

XVI Медиа Форум 37 Московского Международного Кинофестиваля

Время проведения: 21—26 июня 2015 года

Место проведения: Кинотеатр «Октябрь» (ул. Новый Арбат, 24), Летний кинотеатр МУЗЕОН (Крымский вал, владение 2)

Куратор проекта: Ольга Шишко (арт-директор Медиа Форума ММКФ, директор Центра культуры и искусства «МедиаАртЛаб»).

Продюсер проекта: Елена Румянцева (программный директор Медиа Форума ММКФ).

Организаторы события: «МедиаФест», Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб».

Со-организатор: Парк искусств МУЗЕОН

При поддержке: Фонд Михаила Прохорова, Шведский Международный комитет по поддержке художников «Яспис», Посольство Королевства Нидерландов, Посольство США в РФ, Посольство государства Израиль в РФ

Участники события: Гари Хилл (Gary Hill, США), Анри Сала (Anri Sala, Албания—Франция) совместно с Лирия Бегея (Liria Begeja, Франция), Антон Гинзбург (Россия—США), Сантьяго Сьерра (Santiago Sierra, Испания), Яэль Бартана (Yael Bartana, Израиль), арт-группа «Провмыза» (Россия), арт-группа «Вольные просторы» (Россия) Гвидо ван дер Верве (Guido van der Werve, Нидерланды), Арам Карси (Россия), Билл Моррисон (Bill Morrison, США), Йоханна Биллинг (Johanna Billing, Швеция).

Участники параллельной программы «Говорящее кино»: Николя Рей (Nicolas Rey, Франция), Ален Кавалье (Alain Cavalier, Франция), Йонас Мекас (Jonas Mekas, США), Джеймс Беннинг (James Benning, США), Анджела Риччи Лукки и Эрвант Джаникян (Angela Ricci Lucchi & Yervant Gianikian, Италия).

А также участники проекта «Большие надежды»: Антонина Баеве, Евгений Гранильщикова, Елена Коптяева, Роман Мокров, Саша Пирогова, Татьяна Ахметгалиева и Альберт Солдатов (все — Россия).

XVI Медиа Форум Московского Международного Кинофестиваля — это ежегодная параллельная **программа кинофестиваля, объединяющая современных художников и режиссёров на пограничной территории кино, видео- и медиа-арта.**

Выставочные, театральные и кинотеатральные пространства сближаются и расширяют сферы влияния: современных видеохудожников всё чаще можно увидеть в программе кинофестивалей, а режиссёров — на музейных площадках. Размышляя над этой тенденцией, в этом году Медиа Форум отказывается от привычного формата выставки и помещает новые работы известных во всём мире видеохудожников в **пространство кинотеатра**. В зону исследования и интереса попадает современное авангардное искусство — мультидисциплинарные проекты, которые ломают стандарты зрительского восприятия, рефлексиируют о художественном методе и стремятся выйти за рамки киноэкрана и выставочного зала.

В 2015 году Медиа Форум привозит в Москву несколько премьер мировых звёзд видеоарта: среди них — **Гэри Хилл, Яэль Бартана, Йоханна Биллинг и арт-группа «Провмыза»**. Работы художников **Анри Сала, Сантьяго Сьерры, Гвидо ван дер Верве, Билла Моррисона, Антона Гинзбурга** были с успехом показаны на ведущих кинофестивалях и в главных музеях мира — в **МоМа** в Нью-Йорке и в **Музее Стеделейк** в Амстердаме, на **кинофестивалях в Локарно, Роттердаме и Манчестере**, в галереях Лондона и Берлина.

Программа «Видео-прогулка с трубадуром»: 11 работ мировых звёзд видеоарта и встречи с художниками

«Видео-прогулка с трубадуром» — название основной программы Медиа Форума, которая пройдёт **21—26 июня в Кинотеатре «Октябрь»**. Программа исследует перформативные возможности звука и его влияние на психологические и визуальные переживания: каждый из 11 художников так или иначе нарушает зрительские барьеры восприятия и привычную зону комфорта. Эта программа — начало длительного и масштабного **междисциплинарного проекта о звуке в современной визуальной культуре**, куда войдут мастер-классы, научная конференция, несколько выставок и образовательная программа в течение ближайшего года. Проект будет продолжаться с приглашением к сотрудничеству новых художников, кураторов и площадок, которые на будущих этапах дадут теме другое развитие и альтернативный взгляд.

В работах программы «Видео-прогулка с трубадуром» музыка, текст и образы переплетаются в трогательном, интимном и иррациональном послании, что роднит этих современных художников с трубадурами — авторами древних песен. Песня с момента возникновения была образным и эмоционально окрашенным посланием, соединяя в себе мелодию и стихи, личные переживания автора и исполнительскую манеру. Средневековые трубадуры уникальным образом были одновременно музыкантами и поэтами, внимательными наблюдателями и искренними артистами. Они первыми стали говорить об окружающем мире как носители высокой культуры, оставаясь понятными для народа: песни трубадуров слушали как при дворе, так и на городских площадях. Так трубадуры стали первыми художниками для масс, приобщая горожан и крестьян к тому искусству, которое прежде было доступно лишь для избранных за закрытыми дверями.

По замыслу **куратора программы «Видео-прогулка с трубадуром» Ольги Шишко** современные художники-экспериментаторы являются трубадурами наших дней — странниками и новаторами, авторами и рассказчиками одновременно. Они работают **вне географических и жанровых границ**, соединяют в себе автора и исполнителя, отказываются от привычного нарратива и буквальных образов. Они обладают колоссальным потенциалом рассказывать о сложном через простое и каждому понятное, обращаются к зрителям на понятном, но в то же время лирическом языке, интуитивно воспринимаемом каждым. Вместо одностороннего рассказа о повседневности они предлагают зрителям лирический иносказательный диалог из звуковых пьес и визуальных образов, богатых ассоциациями и открытых для толкования. Работа со звуком, мелодией, музыкальными фрагментами, лирикой и поэтикой шума является их главным методом общения со зрителем.

Невидимый и неосязаемый звук — как будто бы второстепенный инструмент в видео и кинематографе — на самом деле является **ключевым элементом атмосферы и драматургии движущегося образа** с момента появления звукового кино. Главное свойство звука — свобода от зрительского контроля. Звук способен влиять на внутренние состояния и провоцировать эмоции помимо нашей воли, создавать альтернативное повествование, которое идём вразрез с тем, что мы видим и осознаём. Музыка, текст и образы в работе каждого художника программы переплетаются в затрагивающее душу, интимное переживание — уникальное для каждого зрителя, но с узнаваемой авторской манерой.

Гари Хилл. Ретроспектива

Американский художник **Гари Хилл** занимается лингвоакустикой на протяжении всей карьеры и исследует в своих работах границу шума и нарратива, когда слова перестают быть набором произнесённых звуков и обретают смысл. Выдающийся экспериментатор и мыслитель **возвращается в Москву** на Медиа Форум, чтобы **встретиться со зрителями** и представить свою **свежую работу “Психоделический эксперимент”** о скрытых лингвистических механизмах психоделического опыта и звуковых манипуляциях. Гари Хилл — один из живых классиков концептуального видеоискусства, пионер аудиоинсталляций и исследователь телесности, больше 40 лет работает на стыке лингвистики, авангардной поэзии и видеоискусства. Тракторию его творчества можно будет проследить на **ретроспективе** художника на Медиа Форуме, в которую войдут его знаковые работы.

Шведская художница **Йоханна Биллинг** представит в **Москве премьеру** только что оконченной работы **“Пульхаймский джем сейшен”** — о спонтанном совмещении в одном пространстве звука 60 машин, попавших в пробку, и пианиста-импровизатора, который репетирует по соседству. Творчество Биллинг вообще и эта работа в частности — о коллективном звуке, который складывается из индивидуальных мелодий, о звуковом векторе каждого человека и их пересечении в общественном пространстве.

Израильская художница **Яэль Бартана** приедет на Медиа Форум с работой «Рай», в которой она говорит о поиске внутренней гармонии и идентичности через древние звуковые ритуалы, языческие и иудейские молитвы и звуковой религиозный транс.

Новая работа **российского художественного дуэта «Провмыза»** (Галины Мызниковой и Сергея Проворова) и **арт-группы «Вольные просторы»** «Каноны и кануны» - размышление на тему репрезентации тела в акционизме и противопоставляет условные голоса — звуковые ряды — «высокой» и «низкой» культуры.

Совместная работа албанского художника **Анри Сала** и **Лидия Беген «1395 дней без красного»** — поэтичная метафора трагедии войны и жизни под обстрелом, когда яркий цвет в одежде делает тебя лёгкой мишенью для снайпера, а проход по родной улице может стать дорогой смерти. Музыка Чайковского резонирует с тревогой, страхом и внутренней силой героини и ставит вопрос о возможности выживания в условиях войны без потери идентичности.

Американский художник **российского происхождения Антон Гинзбург** в фильме **«Хождение по морю»** переосмысляет советскую утопию во время уединённого и медитативного путешествия по дну высохшего Аральского моря. Ландшафт видоизменился до неузнаваемости после советских сельскохозяйственных реформ и осушения вод, и музыка подчёркивает потустороннюю природу нынешнего почти космического пейзажа пустыни.

Голландский художник **Гвидо ван дер Верве** в видео **«Номер 14»** пускается в поэтическое путешествие между Парижем и Варшавой — городами, где было захоронено тело и сердце Шопена. 1700 километров его путешествия разбиваются на главы церковными хорами, которые создают параллельную сюжетную нить истории, и помогают легендарному композитору метафорически воссоединиться частями себя.

Работа **Сантьяго Сьерры «Люсия и заключённые»** фиксирует опыт художника над пятью мужчинами в одной из тюрем Вены. Экспериментальная световая камера Lucia способна создавать у подопытных экзотические переживания, возможные в естественной среде только после многих лет медитации. Тревожный звуковой ряд работающей камеры, видеопортреты сидящих заключённых и беспокойный электрический ритм этого эксперимента обнажают

механизм почти предсмертного опыта: Сьерра демонстрирует пограничные состояния через острый электрический звук и беспокойную синтетическую природу.

Визуальная поэзия **Билла Моррисона «Великое наводнение»** — размышление под музыкальные импровизации Билла Фриселла о катастрофическом наводнении в Миссисипи в 1927 году без фактов, цифр и закадрового голоса. Через оживающие фотографии, тщательно собранные хроники и кинематографичный саундтрек Моррисон показывает историю борьбы за жизнь и терпеливого противостояния стихии против всех традиций документального жанра.

Параллельная программа Медиа Форума «Говорящее кино» и «Большие надежды» в Летнем кинотеатре МУЗЕОН

Параллельная программа XVI Медиа Форума пройдёт в Летнем кинотеатре МУЗЕОН. Программа «Говорящее кино» под кураторством **кинокритика Алексея Артамонова** соберёт несколько выдающихся фильмов современного авангардного кинематографа, в которых авторы экспериментируют с возможностями закадрового текста. В программе будут показаны фильмы-эссе **«Иначе, Молуссия» Николя Рея (2014)**, **«Рай» Алена Кавалье (2014)**, **«Кадры из жизни счастливого человека» Йонаса Мекаса (2012)**, **«Земля варваров» Ервана Джаникяна и Анджелы Риччи Лукки (2013)** и **"Stemple Pass" Джеймса Беннинга (2012)**. Режиссёры по-разному работают с тактиками так называемого «говорящего кино»: их фильмы-дневники, фильмы-признания, фильмы-поэмы участвовали в программе ведущих мировых кинофестивалей — Берлинале, фестивалей в Роттердаме, Локарно, Торонто, Вене и Турине. Художественные стратегии этих фильмов выходят за рамки как традиционного развлекательного кино, так и фестивального арт-мейнстрима, потому их работы остаются практически неизвестными массовой аудитории. Показы в Летнем кинотеатре МУЗЕОН предоставят важным режиссёрам место в общественном пространстве и познакомят с их творчеством широкого московского зрителя.

Также Медиа Форум представляет показ работ **молодых российских видеохудожников** в цикле **«Большие надежды»** (кураторы Ольга Шишко и Елена Румянцева). Авторы также экспериментируют со звуком и представляют альтернативный взгляд на переживаемую современность. Одноимённый выставочный проект на протяжении прошлого года проходил в Центральном выставочном зале «Манеж» и закончился коллективной выставкой. В рамках одного кинотеатрального показа в МУЗЕОНе пройдёт демонстрация работ **Антонины Баевер, Евгения Гранильщикова, Елены Коптяевой, Романа Мокрова, Саши Пироговой, Татьяны Ахметгалиевой и Альберта Солдатова**.

Контакты:

Грачикова Юлия + 79057196685 ididshe@gmail.com
<http://mediaforum.mediaartlab.ru/>