

АННА ЮДИНА

МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ

MULTI VERSE

АРТ, ТАНЕЦ, ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВО НОВОГО ВЕКА

DIANA
VISHNEVA
FOUNDATION

Эта книга была инициирована
и вдохновлена Дианой Вишнёвой.

MULTI VERSE

“ В космологии и квантовой физике MULTIVERSE (мультивселенная) – это гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных, включая нашу собственную. Реальность – то есть пространство, время, материя, а также описывающие их физические законы и константы – состоит из всех этих миров, вместе взятых.

В нашей книге MULTIVERSE –
это постоянно растущее
множество параллельных
вселенных, где новая
вселенная рождается всякий
раз, когда творческая
личность находит
уникальный способ выразить
своё видение мира.

ЭФИР!

014 ДИАНА ВИШНЁВА

1

ДЕ/КОДИРОВАНИЕ

028 КАРЛО РАТТИ
036 ТОЙО ИТО
042 ФРАНСИС КУРКДЖАН
050 ФИЛИПП РАМ

2

КОНЦЕНТРАЦИЯ

062 АНЖЕЛЕН ПРЕЛЬЖОКАЖ
070 ДЖОН НОЙМАЙЕР

3

РАСШИРЕНИЕ

084 РОСС ЛАВГРОУВ
094 ИРИС ВАН ХЕРПЕН
104 ЭНКИ БИЛАЛ
112 КАРСТЕН НИКОЛАИ

4

СДВИГ

124 МАРКО ГЁККЕ

5 ТРАНСФОРМАЦИЯ

136 БИЛЛ ВИОЛА
146 САНТЯГО КАЛАТРАВА
154 МИГЕЛЬ ШЕВАЛЬЕ
164 АЕС+Ф

МАНИФЕСТ

260

6 ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ

176 ЭДУАРД ЛОК
184 МОЗЕС ПЕНДЛТОН

ФОТОТИТРЫ

266

7 ОДУХОТВОРЕНИЕ

196 АЙТОР ТРОУП
206 ОЛАФУР ЭЛИАССОН
216 РАФФАЭЛЛО Д'АНДРЕА
226 НИК НАЙТ

ГРАВИТАЦИЯ

270 ГРАВИТАЦИЯ:
ВАРИАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ,
ФИЛЬМ

8 ОСВОБОЖДЕНИЕ

238 УИЛЬЯМ ФОРСАЙТ
248 КЭРОЛИН КАРЛСОН

ИАНА ВИШНЁВА, которую Уильям Форсайт причислил к тем редким артистам, которые определяют направление развития своей области искусства, соединяет мастерство классической балерины со страстью к экспериментам. Её сотрудничество с самыми яркими новаторами современного танца: Морисом Бежаром, Кэролин Карлсон, Матсом Эком, Уильямом Форсайтом, Марко Гёкке, Иржи Килианом, Эдуаром Локом, Хансом ван Маненом, Охадом Наарином, Мозесом Пендлтоном, Анжеленом Прельжокажем – включает серию постановок, созданных специально для Вишнёвой.

КАРЛО РАТТИ – основатель многопрофильной дизайн-студии Carlo Ratti Associati и директор Senseable City Lab в Массачусетском технологическом институте (MIT). Участник конференций TED, куратор павильона «Еда будущего» на Всемирной выставке в Милане (2015), сопредседатель Глобального совета по будущему городов и урбанизации в составе Всемирного экономического форума. Его работы выставлялись на Венецианской биеннале, в Музее науки в Лондоне, MoMA в Нью-Йорке и Музее дизайна в Барселоне.

ТОЙО ИТО – основатель студии Toyo Ito & Associates, обладатель «Золотого льва» за профессиональные достижения, вручённого ему на Архитектурной биеннале в Венеции (2002), и Прицкеровской архитектурной премии (2013). Отметим стремление Ито к «расширению возможностей архитектуры» и его способность создавать «неподвластные времени здания и в то же время смело прокладывать новые пути», прицкеровское жюри назвало его «истинным мастером, который не только потребляет кислород, но и сам производит его».

До того, как заняться парфюмерией, **ФРАНСИС КУРКДЖАН** занимался фортепиано и классическим балетом. В 25 лет он создал Le Mâle, первый мужской парфюм для Жан-Поля Готье, за которым последовали более 40 ароматов для известнейших мировых брендов (Christian Dior, Guerlain, Lanvin, Yves Saint Laurent и др.). В 2001 году он открыл уникальную лабораторию эксклюзивной парфюмерии, а в 2009-м родилась марка Maison Francis Kurkdjian. Другая грань его творчества – парфюмерные эксперименты в рамках художественных проектов.

ФИЛИПП РАМ расширил инструментарий архитектора за счёт экскурсов в физиологию и физику атмосферы. Рам представлял Швейцарию на 8-й Архитектурной биеннале в Венеции (2002) и был одним из 25 архитекторов, отобранных куратором 11-й Архитектурной биеннале Ароном Бецки для выставки Manifestos (2008). Его работы экспонировались в Центре Помпиду, музеях Гуггенхайма, MoMA Сан-Франциско, Mori Art Museum, Louisiana Museum of Modern Art и в Канадском центре архитектуры (персональная выставка).

АНЖЕЛЕН ПРЕЛЖОКАЖ, глава компании Ballet Preljocaj и создатель балетов для Парижской оперы и Нью-Йоркского балета, сравнивает свой творческий метод с научной работой, в которой необходимы и фундаментальные, и прикладные исследования. Прельжокаж создал мультимедийный спектакль на музыку Карлхайнца Штокхаузена «Вертолет – струнный квартет», трилогию по произведению Джона Кейджа «Пустые слова», а также драматические балеты «Ромео и Джульетта», «Белоснежка» и др.

ДЖОН НОЙМАЙЕР – руководитель и главный хореограф Гамбургского балета с 1973 года; основатель Гамбургской школы балета. В своем творчестве он стремится объединить традиции балета со структурой современной драмы, создавая как собственные версии классических «нарративных балетов», так и новые драматические балеты. Фонд Ноймайера, в основу которого положена уникальная коллекция этого хореографа-исследователя, предоставляет исследователям танца ценнейшие исторические материалы и документы.

РОСС ЛАВГРОУВ – новатор в области промышленного дизайна и лауреат World Technology Award в категории «Дизайн» (2005), черпает вдохновение в «логике и красоте природы». Его работы находятся в коллекциях мировых музеев дизайна, таких как MoMA в Нью-Йорке, Музей дизайна в Лондоне и Музей дизайна Vitra в Вайль-ам-Райне.

ИРИС ВАН ХЕРПЕН совмещает передовые технологии с традициями портновского мастерства, чтобы в «сплаве прошлого и будущего найти уникальную версию настоящего». Сотрудничество с художниками и архитекторами – неотъемлемая часть её творческого метода; наука и новые технологии – постоянные источники вдохновения. Шесть платьев Ван Херпен были приобретены нью-йоркским Метрополитен-музеем. В её портфолио – костюмы для видеоклипов и концертов Бьорк и работы для хореографов Бенжамена Мильпье и Саши Вальц.

ЭНКИ БИЛАЛ – одна из крупнейших фигур в эволюции современного графического романа – жанра, который является синтетическим по самой своей сути. В 2012 году Биалал стал первым автором комиксов, удостоенным персональной выставки в Лувре, а его мультимедийная инсталляция Inbox была представлена на Венецианской биеннале (2015). В числе режиссерских работ Биалала – фильм «Бессмертные: война миров» (2004), основанный на одной из его графических новелл и ставший одним из первых фильмов, целиком снятых в виртуальной среде.

КАРСТЕН НИКОЛАИ исследует пограничные территории между музыкой, изобразительным искусством и наукой. Он участвовал в крупнейших выставках, в числе которых – Documenta X, а также 49-я и 50-я Венецианские биеннале. Николаи пишет электронную музыку под псевдонимом Alva Noto; в своей музыкальной ипостаси он сотрудничал с Рюичи Сакамото, Рёдзи Икедой, Бликсой Баргельдом и Микой Вайнио; проводил перформансы в Музее Гуггенхайма, MoMA Сан-Франциско, Центре Помпиду и галерее Tate Modern.

МАРКО ГЁККЕ разработал уникальный пластический язык, сделавший его одним из самых востребованных современных хореографов. Автор впечатляющего количества премьерных спектаклей, созданных им в качестве резидент-хореографа Штутгартского балета и ассоциированного хореографа Netherlands Dans, Гёкке сотрудничает и с другими ведущими театрами мира, в числе которых – балет «Скапино» в Роттердаме, Гамбургский балет, Балет Монте-Карло и Норвежский национальный балет.

БИЛЛ ВИОЛА сыграл ключевую роль в становлении видеоарта как одной из важнейших форм современного искусства. Виола представлял США на 46-й Венецианской биеннале. В 2002 году художник завершил свой самый масштабный проект: цикл цифровых «фресок» под названием *Going Forth By Day*, созданный по заказу Музеев Гуггенхайма в Берлине и Нью-Йорке. В 2006–2007 годах его выставку в токийском художественном музее Mori посетили 340 тысяч зрителей. Две работы Виолы, «Мученики» и «Мария», можно увидеть в лондонском соборе Святого Павла.

В работах **САНТЬЯГО КАЛАТРАВЫ**, среди которых – многочисленные проекты мостов, крупных транспортных узлов и музеев, слиты воедино архитектура, инженерное искусство и восхищение природными формами. Гравитационные силы и принципы сопротивления материалов становятся инструментами, позволяющими Калатраве создавать экспрессивную архитектуру.

МИГЕЛЬ ШЕВАЛЬЕ – первопроходец в области виртуального и цифрового искусства. Его внимание привлекают виртуальные города и растения, потоковые и сетевые процессы, геометрия исламских орнаментов. С 1980-х годов главным направлением в его творчестве стали гибридные, генеративные и интерактивные изображения. Крупномасштабные инсталляции Шевалье, генерирующие виртуальную реальность, проецируются на архитектурные объекты и дополняются голографическими картинками, а также скульптурами, выполненными в технологии 3D-печати или лазерной резки.

В творчестве **AES+F** объединены фотография, видео и цифровые технологии. Группа приобрела международную известность благодаря участию в Венецианской биеннале, где представила видеоинсталляцию *Last Riot* (2007). На счету AES+F более ста персональных выставок в престижных музеях и галереях мира; их работы находятся в коллекциях Музея современного искусства (Стокгольм), музея Sammlung Goetz (Мюнхен), Новой галереи (Грац), Центра Помпиду (Париж), Мультимедиа Арт Музея (Москва), Третьяковской галереи (Москва) и Русского музея (Санкт-Петербург).

ЭДУАР ЛОК – канадский хореограф-новатор, основатель танцевальной компании *La La La Human Steps*. Лок работал с ведущими театрами мира, среди которых – *Cullberg Ballet*, *Het Nationale Ballet*, *Nederlands Dans Theater* и Парижская опера, был сорежиссером мирового турне Дэвида Боуи *Sound and Vision* (1989) и сотрудничал с другими известными музыкантами: Фрэнком Заппой, *Einstürzende Neubauten*, Кевином Шилдсом (*My Bloody Valentine*), *West India Company*, Дэвидом Ван Тигемом, Дэвидом Лэнгом и Гэвином Брайерсом.

МОЗЕС ПЕНДЛТОН – один из основателей танцевальной компании *Pilobolus Dance Theatre* (1971), а также основатель и арт-директор компании *MOMIX* (1980). Известный как один из самых инновационных хореографов Америки, Пендлтон обладает уникальным воображением, позволяющим ему создавать фантазмагоричные мультимедийные постановки, и утверждает, что ему «бесконечно интересно работать с человеческим телом, исследуя нечеловеческие миры».

АЙТОР ТРОУП – художник, дизайнер и креативный директор. Творческий метод Тroupa – рассказывать истории на языке дизайна; его многопрофильная студия сотрудничает с различными отраслями и создает концептуальные коллекции одежды под лейблом *New Object Research*. Совместно с маркой *Umbro* Тroupa разработал форму английской команды для чемпионата мира по футболу (2010). В качестве творческого директора он работал над дебютным сольным альбомом Дэймона Албарна и видеоклипами британской рок-группы *Kasabian*.

Работы **ОЛАФУРА ЭЛИАССОНА** отражают интерес художника к проблемам нашего самоощущения и чувственного восприятия, к движению и телесному опыту. Элиассон представлял Данию на 50-й Венецианской биеннале (2003); его работы экспонировались в *Tate Modern*, *MoMA* Сан-Франциско и Нью-Йорк, Музее современного искусства «Луизиана», Фонде *Louis Vuitton* и *Moderna Museet*. Основанная им совместно с архитектором Себастьяном Беманном экспериментальная мастерская *Studio Other Spaces* создает архитектурные проекты и арт-инсталляции для общественных мест.

РАФФАЭЛЛО Д'АНДРЕА – инженер, предприниматель, художник в области новых медиа, а также профессор Швейцарского федерального технологического института (ETH) и основатель *Verity Studios*, компании-разработчика автономных и интерактивных систем для индустрии развлечений. Его работы экспонировались на Венецианской биеннале и фестивале *Ars Electronica*, на фестивале в Сполето и в *Smithsonian-музее* и входят в постоянные коллекции Национальной галереи Канады, фонда современного искусства *FRAC Centre* во Франции и музея *Heinz Nixdorf* в Германии.

Давний интерес **НИКА НАЙТА** к цифровым технологиям позволил ему открыть новые перспективы сразу в двух областях: фотографии и моде. Найт сотрудничал с Йоджи Ямамото, Джоном Гальяно и Александром Маккуином и режиссировал музыкальные видео для Бьорк, Леди Гаги и Канье Уэста. Основанный им вебсайт *SHOWstudio* объединил первопроходцев в области арт-фильма о моде и стал уникальной площадкой для демонстрации «полного творческого цикла, от замысла до конечного результата».

Спектакли **УИЛЬЯМА ФОРСАЙТА** включены в репертуар практически всех ведущих танцевальных театров мира, включая Мариинский и Нью-Йоркский балеты, Балет Сан-Франциско и Национальный балет Канады, дрезденский *Semperoper Ballet*, английский Королевский балет и Парижскую оперу. Его архитектурные инсталляции и перформансы, которые сам Форсайт называет «хореографическими объектами», были представлены на Уитни-биеннале и в Лувре, в музеях *Tate Modern*, *MoMA* и *ICA Boston*, а также на Венецианской биеннале.

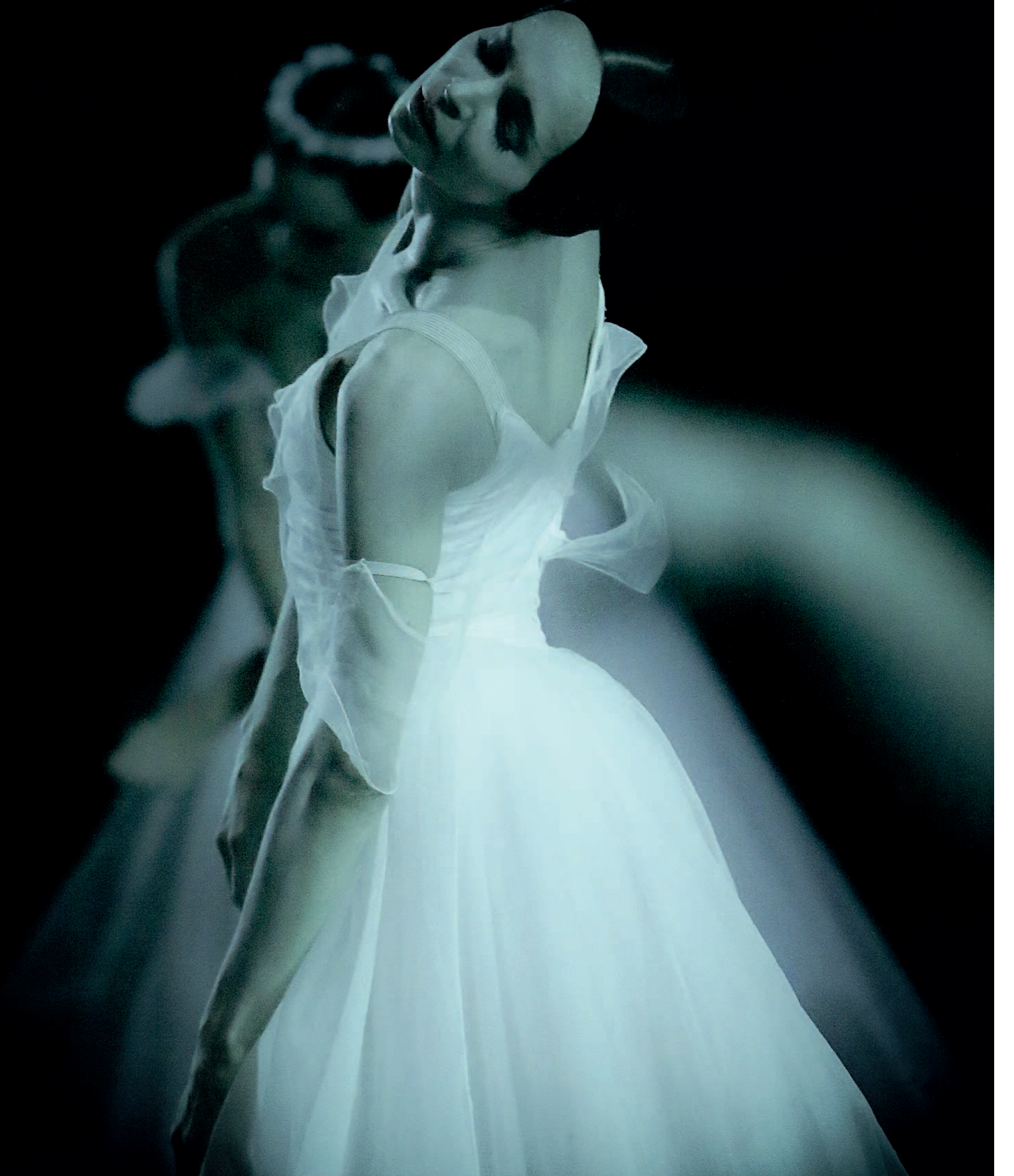
КЭРОЛИН КАРЛСОН, основательница *Carolyn Carlson Company* и ключевая фигура в становлении современного танца Франции и Италии, называет свой хореографический стиль «визуальной поэзией». В 2006 году Карлсон стала первым хореографом, чья работа удостоилась премии «Золотой лев» на Венецианской биеннале. В качестве хореографа и арт-директора она работала в Венеции, Хельсинки и Стокгольме, была директором Национального центра хореографии во французском Рубе и хореографом Театра Шайо в Париже.

DIANA ..
VISHNEVA

Вы говорите, что вас всегда интриговала «мысль движения». Что это значит? Ещё с тех пор, когда я была маленькой ученицей, мне хотелось до такой степени органично передать мысль движением, чтобы у зрителей, смотрящих на Джульетту или Татьяну, возникли перед глазами те самые строки из Шекспира или Пушкина. Мой педагог Людмила Ковалёва передала мне осознание того, как нести движение от мысли к одухотворенности. Это вдохновляло меня, позволяло преодолевать бесконечные трудности. Просто совершенствовать технику скучно; достижения технического плана дают некий адреналин, но становятся бессмысленными, если я не понимаю, что должна вложить в это движение определенную эмоцию, которая сразу же меняет само движение, помогая нащупать образ.

15

Как происходит наполнение движения смыслом? Каждое движение обосновано тем, что ты можешь им рассказать. Необязательно что-то драматично-возвышенное; это может быть совершенно плоская история: например, кто-то тебя позвал. Как показать это максимально органично, сильно и в то же время совершенно спонтанно и убедительно? Отсюда такое напряжение в работе, поэтому ты так мучаешься и вкладываешь в каждое движение так много времени. Еще Людмила Валентиновна всегда учила заполнять паузу. Она говорила: «Научись существовать в паузе — так, чтобы от тебя не могли оторвать глаз, даже если ты ничего не делаешь, потому что ты стоишь с мыслью и эта мысль доходит до зрителя». Дело не в том, что моя мысль должна совпасть с его мыслью. Это не ребус и не загадка — это моя мысль, позволяющая зрителю увидеть свою мысль, свою эмоцию.

В этом смысле невероятно интересно то, что делает Уильям Форсайт в своих арт-инсталляциях, где он стремится отделить хореографию от человеческого тела, исследуя универсальность движения как языка. Эволюция классического балета всегда была направлена на достижение невесомости — ощущения, что танцоры парят в воздухе. Современный танец говорит о метафизике тела, у которого, кажется, больше нет костей. Ты не понимаешь, как вообще человеческое тело может такого достичь. Форсайт прошел