

Международный проект двух мастеров современного искусства Нафтали Ракузина (Париж) и Александра Райхштейна (Хельсинки) посвящен книге, предметность которой стремительно уходит в прошлое, а жизнь сопоставима с жизнью человека.

До выставки «Вокруг книги» Анатолий (Нафтали) Ракузин и Александр Райхштейн никогда не встречались. Однако их судьбы во многом похожи. Оба родились в Москве и «выросли среди книг» в семьях творческой интеллигенции советских лет, закончили Полиграфический институт как художники книги.

В основе концепции выставки – столкновение художественных методов двух творцов, объединенных общим бэкграундом и темой (книга), но относящихся к разным поколениям и живущих в различных культурных средах Франции и Финляндии.

Для Ракузина книга – главный герой и сюжет картины, для Райхштейна – художественное пространство, в котором можно жить, играть и перевоплощаться.

Живущий более 30 лет в столице живописи Париже Нафтали Ракузин верен упорству Поля Сезанна и раскрывает новый потенциал картины, изображая мир альбомов и книг об искусстве. Истоки его творчества связаны как с французской школой живописи, так и с его ближайшим окружением – московскими нонконформистами, обосновавшимися после отъезда из СССР в Париже (Оскар Рабиным, Эриком Булатовым, Михаилом Рогинским). Художественный метод Ракузина не содер-

жит сарказма или иронии над советским бытом, как в произведениях соц-арта, а связан с наследием повседневной культуры конкретной группы – советской интеллигенции, для которой книги домашней библиотеки, в особенности художественные и видовые альбомы, как правило, были единственной возможностью виртуального перемещения и маркером собственной идентичности. А для советских художников литература об искусстве была питательной средой их творчества, атрибутом профессиональной жизни и основным источником знания.

Жизнь Ракузина – это творческий проект, сюжет которого – автобиография, рассказанная сквозь призму собственных книг об искусстве, значимых для автора в конкретный период жизни. В этом прослеживается отчетливый жест и меседж художника, посвятившего себя живописи, а живопись – собственной повседневности, где автор, присутствующий «за кадром», несомненно, главное действующее лицо.

Райхштейн 26 лет живет в столице дизайна Хельсинки, где иногда по-прежнему иллюстрирует и конструирует книги, но в основном создает тотальные музейные инсталляции, устроенные по книжным законам и посвященные книгам и авторам книг. В основе его метода – взгляд на книгу как дизайнерскую форму, наделенную безграничным потенциалом для последующих манипуляций в духе ready-made, что, вероятно, имеет истоки в анти-дизайне и противостоянии финскому функционализму. По мнению художника, любые формальные эксперименты с книгой рожают бесконечные варианты зрительских интерпретаций, связанных со смыслами, заложенными в книжных текстах.

Открытие новых материалов и техник в искусстве для Райхштейна одна из художественных задач. Принимая на вооружение сами принципы массовой культуры, он заставляет их работать на саморазрушение – уничтожение стандартных форм и продуцирование уникального искусства.

Соединение картин Ракузина со скульптурной инсталляцией Райхштейна порождает новые смыслы и тексты культуры, усиливая восприятие произведений обоих авторов. Так, проходя перед картинами Ракузина

по лабиринту из ставших ненужными списанных книг, мы попадаем, по словам Райхштейна, «в сложный полный смыслов книжный мир, путешествие по которому приводит к познанию самого себя...». Спираль из книг, свернувшаяся как улитка под окном музея – намек на быстротечность жизни, которая не позволяет до конца прочесть и рассмотреть хотя бы собственные книги, о чем напоминают картины Нафтали.

Изображение парижских крыш с дистанции птичьего полета, перерисованное из альбома и увеличенное на холсте, не только повествует о биографических этапах жизни Нафтали, но и напоминает крыши зданий, созданных из книг Райхштейном, где книга – дом, наполненный словами, буквами и жизнью персонажей.

На смену уходящих практик созерцания картины на выставке предложен динамический процесс, возможно, бытовавший некогда в пещерных ритуалах. Движение по лабиринту перед картинами с изображением книг рождает новые эффекты при просмотре, придавая статической картине характеристики динамики – эффект кино наоборот. При многократном приближении и отдалении картины обретают свойства кинетической скульптуры, а зритель – интерес к просмотру экспозиции картин и собственным томам на книжных полках.

Книги, использованные при строительстве лабиринта, посетители смогут забрать домой в день официального закрытия выставки 17.04.2016.

Марина Магидович

Собирать книги для выставки помогли: проект «Книга должна жить», книжный магазин «На Литейном», издательство Ивана Лимбаха, журналист Дмитрий Новик, библиотека г. Пушкин и все, кто просто приносил книги в музей. Спасибо!

Анатолий Ракузин родился в 1948 году в Москве в семье известного советского иллюстратора Е.В. Ракузина. В 1970 году окончил Московский полиграфический институт как художник книги, а в 1974 эмигрировал в Израиль; там он впервые почувствовал себя свободным живописцем и начал подписывать холсты именем Нафтали. С 1982 года живет и работает в Париже, где приобрел международную известность. С 1969 года произведения Ракузина экспонируются в известных галереях и музеях России, Европы, Америки и Израиля, в том числе более чем на 30-ти персональных выставках, а также украшают собрания ведущих художественных музеев мира и других институций, в том числе MOMA в Нью-Йорке, музеев Германии и Израиля, ГЦСИ в Москве.
<http://www.naftalirakuzin.com>

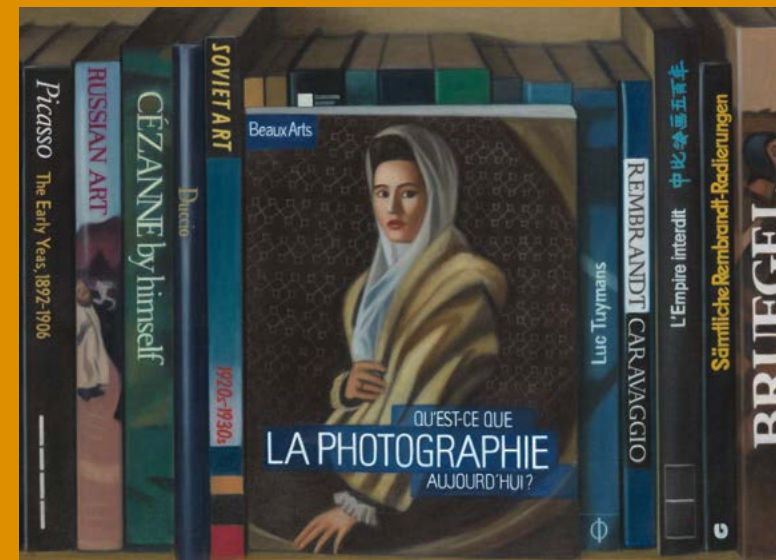
Александр Райхштейн родился в 1957 году в Москве в семье авторов и переводчиков книг. В 1982 году окончил Московский полиграфический институт как художник книги. С 1990 года живет и работает в Хельсинки (Финляндия). Известен в России и Европе не только как иллюстратор, но и как автор масштабных проектов актуального искусства и более сотни персональных музейных выставок. А. Райхштейн — лауреат высшей награды Финляндии в области детской книги Finlandia Junior (1997) и премии Шведского литературного общества (2016), за свои выставочные проекты удостоен медали Топелиуса (1999) и Государственной премии Финляндии (2008). Работы А. Райхштейна приобретены музеями и муниципальными коллекциями Финляндии и Швеции, а также хранятся в частных собраниях разных стран.
<http://www.reichstein.name>

В оформлении буклета использованы картины Н. Ракузина «Крыши Парижа», «Кремль» и «Что есть фотография сегодня?», а также объекты А. Райхштейна, сделанные из списанных книг.

При поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

НАФТАЛИ РАКУЗИН АЛЕКСАНДР РАЙХШТЕЙН

ВОКРУГ КНИГИ

18.3 — 17.4.2016 · Живопись, инсталляция
 Большой выставочный зал · Литейный проспект, 53
 Куратор Марина Магидович · При участии Агентства. Art Ru