, потому что я не смотрела вниз. Пока я ходила, многое менялось. В некоторых местах я теряла из виду складки и краски, меня окружали только грунт и белизна. Я чувствовала себя так, будто до меня тут никого не было.

Б: И что случилось потом?

А: Я впервые увидела цвета.

Катарина Гроссе.

«Да нет почему позже»

Временный павильон

Музея «Гараж»

До 9 августа 2015 года

Катарина Гроссе.
«Да нет почему позже»,
2015. Вид экспозиции
в Музее современного
искусства «Гараж»,
Катарина Гроссе и VG
Bild-Kunst, Бонн, 2015
Предоставлено
Galerie nächst St.
Stephan/ Rosemarie
Schwarzwälder, Вена и
Johann König, Берлин

ФОТО: ИЛЬЯ ИВАНОВ. © МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

Команда «Гаража» — это 98 человек. Познакомьтесь с некоторыми из них

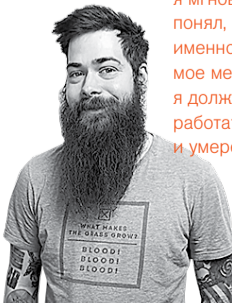
Людмила Кузнецова
Бухгалтер

Мне посчастливилось работать в удивительном месте в компании прекрасных коллег! Вместе мы действительно создаем историю!

Kit Hell
Дизайнер

Когда я первый раз пришел в «Гараж», еще просто посетителем, я мгновенно понял, что это именно то самое место, где я должен быть... работать, жить... и умереть.

Амина Нмадзуру
Ассистент отдела рекламы и маркетинга

Самое главное — это команда! У нас все профессионалы своего дела, работать с такими людьми — одно удовольствие!

Валерий Леденев
Старший библиотекарь

В библиотеке «Гаража» есть все необходимое для моей работы. Часто сам пользуюсь ею как читатель.

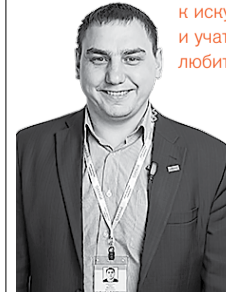
Снежана Кръстева
Куратор

У меня бегут мурашки по коже от осознания великого шанса быть частью того, что может изменить жизнь.

Павел Землянский
Служба безопасности

«Гараж» — прежде всего музей, в котором людям дают и приобщиться к искусству, и учат его любить.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

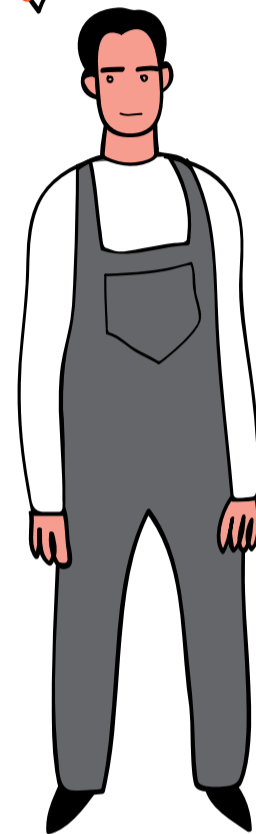
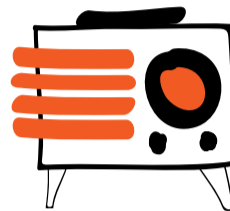
Отражая интересы художников, кураторов и критиков из разных стран, программа «Полевые исследования» сосредоточена на забытых и малоизученных событиях, философских позициях, пространствах и героях русской культуры. Каждый исследовательский проект продолжается от года до трех лет и не имеет заранее предусмотренного результата. В рамках открытия нового здания Музея будут представлены следующие исследования.

Измайлово

Политехнический музей

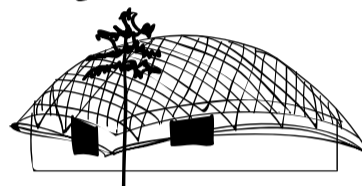

«Лицом к лицу»: Американская национальная выставка в Москве. 1959/2015

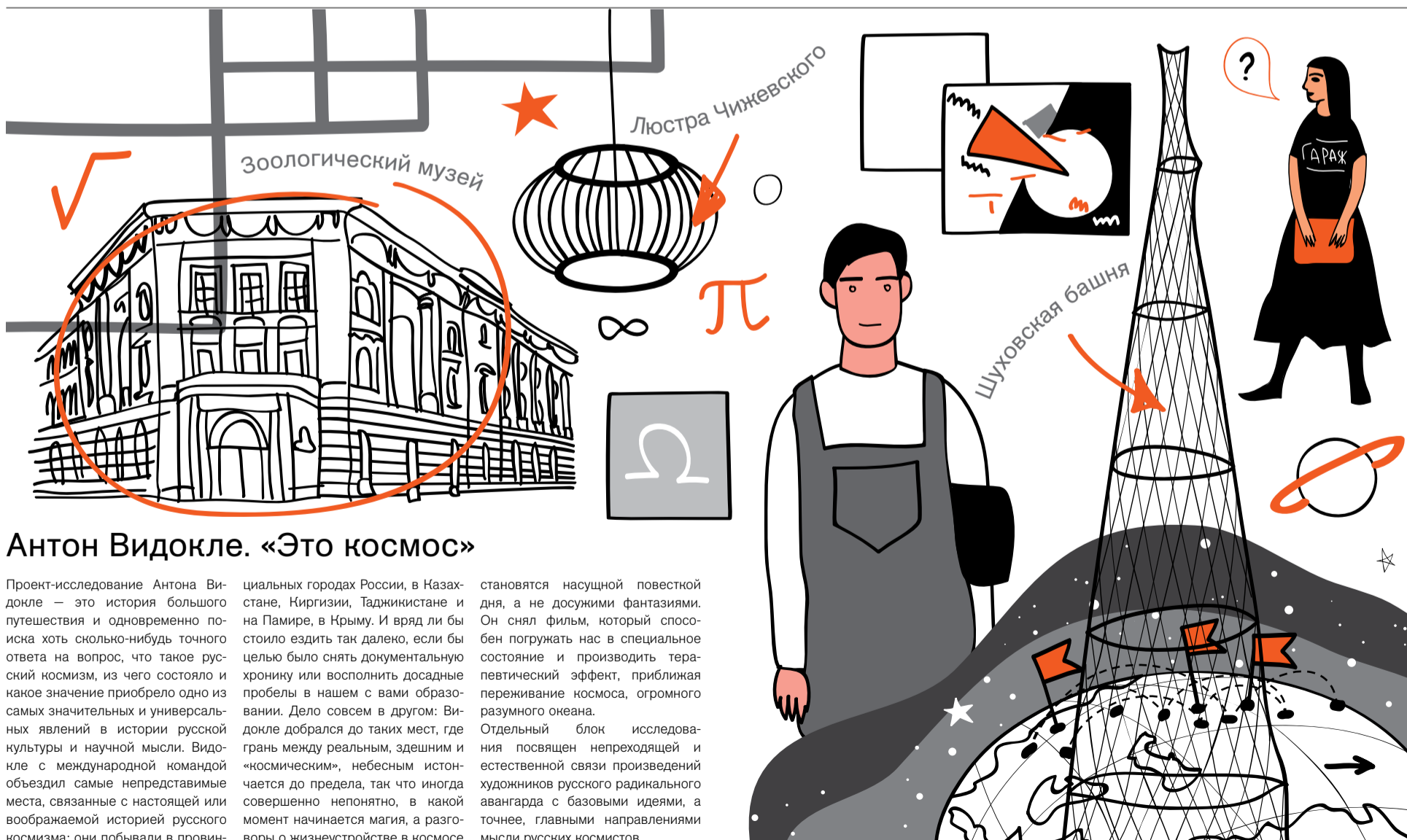
Выставка «Лицом к лицу» посвящена легендарной Американской национальной выставке в Москве (ANEM), прошедшей летом 1959 года. Задуманная как «уголок Америки» в сердце советской столицы, ANEM знакомила с тем, как Америка работает, ест, думает, фантазирует и творит. Исследование, проводимое совместно с Музеем американского искусства в Берлине, началось год назад. Были собраны воспоминания о событиях, начиная от документальных фотоснимков, фильмов и газетных репортажей и заканчивая расска-

зами посетителей и сотрудников. Фотографии, найденные в каталогах и архивах, стали материалом, на основании которого была проведена частичная реконструкция выставки. Дидактические материалы были подготовлены американистом Викторией Журавлевой и историком Александром Шубиным, исследовавшими культурный, политический и экономический контексты. Анализ события с позиций сегодняшнего дня показывает, что подобные встречи «лицом к лицу» вполне могли способствовать изменению политического климата

и нормализации отношений между двумя сверхдержавами. Другой ключевой аспект проекта «Лицом к лицу» — переоценка события 1959 года с точки зрения его значения для наших дней. Частичная реконструкция и современное истолкование элементов оригинальной выставки, выявленных по документальным материалам, ставят вопрос о трансформациях, которым рассказы о прошлом подвергаются под влиянием обстоятельств настоящего.

Красногорский архив

Антон Видокле. «Это космос»

Проект-исследование Антона Видокле — это история большого путешествия и одновременно поиска хоть сколько-нибудь точного ответа на вопрос, что такое русский космизм, из чего состояло и какое значение приобрело одно из самых значительных и универсальных явлений в истории русской культуры и научной мысли. Видокле с международной командой объездили самые непредставимые места, связанные с настоящей или воображаемой историей русского космизма: они побывали в провин-

циальных городах России, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и на Памире, в Крыму. И вряд ли бы стоило ездить так далеко, если бы целью было снять документальную хронику или восполнить досадные пробелы в нашем с вами образовании. Дело совсем в другом: Видокле добрался до таких мест, где грань между реальным, здешним и «космическим», небесным истончается до предела, так что иногда совершенно непонятно, в какой момент начинается магия, а разговоры о жизнеустройстве в космосе

становятся насущной повесткой дня, а не досужими фантазиями. Он снял фильм, который способен погружать нас в специальное состояние и производить терапевтический эффект, приближая переживание космоса, огромного разумного океана. Отдельный блок исследования посвящен непреходящей и естественной связи произведений художников русского радикального авангарда с базовыми идеями, а точнее, главными направлениями мысли русских космистов.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Спасти Брюса Ли»: африканское и арабское кино и эпоха советской культурной дипломатии (вступление)

В советское время сотни молодых людей, в основном из стран Восточного блока, а также (в меньшем количестве) из Африки и арабского мира приезжали учиться в СССР. Ряд африканских и арабских студентов окончили прославленный Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) в Москве. Ныне многие из них – всемирно известные кинорежиссеры, однако мы крайне мало знаем, какую роль в их формировании сыграло пребывание в тоталитарной стране, где они учились под руко-

водством выдающихся советских кинематографистов. На протяжении двух лет кураторы Кюйо Кюйо (Дакар) и Раша Салти (Бейрут) ездят в Москву, чтобы собирать информацию об этих студентах и событиях их повседневной жизни и фиксировать их кинематографические впечатления. Судьба тринадцати героев, выявленных кураторами, сложилась по-разному: после возвращения на родину кто-то из них снял фильмы, которые подверглись запрету, другие, создав несколько шедевров,

были вынуждены уйти из кино. Для вступительной выставки кураторы совместно с географом и картографом Филиппом Рекацевичем составили карту, отражающую экономические и политические связи СССР с африканскими и арабскими странами в период холодной войны, а режиссер Александр Марков представляет альтернативную точку зрения на идеологические интересы СССР в Африке, в виде монтажа из фрагментов неизвестных документальных фильмов.

Тарин Саймон. «Черный квадрат XVII»

Американская художница Тарин Саймон развернула, кажется, самый долгосрочный проект в истории музейного дела, который, по самым оптимистичным прогнозам, продлится не менее 500 лет. В книжном магазине вы вдруг обнаружите странную пустую нишу в стене, которая как будто ждет наполнения. Это действительно специальное отверстие, куда по прошествии 500–700 лет наши потомки положат черный куб витрифицированной (остеклованной) радиоактивной массы, которая на тот момент станет совершенно безопасной для человека и окру-

жающей среды. Проект «Черное стекло» был инициирован самой художницей при непосредственной поддержке государственной корпорации «Росатом», на одном из заводов которой специально для Музея «Гараж» было произведено остеклование жидких радиоактивных отходов, а Тарин Саймон внутри этой формы положила письмо-послание будущим поколениям. Тарин Саймон притягивают неочевидные, невидимые в повседневной рутине процессы, способные фатальным образом повлиять на действительность. К примеру, ее

давно занимал феномен «Черного квадрата» Казимира Малевича. Для Саймон он стал магической моделью, в которой живет мощная энергия, и именно эту энергию она пыталась обнаружить в самых разных предметах аналогичной формы, фотографируя их. Теперь же символическая сила «Черного квадрата» получает конкретное воплощение, ведь черный квадрат (точнее, куб) с остеклованной радиоактивной массой таит в себе настоящую опасность, которая будет, конечно, нейтрализована и через пять веков уже в стене музея послужит вечным предостережением.

WEEKEND

Мария Красникова
ДИРЕКТОР ФОНДА «ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ»

«Поздравляем с рождением нового пространства! Желаем «Гаражу» творческой энергии, движения и уникальности во всем, к чему бы ни прикоснулись ваши пытливые умы и талантливые руки.»

Музейная миля: идеальный выходной

Если Вы ищете приключений и знаний, Музей «Гараж» предлагает провести идеальный выходной в знаковых музеях и культурных центрах Москвы.

1 Удивиться инсталляции Катарины Гроссе «Да нет почему позже» во временном павильоне Музея «Гараж»

2 Посетить Образовательный центр и библиотеку Музея «Гараж» и узнать много нового и интересного о современном искусстве

3 Увидеть огромное число выставок из летней программы Музея «Гараж», изучить новое здание с помощью медиаторов — любителей искусства, которые знают абсолютно всё о «Временах года»

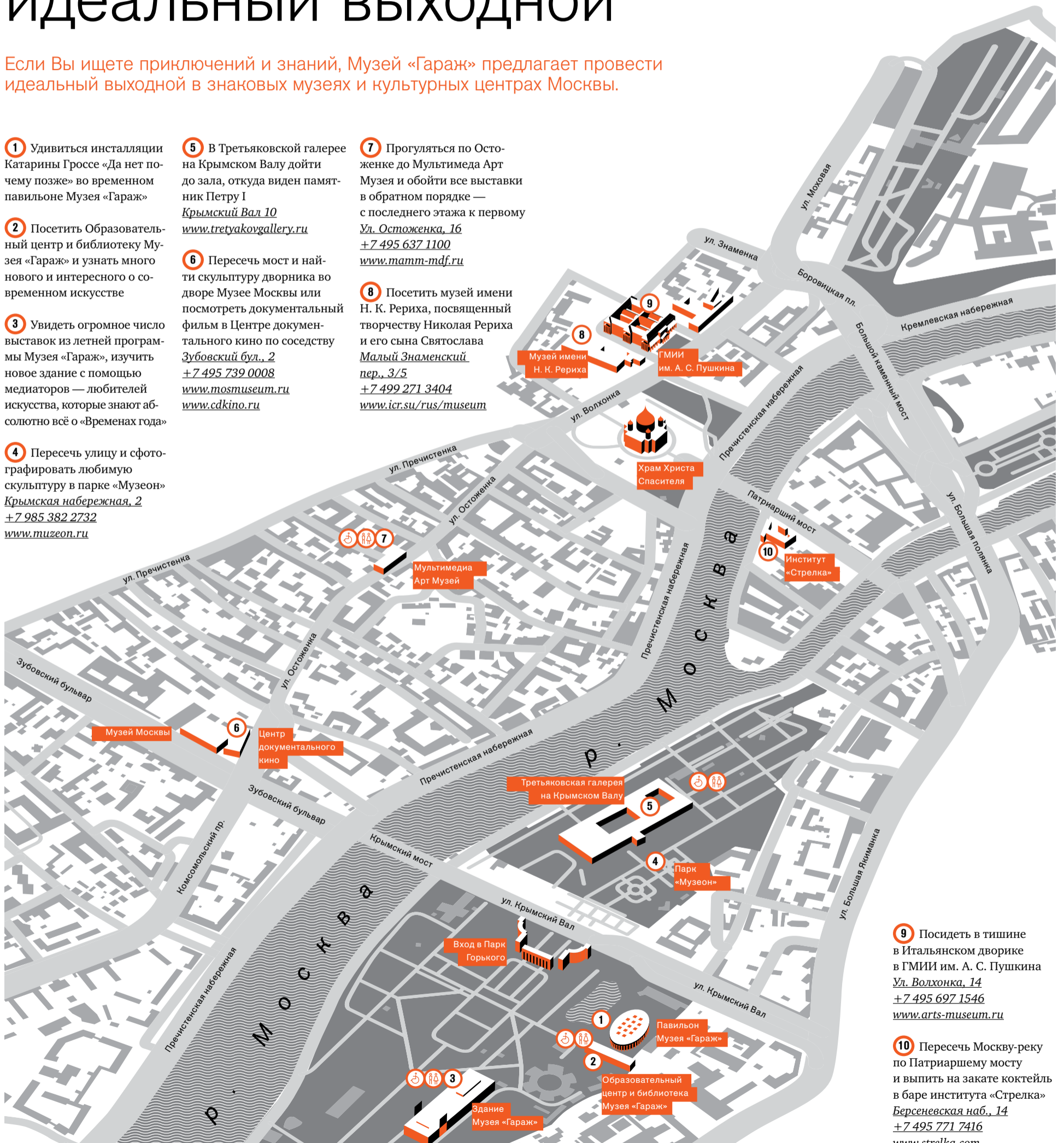
4 Пересечь улицу и сфотографировать любимую скульптуру в парке «Музеон»
Крымская набережная, 2
+7 985 382 2732
www.muzeon.ru

5 В Третьяковской галерее на Крымском Валу дойти до зала, откуда виден памятник Петру I
Крымский Вал 10
www.tretyakovgallery.ru

6 Пересечь мост и найти скульптуру дворника во дворе Музея Москвы или посмотреть документальный фильм в Центре документального кино по соседству
Зубовский бул., 2
+7 495 739 0008
www.mosmuseum.ru
www.cdkino.ru

7 Прогуляться по Остоженке до Мультимеда Арт Музея и обойти все выставки в обратном порядке — с последнего этажа к первому
Ул. Остоженка, 16
+7 495 637 1100
www.mamm-mdf.ru

8 Посетить музей имени Н. К. Рериха, посвященный творчеству Николая Рериха и его сына Святослава
Малый Знаменский пер., 3/5
+7 499 271 3404
www.icr.su/rus/museum

9 Посидеть в тишине в Итальянском дворике в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Ул. Волхонка, 14
+7 495 697 1546
www.arts-museum.ru

10 Пересечь Москву-реку по Патриаршему мосту и выпить на закате коктейль в баре института «Стрелка»
Берсеневская наб., 14
+7 495 771 7416
www.strelka.com

СКОРО

Ахим Заурер
ГЛАВА AUDI В РОССИИ

«Поздравляем с обретением долгожданного нового павильона в Парке Горького! Мы уверены, что он станет выдающимся международным центром искусства, культуры и инноваций».

Структуры существования Луизы Буржуа

Луиза Буржуа (1911, Париж, Франция — 2010, Нью-Йорк, США) жила и работала в Нью-Йорке. Ее основные персональные выставки: «Луиза Буржуа: ретроспектива» — Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк, США, и др. музеи (1982–1984); «Луиза Буржуа: ретроспективная выставка» — Франкфуртский Кунстфрейрайн, Франкфурт, ФРГ, и др. музеи (1989–1991); «Луиза Буржуа: память и архитектура» — Музей Национального центра искусств / Рейна-София, Мадрид, Испания (1999–2000); «Луиза Буржуа: делаю, разделяю, передаю» — инсталляция в Турбинном зале галереи «Тейт Модерн», Лондон, Великобритания (2000); «Луиза Буржуа» — Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания (2001–2002); «Луиза Буржуа в Эрмитаже» — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия, и др. музеи (2001–2003); «Луиза Буржуа: рисунки бессонницы» — Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, США (2003); «Луиза Буржуа: ретроспектива» — «Тейт Модерн», Лондон, Великобритания, и др. музеи (2007–2009); «Луиза Буржуа: возвращение вытесненного» — Фонд PROA, Буэнос-Айрес, Аргентина, и др. музеи (2011); «Луиза Буржуа» — Национальная галерея Канады, Оттава, Канада (2011–2013); «Луиза Буржуа: сознательное и бессознательное» — галерея QMA, Доха, Катар (2012); «Собрание Буржуа» — Фонд Бейелера, Базель, Швейцария (2013–2014); «Номнаты художника: Луиза Буржуа, женщина без секретов» — Шотландская национальная галерея современного искусства, Эдинбург, Шотландия (2013–2014); «Луиза Буржуа: Petite Maman» — музей «Дворец изящных искусств», Мехико, Мексика (2013–2014); «Луиза Буржуа: я побывала в аду и вернулась» — Музей современного искусства, Стокгольм, Швеция, и др. музеи (2015).

ФОТО: © ПИТЕР БЕЛЛАМИ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ: © THE EASTON FOUNDATION/ЛИЦЕНЗИРОВАНО PAO

Луиза Буржуа (1911, Париж — 2010, Нью-Йорк) входит в число самых известных и влиятельных художников XX века. За свою карьеру, охватывающую более 70 лет, она обращалась почти ко всем существующим художественным техникам, от живописи, рисунка и скульптуры до печатной графики и инсталляции. Детство Буржуа прошло во Франции. Ранние годы для нее были психологически непростыми. В конце 1930-х годов художница вместе с мужем, историком искусства Робертом Голдуотером, переехала в Нью-Йорк. Ее эмоционально насыщенные работы приобрели широкое признание только в 1970-х годах, когда они стали оказывать влияние на молодое поколение художников, в особенности женщин, а Буржуа превратилась в одну из ведущих фигур феминистского искусства. Ключевые принципы ее метода — создание средовых инсталляций с элементами театраль-

ной декорации и обращение к темам психоанализа — получили широкое распространение и стали характерными для современного художественного языка. В 1990-х годах, в 80 лет, художница вновь стала расширять границы скульптурной формы, создавая «Клетки», которые принадлежат к числу самых новаторских и волнующих ее произведений. «Клетки» объединяют в себе ряд постоянных мотивов ее творчества и представляют собой глубоко эмоциональные микрокосмы: каждая «клетка» — это замкнутое пространство, отделяющее внутренний мир от внешнего. В него включены объекты, найденные художницей в окрестностях ее мастерской, а также предметы ее жизни — ткани, одежда, мебель, скульптуры. Выставка «Структуры существова-

ния: клетки» — первая ретроспектива Луизы Буржуа в Москве. Она демонстрирует свойственную художнице страсть к созданию изолированных пространств — метафор внутреннего мира автора. На выставке также будут представлены скульптуры, картины и рисунки, из которых выросла эта монументальная форма. Выставка высвечивает разные грани размышлений Буржуа о пространстве и памяти, теле и архитектуре, сознании и бессознательном. Выставка организована Домом искусства (Мюнхен) совместно с Музеем «Гараж». Луиза Буржуа. «Структуры существования: клетки» Музей «Гараж» Западная галерея 25 сентября 2015 года — 7 февраля 2016 года

«Пространства не существует: это лишь, метафора структуры нашего существования»

Луиза Буржуа в своей инсталляции «Суставчатое логово» (Из коллекции MoMA, Нью-Йорк), 1986

ГРОМКОЕ ИМЯ

Оливер Баркер

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
"SOTHEBY'S EUROPA", СТАРШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ

«От лица Sotheby's поздравляю «Гараж» с поистине выдающимся достижением. Открытие нового здания означает начало новой, захватывающей главы».

© ЯЁЙ КУСАМА

Яёй Кусамы (1929, Мацумото, Япония). Первая персональная выставка прошла на родине в 1952 году. В конце 1950-х в Нью-Йорк, где получила известность благодаря инсталляциям и перформансам. В 1973 году вернулась в Японию и поселилась в Токио. Широкое признание завоевала в конце 1980-х после серии персональных выставок. В 1993 году на 45-й Венецианской биеннале представляла Японию.

В конце 1990-х — 2000-х годах выставки Кусамы прошли в Художественном музее округа Лос-Анджелес и Музее современного искусства в Нью-Йорке (1998), центре современного искусства «Консорциум» в Дижоне (2000), Национальном музее современного искусства в Токио (2004), Музее Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме (2008). В 2011–2012 годах масштабная ретроспектива была показана в Национальном музее искусств королевы Софии в Мадриде, Центре Жоржа Помпиду в Париже, галерее «Тейт» в Лондоне, Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Сейчас произведения художницы демонстрируются в составе двух больших передвижных выставок: «Яёй Кусамы: сон, который мне приснился» путешествует по Азии, а «Яёй Кусамы: бесконечная одержимость» — по Центральной и Южной Америке.

На фото (стр. 8, 11): Портрет Яёй Кусамы. Предоставлено Галереей изобразительного искусства Ота, Токио/Сингапур; галереей Виктории Миро, Лондон; галереей Дэвида Цвирнера, Нью-Йорк/Лондон; KUSAMA Enterprise © ЯЁЙ КУСАМА

Многоточие Кусамы

Впервые Яёй Кусамы была представлена в «Гараже» в 2010 году на выставке «100 лет искусства перформанса» документацией ее смелых акций середины 1960-х годов. Сегодня в нашем музее совсем другие работы художницы — удивительные инсталляции, принесшие ей мировую известность. На протяжении нескольких десятилетий Кусамы создает искусство, которое поражает, восхищает, волнует и дает зрителю возможность пережить абсолютно уникальный чувственный опыт. Ее работы — не просто произведения искусства, а целые миры, фантастические среды, цель которых — полностью захватить наше воображение и вырвать из будничного течения жизни. Ее инсталляции, всегда яркие и эффектные, поражают галлюциногенными цветами и странными формами. Стоит оказаться внутри их, и перестаешь понимать, где находишься и что происходит вокруг. Теряешь привычные пространственные ориентиры, и кажется, что почва уходит из-под ног.

Вы почувствуете это в полной мере, когда попадете внутрь инсталляции, стены, пол и потолок которой окрашены красным в белый горох орнаментом. Или войдете в зеркальную комнату с тысячей пульсирующих огоньков и множеством отражений, которые унесут вас в бесконечный космос. После посещения музея вы поймете, что горошины Кусамы отпечатались не только у вас на сетчатке, но и на стволах деревьев в парке. Страстное же-

Яёй Кусамы. Одержимость узором в горошек. 2013
Предоставлено Галереей изобразительного искусства Ота, Токио/Сингапур; галереей Виктории Миро, Лондон; галереей Дэвида Цвирнера, Нью-Йорк/Лондон; KUSAMA Enterprise

лание художницы подчинить реальность власти воображения прекрасно отражает документация известного перформанса, в ходе которого она покрывала точками краски ландшафт, животных и людей вокруг себя.

Одержимость Кусамы этим орнаментальным мотивом связана с личными переживаниями: ее с детства преследовали галлюцинации, порой ей казалось, что мир вокруг распадается на бесчисленное множество точек. Узоры выплескиваются за пределы

картин и охватывают художницу и все, что ее окружает, растворяя грань между ней и внешним миром. Кусамы использует перцептивный опыт, стирающий границы между реальностью и иллюзией, фактическим и воображаемым, в своем творчестве. Как сделаны ее работы? Технически — довольно несложно. Однако все, что происходит с вами, когда вы соприкасаетесь с ними, едва ли поддается объяснению. Наверное, в этом и состоит тайна искусства Кусамы, которая магическим образом меняет мир вокруг нас, чтобы и мы стали другими.

«Яёй Кусамы: теория бесконечности»
Музей «Гараж», Западная галерея
с 12 июня по 9 августа 2015 года

ЯЁЙ КУСАМА. ОДЕРЖИМОСТЬ УЗОРОМ В ГОРОШЕК

Видишь — горошины поднимаются в небо.

Не улетайте так высоко, не надо.

Как мне хотелось уснуть посреди бесчисленных этих горошинок, но вы уходите, оставляя меня тосковать по перине из облаков, сияющей в черном мраке.

Вы уносите на руках мою земную сказку, а она все взглядывает в глубинную, вечную жизнь земли, взыскав блаженного покоя.

Что если душа художника, ловца истины, — немудрящее откровение воздушного шара в горошек?

Вместе с этим пристанищем моей души, омытым слезами, я продолжу жизнь, побеждая смерть.

Я хочу жить дальше, одолевая муки рождения, болезни, старости и смерти — под защитой узора в горошек.

2009, Перевод Екатерины Чевкиной

Garage Gazette:
лето-2015

Администрация Музея современного искусства «Гараж»

Антон Белов, директор
Кейт Фаул, главный куратор
Анастасия Тарасова, руководитель департамента выставочных, образовательных и научных проектов
Дарья Котова, руководитель департамента развития и маркетинга

Редакторская группа

Анастасия Митюшина,

Рут Эддисон

Менеджер проекта

Анастасия Макаренко

Департамент развития и маркетинга

Алена Соловьева,

Ива Остистая, Екатерина

Истратова, Регина Сафина

Дизайн-макет, верстка

Денис Ландин

Художники

Мария Заикина, Kit Hell

Инфографика

Данила Жестарев,

Эльвира Насибулина

Фотографы

Питер Беллами, Виктор Бойко,

Мария Демьянова, Николай

Зверков, Илья Иванов, Георгий

Кизевальтер, Александр

Мурашкин, Саша Обухова

Редактор

Карина Бабаева

Корректор

Елена Вилкова

Переводчики

Елена Солодянкина, Андрей

Фомин, Екатерина Чевкина

Авторы

Юлия Ансенова, Антон

Белов, Анна Броновицкая,

Дарья Жукова, Екатерина

Иноземцева, Мария Калинина,

Георгий Кизевальтер, Рем

Колхас, Снежана Кръстева,

Валерий Леденёв, Анастасия

Митюшина, Ханс-Ульрих

Обрист, Валентина Осокина,

Мария Сарычева,

Бриттани Стюарт, Кейт Фаул,

Ася Шишкова

Музей современного искусства «Гараж»

119049 ул. Крымский Вал, 9,

стр. 32, ЦПКиО им. Горького

Часы работы

пн–чт 12:00–21:00*

пт–вс 12:00–22:00*

* Кассы закрываются за 30 минут до закрытия Музея.

Тел.: +7 (495) 645-05-20

+7 (495) 645-05-10 (офис)

с 11:00 до 21:00

welcome@garagemca.org

www.garagemca.org

Отпечатано в типографии

«Прайм Принт Москва»

Тираж 15 000 экз

