

“РУДОЛЬФ НУРЕЕВ-ПРЫЖОК В СВОБОДУ”

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ "МЕТОД НУРИЕВА" РАЗРАБОТАН ХУДОЖНИКАМИ АЛЕКСАНДРОМ ЧАЛОВСКИМ И ПЬЕРОМ ЭММАНУЭЛЕМ ШАТИЛЬЕ СОВМЕСТНО С КУРАТОРОМ ОЛЬГой ЛЕОНОВОЙ В 2013 ГОДУ, КОГДА ОТМЕЧАЛОСЬ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА. ПРЕМЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА СОСТОЯЛАСЬ В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА В ДК «КАЛЧУГА», В РАМКАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5 МОСКОВСКОЙ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.

ПЬЕР-ЭММАНУЭЛЬ ШАТИЛЬЕ

Родился во Франции недалеко от границы со Швейцарией и Италией в 1966 году. Изучал изящные искусства в Париже.

Собственный стиль художника формируется на основании традиционных техник. Рисует масляными красками, занимается композицией, оптическими иллюзиями. Реставрирует произведения искусства - от картин до настенных фресок. Создает декорации для художественных фильмов и модных показов fashion-индустрии. Работает с такими мэтрами, как Явашев Христо, Роберт Альтман, Боб Уилсон, Джон Гальяно.

Постепенно начиная ощущать узость рамок киноиндустрии и рекламы, Пьер-Эммануэль находит себя как художник в создании цифровых способов дизайна, и прежде всего - монтажа изображений. Здесь он совмещает огромный опыт в искусстве рисованных раскадровок с безграничными возможностями цифровой фотографии.

Арт-проекты
«MONEY SHOT» - гламурной тематикой ставит под сомнение всё то, что измеряется денежной ценностью, отражает взаимосвязь между деньгами и созданием произведений искусства.
«PAPER DOLL» - через эстетику долларовой банкноты обыгрывается ключевая роль изображения и основная ценность современного общества.
«BUG IN THE SYSTEM» - художественное осмысление багов в системе на примере компьютерных технологий, напоминание о том, что все может содержать ошибку.
«06-16-1961» - размышление на тему достоверности массовой информации, о том, как легенда становится историей и наоборот - на примере событий из жизни Р.Нуриева.

Участует в выставках storyboards (раскадровок) с 2009 года
Последие выставки
2012 «REJECTED REALITY», на ArtPlay, Москва
2012 «Paris seen by Hollywood», Парижский Сити-Холл
2013 «L'INTIMITÉS CRÉATIVES», галерея Six Elzévir, Париж
2013 «l'art du Storyboard», Ecole Louis Lumière, Париж
2013 «Метод Нуриева», ДК «Калчуга», в рамках Параллельной программы 5 Московской биеннале современного искусства

Основные работы для кино
«Прет-а-порте», реж. Роберт Альтман
«Ненависть», реж. Матье Касовиц
«Ужасающий сад», реж. Жан Беккер
«Сорная трава», реж. Алан Рене
«Розовая Пантера», реж. Шон Леви
«Час пик-3», реж. Бретт Рэтнер
«Рэд-2» реж. Дин Париз и др.
Всего несколько десятков.

Темы, над которыми работает Пьер-Эммануэль, затрагивают круг вопросов, которые кажутся неизбежными в технологическом и поведенческом переустройстве мира: «Насколько наш мир постоянен и продолжителен? Что является фундаментальной основой человеческого мировоззрения? Откуда мы и куда идем?».

www.pe-chatiliez.com
www.pec-gallery.com

«06-16-1961» – работа, которая предлагает поразмышлять на тему достоверности информации, распространяемой массмедиа, и о том самом моменте, когда событие излагают и оно становится историей, которая впоследствии вписывается в Историю. Это исследование опирается на историю о беге из Советского Союза Рудольфа Нуриева, который он совершил в Париже 16 июня 1961, в аэропорту Бурже. Событие это отличается тем, что бытует множество его версий и описаний. Существует большое количество материалов в прессе, книг и разного рода свидетельств… Но в конце концов уже не представляется возможным понять, как это произошло на самом деле. Некоторые говорят, что он сделал величественный прыжок, другие – что он истерично бросился в руки французских полицейских. Даже сам Нуриев в своем интервью девяностых годов излагает версию, абсолютно отличающуюся от версии его книжной биографии, которая вышла в 1962 году. Согласно версии 1990 года, он спрятался за колонной в одном из залов аэропорта, выждал немного, пока сотрудники КГБ, обязанные следить за ним, как по волшебству, исчезнут, и спокойно, точно высчитав шаги, направился к французской полиции просить убежища.

Что бы там ни произошло, чтобы быть вписанным в Историю, событие должно быть рассказанным. Именно эта повествовательность, задавая событию определенную эстетическую форму, делает из него историю и часть Истории. Даже если не думать, что это событие – весьма показательный факт хроники холодной войны, оно обладает всеми признаками и колоритом сцены из фильма того времени.

Напряженное ожидание в духе Хичкока и главные действующие лица: герой, который находится под давлением врагов и должен сделать решительный шаг, чтобы вырваться из ситуации, и молодая женщина, которая сделает все, чтобы его спасти - драматизм момента.

Проект использует некую информацию как предмет исследования и применяет к ее изложению законы развлекательного жанра. Он делится на две части:

«Аниматик» – так в среде кино и рекламы называются заготовки, которые делаются для фильма. Аниматик как бы оживляет рисунки, которые представляют ключевые моменты всего действия или конкретного эпизода.

Подобно сторри-борду, он нужен для того, чтобы четко представить себе сюжет и его проблематику перед тем, как определить съемочный план.

Этот короткий фильм представляет собой нечто вроде рекламного ролика фильма, который не был еще снят. То есть фильма никто не видел, но каждый может представить себе свою собственную версию.

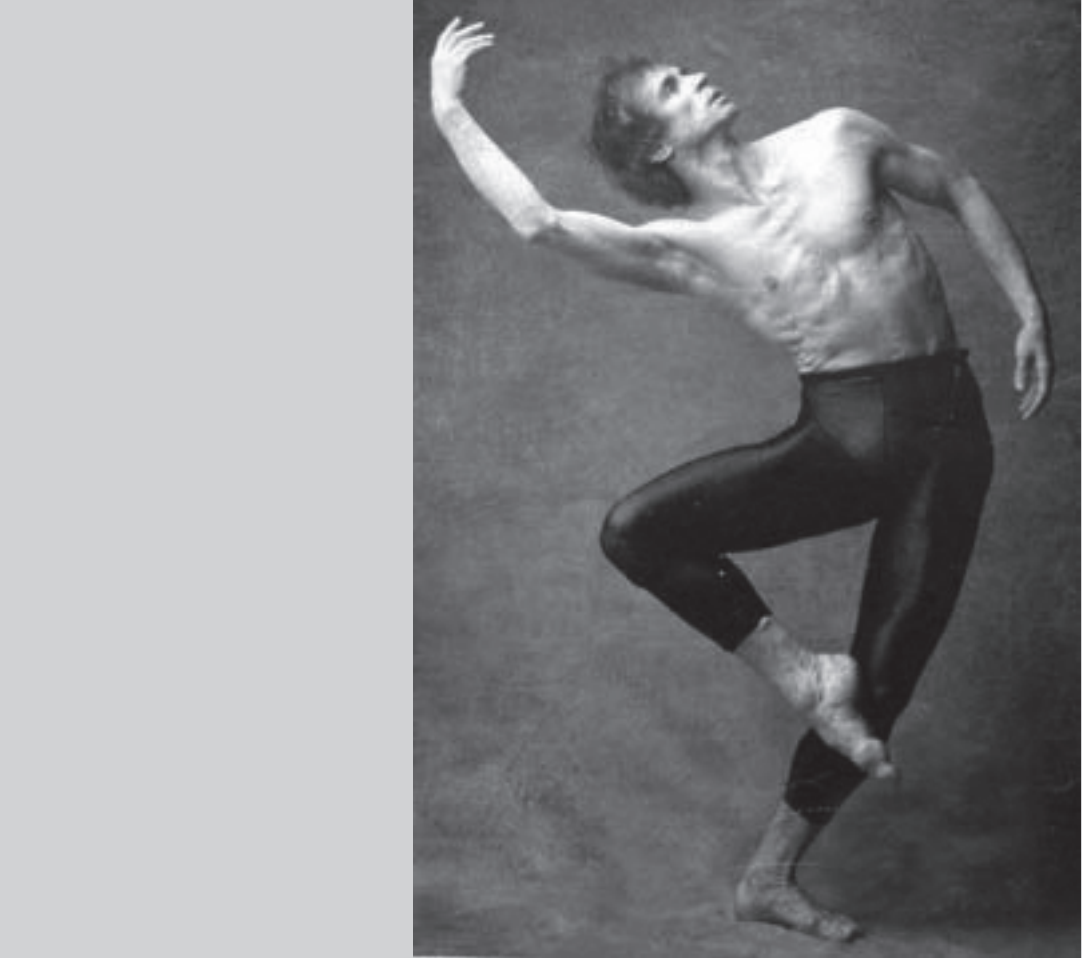
В данном случае это легенда о том, как Нуриев бежал на запад, которую мы пытаемся описать как фильм. Изображение идет сразу на трех экранах, на каждом из которых демонстрируется своя версия развития событий.

Вторая часть проекта состоит из трех серий изображений, которые отсылают зрителя к традиции Lobby cards (кино-открытки) Голливудского кино, а именно фильмов Альфреда Хичкока 1960-х годов.

Lobby cards – это фотографии, которые всегда лежат на входе в кинотеатр, один из элементов маркетинга. Их кладут везде для рекламы, чтобы лучше продавать фильм.

Титры фильма заменены здесь заголовками и выдержками из газет того времени. В общем и целом, проект призван рассказать о событии не столько информативно, сколько повествовательно, а поэтому развлекательно.

<i>Рудольф Нуреев (Нуриев)</i>
годы жизни: 1938-1993

Имя Нуриева стало своеобразным символом в истории балета. Он был одним из тех, кто продолжил традиции В. Нижинского и добился, чтобы танцовщика считали не просто партнером балерины, но полноправным участником происходящего действия, способным создать самостоятельный сценический образ. Он посвятил балетному искусству всю свою жизнь и ради того, чтобы реализовать все свои творческие планы, даже покинул родину.

"Он был одним из самых привлекательных людей, которых я когда- либо встречал. Его аппетит к жизни и работе был неутолим. Его тело и душа были великоленными проводниками неосязаемой красоты. Он обладал харизмой и простотю земного человека, и неприкасаемой надменностью богов. Окруженный миллионами дувогих существ, он вел уединенную жизнь человека, полностью преданного своей среде, имя которой - танец и только танец. Я не забуду его никогда"
Михаил Барышников
vk.com/club137597

Комментарии авторов проекта «Метод Нуриева»

Я очень люблю Россию. Мне всегда была интересна история этой страны. Рудольф Нуреев заинтересовал меня как человек, который позволил себе в тот сложный период истории под названием холодная война выдвинуть на первый план самореализацию себя как творческой личности и тем самым совершить "прыжок через железный занавес", который разделял два мира. Этот период в истории мне особенно интересен, так как я его застал в самом детстве. В то время было сложно представить, что однажды я смогу приехать в Россию и участвовать в выставках.
Пьер-Эммануэль Шатилье, художник кино и рекламы, автор цифровых художественных работ

Талант Рудольфа Нуреева широко известен на Западе. В России также много людей, которые помнят и почитают его гений. Но их количество несоизмеримо мало по сравнению с тем вкладом, который Нуреев внес в мировую культуру. Хотелось восполнить этот пробел. Этим проектом я хотел создать некий прецедент своеобразного «мозгового штурма», способного быть альтернативой «постмодернистской» дробности художественного сознания современности. «Метод» - это не метод в обычном понимании технического навыка для успешной эксплуатации, но винтэссенция всех сил, при помощи которых совершается единственно возможная революция – революция внутри себя. Это карта пути становления своего истинного образа движения, в котором «танцующий Бог» творит миры.
Александр Чаловский, художник, автор проекта

Мне нравится работать с этими двумя художниками (Шатилье и Чаловский). Они выросли в разных странах и культурах, но оказались очень близкими по мироощущению. Их методы работы почти диаметрально противоположны, чем создаётся единство общего процесса и охвата материала.

Пьер работает с информацией. Прорисовывая все изображения для фильма вручную, после их обработки в цифре он создает еще и серию следующего уровня художественной рефлексии – коллажи афишно-комисного формата, известные своим появлением в Голливуде как лобби-кардс.

Александр работает с идеями. Вплетает их в тело картины с помощью красок, графических материалов, распечаток документальных материалов о Нурееве, найденных в интернете.

Ольга Леонова, куратор, менеджер проекта

Александр Чаловский о Рудольфе Нурееве:
Это тот, кто совершил революцию в моих мозгах, заставил убедиться, что все возможно. Мне импонирует Нуреев своей преданностью искусству, смелостью и работоспособностью. Я вижу в нём человека, который показал нам, что можно стать божественным, если ничего не бояться!

Особые благодарности друзьям, вдохновителям и добровольцам – помощникам проекта:
Войсунской Наталле, Патлис Яну, Абазиевой Анне, Пахомовой Марине, Греховой Таше, Данилюк Тэните, Карельской Марианне, Корницкой Шарли, Мелентеву Виктору, Пухликову Сергею, Андреевой Татьяне, Колодажному Сергею, Жихареву Сергею, Шадскому Евгению, Перминой Александре, Леновой Анне, Лактиной Елене, Волкомуровой Екатерине, Таланову Михаилу, Субботиной Анне, Суворову Ивану, Толкинову Роману, Надежкиной Надежде, Леоновой Елене, Гродзинской Элине, Карельской Арине, Сарре Ивановой, Гордеевой Катерине, всем сотрудникам выставочного зала "На Каширке" и остальным, кого быт может пропустили упомянуть, но ценим и любим!

Страницка проекта:
fb.com/metodnuryeva
vk.com/metodnuryeva

ЧАЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР

Родился в Краснодарском крае в начале 60-х. Рос и учился в Москве. Начал учиться в Менделеевском институте на химика-технолога, однако позже, окончательно и бесповоротно осознав себя художником, по настоятельной рекомендации друга семьи, жены художника Игоря Вулоха, поступает в Строгановку. На четвертом курсе, убедившись, что академическая система образования не учит оставаться собой и реализовываться в качестве творческой личности, ушел из ВУЗа. Все свои познания в мастерстве приобрел на частных уроках профессионалов (И. Тур, В.Садомов, и др.) и через общение с великими произведениями искусства. Долго самостоятельно работал в мастерской на Песчаной, созав множество холстов в экспрессивной, псевдо-депрессивной манере, часто эротической, провокационной тематики. Эти картины всегда были наполнены философским смыслом и глубоким пониманием истории искусств.

С 1991 участвует во многих групповых выставках: в Горьке графиков на Малой Грузинской, в выставочном зале «На Каширке» в его ранний постперестроечный период, в галереях «Мышь» и «АСТИ», в клубе «Подвал №1», принимает участие в «Новогоднем Беспределе» Сергея Кускова в ЦДХ. В Культурном центре при русском посольстве в Хельсинки (Финляндия) открывает персональную выставку, которая была скандально и преждевременно закрыта. Поработав еще в 90-х в жанрах инсталляции, перформанса, видеоарта, понимает, что классические формы живописи на холсте и гравюры на металле дают гораздо больше свободы развивать глубину идей.
Не найдя реальных единомышленников ни в группе Кускова, ни в галерее «Spider & Mouse» у Иогансона, на какое-то время уходит от выставочной деятельности, занимается бизнесом, полиграфическим дизайном и интерьерами. Не перестает все свободное время писать в мастерской и преподавать керамику детишкам.

Новый выставочный период:
2008 – ЕГИПЕТ (ФУТУРА), персональная выставка, галерея «АСТИ», Москва
2010 – «Образы Архетипы Метафоры», галерея «Линия Арт», Москва
2010 – «Коллекция», ЦДХ, Москва
2011 – Выставка графики из циклов «КарменЖуан» и «Танец»
2010-2012 – Проект об английской субкультуре «Teddy Boy ART» в лучших Клубах Москвы
2013 – Участие в выставке «Цвет как знак», галерея «Феникс», Москва
2013 – Участие в выставке «Москва - Харбин», Brusov art sprae
2013 – Персональная выставка в редакции журнала «Третьяковская галерея», фонд «Грани», галерея «АСТИ»
2013 – Проект «Метод Нуриева», Параллельная программа 5 Московской биеннале современного искусства
Картины находятся в частных и корпоративных коллекциях в России и других странах (Австрия, Финляндия, США)

Большие живописные циклы:
«Мифы. Античность», 1993-1996; «Мифы. Восток», 1992-1994; «Бегущая» («Стремление»), 1994-1996; «Der glutrote Fluss» («Красный»), 1996-2010; «Танец», 1996-2012; «КарменЖуан» (графика), 1992, 2012; «Сидящий» («Образы»), 2010; «TEDDY BOY ART», 2010-2012; «МАЖА», 2011-2014; «МЕТОД НУРИЕВА», 2012-2014; «Египет», 2000-2014.

ПЭТИЧЕСКИЙ ПСЕВДО–МАНИФЕСТ ХУДОЖНИКА

ПЭТИЧЕСКИЙ ПСЕВДО–МАНИФЕСТ ХУДОЖНИКА

ПЭТИЧЕСКИЙ ПСЕВДО–МАНИФЕСТ ХУДОЖНИКА

ПЭТИЧЕСКИЙ ПСЕВДО–МАНИФЕСТ ХУДОЖНИКА

Символ, граница, свобода

Я хочу самовыражаться свободно. Нуреев для меня воплощает символ того, кто совершает прорыв границы, отделяющей личность от свободы творить.

Как пример для подражания и объект исследования он привлекает меня как художника, которому не чуждо желание постигнуть природу человека–созидателя. Это открытая возможность для каждого, мной ощущается как долг.

Апроприация (цитирование) как проявление пустоты
Художник обучается и копирует все то, что его окружает: природу, человека, идею… Современный художник понимает, что сегодняшние технологии не способны повторить природу, поскольку состояние человека–творца неповторимо, а внутренне пространство мимолетно – так же как и момент, который появляется, исчезает… трудноуловим. Художнику остается только копировать то, что оставляет сознание. Поэтому изображения не являются самоценными. Они отсутствуют из-за присутствия пустоты. Зритель воспринимает только хорошо сконструированную модель того, чего нет или того, чего он не видит сам…

Прыжок Нуреева

Во все века художник борется с обстоятельствами. Иногда смена территории (переселение на открытые континенты Америки, эмиграция из Советского Союза) дает временное ощущение избавления от страдания и раскрытие новых возможностей познания. Но как быть тонко чувствующему реалии художнику в наши дни глобализации и индустриализации? Где та кнопка есаре, которая позволит выйти из заезженной программы на новый уровень бытия?

Смерть

Тайна смерти, пронизывающая золотистой нитью все творчество, скрываемая и раскрываемая им, влечет и манит меня.

Протест против смерти, как и протест против жизни, может быть мощнейшим творческим толчком, а может разрушить личность до основания. Где эта дорога разветвляется? Вызов богам и сохранение внутренней правды приводит в пустоту. Но в пустоту ли? Или в ограниченность сознания.

Искусство

Вся эта игра культурологических символов и архетипов современной мифологии, переполненная заимствованиями, автотитатами и обыгрыванием идеи плагата – перебирание бисеринок из произведений искусства всего ожережья истории искусств на шее Небытия. Имеет смысл не понимание, не высказывание исключительного, нового, но лишь возможность, отринув ложное, идти по Пути.

Чаловский А.

