

DAYS FASHION AL

Выставка на перекрестке моды и Современного искусства

в рамках фестиваля моды Cycles&Seasons by MasterCard

12. 11. 2010 – 05.12.2010

Центр современной культуры «Гараж»

ИЗБРАННОЕ

 SOCIETE
GENERALE

CENTER FOR
CONTEMPORARY
CULTURE
ГАРАЖ
ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ

THE — JULY — 16

DYSFASHIONAL / КОНЦЕПЦИЯ

DYSFASHIONAL не преследует цель найти моде определение, здесь скрещиваются взгляды дизайнеров и художников самых разных горизонтов на эфемерный и значимый мир. Это яркая и непривычная экспозиция, где главный акцент ставится не на предметы, а на процессы: творчество и эксперимент.

В названии DYS-FASHIONAL префикс DYS обозначает нарушение, расстройство внутри системы. Отправной точкой для выставки послужила идея выявить дисфункциональное измерение моды, то есть те ее элементы, которые сопротивляются буквальному определению моды как коллекции одежды и аксессуаров или системы производства коммерческих объектов, имиджа и идентифицирующей продукции.

Другими словами, идея - в том, чтобы представить обратный принцип, предлагая дизайнерам выставить не коллекции, а инсталляции, где будет выражен их внутренний мир, их воображение. Из этих инсталляций, объектов и фильмов выстраивается неоднозначный Космос, где мода предстает как экспериментальный процесс.

Комментарий кураторов Луки Маркетти и Эмануэле Кинза: *“Выставка **DYSFASHIONAL** задумана как строительная площадка, где выставочное пространство становится пространством для экспериментов, территорией исследования, как для создателей, так и для зрителей. Так как на выставке, посвященной моде, не представлена одежда, **DYSFASHIONAL** - это способ показать, что мода, помимо материальных объектов, это состояние восприятия”.*

«DYSFASHIONAL - это не только барометр самых последних тенденций на перекрестке моды и искусства, но и мост между Парижем и Москвой - двумя столицами искусства и моды, в рамках года Франция-Россия, который отмечается в обеих странах» - продюсер проекта, Оксана Бондаренко, директор арт-агентства The July 16.

УЧАСТНИКИ

BLESS, HUSSEIN CHALAYAN, ITEM IDEM, GASPARD YURKIEVICH + FLORENCE DOLEAC, GASPARD YURKIEVICH + NADIA LAURA, ANTONIO MARRAS, MAISON MARTIN MARGIELA, JUSTIN MORIN + BILLIE MERTENS, RAF SIMONS, MARC TURLAN, NINA DONIS, DAVID KOMA

BACKGROUND

LUXEMBOURG

21.04 - 27.05.2007

Within the program of Luxembourg 2007 European Capital of Culture

LAUSANNE

12.03 – 8.06.2008

www.mudac.c

PARIS

30.10 – 29.11.2009

www.passagedudesir.com

BERLIN

24.06 – 17.07.2010, www.hkw.de

После успешного прохождения четырех этапов в Европе - в 2007 году в Люксембурге (культурная столица), в 2008 году в Лозанне (Музей Современного Дизайна и Прикладных Искусств), в 2009 году в Париже (Passage du Désir) и в 2010 году в Берлине (Haus der Kulturen der Welt), - международная концепция Dysfashional будет показана в Москве. Россия станет завершающим этапом экспозиции.

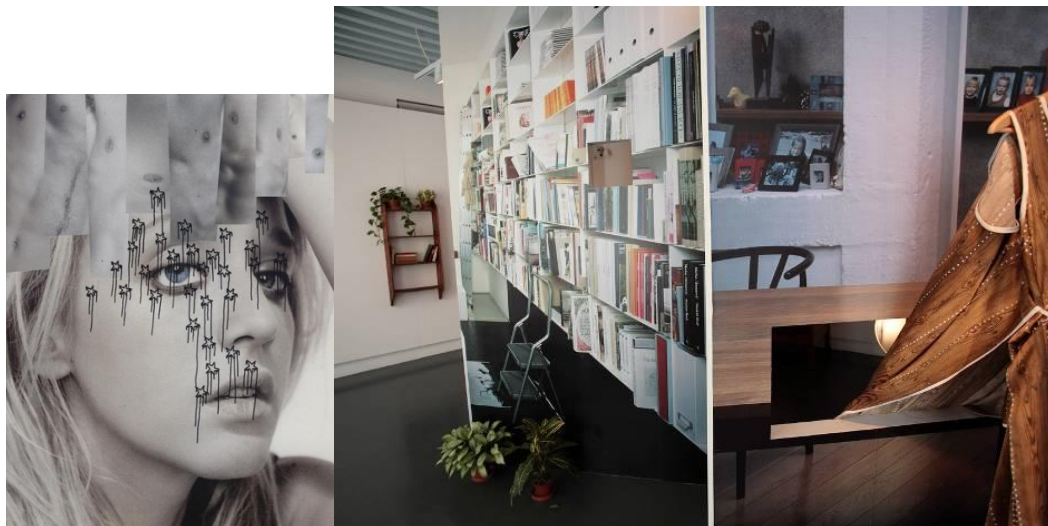
***12 ноября 2010 года вернисажем DYSFASHIONAL откроется осенний сезон
Cycles&Seasons by MasterCard
Выставка будет представлена в Центре современной культуры «Гараж»
на протяжении трёх недель***

На выставке будут представлены избранные произведения предыдущих этапов, а также специально созданная для Москвы инсталляция от GASPARD YURKIEVICH, преобразованный концепт MAISON MARTIN MARGIELA, два новых объекта: от российского fashion-дуэта NINA DONIS и английского дизайнера грузинского происхождения DAVID KOMA.

Как и в предыдущих выпусках в Париже и Берлине, проект дополнит инсталляция франко-немецкого дуэта BLESS “ПАРАЗИТ” - пространство, совмещающее функции бутика и галереи, посвященное молодым художникам и дизайнерам, исследующим границы современной моды.

Выставка будет проходить при поддержке журнала Vogue

Участники DYSFASHIONAL : Maison Martin Margiela, *Création Luxembourg* 2007 Photo A. Morin / G.Yurkievich, *Cubismes*, *Mudam Collection*, Luxembourg. Photo A. Morin / Marc Turlan © / BLESS, *Parasite*, Lausanne 2008 P.A.Conne / *Dysfashional Lausanne*, view de l'exposition, œuvres de Raf Simons et Hussein Chalayan / Antonio Marras, *Le Orfanelle*, Courtesy A.Marras // page 2 Credits : Photo A.Piola, Direction Artistique : S.Delgado, A.Ruiz, © artlist Paris / mosign

ОБЪЕКТЫ

RAF SIMONS, *Repeat*, 1995-2005, *Видеоинсталляция/ Коллекция Fondazione Pitti Discovery, Флоренция*

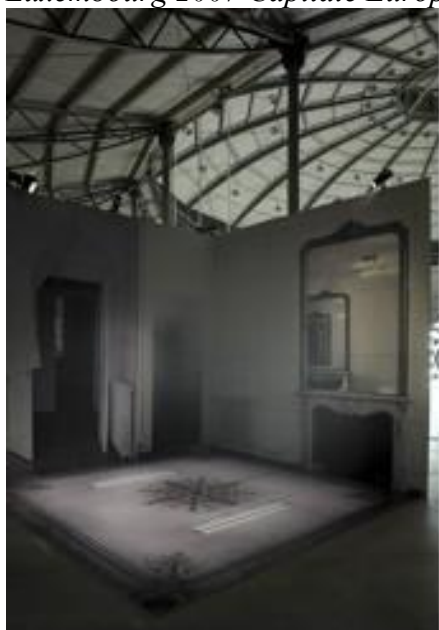
Repeat позволяет проникнуть в воображение фламандского дизайнера Рафа Симонса через серию изображений, возникающих на многочисленных экранах. Снятые Петером де Поттером эпизоды транслируются одновременно, напоминая процесс киномонтажа, и отражают различные стороны сложного эго дизайнера и его гипнотического видения процесса превращения, к которому он постоянно обращается: парадоксального колебания – от подросткового до зрелого возраста – между гневом и отрешенностью, белым и черным, темнотой и светом.

ANTONIO MARRAS, *Le Orfanelle*, 2006, *инсталляция, courtesy Антонио Маррас*

Инсталляция Антонио Марраса – территория, где располагаются конусы из ткани, – это таинственный пейзаж, предлагающий многочисленные способы интерпретации. Коническая форма напоминает юбки, а свет, льющийся изнутри, делает эти объекты похожими на шатры. Одежды-строения хрупких объемов призваны показать мастерство итальянского дизайнера. Навезанные родной Сардинией модели Антонио Марраса, творческого директора линии женской одежды Kenzo и создателя собственной марки, всегда сохраняют гармонию между современностью и традицией, прет-а-порте и от кутюр, искусством и модой.

MAISON MARTIN MARGIELA, *Оригинальное произведение, 2007-2009, инсталляция / Luxembourg 2007 Capitale Européenne de la Culture*

Дом Мартин Маржела предлагает новую версию своей инсталляции в Москве, создавая оригинальную атмосферу, сравнимую со съемочной площадкой. На первый план выходят не модели, а сам Дом, где они создаются: на деревянные изгороди помещены оригинальные авторские фотографии, создающие эффект оптической иллюзии. В самой форме этого строения, полной игры плоскостей и обманной перспективы, одновременно проявляются реальное пространство и его изнаночная сторона, в соответствии с философией демистификации и культом безличия, свойственным бельгийскому дизайнеру.

HUSSEIN CHALAYAN, *Anaesthetics*, 2004, фильм, коллекция Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Mudam, Люксембург. Арт объект Airmail dresses

Одновременно художник и дизайнер, Хуссейн Шалаян отдает свою силу и тому и другому видам деятельности, нераздельным и взаимодополняющим. Его экспериментальное творчество стирает границы между модой, дизайном и перформансом, и обращается к таким сложным механизмам, как смещение акцентов, идентификаций, изоляция. *Anaesthetics* – это исследование восприятия личности в его обратном аспекте – стирании. Ставя акцент на нейтрализации насилия, фильм позволяет выявить, как отдельные аспекты стиля и эстетизации могут превратиться в стратегии анестезии реальности.

ITEM IDEM, *Mount Blushmore*, 2009, инсталляция

За названием группы ITEM IDEM скрывается французский художник Сирил Дюваль, деятельность которого разворачивается в пространстве, где пересекаются концептуальное искусство, мода, маркетинг, визуальная коммуникация и дизайн-интерьер. ITEM IDEM сотрудничает с такими признанными дизайнерами, как AA Бронсон и Бернхард Вильгельм. Группа представит для DYSFASHIONAL инсталляцию из гравированного стекла, в которой

используются символы поп-культуры и показываются в яркой и ироничной манере некоторые иконы современной моды.

JUSTIN MORIN + BILLIE MERTENS, *Babylone, 2009, инсталляция*

В духе "волосатых" семидесятых, Джастин Морин и Билли Мертенс представляют Вавилонскую башню в виде скульптур из волос. Эти тотемы состоят из сложенных красочных париков, по представлению художников "территория идентификации определяется прической".

GASPARD YURKIEVICH + FLORENCE DOLEAC

Peau d'house, 2001, Накидка/ courtesy Гаспар Юркевич и Франсуаз Долеак

Результат совместной работы дизайнера Франсуаз Долеак и Гаспара Юркевича *Peau d'housse* – это гибрид одежды и мебели. Вдохновленное идеей воспроизведения типичного жеста снятия пальто и бросания его на стул, это многообразное произведение может быть то накидкой, то сидением, то скатертью. Как будто кожа нового типа, оно использует свою способность преобращаться, чтобы скользить от одной границы контекста к другой. Обволакивая тело на манер материнских объятий, *Peau d'housse* предстает как символ одновременно чувственности и регрессии.

GASPARD YURKIEVICH/ COCOROSIE/ NADIA LAURO

Transhumance (extraits)

концепт: *CocoRosie / Nadia Lauro / Gaspard Yurkievich*

Музыка : *Sierra Casady et Gaël Rakotondrabe de CocoRosie*

Сценография и свет: *Nadia Lauro*

костюм: *Gaspard Yurkievich*

Видео: *Bianca Casady de CocoRosie.*

Создана Центром Жоржа Помпиду апрель 2009

Центр Жоржа Помпиду в апреле 2009 года предложил Гаспару Юркевичу, Сьерра Касади и Гаэль Ракотондраб (CocoRosie), а также Наде Лауро поставить музыкальный спектакль под названием *Transhumans*. Для выставки *Dysfashional*, Гаспар Юркевич представляет экстракт этого спектакля. Частично перестроенное пространство, предлагает пережить этот авторский эксперимент через некоторые элементы сценографии разработанной Надей Лауро, и видео проекции самого спектакля.

NADIA LAURO, дизайнер и художник живущая в Париже. Деятельность Нади обширна, от современного танца до ландшафтной архитектуры, и конечно мода.

Она сотрудничает с хореографами Vera Mantero, Benois Lachambre, France Poesltra, Barbara Craous, с которым она совместно создала немало проектов.

Она была награждена премией Бессис в 2000 году, это престижное поощрение фестиваля танца и перформанса в Нью Йорке за визуальное оформление \$ Shot (Lacey / Лауро / Паркинс / Cornell).

В 1998 году она основала с архитектором Laurence Crémel, Squash Cake Bureau, в котором она занимается озеленением и уличной мебелью.

NINA DONIS

Бренд “NINA DONIS” существует с 2000 года.

Со времен учебы в Текстильной академии Нина Неретина и Донис Пупис получили известность

благодаря легкомысленным на первый взгляд коллекциям. На фестивале Альбо-Мода 1996 года была продемонстрирована коллекция с коротким и запоминающимся названием «Бум». Тогда молодые дизайнеры получили высшие оценки, оба жюри — российское и международное - присудили им первые места. С тех пор Нина Неретина и Донис Пупис участвовали во многих международных конкурсах: 2000-2003 гг. — London Fashion Exhibition в рамках London Fashion Week, Апрель 2001 г. — на известном международном конкурсе дизайнеров в городе Нуере (Франция) получили приз за лучшую Mix (мужскую и женскую) коллекцию. В 2003 г. — журнал I-D (London) совместно с немецким издательством Tashen выпустили книгу, в которой включили их имена в список 150 самых влиятельных дизайнеров нашего времени. Творческое кредо дуэта: «Мы всегда делаем классические вещи с нашим пониманием красоты и гармонии».

DAVID KOMA + ДМИТРИЙ ЖУКОВ

Давид Кома – 24-летний дизайнер одежды из Грузии, сейчас живет и работает в Лондоне. Его имя ассоциируется с силуэтами, в точности повторяющими форму женского тела. Нарочито создавая чрезмерно насыщенные и вызывающие платья, вдохновленные женской формой, именно эти стилистические решения утвердили молодого дизайнера на международной сцене моды. Давид получил образование в Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии имени А. Л. Штиглица на факультете дизайна костюма. Затем в 2001 году он поступил в «Central Saint Martins fashion college», который успешно окончил в 2007 году. Впоследствии Давид стал учиться на степень Мастера и в 2009 году с отличием закончил обучение. С самого начала творческого пути Давида вдохновлял металл. Контраст между металлом и женской сущностью пленял дизайнера. Вследствие этого Кома наполнял свои коллекции чувством противоположного – сильного скульптурного элемента против женской сексуальности. Искусство - это неисчерпаемый ресурс вдохновения дизайнера. Через свой дизайн Давид хочет показать свое видение того, как мы влияем на историю и меняем мир, в котором мы живем.

ДМИТРИЙ ЖУКОВ

Дмитрий Жуков - в период творческого подъема как признанного петербургского скульптора, стал увлекаться миром моды. Он захватил его своей бесконечностью и многогранным выражением мысли. Работы Дмитрия Жукова, безусловно, связаны с физиологией, с телом, но делает он это со свойственным ему тактом и поэтическим чувством. Для Дмитрия тело - лишь та зона, где разворачивается основное действие. Если говорить о сексуальности, то его объекты скорее «досексуальны», они связаны больше с магией, мифами и легендами. Баланс игры, страха и первозданной нерукотворной красоты.

В его работах наслаивается знание разных эпох и культур: здесь можно найти античность, предания майя и ацтеков. Скульптурная форма Жукова многообразна, декоративно

насыщена, эстетизирована. Богатство пластического языка во многом зависит от его умения использовать возможности материала, художник виртуозно владеет им и техникой дамасскойковки.

Дима и Давид пересеклись в интересный момент развития их собственных творческих этапов. Они вдохновились сферой деятельности друг друга. Талантом друг друга и это их подтолкнуло к эксперименту в виде создания совместного объекта искусства, основанного на формах женского тела.

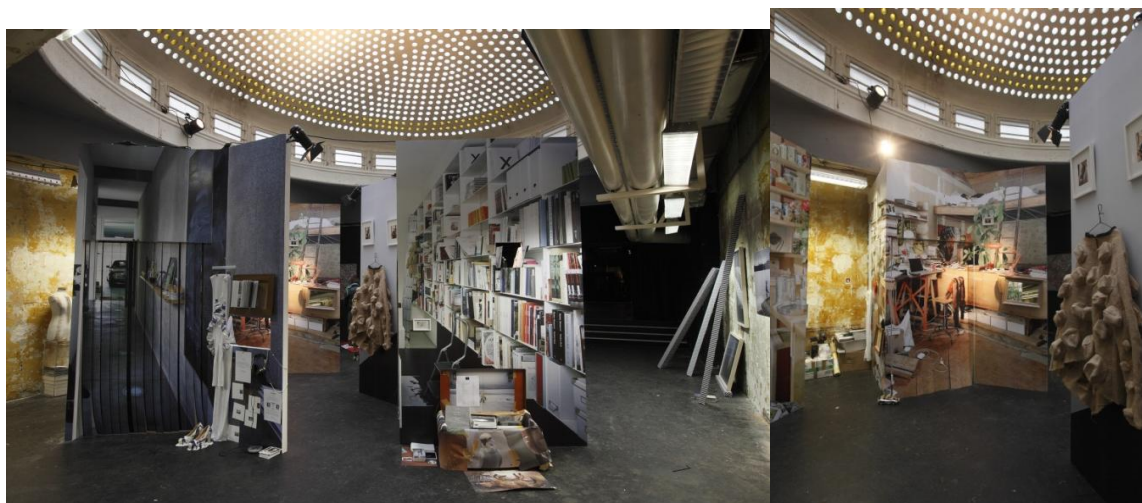
MARC TURLAN *Re-Use I-Do, 2009, картины, созданные из журнальных вырезок, courtesy Марк Тюрлан*

Избранные произведения из серии Re-Use – загадочные коллажи и аппликации, создаваемые художником из журналов, в которых художник создает пустоты, с тем чтобы выявить скрытый смысл в плотной материи модной иконографии.

Marc Turlan, Re-Use-I-Do, Dysfashional Paris 2009 / Maison Martin Margiela, Dysfashional Paris 2009
© Mea / Anechoic de Nick Knight, SHOWstudio, 2006 Courtesy SHOWstudio

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАРАЗИТ»

Parasite, Dysfashional Paris 2009 / photo © Matthias Heyde / MEA brand building GmbH, 2009.

BLESS *инсталляция Parasite*

ПАРАЗИТ – это пространство-гибрид, нечто среднее между галереей и бутиком, где современные дизайнеры и художники занимаются исследованием границ моды. Используя (как паразит) различные контексты, это пространство определяет себя как камера для предметов, предназначенных для обозрения и продажи.

Пространство **ПАРАЗИТА** сконструировано из эфемерных элементов – это своеобразный лабиринт из *Wallscapes* (настенных пейзажей, создающих оптическую иллюзию), придуманный творческим франко-германским дуэтом BLESS. Каждую стену занимает фотография в реальном масштабе, показывающая интерьер квартиры известных личностей в области моды и искусства. Дополняют пространство предметы мебели и растения – импровизированные “прилавки”. Предметы, выставленные на продажу, можно видеть и на фотографиях, “в реальном контексте”, что создает эффект короткого замыкания между плоским и объемным пространством, между фикцией и реальностью.

Для каждого этапа специально приглашенный креативный директор отбирает произведения художников и дизайнеров, которые будут выставлены на **ПАРАЗИТЕ**. Все они привносят в свои работы элементы, общие и доступные как для сферы моды, так и для искусства. Здесь играют с кодами, масштабами и материалами, создавая веселый, ироничный и, вместе с тем, духовный противовес.

Для Московского выпуска DYSFASHIONAL **ПАРАЗИТ** совершенно преобразуется, предлагая в рамках проекта ПАРИЖ/МОСКВА:

- новую серию фотографий BLESS, созданную в квартирах и местах обитания известных личностей в области моды, символизирующих стиль Парижа.
- новый подбор произведений молодых московских художников и дизайнеров, осуществленный парижским агентством с русскими корнями THE JULY 16.

Участники:

Сергей Огурцов

Дмитрий Теселкин

Аня Желудь

Юлия Застава

100% Vanilla

DYSFASHIONAL/ЛЕКЦИЯ

13 ноября в Центре современной культуры «Гараж» состоится эксклюзивная лекция кураторов проекта Luci Marcetti и Emanuele Qsuinz

Лекция будет посвящена экспериментам в области моды, дизайна и арта.

ПРОДЮСЕРЫ/ DYSFASHIONAL/МОСКВА

MOSIGN

mosign – это консалтинговая студия, чья деятельность направлена на разработку от А до Я корпоративного имиджа в области люкса. От исследования имиджа, стратегии, потенциального рынка до создания арт-проектов и публикаций специальных мероприятий.

Luca Marcetti и Emanuele Quinz выступили кураторами проекта Dysfashional.

www.mosign.fr

THE JULY 16

“The July 16” - это агентство, созданное в 2009 году Оксаной Бондаренко, которая путешествует по миру в поисках новых тенденций и проектов в современном искусстве. Особенно активно работающая в Москве, Париже, Мехико Оксана задумывает, организует и развивает значительные арт-проекты, наводит мосты и налаживает культурные обмены между разными странами. Она участвует в качестве творческого директора в организации международных выставок и занимается продвижением молодых художников, коллекций трендовых идей в области современного искусства.

www.thejuly16.com

В течение 2010 года агентство The July 16 организовало и провело проекты в рамках года Франция/Россия, среди которых участие пяти молодых российских художников в проекте *Parcours Saint Germain* в июне в Париже, и выставка работ шести французских стрит артистов *No limits in the street* на московской Биеннале Молодого искусства в июле в Москве. Оксана Бондаренко также является творческим директором московского этапа DYSFASHIONAL в ноябре, в рамках фестиваля искусства и моды *Cycles&Seasons by Mastercard*.

CYCLES & SEASONS by MasterCard

Фестиваль Cycles&Seasons by MasterCard был организован в апреле 2009 года и проходит два раза в год. В основу концепции проекта легла идея организовать в Москве событие, посвященное моде и современному искусству, целью которого является интеграция российской моды в общемировое культурное пространство и привлечение внимания как профессиональной, так и более широкой аудитории, к работе и достижениям российских дизайнеров.

На площадках Cycles&Seasons by MasterCard свои коллекции показывали такие звезды молодой российской моды, как: Александр Терехов, Константин Гайдай, Нина Донис, Сергей Теплов, Вардуи Назарян, Гоша Рубчинский и Вика Газинская.

Кроме того, формат проекта предполагает насыщенную параллельную программу: лекции, public talks, показы фильмов о моде, и, конечно, выставки.

www.mastercardpremium.ru

Центр современной культуры «Гараж» – крупнейший некоммерческий центр современной культуры, созданный Благотворительным фондом «Айрис» с целью поддержки развития современной культуры в России. Центр современной культуры «Гараж» ежегодно представляет серьезную выставочную программу, собранную из работ мировых и российских художников, демонстрируя самые актуальные тенденции мировой арт-сцены и активно развивающегося русского искусства. Центр современной культуры «Гараж» также ведет серьезную просветительскую деятельность и проводит серии мастер-классов, дискуссий, кинопоказов, лекций об искусстве, кино, музыке и дизайне, а также развивающие творческие занятия для детей. На территории Центра также расположено кафе и книжный магазин.

Благотворительный фонд «Айрис» (Iris Foundation) – некоммерческая организация, основанная Дарьей Жуковой в 2008 году для продвижения и развития современной культуры. Благотворительный фонд «Айрис» поддерживает деятельность «Гаража» в России и во всем мире.

Москва, ул. Образцова 19А

Т. +7 495 6450520

www.garageccc.com

