

Персональная выставка Георгия Пузенкова «WHO IS AFRAID»

Презентация монографии к проекту

16 сентября – 29 ноября, 2008, pARTner project Gallery

В октябре-ноябре 2008 пройдут презентации монографии и встречи с художником в Московском музее современного искусства и в книжных магазинах города

Сегодня Пузенков – один из наиболее известных на Западе современных русских художников. Его творчество последних лет разделяется на несколько цельных и вместе с тем очень обширных проектов, каждый из которых по-отдельности принес автору международную известность и пристальное внимание художественной общественности. Пузенков – единственный, кто выставил «настоящую» картину в космосе, его искусство проникло в наноизмерение, он осуществил множество других проектов, превративших его в легенду современного русского искусства.

Георгий Пузенков – художник нового типа, сформированный в 80-е и актуализирующий в своем творчестве достижения цивилизации конца XX – начала XXI века, сохранивший при этом верность цельности формы и стиля.

Проект Георгия Пузенкова «Who Is Afraid» посвящен судьбе абстракции, рожденной в начале XX века и претерпевшей, начиная со второй его половины, непрерывные трансформации в neo-авангардных художественных практиках. У Пузенкова абстракция – не только форма, но и сюжет, а рассказ о ней – это размышления о судьбе модернизма, о трансформации монохромной живописи, спонтанного жеста и так же о том, что случилось с идеей автономности искусства, переприсвоения его культурной индустрией, индустриализацией творчества.

В самом названии проекта WHO IS AFRAID («Кто боится»), прошедшего зимой прошлого года в большом выставочном пространстве Московского музея современного искусства, заключен вызов размышляющему зрителю. Он возвращается к нам из прошлого словами Барнета Ньюмана, когда-то задавшего вопрос «Who's Afraid of Red, Yellow and Blue?». Для Пузенкова, открывшего новое измерение абстрактного, а именно – пиксель, универсальную цифровую реальность, лежащую в основе любого изображения, диалог с минималистом Ньюманом является одной из ключевых точек, на которых он строит свою «дигитальную» эстетику.

В рамках проекта издана книга «Георгий Пузенков, Who Is Afraid». Она выходит в свет сразу в двух именитых издательствах: московском АСТ и немецком Kerber Verlag – при поддержке Московского музея современного искусства и галереи pARTner project.

Книга (объемом в 324 страницы, на русском и английском языках) стала теоретической платформой всего проекта. В ней собраны статьи и беседы с художником ведущих российских и западных критиков. Об особой – «дигитальной» – поэтике Пузенкова-художника размышляет заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский. Автор многочисленных книг по истории русского авангарда Александра Шатских в своем тексте исследует наследственную связь виртуального пространства и его главного действующего лица – пикселя – с визуальным пространством «Черного квадрата» Казимира Малевича. Абстрактную линию в искусстве Пузенкова – трансформацию монохромной живописи, геометрической абстракции, спонтанного жеста – в свете традиции отечественного модернизма анализируют кураторы московской выставки Евгения Кикодзе и Олеся Туркина. О работах 80-х годов с художником ведет дискуссию главный редактор «Художественного журнала», теоретик современного искусства Виктор Мизиано, а беседа с историком и критиком современного искусства Ольгой Козловой посвящена энергетике живописного пространства и озаглавлена «Импрессионизм в электромагнитном поле». О магической силе пространства картины пишет со своей точки зрения и художник Эрик Булатов. Художественный критик Максим Райскин посвящает свою статью заглавной теме проекта - Who Is Afraid - и рассказывает о традиции абстрактного минимализма, в которых она достигла своего логического предела. Немецкий искусствовед Ульрих Хайман пишет о путях развития абстрактной живописной традиции в 20-м веке, а историк современного искусства, бывший директор Музея Людвига в Кельне Марк Шепс, размышляет о значении картины, о грани между традицией и ее отрицанием, между почитанием и иконоборчеством, на примере серии работ Пузенкова, объединенной названием «Стертая живопись». Но прежде всего это издание, в которое вошло более 150 полосных иллюстраций, раскрывает перед читателем визуальный мир абстрактных работ Пузенкова от его раннего периода творчества через живописные эксперименты в сериях Digital Expressionism, Digital Action Painting и знаменитой "стертой живописи" до новейших картин-перформансов – 20-метровых холстов «10 Erasers», «Erased Performance» и

многочастной инсталляции «Who is afraid», создающей живописными средствами оптический эффект мерцания полутора сотен компьютерных мониторов. Особое место в структуре книги занимают скульптуры Пузенкова – виртуальные формы в реальности воплотившиеся в металлических скульптурах три метра высотой. Так же как на выставке в Ермолаевском они связывали воедино пространство музея, так и в книге «WHO IS AFRAID» они организуют ее внутреннюю драматургию – как материализовавшийся росчерк электронной кисти, связавший главы между собой.

Завершает книгу серия «закулисных» фотографий, раскрывающих многие секреты создания технически совершенных работ художника.

Дополнительные факты:

- Георгий Пузенков – автор первой в истории Государственной Третьяковской галереи масштабной инсталляции. Она называлась «Стена» и экспонировалась в ГТГ в 1993 году в сотрудничестве с дюссельдорфской галереей Ханса Майера.
- Георгий Пузенков в 1995 году выиграл в Высшем суде Гамбурга первый в истории процесс, обосновывающий право современного художника на апроприацию и цитирование. Проигравшей стороной выступил звезда фотографии Хельмут Ньютон, обвинивший в Пузенкова в заимствовании сюжета картины «Power of Blue».
- Георгий Пузенков – единственный художник, чье произведение получило версию в наноизмерении и в таком виде побывало в космосе. Кремниевая пластинка размером 3 x 5 микрон с рельефным изображением картины «Single Mona Lisa 1:1», составленном из отдельных молекул, была запаяна в прозрачный кристалл и передана командиру корабля «Союз» Сергею Крикалеву. Ракета перенесла «Мону Лизу в микрокосмосе» в макрокосмос на борт Международной Космической станции, где она находится до сих пор.
- Сама картина «Single Mona Lisa 1:1» (1996, холст, акрил, 70x70 см) также побывала в космосе. В 2005 году 15 апреля она была доставлена на борт МКС итальянским космонавтом Роберто Виттори. 10 дней картина участвовала в жизни Космической станции, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии и видео, сделанные на борту.
- Проект под названием Mona Lisa Goes Space был выставлен в том же 2005 году на 51-й Венецианской Биеннале.
- Работы Георгия Пузенкова находятся в собраниях: Государственной Третьяковской галереи (Москва); Государственного Русского музея (Санкт-Петербург); Московского музея современного искусства, Москва; Фонда Министерства культуры, (Москва); Музея Большого театра, (Москва); Музея Людвига в Русском музее, (Санкт-Петербург); Музеях Людвига Кельна и Кобленца (Германия); Людвиг-Форума (Аахен, Германия); Музея Виттена (Германия); Еврейского Музея Вестфалии (Дорстен, Германия); Музея Риттер (Штутгарт, Германия); Федеральной земли Хессен; Министерства Труда (Берлин); DaimlerBenz (Штутгарт), банка Nord LB (Брауншвайг); банка Solomon Oppenheim (Кельн); Немецкого Сбербанка (Штутгарт); Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк); Музея Венецианской Биеннале и в многочисленных частных коллекциях.