MUTATIS MUTANDIS

Александр Райхштейн · Alexander Reichstein

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
The State Hermitage Museum

Государственный Эрмитаж
Молодежный образовательный центр
State Hermitage Museum
Youth Education Center

САДЕЛАЙ САМ!

построй и перестрой свою скульптуру

build and rebuild your own sculpture

1. – 4.12.2011

открытие 1 декабря в 17.00 · opening on 1. December at 5 pm
мастер-класс 2 декабря в 17.00 · masterclass on 2. December at 5 pm
Молодежный центр открыт для посещения 3 декабря с 13 до 17 и 4 декабря с 12 до 17
Open on 3. December from 1 pm till 5 pm and on 4. December from 12 am till 5 pm

Helsingin kulttuurikeskus
Helsingfors kulturcentral · City of Helsinki Cultural Office

FRAME
Finnish Fund for Art Exchange

ЦСИ

Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа
Главный Штаб, Дворцовая пл., д.6-8, вход с Б. Морской
у арки Главного Штаба, тел. (812) 710-95-91
Youth Education Center of the State Hermitage Museum
General Staff, Palace Square 6-8, tel. (812) 710-95-91

DO IT YOURSELF!

© Текст · Text: Марина Магидович · Marina Maguidovich
© Перевод · Translation: Томас Кэмпбелл · Thomas Campbell
© Фото · Photo: Узи Варон · Uzi Varon
© Дизайн · Design: Александр Райхштейн · Alexander Reichstein

АЛЕКСАНДР РАЙХШТЕЙН родился в 1957 г. в Москве, где закончил Московский полиграфический институт и стал успешным художником книги. Но, по словам художника, персонажи его иллюстраций все время стремились отделиться от плоскости, становясь барельефами, горельефами, а затем и вовсе избавились не только от книжного листа, но и от чужих литературных текстов. С переездом в 1990 г. в Финляндию художник стал создавать скульптурные инсталляции – масштабные музейные проекты, полюбившиеся самой широкой публике – от специалистов-искусствоведов до детей и подростков.

На выставке MUTATIS MUTANDIS, как и в других проектах Райхштейна, публике отводится роль активного участника, преобразующего экспозицию в постоянно действующий перформанс. Становясь соавторами, посетители творят невероятные образы из предлагаемых художником форм. В основе концепции интерактивной инсталляции поиск универсалии природного и культурного, что роднит ее с традицией неолита, Древнего Египта и античной классики. Художественный метод автора преодолевает границы постмодернизма, к которому, казалось бы, тяготеет сама идея трансформера. Не деконструкция, а конвергенция, интеграция питают сегодняшние теории инноваций и преобразований. Синтез сущностного, неизменного и живого, постоянно меняющегося породил саму выставочную конструкцию, в основе которой – монументальная форма, напоминающая менгир, и подобный детскому конструктору набор антропоморфных и зооморфных деталей. «Можно заменить человеческий нос собачьим, глаза взять у лягушки, приделать крылья, лапы, хвост. Переход от человека к животным и разным фантастическим существам плавный и естественный. Как говорили в «Книге джунглей» у Киплинга, «мы с тобой одной крови, ты и я». Животные веками были не только собратьями человека, но и почитались в качестве предков, покровителей и богов» (из интервью с художником). Вся экспозиция с разбросанными по полу фрагментами «древних» скульптур напоминает руину или археологический раскоп, а сам перформанс – попытки ученых и реставраторов реконструировать исторические памятники из обломков.

Проекты Райхштейна всегда многослойны. Рассчитанные на различные уровни понимания, они объединяют массовое и элитарное, публику разных возрастов и вкусов. Игровой характер инсталляций сочетается с серьезными философскими, историческими и мифологическими смыслами его экспозиций. Очевидно, между древним мифом, детской игрой и актуальным искусством существует прямая связь.

MUTATIS MUTANDIS
Интерактивная инсталляция, 2011
58 частей. Пенопласт, фанера, стальной лист,
папье-маше, магнитные крепления
Музыка: Рами Эскелинен
Видео: Александр Райхштейн

ALEXANDER REICHSTEIN was born in 1957 in Moscow, where he graduated from the Polygraphic Institute and became a successful book illustrator. According to Reichstein, however, the characters in his illustrations always tried to break free of the picture plane, to become bas-reliefs and high reliefs. Later, they freed themselves not only from the pages of books, but also from other people's literary works. After moving to Finland in 1990, Reichstein began producing sculptural installations – large-scale museum projects that became a hit with the public, from art critics to children and adolescents.

As in Reichstein's previous projects, MUTATIS MUTANDIS casts viewers in the role of active participants who transfigure the exhibit in the course of an ongoing performance. As co-creators, visitors fashion incredible images from the forms supplied by the artist. At the basis of this interactive installation is the search for natural and cultural universals, which unites it with the traditions of the Neolithic, ancient Egypt and classical antiquity. Reichstein's method overcomes the limits of postmodernism, towards which the idea of the transformer seemingly gravitates. It is not deconstruction but convergence and integration that feed current theories of innovation and transformation. The synthesis of the essential and the unchanging with the organic and mutable generated the structure of the exhibition itself, based a monumental form reminiscent of a menhir and a set of anthropomorphic and zoomorphic parts resembling a Lego set. "You can replace a human nose with a dog's, borrow eyes from a frog, and attach wings, paws, and a tail. The transition from humans to animals and various imaginary creatures is smooth and natural. As Mowgli puts it in The Jungle Book, 'We be of one blood, ye and I.' For centuries, animals were not only man's brothers, but were revered as ancestors, guardians and gods," explains Reichstein. With fragments of "ancient" sculptures scattered on the floor, the exposition resembles a ruin or an archaeological dig, and the performance itself, an attempt by scientists and conservators to reconstruct historical monuments from the wreckage.

Reichstein's projects are always multilayered. Designed for different levels of comprehension, they unite popular and elitist art, and viewers of various ages and tastes. The playful nature of the installations is combined with the serious philosophical, historical and mythological meanings of his expositions. It is clear that there is a direct link between ancient myth, children's games and contemporary art.

MUTATIS MUTANDIS
Interactive installation, 2011
58 parts. Styrofoam, plywood,
steel, papier mâché, magnet connectors
Music: Rami Eskelinen
Video: Alexander Reichstein