

PAC

CHINA

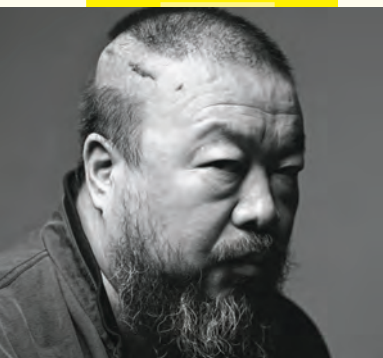
ТРАВ | ЖОВ 2013

INDIVIDUALITY ⇌ COLLECTIVE

PinchukArtCentre
pinchukartcentre.org

CHINA

АН ВЕЙВЕН ЧАО ФЕЙ ЧЕНЬ ЧЖЕНЬ
СУНЬ СЮНЬ СУНЬ ЮАНЬ ТА ПЕН ЮН
СЮН ЧЖЕНЬ ЯН КСИН ЯН ФУДУН
ЧЖАН ХУАНЬ ЧЖАО ЯО ЧЖАО ЧЖАО

КИТАЙ КИТАЙ

Портрети в порядку розташування:

АЙ ВЕЙВЕЙ, 2010, фото Гао Юань

ЧАО ФЕЙ, 2008, фото Джуді Чжу

ЧЕНЬ ЧЖЕНЬ під час роботи над макетом для *Саду Даен*, Париж, 2000, фото Ела Бялковска

СУНЬ СЮНЬ, фото Тан Бохуа

СУНЬ ЮАНЬ ТА ПЕН ЮЙ, фото надано митцями

СЮЙ ЧЖЕНЬ, фото надано митцем

ЯН КСІН, фото Сергій Іллін

ЯН ФУДУН, фото надано митцем та ShanghaiART Gallery

ЧЖАНЬ ХУАНЬ, фото надано Zhang Huan Studio

ЧЖАО ЯО, фото надано Pace London

ЧЖАО ЧЖАО, фото надано митцем та Chambers Fine Art

Китай Китай продовжує традицію широкомасштабних тематичних виставок у PinchukArtCentre, таких як *Росія* (2008) та *Сексуальність і трансцендентність* (2010).

Китай Китай – це новий погляд, зосереджений на творчому просторі, який за останні десятиліття зазнав значних перетворень. Попередня практика наслідування західних традицій відійшла у минуле. Митці цього простору, як старшого, так і молодшого покоління, виробили численні індивідуальні погляди, які відображають водночас історію їхньої нації та глобальні мистецькі процеси, вільно та незалежно використовуючи сучасні міжнародні творчі прийоми.

Для багатьох художників дослідження власної ідентичності, обумовленої історично, може стати ключовим моментом у розвитку оригінальних творчих методів. Таке дослідження є пошуком відповідей на питання про те, як після потужного шоку Культурної революції можна досягти балансу між прагненням глибшої індивідуальності й свободи та диктатом конформізму, досі підживлюваного історично-обумовленим колективним мисленням. Цей критичний конфлікт, що є особливо родючим ґрунтом для художників, є також результатом постійно збільшуваного тиску на перехідне суспільство, вмотивованого економічними факторами та філософією споживання.

У контексті зростаючої глобалізації цей тиск означає, що Китай теж переймається такими розповсюдженими в усьому світі соціально-культурними явищами, як забруднення навколишнього середовища, прагнення більшої індивідуальності, зменшення кількості сільського населення паралельно із зростанням показників урбанізації у мегаполісах. Саме у коловороті цих змін, властивих не тільки Китаю, митці знаходять свої великі теми, і виставка *Китай Китай* ілюструє це вражаючими роботами видатних художників, як старшого, так і молодшого покоління.

Китай Китай – це більше, ніж звичайна групова виставка китайських митців. Проект глибоко досліджує конфлікт між індивідуальним та колективним мисленням, який сьогодні є визначальним для всіх нас.

Китай є великою нацією, яка знаходиться у перехідному стані, і представники її мистецтва теж знаходяться на стадії переходу – тож презентувати *Китай Китай* є справді визначною подією для PinchukArtCentre.

Приходьте, дивіться та висловлюйте свої емоції та думки!

ЕКХАРД ШНАЙДЕР

Китай Китай – це велика групова виставка, яка включає роботи одинадцятьох китайських художників різних поколінь. Її основною темою є напруга між індивідуальним та колективним мисленням, котра не тільки визначила історію Китаю, але і продовжує впливати на сучасне суспільство не лише там, а й на Заході.

Китай Китай – це виставка, котра показує Китай у двох різних площинах: площині минулого і теперішнього, а також вибору майбутнього. Досліджуючи постійний пошук історичної правди й сучасну реальність на локальному та глобальному рівнях, виставка демонструє різні підходи, використовувані поколіннями митців, які пережили Культурну революцію, та молодим поколінням. Перші знаходять теми для робіт у вивченні зіткнення минулого з теперішнім, а другі мають справу із суспільством, позбавленим коріння, рух якого відбувається у напрямку соціально-культурного майбутнього.

В одинадцяти залах, кожна з яких присвячена окремому митцеві, PinchukArtCentre презентує детальний огляд теми, розкритої різними поколіннями сучасних китайських художників.

АИ ВЕЙВЕЙ

У 2007 році Ай Вейвей (1958 р.н.) завоював мистецький світ своєю роботою *Казка*. До Documenta 12 Ай реалізував історичний проект, який передбачав подорож 1001 мешканця Китаю морем до Касселя. Пасажири відображали китайське суспільство у всьому його розмаїтті, включаючи представників різних етнічних меншин. Під час проекту було зроблено по одному портрету кожного з учасників.

Казка - це сукупність тисяч унікальних історій, що проникають крізь тканину цих простих чорно-білих портретів. Робота поєднує ідеї масовості та індивідуальності, й присутність особистості відображена в самому числі: 1000 символізує масу, а один – окрему людину. Робота символізує спорідненість автора з рештою жителів Китаю.

Ай Вейвей, **ВЕЛОСИПЕДИ НАЗАВЖДИ**, 2011, 1200 велосипедів, 2628 x 957 см, Taipei Fine Arts Museum, Тайбей. Фото Ай Вейвей (ліворуч)

Ай Вейвей, **ВИКОРЧУВАНИ**, 2009, 100 елементів стовбурів дерев, 640 x 3500 x 1100 см; **М'ЯКИЙ ГРУНТ**, 2009, вівна, 3560 x 1060 см; **КАЗКА**, 2007, шпалери з цифрових фотографій. Вид на інсталяцію, Haus der Kunst, Мюнхен 2009. Фото Ай Вейвей (праворуч)

У PinchukArtCentre цю роботу показано у поєднанні з іншою культовою інсталяцією, *Викорчувани* (2009), для якої Ай Вейвей зібрав пні дерев з усього Китаю. Викорчувани пні мають дивну енергетику завдяки своїй унікальній формі, а також завдяки тому, що вони є своєрідним уособленням смерті (з того моменту, як дерева було викопано, їм підписано смертний вирок). Фізичне викорінення дерев символізує позбавлення коріння китайського суспільства – втрачаючи минуле та переписуючи нещодавні події, Китай більше не володіє власною історією. І нарешті, викорчовування може також бути інтерпретоване як археологічний акт в контексті

дослідження свого минулого. В такому світлі *Викорчовані* також пов'язані з іншими роботами Ая Вейвея, в яких він використовує старовинні меблі та дерево прадавніх храмів.

* Ай Вейвей у розмові з Ханно Ройтебергом, 2009, <http://www.signandsight.com/features/1954.html>

«Мені подобається Дюшан, - каже Ай Вейвей, - його почуття гумору та відсутність обмежень. Він навчив мене, що не лише старовинний стілець, а й Китайську конституцію можна розглядати як реді-мейд».*

ЧАО ФЕЙ

Чао Фей (1978 р.н.) створює оазу відпочинку в самому серці виставки. Вона стає місцем, де відвідувачів запрошують «не квапитися» (тільки двоє можуть зайти водночас) і переглянути мініатюри, котрі стосуються недавнього минулого та повсякденності Китаю.

Чао Фей продовжує розповідати повсякденні історії на прихованих лейблах секонд-хендного одягу, представленого у її *Натільній книгарні* (2013). Вони є вигаданими історіями людей, написаними самою художницею. Розміщуючи свої тексти на ярликах одягу і перекладаючи їх англійською, Чао Фей не просто показує історію однієї людини, але перетворює це на глобальну розповідь. Поняття «витра-

Чао Фей, **СУТІНКИ**, 2011, кольоровий друк, 90 x 120 см, фото з серії PostGarden SPY. Надано автором та Vitamin Creative Space & Lombard-Freid Projects (ліворуч зверху)

Чао Фей, **ПАВІЛЬЙОН ОРХІДЕЙ**, 2012, Wide Open School, London Hayward Gallery, Великобританія (ліворуч знизу)

чання часу» асоціюється із читанням – заняттям, що передбачає інтровертність і замкненість, під час якого людина повністю зосереджується на собі самій, водночас вивчаючи події чужого життя; заняттям, результатом якого є впізнання та самовизначення.

Натільна книгарня є стильним сучасним простором, спеціально створеним Чао Фей, щоб розповісти історії сучасного Китайського суспільства. Її робота демонструє, яким чином індивідуальний голос губиться у хорі мас, і, якщо дивитися ширше, у ній постає проблема необхідності особистого простору для кожного. Вона висловлює внутрішній протест проти цінностей, які ведуть до принесення у жертву індивідуальності заради «загального щастя».

Завдяки цій роботі Чао Фей вперше розкривається як письменниця. Її художня мова тут суттєво змінюється в спектрі від цифрових до простих аналогових засобів.

ЧЕНЬ ЧЖЕНЬ

Кімната очищення, Чень Чжень (1955 -2000) – робота з останньої серії автора, створеної перед його передчасною смертю. У ній помітно, як сильно на нього вплинули Культурна революція з одного боку та буддизм з іншого.

Відтворюючи процес, протилежний до археологічних розкопок, Чень Чжень збирає сучасні предмети вжитку, яким він дозволяє повільно, але впевнено, природним способом вкриватися землею. Впродовж цього процесу рухомі об'єкти та живі істоти стають частиною нерухомого пейзажу інкрустованого шаром землі, перетворюючись на монохромну могилу.

Для Ченя Чжєня земля є елементом, здатним очистити світ, а інсталяція демонструє своєрідний спосіб збереження теперішнього для того, щоб прийшло майбутнє: «Природні матеріали, які я використовую у своїх

Чень Чжень, **КІМНАТА ОЧИЩЕННЯ**, 2000, знайдені об'єкти, глина, 350 x 800 x 600 см.
Фото Ела Бялковска (знизу)

роботах (вода, пісок, земля, попіл і т.д.) – символізують буття, народження, джерело звідки виникають усі об'єкти і місце, куди вони повертаються, закінчивши свій цикл використання – ці матеріали є засобами очищення для принесення в жертву тих самих об'єктів... Живі матеріали використовуються для очищення предметів після використання, для піднесення їхнього прихованого духу та для породження нового життя предметів після їхньої смерті».*

Чень Чжень, **КИМНАТА ОЧИЩЕННЯ**, 2000, знайдені об'єкти, глина, 350 x 800 x 600 см. Фото Ела Бялковска (ліворуч зверху)

Сунь Сюнь, **НЕВИЗНАЧЕНА РЕВОЛЮЦІЯ**, 2012, фрагмент інсталяції у Collective Gallery, Единбург, Шотландія. Фото Сунь Сюнь та Венг Чженьбо (праворуч зверху)

Сунь Сюнь, **ПАРАЛЕЛЬНИЙ СВІТ**, 2012, фрагмент інсталяції у A4 Contemporary Arts Center, Ченгду, Китай. Фото Лі Дже, Лю Джівей та Мяо Руй (праворуч знизу)

* Прес реліз для виставки Чень Чжень: Кімната Очищення, Galleria Continua, Сан Джиміньяно, 2010

** Кріс Деркон для Китайської премії у сфері сучасного мистецтва 2010, Найкращий молодий художник: Сунь Сюнь, ССАА, Пекін 2010

СУНЬ СЮНЬ

У квазіекспресіоністичній манері художник Сунь Сюнь (1980 р.н.) працює з такими темами, як революція, історія та людська природа. Він створює анімаційні фільми, щоб їх було презентовано на провідних фестивалях (таких як Берлінський кінофестиваль) та етнічні арт-інсталяції, де використовує традиційні техніки: каліграфію, різьблення, літографію.

Сунь Сюнь торкається у своїй творчості соціальних та політичних процесів Китаю і створює нескінченний колаж колективної пам'яті з підроблених та справжніх документів, граючи засобами фальсифікації та викривлення інформації. Його робота – дослідження з історіографії, а зокрема того, як історія Китаю постійно коригується. Вона також є формою протесту проти викорінення традицій, поширення індустріалізації й втрати кустарного приватного виробництва в Китаї. Сунь встановлює зв'язки з давно втраченою іконографією та традиціями. Він поєднує їх із культовими зображеннями соцреалізму та новими візуальними засобами капіталізму, «створюючи ліки від знищення та забуття».**

Інсталяції Суня Сюня нагадують театр образів, скупчених навколо обірваних оповідань. Емоційно та інстинктивно вони намагаються зрозуміти швидкі та радикальні зміни Культурної революції, індустріалізації та урбанізації. Для Суня історія є міфологією в процесі творення.

СУНЬ ЮАНЬ ТА ПЕН ЮЙ

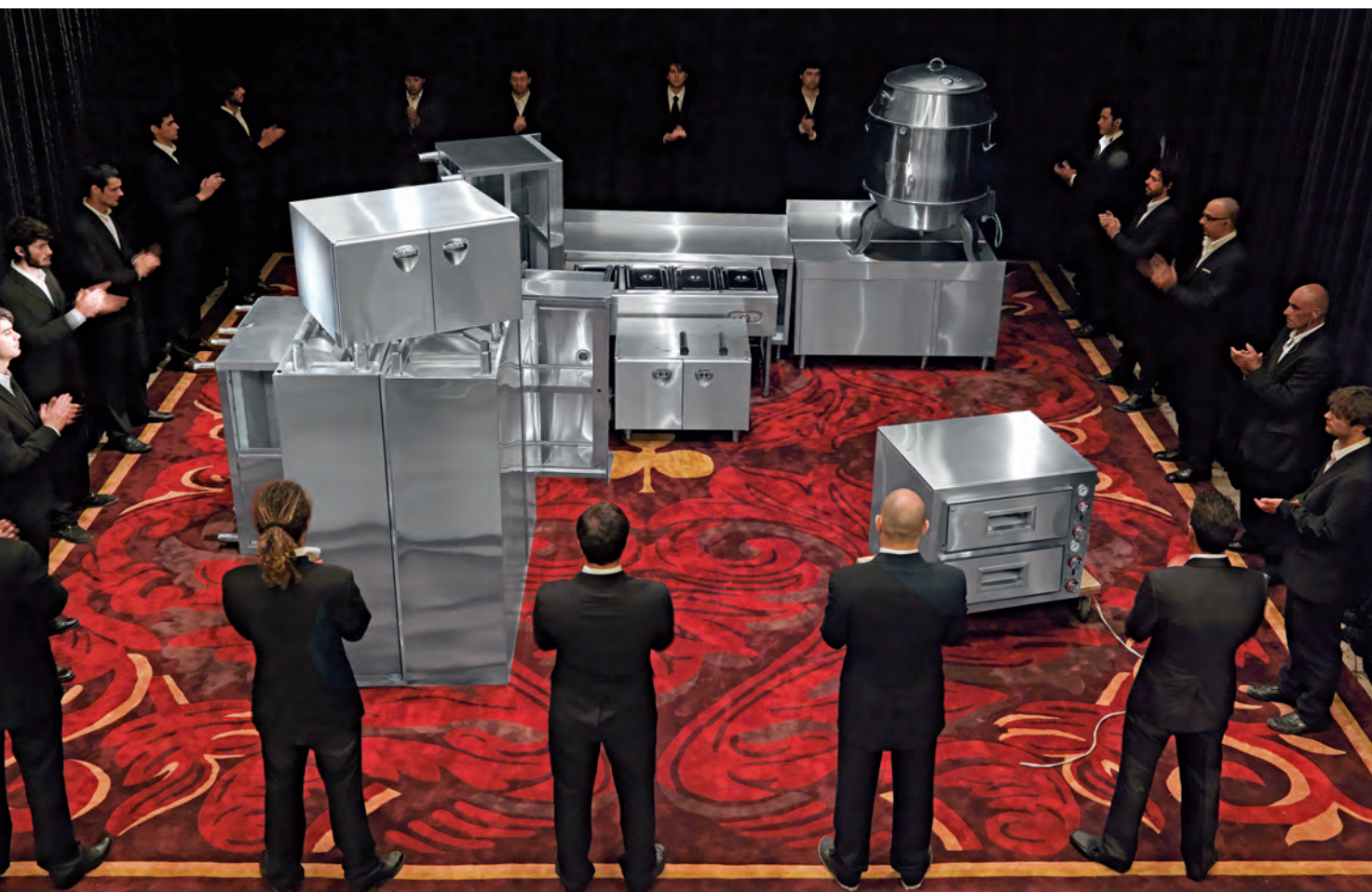
За допомогою інсталяції-диптиха *Тінейджер Тінейджер* (2011), Сунь Юань (1972 р.н.) та Пен Юй (1974 р.н.) показують нездоланну прірву між двома поколіннями.

Тінейджер Тінейджер представляє собою скульптурний ансамбль з шести фігур дорослих людей. Чоловіки та жінки вдягнені у бездоганні костюми та вечірні сукні, тоді як замість голів у них величезні камені. Дехто з них сидить на старовинному англійському дивані Черстерфілд. Люди розташовані так, ніби вони дивляться на двох дітей, що бавляться. Діти (тінейджери) грають з вепрячим свистком, сидячи в картонній коробці. Гра схожа водночас на хованки та полювання. У цій роботі Сунь Юань та Пен Юй відображають два покоління, які співіснують в одному світі, але, здається, живуть відокремлено, нездатні до комунікації. Дорослі символізують верхівку суспільства – байдужу, необізнану і незацікавлену в тому, що відбувається навкруги. Вони зашкарубили так само, як і камені на місці їхніх голів. Дітей протиставлено дорослим, вони символізують майбутнє, вони живуть, грають, перебувають у пошуку.

Сунь Юань та Пен Юй, **СЕЗАМЕ, ВІДЧИНИСЯ**, 2012, іграшкова рушниця, снайперська рушниця М-200, кулемет загального призначення MG42 7.92мм, штатив для кулемету загального призначення Другої світової війни MG42 7.92мм

Сунь Юань та Пен Юй, **ТІНЕЙДЖЕР ТІНЕЙДЖЕР**, 2011, скульптурна інсталяція та перформанс. Надано Arario Gallery, Сеул (ліворуч зверху)

Сунь Юань та Пен Юй, **СВІТ – ГАРНЕ МІСЦЕ, ЩОБ ЗА НЬОГО БОРОТИСЯ**, 2011, відео, 89' 20". Надано Galleria Continua, Сан Джиміньяно/Пекін/Le Moulin (ліворуч знизу)

Друга робота, представлена на виставці, складається із металевої клітки та збройного арсеналу, який налічує більше ніж 250 штурмових гвинтівок; 18 вдягнених у цивільне чоловіків стоять перед столом із зав'язаними очима, розбираючи і збираючи свої гвинтівки АК-47. Глядачі стоять навколо клітки, споглядаючи повторювану дію, яку можна проінтерпретувати як інструмент жорстких змін, що відображає реальність конфліктів сьогодення. Люди у клітці уособлюють живу енергію та перспективу. Їхня монотонна дія збирання та розбирання зброї, яка виконується із зав'язаними очима, стає тією формальною дією, що символізує спритність, агресію та можливість конфлікту, викликаючи складні міркування щодо сучасної соціальної та політичної неупорядкованості.

СЮЙ ЧЖЕНЬ

Поле руху (2013) Сюя Чжєня (1977 р.н.) являє собою парковий комплекс, доріжки якого ведуть поміж серій фото-пам'яток, скульптур та полотен. Мережа доріжок повторює шлях маршу протесту, що пройшов свого часу багатьма містами.

Назва *Поле руху* звертається до ідеї руху як такого та бажання постійно залишатися в русі як відображення складності людської свідомості. Робота також демонструє стан постійного неспокою та протесту всередині сучасного суспільства. Ця ідея повністю протилежна образу парку – утопічного символу цілковитої гармонії та миру. Робота також виступає псевдомеморіалом, в якому поняття революції, руху, духовності та природи змішуються сюрреалістичним чином.

Зображення в парковому комплексі включають фотографії, взяті з Інтернету, картини у техніці «живопис дії», роботи з серії *Правдиве зображення* та роботу Сюя Чжєня *Революційні кастинги*. Фотографії серії *Правдиві зображення* є єдиним свідченням про існування об'єктів, які були створені митцем, й потім знищені.

Сюй Чжєнь, **ДЕМОКРАТІЯ – НАША МЕТА, ТА В КРАЇНІ МАЄ БУТ СТАБІЛЬНІСТЬ**, 2010, пружинна сталь, граніт, 1000 x 500 x 500 см. Хромогенний відбиток на дибонді, 182,2 x 120 см. Надано митцем (праворуч зверху)

Сюй Чжєнь, **ВІДЧУТТА ПРИНІЖЕННЯ Є НІЧИМ, ОКРІМ ВІДЧУВАННЯ СЕБЕ ОБ'ЄКТОМ**, 2012, кінь, яєшня, хромогенний відбиток на дибонді, 150 x 190 см. Надано митцем (праворуч знизу)

Сюй Чжень, **РЕВОЛЮЦІЙНІ КАСТИНГИ**, інсталяція, 2012, розміри варіюються. Надано митцем (ліворуч)

«Так само як час є об'єктом, так і усі створені об'єкти можуть вважатися кристалізованим часом» – зазначає Сюй Чжень. *Револьюційні кастинги* – символічні революційні об'єкти, копії каменів, якими кидалися на демонстраціях, виконані у техніці традиційного литва. Якщо розглядати їх як композицію, вони утворюють ілюзію «продовженого руху як інтерпретації бунтівного інстинкту в Людській Історії».*

* Описання *Револьюційних кастингів* компанії Madeln Company, 2012, www.madelncompany.com

ЯН КСІН

Нова театралізована інсталяція Яна Ксіна (1986 р.н.) починається з псевдо-архаїчних фалічних об'єктів, котрі можна інтерпретувати як архетипи гомосексуальності. Повний цикл перфомансу триває тиждень і складається з п'яти окремих сцен, в ході яких актори, що змінюють одне одного, активують інсталяцію Яна. Один за одним, вони вибудовують свої незалежні сублімовані дії у ланцюжок натяків, в яких гумор та грайливість посідають головне місце. Це виливається у дослідження витоків гомосексуальності, палку бесіду та псевдонауковий аналіз об'єктів як таких.

Впродовж перфомансу Ян Ксін встановлює подвійні стосунки із глядачем, який часом виступає у ролі вуайєриста, тоді як в інші моменти є активним учасником дій на сцені. Ключовою ідеєю вистави є ідея особистісного визволення та набуття сили через сексуальність. Із надмірною відвертістю та повною відсутністю самоцензури Ян Ксін розглядає гомосексуальність у рамках розвитку культури – починаючи з найперших зображень, створених людьми і до витворів античної Греції, котра дає початок усієї Західній традиції.

Театралізована інсталяція Яна Ксіна має кілька визначних рис: тонкий естетичний смак митця, зв'язок із власною біографією (мається на увазі гомосексуальність митця), пошук сенсів в рамках особистої (китайської) культурної традиції та спроба знайти зв'язок із історією Західної культури.

ЯН ФУДУН

Робота *Сім інтелектуалів у бамбуковому лісі* (2003–2007) Яна Фудуна (1971 р.н.) заснована на історії семи відомих інтелектуалів, які у третьому сторіччі втекли від політичних ігор, що відбувалися у той час в Китаї. У цей період до влади прийшла династія Цзінь, яка сповідувала конфуціанство, тоді як семеро втікачів були даосистами, чиї філософські та релігійні традиції вчили гармонії між тілом, духом та природою.

Ян Ксін, **МОДЕРНІСТ, СУПЕР-МОДЕРНІСТ**, 2012, фото експозиції, PinchukArtCentre, Київ. Фото Сергій Іллін (праворуч зверху)

Ян Ксін, **РЕАЛІЗМ**, 2011, фото експозиції, Galerie Urs Meile, Пекін. Надано митцем та Galerie Urs Meile, Пекін-Люцерн (праворуч знизу)

Ян Фудун, **СІМ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ В БАМБУКОВОМУ ЛІСІ, ЧАСТИНА III**, 2006, 35 мм чорно-біла кіноплівка, переведена в одноканальне відео, 53', редакція 7. Надано митцем та ShanghART Gallery, Шанхай (ліворуч зверху)

Ян Фудун, **СІМ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ В БАМБУКОВОМУ ЛІСІ, ЧАСТИНА V**, 2007, 35 мм чорно-біла кіноплівка, переведена в одноканальне відео, 91' 41", редакція 7. Надано митцем та ShanghART Gallery, Шанхай (ліворуч знизу)

У їхніх даосистських поемах влада поставала ворогом, а їхні роботи критикували засади пануючої ідеології. Як у всіх дисидентів, у них було мало інструментів для захисту своїх політичних поглядів, і це привело їх до самоусунення від політичного життя. Семеро перемістилися до сільської місцини, де могли займатися музикою, поезією, коханням та тілесними втіхами.

З того часу вони надихали китайських митців на пошук особистої та творчої свободи. Кожен з п'яти авторських фільмів Яна Фудуна бере початок у цій історії. Головною ідеєю кожного з них є пошук: себе, однодумців, шляхів зближення з природою.

Актори, які грають у цих фільмах, не є професіоналами, це молодші друзі художника. Таким чином Ян Фудун звертає увагу глядача на нове покоління. Він виражає свої непевні відчуття щодо глобального пошуку індивідуальності та внутрішньої свободи не тільки підбором стрічок, але й через «незамасковану» акторську гру.

ЧЖАН ХУАНЬ

У травні 2008 року землетрус забрав більше ніж 60 000 життів у провінції Сичуань в Китаї. Тисячі людей і тварин опинилися під завалами на довгі дні. Свиня, яку пізніше назвали Чжу Ганцянь, протрималася сорок дев'ять днів. Це число має значення в контексті буддійської традиції, де вважається, що після смерті душа лишається на землі протягом сорока дев'яти днів до переселення.

Чжань Хуань (1965 р.н.) взяв звільнену свиню до себе, і вона стала знаковим образом його картин та символом наполегливості та витривалості. У своїй інсталяції *Чжу Ганцянь*, свиня виступає перформером і врешті-

Чжан Хуань, **ЧЖУ ГАНЦЯНЬ NO.12**, 2009, полотно, попіл, 110 x 150 см. Надано White Cube (праворуч)

решт обумовлює статус Чжань Хуаня як митця, чиї безкомпромісні та провокативні вистави спричинили фурор починаючи з 1990-х.

Чжу Ганцян також з'являється на картинах *Попіл*, де свиню зображено як національного героя, який стає частиною колективної пам'яті нації, яка так постраждала від землетрусу. Чжань Хуань бачить свої полотна продовженням свого тіла і вважає, що його діяльність як художника зумовлена його досвідом постановника. Його картини розкривають головні теми його робіт: боротьбу індивідуальності й колективної пам'яті та стосунки між особистістю, історією та духовністю.

Попіл як матеріал має культурне та історичне значення. Чжань Хуань використовує попіл, який лишається після кадіння, підбірка матеріалу сповнена метафізичних асоціацій, які пов'язані із духовністю та вірою у перевтілення.

ЧЖАО ЯО

Формалістичні картини Чжао Яо (1981 р.н.) складаються з абстрактних геометричних фігур, написаних на шматках тканини, вирізаної з джинсів. Чжао узяв ці роботи із собою у 4000-кілометрову автомобільну подорож з Пекіна до Тибету (2012). Упродовж подорожі роботи зазнали жорстких випробувань дорогою. Коли твори було доставлено до Тибету, «живий Будда» благословив їх (згідно буддистської традиції живий Будда є втіленням самого Будди). Творчість Чжао стоїть біля витоків китайського концептуалізму. Вона виражає сумнів щодо цінності зобра-

Чжао Яо, **ДУХ ПОНАД УСЕ**, 2012.
Фото експозиції, Pace London.
Надано митцем та Pace London,
Великобританія (праворуч)

Чжан Хуань, **ЗУСТРІЧ ДИВІЗІЇ**,
2009, полотно, поліл, 250 x 400
см. Надано White Cube (ліворуч)

ження як такого і відштовхується від беззмістовного формалізму заради створення форми, наповненої змістом. Подорож митця в цьому розумінні є кроком в напрямку до змісту та фізичним втіленням його пошуку традицій і духовності.

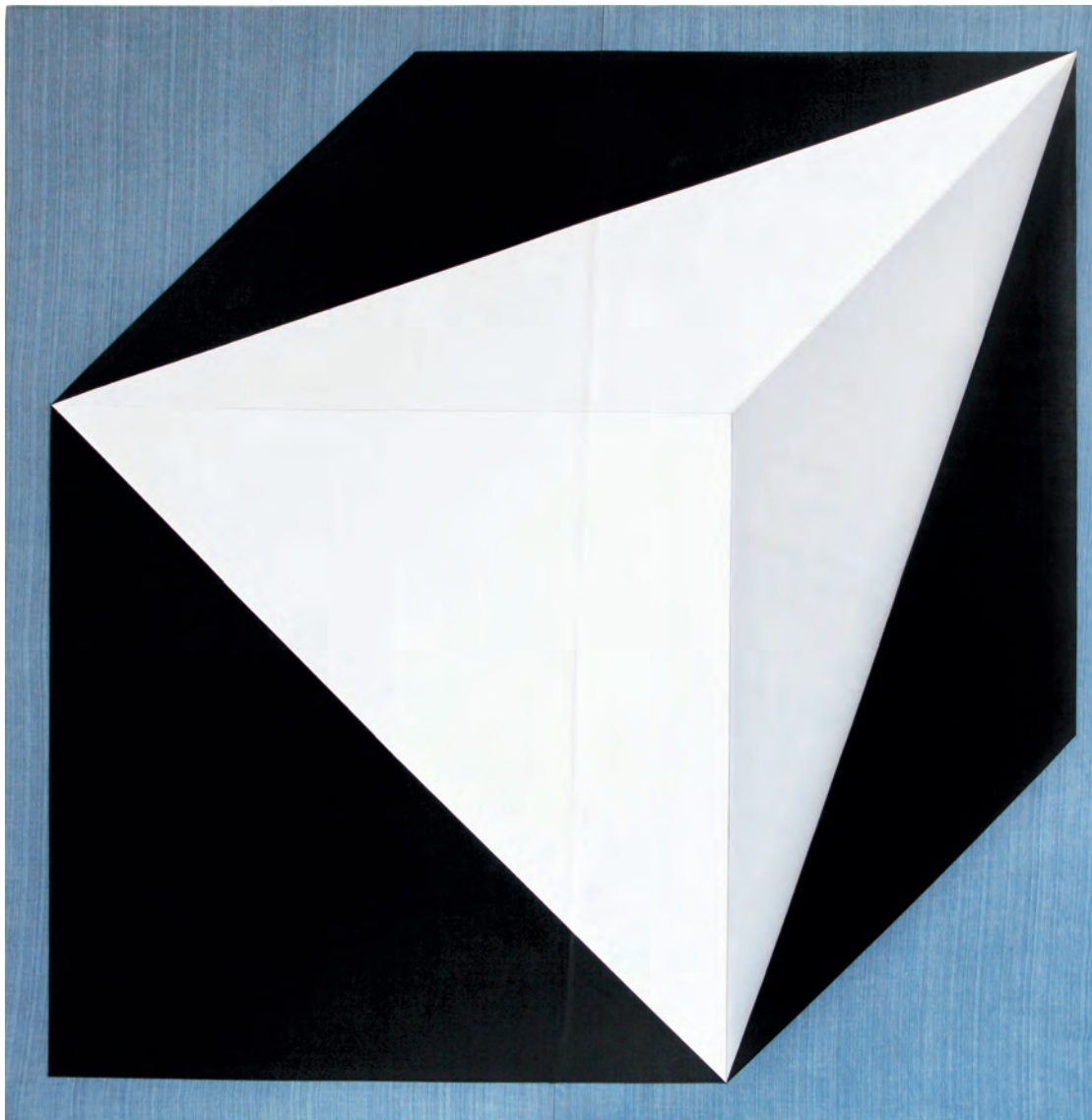
Для Чжао Яо позиція глядача відіграє головну роль для сприйняття завершеності роботи. Глядацька інтерпретація починається з особистої історії та колективного сприйняття зображень та традицій. Відвідувачу пропонується знайти своє власне значення в контексті, створеному Чжао Яо.

ЧЖАО ЧЖАО

У 2008 Чжао Чжао (1982 р.н.) стояв на площі Тяньаньмень, з голови до ніг вдягнений в уніформу, яку носять військові офіцери, відповідальні за безпеку та нагляд в одному з найважливіших місць у Китайській історії. Таємно зібравши усі деталі уніформи, Чжао Чжао вчинив політичний злочин, видаючи себе за поліцейського на службі.

Чжао є одним з найбільш обдарованих молодих митців, котрі критично ставляться до політики й демонструють це своєю діяльністю. Протягом семи років він був асистентом Ай Вейвєя. Після арешту Ай у 2011, Чжао зробив *Офіцера*, скульптуру восьмиметрової довжини – автопортрет художника на площі Тяньаньмень, виконаний у традиційному соцреалістичному стилі. Елементи критики відбиваються в деталях: ідентифікаційний номер на грудях офіцера відповідає даті арешту Ай.

Чжао Яо, **ДУХ ПОНАД УСЕ I-781**, 2012, джинсова тканина, акрил, 200 x 200 x 8 см. Надано митцем та Pace London (ліворуч)

Скульптура лежить на підлозі ніби впала зі свого постаменту. Її форма відсилає до певних подій у колективній пам'яті – це скинення диктатури та одночасне руйнування візуальних символів авторитарного режиму. В той самий момент його робота також символізує спротив, який зазнав поразки. Його концепт «Митець як герой» зазнав поразки. Натомість підтвердилася позиція митця-антигероя. Його скульптура – це зображення безсилля та натяк на митців, котрі відіграють донкіхотську роль у сучасному суспільстві.

Скульптура також містить тему боротьби з упередженнями, пов'язану як із нищівними діями, що мали місце в процесі Культурної революції в Китаї, так і з поточною політикою держави, спрямованою на закриття ротів митцям, які наважуються мислити критично. В роботі Чжао Чжао силу художника продемонстровано найяскравіше у зображенні безсилля.

Чжао Чжао, **ГЕППЕНІНГ**, 2007, хромогенний знімок, 100 x 150 см. Надано автором (праворуч зверху)

Чжао Чжао, **ОФІЦЕР**, 2011, вапняк, 860 x 180 x 180 см. Надано автором та Chambers Fine Art (праворуч знизу)

Collection 4

PLATFORM

ЕМОЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Ксав'є Вейан, **ЗОЗУЛЯ**,
2005, Інсталяція, 240 x 530 x 40 см
(ліворуч)

Річард Принс, **ЗАКОХАНІ ЛЮДИ**,
2007, Полотно, олія, колаж, 2 ча-
стини, 304.8 x 200 см кожна
(праворуч зверху)

Ілля Чічкан, із циклу **АТОМНЕ КО-
ХАННЯ**, 2003, кольорова фотогра-
фія, 100 x 100 см кожна; відео
(праворуч знизу)

Колекційна Платформа 4 представляє групову виставку – добірку робіт, які відображають два основні поняття нинішнього життя, часто протиставлювані: емоції та технології.

Виставка включає роботи: Сергія Браткова, Іллі Чічкана, Грегорі Крюдсона, Олафура Еліасона, Андреаса Гурскі, Деміана Хьорста, Карстена Хьоллера, Мартіна Коба, Джефа Кунса, Олега Кулика, Джулі Мегрету, Карстена Ніколая, Річарда Принса, Марка Куїнна, Томаса Рафа, Юргена Теллера, Ксав'є Вейгана.

Освітня програма 2013

Освіта – це основа діяльності PinchukArtCentre. Для наших відвідувачів і, у ширшому розумінні, для усього суспільства, центр є відкритою платформою, де можна долучитися до світу мистецтва, навчитись сприймати та відчувати його. Міжнародне спрямування нашої програми забезпечує широкий діапазон поглядів. Освітня платформа PinchukArtCentre запрошує дітей, студентів, митців, родини, школи та університети до відкритих обговорень, а також до участі в екскурсіях і дискусіях, присвячених сучасному мистецтву та виставковим проектам PinchukArtCentre.

Екскурсії у PinchukArtCentre

Щодня PinchukArtCentre запрошує відвідувачів на безкоштовні екскурсії у супроводі кваліфікованих гідів.

Вівторок та Четвер о 19:00. Середа та П'ятниця о 14:00 та 19:00.

У РАС спеціально розроблено екскурсії для учнів та студентів з українських шкіл та університетів. Замовляйте екскурсії заздалегідь електронною поштою info@pinchukartcentre.org або за номером **+38 (044) 590 08 58**. Екскурсії доступні англійською, українською та російською мовами.

Екскурсії «Колекційною платформою» PinchukArtCentre

Двічі на тиждень по вихідних для відвідувачів PinchukArtCentre проводяться спеціальні екскурсії Колекційною платформою.

Субота та неділя о 14:00 та 19:00.

Тематичні екскурсії

У вихідні дні PinchukArtCentre запрошує відвідувачів до тематичного обговорення, присвяченого 3-5 витворам мистецтва, які вивчаються шляхом детального розгляду, обговорень та інших активностей, спрямованих на дослідження особистого стилю та доробку митця. **Субота та неділя о 17:00.**

Більш детальну інформацію та розклад шукайте на web-сторінці http://pinchukartcentre.org/ua/events_and_calendar.

Сімейні неділі в PinchukArtCentre

Щонеділі о 14:00 PinchukArtCentre запрошує родини з дітьми приєднатися до семінарів, що проводяться митцями у відео-лаунжі на шостому поверсі. Діти матимуть змогу відвідати коротку експозицію та долучатися до тематичного семінару у ви-

ставковому просторі. Спеціально розроблені навчальні матеріали допоможуть дітям зрозуміти як споглядати предмети мистецтва, які питання ставлять перед нами митці та що чекає на нас в музеї. Будь-ласка, зверніть увагу: групи мають вікові обмеження, **4-6 років та 7-9 років** тиждень через тиждень. Для уточнення вікової групи та замовлення екскурсії заздалегідь телефонуйте **+38 (044) 590 08 58** або пишіть info@pinchukartcentre.org.

Оглядаємо – Розмовляємо в PinchukArtCentre

Щотижня по суботах о 14:00 PinchukArtCentre запрошує юних відвідувачів віком **від 10 до 12 років** взяти участь в екскурсії, спрямованій на глибше обговорення та розуміння творів мистецтва через діалог між дітьми та педагогом-мистецтвознавцем. Будь ласка, залишайте заявки заздалегідь за телефоном **+38 (044) 590 08 58** або на info@pinchukartcentre.org.

Суботні дискусії в PinchukArtCentre

Щосуботи о 15:00 PinchukArtCentre проводить зустріч із запрошеним гостем. Кожна суботня дискусія присвячена окремому аспекту поточної виставки та пропонує різні точки зору в залежності від спеціалізації гостя.

Лекції про Колекцію PinchukArtCentre

PinchukArtCentre забезпечує теоретичний базис для кращого розуміння робіт за допомогою відкритих лекцій, в рамках яких розглядатиметься творчість митців і роботи з «Колекційної Платформи» в ширшому мистецькому контексті. Програма висвітлює творчі

плани митців та залучає відвідувачів до інтелектуального, емоційного та фізичного сприйняття сучасного мистецтва. Щомісяця Екхард Шнайдер або Бйорн Гельдхоф проводимуть лекції у відеонауці на 6-му поверсі.

Обговорення робіт з Колекції PinchukArtCentre

Після кожної лекції проводиться відкритий діалог між Кураторською платформою та відвідувачами, присвячений одній із робіт «Колекційної Платформи», про яку йшлося на лекції. Такі зустрічі покликані допомогти учасникам глибше зрозуміти роботи, наблизити мистецтво до глядача.

Літературні читання PinchukArtCentre

PinchukArtCentre проводить читання вибраних або спеціально написаних творів, які мають відношення до робіт і художників, представлених у PinchukArtCentre.

Спеціальні заходи PinchukArtCentre

Одноразово впродовж кожної виставки спеціально запрошений гість допоможе встановити міжпредметні зв'язки та отримати новий досвід під час відвідування експозиції. Більш детальну інформацію та розклад шукайте на web-сторінці http://pinchukartcentre.org/ua/events_and_calendar.

Круглі столи PinchukArtCentre: Пожива для розуму

Спільна ініціатива PinchukArtCentre та Фондації ЦСМ створює простір для обміну думками у широкому колі учасників та кураторів, забезпечуючи розуміння українського мистецького контексту та світових творчих

Бйорн Гельдхоф та учасники проекту PINCHUKARTCENTRE ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ (зверху)
Діти під час заходу освітньої програми ОГЛЯДАЄМО-РОЗМОВЛЯЄМО У PINCHUKARTCENTRE на експозиції ТОНІ ОУРСЛЕРА (знизу)

процесів. Дискусії розкривають актуальні проблеми суспільства, які безпосередньо відображаються у виставкових проектах PinchukArtCentre.

Кінопокази у PinchukArtCentre

Літня програма кінопоказів спрямована на те, щоб створити певний контекст для поточної виставки та, у поєднанні з Лекційною Програмою, відтворити для неї певне культурно-історичне обрамлення. Більш детальну інформацію та розклад шукайте на web-сторінці http://pinchukartcentre.org/ua/events_and_calendar.

Розуміння музею – PinchukArtCentre підліткам

PinchukArtCentre пропонує спеціальний курс для учнів старших класів віком **від 14 до 16 років**, спрямований на розвиток критичного та креативного мислення майбутнього покоління. Курс складається із серії зустрічей, розмов та практичних занять, впродовж яких учасники сконцентруються на дослідженні представленої виставки, власному сприйнятті робіт та рефлексії. Програма практичних занять сприятиме глибшому поціновуванню концепцій та ідей мистецьких творів, розглянутих під час відвідувань й виконання спеціально розроблених завдань.

Розуміння Музею – Попередній перегляд у PinchukArtCentre для вчителів

PinchukArtCentre запрошує вчителів приєднатися до програми ознайомчого перегляду виставки. Зустріч передбачає спеціально розроблений огляд нових виставок та семінар, де будуть представлені різноманітні практики для ознайомлення дітей з мистецтвом через обговорення, роздуми та виконання творчих завдань.

Розуміння музею – PinchukArtCentre вчителям

Впродовж виставки PinchukArtCentre пропонує спеціально сформовану літню програму для вчителів, спрямовану на дослідження арт-центру як альтернативного навчального простору, заохочення

Гості на експозиції **ДЖЕЙКА І ДІНОСА ЧЕПМЕНІВ**

креативних та критичних відгуків як встановлюючи міжпредметні зв'язки, так і зосереджуючись на окремих предметах. Цикли занять з митцями та мистецтвознавцями покликані змінити бачення та спосіб навчання, даючи цінний досвід у виставковому просторі та створюючи платформи для подальшої співпраці.

Вівторки для вчителів в PinchukArtCentre

Вчительська Лабораторія PinchukArtCentre пропонує низку заходів практичного і теоретичного спрямування, впродовж яких розглядатимуться фізичні, інтелектуальні та емоційні аспекти мистецьких творів, представлених у арт-центрі. Співпраця вчителів та освітньої команди PinchukArtCentre допоможе побудувати місток між шкільним класом і виставковим простором та запропонує різні шляхи залучення дітей до мистецтва.

Вівторки для Вчителів проводяться **щомісяця у вівторок о 14:00**. Більш детальну інформацію та розклад шукайте на web-сторінці http://pinchukartcentre.org/ua/events_and_calendar.

Професійні Бесіди з PinchukArtCentre

Професійні бесіди – це серія засідань, розроблених і реалізованих командою PinchukArtCentre для студентів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури з метою ознайомлення з роботою інституції зсередини. Під час зустрічей студенти дізнаються про роль та функції кураторського, адміністративного, освітнього та PR відділів арт-центру, що надасть можливості розширити їхнє розумін-

ня роботи інституції, меж її відповідальності та обов'язків, проаналізувати конкретні навчальні приклади, а також розглянути аспекти, які необхідно розвинути для їхнього професійного росту.

PinchukArtCentre зустрічається зі студентами

Під час виставок PinchukArtCentre продовжує будувати діалог зі студентами художньо-освітніх закладів і проводить зустрічі зі студентами та практикантами з Академій мистецтв (Київ, Харків, Львів) та кураторами PinchukArtCentre. У такому форматі майбутні художники мають можливість зарекомендувати себе, а куратори – познайомитися з молодшим поколінням митців.

Інфоцентр PinchukArtCentre

Інфоцентр надає інформацію про виставки, митців та програму. Відвідувачам доступні інтерв'ю митців, монографії, публікації преси, репродукції творів, інтерактивні моделі виставки та короткі фільми про митців, представлених в поточній експозиції. Центр розташований на другому поверсі й обладнано доступними всім відвідувачам вісьмома комп'ютерами та відео-екраном.

Книгарня PinchukArtCentre

Книгарня Taschen в PinchukArtCentre пропонує широкий вибір видань з міжнародного мистецтва й культури, включаючи історію мистецтва, архітектури, а також каталоги митців.

Фонд Віктора Пінчука

Фонд Віктора Пінчука – це міжнародний, приватний і політично незаангажований та гуманістично спрямований фонд, заснований в Україні. Його було створено у 2006 році бізнесменом і громадським діячем Віктором Пінчуком. Мета фонду – надати новим поколінням можливість стати творцями майбутнього. Для досягнення цієї мети розробляються проекти та формується партнерство як в Україні, так і поза її межами.

Віктор Пінчук, засновник програми **«ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ»**, спілкується з переможцями

Фонд інвестує в трьох основних напрямках:

- інвестиції в людину, для примноження людського потенціалу;
- інвестиції в суспільство, з метою підвищення рівня соціальної відповідальності;
- інвестиції у світ, заради сприяння всесвітній інтеграції.

Проекти Фонду Віктора Пінчука включають, зокрема, мережу центрів для новонароджених «Колиски надії», найбільшу приватну стипендіальну програму в Україні «Завтра. UA», стипендіальну програму «Всесвітні студії» для закордонної освіти українських студентів, а також центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre із проектами Future Generation Art Prize та Премією PinchukArtCentre, які проводяться раз на два роки. До численних проектів також належать Круглий стіл у Давосі, присвячений питанням благодійності та Український ланч у Давосі, які проводяться щороку з нагоди щорічної зустрічі Світового економічного форуму, міжнародна мережа YES (Ялтинська європейська стратегія) з підтримки України в її русі до європейської інтеграції, а також онлайн-платформа «Українська біржа благодійності» для сприяння філантропії. Фонд є членом Європейського центру фондів та Українського форуму грантодавців. Він співпрацює з Глобальною Ініціативою Клінтона, Інституцією Брукінгз, Інститутом міжнародної економіки Петерсена, «Центром Миру Переса», «Фондом Віри» Тоні Блера та іншими неурядовими організаціями.

www.pinchukfund.org

PinchukArtCentre

PinchukArtCentre, заснований Віктором Пінчуком у вересні 2006 року в Києві – це найбільший і найдинамічніший приватний центр сучасного мистецтва у Центральній та Східній Європі. Центр належить до низки проектів Фонду Віктора Пінчука і ставить за мету підтримку художньої освіти, мистецької творчості та її шанування в Україні. Він надає суттєву підтримку культурній співпраці та вивільненню українського мистецтва та суспільства. Він робить важливий внесок у культурний діалог між Сходом і Заходом, підтримує баланс між збереженням національної ідентичності та відповідністю високим міжнародним стандартам. З моменту відкриття й до березня 2013 р. PinchukArtCentre став майданчиком для проведення понад 30-ти виставок і численних проектів, що привернули увагу більш ніж 1 900 000 відвідувачів. PinchukArtCentre виставляє роботи, створені провідними міжнародними та українськими митцями, такими як Аніш Капур,

Сергій Братков, Ілля Чікан, Олафур Еліассон, Ентоні Гормлі, Андреас Гурскі, Демієн Хьорст, Гері Хьюм, Джефф Кунс, Такаші Муракамі, Арсен Савадов, Сем Тейлор-Вуд, Василь Цаголов, Джеф Уолл, Тоні Оурслер, Джейк і Дінос Чепмени.

Надаючи тривалу підтримку новим поколінням митців і інвестуючи у нові роботи, PinchukArtCentre заснував Премію PinchukArtCentre для молодих українських сучасних художників віком до 35 років, та Future Generation Art Prize – першу дійсно глобальну мистецьку премію для молодих художників з усього світу. У 2007 р. та 2009 р. PinchukArtCentre став офіційним організатором Українського Павільйону на 52-й та 53-й Венеціанських бієнале. У 2011 р. арт-центр представив роботи номінантів на FGAP 2010 у рамках Future Generation Art Prize @ Venice – паралельного українського проекту у рамках 54-ої Венеціанської бієнале. Дізнайтеся більше на www.pinchukartcentre.org

Огляд | Джейк і Дінос Чепмени

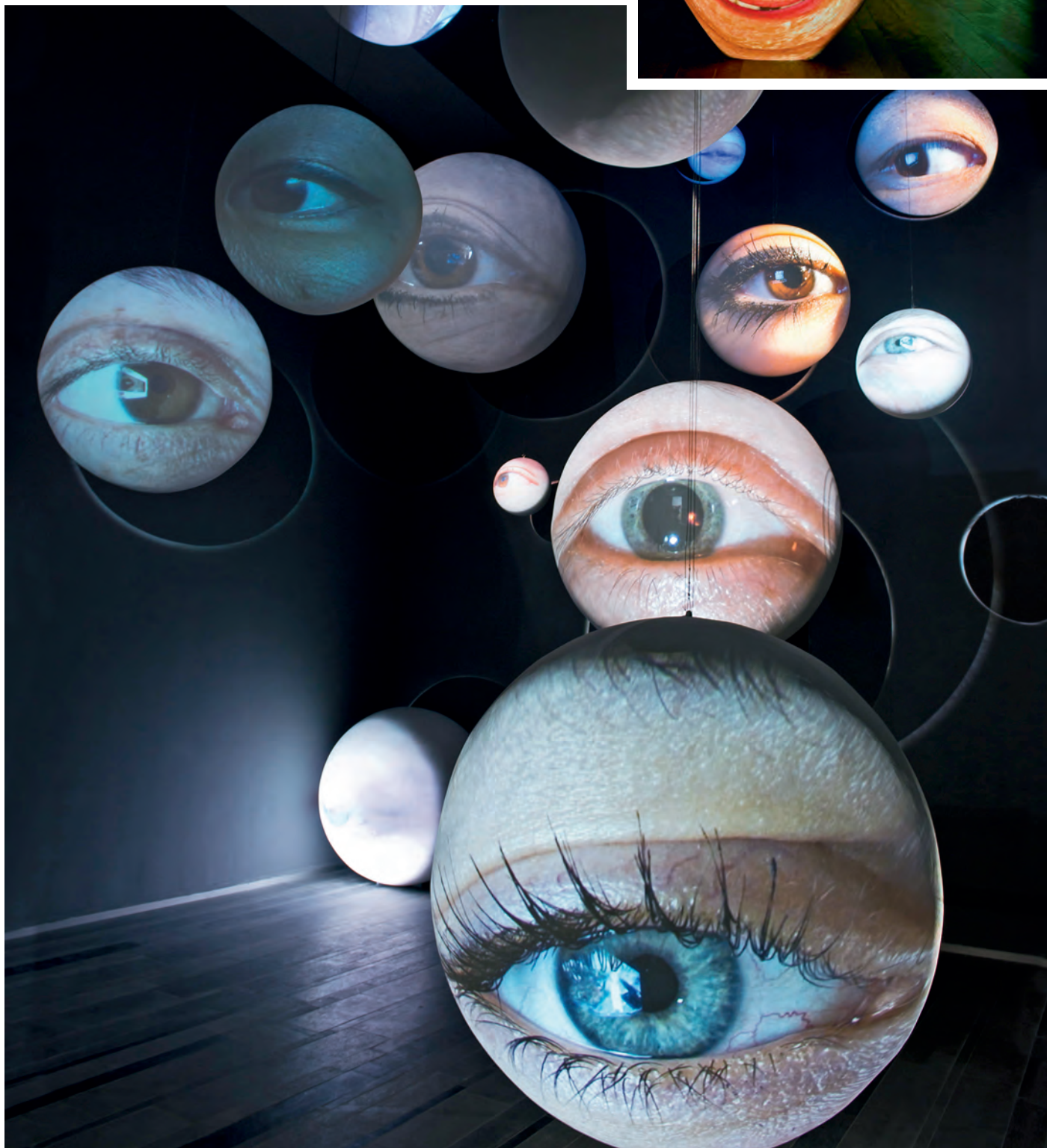

“Сучасний музей ставить на меті не «дотягувати» глядача до безумовних шедеврів, а залучати його до дискусії, і для цього діалогу всі засоби добрі, тим більше такі прораховані й дозовані провокації, як у братів Чепменів.”

Завідувач відділом науково-просвітницької роботи Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків – Андрій Хоборов для ІА “Вільна преса”

Огляд | Тоні Оурслер

“Справжній прорив – проект нью-йоркського художника Тоні Оурслера *agentic iced etcetera...* Проект нью-йоркця вже встигли охрестити ‘лабіринтом відчуттів’”. Галина Танай, “Київ, Сідомо”

Огляд | Олексій Салманов

“Салманов звертає увагу на місце й зростаючу роль Китаю на економічній та політичній карті світу. Та натякає, що у наш час жертвою експансії можуть стати «загарбники» - американці. Що якщо історія і повторюється як фарс, то не існує гарантій, що фарс не обернеться трагедією.” Марина Ніколайчук, “Бізнес”

Огляд | Сергій Братков

“Виставка одного з найтитулованіших українських художників викликає почуття розгубленості та покинутості. Можливо, вона розрахована на мешканців великих міст, які прагнуть знайти усамітнення.” Таїсія Бахарєва, *“Факти”*

Виставка

Екхард Шнайдер, Бйорн Гельдхоф
Куратор: Бйорн Гельдхоф
Менеджер проекту: Ірина Іванушкіна
Асистенти проекту: Лізавета Герман,
Тетяна Кочубінська, Марія Ланько,
Ольга Семенець
Головний технічний менеджер:
Ігор Стефанович
Технічний менеджер: Сергій Діптан
Логістика: Ольга Юркевич
Особлива подяка: Галерея Continua

PinchukArtCentre

Генеральний директор: Екхард Шнайдер
Заступник художнього директора:
Бйорн Гельдхоф
Виконавчий директор: Дмитро Логвин
Менеджери проектів: Галина Стахурська,
Ірина Іванушкіна
Асистент проектів: Ольга Семенець

Логістика: Ольга Юркевич
Менеджер Освітніх програм:
Ольга Тихонова
Кураторська платформа: Лізавета Герман,
Тетяна Кочубінська, Марія Ланько
Асистент генерального директора:
Наталія Мітрохіна
Фінансовий менеджер: Андрій Янковий
Бухгалтерія: Зоя Калінчик, Людмила Стеля,
Вікторія Прокопенко
Рецепція: Людмила Буланова, Анастасія
Баракхостова, Ганна Давиденко
Головний інженер: Ігор Стефанович
Головний технік: Костянтин Щербаков
Техніки: Сергій Зайченко, Віталій Вережак,
Сергій Діптан

Департамент комунікацій

Директор з комунікацій: Денис Казван
PR-менеджери: Надія Ватulyova,
Наталія Аністратова

Голова WEB-комунікацій: Дмитро Коваль
Асистент департаменту комунікацій:
Софія Матюха
Керівник Web-проектів: Тетяна Кудрик
Перекладач: Людмила Гудзь

Газета

Тексти: Екхард Шнайдер, Бйорн Гельдхоф
Дизайн: Ганс Вернер Хольцварт
Координатор: Ольга Семенець
Редактор видання: Лютец Ейтель
Переклад: Юлія Максимейко
Редактор українського перекладу:
Катерина Бабкіна
Фотографії: Сергій Іллін (с. 20-22, 24-25, 27-
30); Валентина Ростовікова (с. 23-24)

© 2013 газети: PinchukArtCentre, Київ;
© робіт, фотографій, текстів: автори

Всі права застережені.

PinchukArtCentre

вул. Велика Васильківська/Басейна, 1-3/2,
блок А, Київ 01004, Україна
тел.: +38 (044) 590 08 58
e-mail: info@pinchukartcentre.org
www.futuregenerationartprize.org
www.pinchukartcentre.org

Години роботи

Вівторок – неділя 12:00 – 21:00
Понеділок – вихідний
Вхід вільний

Прес-центр

тел.: +38 (044) 494 11 48
e-mail: press@pinchukartcentre.org

Лучшая
домашняя
кофеварка.

Владимирская, 89
(044) 289 30 98
www.aggshop.in.ua

la Biennale di Venezia

55. Esposizione
Internazionale
d'Arte

Eventi collaterali

Йонатас де Андраде

Меріс Анжіолетті

Марва Арсаніос

Міколь Ассаель

Ебігейл Девілл

Орельєн Фроман

Микита Кадан

Меіро Коїдзумі

Андре Комацу

Ева Котаткова

Тала Мадані

Басім Магді

Ахмет Огют

Амалія Піка

Агнешка Польска

Емілі Ройсдон

Райане Табет

Ян Ксін

Лінетт Ядом-Боакье

Жуан Марія Гусман + Педро Паїва

Р.Е.П.

Future Generation Art Prize @VENICE 2013

31 травня – 1 вересня 2013 Palazzo Contarini Polignac,
874 Dorsoduro, Венеція (біля мосту Accademia, поруч з Canal Grande)

VICTOR
PINCHUK
FOUNDATION

PinchukArtCentre
pinchukartcentre.org