

TOO REAL OR NOT TOO REAL

З часів, коли фотографію було проголошено найефективнішим засобом відображення дійсності, візуальне мистецтво зазнало величезних змін. Піком цього руху стало проголошення «смерті живопису», до якого призвів невпинний пошук нових засобів виразності. Фотографія, однак, залишалась в статусі єдиної «достовірної» репрезентації реальності.

Сьогодні, коли нові технології дозволяють доволіно редагувати та генерувати цифрові зображення, довіра до їхньої правдивості підірвана. Дійсність постала фрагментованою та партикулярною, ідентичність – розмитою, суб`єкт – розколотим. Це вкотре змушує повертатись до питання взаємин мистецтва та реальності.

Чи здатне сучасне мистецтво репрезентувати навколишній світ? Чи зберігає воно хоч якийсь зв`язок з дійсністю? Ці питання поєднують роботи молодих українських митців, які переосмислюють традиційні мистецькі засоби, повертаються до реалізму і реалістичності у живописі та підважують документальну фотографію. Їх роботи є сукупністю інколи майже протилежних художніх стратегій, які, однак, поєднані в головному – в намаганні віднайти та опанувати реальність, яка пручається впорядкуванню та розумінню.

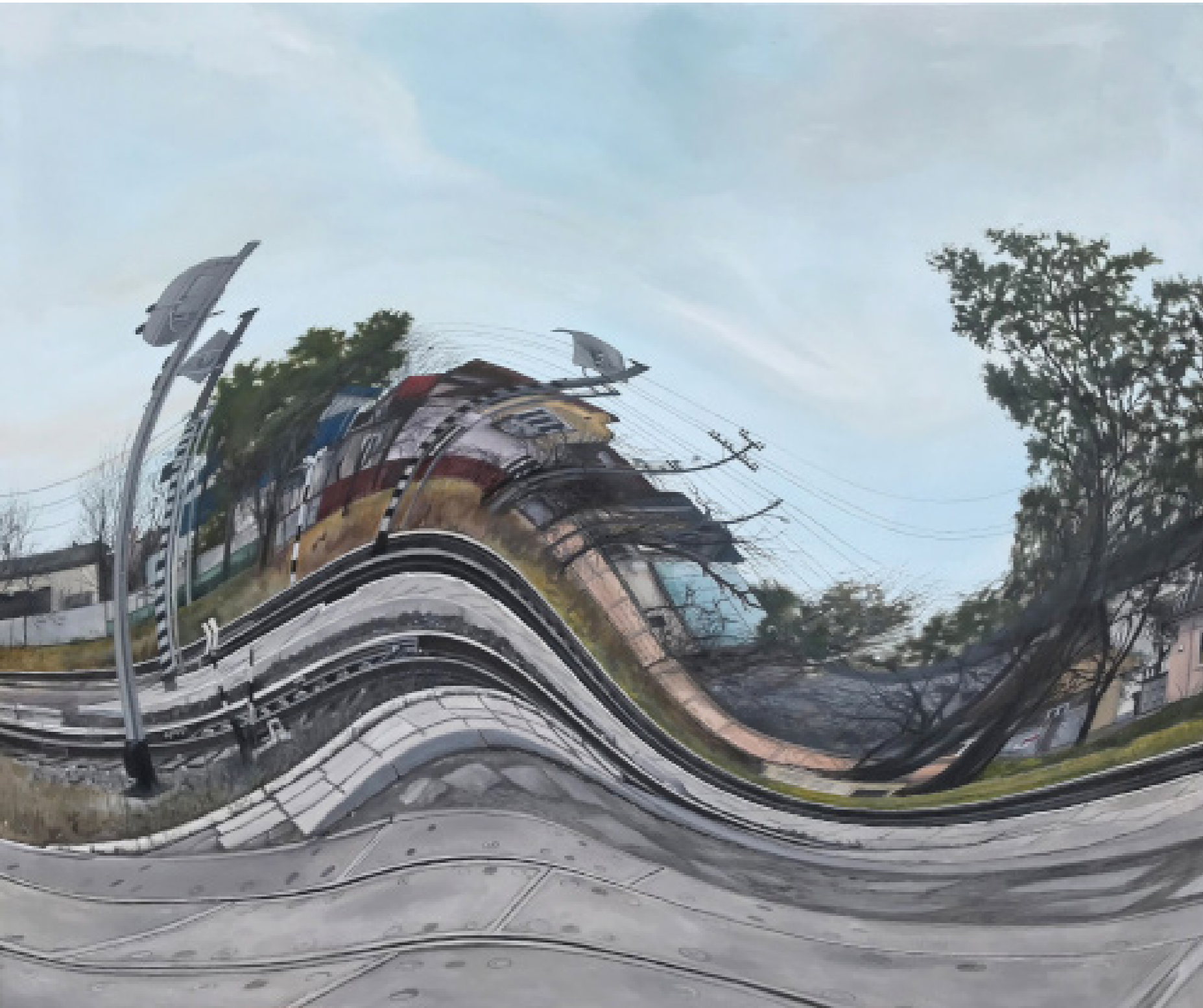
Seitdem sich die Fotografie zu einem effektiven Mittel der Realitätsabbildung manifestiert hat, erlebte die bildende Kunst große Veränderungen. Durch die unermüdliche Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten wurde ihre Entwicklung letztendlich zur Manifestation des „Todes der Malerei“ gebracht. Die Fotografie behielt dagegen ihren Status der einer echten Realitätsrepräsentation.

Aber mit heutiger Technologie lassen sich Digitalbilder frei redigieren und generieren. Das erschüttert das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Fotografie grundsätzlich. Dabei entsteht eine Realität, die fragmentiert und partikulär ist, die Identität scheint undeutlich und diffus zu sein, das Subjekt ist gespalten. Die Verbindung zwischen Kunst und Realität stellt sich in einer neuen Fragestellung dar.

Schafft die bildende Kunst heutzutage eine Verbindung zur Realität? Ist sie im Stande, die reale Welt zu präsentieren? Und was eigentlich ist die Realität, mit der sich der Mensch konfrontiert sieht?

Mit diesen Fragen sind die Werke der jungen ukrainischen Künstler verbunden, die in ihrer Malerei zum Realismus zurückkehren, die traditionelle Kunstsprache zurückgreifen aufgreifen, und dadurch indirekt die Wahrhaftigkeit der Dokumentarfotografie in Frage stellen. Ihre Werke erfassen verschiedene, zueinander gegensätzliche künstlerische Strategien. Sie stimmen aber in einem Punkt überein: Ihr Versuch, die Realität, die dem Verstand und der Regelung widersteht, zu erneuern und zusammenzustellen.

YEVGEN SAMBORSKY

Untitled,
2020. oil on canvas, 170x140

Євген Самборський у своєму фотореалістичному живописі працює з темами викривлення реальності та досліджує роль естетики в сучасному мистецтві. Він репродукує поширений образ мистецтва як відтворення теорії про ідеалізоване та прекрасне, і цим самим ставить це уявлення під сумнів.

Yevgen Samborskiy bearbeitet in seiner fotorealistischen Malerei die Problematik der Realitätsverfälschung und geht dabei der Rolle des Ästhetischen in der heutigen Kunst nach. Er reproduziert die Vorstellung von der Kunst als die Verwirklichung des Schönen und der Ideale und stellt diese Verbindung in Frage.

Untitled,
2020. oil on canvas, 120x150

Untitled,
2019. oil on canvas, 160x130

Art School,
2017. oil on canvas, 60x80

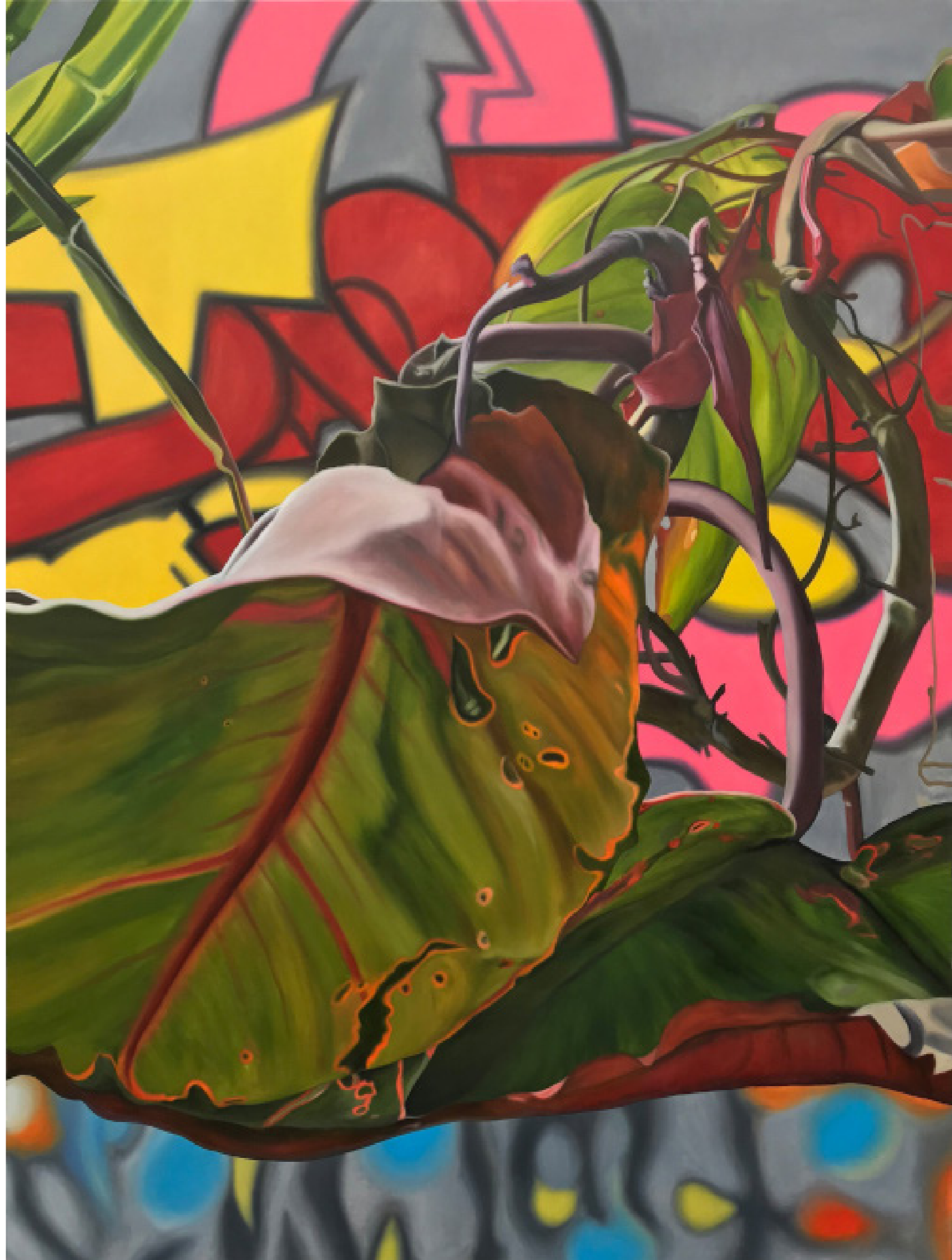

Untitled,
2020. oil on canvas, 115x185

Untitled,
2019. oil on canvas, 190x140

Untitled,
2020. oil on canvas, 140x190

Untitled,
2020. oil on canvas, 170x140

Untitled,
2020. oil on canvas, 60x80

MYKOLA LUKIN

Plan overfulfilment,
2017. oil on canvas, 75x100

Микола Лукін поєднує реалістичний живопис з фантазійними композиціями, зміст яких може коливатись від буденно-ліричних до екзистенційно-позачасових. Тематично митець працює з містифікацією та міфологізацією реальності, а також з вибірковістю і фрагментарністю її репрезентації.

Mykola Lukin verbindet realistische Malerei und „fantasymäßige“ Kompositionen, in denen der Sinn vom alltäglich-lyrischen bis zum existenziell-außerzeitlichen schwingt. Inhaltlich arbeitet er mit der Mystifikation und Mythologisierung der Realität, sowie mit ihrer Wählbarkeit und Partikularität.

from Carousel series,
2017. acrylic on canvas, 80x120

from Carousel series,
2017. acrylic on canvas, 80x120

Last ray catcher of the last sunset,
2017. acrylic on canvas, 125x125

Requiem for the Moon,
2018. acrylic on canvas, 140x160

Picture without meaning,
2016. acrylic on canvas, 125x135

Untitled, from Faults series,
2016. acrylic on canvas, 115x140

YURII PIKUL

Lilac after flowering,
2018, oil on canvas, 100x140

Юрій Пікуль натомість використовує в своєму живописі повсякденність як метафору самого мистецтва. Його документальні полотна – це поетизація реальності та роздуми про місце живопису в сучасному мистецтві та в житті людини загалом.

Im Gegensatz dazu ist der Alltag für Yurii Pikul eine Metapher der Kunst. Seine „Dokumentarmalerei“ ist eine Art Poetisierung der Realität und eine Reflektion über die Rolle der Malerei in der heutigen Kunst wie auch im menschlichen Dasein.

Turnstiles,
2020, oil on canvas, 150x120

Timelessness,
2020, oil on canvas, 150x120

Untitled,
2019, oil on canvas, 50x70

Untitled,
2019, oil on canvas, 60x40

Untitled,
2019, oil on canvas, 50x70

Untitled,
2019, oil on canvas, 160x170

In the furnished twilight of the curtained future,
2019. oil on canvas 200x150

A palm in the interior with two armchairs,
2019. oil on canvas 200x150

A palm in the interior with two armchairs,
2019. oil on canvas 200x150

A palm in the interior with two armchairs,
2019. oil on canvas 200x150

Untitled,
2017, oil on canvas, 180x140

Untitled,
2017, oil on canvas, 180x140

DMYTRO YEVSEEV

Untitled,
2019. oil on canvas, 150x150

Основою живописної практики Дмитра Євсєєва стала гіперреальність як точка відліку в пошуках фундаментальних принципів існування людини. Умисне реалістичне перебільшення в його творах породжує ту надлишковість зображення, яка дозволяє здолати дистанційованість символічного та «вжитись» у внутрішній стан образу.

Die Malereisprache von Dmytro Yevseev wird durch die Hyperrealität bestimmt. Sie ist für den Maler der Ausgangspunkt einer Suche nach den fundamentalen Prinzipien der menschlichen Existenz. Die absichtliche realistische Übertreibung seines malerischen Ausdrucks ruft einen Überschuss des Abbildes hervor, der seinerseits die Distanz des Symbolischen überwindet und sich in das Bild einleben lässt.

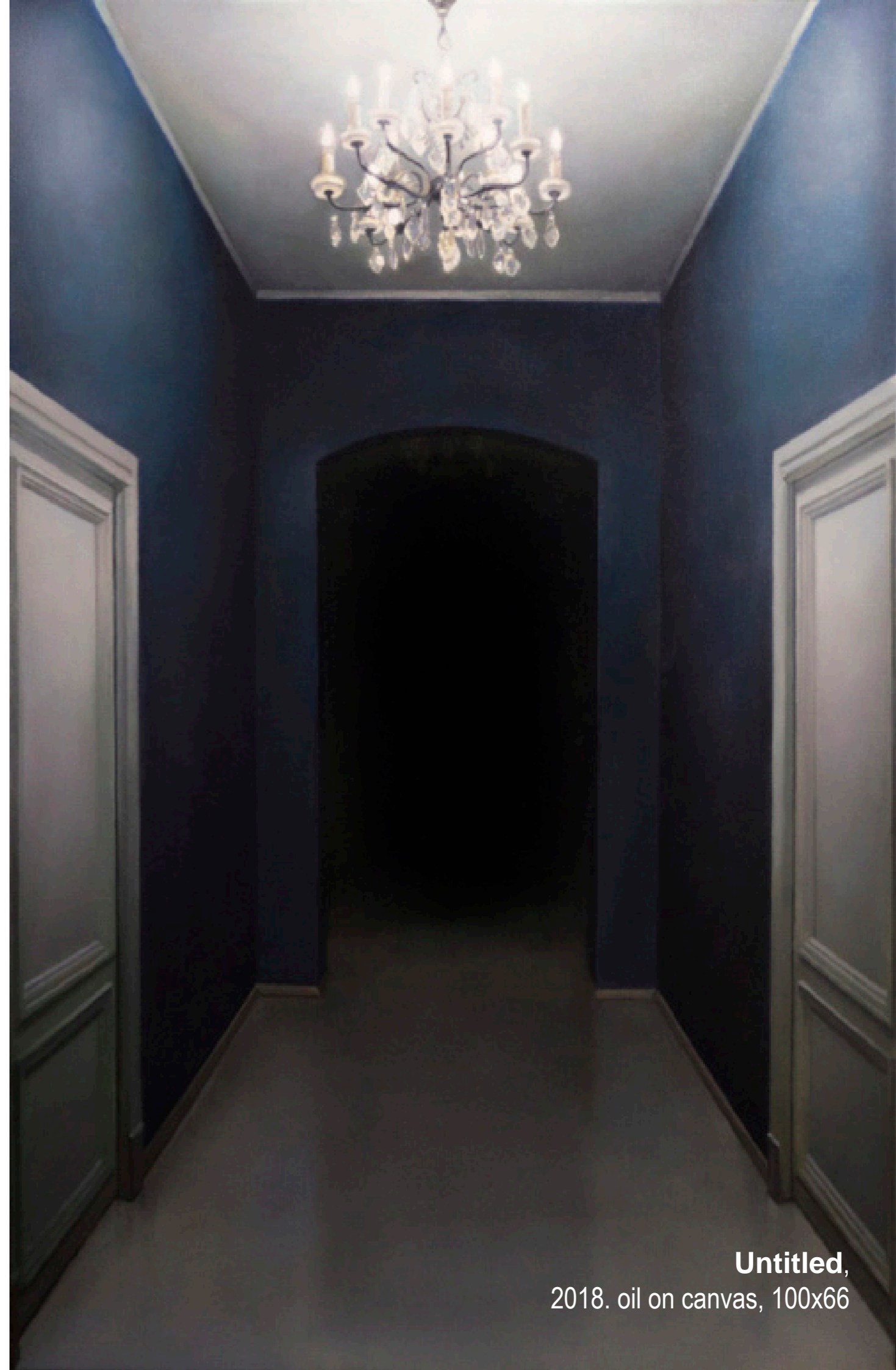
Untitled,
2016. oil on canvas, 125x85

Untitled,
2019. oil on canvas, 133x95

Untitled,
2019. oil on canvas, 135x95

Untitled,
2018. oil on canvas, 100x66

Untitled,
2018. oil on canvas, 110x150

Untitled,
2018. oil on canvas, 60x80

Untitled,
2017. oil on canvas, 30x30

Untitled,
2018. oil on canvas, 90x135

Untitled,
2018. oil on canvas, 90x110

Untitled,
2019. oil on canvas, 150x150

Untitled,
2019. oil on canvas, 60x45

Untitled,
2019. oil on canvas, 63x55

Untitled,
2018. oil on canvas, 75x96

Untitled,
2019. oil on canvas, 90x175

SYNCHRODOGS

From **Slightly Altered series**,
2018. inkjet print, 75x60

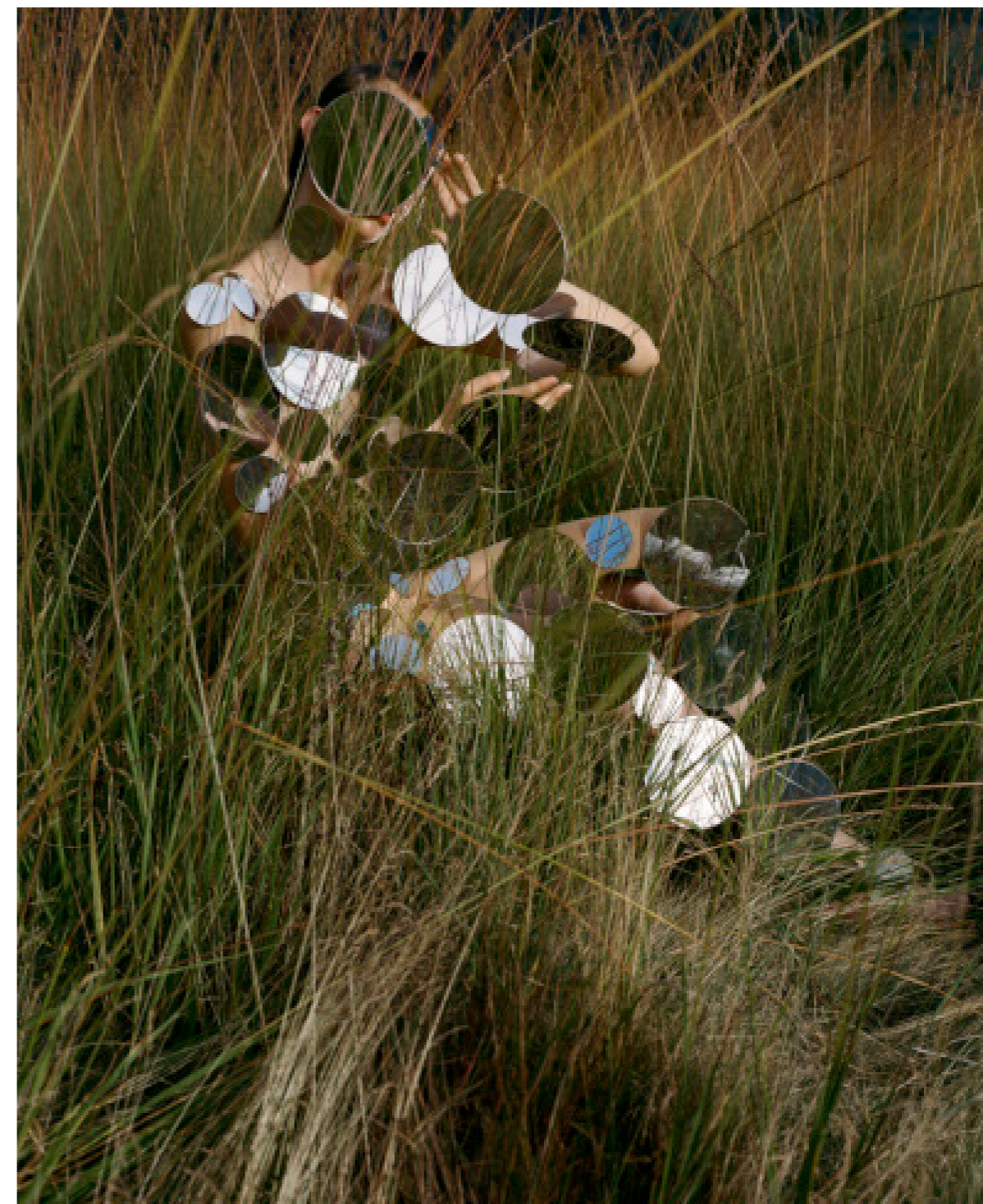
Колектив Synchronodogs використовує фотографію як засіб фіксації втручання в навколишнє середовище. Митці усвідомлено надають перевагу ретельно вибудованим, зрежисованим в природному просторі сценам та інсталяціям, що зникають відразу після створення знімку. У своєму зверненні до проблеми взаємодії людини та природи митці намагаються віднайти втрачений зв'язок зі світом та власною ідентичністю.

Für die Künstlergruppe Synchronodogs ist die Fotografie ein Mittel das Eindringen in die Umwelt zu fixieren. Sie arbeitet meistens mit Installationen oder Szenen, die in der Natur sorgfältig inszeniert wurden, und die sich nach der Aufnahme sofort im Vergänglichen auflösen. In der Herausforderung des Zusammenwirkens von Mensch und Natur, versuchen die KünstlerInnen den verlorenen Kontext zwischen Welt und eigener Identität wieder zu finden.

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 43x35

From Slightly Altered series,
2019. inkjet print, 129x105

From Slightly Altered series,
2019. inkjet print, 129x105

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

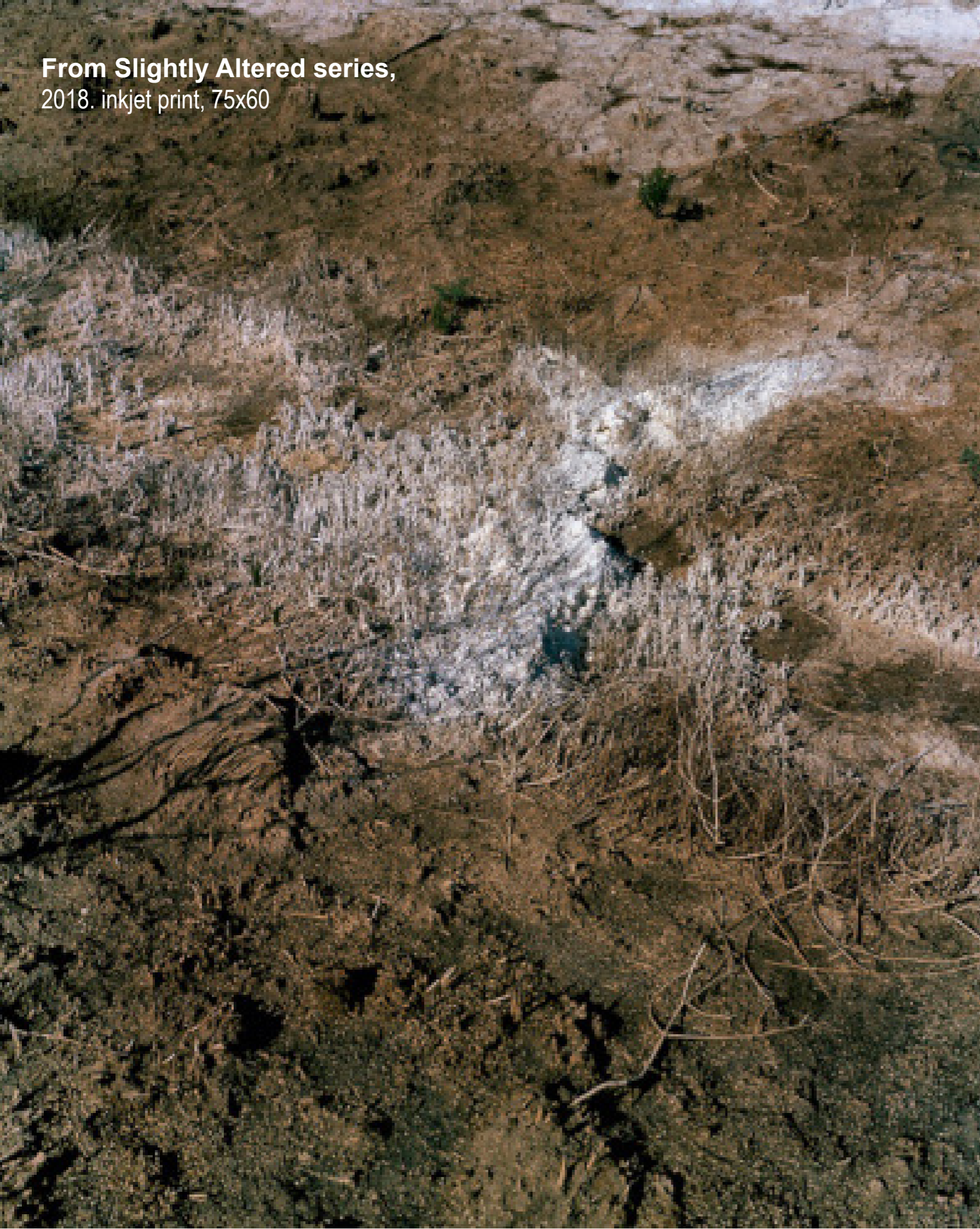

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 43x35

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

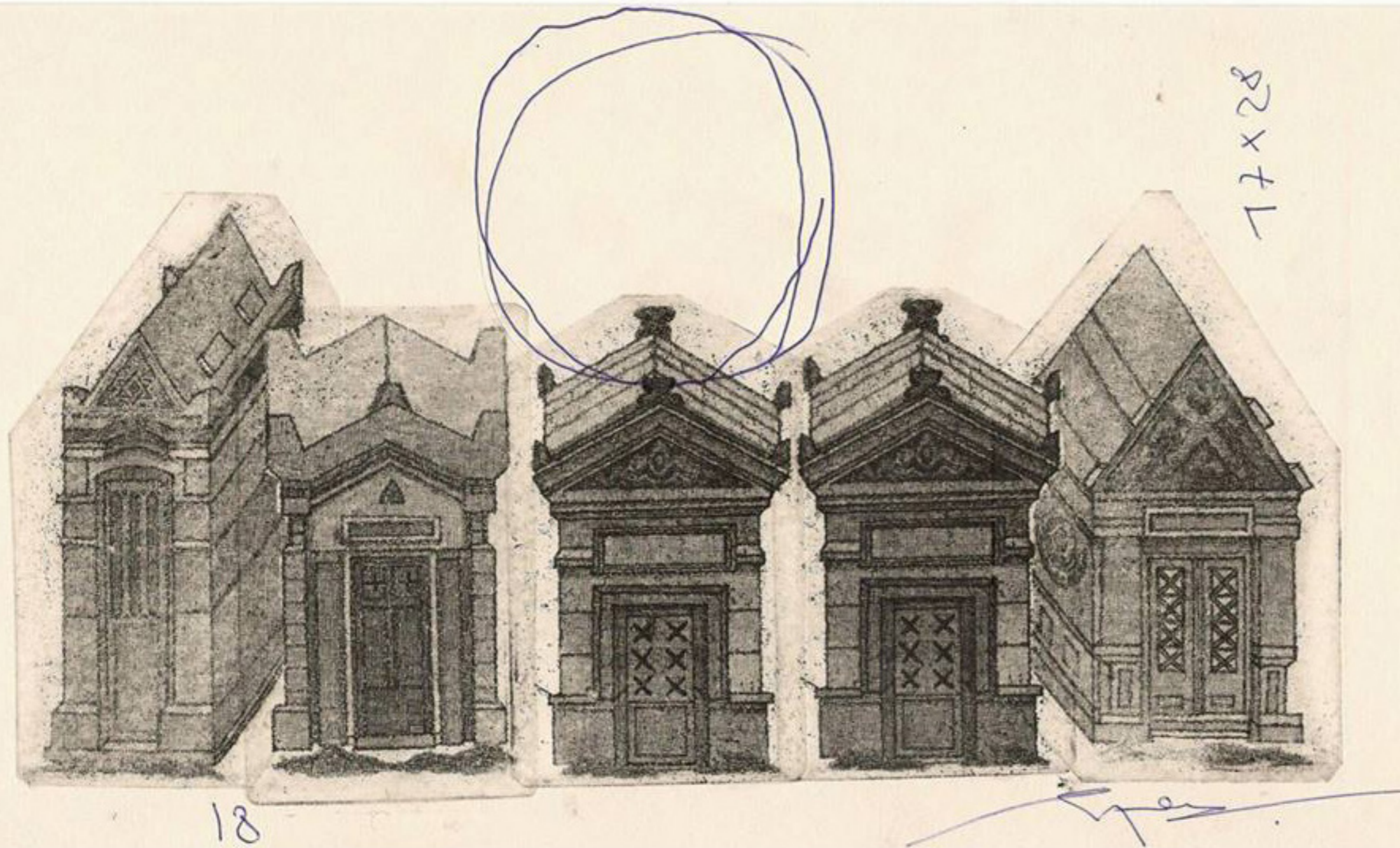

From Slightly Altered series,
2018. inkjet print, 75x60

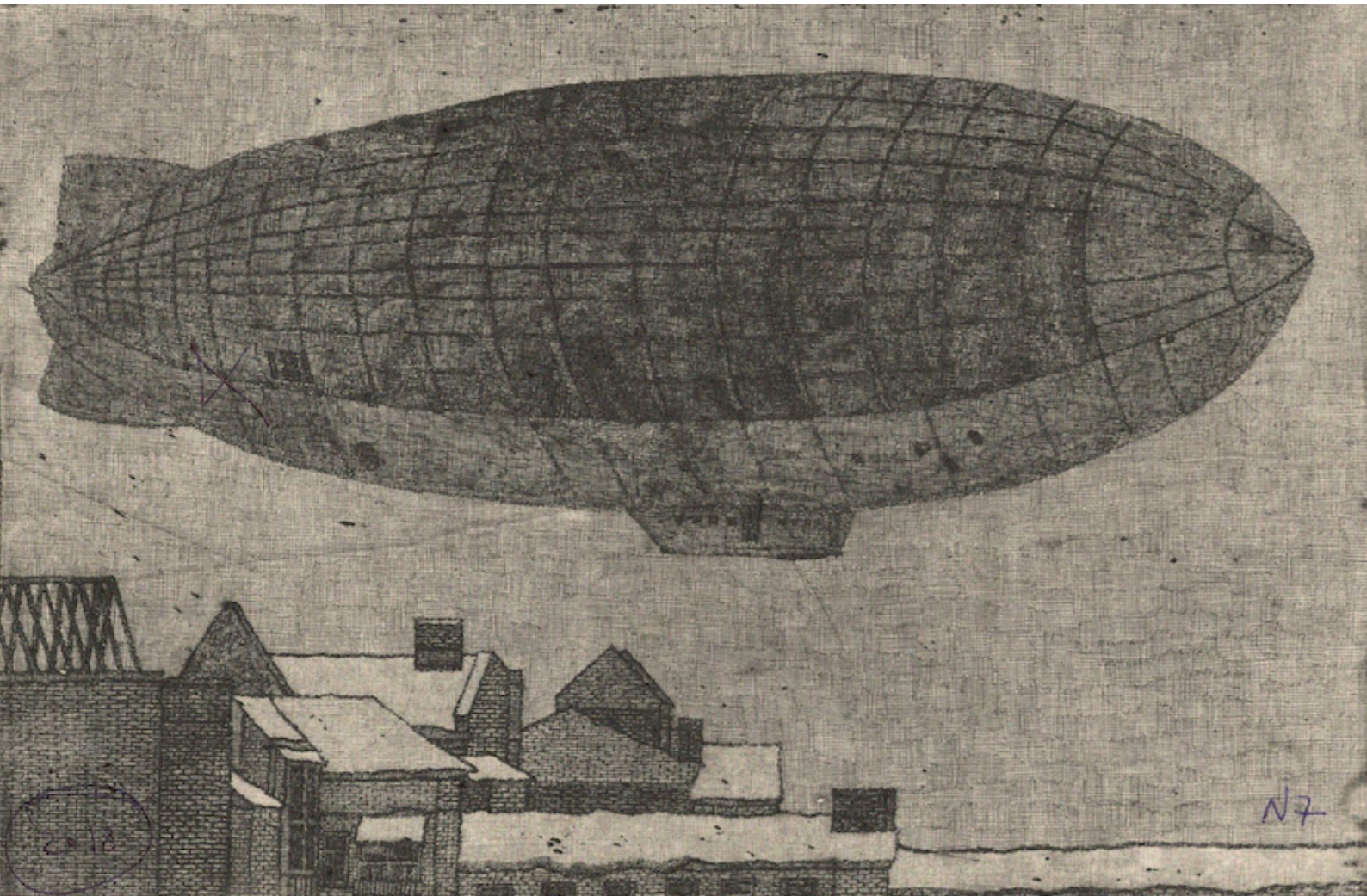
ETCHINGROOM1

Untitled,
2018. etching, intaglio, 17x28

Основою практики графічної майстерні EtchingRoom1 є легко впізнавана драматична (чи навіть трагічна) повсякденність, на яку людина приречена. Однак стилістика мисткинь наскрізь просякнута гротеском та іронією: графіка EtchingRoom1 змушує насамперед думати про дитячі малюнки з їх безпосереднім наївно-символічним та не відрефлексованим ставленням до зображення та змісту. Через це поєднання непеєднуваного представлено в творах мисткинь реальна буденність набуває нової якості – якості антиутопії.

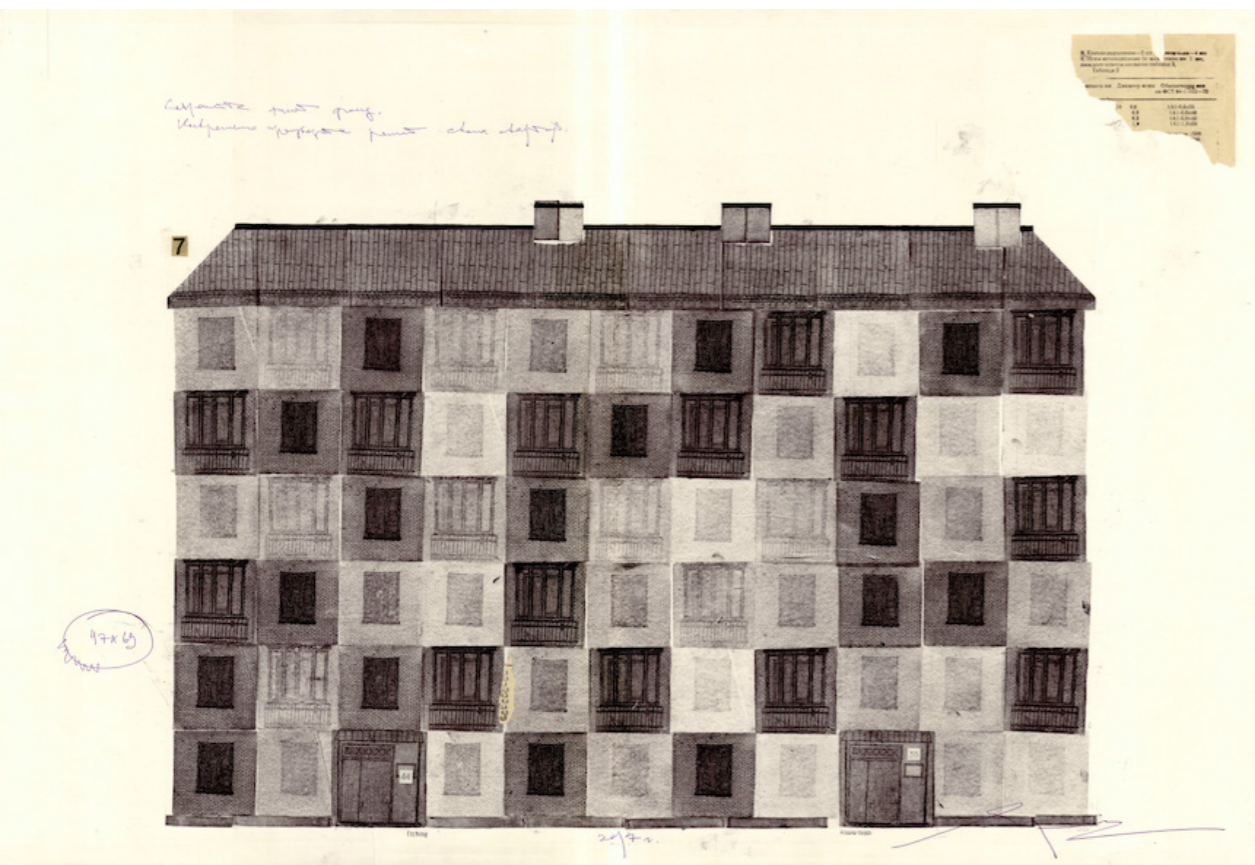
Die grafischen Werke des Künstlerduos EtchingRoom1 widerspiegeln einen leicht wiederzuerkennenden dramatischen oder sogar tragischen Alltag, dem ein Mensch preisgegeben wurde. Doch die Stilistik der Künstlerinnen ist grotesk und ironisch. Ihre Grafik lässt vor allem an die Kinderbilder denken, in denen sich Inhalte naiv-symbolisch und unreflexiv darstellen. Durch die Zusammenstellung des tragischen Sujets und der grotesken Stilistik bekommt die dargestellte Realität eine neue Eigenschaft in Form einer Antiutopie.

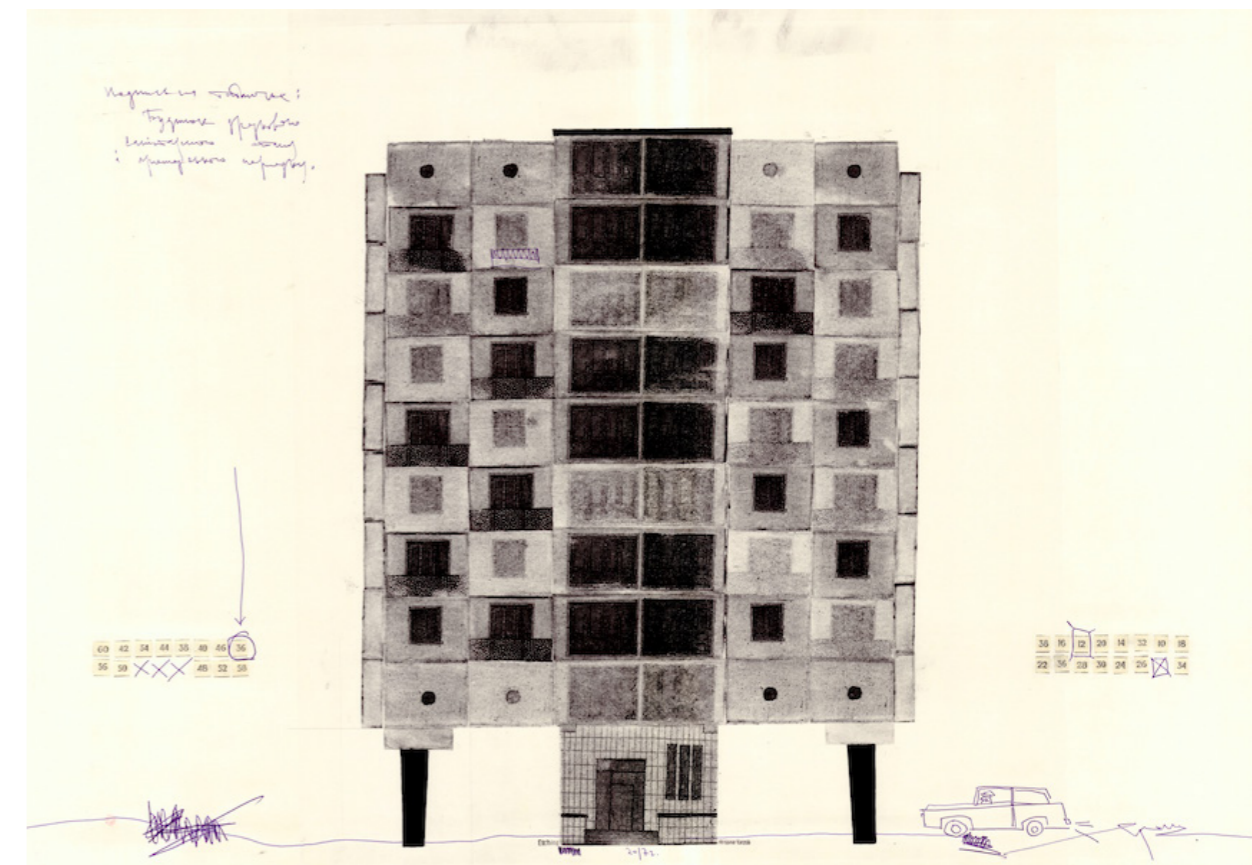
Untitled,
2018. etching, 19x12

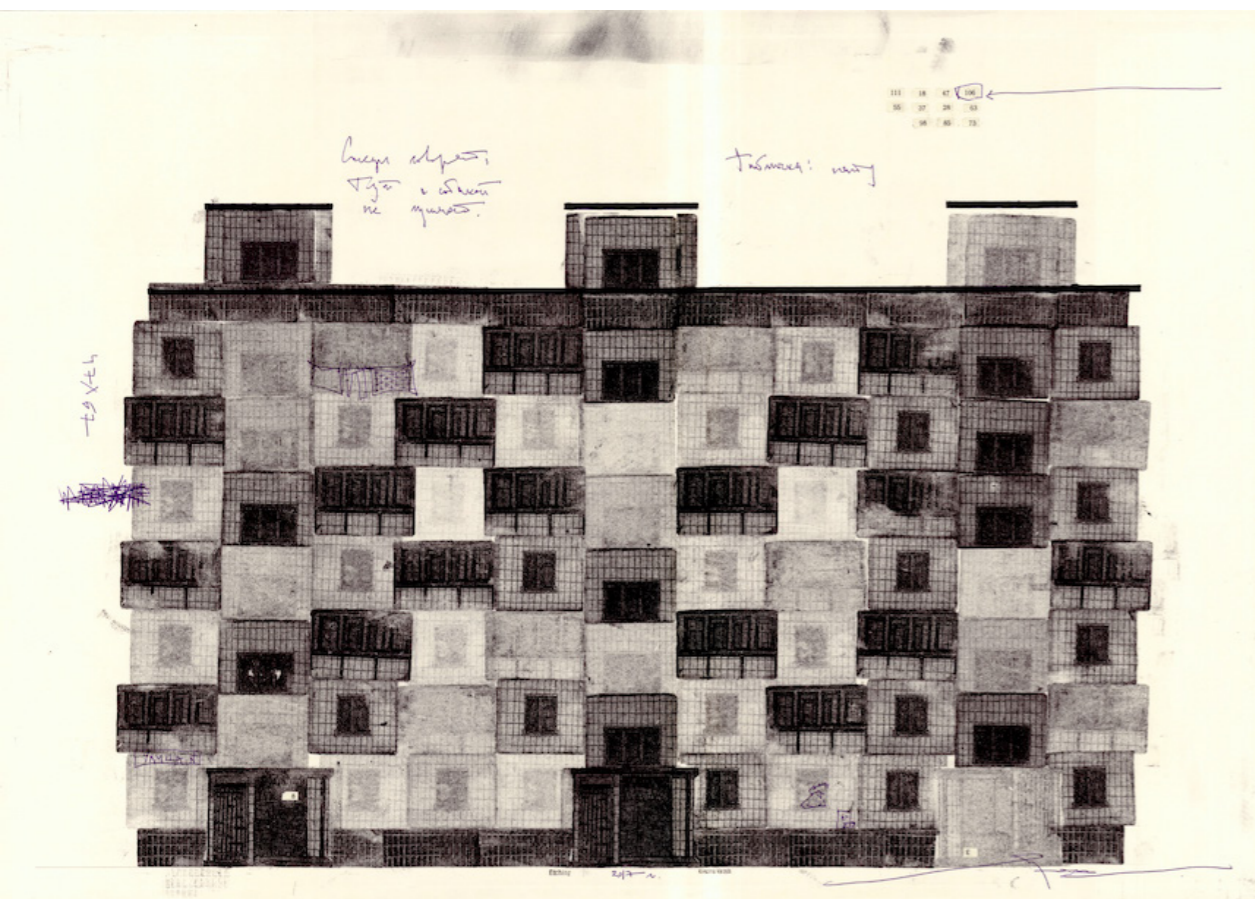
Untitled,
2012. etching, 20x14

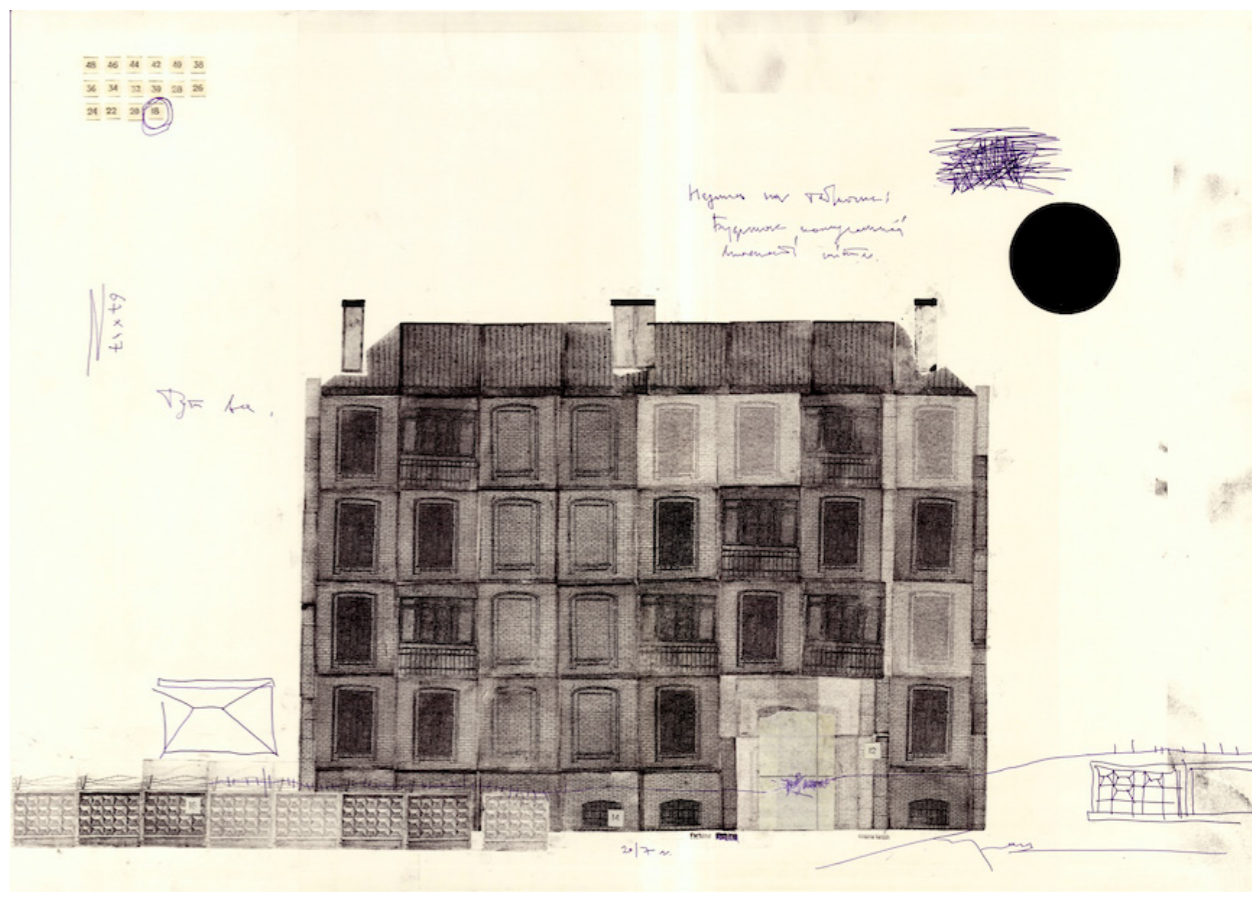
Untitled,
2017. etching, intaglio, 67x47

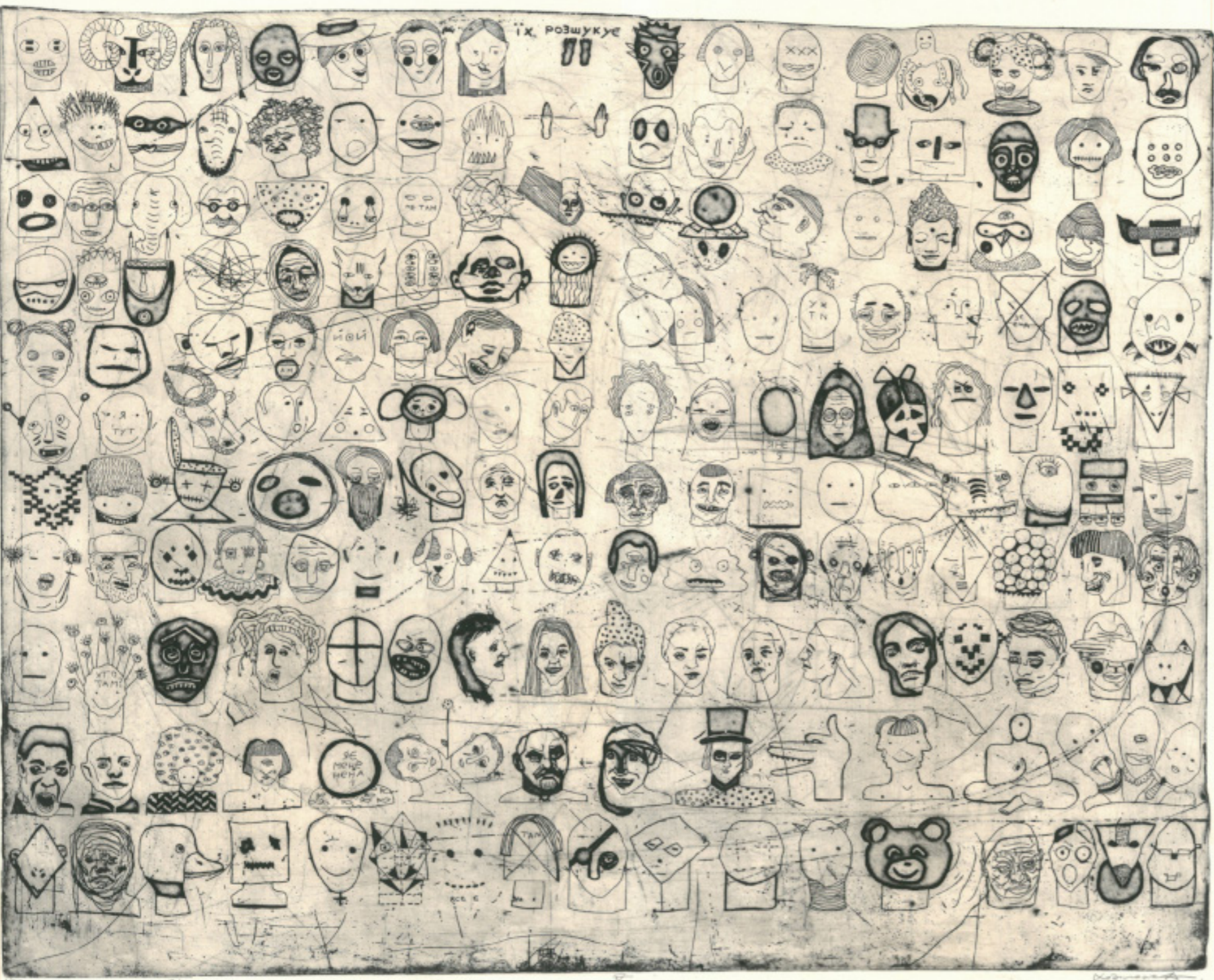
Untitled,
2017. etching, intaglio, 67x47

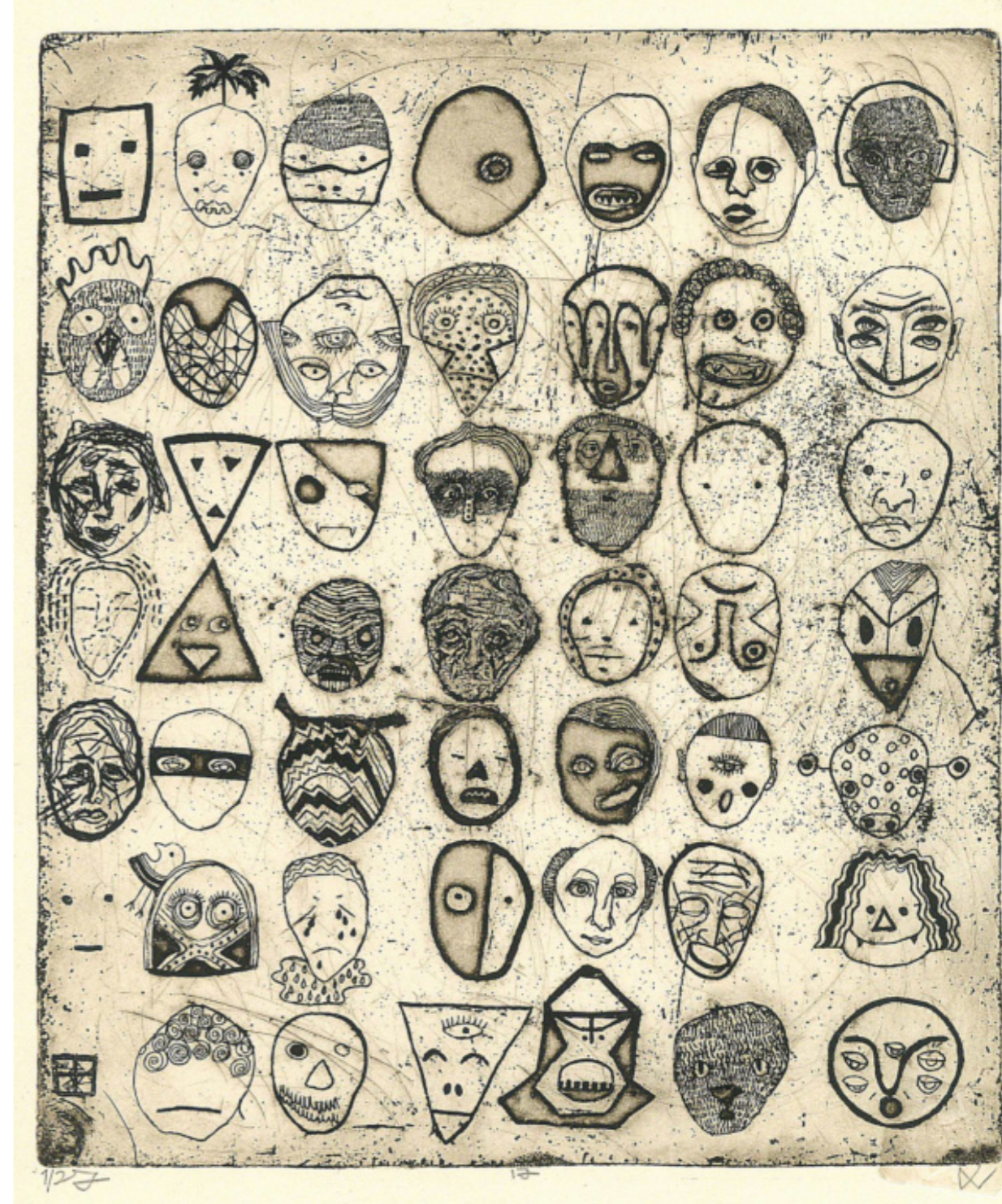
Untitled,
2017. etching, intaglio, 67x47

Untitled,
2017. etching, intaglio, 67x47

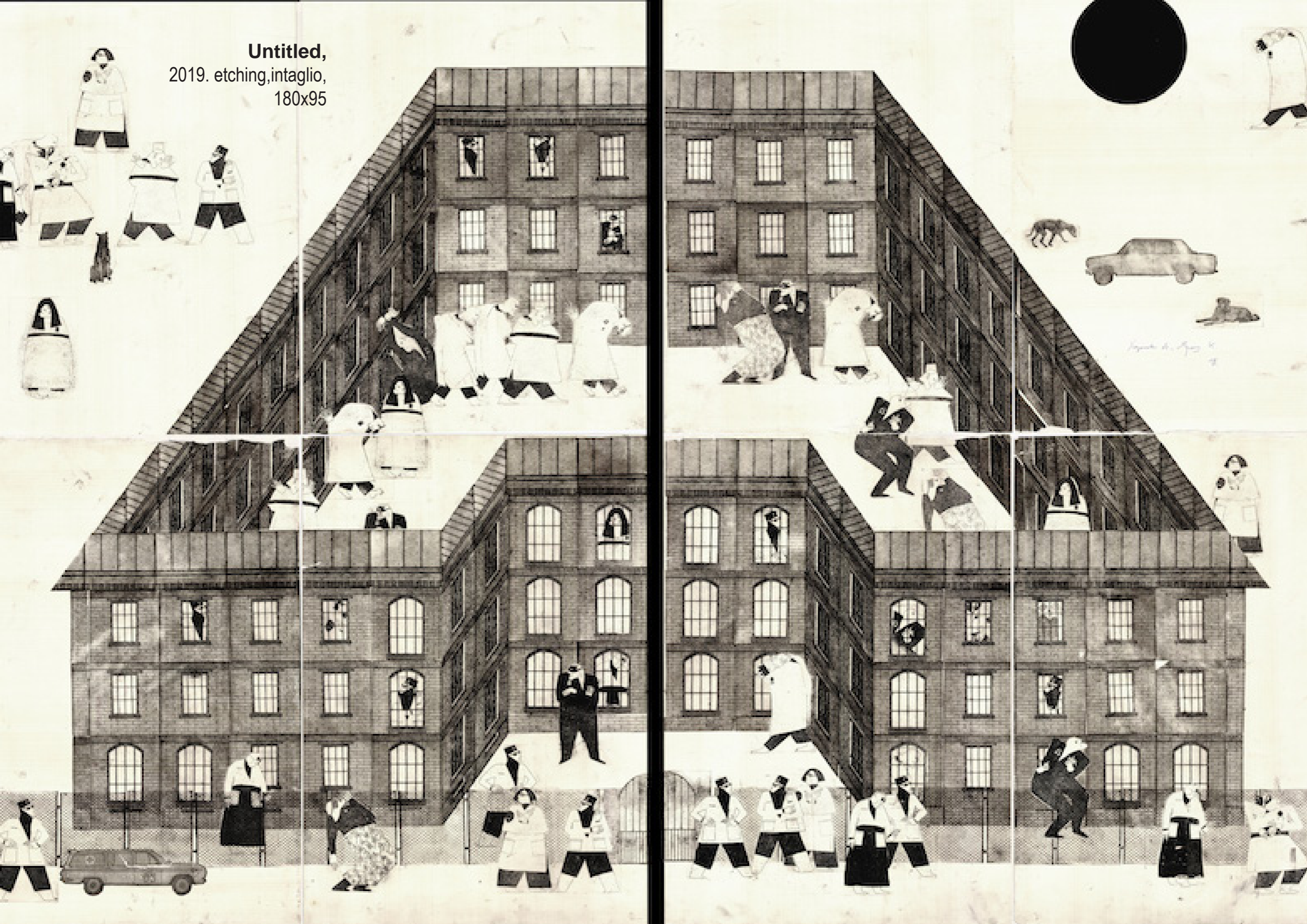

Untitled,
2017. etching, 55x44

Untitled,
2017. etching, 20x17

Untitled,
2019. etching, intaglio,
180x95

Untitled,
2019. etching, intaglio,
180x95

Untitled,
2020. mosaic,
300x230

Untitled,
2020. mosaic,
150x230

My house,
2019. etching, intaglio, 47x70

Tonight i'm Staying at Home,
2019. etching, intaglio, 47x70

Kurator

Maxim Kovalchuk

vul. Yaroslavska 21
04071 Kyiv, Ukraine
+38 (093) 835 89 75
+38 (044) 379-12-70
<http://dymchuk.com/>
maxim@dymchuk.com

Projektleitung

Liana Kryshevska

Truderinger Str. 278
81825 München
+49 (0) 170 929 7057
kryshevska@gmail.com

**Koordination
München**

Dr. Iryna Klymenko

Ismaninger Str. 35
81675 München
+49 (0) 176 65394586
i.b.klymenko@gmail.com