

EXPO CHICAGO

13 — 16 квітня 2023

Стенд 281

МИКОЛА РІДНИЙ

ОЛЕКСІЙ САЙ

Voloshyn Gallery представляє проєкт **Миколи Рідного** та **Олексія Сая** на **EXPO CHICAGO**.

Укриття. Бомбосховища. Про ці терміни ми не задумуємось у звичайному, мирному житті, так само і не задумуємось про війну, до того моменту, як тільки не відчуємо небезпеку. У кожному місті в Україні є такі укриття. Під час холодної війни пропаганда СРСР та США породила соціофобію, пов'язану із загрозою ядерної війни та культом "захисту вітчизни". Вже за часів незалежності України багато укриттів, створених радянською владою, залишилися покинуті та закриті, інші були переобладнані для інших потреб: від побутових сховищ до тренувальних залів або секонд-хендів. Серія робіт **Миколи Рідного "Укриття"**, яку було створено у 2012-2013 роках, що представляє укриття як реліквію та явище, набула нового значення у 2014 році, після російського вторгнення на сході України, та особливо у 2022 році, коли російська федерація почала повномасштабний наступ на територію України. Історія проєкту Рідного почалася ще в його шкільні часи, коли він відвідував заняття з Цивільної оборони, що проходили в реальному бомбосховищі, розташованому під школою. В основі серії бетонних скульптур лежать моделі бомбосховищ. Сам Микола Рідний каже про те, що створення скульптур стало реакцією на відчуття, що оповили повітря незадовго до початку війни.

Дослідження середовища, конкретних територій та їх долею, поєднуючи індивідуальний досвід з загальносупільним продовжує серія робіт **Олексія Сая** “*Розбомблені*”. Серія “Розбомблені” являє собою зображення з висоти пташиного польоту ландшафтів сходу України зі слідами-кратерами від вибухів, залишених війною. За допомогою болгарки, дрилі та абразиву Сай майже повністю знищує поверхню своїх попередніх робіт з різних серій, різних років і розмірів, перетворюючи їх на фактурні мапи руйнувань. Поступово втрачаючи чіткість початкового зображення, роботи стають майже абстрактними, але при цьому наповнені цілком конкретним змістом. Серія була розпочата художником ще 2015 року як реакція на поточні події в країні. Своєрідна терапія, яка допомагала “зайняти руки і голову” та через виснажливу монотонну дію віддати матеріалу бодай частку складних емоцій, пов’язаних із переживанням поточних подій. Не маючи наміру безпосередньо закарбувати тривогу чи біль, художник радше прагнув через сам медитативно-мазохістський процес одночасного творення і деструкції “налаштуватися на одну хвилю з оточуючою дійсністю”. 2018 року роботи акумулювалися вже в повноцінну серію, а отвори на них із відокремлених пробоїн поступово трансформуються на масований абстрактний візерунок, де початкове зображення вже не розпізнати.

“24 лютого (2022) я мав відкрити виставку у Voloshyn Gallery. Це була серія робіт, в яких, починаючи з зими 2014 року, я знищував картини і перетворював їх на своєрідні пейзажі, спотворені слідами бомбардувань. Ми були готові до відкриття, але потім увійшли в галерею як у бомбосховище і залишилися там з іншими художниками та родинами перші кілька днів вторгнення.”

— Олексій Сай для Заборона Медіа

Документаліст Харун Фарокі у своєму фільмі “Картини світу і підписи війни” фокусувався на “сліпих плямах” в інтерпретації аерофотознімків ландшафту, зроблених під час американського бомбардування німецького заводу в 1944 році. Лише в 70-х, внаслідок здійсненого ЦРУ аналізу архівів Другої світової, з’ясувалося, що ці знімки були одними з перших фото-доказів існування Освенціма, які не були своєчасно розпізнані. Ландшафт і його рельєф тут поставали як свідки та учасники історичного процесу, де кожна ритвина, вибоїна чи опуклість – доказ та елемент пам’яті. Подібною є роль ландшафту у проєкті Сая. Та він не просто фіксує фізичні руйнування та ефемерні тривоги й біль (особистий і колективний) у матеріальності перфорованого металу. Художник поміщає власний доробок у символічну зв’язку з конкретною територією та її долею, поверхню своїх робіт – із понівеченою земною поверхнею. Цей жест єднає індивідуальне зі спільним, розмиваючи межі, а ландшафт стає основою для цього єднання. Бачення його “з повітря”, в масштабі, створює ту дистанцію, котрої так бракує, коли йдеться про поточні події, від яких неможливо абстрагуватися”

Наталія Маценко

Серія “Розбомблені” поєднується з більш ранньою масштабною серією **“Excel-Art”**, в якій Олексій Сай намагається знайти адекватну візуальну мову для опису сучасних процесів та робить серію робіт у програмі, яка рахує гроші - Microsoft Excel. Мільйони офісних працівників виконують свою роботу, не стикаючись із реальністю, і дані, які він використовує як елементи візуальної мови, можуть бути чітко зрозумілі людині корпоративної культури — можливо, наймолодшої з чітко визначених культур людства. Обидві серії, знаходячись одна поряд з іншою, утворюють надзвичайну хімію. Це два паралельних світи, що, однак, пов’язані між собою певною фатальністю, безжальністю та принципом оптичного змішування.

Цей важкий та тривожний діалог завершує серія Олексія Сая **“Новини”** 2022 року. Художник ставить перед собою мету донести не інформацію про події, а донести фізичне відчуття, те, що запам’ятає тіло та розум, показати, що це масштабна війна, дуже груба, нелюдська, по-справжньому жахлива війна. В його роботах емоційні наслідки після поглинання новин відображені як стовбур чорного диму, що стрімко намагається заповнити собою кожен міліметр чистого простору. Олексій заглиблюється в дослідження зміни нематеріального середовища після впливу такого подразника як інформація, та як це воно видозмінюється під тиском певних стресових чинників.

Про Миколу Рідного

Микола Рідний – художник, режиссер, куратор, письменник. У 2005 році став співзасновником групи SOSka та однойменної галереї-лабораторії в Харкові, Україна. Рідний брав участь у Національному павільйоні України на Венеціанській бієнале у 2013 та 2015 роках, а також у головному проєкті бієнале All the World's Futures у 2015 році.

Роботи Рідного входять до постійних колекцій Pinakothek der Moderne (Мюнхен, Німеччина), Neuer Berliner Kunstverein (Берлін, Німеччина), Ludwig Museum (Будапешт, Угорщина), Museum of Modern Art Warsaw та Arsenal City Gallery (Білосток, Польща). Його робота Lost Baggage (2019), створена для 12-ї бієнале в Каунасі, включена до постійної експозиції Меморіального музею Голокосту IX Форт.

Його роботи експонувалися по всій Європі, зокрема на персональних виставках у Voloshyn Gallery (Київ, Україна), Labirynt City Gallery (Люблін, Польща), Blockhaus DY10 (Нант, Франція) та Edel Assanti (Лондон, Велика Британія), серед інших майданчиків, а також на групових виставках і кінофестивалях, включаючи Київський павільйон Тбіліської бієнале архітектури, 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль, 49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», 12-ту Каунаську бієнале (Каунас, Литва), PinchukArtCentre (Київ, Україна), і Haus der Kulturen der Welt (Берлін, Німеччина), серед багатьох інших.

Про Олексія Сая

Олексій Сай народився у 1975 році у Києві, де живе та працює і нині. У 1993 році закінчив Київський художньо-промисловий технікум, відділення графічного дизайну. У 2001 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, відділення станкової графіки. З 2001 року він швидко увійшов у сферу сучасного мистецтва, і зараз він відомий як засновник Excel-Art, Олексій охоплює й інші сегменти корпоративного світу, покликаний бути засобом спілкування, але не як художня мова. Він також створює інсталяції, арт-об'єкти, цифрове мистецтво та графіку. Номінант премії PinchukArtCentre 2009 року. Олексій Сай брав участь у багатьох групових та персональних проєктах в Україні та закордоном. Так роботи художника експонувались у Black Square Gallery (Маямі, США), Saatchi Gallery (Лондон, Велика Британія), Bunsen Goertz Gallery (Нюрнберг, Німеччина), Його роботи представлені в колекціях аукціонних будинків, таких як Phillips de Pury, ArtCurial, Ludwig Museum (Будапешт, Угорщина) а також у приватних колекціях Західної та Східної Європи.

Про Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery, заснована в жовтні 2016 року Максом і Юлією Волошиними, спеціалізується на сучасному мистецтві. Галерея демонструє широкий спектр робіт у різноманітних медіа, проводить персональні та групові виставки та бере участь у провідних ярмарках сучасного мистецтва. Протягом останніх двох років галерея брала участь у The Armory Show, ARCOmadrid, Liste Basel, Art Cologne, Enter Art Fair, Viennacontemporary, Dallas Art Fair, NADA Miami, Untitled Art, Art Athina, EXPO Chicago тощо. Voloshyn Gallery є членом New Art Dealers Alliance (NADA).

Про EXPO CHICAGO

EXPO CHICAGO — міжнародна виставка сучасного мистецтва, включає провідні міжнародні галереї поряд із найякіснішою платформою для сучасного мистецтва та культури. У 2023 році EXPO CHICAGO прийме 170 провідних міжнародних експонентів у Festival Hall Navy Pier. З моменту свого заснування EXPO CHICAGO продовжує підтримувати місцеві, регіональні та міжнародні мистецькі спільноти, маючи потужну регіональну підтримку на всьому Середньому Заході, обох узбережжях США, і підтримує зростаючу міжнародну прихильність Європи, Азії та Латинської Америки.

З усіма запитаннями преси звертайтеся:

info@voloshyngallery.art