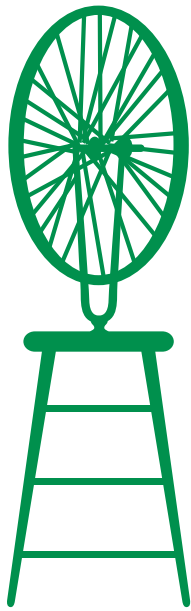

2017
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

14 ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО
В ТРАДИЦИОННОМ МУЗЕЕ

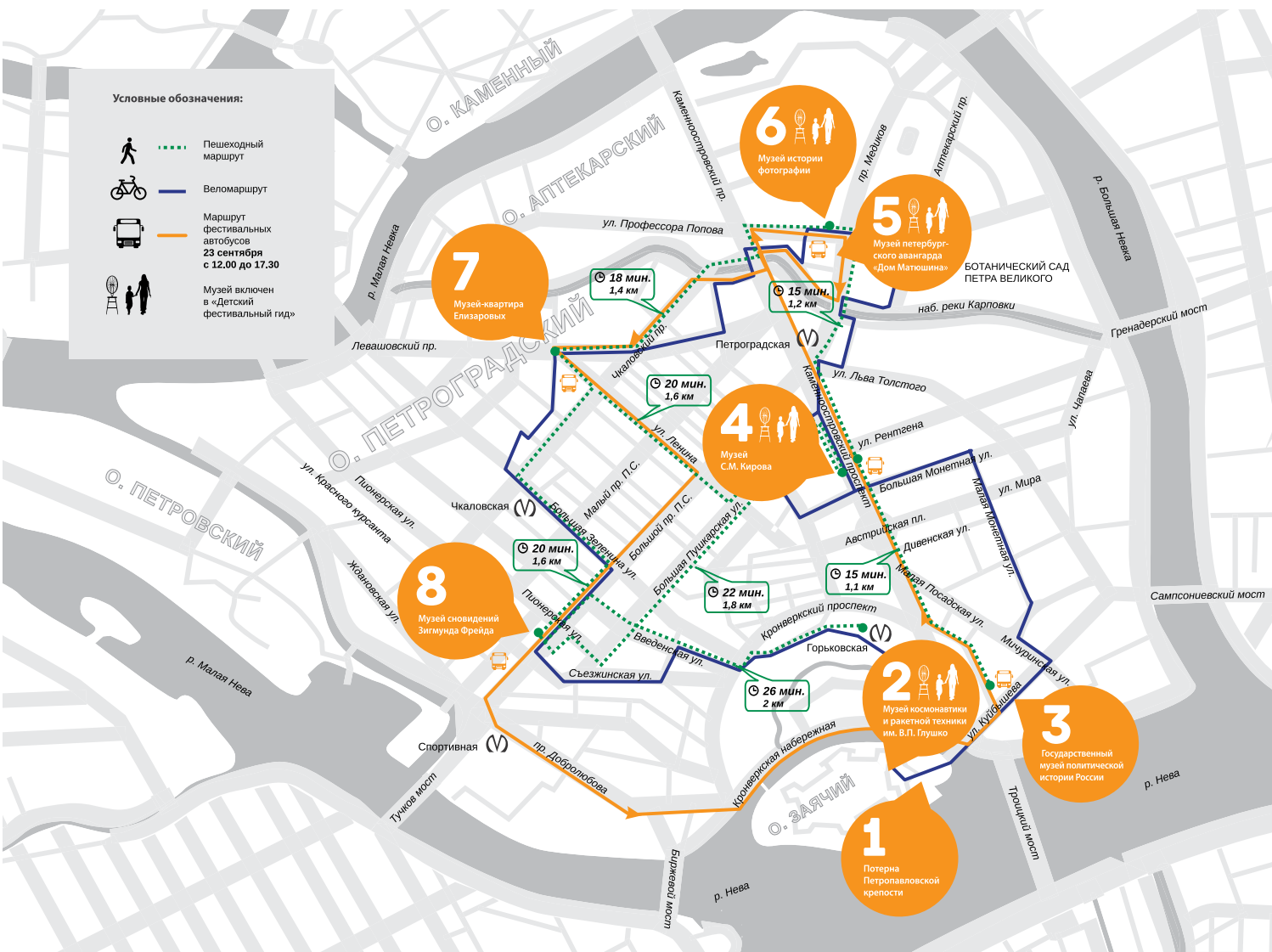

СОДЕРЖАНИЕ

TABLE OF CONTENTS

- 4** Карта фестиваля
Festival Map
- 5** О фестивале
About the Festival
- 6** Катрин Беккер
Факты и вымыслы
Kathrin Becker
Facts and Fictions
- 7** Центральная выставка
фестиваля
Central exhibition
of the Festival
- 8** Музей космонавтики
и ракетной техники
имени В. П. Глушко
Museum of Cosmonautics
and Rocketry named after
V. P. Glushko
Халил Алтындере
Космический беженец
Halil Altindere
Space Refugee
- 12** Музей С. М. Кирова
Sergei Kirov Museum
Мария Андрищенко, Анна
Кондратьева, Нигина Шаропова
Улица Кирова
Mariya Andryushchenko, Anna
Kondratieva, Nigina Sharopova
Kirov Street
Ростан Тавасиев
Туннель
Rostan Tavasiev
Tunnel
- 18** Музей петербургского
авангарда — Дом Матюшина
Museum of the Petersburg
Avant-Garde, Matyushin House
Группа «Север-7»
Парник Матюшина
Sever-7 art group
Matyushin's Greenhouse
Маргарете Дреер
Без названия без звука (Герои)
Margarete Dreher
Untitled Silent (Heroes)
- 24** Музей истории фотографии
The Museum of the History
of Photography
Анна Ермолаева
Флаг/Реконструкция
Anna Jermolaewa
Flag/Re-enactment
- 28** Музей-квартира Елизаровых
The Elizarovs' Apartment
Museum
Варвара Шаврова
Картография судеб
Varvara Shavrova
Mapping Fates
Анатолий Журавлев
Без названия
Anatoly Shuravlev
Untitled
Харун Фароки, Андрей Ужица
Видеограммы одной революции
Harun Farocki, Andrei Ujicã
Videograms of a Revolution
- 36** Музей сновидений
Зигмунда Фрейда
The Freud Museum of Dreams
Марина Алексеева
Быстрые движения глаз
Marina Alexeeva
Rapid Eye Movement
- 40** Музей политической
истории России
The State Museum
of the Political History
of Russia
Специальный проект фестиваля:
Настоящая небыль
Special Project of the Festival:
True Fiction
- 60** Государственный музей
истории Санкт-Петербурга
The State Museum
of the History of St Petersburg
Специальный проект фестиваля:
Связующие нити
Special Project of the Festival:
The Threads that Bind
- 64** События фестиваля
Festival Events
- 66** Детский гид фестиваля
Festival Guide for Children
- 68** Автобусный
и велосипедный маршруты
Bus and Bicycle Roots
- 70** Волонтерская служба
фестиваля
Festival Volunteers
- 72** Нам помогли
Special Thanks
- 74** Команда фестиваля
Festival Team

КАРТА ФЕСТИВАЛЯ 2017 FESTIVAL MAP 2017

О ФЕСТИВАЛЕ ABOUT THE FESTIVAL

14-й международный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее», организованный Фондом «ПРО АРТЕ» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Прохорова, прошел в Санкт-Петербурге с 23 сентября по 22 октября 2017 года.

Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» – это первый петербургский музейный фестиваль, существующий с 2000 года. Каждый год несколько современных российских и зарубежных художников получают возможность реализовать свои проекты в больших и малых музеях города. На целый месяц традиционные музейные хранилища превращаются в места, где демонстрируется актуальное искусство. За 17 лет существования фестиваля в нем приняли участие 72 петербургских музея, реализовано 183 проекта художниками из 15 стран мира.

В 2017 году местом проведения фестиваля стали музеи Петроградской стороны. Приглашенный куратор – Катрин Беккер, директор Видео-форума в Новой берлинской ассоциации искусств - n.b.k. Berlin. Тема фестиваля – «Факты и вымыслы». В восьми музеях фестиваля были показаны 12 проектов, подготовленных художниками из России, Австрии, Германии, Ирландии, Румынии, США и Турции.

The 14th Contemporary Art in the Traditional Museum Festival organized by the St Petersburg PRO ARTE Foundation took place in St Petersburg from 23 September till 22 October, 2017. The Festival is supported by the St Petersburg Committee on Culture and Mikhail Prokhorov Foundation.

The Festival uniting different museums of St Petersburg in one event was established in 2000. Each year several contemporary Russian and international artists get an opportunity to show their projects in large and small museums of the city. For one month the traditional museum spaces turn into contemporary art venues. Over the last 17 years 183 projects were shown in 72 St Petersburg museums by artists from 15 countries. In 2017, the Festival took place in the museums of Petrogradskaya Storona. Invited curator was Kathrin Becker, Head of the Video-Forum at the Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) in Berlin, Germany. The theme of the 14th Festival – “Facts & Fictions”. Altogether twelve projects were presented in eight museums by the artists from Russia, Austria, Germany, Ireland, Romania, Turkey and the USA.

ФАКТЫ И ВЫМЫСЛЫ FACTS AND FICTIONS

«Факты и вымыслы» — тема фестиваля «Современное искусство в традиционном музее 2017». Искусство предстает в проекте как особая форма общественного высказывания, как отражение процессов, происходящих в социуме. Перед современным художником стоит важная задача — представить альтернативный взгляд на нарастающую визуальную колонизацию мира, которая осуществляется через средства массовой информации и распространение престижных товаров. Художники — в зависимости от собственного жизненного опыта — выработывают некий внутренний сейсмограф, реагирующий на изменения в глобализованном мире, находят личную точку зрения на определенные факты и обстоятельства, реконструируют пространства памяти и предлагают альтернативные варианты изложения для доминирующих дискурсов. Работы участников фестиваля активно реагируют на содержание выбранных музеев и взаимодействуют с ними. Площадками фестиваля стали мемориальные музеи, связанные с историческими личностями — учеными, художниками и политиками, и музеи, посвященные техническим достижениям и историческим явлениям, выступающие как хранилища коллективной памяти. Отсылая к авторитетной книге Хэла Фостера «Возвращение реального» (1996), фестиваль представляет широкий спектр работ — от произведений в духе «документального поворота», балансирующих на грани документации, визуальной антропологии и новых нарративов, до размышлений о развитии искусства в XX и XXI веках».

Катрин Беккер
Куратор фестиваля

*"Facts & Fictions is the title of the 2017 festival Contemporary Art in the Traditional Museum in St Petersburg. The project considers art as a particular form of social expression, as a resonating body of social developments. It is an important task for contemporary artist to develop alternative perspectives on an increasing visual colonization of the world through mass media and life style production. In this sense, artists reflect historical narratives, political events, and cultural processes and — based on the artists' personal backgrounds and life experiences — they develop a seismographic quality in respect to political developments in a globalized world, they critically reflect on depictions of historical stereotypes and related claims on "truth", they find a personal viewpoint on certain facts and surroundings, they reconstruct spaces of remembrance and create alternative narratives to dominant discourses. The works of the festival strongly react and interact with the chosen museums: Sites that are dedicated to people of historical importance such as political leaders, scientists, and artists, museums that deal with specific technical and cultural developments, and places of remembrance and collective memory. In reference to Hal Foster's influential *Return of the Real* (1996), the radius of the festival ranges from works in the spirit of the "documentary turn" alongside the borders of documentation, visual anthropology and new narratives to reflections of the development of art in the 20th and 21st centuries. The festival will include a variety of media including painting, drawing, sculpture, installation, video and photography."*

Kathrin Becker
Festival curator

КАТРИН БЕККЕР

Германия

Директор Видео-форума в Новой берлинской ассоциации искусств (n.b.k. Berlin). В 2012 году Беккер была куратором III Московской биеннале молодого искусства. В 2017 году — приглашенный куратор фестиваля «Современное искусство в традиционном музее».

KATHRIN BECKER

Germany

2017 Festival's visiting curator is Kathrin Becker, Head of the Video-Forum at the Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) in Berlin, Germany. In 2012 Becker was curator of the 3rd Moscow International Biennale of Young Art.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ФЕСТИВАЛЯ CENTRAL EXHIBITION OF THE FESTIVAL

Центральная выставка фестиваля в Потерне Петропавловской крепости связала воедино все фестивальные проекты. Каждый художник представил здесь арт-объект — своеобразную художественную «цитату» из своего музейного проекта. На выставке был также представлен коллективный фотопроjekt выпускников нью-йоркской Школы дизайна Парсонс, посвященный музеям Петроградской стороны, принявшим участие в фестивале этого года.

For the first time in its history the Festival put up an exhibition that brings together all its projects. The exhibition presented replicas of the works created for the museums, findings of the research carried out by St. Petersburg students in the museums-participants of the Festival; it also displayed A Couple of Great Things We've Learned from Museum Attendants — installation by Vladimir Seleznyov, and a photo-project developed by the students of the Moscow-based Rodchenko School of Photography and Multimedia guided by Vladislav Efimov. The exhibition was on view at the Festival's main venue – ARTMUZA creative cluster.

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ В. П. ГЛУШКО

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

MUSEUM OF COSMONAUTICS AND ROCKETRY NAMED AFTER V. P. GLUSHKO

Branch of the State Museum of the History of St Petersburg

Экспозиция музея посвящена истории российской космонавтики и ракетной техники и роли, которую сыграли петербургские-ленинградские ученые, инженеры и конструкторы в развитии этого направления отечественной науки и техники.

Музей открыт в помещениях правого фаса Иоанновского рavelина, где в 1932–1933 годах размещался II отдел Газодинамической лаборатории (ГДЛ) — первой отечественной опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей. Здесь же находились испытательные стенды. Отделом ГДЛ в Петропавловской крепости руководил Валентин Петрович Глушко. В музее можно увидеть реконструкции рабочих кабинетов конструкторов и мастерских, а также документы и фотографии, связанные с деятельностью ГДЛ.

В экспозиции представлены уникальные разработки конструкторов лаборатории: ракеты на бездымном порохе, жидкостные ракетные двигатели и их прямые потомки — маршевые двигатели космических ракет. Один из самых интересных экспонатов музея — спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16», побывавший в космосе и вернувшийся на Землю в декабре 1974 года.

Museum of Cosmonautics and Rocketry, a branch of the State Museum of the History of St Petersburg, is located in Ioannovsky ravelin of the Peter and Paul Fortress built in the first half of the 18th century. There in 1930's the first in the USSR experimental laboratory on constructive design of rocket engines was based. The museum was opened in 1973, it was named after Valentin Petrovich Glushko, a Soviet engineer and designer of rocket engines.

The exposition reflects the history of the gas dynamics laboratory providing a background of the development of national rocket engine building and space exploration. In the museum you can see real engines for Vostok, Soyuz, Proton carrier rockets, trigger mechanism of a spaceship Soyuz-16, the models of the samples of rocket and space technique, the original equipment and garments of cosmonauts — protective suits, heat-proof suits, you can also watch a video about the history of space exploration.

КОСМИЧЕСКИЙ БЕЖЕНЕЦ SPACE REFUGEE

В проекте «Космический беженец» художник обращается к поистине глобальной проблеме — увеличению потока беженцев. Проект состоит из нескольких серий, часть которых демонстрируется в рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее 2017». Формулируя ироничный ответ на преимущественно негативные реакции и расистские стереотипы, с которыми значительная часть населения Европы смотрит на беженцев из регионов, где царят войны и ужас, «Космический беженец» предлагает переселенцам убежище в открытом космосе, попасть туда можно с помощью выдуманной космической программы «Пальмира». Видео позволяет посетителям совершить путешествие на Марс: картинка в шлеме виртуальной реальности адаптируется к движениям того, кто надевает шлем, а комбинирование виртуальной реальности с видеорядом, отснятым обычной камерой, создает эффект полного погружения — зрителям может показаться, будто они действительно летят в открытом космосе.

Halil Altindere's project "Space Refugee" addresses the flows of refugees, a truly global issue, in an extensive project composed of several ensembles of works, which are partly on show in the context of the 2017 festival Contemporary Art in Traditional Museums. Framing an ironic response to the pervasive negative attitudes and racist stereotypes with which large parts of the European population view the refugees from areas ravaged by war and terror, "Space Refugee" proposes a sanctuary for refugees in outer space, reached by a fictional Palmyra space mission.

The presentation in the Museum of Cosmonautics includes virtual reality video that lets visitors to travel through space to the planet Mars: the image displayed by the VR headset adapts to the wearer's movements, and integration of footage shot with an actual camera into the VR video makes for a highly immersive experience — the viewer might almost think he or she is actually hurtling through outer space.

ХАЛИЛ АЛТЫНДЕРЕ

Турция

Халил Алтындере родился в 1971 году в Мардине, Турция. Живет и работает в Стамбуле. Участник Стамбульской и Берлинской биеннале, биеннале современного искусства в Сан-Паоло и Кванджу, Документы 12 в Касселе. Персональная выставка «Страна чудес» (Wonderland) состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 2015 году.

HALIL ALTINDERE

Turkey

Halil Altindere was born in Mardin, Turkey, in 1971 and lives in Istanbul. He participated in numerous important international exhibitions including the Berlin Biennale, São Paulo Biennial, Istanbul Biennial, Sharjah Biennial, and documenta 12 in Kassel. His art is informed by post-national concepts of hybridity and diversity and committed to progressive social and political change in Turkey.

МУЗЕЙ С. М. КИРОВА

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

SERGEI KIROV MUSEUM

Branch of the State Museum of the History of St Petersburg

Дом 26–28 по Каменноостровскому проспекту, где располагается Музей С. М. Кирова, до революции принадлежал Первому Российскому страховому обществу. Здание было возведено в 1911–1914 годах по проекту архитектора Л. Н. Бенуа и инженера А. Н. Гунста; комфортабельные квартиры дома, отвечавшие самым взыскательным вкусам, занимали солидные и обеспеченные люди. После Октябрьской революции и национализации частной собственности квартиры меняли своих хозяев. В разные годы здесь проживали известные партийные деятели, а также представители творческой интеллигенции.

С 1926 по 1934 год в квартире № 20 в этом доме жил первый секретарь обкома и горкома ВКП (б) Сергей Миронович Киров. В пятикомнатной квартире полностью сохранилась обстановка, характерная для первой трети XX века: дореволюционная мебель соседствует с техническими новинками начала 1930-х годов; фотопортреты И. В. Сталина и В. И. Ленина — рядом с дореволюционными изданиями А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и др.

The Sergei Kirov Museum is located in the historic center of St Petersburg, in 26-28 Kamennooostrovsky prospect. This tenement house, one of the biggest in pre-Revolutionary St Petersburg, was commissioned for "The First Russian Insurance Society". It was built in 1911–1914 by Leontiy Benois and Alexander Gunst. After the 1917 Revolution, the best apartments were given to the local Party leaders, and Sergei Kirov, who headed the Leningrad Communist Party organization from 1926 to 1934 was one of them. In 1955 the No. 20 apartment he had shared with his wife, Maria Markus, was turned into a museum.

The Sergei Kirov Museum is one of the most unique monuments of the Stalin epoch. Apart from five living rooms with authentic interiors visitors get a chance to view two halls, a bathroom and a kitchen; the homemaker's room features an interactive game "Beri Chto Dayut" (Beggars Can't Be Choosers), which gives an idea of the Soviet coupon system of the 1920-30s.

УЛИЦА КИРОВА KIROV STREET

В проекте «Улица Кирова» молодые кураторы Мария Андриющенко, Анна Кондратьева и Нигина Шаропова исследуют исторический феномен, характерный для времен революций и политических перемен: переименование улиц, в данном случае — улиц Кирова, носивших имя советского государственного и политического деятеля. Проект состоит из трех частей: картотеки, в которой собрана информация об улицах Кирова в городах России; альбомов памяти, каждый из которых посвящен важному для авторов городу: Коломне, Новосибирску, Саратову, Тюмени, Челябинску; и витрин с объектами-символами, которые передают воспоминания об улицах Кирова в четырех городах: Саратове, Тюмени, Коломне и Челябинске.

The curators group Mariya Andryushchenko, Anna Kondratieva and Nigina Sharopova created a research project which examines a wide spread phenomenon in times of political change and takeovers: the renaming of streets, in the given case the naming and renaming of the Kirov street. Sergei M. Kirov (1886–1934) was a prominent early Bolshevik leader in the Soviet Union and became head of the Communist Party organization in Leningrad, before he was killed by a gunman at his offices in the Smolny. The project consists of three different parts: One is a card-filling system that is dedicated to (still-existing) Kirov streets in Russian cities. The second part consists of different albums designed in a Soviet manner and containing photographs, newspaper clippings, postcards and notes about Kirov streets. The third part of the project contains vitrines with everyday objects of symbolical meaning that relate to stories in the albums.

МАРИЯ АНДРЮЩЕНКО

Москва

Искусствовед, куратор. Выпускница факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, программа «Арт-критика и кураторские исследования». Со-куратор выставки corpus|media в рамках фестиваля «101» (Новая сцена Александровского театра, Санкт-Петербург, 2015). Куратор выставки «.txt» («Новое крыло» Дома Гоголя, Москва, 2016).

MARIYA ANDRYUSHCHENKO

Moscow

Mariya Andryushchenko is an art-critic and curator. She is a graduate of the Art Criticism and Curatorial Research program of the St Petersburg State University/Bard College. She was a co-curator of the exhibition corpus|media in the framework of the festival 101 at the Aleksandrovsky Theater in St. Petersburg (2015) and curator of the exhibition .txt at the Gogol House in Moscow (2016).

АННА КОНДРАТЬЕВА

Москва

Культуролог, музейный проектировщик. Сотрудник Музея истории ГУЛАГа. Окончила РАНХиГС, магистратуру «Визуальная культура» Высшей школы экономики. Работала в московском офисе дизайн-бюро Ralph Appelbaum Associates (проекты Музея «Московский транспорт», Музея русской эмиграции и др.).

ANNA KONDRATIEVA

Moscow

Anna Kondratieva is a culturologist and a museum designer. She currently works at the Museum of the History of the GULAG in Moscow. She graduated from the Russian Academy for National Economy and Public Service and received her master degree in Visual Culture from the National Research University Higher School of Economics. She worked at the Moscow Branch of Ralph Appelbaum Associates.

НИГИНА ШАРОПОВА

Москва

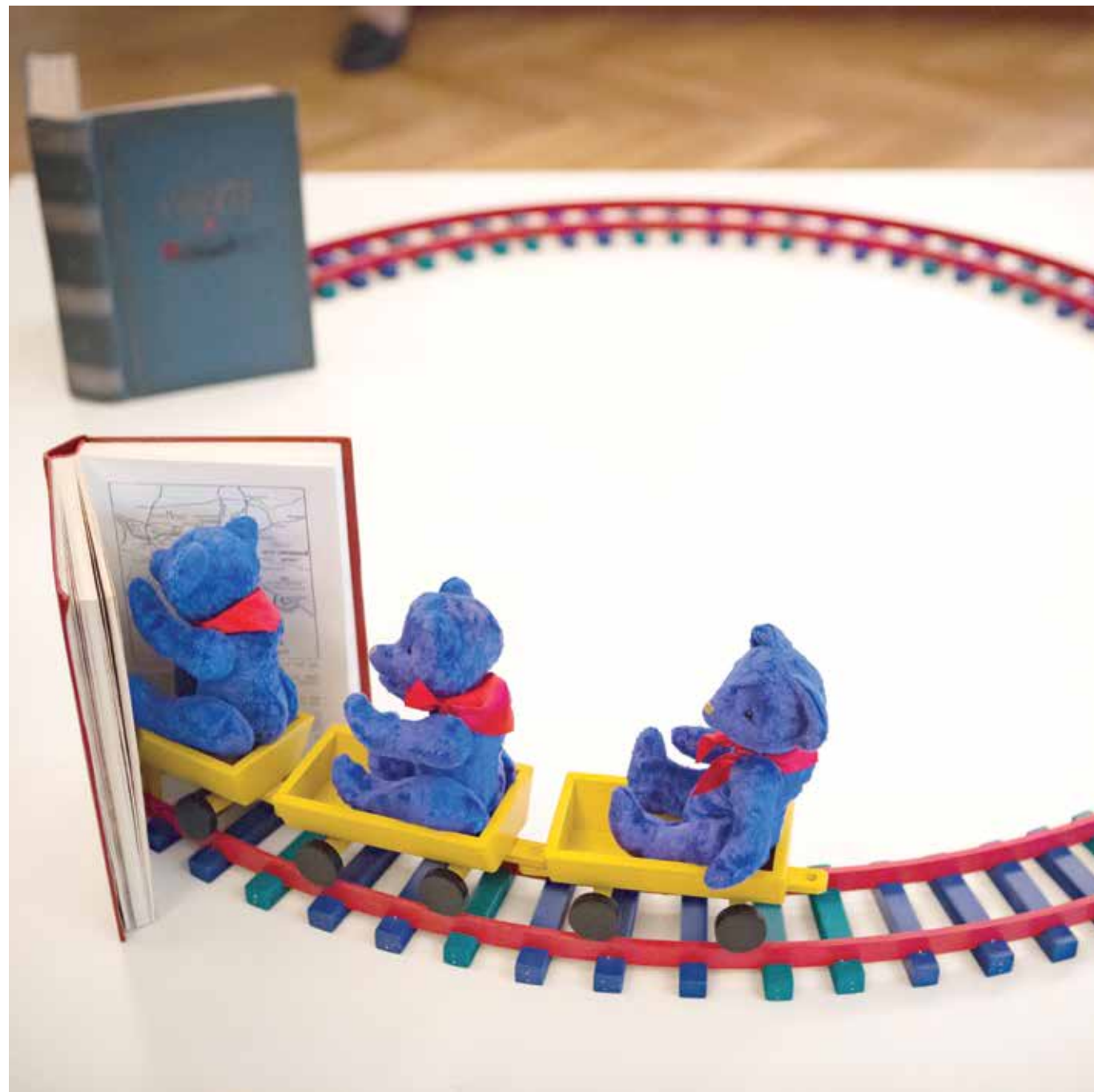
Философ, культуролог. Окончила факультет философии Института философии Российской академии наук (ИФ РАН), магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Визуальная культура». Младший научный сотрудник ИФ РАН, сектор эстетики.

NIGINA SHAROPOVA

Moscow

Nigina Sharopova is a philosopher and a culturologist. She graduated from the Philosophical faculty of the Institute for Philosophy at the Russian Academy of Science and received her master degree in Visual Culture from the National Research University Higher School of Economics. She is a research assistant at the Institute for Philosophy at the Russian Academy of Science / Sector of aesthetics.

ТУННЕЛЬ TUNNEL

В современном искусстве художники во всем мире часто используют игрушки. Майк Келли, Джеф Кунс, Аннет Мессаже или Такаси Мураками используют игрушки, чтобы «размыть» границы между высоким и низким, между элитарной и массовой культурой, иногда критикуя тем самым тотальную коммерциализацию современного мира, а иногда отсылая к детским травмам или к сверхъестественному. Вместо кистей Тавасиев пишет свои картины мягкими игрушками — художник придумал собственный метод в живописи: «постлосизм в бегемотописи». Он заставляет зрителя пережить чувства, толчком к которым становятся детские свойства игрушек: способность сострадать, проявлять эмоции и эмпатию — чтобы задать экзистенциальные вопросы, которые ставит и в работе «Туннель»: «Из книги в книгу ведет невидимый туннель. Но как понять — сколько он длится? Сколько времени нужно для понимания? Как книга может повлиять на пространство и время? Как идеи из книги могут повлиять на поколения?». Для экспозиции в Музее Кирова, посвященной советскому детству («За детство счастливое наше...»), Ростан Тавасиев придумал новую инсталляцию «Туннель», которая состоит из детской железной дороги и невидимого туннеля — въезд в туннель и выезд из него с каждой стороны фиксируют раскрытые книги. В туннель готовятся въехать три игрушечных вагона с пассажирами-синими медведями.

Rostan Tavasiev was born in 1976 in Moscow where the artist is based until today. His work is characterized by the use of soft toys, mainly toy rabbits and elephants that are the main protagonists in his installations and paintings. For the section of the Sergei Kirov Museum that is devoted to childhood in the pre-war years of the Soviet Union, he developed a new installation, entitled "Tunnel". The work consists of a toy train track installed in the shape of a circle that includes an invisible tunnel with two open books marking the entrance into/exit out of the tunnel on each side. On the one edge of the tunnel three toy carriages with blue bears as passengers are about to enter the tunnel.

The use of toys in international contemporary art is relatively widespread. Artists such as Mike Kelley, Jeff Koons, Annette Messager or Takashi Murakami use toys in order to blur the line between high and low, between elitist and mass culture, sometimes criticizing the omnipotent commercialization in our global world, sometimes referring to childhood traumas or the uncanny. In his paintings, Tavasiev replaced the paintbrush by a soft toy and created his own movement in painting: *postmoo-sernism of hippopart*. He brings back a certain sentiment that the toys' child-like characteristics give rise to: compassion, emotion, and empathy — in order to raise existential questions that he describes for his work Tunnel: "From book to book there is an invisible tunnel. But how to understand, how long it is? How much time we need to understand? How can a book influence space and time? How ideas in books can influence a generation?"

РОСТАН ТАВАСИЕВ

Москва

Ростан Тавасиев родился в Москве в 1976 году. Участник Красноярской международной музейной биеннале, Московской биеннале современного искусства и Московской международной биеннале молодого искусства. Работы художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Мультимедиа-Арт-Музея, Maison Rouge (Париж) и др.

ROSTAN TAVASIEV

Moscow

Rostan Tavasiev was born in Moscow in 1976. He participated in Krasnoyarsk International Museum Biennial, Moscow Biennial of Contemporary Art and Moscow Biennial of Young Art. His works have been included in the collections of the State Tretyakov Gallery, Moscow Museum of Modern Art, Multimedia Art Museum (Moscow), Maison Rouge, Paris etc.

МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА — ДОМ МАТЮШИНА

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

MUSEUM OF THE PETERSBURG AVANT-GARDE, MATYUSHIN HOUSE

Branch of the State Museum of the History of St Petersburg

Музей петербургского авангарда расположен в реконструированном деревянном доме середины XIX века на улице Профессора Попова. В 1912 году в этом доме в трехкомнатной квартире на втором этаже поселились — художник и музыкант Михаил Васильевич Матюшин (1861–1934) с женой Еленой Генриховной Гуро (1877–1913), поэтом и художником. На несколько десятилетий дом стал одним из центров культурной жизни Петербурга–Петрограда–Ленинграда, объединившим художников, музыкантов, литераторов. С этим местом связаны такие ключевые события в истории авангарда, как издание первых манифестов и сборников русских футуристов, создание оперы «Победа над солнцем». В постоянной экспозиции музея представлены произведения и личные вещи М. В. Матюшина и Е. Г. Гуро из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Экспозиция отражает универсальный характер творческой деятельности М. В. Матюшина, содержит материалы, относящиеся к его цветовой системе, теории «расширенного смотрения» и педагогической практике. Наследие М. В. Матюшина в экспозиции включено в общий контекст истории авангардного движения в Петербурге.

Museum of the Petersburg Avant-garde, Matyushin House opened on December 20, 2006. It occupies a two-storey wooden house built in the middle of the 19th century. Mikhail Matyushin (1861–1934), an artist, musician and Avant-garde ideologist lived in it with his wife Elena Guro (1877–1913) who was a poet and an artist. Matyushin's studio forms the heart of the museum.

Permanent display in Matyushin House Museum focuses on the main stages of the development of avant-garde culture in Russia and shows the diversity of St Petersburg avant-garde art of the 1920s–30s. On display are memorabilia of the Matyushin's family, paintings and drawings by Mikhail Matyushin, Elena Guro, Alexey Remizov, Nikolay Kulbin, Vladimir Sterligov and followers of Kazimir Malevich and Pavel Filonov; books, manifestos, brochures, photographs and other unique materials, related to the history and the evolution of the avant-garde movement in Russia.

The display consists of two sections: the first one is dedicated to avant-garde before and after 1917, and the second — memorial part — includes the reconstructed studio of Mikhail Matyushin and the room of Elena Guro.

ПАРНИК МАТЮШИНА MATYUSHIN'S GREENHOUSE

Проект арт-группы «Север-7» посвящен Дому Матюшина – красивому деревянному строению на Петроградской стороне, чья судьба неизменно поднимает вопросы оригинала и копии, иллюзии и реальности. Дом был построен в середине XIX века, чудом пережил блокаду Ленинграда (в осажденном городе старые деревянные дома разбирались на дрова), но сгорел в 1990 году, в начале 2000-х был отстроен заново, и в 2006 году в нем открылся Музей петербургского авангарда.

Художники группы «Север-7», вдохновившись творчеством бывших обитателей Дома — художника-авангардиста и музыканта Михаила Матюшина и его жены, поэта и художника Елены Гуро, создали в саду рядом с домом «Парник Матюшина» — архитектурную конструкцию, внутри которой прорастают «корневые скульптуры», освещенные в соответствии с цветовыми теориями Матюшина, и звучат стихи Елены Гуро.

The project of artist group “Sever-7” assumes that the Museum of the Petersburg Avant-garde (Matyushin House), a beautiful timber house, is oscillating between reality and illusion, between original and replica. Originally built in 1840s or 1850s, the house survived the Siege of Leningrad: a special order preserved it from being pulled down for firewood. In 1987, the original house was taken apart and rebuilt from new wood. After a fire in 1990 and many later setbacks it was rebuilt again and reopened in 2006. Inspired by the extra-ordinary fate of the house and by the work of its residents Mikhail Matyushin and Elena Guro, “Sever-7” creates its own version of the Avant-garde artists’ world: The group builds a greenhouse in the garden of the museum that can be accessed by the public. Inside a number of tree root sculptures “grow” directly out of the ground. In afflatus to the new theories of color in painting by Matyushin, the tree root sculptures are illuminated in various colors. The installation is accompanied by a soundtrack based on Elena Guro’s poetry.

ГРУППА СЕВЕР-7

Санкт-Петербург

Группа «Север-7» была образована в 2013 году Александром Цикаришвили, Нестором Энгельке и Олегом Хмельёвым. Наравне с изобразительным искусством художники занимаются перформансом, экспериментальной архитектурой, сайт-специфик объектами, видео- и аудиоискусством. Над проектом «Парник Матюшина» работали: Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке и Надежда Горохова.

SEVER-7 ART-GROUP

St Petersburg

In 2013, artist Aleksandr Tsikarishvili founded the group Sever-7 that exists in various constellations. While each of the artists has his/her own individual work, as a collective the group experiments with various media, including performative practice. Project Matyushin’s Greenhouse was created by Alexander Tsikarishvili, Nestor Engelke and Nadezhda Gorokhova.

БЕЗ НАЗВАНИЯ БЕЗ ЗВУКА (ГЕРОИ) UNTITLED SILENT (HEROES)

В видеоработе «Без названия без звука (Герои)» мы наблюдаем на мониторе медленный поток монохромных цветовых полей, которые постепенно наслаиваются друг на друга, следуя точным указаниям художника. Этим видео Дреер не только отсылает к собственной живописной практике, основанной на наложении друг на друга красочных слоев, но и к «героям» XX века, таким как Барнетт Ньюман — один из главных представителей абстрактного экспрессионизма (движения в американской живописи, достигшего своего расцвета в послевоенном Нью-Йорке); Эльсворт Келли — лидер движения хард-эдж, «живописи жестких контуров» (направление, возникшее в 1960-е годы в противовес абстрактному экспрессионизму; для него характерны поверхности, выполненные интенсивным цветом с четко обозначенными, «жесткими» контурами); Ив Кляйн — выдающийся участник французского художественного движения «новый реализм» (Nouveau réalisme), представители этого направления были склонны видеть мир как образ, из которого можно брать части и включать в произведения, сближая таким образом жизнь и искусство.

В видео Маргарете Дреер статичные живописные цветовые пространства приводятся в движение. В контексте фестиваля эту работу можно также рассматривать через призму основополагающего труда Михаила Матюшина (1861–1934) «Закономерности изменчивости цветовых сочетаний» (1932), написанного на основе многолетних исследований в области восприятия цвета и формы.

Из коллекции n.b.k. Video-Forum, Берлин, Германия

Margarete Dreher works in a variety of media and deals with aspects of minimal and concrete art. In her video "Ohne Titel Ohne Ton (Heroes)" on the monitor we see a slow flow of monochromatic color fields that gradually overlap — following the artist's precise direction. With the video, Margarete Dreher does not only refer to her own practice of painting that is based on overlapping layers of paint but she also refers to the heroes of 20th century art such as Barnett Newman who is one of the main representatives of Abstract Expressionism (a movement in American painting that flourished in New York City after World War II. with a shared interest in using abstraction to convey strong emotional or expressive content), Ellsworth Kelley, a leading member of Hard-Edge-painting (a 1960s counter-movement to Abstract Expressionism that is characterized by areas of flat color with sharp, clear (or 'hard') edges), and Yves Klein, an outstanding member of the French artistic movement of Nouveau réalisme (a group that tended to see the world as an image from which they could take parts and incorporate them into their works — as they sought to bring life and art closer together).

In Dreher's video, the static images of color field painting are brought into movement. In the context of the festival, the work also can be seen in the context of the fundamental book *The Laws of the Variability of Color Combinations (Zakonomernost' izmenjaemosti cvetovykh sočëtanij)* from 1932, developed by Mikhail Matyushin (1861–1934) and his pupils.

From the collection of the n.b.k. Video-Forum, Berlin, Germany.

МАРГАРЕТЕ ДРЕЕР

Германия

Маргарете Дреер родилась в городе Кальв (Германия) в 1944 году. Ее произведения выставлялись в Мартин-Гропиус-Бау, Немецком техническом музее, Берлинской галерее — музее современного искусства и находятся в Государственной коллекции ФРГ, Коллекции Дойче Банка во Франкфурте, в Гравюрном кабинете Государственных музеев Берлина и др.

MARGARETE DREHER

Germany

Margarete Dreher was born in Calw, Germany in 1944. Her works were shown at the Kunstverein Hannover; Museum für Verkehr und Technik and Martin-Gropius-Bau in Berlin; Frauenmuseum, Bonn; Berlinische Galerie; Neuer Berliner Kunstverein etc. Her works have been included in the Collection of the Federal Republic of Germany; Collection Deutsche Bank, Frankfurt; Berlinische Galerie; Kupferstichkabinett SMPK, Berlin.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ THE MUSEUM OF THE HISTORY OF PHOTOGRAPHY

Музей истории фотографии — самый крупный в России музей фототехники конца XIX–XX века. Коллекция музея образована путем объединения нескольких частных собраний, среди которых особого упоминания заслуживает обширное собрание В.В.Платонова. Музейные помещения помимо залов постоянной экспозиции включают галерею для временных выставок, фондохранилище, библиотеку, фотолaborаторию. В музее проводятся экскурсии и мастер-классы.

The Museum of the History of Photography was founded in St Petersburg on 18 August, 2003. Its foundation was initiated by individuals as well as public institutions and its collection of photo equipment of the end of the 19th–20th century is the biggest in Russia. The collection of the Museum was formed by several private collections covering different areas of interest. Among those the extensive collection of V.V. Platonov is worthy of special mention. Besides the two halls for the permanent exhibition, the museum's space includes rooms for temporary exhibitions, storage rooms and a library. The museum visitors are invited to go for an excursion and attend master classes.

ФЛАГ / РЕКОНСТРУКЦИЯ FLAG / RE-ENACTMENT

Толчком для создания фотоинсталляции «Флаг / Реконструкция» стал знаменитый немой фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925), снятый на Мосфильме. Сюжет фильма — вольная интерпретация реальных событий Революции 1905 года, когда команда броненосца «Потемкин» взбунтовалась против офицерского состава корабля. В последней части фильма восставшие поднимают красный флаг как символ того, что политическая система изменилась. Эйзенштейн специально снял эту сцену с белым флагом, чтобы потом можно было его покрасить — кадр за кадром, 108 раз — в революционный красный цвет. Технический прием с красным флагом в черно-белой картине дал потрясающий эстетический и символический эффект и принес Эйзенштейну всемирную славу; фильм «Броненосец Потемкин» также считается одним из первых цветных фильмов в истории. Чтобы воспроизвести акт раскрашивания, Ермолаева использовала 108 кадров из данной сцены, сканированные для нее в высоком разрешении в Немецкой синематеке — Музее кино и телевидения в Берлине. Термин «реконструкция» в названии работы отсылает к практике современного искусства, подразумевающей «воспроизведение действия, воссоздание его заново со всеми чувствами и знаниями, порожденными изначальным событием, в соединении с тем, что происходит здесь и сейчас». От обычной имитации или цитирования реконструкция отличается тем, что часто основывается на (коллективных и индивидуальных) воспоминаниях и, тем самым, подразумевает трансляцию из одного времени в другое, перемещение одного нарратива в другой, от одного исполнителя к другому, от одной аудитории к другой.

Anna Jermolaewa works in a variety of media, including video, photography, and installation. Often her work is inspired by her own personal experience of migration and is focusing on political themes, historical processes and social structures in everyday life that she analyzes through her work. The source of inspiration for her work “Flag / Re-enactment” was Sergei Eisenstein’s famous silent film “Battleship Potemkin” (1925) produced by Mosfilm. The plot of the film is a free interpretation of the actual events of the 1905 revolution when the crew of the Russian battleship Potemkin rebelled against their officers. In the last chapter of the film, a red flag is hoisted as a symbol that the political system had changed. Eisenstein intentionally shot the scene with a white flag so he could later colorize it — frame by frame, 108 times — in revolutionary red. This technical clue and the aesthetically and symbolically striking element of the red flag in otherwise black-and-white scenes made Eisenstein internationally famous, the film is also considered one of the first color films in history. Jermolaewa used the 108 images of this particular scene from Eisenstein’s film that the Deutsche Kinemathek / Museum für Film und Fernsehen in Berlin scanned for her in high resolution in order to repeat the act of colorizing. The term “re-enactment” in the title of Jermolaewa’s work refers to a practice in contemporary art that means “acting out a performance again, re-making it with all the sentiments and knowledge engendered by the initial event and the here and now. It differs from pure mimicry or quotation in that is often based on (collective and individual) memories and thus entails translation from one time to another, one narrative to another, one performer to another, and from one audience to another.”

АННА ЕРМОЛАЕВА

Россия – Австрия

Анна Ермолаева родилась в Ленинграде в 1970 году, живет и работает в Вене. Персональные выставки художницы проходили в Национальной галерее искусств «Захента» в Варшаве, Московском Мультимедиа Арт Музее, Кунстхаус Грац и др. Работы Ермолаевой находятся в Музее Стеделик, Музее Кiasmа (Хельсинки), титок (Вена) и других собраниях.

ANNA JERMOLAEWA

Russia – Austria

Anna Jermolaewa was born in St Petersburg in 1970 and lives in Vienna. She has held solo exhibitions at Zachęta — National Gallery of Art, Warsaw, Moscow House of Photography, Kunsthaus Graz etc. Her works have been included in the following permanent collections: Stedelijk Museum, Kiasma — Museum of Contemporary Art, Helsinki; mumok — Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna and others.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА ЕЛИЗАРОВЫХ

Филиал Государственного историко-мемориального музея «Смольный»

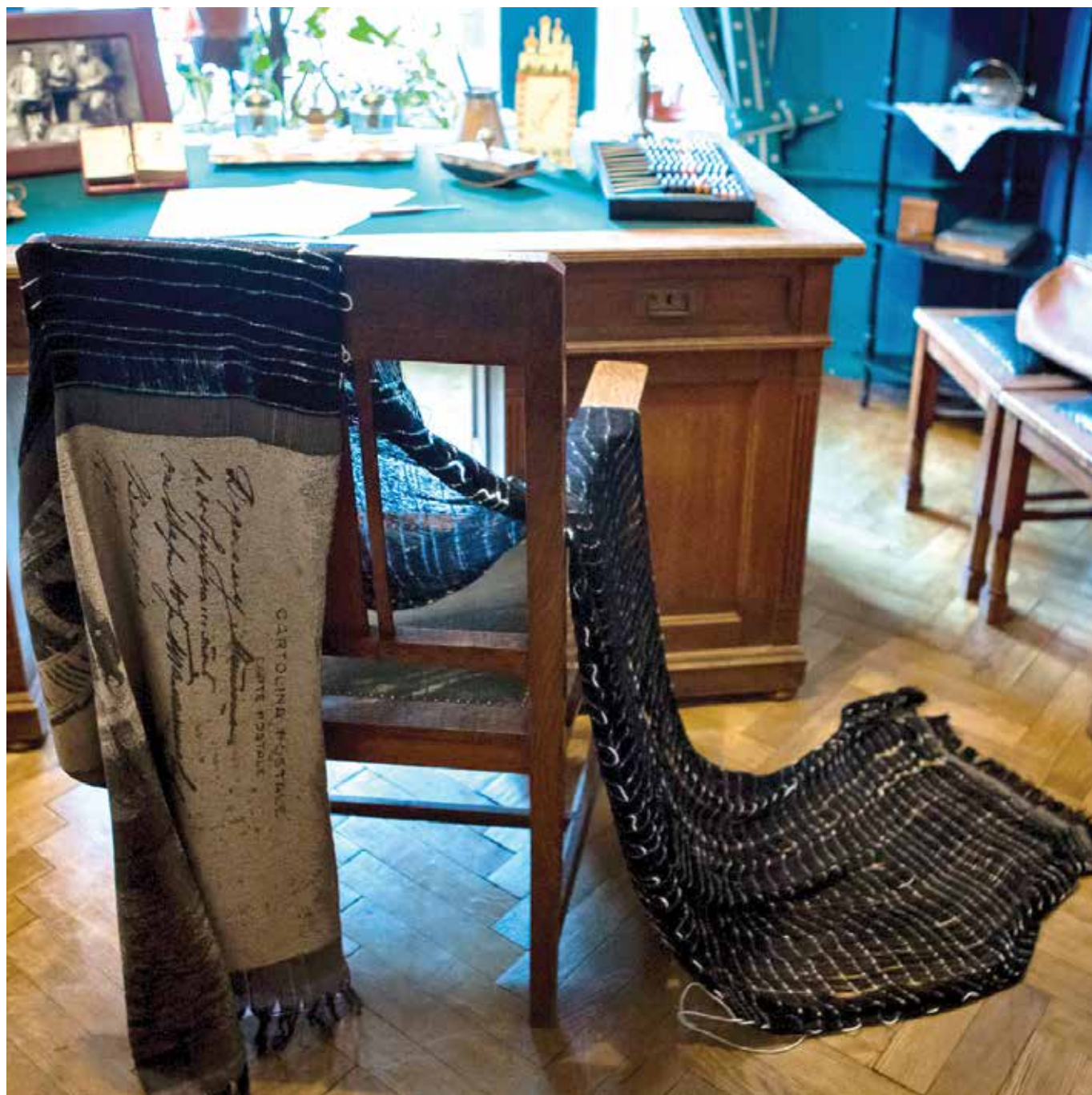
THE ELIZAROV'S APARTMENT MUSEUM

Branch of the Smolny State Historical and Memorial Museum

Музей-квартира Елизаровых находится в бывшем доходном доме, построенном по проекту инженера Александра Эрлиха в 1913 году. Квартира принадлежала Марку Тимофеевичу Елизарову — мужу старшей сестры В. И. Ленина Анны Ильиничны. С ними здесь жил приемный сын Елизаровых Гора, младшая сестра Мария Ильинична и мать — Мария Александровна Ульянова, которая провела здесь последние годы жизни и скончалась в 1916 году. Владимир Ильич Ленин и его жена Надежда Константиновна Крупская поселились в квартире по возвращении из швейцарской эмиграции в апреле 1917 года. За три месяца, проведенных здесь, Лениным было написано 170 работ. Здесь проходили заседания ЦК РСДРП (б), бывали видные большевики. Музей открыт в 1927 году. Экспозиция демонстрирует быт городского интеллигента конца XIX — начала XX веков, рассказывает об истории семьи Ульяновых-Елизаровых.

The Elizarovs' Apartment Museum is located in a tenement house built in 1913. The apartment was owned by the engineer Mark Elizarov who was Lenin's older sister Anna's husband. Besides the Elizarovs the apartment accommodated Lenin's younger sister Maria Ilyinichna Ulyanova and his mother Maria Alexandrovna Ulyanova who spent here her last years and died in 1916. Vladimir Ilyich Lenin and his wife Nadezhda Konstantinovna Krupskaya moved into the apartment upon their return from the Swiss exile in April 1917. During three months spent by Lenin in the Elizarovs' apartment, he wrote 170 works. Here the meetings of the Russian Social-Democratic Labor Party were held and many Bolsheviks attended them. The apartment was converted into Museum in 1927, its exposition being dedicated to life of a city intellectual of the end of the 19th—beginning of the 20th century. The permanent exhibit tells about the life of the Ulyanovs-Elizarovs family.

КАРТОГРАФИЯ СУДЕБ MAPPING FATES

В инсталляции, размещенной в Музее-квартире Елизаровых, Варвара Шаврова возрождает историю своей семьи с помощью художественных работ на текстиле, основанных на исторических фотографиях; саунд-трека, вдохновленного семейными преданиями, передававшимися из поколения в поколение; и писем, сохранившихся несмотря на войны и другие потрясения. Художественный прием Шавровой позволяет ей восстанавливать историю семьи в процессе вспоминания, повторения и повествования, создавая рассказ, перетекающий в визуальный образ, в котором понятие «большой истории» исследуется через восприятие прошлого отдельным человеком. Через историю отдельной семьи нас приглашают посмотреть на историю Евразии в XX веке: бедность, войны, глобальные миграции, проблемы беженцев, перераспределение власти и возникновение нового миропорядка. Проект Шавровой вписан в экспозицию Музея-квартиры Елизаровых, где музейные объекты (мебель, фотографии, предметы быта) составляли когда-то часть семейной истории одной семьи на рубеже двух прошлых веков — а сейчас они выступают контекстом для истории другой семьи, с иной судьбой, в иное время.

In her recent project "Mapping Fates", artist Varvara Shavrova brings to life her own and her family history by using historical photographs that become templates for tapestries, woven fabrics and textile art works and a sound track that is based on some stories that have been passed down from generation to generation, and occasional letters that survived wars and conflicts. Shavrova's practice is focused on excavating layers of her own and her family history through the process of remembering, recalling, retracing, re-enacting stories that are assembled into a visual montage, and where a collective notion of 'a history' is explored through an individual perception of 'a past'. Through the perspective of one family that was living in Georgia and Russia, we are invited to explore some of the key themes in the history of Eurasia in the 20th century: dispossession, migration, immigration and loss of identity experienced by Shavrova's ancestors at the turn of the last century are mirrored by almost identical crisis experienced worldwide today — poverty, wars, global migration, refugee crisis, redefinition of borders, redistribution of world power and creation of new dominant geopolitical order. In the context of the festival, Shavrova's project interferes with the exhibits at the Elizarovs museum. The everyday objects of the museum (furniture, photographs, a chess set, Lenin's wheel chair, photographs) that are part of one family history at the turn of last century are contextualized by the re-traced history of another family — Shavrova's — with a completely different historical and personal fate.

ВАРВАРА ШАВРОВА

Россия – Ирландия

Варвара Шаврова родилась в Москве в 1968 году, выпускница Московского полиграфического института. У художницы состоялось более 20 персональных выставок в Лондоне, Дублине, Франкфурте, Пекине и других городах, она также принимает участие в многочисленных групповых выставках по всему миру, имеет несколько международных наград, ее работы находятся в публичных коллекциях в Лондоне, Стаффордшире, Эссексе, Оксфорде и др.

VARVARA SHAVROVA

Russia – Ireland

Born in Moscow in 1968 and educated in Moscow Institute of Printing Arts. Shavrova's projects include over 20 solo exhibitions in London, Dublin, Frankfurt, Beijing and other cities; the artist has also participated in numerous group exhibitions all over the world. Shavrova has received several international awards, her works can be found in public collections in London, Staffordshire, Essex, Oxford etc.

БЕЗ НАЗВАНИЯ UNTITLED

В своих фото- и видеоработах, инсталляциях и картинах Анатолий Журавлев исследует самые разные аспекты проблемы образа и репрезентации. В последние годы художник начал активно работать со стеклом; результатом стали новые серии, состоящие из гравированных хрустальных vaz. Слова и знаки, которые художник гравировает на вазах, выполненных из высококачественного хрусталя, по признанию самого автора, представляют собой поток бессознательного и включают элементы граффити и уличной культуры, выведенные на поверхность посредством грубого и экспрессивного стиля гравировки. Высокая культура в виде дорогих vaz и культура низкая в виде гравировок в этих работах сталкиваются, поднимая вопросы о создании стоимости в изобразительном и прикладном искусстве, а также уникального произведения и копии. Специально для экспозиции в Музее-квартире Елизаровых художник разработал новую серию объектов. В коллекции музея хранится граненый стакан, созданный для серийного производства знаменитым советским скульптором Верой Мухиной. В своей новой серии Анатолий Журавлев гравировает граненые стаканы и дешевое советское стекло массового производства изображениями по мотивам авангардного искусства и включает в них отдельные слова и фразы: таким образом дешевый объект соединяется с элементами высокой культуры, прежний художественный прием «выворачивается наизнанку», а высокое и низкое снова меняются местами.

Anatoly Shuravlev's artistic career took its starting point in the artistic environment of the Moscow Conceptualism. In his photo-based works, videos, installations, and paintings, Shuravlev analyses wide-ranging questions of image politics and representational politics. In the past years, he extensively started to work with glass and developed a new body of work that consists of engraved crystal glass vases.

The words and signs that Shuravlev is engraving on the high-quality vases come — in the artist's own words — from a stream of the subconscious and include elements of graffiti and street culture that are brought to the surfaces in a rough and expressive style of engraving. Elements of high culture in the form of expensive vases and of low culture in the form of engravings collide in his series of glass vases and raise questions about value-creation processes of visual art and applied art, of the unique and the copy.

For the festival, Shuravlev developed a new work made especially for the Elizarovs' Museum's display case dedicated to the 100th anniversary of the October revolution. The key element of the museum's display case is a mass-produced drinking glass designed by famous Soviet sculptress Vera Mukhina. For the new series, Shuravlev reverses the principle used for the crystal glass vases: He engraves cheap and mass produced glass objects of a Soviet descent with elements of the Russian and Soviet avant-garde art as well as single phrases from the subconscious, i.e. a cheap object is combined with elements of a high cultural level.

АНАТОЛИЙ ЖУРАВЛЕВ

Россия – Германия

Анатолий Журавлев родился в Москве в 1963 году, живет и работает в Москве и Берлине. Отправной точкой в карьере художника стало художественное пространство московского концептуализма. С 1990-х годов выставляется по всему миру и принимает участие в самых престижных выставках, включая биеннале в Берлине, Москве и Сан-Паулу. В 2009 году Журавлев представлял Россию на 53-й Венецианской биеннале.

ANATOLY SHURAVLEV

Russia – Germany

Anatoly Shuravlev was born in Moscow in 1963 and lives in Moscow and Berlin. Since the 1990s, he exhibited around the globe and participated in prestigious exhibitions including the Berlin Biennial, São Paulo Biennial, and the Moscow Biennial. In 2009, he represented his home country in the Russian Pavilion at the Venice Biennial.

ВИДЕОГРАММЫ ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION

Харун Фароки и Андрей Ужица собрали документальный фильм «Видеограммы одной революции» (посвященный событиям 1989 года в Румынии) из 125 часов разных киноматериалов, в том числе любительских кадров и фрагментов записей официального румынского телеканала, захваченного демонстрантами, которые вещали вживую практически непрерывно с 21 по 26 декабря 1989 года. «Видеограммы одной революции» — это хронологическая последовательность событий с момента последнего официального выступления лидера румынской компартии Николае Чаушеску 21 декабря 1989 года до казни диктатора и его жены 26 декабря 1989 года. Если запись истории рассматривать в тесной связи с носителем, на котором эта история фиксируется, фильм подчеркивает исторический момент, когда мобильность и подвижность видеокамеры, а также увеличение времени записи превратили ее в важнейший носитель в контексте историографии. Критический подход к созданию образов, их распространению и власти, которой они изначально обладают, — ключевой аспект фильма.

Из коллекции n.b.k. Video-Forum, Берлин, Германия

Harun Farocki and Andrei Ujică compiled the documentary film "Videograms of a Revolution" from over 125 hours of found footage, including amateur shots and excerpts from the Romanian official television station that was occupied by demonstrators who broadcasted live almost non-stop from December 21 to 26, 1989. "Videograms of a Revolution" is a chronology that lasts from the last official speech of Romanian communist leader Nicolae Ceaușescu on December 21, 1989, to the execution of the dictator and his spouse on December 26, 1989. If writing of history is seen in a close relationship to the media of its fixation, the film highlights a historical moment when the mobility and flexibility of the video camera as well as its extended recording time made it into a leading media in the context of historiography. A critical approach to the making of images, their distribution and immanent power structures are a key element of the film.

From the collection of the n.b.k. Video-Forum, Berlin, Germany.

ХАРУН ФАРОКИ

Германия

Харун Фароки родился в 1944 году в городе Нови-Йичин в Чехословакии (на тот момент аннексированной Германией) и скончался в 2014 году в пригороде Берлина. Фароки — один из самых значительных и влиятельных немецких кинематографистов, его фильмография насчитывает более 100 фильмов. Он также известен как видеохудожник и автор инсталляций, теоретик медиа и лектор.

HARUN FAROCKI

Germany

Harun Farocki was born in Nový Jičín, then German-annexed Czechoslovakia, in 1944 and died in 2014 near Berlin. He is one of the most important and internationally most influential German filmmakers. His oeuvre spans more than 100 films. Farocki was also successful as a video and installation artist and worked as a media theorist and lecturer.

АНДРЕЙ УЖИЦА

Румыния – Германия

Андрей Ужица родился в 1951 году в городе Тимишоара, Румыния, с 1981 года живет в Германии, работает в Берлине и Карлсруэ. Ужица — основатель и директор Киноинститута Центра искусств и медиатехнологий ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) Film Institute) и профессор кино в Государственной академии художеств в Карлсруэ.

ANDREI UJICĂ

Romania – Germany

Andrei Ujică was born in Timișoara, Romania, in 1951 and lives since 1981 in Germany, working in Berlin and Karlsruhe. In 2001, Ujică became professor for film at Karlsruhe University of Arts and Design. In 2003, he founded the ZKM | Film Institute and has been its director since.

МУЗЕЙ СНОВИДЕНИЙ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА THE FREUD MUSEUM OF DREAMS

Музей сновидений Фрейда открылся 4 ноября 1999 года к столетию выхода в свет книги «Толкование сновидений». Музей посвящен сновидениям, теориям Фрейда, его любви к искусству и коллекционированию древностей. Музей представляет собой тотальную инсталляцию. Все его видимые и невидимые стены, экспозиционные поверхности, пол, потолок продуманы, рассчитаны и выстроены так, чтобы можно было легко их «раздвинуть» и продолжить визуальный ряд на основе собственного опыта, фантазий и желаний.

The Freud Museum of Dreams opened on November 4, 1999 to celebrate the centenary of the first edition of *The Interpretation of Dreams*. The Museum explores the world of dreams, Freud's theories, and his passion for art and ancient artifacts. The Museum of Dreams is a total installation. All its walls, surfaces, floors and ceilings — both visible and invisible — are conceived, calculated, and arranged so that the visitor can expand those beyond reality and extend visual elements in accordance with their own experience, fantasies and desires. Unlike museums in Vienna and London, St Petersburg museum has got no links to any specific places where Freud lived, but it relates to his ideas and dreams — ephemeral, virtual, ideal world. It is a Museum of psychoanalysis, the museum of psychic reality, a palimpsest of words and images, feelings and intentions.

БЫСТРЫЕ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ RAPID EYE MOVEMENT

Марина Алексеева работает в различных медиа — анимация, инсталляция, объекты и живопись. Самыми известными ее работами стали микро-инсталляции Liveboxes («живые коробки») — в небольших ящичках показаны целые миры, вдохновленные интерьерами общественных зданий и частных жилищ.

Новый проект для Музея сновидений Фрейда вторгается в «тотальную инсталляцию» музея: залы «вводный» и «сновиденческий», светлый и темный, «сознательно-предсознательный» и «предсознательно-бессознательный». Анимационные работы художницы непосредственно связаны с конкретными объектами в «сновиденческом» зале — фото Фрейда с собаками, акварельным изображением цветка, фотографией человеческого глаза и скульптурой из кожи, выполненной художником-некрореалистом Владимиром Кустовым. С помощью специальной стеклянной рамки или иных технических приспособлений анимированные фигуры и объекты становятся у Алексеевой героями событий, разыгрываемых на поверхности музейных экспонатов.

По утверждению художницы, в ходе работы над анимацией она использовала метод свободных ассоциаций Зигмунда Фрейда. В процессе этой психоаналитической процедуры пациент свободно говорит обо всем, что приходит в голову, не фильтруя свои мысли. Алексеева подчеркивает, что метод свободных ассоциаций очень близок ее собственному подходу в искусстве: «События моих видео сами ведут меня, цепляясь друг за друга».

Проект создан в соавторстве с Сергеем Карловым, Санкт-Петербург.

Marina Alexeeva works with various media including animation, installation, object, and painting. Often her work is characterized by a particular small size: Inspired by public places as well as private living spaces, Alexeeva develops micro-installations of concentrated environments that she presents in small boxes. Her animation films are witty and playful. For the Freud Museum of Dreams, the artist developed a new project that is intervening into the museum's total installation, the hall of dreams, a light room and a dark room, a zone of "conscious — preconscious" and a zone of "preconscious — unconscious". Alexeeva's animations are directly attached to single objects within the hall of dreams: a photograph of Freud with his dogs, a watercolor depicting a flower, the object of a human eye and the leather sculpture of the necrorealist artist Vladimir Kustov. With the help of a special glass frame or other technical gimmicks, Alexeeva's animated figures and objects become the protagonists of a happening that is taking place on the surface of the selected objects of the museum's permanent exhibition. Alexeeva claims that — while developing her animations — she used a technique of psychoanalysis that was devised by Sigmund Freud, free association. In free association, the patient is encouraged to relate whatever comes into his/her mind during the analytic session, and not to censor his/her thoughts — with the aim to put forth the "true" feelings and thoughts in an atmosphere of non-judgmental curiosity and acceptance. Alexeeva states that the technique of free association is something very close to her approach in art: "The happenings in the video are guiding me, they are clinging to each other."

Co-author of the project is Sergei Karlov, St Petersburg

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

Санкт-Петербург

Марина Алексеева родилась в 1959 году в Ленинграде. Участница Биеннале современного искусства в Панаме и Московской биеннале современного искусства. Лауреат Премии Сергея Курехина (2011). Работы художницы находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея (Москва), Fundacio Sorigüe (Барселона).

MARINA ALEXEEVA

St Petersburg

Marina Alexeeva was born in 1959 in Leningrad. She is a winner of the Sergey Kuryokhin Contemporary Art Prize (2011) and participated in Moscow Biennial of Contemporary Art as well as the Contemporary Art Biennial in Panama. Her works have been included in the collections of the State Russian Museum, Moscow Museum of Modern Art, Fundació Sorigüé (Barcelona) etc.

МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ THE STATE MUSEUM OF THE POLITICAL HISTORY OF RUSSIA

Государственный музей политической истории России расположен в центре Петербурга в старинных особняках эпохи модерна, принадлежавших балерине М. Ф. Кшесинской и барону В. Э. Бранту. Коллекция Музея насчитывает около полумиллиона экспонатов и охватывает период российской политической истории от времен Екатерины II до настоящего времени. Экспозиции, тематические выставки, музейно-образовательные программы и проекты реализуют миссию Музея — воспитание политической культуры гражданского общества. В главном здании музея (ул. Куйбышева, 2-4) расположены основные экспозиции и временные выставки. Стержнем, соединяющим все экспозиции и выставки в единый музейный текст, является современная масштабная экспозиция «Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях».

The State Museum of the Political History of Russia was founded in 1919. It reflects political, economic, and social life of Russian society of the 19th–21st centuries. The Museum is situated in two historical buildings in the city center — Kshesinkaya and Brandt's mansions. The museum's collection totals more than 500 000 objects. A remarkable part of the collection is a unique gathering of posters, bills and slogans of the end of the 19th–20th centuries; collection of propaganda porcelain of the 1920s and collection of Revolutionary banners of 1917. The museum's collection of materials about political parties represent virtually the entire political spectrum of modern Russia including the federal and regional level. The collection also includes materials on the activities of state and party leaders, community leaders, members of both houses of Russian parliament, the Legislative Assembly of St Petersburg and the Leningrad region and many other subjects of the Russian Federation.

НАСТОЯЩАЯ НЕБЫЛЬ

Выставка выпускников «Школы молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ»

TRUE FICTION

Project by the School for Young Artists of the PRO ARTE Foundation

В городе Гавр, на бульваре, ведущем от железнодорожного вокзала к набережной, есть дом, который сложно не заметить. На нем висит табличка с надписью: «Здесь 17 апреля 1891 года не произошло ровным счетом ничего». Здесь случилась настоящая небыль — обычная жизнь, неприметность которой запечатлена в памяти на века, день, оставшийся в истории благодаря тому, что история обделила его значительными событиями, вымысел, порожденный недостающими фактами. Миф об отсутствии события, миф об отсутствии мифа — изящная интеллектуальная игра, инсценирующая наше ироническое отношение к большим историческим нарративам и к мифологиям коллективной памяти. Фиктивными оказываются зачастую даже очевидные для многих факты. Сенсационные археологические открытия нередко оборачивались мистификациями и подделками. Об этом проект Дарьи Таран. Вера Светлова напоминает нам о сложившейся на основе документальных свидетельств невероятной легенде о бегстве Керенского из Зимнего. Памятная доска Вадима Комиссарова вторит остроумной табличке, висящей на гаврском доме. Подлог ли, недоразумение, остроумие или розыгрыш стоят за этими тремя небылицами, все они интересны как манипуляции фактами, не отличимыми от чистейшего вымысла. Мы помним о том, как в недалеком прошлом идеология была способна подменить собой реальность. Монументальное полотно Александра Андросова и Вадима Зайцева возвращает нас в эпоху конструктивизма и утопических грез о грядущем

светлом будущем. Сегодня советская утопия предстает перед нами в образе выцветших, черно-белых механических чудищ, как разлаженная машинерия мечты. Макеты домов, в которых выросли Сталин, Берия и Троцкий, слепленные Александром Цикаришвили из земли, говорят о тех, кто правил советской империей, больше, чем иной парадный портрет. Впрочем, не только о скепсисе, учащем нас искать все новые и новые мнимости, рассказывает настоящая небыль. Невероятные факты и происшествия — плоть от плоти истории. В наш век триумфа нон-фикшн такая путаница между документальным и фикциональным едва ли может показаться чем-то из ряда вон выходящим. Правдоподобие вымысла и вымышленность документального — сюжет современных исторических исследований и пользующийся спросом у художников эстетический прием. Фантазии Леонида Цхе о том, что произошло буквально на днях во дворах Академии художеств, открывает нам с неожиданной стороны жизнь этой крепости, стоящей на страже консервативных художественных традиций. Готовы ли вы поверить, что все было именно так, как на этих рисунках? Одним из самых эффектных художественных приемов по-прежнему остается значимое отсутствие. Наталия Тихонова ставит нас перед фактом: в стране, победившей фашизм, до сих пор не переведены целиком материалы Нюрнбергского процесса. Невероятно, но это именно так. Настоящая небыль и серьезна, и поучительна, и забавна, и загадочна. Также она претендует на то, чтобы подменить собой жизнь, переквалифицируя

художника в устроителя праздника. Инсталляция Вероники Рудьевой-Рязанцевой разряжает серьезность выставки остроумным розыгрышем. Лозунги способны не только воспевать великие идеи и устремления, но и провозглашать небывалые вещи: например, свободу искусства, высшая степень которой сулит освободить искусство от самого себя. Невидаль, как и небыль, — подспорье для искусства, а в иных случаях залог его могущества.

Станислав Савицкий

We often learn about the past events not from the historical documents and sources but from the novels by Walter Scott or books by Yuri Tynyanov — a writer whose writings shaped the minds of several generations of the Soviet people. Another example would be the famous episode from the film by Sergey Eisenstein "Battleship Potemkin" where the storm of the Winter Palace during the October Revolution of 1917 is shown: created as a spectacular film episode it became a part of the school history program. The exhibition in the Kshesinskaya Mansion of the Museum of the Political History of Russia is dedicated to myths, fictions and legends that are perceived by many people as historical facts. Inspired by widespread historical myths and legends, young artists created new stories that might one day come true.

Выставка организована при поддержке Северо-Западного филиала Государственного центра современного искусства в составе ГМБЦ «РОСИЗО» Supported by the North-Western Branch of the National Center for Contemporary Art — ROSIZO

ШКОЛА МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА

Учебная программа «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» существует с 2000 года и адресована молодым практикующим художникам и студентам художественных вузов. Цель программы — развитие творческий потенциал и критическое мышление молодых художников, создать поле для их профессионального общения и поддержать новые проекты. Программа состоит из лекций, мастер-классов, портфолио-ревью и групповых выставок. За прошедшие годы в программе приняли участие более 110 молодых художников из 15 городов России. Программа поддерживается Фондом Михаила Прохорова. Партнер программы в 2012–2016 годах — Северо-Западный филиал Государственного центра современного искусства.

На выставке «Настоящая небыль» были представлены работы выпускников программы «Школа молодого художника» Фонда ПРО АРТЕ: Вероники Рудьевой-Рязанцевой, Дарьи Таран, Леонида Цхэ, Александра Цикаришвили, Вадима Комиссарова, Натальи Тихоновой, Александра Андросова, Вадима Зайцева, Веры Светловой. Куратор — Станислав Савицкий.

SCHOOL FOR YOUNG ARTISTS

School for Young Artists is an educational program designed for young artists, students of art universities and colleges and creative young people dealing with contemporary art. The program aims to develop young artists' creative potential and critical thinking, establish a playground for their professional communication and support their new art projects. Since 2000 more than 110 young artists from different Russian cities took part in the program. The program is supported by the Mikhail Prokhorov Foundation. Partner of the program in 2012–2016 — the North-Western Branch of the National Center for Contemporary Arts.

Participants of the exhibition — graduates of The PRO ARTE Foundation's School for Young Artists: Vadim Komissarov, Natalia Tikhonova, Daria Taran, Veronika Rudieva-Ryazantseva, Alexander Tsikarishvili, Vadim Zaitsev, Alexander Androsov, Leonid Tskhe, and Vera Svetlova. Curator — Stanislav Savitsky.

СТАНИСЛАВ САВИЦКИЙ

Санкт-Петербург

Арт-критик, куратор. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат искусствоведения. Окончил Филологический факультет СПбГУ. Учился в Новой Сорбонне (Университет Париж-III) и Университете Хельсинки (Ph.D., 2002). В 1999 году защитил диссертацию «Абсурдизм как художественная идеология (ленинградская неофициальная культура 1960-х – 1980-х гг.)». Автор книг «Андеграунд» (М.: НЛО, 2002) и «Записки кочевников» (М.: НЛО, 2009). Старший научный сотрудник Российского института истории искусств, эксперт Фонда «ПРО АРТЕ» и арт-критик газеты «Деловой Петербург».

STANISLAV SAVITSKY

St Petersburg

Curator and art critic, Ph.D. in art history, associate professor at the Department of Interdisciplinary Studies in the Arts of the Faculty of Liberal Arts and Sciences of the St Petersburg State University.

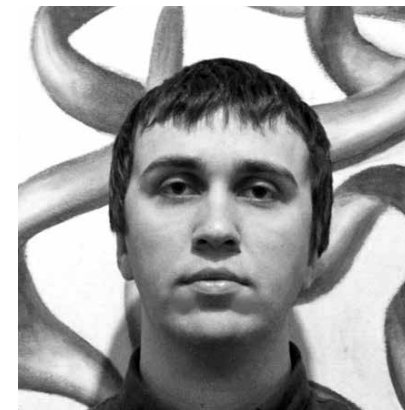

МЕХАНИЗМ... MECHANISM...

Работа «Механизм дуальной системы направленного прямого действия обратного движения на усиление лучшего формирования будущего в сознании прошлого» является частью проекта «Методология исследования в условиях ограниченной видимости». В основе проекта лежит процесс документации найденных на заброшенных заводах советского периода артефактов — станков, конвейеров, пусковых механизмов. Используя археологический прием, мы пытаемся «воссоздать» утопические механизмы из найденных разрозненных фрагментов. Возникающие станки «светлого будущего» абсурдны по своим задачам и конструкции. Рефлексия исторического нарратива трансформируется в мифологизирование прошлого — изменение, которое порождает, как и язык Платонова, новую реальность. На плоскости холста возникают новые системы индустриального ландшафта прошлого — механистические объекты, призванные улучшить наше существование. Возникающие объекты становятся не просто копиями с оригиналов — это самостоятельные артефакты, приобретающие функции, отвечающие на запросы нашего времени.

The project is based on documentation of artefacts — objects found at the abandoned plants and factories of the Soviet period — machines, tools, transporters etc. We are creating “utopian machines” out of found scattered fragments and call them “mechanisms of the future”.

АЛЕКСАНДР АНДРОСОВ

Санкт-Петербург

Родился в 1986 году в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. В 2013 году закончил монументальное отделение Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица. Выпускник программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2015). Участник выставок в Санкт-Петербурге и за рубежом.

ALEXANDER ANDROSOV

St Petersburg

Born in Anzhero-Sydzhensk, Kemerovo region, 1986. In 2013 graduated from the Stieglits State Academy of Art and Design (St Petersburg), Department of Monumental Art. Graduate of the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation (2015). Participated in exhibitions in St Petersburg and abroad.

ВАДИМ ЗАЙЦЕВ

Санкт-Петербург

Родился в городе Юрга Кемеровской области. В 2013 году закончил монументальное отделение Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица. Выпускник программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2015). Участник выставок в Санкт-Петербурге и за рубежом.

VADIM ZAITSEV

St Petersburg

Born in Yurga, Kemerovo region, In 2013 graduated from the Stieglits State Academy of Art and Design (St Petersburg), Department of Monumental Art. Graduate of the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation (2015). Participated in exhibitions in St Petersburg and abroad.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА MEMORIAL PLAQUE (HERE NO ONE LIVED AND DIED)

«Существует традиция устанавливать памятные доски на домах, где жили знаменитые люди. Однажды в Петербурге я обнаружил на фасаде памятную плиту, которая меня весьма заинтересовала. В граните было выбито: «Здесь жил и умер такой-то известный человек». Именно «жил и умер». Это выглядело очень убедительно и в то же время обреченно. Эта надпись так прочно укрепилась в моей памяти, что спустя 10 лет я все еще хорошо помнил о том впечатлении. Мне хотелось выразить ощущение пустоты в месте присутствия человека».

“There is a tradition to mark places where prominent people lived with memorial plaques. Once in St Petersburg I found a plaques which stated “Here such and such prominent person lived and died”. “Lived and died” — this looked both decisively and hopelessly. 10 years later I still remembered that impression and wanted to express a feeling of emptiness in a place where someone once lived.”

ВАДИМ КОМИССАРОВ

Санкт-Петербург

Родился в Минске в 1982 году. В 2009 году окончил отделение монументально-декоративной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица, выпускник программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2011). Работы находятся в коллекции Государственного центра современного искусства, Центрального музея связи им А. С. Попова, Музея «Эрарта» и др.

VADZIM KAMISARAU

St Petersburg

Born in Minsk, 1982. In 2009 graduated from the Stieglitz State Academy of Art and Design (St. Petersburg), Department of Monumental and Decorative Painting; graduate of the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation (2011). His works can be found in the collections of the NCCA, Popov Central Museum of Communications, Erarta Museum etc.

ГРАБЛИ RAKE

Сегодня, в эпоху постидеологии, флаг заменила пестрая футболка, на которой вышиты лозунги-хэштеги. Идеи сейчас не провозглашаются под реющим алым стягом, но тиражируются в любой принт-мастерской. Опасна ли эта девальвация для искусства, живущего заветами революции 1968-го?

Today, in the times of post-ideology a flag has been replaced by a colorful T-shirt with slogans-hashtags embroidered on it. Ideas are no longer proclaimed under fluttering flags; they can be replicated in any print-shop. Could this devaluation suggest danger for the art that is still living by the precepts of the 1968 Revolution?

ВЕРОНИКА РУДЬЕВА-РЯЗАНЦЕВА

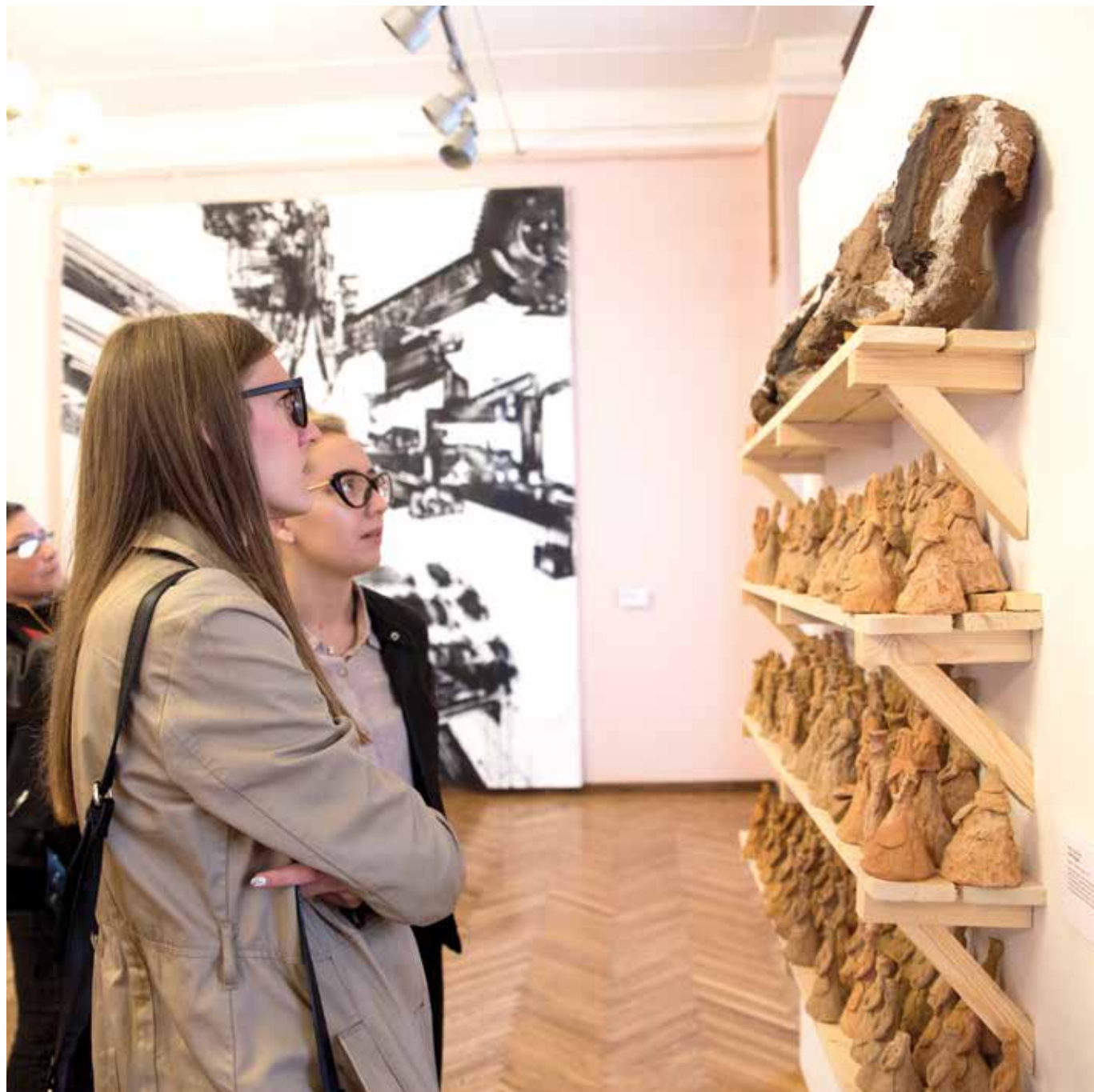
Санкт-Петербург

Родилась в Красноярске в 1981 году, окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица, выпускница программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2008). Участник выставок в Государственном Русском музее, Санкт-Петербург, на «Винзаводе», Москва, в арт-центре «Korjaamo», Хельсинки, в Этнографическом музее Штутгарта и др.

VERONIKA RUDYEVA-RYAZANTSEVA

St Petersburg

Born in Krasnoyarsk, 1981, educated at the Stieglitz State Academy of Art and Design in St Petersburg. Graduate of the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation (2008). Participated in exhibitions at the State Russian Museum (St.Petersburg), Vinzavod (Moscow), art-center Korjaamo (Helsinki), Ethnological Museum (Stuttgart) etc.

ТРИГРАЦИИ THE THREE GRACES

Версии легенды о бегстве Керенского из Зимнего расходятся в деталях. По одним свидетельствам глава Временного правительства переоделся медсестрой, по другим — горничной. Есть вариант, согласно которому он бежал в матросской куртке и синих очках. Так народная молва ответила Керенскому на его игры в популизм.

Versions of the legend describing how Alexander Kerensky escaped from the Winter Palace differ in details. Some claim that the head of the Provisional Government dressed as a nurse, others insist he was wearing a chambermaid's dress. According to one variant Kerensky ran off wearing a sailor's jacket and spectacles. This is how people responded to Kerensky's populist maneuvers.

ВЕРА СВЕТЛОВА

Санкт-Петербург

Родилась в 1978 году в Ленинграде. Окончила отделение художественной керамики и стекла Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица. С 2003 года член Союза художников России. С 2002 года — вольный слушатель «Школы молодого художника» Фонда ПРО АРТЕ. Участник многочисленных выставок в Санкт-Петербурге и за рубежом.

VERA SVETLOVA

St Petersburg

Born in Leningrad, 1978, graduated from the Stieglitz State Academy of Art and Design (St. Petersburg), Ceramics Department. Since 2003 — member of the Union of Artists of Russia, since 2002 — non-resident student at the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation. Participated in many exhibitions in St Petersburg and abroad.

ПОЧВА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ FOOD FOR THOUGHT

Три объекта Дарьи Таран отсылают к трем широко известным историческим фальсификациям. «Гигант из Кардиффа» — каменная скульптура человека ростом более 3 метров, выдававшаяся за окаменелые останки реального гиганта. «Фигурки Акамбаро» — огромная коллекция миниатюрных глиняных статуэток, изображающих людей и вымерших животных, в частности, динозавров. Археолог-любитель Вальдемар Юльсруд утверждал, что нашел их в 1945 году во время раскопок в Мексике, однако научные исследования установили современное происхождение этих «неуместных» артефактов. «Тиара Сайтаферна» — золотая тиара, которую связывали со скифским царем Сайтаферном, была приобретена Лувром в 1896 году, но оказалась подделкой.

Three objects by Daria Taran refer us to three well-known falsifications of history. The Cardiff giant — a 10-foot tall figure of a man made of stone, that was passed off as petrified remains of a real giant. Acámbaro figurines — a huge collection of miniature ceramic figurines resembling people and extinct animals including dinosaurs. Amateur archeologist Waldemar Julsrud claimed he had found them in 1945 during excavations in Mexico, scientific research, however, has proved that the incongruous artefacts were made in the 20th century. Saitaphernes' Tiara — golden tiara that was associated with the Scythian king Saitaphernes, acquired by the Louvre Museum in 1896 later proved to be a fake.

ДАРЬЯ ТАРАН

Санкт-Петербург

Родилась в городе Тосно в 1990. Победитель конкурса «Черно-белый портрет», организованного Московским музеем современного искусства к выставке Энди Уорхола (2009). Окончила Северо-Западный институт печати по специальности «художник-график» (2014) и Школу интерпретации современного искусства «Пайдейя» (2015). Участник программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2015/2016).

DARIA TARAN

St Petersburg

Born in Tosno, Leningrad region in 1990. Winner of the Black and White Portrait competition organized by the Moscow Museum of Modern art in 2009. Graduate of the North-Western University of Printing (St Petersburg, 2014) and Paydeiya school of contemporary art (St Petersburg, 2015). Participant of the PRO ARTE School for the Young Artists Program (2015/2016).

МАТЕРИАЛЫ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА. В 42 ТОМАХ NUREMBERG TRIAL FILES. IN 42 VOLUMES

Проект первого полного издания документов процесса на русском языке. Международный судебный процесс над бывшими лидерами гитлеровской Германии проходил с 14 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в немецком городе Нюрнберге. С точки зрения документирования этот процесс был уникален: вся процессуальная документация, а также синхронный перевод велись на четырех языках сторон-участников процесса (английский, русский, немецкий и французский). Кроме того, осуществлялась полная аудиозапись всех судебных заседаний. Однако материалы процесса на русском языке не опубликованы полностью до настоящего времени, а белые пятна, как известно, являются хорошей почвой для разного рода исторических мифов.

The project of the first edition of the files of the international public trial of the Nazi leaders. International trial prosecuting former members of leadership of Nazi Germany was held between 14 November 1945 and 1 October 1946 in the city of Nuremberg, Germany. In terms of documentation the trials were unique: all procedural documentation as well as simultaneous interpreting were done in four languages (English, Russian, German and French). What is more, all court hearings were taped. However, the Tribunal materials in Russian have never been published in full, until the present day, and gaps in historical knowledge are known to be perfect basis for various history myths.

НАТАЛЬЯ ТИХОНОВА

Санкт-Петербург

Родилась в 1986 году в Горьком. Выпускница «Школы молодого художника» Фонда ПРО АРТЕ (2015) и Санкт-Петербургского Художественного училища им. Н.К.Рериха по классу живописи. Участник российско-германского проекта «900 и еще 26 000 дней», посвященного блокаде Ленинграда. Участник выставок в России и за рубежом.

NATALIA TIKHONOVA

St Petersburg

Born in Gorky, on Volga in 1986. Graduated from the PRO ARTE School for the Young Artists Program (2015) and St Petersburg Art College named after Nikolay Roerich. In 2015–2017 took part in the Russian-German project 900 and 26 000 Days dedicated to the Blockade of Leningrad. Participated in the exhibitions in Russia and abroad.

ОТЧИЙ ДОМ ANCESTRAL HOME

В инсталляции представлены вымышленные и реальные родные дома трёх коммунистических лидеров Сталина, Берии и Троцкого. И.В. Джугашвили-Сталин родился в бедной семье и провёл детство в доме «два на два квадратных метра». Л.П. Берия был из зажиточной семьи и рос в «хорошем» доме. Л.Д. Троцкий-Бронштейн вырос в богатой еврейской семье — в большом усадебном доме. В борьбе за власть победил самый бедный.

The installation features real and fictional ancestral homes of three communist leaders: Stalin, Beriya and Trotsky. Dzhughashvili-Stalin was born into an impoverished family and spent his childhood in a tiny house. Lavrenty Beriya was an offspring of a well-to-do family and grew up in a “proper” house. Leon Trotsky-Bronstein was brought up in a wealthy Jewish family — in a big manor house. The poorest one won the power race.

АЛЕКСАНДР ЦИКАРИШВИЛИ

Санкт-Петербург

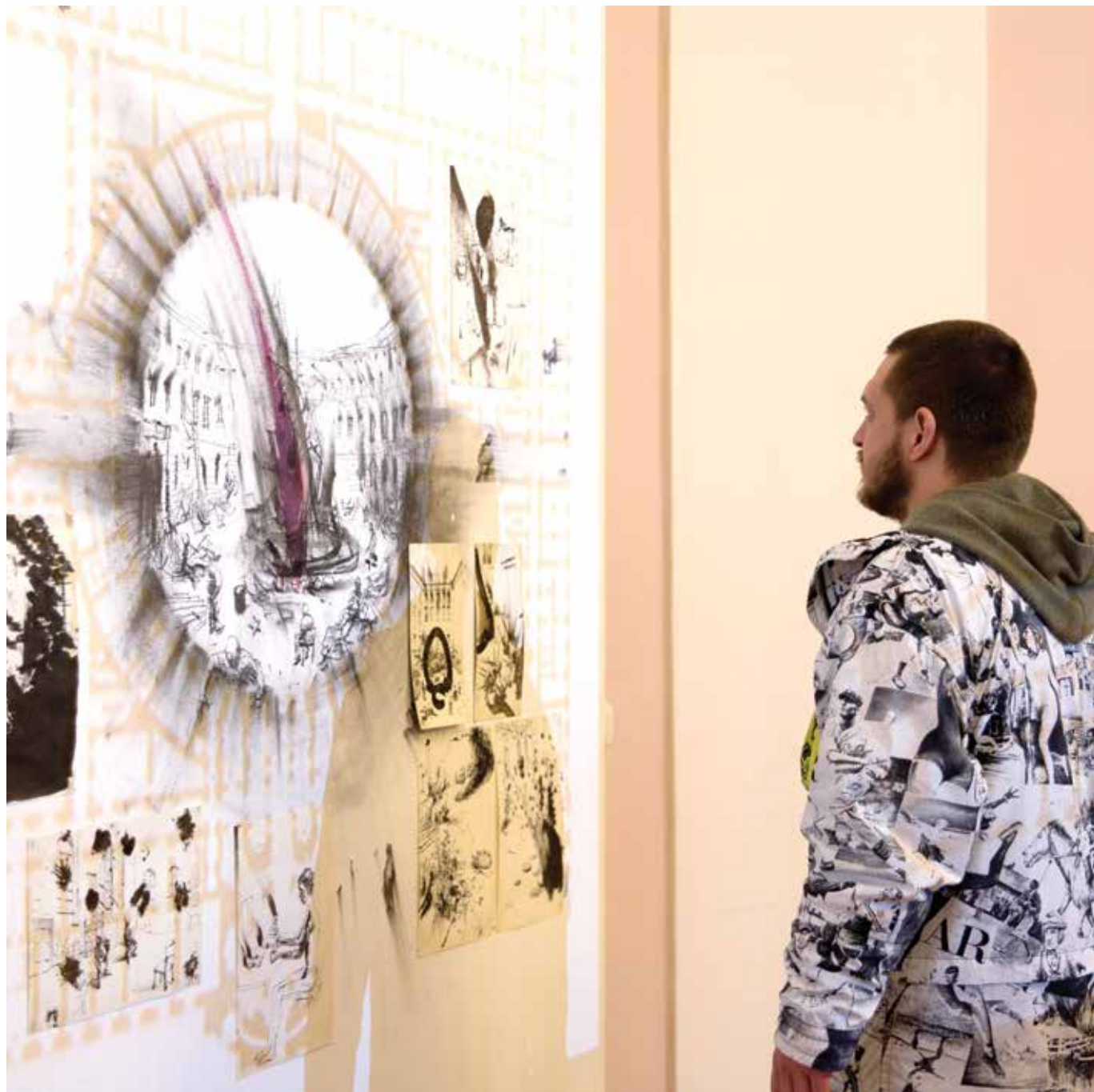
Родился в 1983 году в Ленинграде. Основатель экспериментальной базы «Север-7», участник и со-основатель одноименной группы. Окончил Художественное училище им. Н.К.Рериха по специальности «Графический дизайн». Выпускник «Школы молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2013). Участник и организатор множества выставок, перформансов и хэппенингов в Петербурге и за рубежом.

ALEXANDER TSIKARISHVILI

St Petersburg

Born in Leningrad, 1983. Founder of the “Sever-7” independent platform for artists, member and co-founder of the group of the same name. Educated at the Roerich Art School, Department of Graphic Design. Graduate of the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation (2013). Participant and organizer of numerous exhibitions, performances and happenings in St Petersburg and abroad.

НЕВИДАЛЬ WONDER

Являясь преподавателем знаменитой школы традиционного искусства — Петербургской Академии художеств — и в то же время художником, работающим в поле современного искусства, Леонид Цхэ объединил в своей работе обе эти ипостаси. Проекция плана Академии художеств на стену с графикой Цхэ, благодаря фантазии художника, придает «достоверность» событиям, произошедшим в стенах этой цитадели искусства.

Leonid Tskhe both teaches at the famous school of traditional art — St Petersburg Academy of Fine Arts — and works as a contemporary artist combining both these capacities in his artwork. Projecting Academy's lay-out onto a wall the artist's imagination gives 'credibility' to events that once took place in this 'citadel of art'.

ЛЕОНИД ЦХЭ

Санкт-Петербург

Родился в 1983 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую Академию художеств, графический факультет. С 2010 года является членом Союза художников и преподаёт в Академии художеств. Выпускник программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (2015). Работы находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Музея актуального искусства ART4.RU и в частных собраниях.

LEONID TSKHE

St Petersburg

Born in Leningrad, 1983, educated at the St Petersburg Academy of Fine Arts (Graphics Department). Since 2010 — member of the Union of Artists, teaches at the Academy. Graduate of the School for the Young Artists run by the PRO ARTE Foundation (2015). Tskhe's works can be found in the collections of the State Russian Museum, ART4.RU Contemporary Art Museum and in private collections.

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ THE THREADS THAT BIND

«Выставка «Связующие нити» — это фоторассказ о семи музеях Петроградской стороны, которые вместе дают ретроспективный взгляд на историю России последних 100 лет в социальном, моральном и экономическом контекстах. В течение этого столетия в стране менялись политические лидеры и изменялись системы ценностей, гремели войны, экономика переживала потрясения. Но люди, которые здесь живут, проявляют силу и выдержку в моменты исторических катаклизмов, а их глубокие познания в истории российской культуры и уважение к тем, кто составляет ее славу, всегда были источником особенной гордости для россиян.

В своем проекте мы решили «взять в фокус» не тех, кто обычно туда попадает — богатые, знаменитые и облеченные властью, а наоборот, сосредоточить свое внимание на тех, кто, на самом деле, хранит культуру России и помогает ее диалогу с внешним миром. Это кураторы, хранители, научные сотрудники и смотрители музеев, которые посвятили музейному служению — часто незаметному для других — всю свою жизнь. Их труд позволяет нам узнать об истории России, ее политическом, социальном и культурном прошлом. И в то время как история часто прерывается в моменты потрясений и разрушений — преодолеть эти разрывы помогают «связующие нити»: непрерывающиеся усилия служителей культуры».

Куратор проекта Томас Вернер

Проект подготовлен выпускниками Школы дизайна Парсонс (США): Дайана Конг, Терес Орваль, Джессика Ричмонд, Фан Чен
Куратор: профессор фотографии Школы дизайна Парсонс Томас Вернер

“The Threads That Bind” is an exhibition that surveys seven traditional museums in the Petrograd region of Saint Petersburg that together provide a historical overview of the moral, social, and economic imperatives of Russia’s last 100 years. During this period leaders have changed, belief systems evolved, wars have occurred, and economies risen and fallen, but the constant has been the role of the Russian people. They have provided strength and stability during times of transformation, and their profound respect for Russia’s cultural history and a deep knowledge of the innovators who comprise it has been a source of pride for generations. As opposed to focusing solely on the powerful, rich, and famous who generally constitute a historical narrative we have utilized this context to frame the people who are the keepers of Russian culture and it’s dialog. These are the curators, conservators, collectors, administrators, and docents who have dedicated lifetimes of oft unrecognized service so that others may learn from Russia’s social, political, and cultural past. Though socio-cultural history may be defined by disruptive moments, it endures through the constant effort of individuals.”

Thomas Werner

“The Threads That Bind” was created by Parsons School of Design in New York Photography Alumni: Fan Chen, Therese Ohrvall, Jessica Richmond, Media Studies Alumni Diana Khong, and faculty member Thomas Werner who served as curator and photographer.

ШКОЛА ДИЗАЙНА ПАРСОНС

Школа дизайна Парсонс, или Новая школа дизайна Парсонс (Parsons The New School for Design) — одно из подразделений Новой школы (The New School), ведущего Нью-Йоркского университета, основанного в 1919 году. Новая школа дизайна Парсонс — один из самых престижных частных университетов мира в области искусства и дизайна.

PARSONS SCHOOL OF DESIGN

Parsons School of Design in New York is the world's #2 ranked university of art and design. As part of The New School, Parsons shares an institutional vision that aligns with shifts in the global economy, society, and environment, which animate our mission and our values of creativity, innovation, social engagement, and a desire to challenge the status quo.

ТОМАС ВЕРНЕР

Профессор отделения фотографии Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк, США), на протяжении нескольких лет был деканом отделения фотографии. Обозреватель IRKmagazine, журнала об искусстве, фотографии и моде (Париж, Франция), автор книги «Fashion Image», которая выходит из печати в издательстве Bloomsbury Publishing в 2018 году.

THOMAS WERNER

Thomas Werner is the author of the upcoming book *The Fashion Image* for Bloomsbury Press, London (2018), and an Editor at Large for IRKmagazine, a Paris based fashion and culture magazine and web site. An Assistant Professor and past Photography Program Director at Parsons School of Design in New York, Thomas currently lectures internationally on topics of photography, fashion, education, and contemporary professional practices.

ДАЙАНА КОНГ

Окончила магистерские программы Йоркского университета Торонто и Новой школы в Нью-Йорке (медиа технологии). Занимала консультативные и управленческие должности в организациях культуры и искусства, в том числе в Киносообществе Линкольн-центра, TIFF, Hot Docs и др. В 2017 презентовала дебютный документальный фильм.

DIANA KHONG

Diana Khong received her MBA from Toronto's York University and completed a Master's program in Media Studies at The New School in New York. Diana has held a number of advising, managerial and consulting roles for arts and cultures organizations including TIFF, Hot Docs and Film Society of Lincoln Center, New York. Diana has recently finished production of her debut documentary film.

ТЕРЕС ОРВАЛЬ

Изучала фотографию в Новой школе дизайна Парсонс в Париже и Нью-Йорке. Работает с такими изданиями, как TIME Magazine, W Magazine, The New York Times, The Wall Street Journal, The Times, Wired, Refinery29 и многими другими. Победитель конкурса The Look Competition журнала профессиональной фотографии PDN Photo District News (2015, 2016) и стипендиального конкурса компании Datacolor.

THERESE ÖHRVALL

Therese Öhrvall lives and works in New York City. Öhrvall's work resides between portraiture and fashion, many times combining Swedish cinematographic references with American popular culture and symbolisms. Works with TIME Magazine, W Magazine, The New York Times, The Wall Street Journal, The Times, Wired, Refinery29, amongst others.

ДЖЕССИКА РИЧМОНД

Выпускница Новой школы дизайна Парсонс по специальности «Фотография». Победитель конкурса Flash Forward издательского дома Magenta Foundation (2016). Фотографии Джессики Ричмонд опубликованы в The New York Times, Huffington Post, Vice, Harper's Bazaar China. Сотрудничает с издательствами Penguin Random House и Carolina Herrera, компаниями Casio и Microsoft.

JESSICA RICHMOND

Jess Richmond received her BFA in photography from Parsons the New School for Design in New York City. Her work is primarily focused on personal documentary and self-portraiture. Her work was awarded the Magenta Foundation's Flash Forward award in 2016. Her photographs have appeared in The New York Times, Huffington Post, Vice, Harper's Bazaar China, GUP Magazine, Fast Company.

ФАН ЧЕН

Окончила Новую школу дизайна Парсонс по программе «Фотография», где исследовала слияние механических фотографических процессов с цифровыми и видео технологиями. Фан Чен имеет богатый опыт репортажной съемки и фэшн-фотографии, участвует в исследовательских и коммерческих проектах. Ее работы публикуются в интернет-журналах Bustle, Refinery29, BuzzFeed and Time Magazine.

FAN CHEN

Fan Chen is an artist who is interested in telling stories through found objects and spaces. In 2011, Fan Chen began her undergraduate studies at Parsons School of Design. In the photography program, she explored the integration of manual photographic processes with digital and motion technologies. Her work can be found in various online publications like Bustle, Refinery29, BuzzFeed and Time Magazine.

АРТ-МЕДИАЦИИ ART MEDIATIONS

В дни работы фестиваля на выставке «Настоящая небыль» в Государственном музее политической истории России проходили экскурсии специального формата с участием арт-медиаторов Светланы Горлатовой и Леры Лернер. Арт-медиация — современная форма экскурсий, во время которых посетители могут в формате диалога обсудить увиденное на выставке. Медиатор не дает собственной оценки произведения искусства, но в процессе диалога помогает зрителю сформулировать ее самостоятельно. Куратор выставки «Настоящая небыль», петербургский искусствовед и арт-критик Станислав Савицкий провел авторскую экскурсию по выставке.

ВИДЕОПОКАЗЫ VIDEO SCREENINGS

В Музее-квартире Елизаровых демонстрировался документальный фильм Харуна Фароки и Андрея Ужицы «Видеограммы одной революции». Фильм посвящен событиям 1989 года в Румынии. Авторы собрали его из 125 часов разных киноматериалов, в том числе любительских кадров и фрагментов записей официального румынского телеканала, захваченного демонстрантами.

В Доме-музее Ф. И. Шаляпина состоялся показ фильма «Носферату. Симфония ужаса» под музыкальное сопровождение от NullSymmetrik. NullSymmetrik — творческое объединение во главе с музыкантом и шоуменом Николаем Богдановым (China Toy).

ВСТРЕЧИ ARTIST TALKS

В Музее петербургского авангарда - Доме Матюшина состоялась встреча с художниками арт-группы «Север-7» Нестором Энгельке и Петром Дьяковым, авторами проекта «Парник Матюшина», в Музее сновидений Зигмунда Фрейда — с Мариной Алексеевой и Сергеем Карловым, авторами проекта «Быстрые движения глаз».

ЛЕКЦИИ LECTURES

В Музее петербургского авангарда - Доме Матюшина прошли лекции Глеба Ершова «Елена Гуро и русский авангард: от символизма к футуризму» и «Михаил Матюшин: теории и практики расширенного смотрения». Глеб Ершов — кандидат искусствоведения, преподаватель Смольного института свободных искусств и наук.

ПЕРФОРМАНСЫ PERFORMANCES

В Доме-музее Шаляпина состоялся видеомузыкальный перформанс «Неизвестный концерт Шаляпина» группы «Новые композиторы». В Музее истории фотографии петербургский художник, выпускница «Школы молодого художника» Лера Лернер представила делегированный перформанс «Суда, стесненные своей осадкой».

During the Festival excursions with art mediators, performances, lectures, artists talks and video screenings were taking place at different Festival sites, communicate their own understanding of an art-work by means of dialogue.

ДЕТСКИЙ ГИД ФЕСТИВАЛЯ FESTIVAL GUIDE FOR CHILDREN

Для юных посетителей был разработан детский гид фестиваля, действовавший на четырех площадках: в Музее петербургского авангарда — Доме Матюшина, Музее истории фотографии, Музее С. М. Кирова, Музее космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко.

Young visitors were able to take a special museum quest designed for kids at four Festival venues: Museum of the Petersburg Avant-Garde — Matyushin House, Museum of the History of Photography, Sergei Kirov Museum, Museum of Cosmonautics and Rocketry named after V. P. Glushko.

АВТОБУСНЫЙ И ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТЫ BUS AND BICYCLE ROOTS

Бесплатное автобусное сообщение между музеями — традиция фестиваля. В день открытия, 23 сентября, все посетители могли воспользоваться автобусами. А для тех, кто любит передвигаться по городу на велосипеде, клубом «ВелоПитер» был разработан специальный веломаршрут.

The Festival traditionally offers free shuttle bus service. On the opening day, September 23, visitors could ride the buses between the Festival museums. Cyclists had a special bike-route designed for them by the VeloPiter Club.

ВОЛОНТЕРСКАЯ СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ FESTIVAL VOLUNTEERS

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета

Диана Аргакова
Светлана Горлатова
Юлия Захарова
Елизавета Зельченко
Серафима Кострова
Галина Кукенко
Олег Ларионов
Лера Лернер
Валерия Никитина
Вероника Никифорова
Елизавета Носкова
Христина Отс
Александра Постникова
Ольга Рудая
Алиса Сычева
Елена Чернавина

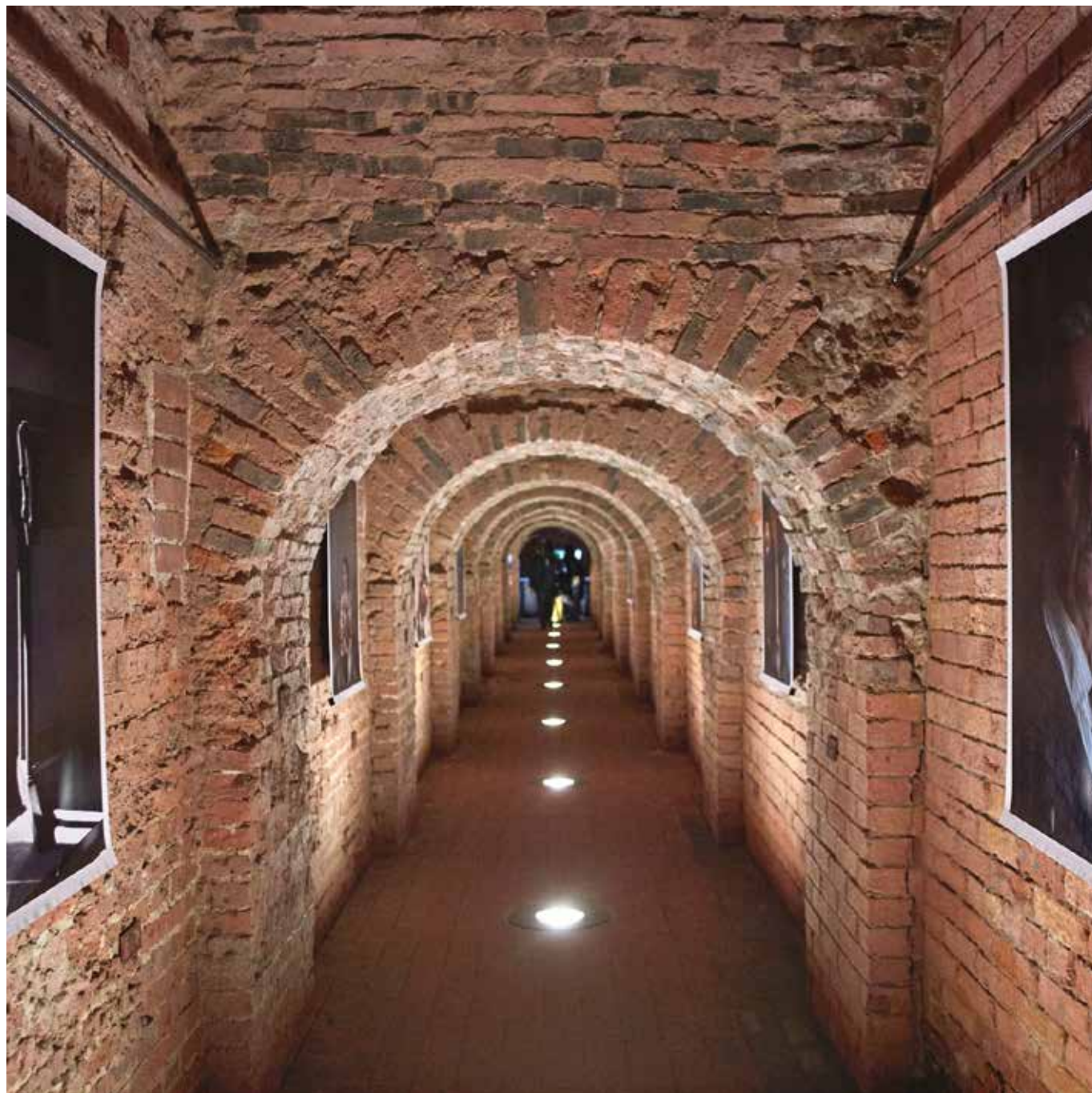
Студенты Санкт-Петербургской государственной художественно- промышленной академии имени А. Л. Штиглица

Юлия Березюк
Евгения Калашникова
Софья Кириллова
Юрий Лучшев
Светозара Труфманова

Студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры

Арина Бахтурина
Тамара Гукайченко
Полина Дутко
Анастасия Евстратова
Анастасия Трубчанинова
Екатерина Хвалина
Наталия Шакулова

НАМ ПОМОГАЛИ SPECIAL THANKS

Сотрудники музеев

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Калюжин Сергей Эдуардович
Петрова Александра Викторовна

Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко

Борухович Владислав Мотельевич
Федотова Елена Ремовна
Сакова Галина Юрьевна
Сапожников Алексей Валерьевич
Зимина Людмила Александровна
Андреева Людмила Николаевна

Музей политической истории России

Кураева Лилия Константиновна
Кудрявцева Елена Владимировна

Музей С. М. Кирова

Сухарникова Татьяна Анатольевна
Смирнова Юлия Андреевна
Алейникова Ксения Андреевна

Музей петербургского авангарда — Дом Матюшина

Мезерин Юрий Владимирович
Горская Юлия Владимировна

Музей истории фотографии

Белова Анна Владимировна

Музей-квартира Елизаровых

Приваленко Нэлли Петровна

Музей сновидений Зигмунда Фрейда

Мазин Виктор Аронович
Синцова Екатерина Вячеславовна
Заварзина Вера Андреевна

Сотрудники университетов

Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета

Ершов Глеб Юрьевич

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Зиновьева Юлия Владимировна

Арт-медиаторы

Горлатова Светлана
Лернер Лера

Дизайн выставки «Факты и вымыслы»

Менус Александр

В работе с иностранными художниками

Долгополова Мария
Ларионов Алексей
Назаркин Роман
Пузанкова Екатерина

В создании видео-интервью с художниками

Сабурова Марина
Зацепина Екатерина

В организации веломаршрута

Клуб «ВелоПитер»
Александр Ротов

В организации автобусного маршрута

СПб ГУП Пассажиравтотранс

Кухарская Надежда
Парфенов Андрей

В организации системы контроля фестивального автотранспорта

Автосат

Пузанков Михаил

We would like to thank artists and museums who took part in the Festival this year, as well as all those who helped us to organize it.

КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ FESTIVAL TEAM

Руководитель фестиваля
Елена Коловская

Куратор фестиваля
Катрин Беккер

Координаторы
Татьяна Быковская
Анастасия Рожкова
Анастасия Толстая
Татьяна Шишова

PR и работа со СМИ
Екатерина Карпова

Администратор фестиваля
Светлана Коноплева

Техническое обеспечение
Петр Шапошников
Руслан Давудов

Билетная программа
Наталья Яблонская

Финансовая служба
Марианна Павличенкова

Festival director
Elena Kolovskaya

Festival curator
Kathrin Becker

Coordinators
Tatyana Bykovskaya
Anastasia Rozhkova
Anastasia Tolstaya
Tatyana Shishova

PR-officer
Ekaterina Karpova

Festival administrator
Svetlana Konopleva

Technical assistance
Petr Shaposhnikov
Ruslan Davudov

Ticket program
Natalia Yablonskaya

Financial service
Marianna Pavlichenkova

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:

pro arte

Фонд «ПРО АРТЕ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

При поддержке
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

Фонд
Михаила
Прохорова

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

РОС
ИЗО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ГЦСИ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

n.b.k.

AutoSat.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

телеканал
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

KudaGo

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

фонтанка.ру
www.fontanka.ru

MR7.ru

Петербург.ру

МЕГАБАЙТ

ART
NAGRADA

ПЕРВОЕ
ПОПУЛЯРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

**Современное искусство
в традиционном музее 2017**
Каталог фестиваля

Общая редакция
Елена Коловская

Подготовка материалов
Татьяна Быковская
Анастасия Рожкова
Анастасия Толстая
Татьяна Шишова

Перевод
Оксана Якименко

Фотографы
Ксения Сытина
Михаил Чекмезов
Галина Красноперова
Катерина Черных
Александр Шек

В каталоге использованы фотографии музеев, созданные в рамках специального проекта «Связующие нити» выпускниками Школы дизайна Парсонс (США) под руководством профессора фотографии Томаса Вернера:

- © Томас Вернер — стр. 8
- © Фан Чен — стр. 12, 18, 36, 40
- © Джессика Ричмонд — стр. 24, 28

Photo Credits:

- © Thomas Werner — page 8
- © Fan Chen — pages 12, 18, 36, 40
- © Jessica Richmond — pages 24, 28
- © Chroma. Courtesy the artist
and PiLOT Gallery, Istanbul — page 10
- © Jens Ziehe, 1996 — page 23

**Каталог издан при поддержке
Фонда Михаила Прохорова**

© Фонд «ПРО АРТЕ», 2017
www.proartefestival.ru