

избранные выставочные проекты

А Л Е К С А Н Д Р

Р А Й Х Ш Т Е Й Н

A L E X A N D E R

R E I C H S T E I N

selected exhibition projects

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!

АЛЕКСАНДР РАЙХШТЕЙН (1957 г.р., Москва) более 20-ти лет живет и работает в Хельсинки (Финляндия), где его творчество занимает особое место в художественной культуре страны и отмечено Государственной премией 2008 г. Масштабные выставочные проекты автора балансируют на грани иллюзионизма и элитарного искусства, поп-арта и академизма, аттракциона для детей и развлечения для утонченных эстетов, а интерактивные инсталляции в игровой форме помогают соприкоснуться с древним мифом и сложными явлениями истории культуры. Меняя темы, концепции, материалы, технику и стилистику своих работ, Александр Райхштейн остается верен своему методу, в основе которого – особый принцип коммуникации арт-объектов со зрителем. Публике дается право доделывать и додумывать произведение художника, а художественные формы изменяются подобно живому организму.

Волшебные превращения на выставке иногда порождаются скрытым от глаз электромотором, компрессором или компьютером, но чаще – энергией самих зрителей, в первую очередь – детей. «Можно и нужно трогать, залезать, исследовать, строить и перестраивать – одним словом, играть с экспозицией», – говорит художник. Важной особенностью выставок Райхштейна стала мобильность: они легко монтируются и транспортируются. Это позволило познакомиться с инсталляциями автора не только музейной публике России и Финляндии, но и других стран Европы.

ALEXANDER REICHSTEIN (born 1957, Moscow) has lived and worked for over twenty years in Helsinki. His work holds a special place in the artistic culture of Finland, where it was awarded a State Prize in 2008. Reichstein's large-scale exhibition projects balance on the edge between illusionism and elitist art, pop art and academic art, amusements for children and entertainment for aesthetes, while his playful interactive installations put viewers in touch with ancient myths and complex phenomena from cultural history. While Reichstein has changed the topics, concepts, media and style of his works over the years, he has remained faithful to his method, based on a special principle of communication between art objects and viewers. The public has the chance to complete Reichstein's works both conceptually and physically. The artistic forms thus evolve like a living organism.

The magical transformations that occur at Reichstein's exhibitions are sometimes generated by hidden electric motors, compressors or computers, but more often by the energy of the viewers themselves, especially children. "The viewers can and must touch the exhibits, climb on them, explore them, build and rebuild them – in short, play with them," says Reichstein. An important feature of Reichstein's exhibitions is their mobility: they are easily installed and transported. This has made it possible for museumgoers in other European countries, not only Russia and Finland, to enjoy Reichstein's installations.

BESTIARIUM CONSTRUENDUM – интерактивная инсталляция, которую видоизменяют сами посетители. Публика конструирует монументальные скульптуры из деталей – голов, тел, ног, крыльев и хвостов, которые срастаются друг с другом. Возникают фигуры зверей или фантастические

Интерактивная инсталляция,
36 частей. 2004

Пенопласт, папье-маше,
магнитные крепления

Техническая поддержка:

Мартин Хакенберг

Анимация:

Александр Райхштейн

Музыка: Рами Эскелинен

Interactive installation, 2004

Thirty-six parts

Styrofoam, plywood,

papier mâché,

magnetic connectors

Technical support:

Martin Hackenberg

Animation:

Alexander Reichstein

Music: Rami Eskelinen

СДЕЛАЙ САМ!

существа, известные по мифам народов мира, а также новые, доселе невиданные чудовища. Скульптуры, напоминающие высеченные из гранита памятники, свидетельствуют о неведомой древней культуре, а манипуляции посетителей похожи на попытки реконструкции искусства древнего мира. Играя на экспозиции, посетители превращают ее в постоянно действующий перформанс, активизируя собственную креативность и приобщаясь к истории мировой культуры.

BESTIARIUM CONSTRUENDUM is an interactive installation based on a set of animal sculpture parts. Although quite large, these parts (bodies, legs, tails, heads, etc.) are light and easy to put together. By assembling the parts, visitors can create sculptures of ordinary animals or make up their own menagerie of fantasy creatures. It is possible to build creatures familiar from myths and fairytales (like the Minotaur, Pegasus or mermaid) or invent one that has never been seen before. The sculptures in Bestiarium Construendum resemble the relics of antiquity. The colors and rough surfaces of the rather cumbersome sculptures convey the feeling of ancient cultures. However, they are supposed to be touched and played with. Visitors turn the exhibition into a performance, an ever-changing show. There is always something new being created: the possibilities are infinite.

DO IT YOURSELF!

ЧУДО ОБ УРОЖАЕ отражает извечную мечту человечества о волшебном дереве, способном накормить целый народ. Разнообразные фрукты, овощи и корнеплоды – от арбуза и банана до кукурузы и картофеля – растут на ветвях этого Древа жизни, достигают зрелости, засыхают и вырастают снова, каждый в своем собственном медленном ритме, прямо на глазах публики. Производство напоминает о фантастических обещаниях лжеученых недавнего советского прошлого и о современных опытах генной инженерии.

FERTILITY FICTION reflects man's age-old dream of a magic plant that could produce enough food for all. Dozens of different kinds of fruit and vegetables grow on the branches of the huge tree of life: melons and carrots, bananas and cherries, potatoes and apples grow to maturity and then wither, each to its own slow rhythm. The whole cycle of life happens right before your eyes: birth, growth, death and re-birth. The tree is a reminder of both the fantastic promises made by Soviet pseudo-scientists in the not-so-distant past as well as the questionable merits of genetic engineering today.

Изменяющаяся скульптура, 2007
Фанера, папье-маше,
пневматическая система,
воздушные шары, роспись
4,8 x 3,5 x 3,5 м
Техническая поддержка:
Мартин Хакенберг
Музыка: Ээрик Сиикасаари

Self-transforming sculpture, 2007
Plywood, papier mâché,
pneumatic systems, hand-painted
inflatable balloons
4.8 m high, 3.5 m wide
Technical support: Martin
Hackenberg
Music: Eerik Siikasaari

ALMA TERRA – фантастическая страна, манящая изучить ее и поиграть на ее просторах. Монументальная восьмиметровая фигура лежащей женщины, укрытой лоскутным одеялом – образ Матери-Земли, детьми которой все мы являемся вне зависимости от размера и возраста. Можно ползать по ее полям, трогать густой ворс лесов и шелк озер или залезать на покрытую снегом вершину, а можно путешествовать, пользуясь специально сшитыми машинками, кораблями и самолетами или строить из мягких кубиков города и села. Выставка предназначена как для больших, так и для самых маленьких посетителей.

ПОЛЗАЙ И ИГРАЙ!

Игровая инсталляция, 2005
Пенопласт, поролон, фанера,
лоскутное шитье
8 X 5 X 1,3 м

Рабочая группа: Мартин Хакенберг,
Вера Хлебникова, Кукка-Маариа
Хейкконен и другие

ALMA TERRA is a fantasy world that entices visitors to touch, climb and embrace it. Created for both children and adults, the object is a reflection on Mother Earth, whose children we all are, irrespective of our age or size. Alma Terra consists of patchwork quilt beneath which the giant figure of a woman lies. Exhibition guests are invited to walk through fields, rest in the soft forests of the valleys and touch the silk of the lakes. There are more than forty small soft-toy cars, trains, planes, ships and houses to inspire play: to travel, to build, to perform, to invent stories.

Play installation, 2005
Styrofoam, plywood,
foam rubber, cloth patchwork
8 x 5 x 1.3 m

In collaboration with:
Vera Hlebnikova, Martin Hackenberg,
Kukka-Maaria Heikkinen and others

CLIMB AND PLAY!

Инсталляция, 2010
Пенопласт, дерево, кирпич
10 x 5,5 x 4 м
Музыка: Арво Пярт

Installation, 2010
Styrofoam, wood, bricks
10 x 5.5 x 4 m
Music: Arvo Pärt

РЕКОНСТРУКЦИЯ РОЖДЕСТВА. Отправной точкой проекта для художника стал интерес к фрагментарным, незавершенным формам, обломкам и осколкам. Фрагмент запускает в нашем сознании процесс, позволяющий мысленно реконструировать утраченное и воссоздать исходный образ. Из-за этого фрагментарная форма зачастую производит более сильное впечатление, чем завершенная. Пространство между обломками словно заряжается особой энергией. Скульптурные фрагменты в инсталляции размещены в пространстве так, что создается иллюзия цельных фигур. Тема Рождества, знакомая каждому, позволяет реконструировать не только отдельные формы, но и все событие.

RECONSTRUCTING CHRISTMAS. The interest in shapes that are fragmentary or broken was a starting point for this project. The incomplete shape triggers certain processes in our brain, which force us to imagine the missing parts and create the illusion of a complete shape. The viewer's active role in the reconstruction process often leads to the perception that the incomplete shape is more fascinating than a perfect one. The empty space between the fragments seems to be charged with energy. Fragments of sculptures are placed in the exhibition space in such a way that they create an illusion of complete figures. The Christmas story is so well known to adults and children alike that they can reconstruct not only separate shapes, but also even the entire scene.

КНИЖНЫЕ МИШКИ И МЕДВЕЖЬИ КНИЖКИ. Темой выставки является сложный путь трансформации образа медведя – от могучего и опасного зверя до милого плюшевого любимца детей и героя детских книг. Центром экспозиции является избушка из сказки о трех медведях, крыша которой – гигантская книга, стены сложены из книжных полок, а в окно заглядывают разнообразные нарисованные медведи, знакомые нам по книгам. Медвежьи фигуры, извлеченные из

САДИСЬ ПОЧИТАЙ!

иллюстраций лучших художников и вручную увеличенные автором экспозиции в строгом соответствии с изображением на книжной странице, приглашают к чтению: можно сесть на пенек и полистать ту самую книгу, герой которой привлёк внимание посетителя.

TEDDY BOOKS AND BOOK TEDDIES. This project promotes reading to children using bears as its main attraction. The project visualizes the bear's metamorphosis from a huge wild animal to a nice soft toy and the most popular hero of children's books. The central object in the exhibition is the bear's house – a reference to the fairytale "Goldilocks and the Three Bears" – with three chairs of different size, etc. But the whole house is a kind of library, built from bookshelves instead of tree trunks, with a huge open book as the roof. The window is a screen where new bears appear all the time. There are also many bears in different sizes and styles standing around the house: they are taken from the pages of famous children's books. The original book is placed behind every bear's image on a tree stump, which holds the image upright. Visitors can take the book and read it, and they can use the stump as a chair.

Выставочный проект, 2000
Площадь экспозиции ок. 150 м²
Дерево, фанера, роспись,
видео, книги и игрушки
Столярные работы:
Мартин Хакенберг

Exhibition project, 2000
Space required: approx. 150 m²
Wood, hand-painted plywood
Included: two videos, books
and soft toys
Carpenter: Martin Hackenberg

SIT DOWN TO READ!

Поговори с яйцом!

NEST (гнездо) - интерактивная аудиовизуальная инсталляция, созданная для выставки Eläinten aika/Время Зверей в Музее Атенеум. Гнездо диаметром 2,60 м свито из стволов молодых деревьев, но мягкое и уютное внутри. Оказавшись в гнезде, дети слышат доносящееся из огромного яйца дыхание и постукивание. При прикосновении к скорлупе «существо» внутри яйца просыпается и вступает с детьми в диалог, задавая вопросы и рассказывая истории.

NEST is an interactive installation, produced for the exhibition Eläinten aika (The Age of the Animal) at the Ateneum Art Museum in Helsinki. The nest is built from the trunks of young trees. It is quite large (2.6 meters in diameter) and soft, warm and safe inside. Kids are welcome to climb into the nest. You can hear breathing, snoring or knocking coming from inside the egg. If you touch the egg, it starts talking, telling you stories and asking questions.

Интерактивная инсталляция, 2007
Фанера, поролон, фетр, дерево,
компьютерный чип, сенсорное и
звукоспроизводящее устройство
Техническая поддержка:
Мартин Хакенберг
Программирование:
Мичихито Мицутани
Фетр: студенты Университета
Хельсинки
Голос: Джонатан Льюис,
Маруся Протасова
Стенные росписи и мелкие арт-
объекты: студенты Университета
Искусства и Дизайна Хельсинки

Interactive installation, 2007
Plywood, foamrubber, felt,
wood, computer chip, sensor,
audio equipment
Technical assistance:
Martin Hackenberg
Programming:
Michihito Mizutani
Felt: students of the crafts de-
partment at Helsinki University
Voice: Jonathan Lewis,
Maria Protassova
Murals and smaller art objects:
students of the University of
Art and Design Helsinki

TALK TO THE EGG!

MARE NOCTURNUM – кинетическая инсталляция, в которой оживают образы мифологических существ, населяющих морские глубины. Источником произведения послужили старинные гравюры и карты. Русалка и тритон, гиппокамп и кит, проглотивший Иону, – загадочные полупрозрачные фигуры, излучая таинственный синий свет, медленно проплывают перед зрителем во тьме под завораживающую музыку, специально написанную для этого проекта. На экспозиции возникает особое состояние медитации, сна или волшебных чар. Сложный механизм, приводящий инсталляцию в движение, невидим в темноте.

MARE NOCTURNUM is a sculpture installation reflecting myths of the sea and its monsters. It was inspired by images of fantasy creatures from old sea maps and engravings. Mermaids, Tritons, horses with fishtails, etc., slowly circulate in a huge dark space. Made from wire mesh, these sculptures are semi-transparent: a special lighting effect makes the sculptures glow and creates the illusion of being underwater, while magical music turns the installation into a meditation space. All the mechanical equipment used to rotate the sculptures is completely invisible.

Кинетическая инсталляция, 2002
16 скульптур (от 50 до 450 см длиной)
Металлическая сетка-рабица,
флуоресцентная краска, ультрафиолет,
электропривод и карусель диаметром 10м
Техническая поддержка: Мартин Хакенберг
Музыка: Ээрик Сиикасаари

Kinetic installation, 2002
Sixteen sculptures (50–450 cm long)
Wire mesh, fluorescent paint, UV light,
electric motor, 10-meter carousel structure
Technical support: Martin Hackenberg
Music: Eerik Siikasaari

Инсталляция, 2009
Фанера, роспись
6 x 4 x 4.5 м
Видео: Анри-Жорж
Клузо. Музыка:
Франсис Пуленк
на стихи Поля Элюара
Компьютерное
моделирование:
Хенрик Хакенберг
Монтаж: Михаил
Шерстюк

Installation, 2009
Hand-painted plywood
6 x 4 x 4.5 m
Video: Henri-Georges
Clouzot. Music: Francis
Poulenc, to texts by
Paul Eluard
Computer modeling:
Henrik Hackenberg
Construction:
Mihail Serstjuk

ВОЙДИ В КАРТИНУ!

ПАБЛО & АЛЕКСАНДР: Игры с Пикассо. Посетителям выставки кажется, что в глубине зала они видят увеличенную до гигантских размеров картину Пикассо “Читающая” (1953). Однако при приближении оказывается, что картины нет вовсе, а пространство инсталляции, собранной из распиленных фанерных щитов, лишь создает ее иллюзию. Главный секрет выставки – в “картину” легко войти, просто переступив через золотую раму. Внутри посетителей ждут причудливые коридоры, туннели и лестница на балкон, а также множество сюрпризов, связанных с творчеством Пикассо: паззлы на основе его картин, зеркала, отражение в которых напоминает кубистическую картину, документальный фильм о Пикассо и его голос в трубке старого телефона... и, конечно, сам художник, приветствующий своих гостей. Попадая в инсталляцию, посетители словно превращаются в персонажей картины Пикассо, иллюстрируя мысль художника о том, что жизнь картины начинается лишь тогда, когда она попадает к зрителю.

PABLO & ALEXANDER: Playing with Picasso. When they look at it from a distance, visitors think they are seeing a huge, enlarged version of Picasso's painting *La Liseuse*. However, the picture isn't there at all: it is a space filled with painted plywood boards that cre-

ates the illusion of the picture. It's possible to enter the “painting” just by stepping over the picture frame. Visitors (especially smaller ones) can explore narrow corridors, a second floor, “underground” passages, stairs and tunnels. Some surprises related to Picasso's work can be found inside: puzzles based on Picasso's paintings, mirrors with cubist self-portraits, a documentary about Picasso, and an old telephone with Picasso's voice – and, of course, Picasso himself, welcoming his guests. At the same time, visitors to the installation, as seen from outside, become part of the artwork and are integrated into Picasso's painting.

БЕЗУМНАЯ КАРУСЕЛЬ - это масштабная инсталляция, в которой сказочные персонажи сами двигаются по выставочному залу, иногда на значительной высоте. В конце своего пути они попадают в помещение, где фигуры можно снять с трассы, играть с ними или организовать театральное представление с их участием. Темой выставки послужило Безумное чаепитие из "Алисы в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла. Фигуры построены как легкие, но прочные куклы размером с ребенка. Проект выполнен в сотрудничестве с Университетом Искусства и Дизайна Хельсинки и обладает высоким уровнем технической сложности.

ПОИГРАЙ!

THE CRAZY ROUNDABOUT is a huge installation where fairytale creatures move around a large exhibition hall, sometimes high above the floor. However, there is also place where children can take the creatures down from the rail to play with them, perform with them or just replace one doll with another. The entire installation is based on the chapter about the mad tea party in Lewis Carroll's Alice in Wonderland. The life-size dolls are light but sturdy. The project was carried out in collaboration with the University of Industrial Arts Helsinki (UIAH) and is quite technically complex.

PLAY WITH THE DOLLS!

Кинетическая интерактивная инсталляция, 2008

Программируемые шаговые моторы, фанерный монорельс, куклы и аксессуары из различных материалов

Идея, дизайн, изготовление большинства фигур: Александр Райхштейн

Проектирование и изготовление трассы и движущихся устройств:

Мартин Хакенберг. Программирование моторов: Юсси Микконен

В создании кукол принимали участие студенты Университета Искусства и Дизайна Хельсинки (педагоги Мария Лаукка, Александр Райхштейн)

Kinetic interactive installation, 2008

Programmed motor units, plywood rail, dolls made of various materials

Idea, design, and production of most of the dolls: Alexander Reichstein

Design and production of rail and motor units: Martin Hackenberg

Motor unit programming: Jussi Mikkonen

Students from UIAH (under the instruction of Maria Laukka and Alexander Reichstein) were also involved in the production of the dolls.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Десятки камней, словно острова, выступают из поверхности пола, стола или подиума, превращая ее в морскую гладь. На каждом острове – лишь один обитатель, занятый тем, что можно делать в одиночестве: читать или рисовать, загорать или играть на скрипке, спать или ловить рыбу, молиться или предаваться медитации. Каждый из нас живет на острове – скале из собственных надежд, воспоминаний, тайн, забот и страхов.

Скульптурная инсталляция, 2010
90 объектов
Природный камень, металл,
горячая оцинковка
Музыка: Тома Нгуен

PRIVACY. Several dozen stones are placed on a floor or table: they look like islands in the ocean. Every island has only one inhabitant, one person, sitting, lying or standing, reading, painting or writing, waiting and walking, playing or fishing, thinking and meditating. Each of us is a kind of separate island, and it is not easy to bring two islands together.

Sculpture installation,
2010
90 objects
Natural stones, metal,
galvanizing
Music: Thomas Nguyen

ПОСТРОЙ И ПЕРЕСТРОЙ!

MUTATIS MUTANDIS - проект, в котором публика творит невероятные образы из предлагаемых художником форм. Если на выставке Bestiarium Construendum посетитель комбинировал части тел, то в этой инсталляции можно видоизменять гигантскую голову или торс. Экспозиция состоит из монументальной формы, напоминающей менгир, и набора 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. Вся выставка с разбросанными по полу фрагментами «древних» скульптур напоминает руину или археологический раскоп, а сам перформанс – попытки ученых и реставраторов реконструировать исторические памятники из обломков.

BUILD AND REBUILD!

Interactive installation, 2011
Styrofoam, plywood, wood, steel,
papier mâché, magnetic connectors
Technical support: Martin Hackenberg
Animation: Alexander Reichstein
Music: Rami Eskelinen

Интерактивная инсталляция, 2011
Пенопласт, фанера, дерево,
магнитные крепления, стальной
лист, папье-маше
Техническая поддержка:
Мартин Хакенберг
Анимация: Александр Райхштейн
Музыка: Рами Эскелинен

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. The exhibition itself consists of 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. 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.

ДÒМА У ЛАРССОНОВ - инсталляция, созданная для выставки "Карл Ларссон - В поисках лучшей жизни" в Музее Атенеум (Хельсинки). Экспозиция занимает отдельный зал и является своеобразным интерактивным отделом выставки, где посетители могут погрузиться в семейную жизнь знаменитого шведского художника конца XIX - начала XX века. Идиллические акварели Ларссона оказали существенное влияние на формирование современного отношения к семье и детству в Скандинавии, а также на развитие интерьерного дизайна. При создании инсталляции небольшие акварели с изображениями обстановки дома Лилла Хюттнес были увеличены до размеров стен и напечатаны на полупрозрачных панелях, из которых построены гостиная, мастерская, кухня, спальня, детская... Посетители могут заходить в нарисованные комнаты или заглядывать в разные помещения дома через окна и двери. В каждом интерьере предлагается свое занятие: от переодевания в одежду того времени до работы в мастерской художника.

Интерактивная инсталляция, 2012

Пластиковые панели (2 x 3 м, 12 шт.), плоттерная печать

Аксессуары: половики, одежда, книги, игрушки, материалы и инструменты для поделок и т.п.

Деревянная лодка (2,30 x 1 м)

AT HOME is an installation produced for the major exhibition Carl Larsson: In Search of the Good Life at the Ateneum Art Museum (Helsinki). Carl Larsson is one of Sweden's most beloved artists. The installation fills an entire exhibition hall and functions as the interactive part of the show for children and families, letting them step inside the domestic life of the Larssons. The idyll we imagine when looking at Carl Larsson's watercolors of his home in Sundborn has deeply influenced the modern Scandinavian approach to family life, childhood, and home interior design. Pictures of the interiors of the Larsson home, Lilla Hyttnäs, have been enlarged for the installation to the size of the walls and printed on hard semi-transparent boards in order to build real rooms from them – a dining room, studio, kitchen, bedroom, children's room, etc. Visitors can enter the rooms or peer from one room into the other through doors and windows. Several hands-on activities are planned for each room, from dressing up as the children in the pictures to doing the housework and crafts of the period.

Interactive installation, 2012 (forthcoming)

12 framed plastic boards with color prints

Props: rag rugs, clothes, books, toys, craft materials and tools, etc.

Small wooden boat (2.3 x 1 m)

АЛЕКСАНДР РАЙХШТЕЙН

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

- 1957 - родился в Москве в семье филологов А.Д.Райхштейна и Е.Е.Михелевич.
- 1974 - окончил детскую художественную школу №2 г. Москвы.
- 1982 - окончил с отличием Московский полиграфический институт.
- 1974 - 1977 - художник на киностудии Союзмультфильм.
- 1977 - 1981 - первые иллюстрации для московских издательств (под руководством Ю.И.Селиверстова).
- 1982 - 1985 - художественный редактор издательства «Искусство».
- С 1982 сотрудничает как художник книги с издательствами «Искусство», «Книга», «Детская литература», «Мысль», «Радуга» и др.
- С 1983 член Молодежного объединения, а с 1988 – МОСХа. Участвует в выставках молодых художников Москвы и выставках искусства книги.
- С 1990 живет и работает в городе Хельсинки (Финляндия). Член союза графиков Grafia, позже - союза иллюстраторов Kuvittajat и союза скульпторов Suomen kuvanveistäjät.
- 1991 - участие в выставке Sex ryska konstnärer kring boken/Шесть русских художников вокруг книги. Национальный Музей, Стокгольм.
- С 1991 разрабатывает и реализует авторские проекты с коллективным участием детей (детский сад Калинка, центр детской культуры Войпаала, центр искусств Аннантало и др.).
- 1991 - 1993 - стажировка в Университете Дизайна и Искусства Хельсинки.
- С 1992 приглашенный преподаватель Университета Дизайна и Искусства. В ходе курса музейной педагогики создает совместно со студентами выставочные проекты для детской аудитории.
- С 1997 сотрудничает как иллюстратор и дизайнер книги с известными международными издательствами детской литературы Nord-Süd (Госсау Цюрих), Neugebauer (Зальцбург), Grimm Press (Тайвань) и др., где его

ALEXANDER REICHSTEIN

ARTISTIC AND PERSONAL MILESTONES

- 1957 · Born in Moscow to the philologists Elena Mikhelevich and Alexander D. Reichstein.
- 1974 · Graduates from Children's Art School No. 2 in Moscow.
- 1982 · Graduates with distinction from the Moscow Polygraphic Institute.
- 1974 - 1977 · Works as artist at Soyuzmultfilm Studios (Moscow)
- 1977 - 1981 · Does his first illustrations for Moscow publishing houses (under the direction of Yuri Seliverstov)
- 1982 - 1985 · Art director at Iskusstvo publishing house.
- 1982 · Begins working as book illustrator for such publishing houses as Iskusstvo, Kniga, Detskaya Literatura, Mysl', and Raduga.
- 1983 · Joins the Youth Association of the Union of Artists; in 1988, the Moscow branch of the Union of Artists. Takes part in exhibitions by young Moscow artists and book art exhibitions.
- 1990 · Begins living and working in Helsinki. In Finland, becomes a member of Grafia (the union of graphic artists) and, later, Kuvittajat (the union of illustrators) and Suomen kuvanveistäjät (the union of sculptors).
- 1991 · Participates in the show Sex ryska konstnärer kring boken (Six Russian Artists around the Book), Nationalmuseum, Stockholm.
- 1991 · Begins designing and implementing original projects involving group participation by children (Kalinka Kindergarten, Voipaala Art Centre, Annantalo Arts Centre, etc.)
- 1991 - 1993 · Internship at University of Art and Design Helsinki.
- 1992 · Begins working as visiting professor at University of Art and Design Helsinki. During courses on museum pedagogy, designs exhibition projects for children in collaboration with his students.
- 1997 · Begins collaborating as an illustrator and book designer with such re-

- издания выходят на немецком, английском, французском, итальянском, китайском, японском, корейском и др. языках.
- 1997 · лауреат премии Finlandia Junior за книгу Alexis Kouros «Gondwanan lapset» (Lasten Keskus, Хельсинки).
- С конца 90-х годов отходит от непосредственной работы с детьми и фокусируется на создании авторских выставочных проектов, ориентированных на неподготовленную (зачастую, детскую) аудиторию. Эти выставки предназначаются для неоднократного экспонирования и совершают турне по музеям и выставочным центрам Финляндии и других стран Европы. Проекты Poistettu/Списано, Höyhensaari/Перинный остров, Soittorasias/Музыкальная шкатулка, Päivä prinsessana/День принцессы, Satupuisto/Сад чудес и другие выставляются в художественных музеях городов Миккели и Каяаани, музее Тиканоия в г.Вааса, в Центре Северных стран в Рейкявике и центрах искусств Войпаала и Анннтало, а также в Библиотеке Парламента Финляндии и других библиотеках. Многие из этих проектов осуществлены в сотрудничестве с художницей Верой Хлебниковой (Москва) и инженером Мартином Хакенбергом (Хельсинки).
- 1999 · медаль Топелиуса за выставку Höyhensaari/Перинный остров.
- 2000 · проект Paddington, Puh & Baloo, посвященный знаменитым медведям детской литературы (заказ Международной детской библиотеки, г.Мюнхен). Выставка совершает турне по Европе и экспонируется более 30 раз.
- 2003 · издана серия книг Л.Петрушевской - А.Райхштейна «Поросенок Петр» в издательствах ОГИ (Москва) и Тамми (Хельсинки). В России Петр быстро становится фаворитом молодежи и героем Интернета.
- 2004 · Bestiarium Construendum. Музей Амоса Андерсона, Хельсинки. Mare Nocturnum. Центр искусств Retretti, Пункахарью. Важным направлением работы становится создание выставочной концепции и дизайна для музейных экспозиций.
- owned international publishers of children's literature as NordSüd Verlag (Zürich), Neugebauer Verlag (Salzburg), and Grimm Press (Taiwan). Books designed and illustrated by Reichstein have been published in German, English, French, Italian, Chinese, Japanese, Korean and other languages.
- 1997 · Alexis Kouros, Gondwanan lapset (Gondwana's Children; Helsinki: Lasten Keskus), with illustrations by Reichstein, is awarded the Finlandia Junior Prize.
- Late 1990s · Moves away from direct collaborations with children, focusing instead on designing original interactive exhibition projects aimed at unprepared viewers (often children). These projects are designed for repeated exposition at different venues and locations, and have traveled to museums and art centres in Finland and other European countries. Such projects as Poistettu (Removed), Höyhensaari (Feather Island), Soittorasias (Music Box), Päivä prinsessana (Princess for One Day), and Satupuisto (The Fantastic Garden) have been exhibited at the Mikkeli Art Museum, Kajaani Art Museum, Tikanoja Art Museum (Vaasa), Nordic House (Reykjavik), Voipaala Art Centre, and Annantalo Arts Centre, as well as the Library of the Finnish Parliament and other libraries. Many of these projects have been collaborations with the artist Vera Khlebnikova (Moscow) and the engineer Martin Hackenberg (Helsinki).
- 1999 · Topelius Medal for the exhibition Höyhensaari (Feather Island)
- 2000 · Exhibition project Paddington, Puh und Baloo, devoted to famous bears in children's literature (commissioned by the International Youth Library, Munich). The exhibition has been presented at more than thirty venues in Europe.
- 2003 · A series of books about Piglet Pete, written by Ludmila Petrushevskaya and illustrated by Reichstein, are published by OGI (Moscow) and Tammi (Helsinki). In Russia, Pete quickly becomes a favorite amongst young people and a hero of the Internet.
- 2004 · Bestiarium Construendum, Amos Anderson Art Museum, Helsinki.

- 2005 · Satua ja totta/Взаправду понарошку. Художественный Музей Meilahti, Хельсинки; в последующие годы эта выставка экспонировалась в музеях Швеции, Германии, Испании, Португалии, а также в Выставочном центре Союза Художников, Санкт-Петербург.
Alma Terra. Центр искусств Retretti. Центр Voipaala.
- 2006 · Bestiarium Construendum. Музей истории религии, Санкт-Петербург.
- 2007 · Инсталляция Nest участвует в выставке Eläinten aika/Время зверей в Музее Ateneum, Хельсинки, затем выставляется в pARTner project Gallery, Москва.
Satu sadosta/Сказка об урожае. Центр искусств Retretti .
- 2007 - 2008 · Ihmeotuksia & Ihmemuutoksia/Странные существа, волшебные превращения. Персональные ретроспективные выставки в Музее искусства Veturitalli, г. Сало, и Музее Современного Искусства Kuntsi, г. Вааса (Финляндия).
Выход музейного монографического издания, посвященного творчеству художника: Alexander Reichstein «Ihmeotuksia ja Ihmemuutoksia». Salo/Vaasa, 2007.
- 2008 · Государственная премия Финляндии по детской культуре за выставочные проекты.
- 2009 · Hela livet förr i dagen/Жизнь в былые времена (совместно с Анной-Кларой Тидхольм). Музей Хельсингленда, г. Худиксвалль, Швеция.
- 2009 - 2010 · Pablo & Alexander. Игры с Пикассо. Центр искусств Анннтало, Хельсинки, затем - ЦДХ, Москва и Музей «Вселенная воды», Санкт-Петербург.
- 2010 · Личная жизнь. Галерея MArt, Санкт-Петербург.
Joulun rekonstruktio/Реконструкция Рождества. Музей Tikanoja, Вааса. В оформлении Райхштейна выходит книга Г.Остера «Вредные советы» на финском (Huviksi ja haitaksi, WSOY, Хельсинки) и русском языке (Астрель, Москва).
- 2011 · Голоса (Звучащая площадь). Аудиоинсталляция на плацу Большого Mare Nocturnum, Retretti Art Centre, Punkaharju.
Creating concepts and designs for museum exhibitions becomes an important focus of Reichstein's work.
- 2005 · Satua ja totta (Tales and Truths), Meilahti Art Museum, Helsinki. In subsequent years, this exhibition has traveled to museums in Sweden, Germany, Spain, and Portugal, as well as the Union of Artists Exhibition Centre, Saint Petersburg.
Alma Terra, Retretti Art Centre; Voipaala Art Centre, Valkeakoski.
- 2006 · Bestiarium Construendum, Museum of the History of Religion, Saint Petersburg.
- 2007 · The installation Nest is featured at the show Eläinten aika (Age of the Animal), Ateneum Art Museum, Helsinki, and later exhibited at pARTner project Gallery, Moscow.
Satu sadosta (Fertility Fiction), Retretti Art Centre, Punkaharju.
- 2007 - 2008 · Ihmeotuksia & Ihmemuutoksia (Curious Creatures and Transformations), a personal retrospective at Salo Art Museum Veturitalli, Salo, and Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa.
The exhibition is accompanied by publication of a monograph on the artist's work: Alexander Reichstein, Ihmeotuksia ja Ihmemuutoksia (Salo/Vaasa, 2007).
- 2008 · Awarded Finnish State Prize in Children's Culture for his exhibition projects.
- 2009 · Hela livet förr i dagen (All of Life Long Ago) (with Anna-Clara Tidholm), Hälsingland Museum, Hudiksvall (Sweden).
- 2009 - 2010 · Pablo & Alexander: Playing with Picasso, Annantalo Arts Centre, Helsinki; Central House of the Artist, Moscow; Universe of Water Museum, Saint Petersburg.
- 2010 · Privacy, MArt Gallery, Saint Petersburg.
Joulun rekonstruktio (The Christmas Reconstruction), Tikanoja Art Museum, Vaasa.

Гатчинского дворца.

Стихи на ощупь. Музей Анны Ахматовой, Санкт-Петербург.

Mutatis Mutandis. Государственный Эрмитаж, Молодежный образовательный центр. Санкт-Петербург.

2012 · Дѳма у Ларссонов. Инсталляция, часть выставки «Carl Larsson. Hyvan elaman jaljilla/Карл Ларссон. В поисках лучшей жизни». Музей Атенеум, Хельсинки (планируется).

Designs and illustrates the Finnish and Russian editions of Grigory Oster, Bad Advice (Huviksi ja haitaksi, Helsinki: WSOY; Vrednye sovyety, Moscow: Astrel).

2011 · Voices (Sounding Square), audio installation on the Parade Ground of the Gatchina Grand Palace.

Poems to the Touch, Anna Akhmatova Museum, Saint Petersburg. Mutatis Mutandis, Youth Education Centre, State Hermitage Museum, Saint Petersburg.

2012 · At Home, installation featured in the exhibition Carl Larsson. Hyvan elaman jaljilla (Carl Larsson: In Search of the Good Life), Ateneum Art Museum, Helsinki (forthcoming).

ПО ТЕЧЕНИЮ

Скульптурная инсталляция,
2010

19 объектов

Металл, горячая оцинковка,
папье-маше

WITH THE STREAM

Sculpture installation, 2010
19 objects

Metal, galvanizing,
papier mache

- © Текст: Марина Магидович
- © Перевод: Томас Кэмпбелл
- © Фото: Сергей Румянцев, Александр Райхштейн,
Маури Тахвонен, Ханну Пакаринен FNG/CAA
- © Дизайн: Александр Райхштейн

Издание осуществлено
Центром Социологии Искусства
Санкт-Петербург, 2011
Published by
the Center for the Sociology of Art,
St. Petersburg, 2011

- © Text: Marina Maguidovich
- © Translation: Thomas Campbell
- © Photo: Sergei Roumiantsev, Alexander Reichstein,
Mauri Tahvonen, Hannu Pakarinen FNG/CAA
- © Design: Alexander Reichstein

FRAME
Finnish Fund for Art Exchange