

STELLA ART FOUNDATION

В КОНЦЕ ЦЕ ПРЕБЫВАЕТ НАЧАЛО

Тайное братство
Тинторетто

#jointhesecretfraternity
venice.pushkinmuseum.art

В КОНЦЕ
ЦЕ
ПРЕБЫВАЕТ
НАЧАЛО

Тайное братство
Тинторетто

#jointhesecretfraternity

Церковь Сан-Фантин, Кампо Сан-Фантин /
San Fantin church, Campo San Fantin

Вторник – воскресенье: 10:00–18:00

Выходной день – понедельник

venice.pushkinmuseum.art

Издание подготовлено к выставке
В КОНЦЕ ПРЕБЫВАЕТ НАЧАЛО.
ТАЙНОЕ БРАТСТВО ТИНТОРЕТТО
11 мая — 11 сентября 2019

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Президент ИРИНА АНТОНОВА

Директор МАРИНА ЛОШАК

Главный хранитель ТАТЬЯНА ПОТАПОВА

Заместитель директора по научной работе ВИКТОРИЯ МАРКОВА

Заместитель директора по экономике МАРИЯ САЛИНА

Заместитель директора по развитию ИННА МИЛОСЕРДОВА

Заместитель директора по информационным технологиям ВЛАДИМИР ОПРЕДЕЛЁНОВ

Stella Art Foundation, Москва

Президент СТЕЛЛА КЕСАЕВА

Директор АЛЕКСАНДР РЫТОВ

Пиар и коммуникация АННА СВЕРГУН

Кураторы выставки: МАРИНА ЛОШАК, ОЛЬГА ШИШКО

Консультанты выставки: ДЖУЗЕПPE БАРБЕРИ, ГАБРИЭЛЛА БЕЛЛИ,

ДОН ДЖАНМАТТЕО КАПУТО, ВИКТОРИЯ МАРКОВА

Продюсер проекта ЕЛЕНА РУМЯНЦЕВА

Архитектор выставки ИННА КАЛЕНСКАЯ

Технический директор выставки АНТОН САФИУЛИН

Менеджер проекта АЛИНА СТУЛИКОВА

Продюсеры специальных событий: АННА БУАЛИ, ЮЛИЯ ГРАЧИКОВА

Координатор специальных событий АНАСТАСИЯ ДОБРЫШКИНА

Пиар-менеджер ОЛЬГА БАЗУЕВА

Международный пиар КРИСТИНА ГАТТИ

Техническая команда: ВЛАДИМИР КОЗУБ, КИРИЛЛ НИКИТИН, СЕРГЕЙ СИНИЦЫН, ПАВЕЛ ЮРАСОВ

Координатор издания АЛИНА СТУЛИКОВА

Редактор ЛАРИСА ПЛАТОВА

Переводчики: АЛЕССИЯ КАВАЛЛАРО, ЕЛЕНА КАНЬКОВСКАЯ, ЕЛИЗАВЕТА ЮЖАКОВА

Дизайн издания МАЙЯ ШУЛЕПОВА

© ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2019

© МАРИНА ЛОШАК, ОЛЬГА ШИШКО, текст, 2019

© Авторы произведений, 2019

Все права защищены

Тираж 500 экземпляров

Партнер направления «Пушкинский XXI»

Технические партнеры

При содействии

Профильный медиапартнер

Партнер перформативной программы

Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Москва

ТИНТОРЕТТО ИТАЛИЯ
ЭМИЛИО ВЕДОВА ИТАЛИЯ
ДМИТРИЙ КРЫМОВ РОССИЯ
ИРИНА НАХОВА РОССИЯ
ГАРИ ХИЛЛ США
!MEDIENGRUPPE ВІТНІК
ШВЕЙЦАРИЯ

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественным собранием зарубежного искусства с времен Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений разных эпох. Жемчужиной собрания является коллекция французского искусства XIX–XX веков – одна из самых известных в мире коллекций произведений импрессионистов и постимпрессионистов.

Музей, основанный в 1912 году, расположен в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля. Ежегодно ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет широкой публике выставки мирового уровня. Музей открыт и для современного искусства, стремится включать его в традиционный контекст, в диалог с классикой.

Благодаря активной научно-просветительской, исследовательской и выставочной деятельности, музыкальным фестивалям и уникальной художественно-образовательной работе со взрослыми и детьми ГМИИ им. А.С. Пушкина является сегодня одним из самых значимых культурных центров России, который ежегодно посещает более миллиона человек. В настоящее время происходит масштабная реконструкция музейных зданий и сооружений, осуществляется строительство Музейного городка, который станет первым комплексом подобного рода в России.

Во всех новых проектах ГМИИ им. А.С. Пушкина стремится включать произведения классического искусства в диалог с современностью, а также предлагает новые углы зрения для восприятия широко известных художественных произведений. С этой целью было создано новое направление деятельности – «Пушкинский XXI».

«Пушкинский XXI» – это программа, которая призвана дать зрителям представление об актуальном искусстве и его самых ярких представителях, продемонстрировать искусство новых классиков, говорящих не только на языке живописи, графики и фотографии, но и на языке новых форм. Видео, звук, перформанс могут ярко и гармонично вписаться в контекст традиционного музея.

«Пушкинский XXI» – это музей в музее. В основу этого актуального направления положено соединение образовательной, исследовательской и выставочной деятельности, которое позволит раскрыть эволюцию художественного образа – от традиционных методов до современных технологий.

В рамках направления на основе произведений российских и зарубежных художников, принимавших участие в выставочных проектах, а также работ, созданных специально для музея, формируется коллекция искусства новых медиа.

«ТИНТОРЕТТО — ЭТО ВЕНЕЦИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ЕЕ НЕ ПИШЕТ»

Жан-Поль Сартр

Специальный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина посвящен 500-летию со дня рождения великого венецианского художника Якопо Робусти, прозванного Тинторетто. Главный герой работ Тинторетто – это пространство. Это не только место, для которого создавалось произведение, но и воплощенная в его живописи бесконечная вселенная. Стратегия Тинторетто революционна для своего времени и близка современным медиахудожникам: в его искусстве важна идея иммерсивности – погружение в пространство, эффект присутствия. Такого подхода придерживаются и художники, которые создали инсталляции специально для церкви Сан-Фантин.

Современные художники в своих произведениях переосмысливают новаторский подход великого венецианца и предлагают зрителям погрузиться во вселенную Тинторетто. Они вторят важнейшим темам творчества Тинторетто, среди которых – духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерское владение динамикой пространства и выразительными возможностями света.

Тинторетто осуществлял перемены в искусстве, которые шли вразрез с жизнью – регулярной и традиционной. Эта выставка рассказывает о роли художника, который работает не ради поиска средств к существованию или собственного удовольствия; он стремится создать произведения большой духовной силы, способные изменить человека. Проект выстроен не как традиционная выставка, а как современная месса, где каждый акт – новое произведение, заполняющее все пространство церкви.

Сегодняшнюю публику, знакомую с экспрессией и масштабом модернизма XX века, искусство Тинторетто поражает тем, что может преодолевать все возможные границы живописного выражения. Интерес к творчеству Тинторетто вновь возник в начале XX века благодаря представителю Венской школы искусствознания Максу Дворжаку, в сфере внимания которого неизменно оказывались переломные моменты истории искусства. Творчество Тинторетто оказалось созвучным исканиям экспрессионистов в области формообразования, ведь для художника главными инструментами в построении пространства были линии и свет. Именно через свет передается видение мира, он выступает главным проводником эмоционального содержания. В середине XX века к фигуре Тинторетто

обратился Жан-Поль Сартр, для которого итальянский мастер стал воплощением экзистенциальной муки: он одновременно отставал от времени (как последний местный живописец на венецианской сцене, управляемой космополитической элитой) и опережал его (как идеальный художник для растущей буржуазии, еще слишком робкой, чтобы заявить о себе в рамках аристократической герцогской республики).

Важными отправными точками в работе над проектом стали взаимодействие Тинторетто с венецианскими братствами и преломление темы общности в искусстве – в его многочисленных интерпретациях сюжета «Тайной вечери» как духовного единения людей. Венецианские скуолы (братства или сообщества, объединяемые корпоративными, религиозными и благотворительными интересами) – важная страница в истории венецианской республики. Объединение происходило по принципу принадлежности к профессии, к району проживания, к социальному статусу, но решающим все же было некое сродство душ. Венецианская скуола есть нечто среднее между средневековым цехом, английским закрытым клубом и современным негосударственным союзом – то есть нечто очень оригинальное, специфически венецианское и в истории Венеции многое определяющее. Это была своего рода система социального обеспечения, независимая от власти республики. Братство Святого Роха, с которым Тинторетто сотрудничал более двадцати лет, занималось помощью простым людям, особенно в тяжелый для Венеции период – во время эпидемии чумы.

В «Тайных вечерах» Тинторетто впервые в искусстве итальянского Возрождения на первый план выходит не драматический мотив предательства, а мисти-

ческий мотив утверждения таинства. Это прежде всего сцена духовного единения. Классическую библейскую сцену Тинторетто помещает в антураж современного ему быта и изображает участников простыми людьми. Общие усилия венецианцев по избавлению от эпидемии чумы (во многом под эгидой братства Святого Роха) заставляют звучать тему единения за общим столом особенно остро. Революционен и подход Тинторетто к построению пространства картин на эту тему. От классической фронтальной композиции в ранней работе для церкви Сан-Маркуола он постепенно приходит к драматическому динамизму этой сцены. В «Тайной вечери» для церкви Сан-Симеоне он смещает стол под углом; благодаря мерцанию искусственного света композиция приобретает оттенок таинственности. Кульминации этот подход достигает в «Тайной вечери» собора Сан-Джорджо-Маджоре, где наполненная динамикой сцена устремляется в небо.

Театральный художник Дмитрий Крымов создает перформативную инсталляцию по мотивам «Тайной вечери» из церкви Сан-Тровазо. Интерпретируя этот сюжет, он создает в алтаре церкви Сан-Фантин другую реальность, основанную на *tromp l'oeil* – зрительной обманке, тем самым заставляя зрителя усомниться в правильности своего восприятия. Эта инсталляция была создана группой Крымова совместно с командой отдела кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина. Съемки проходили в будущем пространстве «Пушкинского XXI» – в здании бывшего хлебозавода им В.П. Зотова на Пресне. Участие музея в кинопроизводстве закрепляет его статус не только как свидетеля, но как инициатора создания «новой классики».

В «Тайной вечери» из Сан-Трөвазо Тинторетто поместил священную трапезу в подвал со скромной обстановкой и изобразил ее участников простыми людьми в окружении повседневных деталей современного художнику быта. Сцена приобретает драматическое звучание за счет особенностей композиции, где ломается привычная перспектива, а участники оказываются вовлеченными в динамический круговорот совершающегося действия. Экспериментальный подход Тинторетто настолько опередил свое время, что Ж.-П. Сартр назвал его первым кинорежиссером в истории. Крымов развивает многослойность пространственно-сюжетной постановки «Тайной вечери», переносит сцену в антураж нашего века, и соединяет в своей работе кино и перформанс.

Медиаинсталляция Ирины Наховой состоит из трех частей, каждая из которых отсылает к произведениям венецианского мастера. Все они переосмысливают библейские сюжеты с позиции переживания современной истории. Важным мотивом творчества Тинторетто для художницы является динамика человеческой массы, которая наделена критическим эмоциональным накалом. Космический охват и необычайная стремительность, с которой раскрывается глубина в живописи Тинторетто, соединяются у Наховой с катаклизмами сегодняшнего дня. Бурление земной материи находит выход в запредельном космическом пространстве, которое можно ощутить благодаря драматургии медиаработы Наховой.

Классик американского медиаискусства Гари Хилл раскладывает элементы живописи Тинторетто на спектры и нейроны и создает из них новую сущность, звучащую и мерцающую. Отправной точкой для Хилла

является не архитектурное пространство, а в первую очередь пространство человеческого сознания. У Тинторетто пространство впервые становится носителем настроения – не ареной действия, не фоном, а переживанием. Светящиеся контуры, прозрачность и внутреннее сияние живописи Тинторетто отражают его отношение к свету как материальному началу, которое окружает предметы и принимает все их свойства. Как в «Тайной вечери» из Сан-Джорджо-Маджоре, нимбы Христа и апостолов светятся, озаряя все пространство вокруг божественным светом и делая зримыми бесплотных ангелов, Гари Хилл творит миры, осязаемые всеми органами чувств и трансформирующие пространство. Соединение визуальных образов с интенсивным электронным звучанием позволяет получить глубокий синестетический опыт.

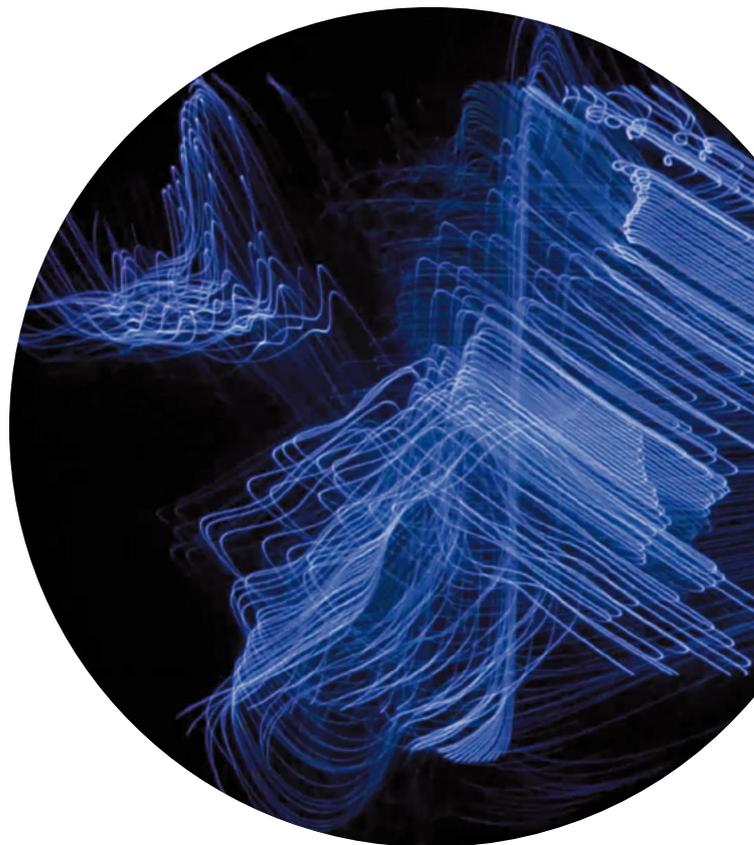
Живопись итальянского абстракциониста Эмилио Ведова – главного последователя Тинторетто в XX веке, вступает в диалог с работами современных художников. Как писал сам Ведова, он еще в молодые годы идентифицировал себя с Тинторетто – с его пониманием пространства, заданностью ритма и мощной энергией страстей и эмоций. «Tonfo» – одна из поздних его работ – имеет форму круга. Она отражает концепцию закольцованности времени. Ведова видел миссию художника в том, чтобы записывать и вновь транслировать вечные темы столкновений, волнующие весь мир: войны, несправедливость, угнетение. Как и Тинторетто, он оперирует не образами, а целыми стихиями, пространством. Форма круга стала для него возможностью выйти за пределы живописной среды через соединение пространства и времени. Также она напоминает и о вихре энергии «Чуда святого

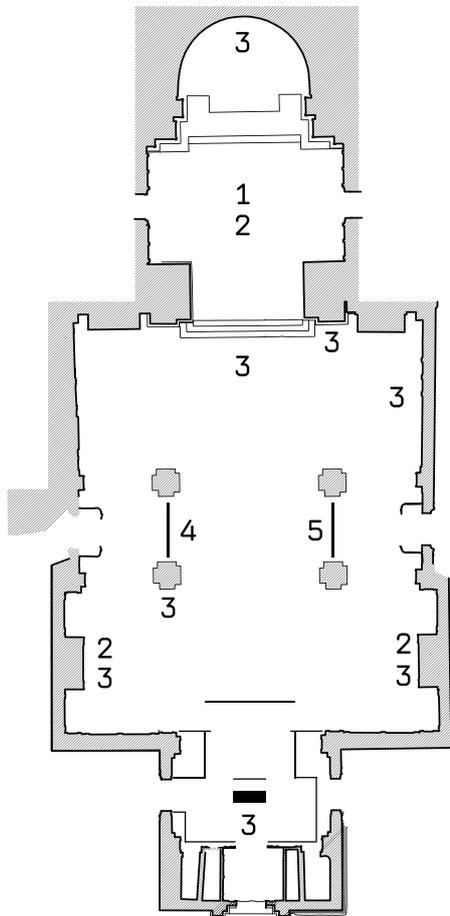
Марка» – полотна, которое сделало Тинторетто знаменитым благодаря инновационной композиции.

Выставка Пушкинского музея станет знаковым событием, которое откроет перед широким зрителем двери церкви Сан-Фантин: она десять лет находилась на реставрации и теперь оборудована для музейных целей. Возведение церкви было завершено в XVI веке, а первые культовые постройки на этом месте датируются X веком. В XVI веке церковь принадлежала одной из скуол, которая специализировалась на работе с приговоренными к смертной казни, а потому получила название «Скуола доброй смерти». Во времена Наполеона скуола была упразднена, а церковь стала университетской. Здесь хранились полотна старых мастеров, в том числе и «Посещение Марией Елизаветы» кисти Тинторетто.

В выставке также примет участие коллектив !Mediengruppe Bitnik и проведет проект-интервенцию, позволив зрителю вступить в тайное братство Тинторетто. Атмосфера секретности, сопричастности и совместного творчества объединит их проект с темой венецианских братств.

Марина Лошак, Ольга Шишко

14

1	ДМИТРИЙ КРЫМОВ	РОССИЯ
2	ИРИНА НАХОВА	РОССИЯ
3	ГАРИ ХИЛЛ	США
4	ЭМИЛИО ВЕДОВА	ИТАЛИЯ
5	ТИНТОРЕТТО	ИТАЛИЯ
	!MEDIENGRUPPE BITNIK	ШВЕЙЦАРИЯ

15

ДМИТРИЙ КРЫМОВ РОССИЯ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. 2019

Инсталляция в смешанной технике, 16'00"
Продюсер АННА БУАЛИ; художник по свету
ИВАН ВИНОГРАДОВ; композитор КУЗЬМА
БОДРОВ; художник по видео ЕЛЕНА
КОПТЯЕВА; оператор ИЛЬЯ ГАЛКИН;
художники: ЕЛИЗАВЕТА ГУСЕВА, ГРИША
РАХМИЛОВИЧ, ЕВГЕНИЯ РЖЕЗНИКОВА;
в ролях: АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ,
ОЛЬГА ВОРОНИНА

Инсталляция Дмитрия Крымова по мотивам «Тайной вечери» Тинторетто была создана совместно командой художника и сотрудниками отдела кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина. Съемки проходили в будущем пространстве «Пушкинского XXI» – в здании бывшего хлебозавода им В.П. Зотова на Пресне.

В «Тайной вечере» (1563–1564) из церкви Сан-Трөвазо, которая легла в основу работы Дмитрия Крымова, у Тинторетто на первый план выходит мотив единения людей. Эта симпатия к простым людям проходит через все творчество Тинторетто, который на протяжении более двадцати лет сотрудничал с благотворительным братством Святого Роха.

В композиции для Сан-Трөвазо Тинторетто поместил сцену священной трапезы в подвал со скромной обстановкой и изобразил ее участников простыми людьми в окружении повседневных деталей современного художнику быта. Однако сцена наполнена драматизмом за счет особенностей композиции, где ломается привычная перспектива, а участники оказываются вовлеченными в динамический круговорот совершающегося действия. Экспериментальный подход Тинторетто настолько опередил свое время, что Жан-Поль Сартр назвал художника первым кинорежиссером в истории.

Для Дмитрия Крымова важной характеристикой искусства Тинторетто является его внимание к деталям обыденной жизни, из которых рождается чудо. Крымов завораживает то, как с помощью мельчайших подробностей повседневной жизни венецианский мастер создавал насыщенные, полные глубоких переживаний композиции, заполняющие собой пространство и заставляющие зрителя почувствовать себя участниками событий. Тотальность композиций Тинторетто делает его близким к театру. Крымов, в свою очередь, развивает многослойность пространственно-сюжетной постановки «Тайной вечери» и соединяет в своей работе кино и перформанс.

Следуя Тинторетто, Дмитрий Крымов стремится показать возвышенное в обыденном. Интерпретируя «Тайную вечерю», он создает в алтаре церкви Сан-Фантин другую реальность, основанную на *tromp l'oeil* – зрительной обманке, тем самым заставляя зрителя усомниться в правильности своего восприятия. Сцена вечера перенесена в современный антураж, но этим все не заканчивается. Статичные фигуры оказываются живыми персонажами, и наоборот. Где кончается наша реальность, а где разыгрывается сюжет, – до конца остается загадкой и ломает привычные законы восприятия киноповествования.

Важной составляющей этого драматического произведения оказывается музыкальное сопровождение. Специально для этой работы музыку написал композитор Кузьма Бодров, вдохновившись сюжетом и визуальным языком художника. В аспирантуре Бодров изучал творчество Дж. Палестрины и музыку эпохи Возрождения, а позже написал несколько произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI.

В постановке принимают участие актеры МХТ им. А.П. Чехова заслуженный артист России Анатолий Белый и Ольга Вороница. Выразительная актерская игра, музыка, свет и оригинальность режиссерского замысла позволяют произведению выйти из рамок картины-проекции. В дни предпоказа инсталляции под сводами 16-метровой старинной церкви она обретает дополнительное перформативное измерение благодаря работе студентов, учеников Дмитрия Крымова, которые также примут участие в этом действе.

ДМИТРИЙ КРЫМОВ (р. 1954, Москва, Россия) – режиссер, художник, сценограф. Окончил Школу-студию

МХАТ (1976). Его спектакли участвуют в престижных международных фестивалях Австрии, Великобритании, Германии. Спектакли Крымова шесть раз удостоивались премии «Золотая маска». Лаборатория Дмитрия Крымова активно гастролирует по миру, в том числе в Бразилии, США, Австралии, Новой Зеландии. С 1990-х годов занимается живописью, графикой, инсталляцией. Участвовал в групповых и персональных выставках в России и за рубежом. Его работы хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Ватикана, Всемирного банка. В 2004–2018 годах был художественным руководителем лаборатории при театре «Школа драматического искусства». Большое внимание режиссер уделяет взаимодействию актера и пространства сцены, а также сценографии. Среди известных постановок: «Смерть жирафа», «Orus №7», «Сон в летнюю ночь», «Тарарабумбия», «Оноре де Бальзак. Заметки о Бердичеве» и др.

ИРИНА НАХОВА РОССИЯ ТИНТОРЕТТО. ТРИПТИХ. 2019

Трехканальная видеоинсталляция, 14'00"
Видео-продакшн: СЕРГЕЙ СИНИЦЫН,
ДЖОН ТОРМИ

Видеопроекции Ирины Наховой созданы специально для пространства церкви Сан-Фантин, где когда-то хранилось полотно Тинторетто. В их основе – мотивы живописи мастера. Они проецируются на старинные стены и купол церкви, будто вырастая из них и создавая впечатление, что были там всегда. Эти изображения, отсылая к историческим образцам, представляют собой своего рода археологию настоящего и будущего.

Художница в своих композициях исследует мир, созданный Тинторетто в его картинах. Они существуют через движение самой живописи: струящейся, стремительной, не выписанной, «незаконченной». Взгляд и мысль зрителя следуют за рукой художника, выходят за поле картины, перемещаются в пространство церкви, и далее – за пределы здания, города, моря, за пределы дня и ночи – во внутренние миры каждого смотрящего и видящего. Это состояние стихийности и встревоженности предано в работе Ирины Наховой.

Люди и животные, стихии тверди, воды и воздуха существуют во множественных горизонтах челове-

ского воображения – в вечном полете или в вечном падении. Живопись мастера увлекает своей иллюзионистичностью, головокружительностью, расстоянием вверх и вдаль. В композициях Тинторетто люди представляют собой массу, которая обладает критическим эмоциональным накалом. Его работы передают динамику материи, воплощаемую то в виде вихря, то низвергающегося потока, то ослепительного сияния.

Космический охват и необычайная стремительность, с которой раскрывается глубина в живописи Тинторетто, соединяются у Наховой с катаклизмами сегодняшнего дня. Медиаинсталляция состоит из трех частей, каждая из которых отсылает к произведениям мастера.

Первое, что видит зритель, – композиция по мотивам ранней работы Тинторетто «Сотворение животных» (1551), которая хранится в Галерее Академии в Венеции. Эта монументальная композиция настраивает зрителя на вхождение в мир живописи мастера. Она переосмысливает текст Библии с позиции переживания современной истории. В ней

время течет стремительно и представляет созидательный жест Бога, стоящий как за всем сущим, так и за жестом самого художника.

Следующая композиция на стене в правом приделе носит более свободный характер, но отвечает духу произведений Тинторетто, которые существуют одновременно в разных пространствах и стихиях. В этой композиции стихии воды и неба сталкиваются со стихией земли. Последняя – место страданий и вечной борьбы, в то время как стихия воды рождает изменения, а происходящее на небе выносит приговор и несет избавление. Земной план изображения транслируется на тверди стены. Мотив человеческой стихии, бури и мятежа, так характерный для Тинторетто и буквально прорастающий из его рисунков, оживает и разворачивается в образах современных глобальных столкновений.

Купол – центральное пространство храма, в котором сосредоточена кульминационная сцена трилогии Наховой. Продвижение зрителя внутри храма по направлению к куполу заставляет зрителя поднять голову и задуматься о вечных смыслах искусства и жизни. На видеопроекции, напоминающей калейдоскоп, массы людей – толпами и поодиночке, пешком и на машинах – устремляются вдаль и вверх. Эта живая масса переплетается и кипит также как в композиционном котле тинтореттовского «Рая» из Дворца дождей в Венеции. Все земные дороги ведут вверх, к свету, исходящему из окна купола, которое открывает перед нами космос и дорогу в немыслимое запредельное пространство.

ИРИНА НАХОВА (р. 1955, Москва) – художница, представительница московского концептуализма. Работает

в жанрах живописи и инсталляции. Окончила Московский полиграфический институт. С 1989 года провела более 30 персональных выставок в Москве, Лондоне, Барселоне, Зальцбурге, Нью-Йорке, Чикаго и других городах Европы и США. Лауреат премии Кандинского (2013) в номинации «Проект года». В 2015 году представляла Россию на 56-й Венецианской биеннале.

ГАРИ ХИЛЛ США СЛЕЗЫ ЛЬДА (СЛУЧАЙНЫЕ ПУТИ). 2019

Многоканальная мультимедийная инсталляция

В своей инсталляции Гари Хилл наполняет пространство церкви движущимися образно-звуковыми конструктами, которые возникают, изменяются, исчезают. Трехмерные образы, светящиеся синим электрическим светом, транслируются в ритме электронных звуков, распространяющихся по церкви. Образы – движущиеся тела, животные и природные стихии – временами напеминают сцены или детали картин Тинторетто, но эти ассоциации еле уловимые, почти подсознательные. Призрачные видения погружают зрителя в таинственную область доиндустриального и постапокалиптического.

Для Хилла определяющим в работе Тинторетто стало ощущение энергии, исходящей от его работ, и умение передать движение через жест. Важнее не архитектурное пространство, а в первую очередь пространство человеческого сознания – процесс мышления, определяющий наше онтологическое знание. Художник словно накладывает одно пространство на другое, погружая зрителя в особое действие, созданное по законам нового литургического текста. Соединение визуальных образов с интесивным электронным звучанием позволяет получить глубокий синестетический опыт.

Хилл стремится передать ощущение течения времени, присущее Тинторетто. В работах венецианского мастера пространство впервые становится не ареной действия, не фоном, а переживанием.

Светящиеся контуры, прозрачность и внутреннее сияние живописи Тинторетто отражают его отношение к свету как материальному началу, которое окружает предметы и принимает все их свойства. Характерная черта манеры художника – живопись по темному подмалевку светлыми красками, благодаря которой образы как будто излучают свет. Как в «Тайной вечери» из Сан-Джорджо-Маджоре светятся нимбы Христа и апостолов, озаряя все пространство вокруг божественным светом и делая зримыми бесплотных ангелов. Гари Хилл творит миры, осязаемые всеми органами чувств и трансформирующие пространство.

Погружение во тьму – это то ощущение, которое испытывает зритель, входя с залитого солнцем Кампо-Сан-Рокко в здание Скуолы Сан-Рокко. Этот опыт и чувственный, и метафорический, ведь имя святого Роха ассоциируется с темным для Венеции временем эпидемии чумы. Мрачное величие Скуолы Сан-Рокко и грандиозного живописного цикла, выполненного Тинторетто, вдохновило Жана-Поля Сартра на написание эссе «Венецианский узник», в котором он противопоставляет Тинторетто Тициану, и делает из него фигуру, подобную одному из проклятых поэтов.

Музыка имела для Тинторетто немаловажное значение. Он устраивал музыкальные инсценировки на религиозные темы, приглашал в свой дом на музыкальные вечера друзей, среди которых был и композитор Джозеффо Царлино. Французский критик

ГАРИ ХИЛЛ (р. 1951, Санта-Моника, США) – мульти-медиа художник, один из пионеров видеоарта, начавший работать с видео- и саунд-артом еще 1970–1980-х годах. В своих видеоработах и инсталляциях художник исследует связь образов, звука и языка («Incidence of catastrophe», «Between Cinema and a Hard Place»), тела и технологии («Inasmuch As It Is Already Taking Place», «Inasmuch As It Has Already Taken Place»). Его персональные выставки проходили по всему миру, включая Центр Помпиду (Париж), Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк), Музей современного искусства Барселоны и др. Работы Гари Хилла находятся в собраниях многих музеев, в том числе в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. Он был удостоен многих наград, в числе которых «Золотой лев» Венецианской биеннале (1995), премия фонда МакАртуров (1998), почетная степень Колледжа искусств Корниш в Сиэттле (2011).

XIX века Ипполит Тэн сравнивал «Распятие» Тинторетто с многоголосым хором. Фигура Тинторетто привлекала и одного из самых знаковых героев музыкальной сцены XX века – Дэвида Боуи, в том числе и благодаря его мрачному бунтарскому духу.

Разложив элементы живописи венецианского мастера на спектры и нейроны, Хилл собирает из них новую сущность. Соединение звука, света и движения, рождающихся из тьмы в инсталляции Гари Хилла, позволяет по-новому прочувствовать глубинную суть искусства Тинторетто.

ЭМИЛИО ВЕДОВА ИТАЛИЯ TONDO'87—6. 1987

Холст, водная краска, нитрокраска,
песок, абразивный порошок,
пастель, 280 × 280 см
Предоставлено Фондом Эмилио
и Аннабьянки Ведова

Эмилио Ведова – итальянский художник-абстракционист. Он считается главным последователем Тинторетто в XX веке; этой преемственности была посвящена выставка Джермано Челанта в Скуоле Сан-Рокко в 2013 году. Как писал сам Ведова, он еще в молодые годы идентифицировал себя с Тинторетто – с его пониманием пространства, заданностью ритма и мощной энергией страстей и эмоций.

Эта связь художника-модерниста и мастера позднего Возрождения, которого часто относят к маньеристам, не случайна. Интерес к творчеству Тинторетто вновь возник в начале XX века благодаря представителю Венской школы искусствознания Макс-у Дворжаку, в сфере внимания которого неизменно оказывались переломные моменты истории искусства. Творчество Тинторетто оказалось созвучным исканиям экспрессионистов в области формообразования, ведь главными инструментами в построении пространства

для него были линия и свет. Именно через свет передается видение мира, он выступает главным проводником эмоционального содержания.

В середине XX века к фигуре Тинторетто обратился Жан-Поль Сартр, для которого художник стал воплощением экзистенциальной муки: он одновременно отставал от времени (как последний местный живописец на венецианской сцене, управляемой космополитической элитой) и опережал его (как идеальный художник для растущей буржуазии, еще слишком робкой, чтобы заявить о себе в рамках аристократической герцогской республики). Сартр называл его первым кинорежиссером за умение создавать на холстах «движущуюся картину» и управлять пространством.

В середине 1980-х годов Эмилио Ведова в своем творчестве обратился к форме круга. Это было своего рода испытание для его художественного видения, ведь оно шло вразрез с рваными асимметричными и подвижными вселенными, которые он создавал на своих холстах. Здесь отразилась концепция закольцованности времени, которая занимала его в поздний период. Серия круглых полотен, созданных Ведова, отражает его этическую и политическую концепцию искусства, согласно которой миссия художника состоит в том, чтобы записывать и вновь транслировать вечные темы столкновений, волнующие весь мир: войны, несправедливость, угнетение и т.д. Форма круга стала для него возможностью выйти за пределы живописной среды через соединение пространства и времени.

Круг напоминает и о форме окон венецианских церквей, например, любимой Тинторетто Санта-Мария-дель-Орто. Живопись Ведова, вдохновленная колоритом Тинторетто и заключенная в эту форму,

заставляет вспомнить слова Сартра о том, что «Тинторетто – это Венеция, даже если он ее не пишет». Как Якопо Робусти в свое время ломал законы перспективы, так и Ведова показывает спонтанность, противоречия и открытость процесса творчества. В картинах нет ясного образа, нет направлений или центра, оба художника оперируют не отдельными персонажами, но целыми стихиями, а, в случае с «Tondo» Ведова, – еще и стихией времени.

ЭМИЛИО ВЕДОВА (1919, Венеция, Италия – 2006, там же) – главный последователь Тинторетто в XX веке; этой преемственности была посвящена выставка Джермано Челанты в Скуоле Сан-Рокко в 2013 году. После периода увлечения экспрессионизмом, в 1942 году он примкнул к движению «Corrente», которое противостояло тоталитарному искусству. В 1946 году стал одним из основателей «Нового итальянского сецессиона». В 1948 году состоялся его дебют на Венецианской биеннале. В 1960 году удостоился премии Grand Prize for Painting, в 1954 году получил премию, позволившую провести три месяца в Бразилии, и в 1997 году – Golden Lion Award for Lifetime Achievement. Преподавал в Зальцбурге, Венеции и нескольких американских университетах.

ЯКОПО РОБУСТИ, ПРОЗВАННЫЙ ТИНТОРЕТТО (1518–1594) ИТАЛИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ. НАЧАЛО 1560-х

Холст, масло, 174 × 232 см

Предоставлено Antichità Pietro Scarpa

Картина «Происхождение любви», веками находившаяся в забвении, была вновь открыта в 1991 году. Предполагалось, что она является частью серии, выполненной Тинторетто для Дворца дождей. Но со временем исследователям удалось восстановить историю создания этой картины и определить ее сюжет.

Заказчиком полотна выступил Федерико Контарини – представитель одной из самых знатных семей Венеции, который в 1562 году основал театральное общество Compagnia della Calza degli Accesi. В качестве места встреч был выбран один из залов библиотеки Марциана. Контарини, возможно, следовал по стопам своего родственника – гуманиста Спероне Сперони, который основал в Падуе литературную академию Accademia degli Infiammati.

Иконография этой картины, ставшей эмблемой культурной ассоциации Контарини, основана на «Диалоге о любви», опубликованном Сперони в 1540-х годах. Аполлон держит в руке жаровню, в которой

находится человеческая душа, а лучи солнца зажигают в ней любовь. Зеркало, которое он держит в другой руке, усиливает этот жар. Аполлона сопровождают фигуры Афродиты Пандемос и Афродиты Урапия – любви земной и небесной. В их руках находятся атрибуты Изобилия, Благоразумия, Меры, Чистоты и Мудрости – эти качества необходимы, чтобы питать пламя любви.

В период, когда Тинторетто была заказана эта картина, он исполнял живописный цикл для квадратного атриума Дворца дождей. Стилистически эти работы близки. Золотой свет, которым наполнено полотно, с одной стороны, передает ощущение божественного мира; с другой стороны, он отсылает к золотому веку, когда жил живописец, – библиотека является свидетельством знаний, унаследованных венецианскими гуманистами от античности. Эмоциональные, озаренные тревожным светом многофигурные композиции Тинторетто с их мотивами борьбы и напряжения преломляются в этом полотне в наполненную сиянием сцену божественного акта творения.

!MEDIENGRUPPE BITNIK ШВЕЙЦАРИЯ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ТАЙНОМУ БРАТСТВУ ТИНТОРЕТТО. 2019

Проект-интервенция

В своем проекте-интервенции художники !Medien-gruppe Bitnik отталкиваются от идеи сопричастности, пронизывающей творчество Тинторетто. Художник очень часто обращался к теме «Тайной вечери», и в его интерпретации мотив предательства всегда уходил на второй план, уступая теме духовного единения. Тинторетто помещал сцену в антураж современной ему венецианской таверны, а действующих лиц изображал простыми людьми.

Тинторетто всегда соперничал бедным; с самого начала своей творческой деятельности он выполнял картины для содружеств кустарей. Всевозможные братства и объединения сосуществовали с республиканской властью в Венеции и были своего рода системой социального обеспечения. Быть членом такого братства означало обладать статусом и влиянием.

Помощью простым людям, особенно в тяжелый для Венеции период – во время эпидемии чумы – занималось братство Святого Роха, с которым Тинторетто сотрудничал более двадцати лет. Здание

Скуолы Сан-Рокко, для которой Якопо выполнил свой крупнейший живописный цикл, называют «Сикстинской капеллой Тинторетто».

Ради вступления в братство и возможности расписать здание скуолы художнику пришлось приложить немало усилий. Чтобы его мастерство оценили, Тинторетто сначала бесплатно выполнил два огромных живописных полотна в церкви Мадонна-дель-Орто, попросив оплатить ему только материалы. Картины «Страшный суд» и «Поклонение золотому тельцу» стали своего рода рекламой художника и манифестом его взглядов – противопоставления идолопоклонства и духовности.

Когда его, наконец, пригласили принять участие в конкурсе на роспись Скуолы Сан-Рокко, вместо эскиза он сразу представил готовое полотно «Святой Рох во славе» в дар братству, что было очевидной уловкой, ведь отвергать дары не полагалось. Так ему достался крупнейший в его жизни заказ, а прошение о вступлении в братство было рассмотрено и одобрено.

Швейцарский медиаколлектив !Mediengruppe Bitnik также предлагает приобщиться к некоему тайному обществу. В XXI веке мир открывает новые идентичности, новые социальные и экономические инструменты, но неизменным остается стремление людей к объединению и празднованию жизни. Атмосфера секретности, сопричастности и сотворчества объединит их проект с темой венецианских братств.

!MEDIENGRUPPE BITNIK (Кармен Вайскопф, р. 1976, Швейцария; Домагой Смолье, р. 1979, Хорватия) – медиахудожники, работающие преимущественно с Интернетом. В своих работах они исследуют тему виртуального пространства, в том числе – даркнета.

Их работы выставлялись во многих музеях и галереях, среди которых Художественный музей Миншен в Шанхае, Художественная галерея Любляны, Дом искусств Цюриха, Центр современного искусства в Вильнюсе, Тегеранская биеннале и др. Группа является лауреатом Swiss Art Award (2014), Pax Art Awards (2018), удостоена почетного упоминания жюри фестиваля Ars Electronica (2016).

ПРОЕКТЫ «ПУШКИНСКОГО XXI»

Проекты «Пушкинского XXI» будут представлены на различных площадках будущего Музейного городка – реконструированные и новые здания квартала будут использованы для временных экспозиций. В дальнейшем «Пушкинский XXI» получит собственное здание. На различных площадках музея проходят выставочные проекты, конференции и лекции, посвященные современному искусству.

В рамках направления «Пушкинский XXI» состоялись:

- выставка «РЕМБРАНДТ. ДРУГОЙ РАКУРС» Дмитрия Гугова, 2015;
- выставка «ВЕТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК» Александра Пономарёва, 2015;
- выставка «ВПЕЧАТЛЕНИЯ 2.0» – Ив Суссман (США), Кристина Лукас (Испания), арт-группа «Провмыза» (Россия), Алекс Верхаст (Бельгия), 2015–2016;
- выставка «ДОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ МЕДИАИСКУССТВА», среди участников Шанталь Акерман (Бельгия – Франция), Штейна и Вуди Васюлка (США), Билл Виола (США), Брюс Науман (США), Мона Хатум (Великобритания) и многие другие, 2016;

Выставка «ФАБРИЦИО ПЛЕССИ. ДУША КАМНЯ», 2018
Вид экспозиции
Фото: Вера Удринцева

- выставка «ОММАЖ ЛУИ ГАЛЛЕ» Эрвина Олафа (Нидерланды), 2016;
- выставка «ПОТЕРЯННЫЕ КЛЮЧИ» Виктора Пивоварова, 2016;
- выставка «ДОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ПРОГУЛКА С ТРУБАДУРОМ», среди участников Вито Аккончи (США), Андре и Мишель Декостеры (Швейцария), Йонас Мекас (США), Камилла Нормент (Норвегия), Юлиан Розефельдт (Германия), Анри Сала (Франция) и многие другие, 2016–2017;
- саунд-инсталляция Андрея Гурьянова, Антона Курышева в рамках выставки «РАФАЭЛЬ. ПОЭЗИЯ ОБРАЗА», 2016;
- выставка «ИРИНА НАХОВА. ВЗГЛЯД», 2016–2017;
- выставка «ИСТОРИЯ АВТОПОРТРЕТА» Ясумасы Моримур (Япония), 2017;
- выставка “RECYCLE GROUP. НОМО VIRTUALIS”, 2017;
- выставка «ЦАЙ ГОЦЯН. ОКТЯБРЬ», 2017;
- выставка «ЧЕЛОВЕК КАК ПТИЦА. ОБРАЗЫ ПУТЕШЕСТВИЙ» в рамках Параллельной программы 57-й Венецианской биеннале современного искусства, среди участников Давид Клербо (Бельгия), Марникс де Нийс (Нидерланды), Леонид Тишков (Россия), Масаки Фуджихата (Япония) и многие другие, 2017;
- международная научная конференция «ВИППЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. ОТРАЖЕНИЯ», 2018;
- выставка “POSTMORTEM MONOGRAPHY” арт-группы «Провмыза», 2018;
- выставка «ФАБРИЦИО ПЛЕССИ. ДУША КАМНЯ», 2018 и другие проекты.

ДМИТРИЙ БУЛНЫГИН.

АКВАРИУМ. 2015

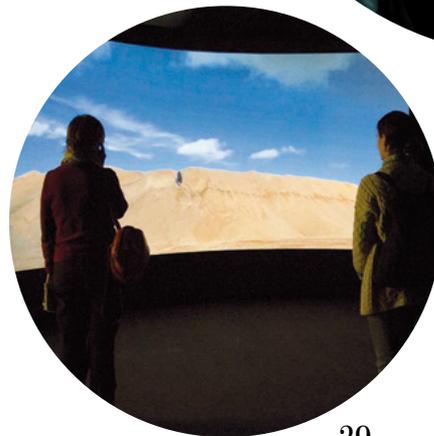
Инсталляция, видео-мэппинг, звук

Вид инсталляции на выставке «ЧЕЛОВЕК КАК ПТИЦА. ОБРАЗЫ ПУТЕШЕСТВИЙ»

в Палаццо Соранио

Ван Аксель, Венеция

Фото: Алан Воуба

АРТ-ГРУППА «ПРОВМЫЗА»
(ГАЛИНА МЫЗНИКОВА, СЕРГЕЙ
ПРОВОРОВ). ВЕЧНОСТЬ. 2011

Одноканальная видео-инсталляция, 36'26"

Работа приобретена при поддержке Mail.Ru Group

Вид инсталляции на выставке "POSTMORTEM MONOGRAPHY"

Фото: Антон Сурков

#jointhesecretfraternity

