

The Catalogue of the Exhibition

“Together. Glass and Ceramics in the Interior”

The Moscow Architecture Centre “House on Brestskaya”, 18 – 31 March 2015

Curator – Sergey Iaralov

Assistant Curator – Marta Iaralova

A project about the role of traditional, ‘eternal’ materials in the new time and space context. The exhibition shows the process of filling the human’s living space by art. How does art change this space? What does it claim from the interior and its inhabitants? The project about the interior occupied by human beings and art at the same time. Whose is this interior? What/who is more important? Is peaceful coexistence possible? The exhibition about a human being who chooses their life environment filled with beautiful and necessary stuff. The artists reflect what is needed for people and the interior.

List of the artists

Alekseev Nikita	Koleichuk Viacheslav
Akhmatova Elena & Khodukin Vladimir	Krutikova Lyudmila
Barsukov Evgeniy	Neretina Daria
Brochet Annouchka	Okan Kristina
Boguslavskaya Lyudmila	Orlov Boris
Kostrikova Tatiana & Kostrikov Sergey	Petrova Natalia & Petrov Alexey
Dranysh Ksenia	Pobedova Olga
Volikova Natalia & Novikova Tatiana	Reshetnikov Viktor
Dyakov Alexey	Savelieva Lyubov
Zamrii Svetlana	Tatarintseva Olga & Tatarintsev Oleg
Kapelyan Greg	Natalia Khlebtsevich
Korovina Anastasia	Chuen Inessa & Anikina Lada
Merzlikina Yulia	Khudyakov Konstantin

XVI Международный фестиваль
Архитектуры и дизайна интерьера
«Под крышей дома...».
2015 г.

 ДОМ НА БРЕСТСКОЙ
информационно-аналитический центр
/ 19-31.03.2015 /

«В/МЕСТЕ»

**Неконкурс фестиваля
Спецпроект**

В/МЕСТЕ

СТЕКЛО И КЕРАМИКА В РАМКАХ ИНТЕРЬЕРА

Куратор **Сергей Яралов**

Название (Как):

В названии заложена определенная двойственность, которая раскрывает смысл проекта.

С одной стороны, «В МЕСТЕ» - это привязка к месту, интерьеру, жилью, дому. Дому на Брестской, в котором проходит выставка. С другой, «ВМЕСТЕ» - это связь разных вещей, образов и понятий, которые представлены на выставке.

Стекло и керамика.

Старое и новое.

Предмет и его функция.

Предмет и объект.

Искусство и дизайн.

Искусство и интерьер.

И еще многое другое.

Авторы (Кто):

Выставка – это междисциплинарный проект, объединяющий художников, дизайнеров, архитекторов и представителей других творческих специальностей,

Междисциплинарность – важная кураторская задача проекта. Предполагается, что авторы, раскрывая тему выставки, продемонстрируют различия и особенности своих профессиональных взглядов и методов, возможность сотворчества. Это – форма борьбы с узкопрофессиональными подходами к решению творческих задач и демонстрация единства искусства как системы представлений о мире.

Работы (Что):

На выставке разные работы - объекты, предметы, инсталляции АРТ-СТЕКЛА и АРТ-КЕРАМИКИ. Работы авторов разных возрастов и степеней профессионализма от студентов до маститых авторов, работы разных времен создания, разных размеров. На выставке будут представлены как новые работы, так и произведения уже экспонировавшиеся на различных выставках в Москве, России и за рубежом, коллекционные работы.

Материал (Из чего):

Работы современных художников с традиционными материалами,

их сочетаниями. Эти материалы – стекло и керамика (или то, что сами авторы обозначают как стекло и керамику) – одни из основных материалов в декоративно-прикладном оформлении (и наполнении) интерьера.

Материалы понятные, яркие, ударные, одновременно и старые и новые, соответствующие новому реконструированному зданию на Брестской.

Концепция (О чем):

Рамки интерьера как пространства жизни человека позволяют объединить декоративно-прикладное и современное искусство, дизайн и производственные технологии, стремление к красоте и функциональности.

Выставка об осмыслении роли привычных, «вечных» материалов в новой временной и пространственной среде.

Выставка о том, как искусство наполняет пространство человеческой жизни, как меняет его, что приносит с собой, что требует от интерьера и его обитателей.

Выставка об интерьере, в котором обитает не только человек, но и искусство. Кто для кого? Кто важнее? Возможно ли мирное сосуществование?

Выставка о человеке, который выбирает среду обитания, о необходимом и излишнем, о красивом и нужном. О том, что, по мнению художников, необходимо человеку и интерьеру.

Выставка о духе времени в искусстве в интерьере.

Место (Где):

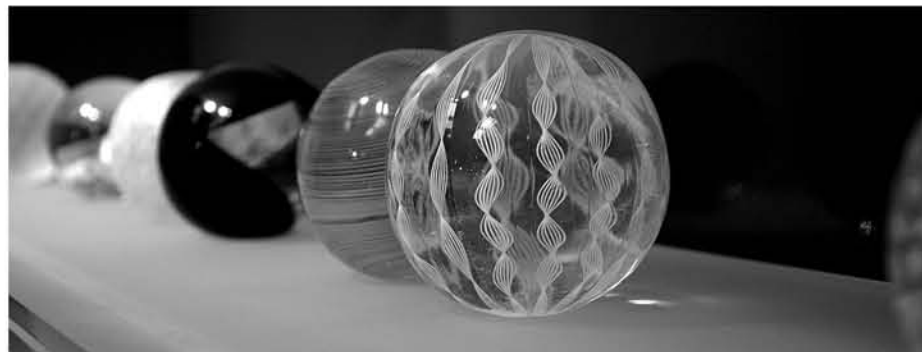
Москва, Дом на Брестской, новое выставочное пространство. Это место, где уже в 16 раз проходит знаменитый фестиваль архитектуры и дизайна интерьера.

Выставка дополняет основной (большой) конкурс проектов интерьерного дизайна, который, в свою очередь, является фоном, средой для ее работ. Интерьер конкурсных проектов – потенциальное место жизни работ выставки «В/МЕСТЕ». И только от видения и фантазии смотрящего зависит, насколько он сможет (не сможет) перенести тот или иной керамический или стеклянный объект в интерьер того или другого конкурсного проекта.

Алексеев Никита

«Восемь благородных добродетелей»

2 стеклянные полки, 8 шаров из муранского стекла,
металлический корпус
2008

Первое искусство homo sapiens

От Аляски до Парагвая, не сообщавшиеся друг с другом культуры в своих космогонических мифах утверждали, что первочеловек был сделан богом из глины. И бывшие черемисы, а ныне мари, и маори, и майду, и мичоакан, да и люди племени шелдук, живущие по Белому Нилу, не говоря уж о калифорнийских кавакипаи или пима в той же Аризоне, — все они независимо от всех остальных сочли своего Адама сделанным из глины. Отец богов Хнум в Египте не просто слепил, а сделал людей из глины, используя гончарный круг. Перечисление можно было бы продолжать, но закончим ссылкой на самый авторитетный источник, книгу Бытия.

Древние люди, повсеместно, ничего, кроме глины не могли себе представить как материал первоначального творения. Хронологически, антропологически, биологически... как вы хотите, называйте, глиняное дело было первым и самым близким к человеку, ощутившему необходимость делания чего-то нового, что в готовом виде ему в окружающей природе было не найти. Многое можно было делать из дерева, камня, соломы и коровьего помёта, но для первого человека кроме глины ничего не годилось.

Выходит, что керамика — это первоискусство, то есть то самое, к чему человечество испытало первую надобность прежде чем назвало это искусством. И, воображая бога по образу и подобию

своему, человек видел в руках своего создателя именно этот материал.

В процессе развития цивилизации живопись и скульптура приобрели статус аристократии, и эта феодальная иерархия сохраняется до сих пор в условиях рыночного товарооборота искусств. Керамика занимает свою полочку в мировом эстетическом супермаркете, которая может даже и выглядит более интересно в декоративном смысле, но в традиционном сознании зрителя/покупателя полочка эта как бы и не наделена полновесным значением и глубины мысли там не ищут.

В середине 20 века происходит движение навстречу: две специализации художников сходятся в выборе материального средства воплощения их замыслов. Живописец обращается к керамической технике, чтобы добиться результатов, невозможных на холсте, а керамист пользуется своим материалом, чтобы преодолеть ограничения своего ремесла функциями декоративности. В этом стремлении двух групп видится естественное для художника преодоление косности, врожденной всякому профессионализму. Профессионализм — это хорошо, от него зависит качество предмета, но в нем, когда художник достигает определенных высот, начинает работать такая замедленного действия усыпляющая сознание пилуля, и тогда творец превращается в воспроизводителя. Есть много примеров, как с возрастом художники становились своими собственными,

Ахматова Елена и Ходукин Владимир (мастерская «Аква Альта»)

«С воронами гулять мне нравится все больше...»

Смешанная техника: дерево, фактурное покрытие, стекло
2015

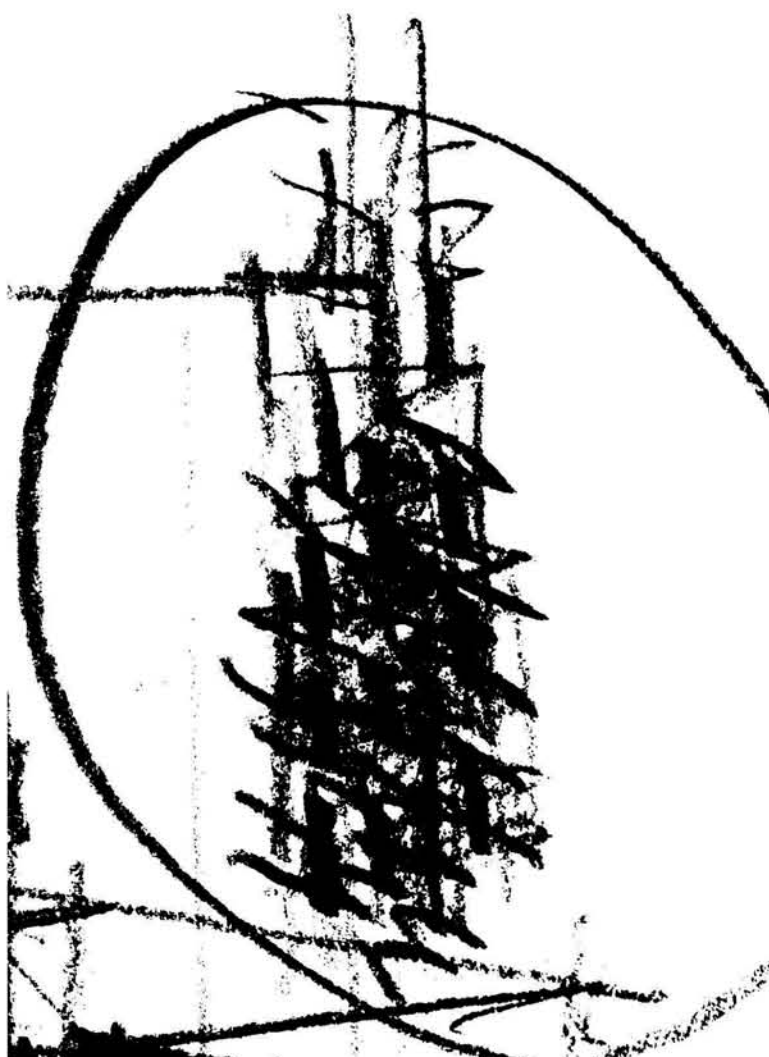
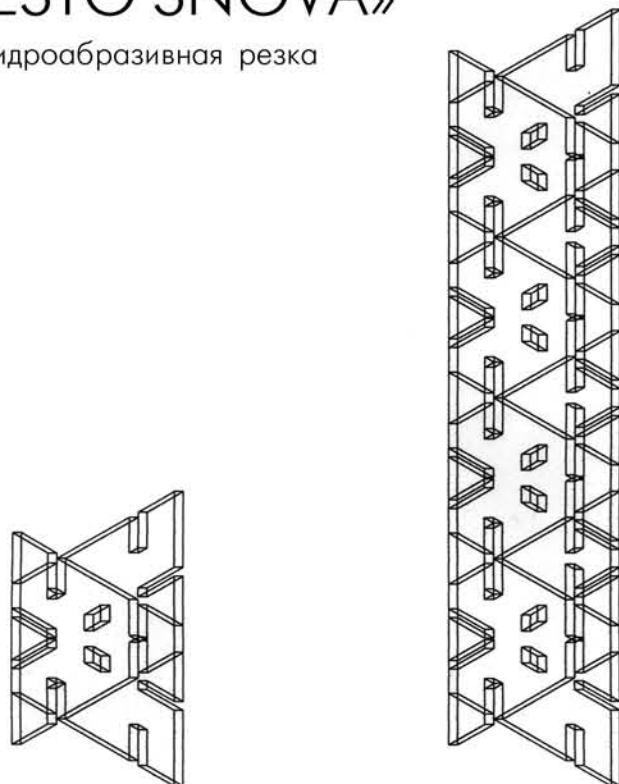
Барсуков Евгений

совместно с Барановской В., Даниловой Ю., Маршалко А.,

(компания-изготовитель «AXAGLASS»)

«VMESTO SNOVA»

Стекло, гидроабразивная резка
2015

иногда совсем жалкими эпигонами. Не буду называть имён, чтобы не задеть чувства их почитателей. Я просто воспользуюсь цитатой, а именно названием одной из выставок британского художника Грейсона Перри: «Hold your beliefs lightly». Можно по-разному перевести это высказывание. Я бы предпочел сказать: «Не относитесь всерьёз к собственным убеждениям». Для одних это прозвучит призывом к беспринципности, а другие задумаются, нет ли у серьёзно приверженных к сложившимся убеждениям клинической перспективы: от простого закоснения и ментальной деградации до нетерпимости и агрессии по отношению к убеждениям других? Грейсон Перри, впервые за всю историю премии Тернера ставший ее лауреатом именно как керамист—художник вообще, он ни к какой секции не был приписан. В какой-то момент своего развития он решил, что его изобразительная деятельность может происходить на керамической основе, которая предоставляет возможности, недоступные краске на холсте. Речь идет не только о формальных или фактурных роскошествах керамического арсенала выразительных средств, но еще и о принципиальном отличии картины маслом на холсте от глиняного горшка. Забудем об иерархии высокого и низкого искусства. Картина маслом целиком или в подавляющей степени является продуктом, подчиненным произволу художника, а производство горшка в значительной степени подчиняет его изготовителя природе этой вещи, то есть, свойствам глины, физическим

факторам вращения на гончарном круге, действию огня в печи и многого другого. Поэтому керамическое изделие, если оно физически состоялось, пройдя испытание всех условий своей инициации на свет божий, обладает большей неоспоримостью, нежели рисунок или холст. Оно может быть художественно ниже, оно может быть полным дерьмом, мы тут не об эстетике говорим, а просто о материале. И вот керамический материал, он как бы, как валютное обеспечение, более убедителен, то есть, сообщает вещи какую-то основательность в отличие от своевольного полета фантазии живописца, которому можно и не поверить. В случае с Грейсоном Перри мы и видим, что художник взялся за керамику не ради формальных утех, а главным образом использовал глину как надежное обеспечение ценности своей художественной эмиссии. Если вы мне простите такие рыночные параллели.

Напомню, однако, что ценность вещи относительна и не зависит от ее функции. Трехтысячелетней давности клинописная табличка с долговым обязательством или с ордером на арест теперь никого ни к чему не обязывает и никому не угрожает. Она стала художественным произведением, изначально непредназначенная быть им. Тут можно бы и продолжить. Надеюсь, читатель и зритель так и сделает.

Григорий Капелян

Броше Аннушка

«Graft //Подвой/привой, прораствание» Шамот, Фаянс. 2014 – 2015

«...Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...»

Когда руки погружаются в глину, в этот прообраз первоматерии, всего из чего сотворен мир, и в тоже время обычная русская грязь из сельской колеи. Необычайное ощущение, как будто глина сама под руками, движется, шевелится масса и прорастает керамика. Это прорастает само, или рука художника, как садовода-селекционера прививает к «дичку» культурный сорт. Подвой-шамот, привой — фаянс, как казалось из несоединимого, может прорасти красота.

**Богуславская
Людмила**

«Цветок»

Шамот, металл
2014

«Свалка»

Керамика, картон, окиси
2014

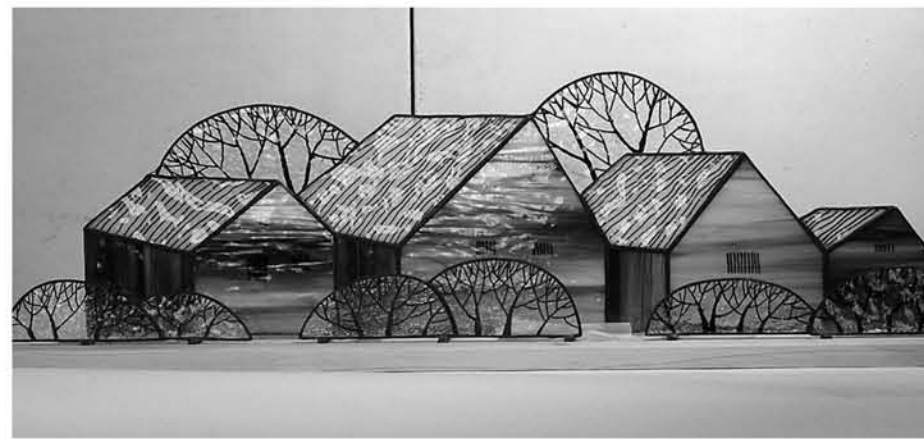

Бутина Анна

«Безусловный повод для нежности»

Гутное стекло. 2013

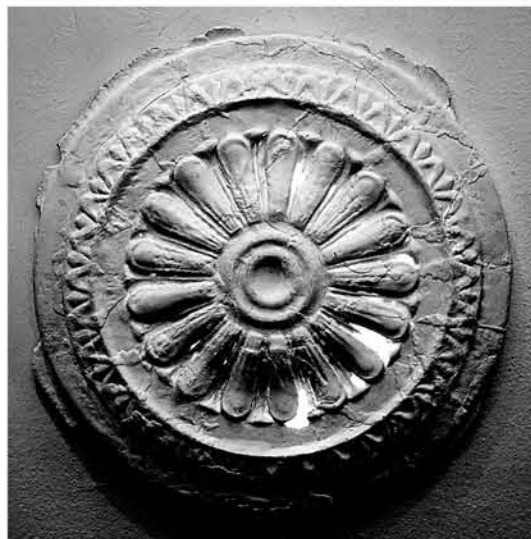
«На берегу озера Неро»

Стекло, тиффани. 2009.

**Костриковы
Татьяна и
Сергей**

Предоставлено
Крокин галереей

«Рельефы»

Имитационная
керамическая
масса,
источник
света
2014

Драныш Ксения

«Личные дневники»

20 керамических модулей, шамотная глина, цветные глазури, оксид хрома. 2014

Тема: люди, личность, проблема человеческой природы.

Уже многие годы я веду блокноты и дневники в которых фиксирую время, ситуации и настроения, пишу и рисую о людях которые меня впечатлили, рисую тех кто мне важен и интересен: одних кто меня зацепил и заполнил, других кто словно оторвал от меня кусок сердца. Почти все изображения я подписываю наиболее характерными фразочками, которые добавляют остроты и акцента моим людям. Эти фразы и реплики как бы открывают зрителю чуть больше, чем он бы мог понять, глядя только на изображение. Для меня это очень особенный момент.

Я так же довольно часто рисую свои автопортреты, но исключительно потому, что хочу зафиксировать свои ощущения и настроения, а не из самолюбования. Я называю это «сэлфскетч-дневник», в таких дневниках я пишу минимум слов, все выражают картинки. По таким автопортретам я могу вспомнить все что меня волновало на момент ее изображения, ситуации в которых я находилась, свое отношение к происходящему, ценности и интересы. Для меня это почти как фотоальбом, разглядывая который, человек узнает себя прежнего и вспоминает что с ним раньше творилось.

В изобразительном искусстве меня всегда волнуют темы напрямую связанные с человеком, с его восприятием, с личным миром и откровенными ощущениями, которыми он готов поделиться. Меня цепляют работы полные чувств и драмы. В произведениях моих любимых художников я больше всего ценю искренность, исповедальность и интимность.

Своей работой я хотела создать эффект принятия постороннего зрителя в близкий мне круг людей. Видя изображения и читая мои личные тексты, человек будто бы попадает в мое ближайшее окружение. Зритель становится моим другом. Моя скульптура о человеке, о чувствах и переживаниях. Для меня важно было отразить настоящее время и особенности персонажей из моего окружения. Моя работа выглядит как стена, которая символизирует страницу дневника моей жизни, эта стена состоит из отдельных одинаковых модулей, которые в свою очередь как бы ассоциируются с моментами и людьми.

С одной стороны модули стены скошены и зеркально соединены друг с другом, напоминая развороты страниц, на ней я изобразила людей из своей жизни, их реплики и тексты из своих блокнотов. С другой стороны стена ровная и на ней изображен мой автопортрет. Получается что мое изображение собрано из отдельных людей и мыслей.

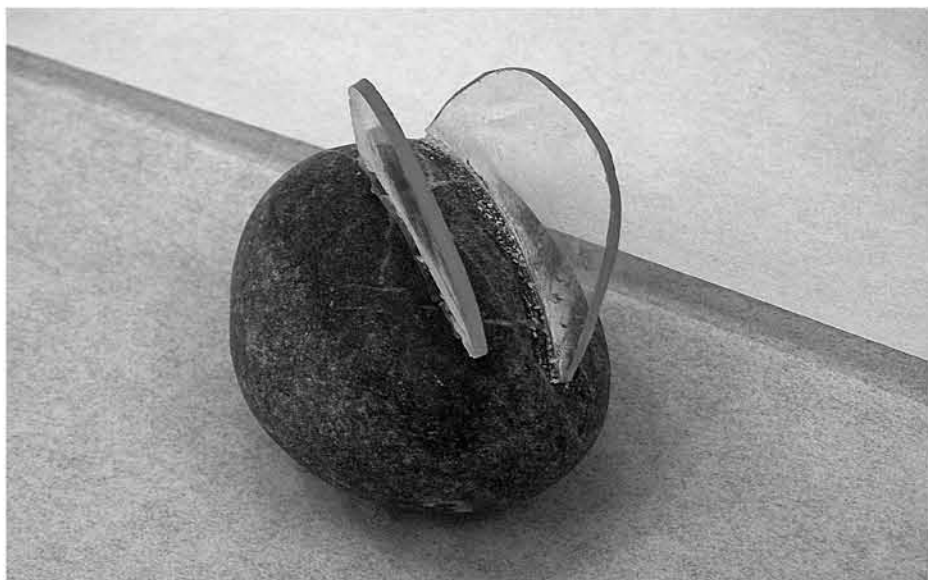
Стилистически моя работа выглядит как комиксы, но общей истории там нет. Это скорее отрывки, моменты, собранные в одну композицию.

Скульптуру можно выставлять как собранную в виде стены, так и хаотично расставленные кубы по отдельности. Используя разные варианты составления, можно добиться разного эффекта. Отдельные изображения не теряют своей значимости, даже если стоят в разнорядности.

Воликова Наталья, Новикова Татьяна

«Пчелы»

Камень, стекло, монтаж. 2002

Дьяков Алексей

«Без названия»

Шамот, оксиды металлов, силикон. 2003

Замрий Светлана

«Невесомость»

Инсталляция, металлическая сетка, керамика. 2015

В месте — это важнейшее состояние. Оказаться в нужном месте в нужное время... Быть вместе с кем-то... Или быть на своём месте...

Это также важно, как испытать невесомость прежде весомых мыслей, образов, предметов. Что чувствует канатоходец, идущий по канату над пропастью?

Вспоминаются слова М.Фермина из его произведения «Снег»:

«Есть два вида людей. Есть такие, которые живут, играют и умирают.

Есть такие, которые не делают ничего, лишь балансируют на гребне жизни. Есть актёры. И есть канатоходцы».

Керамические предметы в интерьере также могут испытать «невесомость». И тяжёлые керамические вазы с водой и цветами воспарят, вопреки всем законам гравитации, преобразуя вместе геометрию пространства-времени.

Капелян Григорий

«Ex Adverso»

Фарфор, надглазурная роспись
2011

«Несостоявшаяся архитектура 1»

Фарфор, надглазурная роспись
2011

«Несостоявшаяся архитектура 2»

Фарфор, надглазурная роспись
2011

«Событие, которого не заметили»

Фарфор, надглазурная роспись
2015

Коровина Анастасия

«На раскопках»

Стекло. Спекание в гипсовой форме. 2011

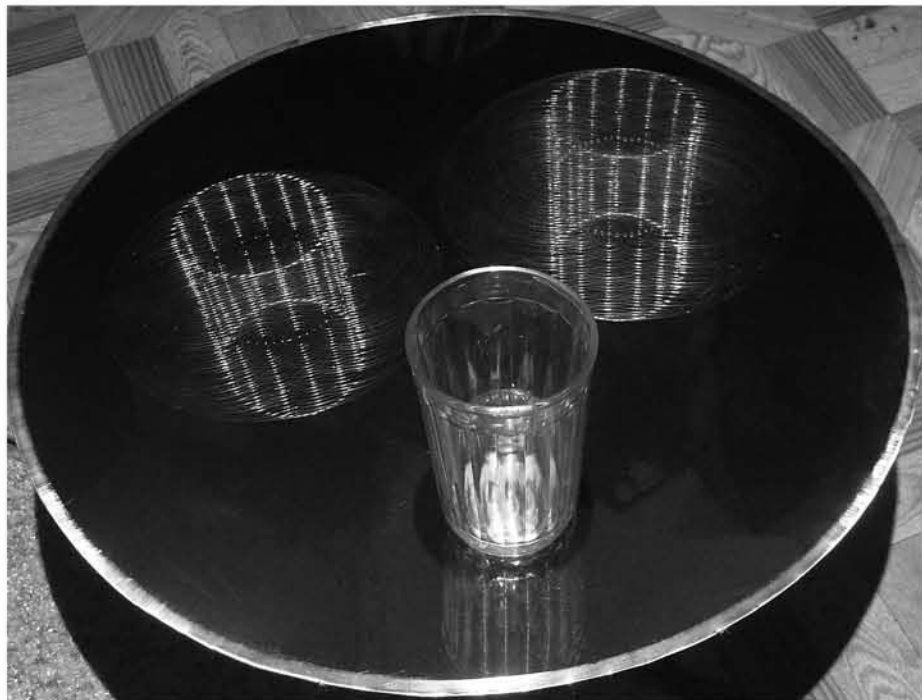
Мерзликина Юлия

«Вопреки»

Стекло цветное, подзеркаленное, металл, техника: моллирование.
2010

Колейчук Вячеслав

«Три стакана»

Нержавеющая сталь, гравировка, стекло, свет. 1996-2009

Крутикова Людмила

«Нарезка времени»

Шамот,
глазурь
2011

Неретина Дарья

«Консерваторы»

Фарфор, стекло, дерево
2013

Водка, икра, медведи и соленые огурцы - вот они, символы русской жизни за границей. Да и для нас самих банка с солеными огурцами стала олицетворением семейного уюта и домашнего очага. На каждом празднике, если он, конечно, проходит дома, на самом почетном месте стола, будет красоваться именно она. Таким образом, работа «Консерваторы» - это своеобразный анализ русской души. Что же это такое? Миф или реальность?

Каждый русский человек постоянно пытается найти ответ на этот вопрос, часто на подсознательном уровне. Попытки свои он не прекращает ни днем, ни ночью. Я же нашла ответ. И мой ответ да, я даже нашла материальный образ этого загадочного явления.

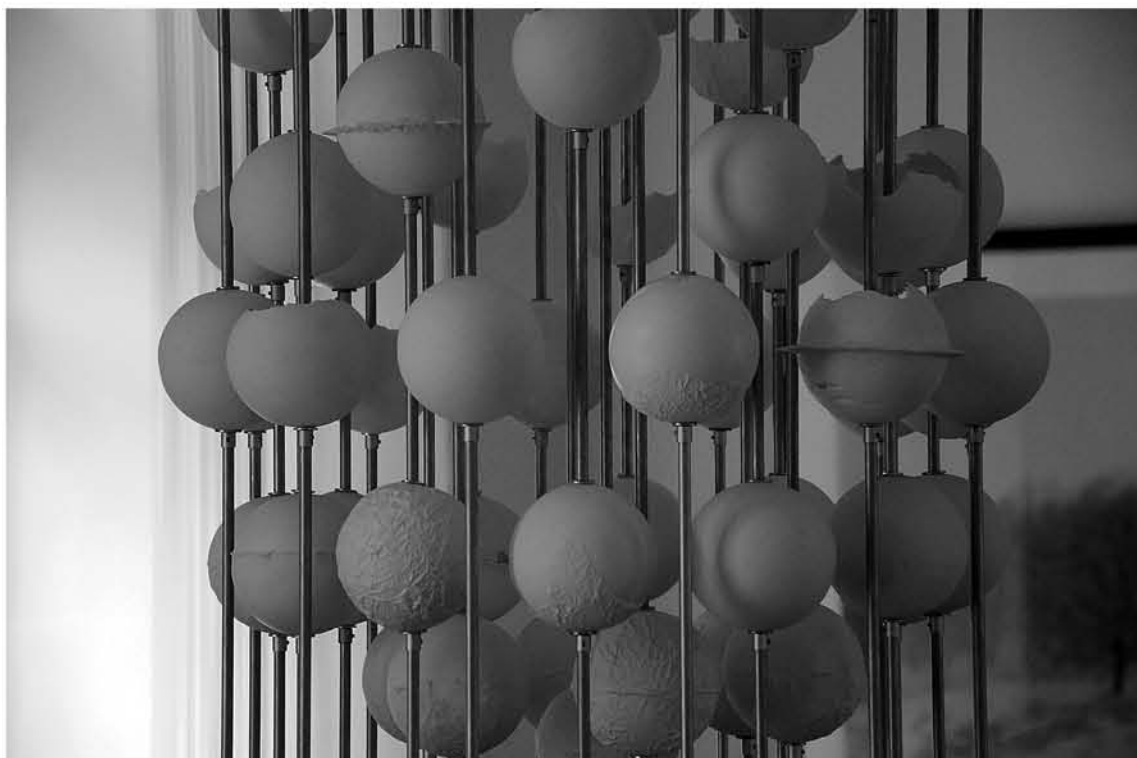
У каждого зрителя есть своя история о «консерваторах»....

Окань Кристина

«Трансформация вещества»

Фарфор Porian, алюминий. 2014

Орлов Борис

«Дама в шляпе»

Смешанная техника
1968

**«Мужская
голова»**

Терракота, свинец
1967-1970

«Шелковский»

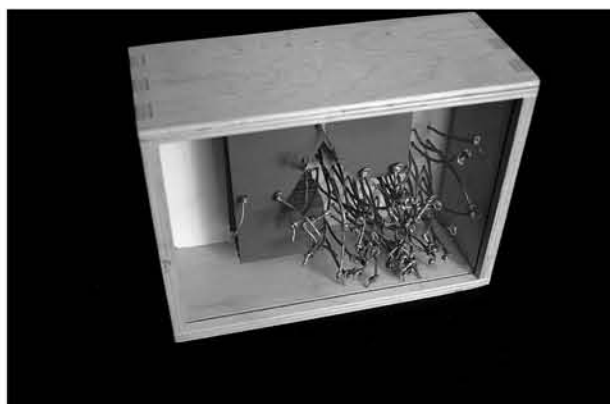
Терракота
1967-1970

Петровы Наталия и Алексей

«Метаморфозы 12»

Дерево, стекло, бумага. 2000-2002

«Метаморфозы 9»

Дерево, стекло, бумага. 2000-2002

Победова Ольга

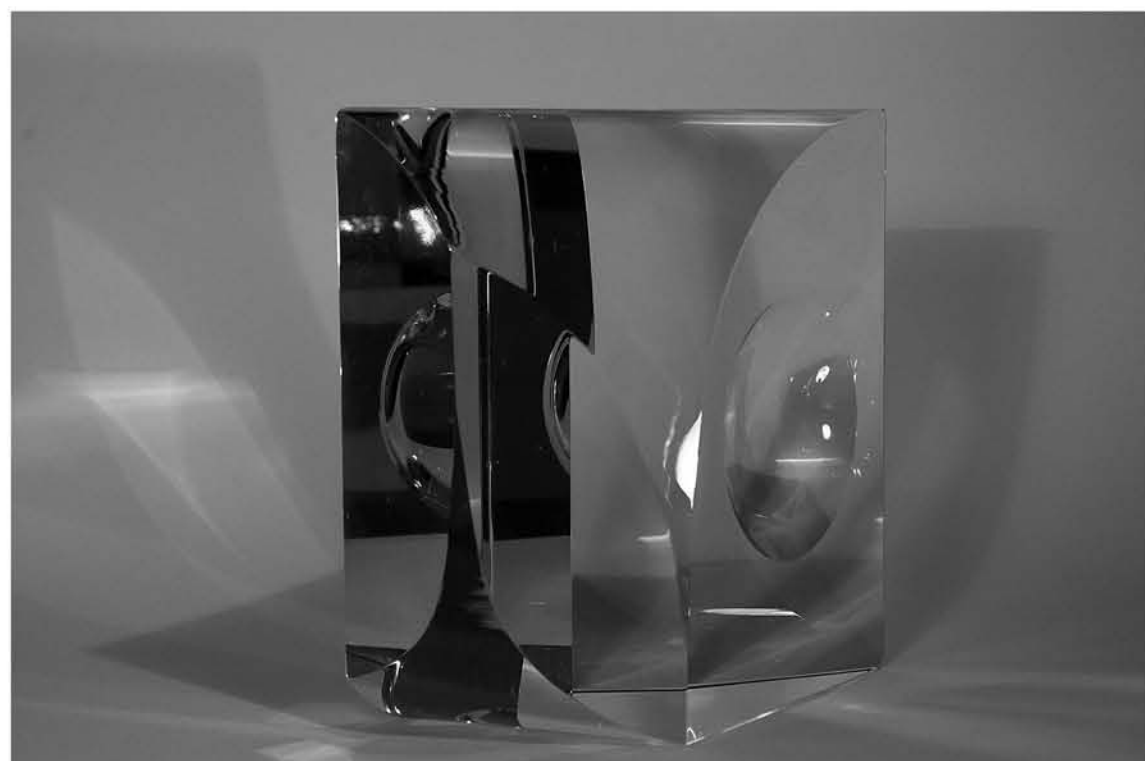
«Двойной тетраэдр»

Оптическое стекло. 2001

«Искавление пространства»

Оптическое стекло. 1998

Решетников Виктор

«Противостояние»

Шамот, эмаль. 2011

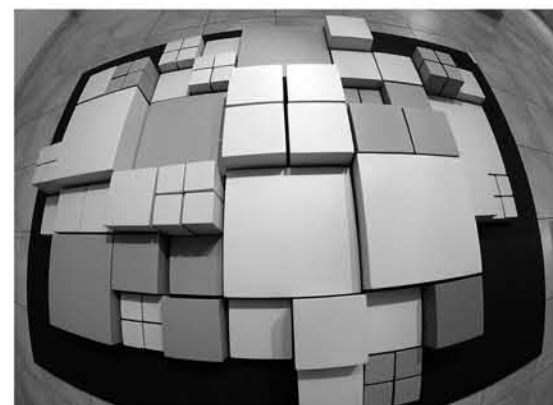
«Прорыв»

Глина, глазурь. 2013

**Композиция
«Фракталы»**

Шамот, эмаль. 2012

Савельева Любовь

«Вместе»

Стекло, живопись . 2014

«Двойной портрет».

Фаянс, подглазурная роспись. 2014

Текло, текло и стекло. Стекло.

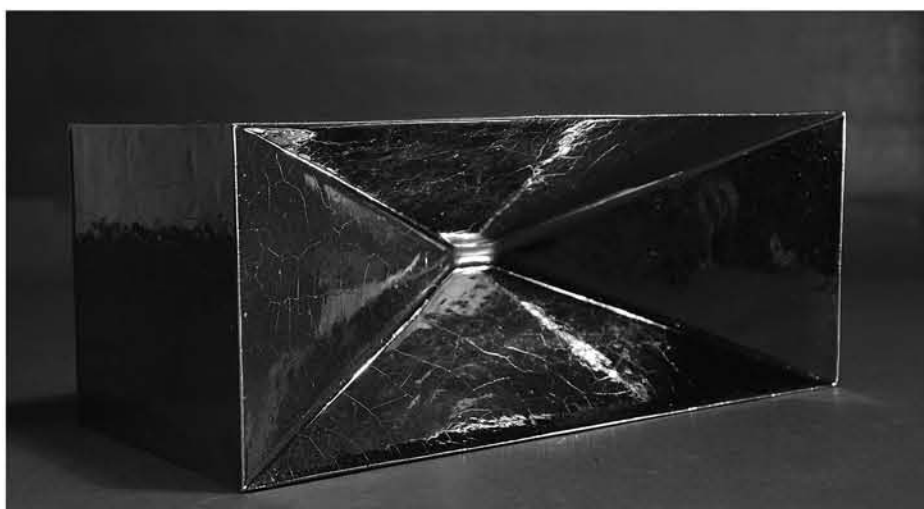
Универсальная вещь. Или не вещь, а материя, ма-те-ри-ал. Или не материал, а субстанция. Но, все же, универсальная. Со стеклом можно делать удивительные вещи, в зависимости от его месторасположения и формального выражения. На него можно смотреть, как и на все в этом мире, кроме сварки. Но можно и в него смотреть, и даже получать определенный ответ в виде своего отражения. Еще интереснее, что можно смотреть сквозь него, что уж совсем редко присуще другим объектам, при условии сохранения их цельности. Подобным свойством обладают предметы совсем уж эфемерные и с трудом долго живущие самостоятельно: бумага, ткань, слюда, или экзотические: пиленый мрамор, бычий пузырь. Стекло же, напротив, без постороннего вмешательства слабости своей не проявляет. Хрупкость его относительна. Часто ли вы видели истлевшее

от времени и растаявшее у вас в руках стеклянное изделие? И не увидите, если не будете ронять и бить.

Однако стекло – это не безвольная масса, не способная дать отпор своему обидчику. Разбитое стекло опасно и коварно. Маленькие сколы, трещинки не причинят вреда, разве что вашему чувству прекрасного, но погибшее, убитое, разлетевшееся на множество осколков стекло способно заставить испытывать звенящую, то проходящую, то вновь возникающую боль. Именно поэтому со стеклом нужно быть настороже, не говоря уж о том, что оно с таким трудом оберегает любые доверенные ему тайны. Хорошо ли хранятся деньги в банке (подразумевается трехлитровая)? А надежно ли вы спрятаны за окнами своих домов и квартир? И неужели в прекрасных вазах вода не мутнеет и не дурнеет?

Во многих делах стеклу необходима помощь и поддержка. Это говорит, скорее, не о его слабости, а о находчивости материала,

Татаринцевы Олег и Ольга

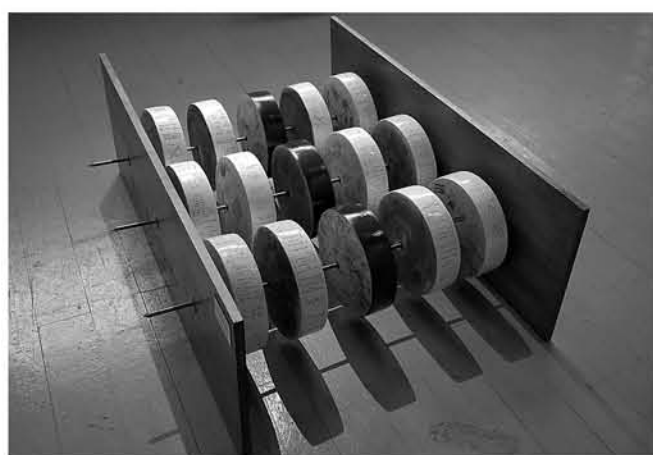
«СЛИТОК». Шамот, глазурь. 2014

Хлебцевич Наталия

«Медитация»

Фарфор, бисквитный фарфор, надглазурная роспись. 2012-2015

«Справочник по высшей математике»

Шамот, дерево. 2004

«Срезы»

Шамот, глазури. 2009

умеющего подчинить себе окружающий мир, вобрать из него все, в чем он нуждается, чтобы раскрыться в полной мере. Обклейте банку бумагой/газетой, и не будет надежнее хранилища для ваших сбережений, завесьте окна тканями и живите спокойно, добавьте к прозрачности, открытости, невинности стекла цвет и любуйтесь игрой света на его поверхности, не погружаясь во внутренние тайны. Долгое время стекло окружало нас понемногу, вовремя предлагая услуги хранения, украшения, репрезентации. Затем оно стало границей между нами и тем, что вовне, наполнив жизнь светом. Постепенно его становилось все больше и больше вокруг нас, и все меньше оставалось мест и предметов, роли которых не забрало себе жадное стекло. В определенный момент стекло заявило, что может все (что, правда, было лукавством), и заполнило собой все внутри и снаружи, став оболочкой, зданием, дворцом. Но раздувшись до таких размеров и такой всепоглощающей сверкающей мощи, стек-

ло стало постепенно сжиматься обратно, раздавая экспроприированный функционал. Оно не отказалось от своих всеобъемлющих возможностей, но решило не растрчивать себя там, где не могло в совершенстве выполнить поставленные задачи.

И оно снова стало окружать нас, но соразмернее, ближе. Но оно не стало менее жадным. Доказав свои передовые технические навыки, оно замахнулось на продвижение вперед в области прекрасного. Никто и не посягал на его роль в искусстве, но стеклу было мало, оно бросилось доказывать, что тоже может быть современным, со-временным, что оно больше, чем украшенный работающий предмет. И оно доказывало и доказывает, и доказывает...

Доказа-ло
Стек-ло.

Марта Яралова

Чуэн Инесса, Аникина Лада

«ОптимЕстическая инсталляция»

Инсталляция с оптическим стеклом. 2015

«Оптическое стекло отличается особенно высокой прозрачностью, чистотой, однородностью, строго нормированными преломляющей способностью, в силу исключительно высоких требований, предъявляемых к качеству изображения в оптических системах».

Представленная частная коллекция — заготовки для производства оптических приборов — собрана в полуразрушенных интерьерах оптико-механического завода. Артефакты, результат научных разработок и квалифицированного труда многих, лишенные функциональности, обрели качество красоты. Высокотехнологичный предмет становится арт-объектом.

Худяков Константин

«Адам»

Сtereo-лайт-панель (стерео-зеркало)
Сtereo технологии – Алексей Горяев
2014

«Рождение вселенной»

Сtereo-лайт-панель (стерео-зеркало)
Сtereo технологии – Алексей Горяев
2014

«Череп Адама»

Богемское стекло
2014

Предоставлено Центром Современного Искусства М'АРС

Ярмольник Александра

«Нью-Йорк»

Стекло цветное
и бесцветное,
техника –
фьюзинг
2014

артпроект
фонд поддержки
современного
искусства

ДИ
АЛОГ
ИСКУ
ССТВ

ДЕК
ОРА
ТИВ
НОЕ
ЖУРНАЛ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ТЕХНОКОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЯРАЛОВ
®

АРХИТЕКТОР
АРХИДОМ
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО РОССИИ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН
LETABOURET
МЕЗОНИН
МИР&ДОМ
МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ ИМ. В.А.

ЩУСЕВА
ОБРАЗ РОССИИ
ПЕРЕДЕЛКА ТВ
ПРОЕКТ РОССИЯ
SALON
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ
СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ
URBAN
TATLIN
ТЕХНОЛОГИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАЧЕСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

archi.ru
archinews.ru
archipeople.ru
archiprofi.ru
architime.ru
archinfo.ru
archplatforma.ru
urbanus.ru
forma.spb.ru

Над проектом работали:

Куратор – Сергей Яралов
Координатор – Елена Крутина

Информационное обеспечение:

Евгения Баланцева,
Ольга Еремеева,
Екатерина Розаренова

Помощник куратора:

Марта Яралова

Техническое обеспечение:

Екатерина Бестужева,
Николай Оржиховский,
Сергей Иванов,
Денис Вишневецкий

Полиграфдизайн:

Ирина Каюкова,
Инна Арапова

Печать:

Татьяна Ливенцова