

Ай Вэйвэй - (р. 1957) – китайский художник, политический активист. Происходит из диссидентской семьи. В начале 80-х, опасаясь преследования со стороны властей, переезжает в США, где получает образование в области дизайна и знакомится с местной художественной сценой. Вернувшись в 1993 году в Китай в связи с болезнью отца, начинает работать дизайнером, а впоследствии становится директором China Art Archives & Warehouse. В 2008 году Ай Вэйвэй инициирует расследование коррупционных схем при строительстве детских садов и школ, которые были разрушены в ходе землетрясения. В 2011 году его задерживает полиция на 81 день, после чего власти запрещают ему покидать Китай, ссылаясь на некие «экономические преступления». Вскоре в его защиту выступили мировые звезды художественной сцены: Аниш Капур, Олафур Элиассон, Николас Сирота и многие другие. В 2011 году Ай Вэйвэй занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей арт-мира по версии авторитетного журнала ArtReview.

Энди Уорхол (1928–1987) – американский художник, продюсер, режиссер, культовая фигура искусства XX века. Большую часть своего детства художник провел дома из-за постоянных болезней. В этот период он увлекся рисованием и начал составлять первые коллажи из газетных и журнальных вырезок, что, по мнению художника, стало отправной точкой его последующих творческих изысканий. В 1949 году переехал в Нью-Йорк, где устроился художником-иллюстратором в Vogue и Harper's Bazaar. В 1962 году открыл свою первую крупную выставку, после которой быстро стал популярным. Позже одним из первых стал применять метод трафаретной печати, что стало важным шагом к осуществлению его главной идеи – массовому воспроизводству художественных произведений. Создав дизайн для банки Coca-Cola и выполнив знаменитую серию супов Campbell, Уорхол приобретает здание на Манхэттене и дает ему название «Фабрика». Там он ставит на поток производство «искусства», в некотором смысле отрицая один из ключевых мифов (представлений) о творчестве – сокрытое от мира таинство в мастерской художника. В 60-е и 70-е годы он создал ряд фильмов, включая 472 черно-белых «пробных» портрета посетителей Фабрики, а также более ста короткометражек. Вместе с тем в 1969 году он основал журнал Interview, посвященный моде.

Виталий Комар (р. 1943) и **Александр Меламид** (р. 1945) – российские художники, живут и работают в США. Оба закончили МГХПА им. Строганова в конце 50-х, работают преимущественно в технике живописи. Получили известность в 1970-е годы как одни из основателей стиля соц-арт. В названии этого направления угадывается рифма с американским поп-артом, который явился реакцией на перепроизводство товаров массового потребления в США. Соц-арт, в свою очередь, это российский ответ на шизофреническое перепроизводство советских идеологических образов: портретов вождей, лозунгов на красном фоне, госзнаков и символов власти и т.д. Творческий дуэт принимал участие в знаменитой московской «Бульдозерной выставке» 1974 года, в результате чего был уничтожен их двойной автопортрет, где они были изображены в профиль на красном фоне, как Ленин и Сталин. Комар и Меламид являются одними из самых известных русских художников на Западе, их работы выставлялись и входят в коллекции ведущих музеев мира: музея Соломона Гуггенхайма, Метрополитен-музея (Нью-Йорк), музея Виктории и Альберта (Лондон).

Семён Файбисович родился в Москве (1949), окончил Московский архитектурный институт (1972). С 1976 года участвует в выставках московского андеграунда. В 80-е создает живописный портрет советской эпохи в виде тематических циклов: люди в автобусе, электричке, метро; стоящие в очередях за водкой, сидящие на скамейках... Его привлекает «прекрасный ужас» обыденной жизни – той, что у всех перед глазами, но которая никому не интересна. Игра в гляделки с советской реальностью закончилась ее крушением. Смотреть стало не на что, а привычка напряженно вглядываться осталась, и

тогда художник начал исследовать не на что мы смотрим, а как. Стал писать слепые пятна в глазу, эффекты остаточного зрения на экранах закрытых век, когда возникающие на них негативы реального мира постепенно превращаются в абстракции... То есть опять занялся тем, что все видят, но не замечают. В 1995 году Файбисович приостановил занятия живописью и вернулся к ним в 2007-м, теперь завершая живописью по холсту цифровую игру в нее на основе фотографий низкого разрешения, сделанных на камеру мобильного телефона.

Константин Худяков (р. 1945) – российский художник, живет и работает в Москве. Закончив Московский архитектурный институт, увлекся русским конструктивизмом, но в скором времени обратился к живописи. На рубеже 80–90-х годов начинает экспериментировать с новыми технологиями, вводя в свой художественный арсенал сначала видеокамеру, а затем видеопроектор. Позже, освоив компьютерные технологии и специальный софт, создает синтетические изображения на очень разные по идейному содержанию темы: религиозные поиски, русская идея и т. д. За свою продолжительную художественную карьеру Худяков успел выставить работы в ведущих отечественных арт-институциях и музеях, а также в международных галереях.

Сергей Братков (р. 1960) – украинский художник и фотограф. Вместе с Б. Михайловым и С. Солонским основал художественную группу Fast Reaction Group («Группа быстрого реагирования»). С 2000 года живет и работает в Москве. Свои фотографии Братков, по его собственным словам, стремится превратить в скульптуру, где важна форма, объем и масса. Об этом также свидетельствуют нестандартные форматы, которые выбирает художник: огромные фотографии часто инсталлируются прямо на стену или превращаются в лайтбоксы разных форм. Братков неоднократно участвовал в международных биеннале современного искусства: Венецианской (2005, 2007), биеннале в Сан-Паулу (2002), «Манифесте» (2004).

Александр Колдер (1898–1976) – американский скульптор. Дед и отец Колдера тоже были скульпторами, поэтому Александр начал осваивать это искусство с раннего детства. В 1926 году он переехал в Париж, где сблизился с художниками авангардного круга: Миро, Маном Рэем, Мондрианом, Леже и другими. Тогда он нашел свою особенную форму скульптуры. Это были яркие фигуры из проволоки, напоминающие разворачивающиеся в пространстве рисунки, которые благодаря гибкости могли изменять свою конфигурацию на усмотрение художника. Несколько позже Колдер увлекся цирком, который он воссоздал в миниатюре в виде небольших игрушек, управляемых, как марионетки, короткими тросами. Дальнейшие творческие поиски привели его к созданию так называемых «мобилей» – абстрактных кинетических конструкций, в которых Колдер с инженерной точки зрения рассчитывал структуры неустойчивого равновесия. Через некоторое время появились «стабили» – статичные цветные скульптуры из металла, часто повторяющие формы технических сооружений. Произведения Колдера входят в коллекции одних из самых авторитетных музеев мира, а масштабные скульптуры украшают площади многих европейских и американских городов.

Олег Целков (р. 1934) – российский художник. С 1977 года живет и работает в Париже, «приняв предложение» властей покинуть Советский Союз. Начиная с 1960 года Целков разрабатывает ключевой для его творчества сюжет – большеформатные, деформированные человеческие лица и фигуры, написанные яркими анилиновыми красками на холсте. Художник в одном из интервью дал достаточно четкое пояснение своему бесповоротному решению: «...когда мне вдруг явилась эта рожа, мне стало понятно: это лицо не конкретного человека, а человечества вообще, в целом. То есть я, сам того не ведая, случайно стянул маску со всех лиц сразу. Я не ставил задачи «срывать

маски»... <...> Я не могу иметь конкретных претензий ни к одному человеку, но я имею более чем конкретную претензию к массе людей... Эти претензии я вправе иметь и к прошлому, и к настоящему, и к будущему». Произведения Целкова находятся в Государственной Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном Эрмитаже и Русском музее, музее Стеделик, музее Циммерли Рутгерского университета.

Андреас Гурски (р. 1955) – немецкий художник. Первые уроки фотографии Гурски получил от своего отца, который был успешным рекламным фотографом. После этого он два года проучился в знаменитой школе фотографии Фолькванг, а затем, в начале 80-х, обучался в Государственной академии искусств в Дюссельдорфе. В начале 90-х годов стал применять компьютерные технологии для обработки своих фотографий. Авторский почерк Гурски очень узнаваем. Это масштабные произведения, выполненные в технике C-print, размером 2 x 4 метра. Каждая из этих фотокартин содержит бесчисленное количество информации: многометровые ряды полок с продуктами в супермаркетах; грандиозные рок-концерты со стотысячной аудиторией, снятые с высокой точки; кишасий людьми муравейник фондовой биржи и т. д. С одной стороны, мир Гурски кажется сверхнасыщенным и монументальным, с другой – довлеет ощущение его предельной атомизированности и разобщенности. В этом, скорее всего, кроется суть оптики художника, исследующего устройство общества в глобализированную эпоху.

Джейк и Динос Чепмены (р. 1966 и 1962 соответственно) – английские художники, закончили Королевский колледж искусств, работают вместе с 1991 года. Наряду с другими талантливыми молодыми художниками Великобритании в начале 90-х годов попали в поле внимания знаменитого коллекционера и медиамагната Чарльза Саатчи, который стал активно заниматься их продвижением. Впоследствии эта группа юных дарований получила название YBA – «молодые британские художники». Первой известной работой братьев Чепменов стали «Бедствия войны» – воплощенные в скульптуры персонажи одноименной серии гравюр Франсиско Гойи. Знаменитыми их сделала следующая работа, изображающая повешенных на дереве изувеченных, кастрированных солдат («Деяния ради мертвых»). Продолжая использовать провокацию как метод братья Чепмены создают скульптурную композицию «Ад» (2000), состоящую из миниатюрных фигурок нацистов, находящихся под стеклом в коробках, выстроенных в форме фашистской свастики. Во многих последующих работах они также ссылаются на знаменитых художников прошлого – Роден, Блейк и Пуссен.

Кенделл Герс – художник, родился в 1965 году в ЮАР. Рано начал интересоваться политикой, в 15 лет убежал из дома, чтобы включиться в борьбу против апартеида. Опасаясь преследования со стороны властей, в 1989 году покидает ЮАР и переезжает в Великобританию, где устраивается ассистентом к Ричарду Принсу. Герс смог вернуться на родину только в 1990 году после освобождения Нельсона Манделы. С этого времени он начинает работать как художник, арт-критик, куратор и перформансист. Герс в основном затрагивает политические темы, поэтому в его художественный арсенал входят сирены, колючая проволока и разбитое стекло. В своих инсталляциях и видео он также использует язык, который позволяет ему выстраивать особую коммуникацию со зрителями. С 1993 года Герс принимал участие в многочисленных выставках, включая dOCUMENTA, Стамбульскую и Венецианскую биеннале.

Михаил Шварцман (1926–1997) – российский художник, закончил Высшее художественно-промышленное училище. В начале 1960-х годов примкнул к движению второго русского авангарда. Живописным полотнам Шварцмана свойственна сложная сакральная семантика. В каждом из его образов угадывается магический поиск, заключенный в таинственные письма, мистические алтари или тотемы. Свои

произведения Шварцман называл иературами – от греческого hieraticos, что означает «культовый», «священный». Этот термин пришел к художнику в сновидениях. Шварцман так рассуждает о сокровенной сути этого термина: «В иературе архитектурно спрессован мистический опыт человека. Иература рождается экстатически. Знамена мистического опыта явлены народным сознанием, прапамятью, прасознанием».

Николай Наседкин (р. 1954) – российский художник. С 1970 по 1974 год учился в Федоскинской школе миниатюрной живописи. Член Московского союза художников с 1985 года. Эксперты относят Наседкина к ведущим мастерам постсоветского экспрессионизма. В его живописи преобладает насыщенный черный цвет, стягивающий на себя все остальные цвета и тем самым создающий минорно-депрессивное настроение. Свои картины-инсталляции художник использует как поверхность для трансляции эмоций и передачи мироощущения, где за кажущейся беспросветной тьмой обязательно таится надежда. Так Наседкин обращается к непреходящим философским вопросам: добро и зло, страх и надежда, побег от ужасов человеческого бытия. Работы художника экспонировались на выставке номинантов Премии Кандинского (2009), в Русском музее (2012), Московском музее современного искусства (2007) и многих других институциях.

Валерий Кошляков (р. 1962) – российский художник. В 1985 году закончил Ростовское художественное училище им. Грекова. В 90-е входил в знаменитую художественную коммуны в Трехпрудном переулке, где принимал участие в выставках и акциях. На сегодняшний день живет и работает между Москвой и Парижем. Живопись Кошлякова имеет свой особенный и мгновенно узнаваемый стиль. В качестве основы он использует упаковочный картон, который для своих ранних произведений находил на свалке. Главный сюжет, к которому часто возвращается художник, – пейзажи заброшенных городов, немного блеклые, с длинными подтеками и размытыми красками. Изображаемые им города напоминают опустевшие, местами руинированные столицы бывших некогда великими империй с их монументальной классицистической архитектурой. Время в них остановилось, а люди ушли, чтобы никогда не вернуться.

Сэм Дюрант (р. 1961) – американский художник, живет и работает в Лос-Анджелесе. Получил степень бакалавра искусств в Массачусетском институте искусств и степень магистра в Калифорнийском институте искусств. Дюрант работает с широким спектром социальных, политических и культурных тем. Часто ссылаясь на историю Америки и соединяя это с анализом актуальных движений за гражданские права, рок-сцены и других ярких явлений современности, художник пытается определить взаимосвязь и природу отношений культуры и политики. Произведения Дюранта выставлялись во многих международных музеях и арт-институциях: Лос-Анджелесском окружном музее искусств, Музее современного искусства S.M.A.K. в Генте, на Венецианской и Сиднейской биеннале и биеннале Уитни.

Владислав Мамышев-Монро (1969–2013) – российский художник, родился в Ленинграде. С середины 80-х работал вместе с группой «Новые художники» Тимура Новикова, с которым в 1989 году основал независимую телекомпанию «Пиратское телевидение». В этом проекте Мамышев-Монро писал все сценарии и исполнял практически все роли. Главный творческий прием художника – это перевоплощение, которое часто принимало форму перформанса. Первое перевоплощение он совершил еще в армии, переодевшись в Мэрилин Монро. После этого последовала череда образов как исторических, так и мифических персонажей: Энди Уорхола, Владимира Путина, Данаи, Елизаветы II, Любови Орловой и многих других. С именем Мамышева-Монро также связан целый ряд политических скандалов на территории искусства. В 1995 году в галерее «Якут» по требованию мэра Москвы была снята с экспозиции работа, где художник

представал в образе Адольфа Гитлера. Кроме того, Монро проходил по делу о выставке «Осторожно, религия!» в 2003 году. Заглавная роль в фэшн-постановке «Полоний» в декабре 2012-го стала для художника последней: в 2013 году он безвременно погиб на острове Бали в Индонезии.

AES+F – российская арт-группа. Группа появилась в 1987 году, а ее название образовано по инициалам постоянных участников: Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича и Евгения Святского. В 1995 году к группе присоединился фотограф Владимир Фридкис – так к ее названию прибавилась еще одна буква. В своем творчестве они поднимают актуальные социальные и философские вопросы, которые транслируют через разные художественные средства выражения. Работая в различных техниках – инсталляция, скульптура, фотография – AES+F получили международную известность благодаря своим видеоработам, которые сразу можно узнать по насыщенным цветам и плавной динамике происходящего. На сегодняшний день участники AES+F – одни из самых известных современных российских художников, чей видеопроjekt Last Riot был представлен в российском павильоне на 52-й Биеннале современного искусства в Венеции.

Александр Бродский (р. 1955) – советский и российский архитектор, художник. Является одним из основоположников направления «бумажная архитектура». Это течение объединило молодых архитекторов, которые не могли работать в идеологизированных условиях позднего советского времени. В начале 2000-х, после нескольких лет, проведенных в США, Бродский возвращается в Россию и становится практикующим архитектором. В своих объектах и инсталляциях Бродский воплощает и дает зрителю возможность пережить образы из прошлого, которые, по меткому определению Кирила Асса, «незаметно превращают переживания обычного в глубокое чувство». Будь то воссозданная в выставочном пространстве конструкция, напоминающая купе поезда с до боли знакомыми дребезжащими подстаканниками («Дорога», 2010), или простое деревянное окно, за стеклами которого угадывается уютная жизнь какой-то семьи («Окна», 2010), – каждый раз произведения Бродского реанимируют сокрытое от внешнего мира чувство человеческого.

Олег Голосий (1965–1993) – украинский художник. Учился в Киевском художественном институте и Украинской академии искусств и архитектуры на факультете монументальной живописи. Начал свою творческую карьеру во второй половине 80-х и быстро стал одной из самых заметных фигур на киевской арт-сцене. В своей живописи Голосий всегда искал альтернативу советскому академизму и вместе со своим кругом друзей и коллег сформировал совершенно самостоятельное направление, полноценно вписывающееся в международный актуальный художественный контекст. К началу 90-х годов Голосий стал известным за пределами Украины, в частности в Москве. На волне подъема интереса к своему искусству со стороны как широкой общественности, так и профессионального круга безвременно погибает в 1993 году, оставив после себя значительное для 27 лет творческое наследие.

Жак Лейрнер – бразильская художница. С миром современного искусства Лейрнер познакомили ее родители-коллекционеры. Она получила образование в Колледже изобразительных искусств в Сан-Паулу. С 1980-х начала создавать концептуальные скульптуры и инсталляции, используя вышедшие из употребления банкноты, авиабилеты, пачки сигарет и хозяйственные сумки. Лейрнер бережно собирает и систематизирует эти предметы, исключая их из естественного утилитарного контекста, обозначая дистанцию между их первичной функцией и художественными задачами. Таким образом, эти объекты через репрезентацию обретают новый статус и ценность, которой они раньше не обладали. В 1990 году Лейрнер приняла предложение занять место приглашенного

научного сотрудника в Оксфорде. Участвовала в биеннале в Сан-Паулу (1990), dOCUMENTA IX (1992), а также представляла Бразилию на 47-й Биеннале современного искусства в Венеции.

Эван Пенни родился в Южной Африке в 1953 году, в настоящее время живет и работает в Торонто. Закончил Альбертский колледж искусств и дизайна, после чего занялся цифровой фотографией, а вскоре обратился к скульптуре. Все работы Пенни – это человеческие фигуры, выполненные в гиперреалистической манере с применением силикона, алюминия, пигментов, натуральных волос. Однако от живых людей эти скульптуры отличает масштаб. На начальном этапе творчества художник создавал свои объекты в пропорциях, сильно преуменьшенных по сравнению с классическими антропометрическими параметрами человека, но со временем они «эволюционировали» в гигантов, которые могут превышать человеческий рост в несколько раз. В настоящее время Пенни занят переосмыслением ощущения границ трехмерного пространства, поэтому его скульптуры стали вытягиваться по вертикальной оси, оставаясь при этом так же технически сверхточно исполненными.

Олег Кулик (р. 1961) – российский художник, родился в Киеве. Несмотря на то, что во второй половине 80-х годов он начинал как скульптор и автор инсталляций, мировую славу ему принесли перформансы. Действительно знаменитым Кулик стал в 90-е годы благодаря своим радикальным акциям. Возможно, самая известная из них – «Бешеный пёс, или Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером» (1994). В ходе нее художник примерял на себя роль настоящей собаки, разгуливая обнаженным по улице на четвереньках, лая и иногда даже нападая на прохожих. Своей кульминации этот перформанс достиг на скандальной выставке Interpol в Стокгольме, где Кулик покусал посетителей вернисажа и был увезен в отделение полиции. Правда, надо признать, справедливые европейские правоохранительные органы быстро отпустили «преступника», усмотрев несоблюдение организаторами выставки экспозиционных нормативов (длина цепи, ограждение и т. д.). Войдя в историю отечественного искусства как один из самых ярких представителей московского акционизма, Кулик продолжает работать в Москве и по сей день, а его работы находятся во множестве международных собраний и экспонируются в разных странах мира.