

Зимоненко А.Р.

Опыты проектирования художественных выставок (записки куратора)

Аннотация: В статье дается обзор практики создания художественных проектов и выставок, основанный на многолетнем российском и зарубежном опыте работы семейного творческого коллектива в составе членов Союзов архитекторов и художников России и Германии Романа Фаерштейна, Любови Зимоненко и Анны Зимоненко. Основные разделы статьи, сопровождающиеся многочисленными иллюстрациями, посвящены описанию пяти наиболее крупных и важных для семьи Фаерштейна и Зимоненко кураторских проектов. Это – «Советский опыт», «Ностальгия по Русскому авангарду и конструктивизму», «Национальные традиции», «Семейный альбом» и «Архитектурная графика». Автор статьи, являясь непосредственным участником творческого процесса, идентифицирует и анализирует свою деятельность как куратора художественных проектов. Новизна и эмоциональность стиливого характера статьи отражает личную причастность автора к актуальной художественной практике, ее заинтересованность в развитии творческих традиций семьи и в успешной реализации собственных идей и концепций. Статья обращена как к искусствоведам и культурологам, так и к представителям изобразительного искусства и специалистам, работающим в сфере художественного проектирования и организации выставок.

Review: The article provides a review of the practice of designing art projects and exhibitions based on many years of Russian and foreign experience of the family creative team that included members of the Russian and German Unions of Architects and Artists Roman Firestein, Lyubov Zimonenko and Anna Zimonenko. The main sections of the article are richly illustrated and devoted to the description of the five major curator's projects that played the most important role for the families of Firestein and Zimonenko. Those included the projects 'Soviet Experience', 'Nostalgia for Russian Avant-Gardism and Constructivism', 'National Traditions', 'Family Album' and 'Architectural Graphics'. Being the participant of the creative process, the author of the article identifies and analyzes her own activity as a curator of art projects. The novelty and emotional style of the article reflect the author's personal commitment to the described art practice and her devotion to developing creative family traditions and successful realization of her own ideas and concepts. The article will be of interest to art historians and culture experts as well as artists and specialists working in the sphere of art exhibitions.

Ключевые слова: Искусствоведение, современное изобразительное искусство, кураторская деятельность, художественный проект, художественная выставка, выставочная среда, пространственная инсталляция, историко-культурные связи, Россия, Германия, Латвия, семейные творческие традиции.

Keywords: Art history, modern fine art, curator activity, art project, art exhibition, exhibition environment, spatial installation, historical-cultural contacts, Russia, Germany, Latvia, family creative traditions.

Художественная выставка – дело привычное, знакомое, повседневное... Да, – для ее посетителей. Но не для художника. Но не для куратора.

Вы читаете личные записки куратора – архитектора по образованию, научного работника по призванию и члена семьи художников по судьбе.

Кураторство семейных художественных выставок и проектов как род моих теперешних занятий – что привело к не-

му? Исчезновение в 1991-м году – одновременно со страной – советской архитектурной науки, в которой я работала 15 лет? Новая жизнь с этих пор «на два дома» в Москве и Гамбурге – и необходимость найти себя заново в чужой профессиональной среде? Посвящение себя интересам семьи? Любовь к индивидуальной творческой деятельности, которую может себе позволить куратор?

Да, пожалуй, важными оказались все перечисленные мотивы. Так или иначе, я

пишу сегодня уже о 20-летнем опыте осуществления кураторских художественных проектов в России, Германии и Латвии – от создания станковых произведений искусства до построения пространственных инсталляций, от организации нашего участия в шестидесяти с лишним групповых и персональных выставках до подготовки десятков публикаций в печати и интернете, включая наш сайт www.feierstein-simonenko.com.

Каждый из этих проектов носит сугубо личный характер, родился в семейном кругу и ставит своей целью экспонирование, прежде всего, на наших персональных выставках, произведений моих родителей, архитектора и заслуженного художника России Романа Фаерштейна, архитектора и художника Любови Зимоненко.

Уникальная широта, универсальность и художественная основа архитектурного образования (все трое мы учились в МАРХИ) позволили нашей семье творчески реализоваться не только в сфере строительства, но и в изобразительном искусстве.

От архитектурного проектирования – к проектированию художественному.

Свои произведения искусства – свой выбор места, времени и формы их показа.

Свобода выбора – окрыляющее чувство независимости, с одной стороны, и давление неизвестности, с другой...

Вместе с полной свободой творчества у нас появилась и полная свобода от получения каких-либо государственных заказов на работу. Мы стали заказчиками самим себе. Появилась необходимость не только самим придумывать сценарии, проекты, программы, но и разыскивать возможности для их реализации.

Я обязана, как куратор художественного и выставочного проекта, определиться в выборе:

- темы создания новых произведений и новой выставки;
- названия выставки или художественного проекта;
- конкретных произведений для экспонирования;
- текстовой (часто на двух или трех языках) и визуальной концепции;
- экспозиционной площадки и тактики совместной работы с ее владельцем;

- сроков проведения выставки или осуществления проекта;

- пространственного и дизайнерского решения экспозиции;

- вариантов проектного финансирования;

- возможной информационной и рекламной кампании, имея в виду, в том числе, пресс- релизы, публикации в СМИ, сувениры, печать каталогов и пригласительных билетов;

- способов технической реализации выставки или другого художественного проекта, включая вопросы транспортировки и оформления работ, монтажа, демонтажа

и т.д., и т.п.

Наши проекты персональных выставок, подчиняющие себе все пространство целиком, и сами проектные концепции, нередко носящие отчетливый историко-литературный характер, требуют нестандартного подхода к поиску и выбору экспозиционных площадок. В меньшей степени это – галереи с их зависимостью от результатов коммерческой деятельности, чаще – выставочные залы музеев, университетов, общественных и образовательных центров, библиотек... Царящая в этих учреждениях культуры – будь то Россия, Германия или Латвия – Атмосфера Интеллигентности и Открытости к новым художественным идеям оказалась нам близка и психологически и творчески.

Итак, к основным проектам.

Проект «Советский опыт»

Речь идет о показе в виде фотографий или слайдов работ Романа Фаерштейна и Любови Зимоненко, созданных в сфере художественного проектирования, синтезирующем архитектуру, изобразительное искусство и дизайн, в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы.¹

Они являются авторами архитектурно-художественного решения градостроительных комплексов, объектов праздничной городской среды, ансамблей обще-

¹ Фаерштейн Р. С., Зимоненко Л. С., Зимоненко А. Р. // Гильдия художественного проектирования Московского Союза художников // design-guild.ru. М., 2013.

ственных зданий и их интерьеров, выставочных и музейных экспозиций в России и за рубежом, произведений живописи, графики, монументально-декоративного и прикладного искусства.²

К числу этих работ относятся интерьеры и экспозиция Музея В.И.Ленина в Ульяновском мемориальном центре, ряд объектов Олимпиады 1980-го года и XII Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве, интерьеры Дома техники и культуры «Геолог» в Тюмени, здания в комплексе МГУ, экспозиции в московском Историческом музее и киевском Музее медицины, дизайн всесоюзных промышленных, художественных и архитектурных выставок, проекты городской среды жилых районов и многое другое.³

Практически все крупные и государственно значимые работы, созданные Фаерштейном и Зимоненко и возглавляемыми ими авторскими коллективами, получили заслуженное признание общественности и были отмечены многочисленными наградами в профессиональных художественных конкурсах. Их деятельность была призвана обеспечить высокий качественный уровень художественно-проектных работ и постоянно поддерживать престиж профессии.⁴

Насколько интересен и актуален этот опыт сегодня? Мы считаем, что да, безусловно актуален. И дело не только в субъективно уважительном отношении к собственным работам, и не только в ностальгическом интересе к СССР. Оценки и искусствоведов, и архитектурных критиков, и коллег, и публики в России и за рубежом говорят об объективно высоком и не обесцененном с годами профессиональном качестве работ.

Характерный пример тому – десятки спроектированных и осуществленных Романом Фаерштейном национальных павильонов и экспозиций СССР, их внешнее и внутреннее архитектурно-художественное

решение. Речь идет как о зарубежных экспозициях в рамках ЭКСПО и программы «Москва – столица СССР», так и о многочисленных международных промышленных выставках в московских экспозиционных центрах ВДНХ, Сокольники и Красная Пресня.

Проектируя экспозицию той или иной отрасли народного хозяйства СССР, он получал уникальную возможность при осуществлении выставки использовать все необходимые предприятия и финансовые средства. В результате удавалось создать запоминающиеся, яркие по образу пространственные и художественные ансамбли, по праву считающиеся сегодня уже классикой советского выставочного дизайна.

Традиционно, в рамках ЭКСПО или других международных выставок национальные павильоны и экспозиции конкурируют друг с другом, что дает их создателям мощный стимул для творческой деятельности.

Создание выставочных экспозиций (то, что сегодня зачастую называется тотальными инсталляциями), вне сомнения, было в СССР сферой официально дозволенного свободного творчества. Советские павильоны на международных выставках являлись, с одной стороны, объектами политического и государственного престижа, с другой – идеальными площадками для архитектурных и художественных экспериментов и соревнования с современной «западной» культурой.

Конечно, Государство, как заказчик, не только давало возможность проектировщику осуществить задуманное, но и внимательно наблюдало за присутствием в его искусстве принципа социалистического реализма. Однако, в случае с международными выставками этот принцип мог уступить место и приемам других художественных направлений – авангарда, конструктивизма, суперграфики, абстракции...

² Любовь Зимоненко / Lyubov Zimonenko: Московская организация Союза художников РСФСР. М., 1990.

³ Р. С. Фаерштейн. Экспозиция. Проектирование и практика. М., 1990.

⁴ Р. С. Фаерштейн. Москве – культуру городской среды // Наглядная агитация. Вып. 23. М., 1988. С. 2, 3.

Иллюстрации к проекту «Советский опыт»

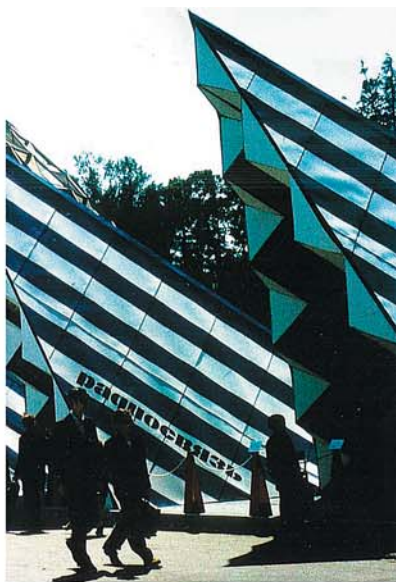
*Роман Фаерштейн
(автор
и руководитель
авторского
коллектива)*

*Павильоны СССР
на международ-
ной промышлен-
ной выставке
«Электро», Мо-
сква, 1982 г.*

*Роман Фаерштейн
(автор
и руководитель
авторского
коллектива)*

*Павильоны СССР
на международной
промышленной
выставке
«Связь», Москва,
1975 г.*

*Любовь Зимоненко
(автор)
Роман Фаерштейн
(автор
и руководитель
авторского
коллектива)*

*Пространствен-
ная инсталляция
в павильоне СССР
на международной
промышленной
выставке
«Электро»,
Москва, 1987 г.*

*Роман Фаерштейн
(автор
и руководитель
авторского
коллектива)*

*Интерьер
Дворца культуры
«Геолог», Тюмень,
1986 г.*

*Роман Фаерштейн

Цвето-
графическое
решение стадио-
на «Динамо»,
Олимпиада-80,
Москва, 1980 г.*

*Роман Фаерштейн

Фрагмент
городской среды,
Всемирный
фестиваль
молодежи,
Москва, 1980 г.*

Проект «Ностальгия по Русскому авангарду и конструктивизму»

В числе основных источников творческого вдохновения в нашей семье были и остаются произведения мастеров архитектуры, изобразительного искусства и дизайна начала XX-го века: Эль Лисицкого, Родченко, Мельникова, Татлина...

В послевоенном МАРХИ, где учились в то время Роман Фаерштейн и Любовь Зимоненко, преподавали известные конструктивисты, такие, как В.Кринский. Уже позднее, в 1950-е и 1960-е годы, оказались возможными профессиональные контакты с художниками-ветеранами, активно работавшими в эпоху Авангарда. Свой огромный творческий опыт передавали В. Стенберг, К. Рождественский, В. Роскин, К. Левин, В. Храковский, С. Семенов...

Характерные для школы Русского авангарда образы, методы и приемы работы с пространством, формой, плоскостью, материалом, цветом, шрифтом отчетливо видны в объектах художественного проектирования, осуществленных Фаерштейном и Зимоненко в течение всей их профессиональной деятельности.⁵

Но только в 2003-м году, в ситуации постоянного и напряженного поиска актуальных тем для творчества, из личных предпочтений, ностальгических эмоций и неослабевающего интереса европейцев к Русскому авангарду и конструктивизму родился наш новый художественный и выставочный проект.

Это создание трехметровых текстильных композиций и серий коллажей Любви Зимоненко, многочисленных графических циклов Романа Фаерштейна – его «Архитектурных фантазий русского и латинского алфавитов», разнообразнейших арт- и фотообъектов и наконец, простран-

⁵ Р. Фаерштейн. Оформительское оборудование – строительные леса // Наглядная агитация. Вып. 19. М., 1987. С. 30-33.

ственных инсталляций, включающих в себя наши станковые работы.⁶

Сама среда превращалась на наших выставках в самостоятельное произведение искусства.

Среда с атмосферой праздника, полная цветовых и образных контрастов, исторических и культурных ассоциаций.⁷

Каждый раз по-новому, с тщательной разработкой архитектурно-художественного решения каждой новой экспозиционной площадки (а их, в рамках описываемого проекта, насчитывается сегодня более десяти в Москве, Гамбурге и Галле).

И с текстовой концепцией, поэтически обыгрывающей название проекта: «Das grosse A – Большое А».

«В начале начал – А...

В начале Алфавита...

В начале Выставок...

В начале Архитектурной Семьи...

Семьи, прошедшей Школу старых московских конструктивистов и вдохновившейся искусством Авангарда...

Семьи с особой манерой думать, особой манерой творить, особой манерой жить...

Семьи, живущей с ностальгией – ностальгией по Русскому Авангарду...

В начале начал – А...

В начале культурной Акции в память о больших мастерах русского авангардного искусства и конструктивизма.

В память о великой русской Утопии...»

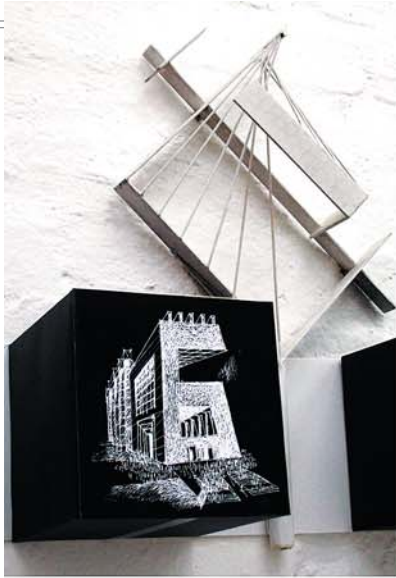
⁶ Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. Das grosse A. Architekturphantasien. Ein Familienprojekt / Роман Фаерштейн, Любовь Зимоненко, Анна Зимоненко. Большое А. Архитектурные фантазии. Hamburg / Гамбург, 2005.

⁷ Анна Зимоненко. Das grosse A – Большое А // Персона. № 4-5 (58). М., 2006. С. 26-33.

Иллюстрации к проекту «Ностальгия по Русскому авангарду и конструктивизму»

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Конструктивизм
по-русски»,
Projekthaus,
Гамбург, 2012 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Пространства
искусства»,
галерея
ВХУТЕМАС,
Москва, 2009 г.

Роман Фаерштейн

Буква
«О – Острота
Открытия» из
графической серии
«Архитектурные
фантазии
русского
алфавита»,
2004 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Конструктивизм
по-русски»,
Projekthaus,
Гамбург, 2012 г.

Любовь Зимоненко

Коллаж из серии
«Ностальгия по
Русскому
авангарду»,
2005 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Das grosse A –
Большое А»,
Центр
«Hühnerposten»,
Гамбург, 2005 г.

Проект «Национальные традиции»

Творческая жизнь с багажом профессиональных и семейных традиций...

Свои национальные корни и самоидентификация в трех культурах: русской, европейской и еврейской. При всей антирелигиозности нашего советского воспитания – обращение к этническому и духовному наследию своего народа.

Первые произведения Любви Зимоненко и Романа Фаерштейна, в которых прослеживаются мотивы и элементы еврейской культуры, истории, религиозной символики и языка, были ими созданы в Москве в 1989-м году. Площадками для их показа стали общественные и творческие центры в США и Израиле.

Волею судеб первые годы нашего существования в Германии совпали с проведением международного архитектурно-художественного конкурса на создание в центре Берлина Мемориала памяти уничтоженных евреев Европы. Наше участие в этом конкурсе и итоговой выставке 1994-1995 годов стало важной вехой в приближении к Теме.

В эти годы мы впервые на личном опыте почувствовали безусловный – пусть иногда болезненный – интерес немецкой общественности ко всему, что позиционирует себя как часть еврейской культуры.

Результатом совпадения этого интереса в Германии с нашими личными и творческими предпочтениями стали десятки новых живописных и графических работ Романа Фаерштейна, текстильных композиций и коллажей Любви Зимоненко, пространственных инсталляций. Результатом стало не только их экспонирование за прошедшее с 1994-го года время на многочисленных групповых выставках, но и осуществление наших персональных выставочных проектов во многих немецких городах.⁸

Недавно эти наши, носящие отпечаток еврейских семейных традиций, произведения были показаны также и российской, и латвийской публике.

Названия выставок (здесь они приведены в русском переводе), как отражение их главенствующей идеи...

Вот некоторые из них, прошедшие в Гамбурге, Берлине, Потсдаме, Леере, Мангейме, Ольденбурге, Галле, Бохуме, Елгаве, Риге и Москве: «Пространство Языка: Иврит», «Слово означает Творение», «Свет Меноры», «Chai – Жизнь!»

⁸ Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. Licht der Menora. Hamburg, 1998.

(слово, произносящееся как «хай», может быть переведено с иврита словом «жизнь»), «Сотворение Мира», «Народ Книги».

Практически на всех этих выставках смысловой доминантой становились фрагменты текстов, отдельные слова и буквы языков Иврит и Идиш, интегрированные или превращенные художественными средствами в произведения искусства – арт-объекты Любви Зимоненко, графику и живопись Романа Фаерштейна.⁹

Как известно, при всей непохожести устных форм этих языков, в основе их письменности лежит общий алфавит, насчитывающий 22 буквы или знака.

22 буквы – и множество архитектурных фантазий Романа Фаерштейна, в которых каждая из букв, в соответствии с уникальной художественной концепцией, интерпретируется автором как выразительный и полный символики пространственный объект – здание, сооружение, строящийся комплекс... И каждая архитектурная фантазия нашла свое выражение в разнообразных графических и живописных листах и полотнах.

В названиях некоторых выставок и серий графики мы видим словосочетание «Сотворение Мира – Bau der Welt». Удивительным образом, скорее на интуитивном уровне, творческая идея совпала с идеей, которую мы находим в религиозных текстах: «В начале было слово...», «Мир был сотворен словом, составленных из Букв...»

Счастливым совпадением, но уже запрограммированным, стал выбор пяти немецких университетских библиотек для осуществления нашего проекта «Народ Книги – Das Volk des Buches». Мы рады тому, что наше появление в этих библиотеках с произведениями на темы еврейской культуры и языка стало импульсом и поводом для, в буквальном смысле слова, «подъема на поверхность» из подвальных запасников прекрасных старых, написанных на иврите и проиллюстрированных манускриптов и книг. Они органично вошли в наше выставочное пространство, и за каждой такой старинной коллекцией стояла почти невероятная история их сохранения в годы нацизма.¹⁰

⁹ Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. Das Volk des Buches: Judaica in Bildern und Texten. Hamburg, Oldenburg, Halle, 2003.

¹⁰ Anna Simonenko, Kai Eckstein. Das Volk des Buches: Judaica in Bildern und Texten / Анна Зимоненко, Кай Экштейн. Народ Книги: иудаика в образах и текстах // Wort – Слово. № 2. Hamburg, 2008. P. 81-93.

Иллюстрации к проекту «Национальные традиции»

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Das Volk des
Buches – Народ
Книги»,
Университет
Гамбурга, 2001 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Das Volk des
Buches – Народ
Книги»,
земельная
библиотека
Ольденбурга,
2001 г.

Роман Фаерштейн

Буква «МЕМ»
из графической
серии «Архитек-
турные фантазии
Иврита»,
1995 г.

Роман Фаерштейн

Буква «ДАЛЕТ»
из серии
«Архитектурные
фантазии
Иврита»,
1996 г.

Любовь Зимоненко

Текстильный
арт-объект из
серии «Еврейские
мелодии»,
1989 г.

Любовь Зимоненко

Коллаж из серии
«Еврейские
мелодии»,
1995 г.

Проект «Семейный альбом»

История собственной семьи. Политические и географические реалии, переплетенные с жизнью предков в латвийских, белорусских и украинских городках на границах Российской империи. Ворвавшиеся в их быт войны, эмиграции, революции, смены властей и государств.

Эти темы, имеющие в основании наши собственные воспоминания о родительских домах, наши собственные, хранящиеся в семье уже более ста лет архивы фотографий, документов и артефактов, послужили импульсом к созданию нами новых художественных и выставочных проектов.

Что может быть ближе, естественнее и интереснее для художника, чем создание работ, тематически и эмоционально связанных со своей семьей и судьбой?

Удачная возможность показать такие работы была нам представлена в 2002-м и 2003-м годах гамбургским Музеем Народов мира; точнее, его отделом Европы. Название выставки – «Bau der Welt» (Сотворение Мира): Мира семьи, Мира художественных образов.¹¹

Само выставочное пространство здесь было превращено в объект искусства. Его формировали и уже традиционные для художников текстильные произведения Любви Зимоненко и графика Романа Фаерштейна, и показанные впервые их инсталляции на основе своих семейных фотографий.

Датированные началом XX-го века и многократно увеличенные исторические фотографии; запечатленные на них «в полный рост» наши предки, как бы вышедшие к нам в пространство; прекрасные графические мотивы в стиле Модерн, «взятые» нами с обратных сторон фотографий, – все это создало необычный, запоминающийся и с большим интересом воспринятый немецкой публикой образ выставки.

¹¹ Ю. Шалмов. Сотворение мира// Русская Германия. № 47, Берлин, 2002.

Не покидавшие нас темы семейной истории, творчески переосмысленные и преобразованные в художественные объекты, нашли свое выражение и в наших недавних выставках в Латвии.

Наш выбор Места был, конечно, не случаен. Одна из моих бабушек родилась в 1901-м году в тогдашней столице Курляндской губернии, входившей в состав Российской империи. Сегодня это – латвийская Елгава. А в начале XX-го века город назывался Митава или Mitau, был многоязычным и многоконфессиональным, и в нем соседствовали и сосуществовали представители четырех основных национальностей – латышской, русской, немецкой и еврейской.

В 2011-м году в Елгавском историческом и художественном музее состоялась наша выставка «Из Митавы с любовью: старый семейный альбом». Это была экспозиция, приглашавшая к диалогу и отражавшая диалог – исторических эпох и поколений одной семьи, языков и культурных традиций, музейных экспонатов и художественных произведений, творческих индивидуальностей и жанров изобразительного искусства.¹²

Нами были представлены вниманию зрителя новые коллажные и графические серии с интегрированными в них видами еще не тронутой войнами Митавы-Елгавы, семейными фотографиями, мотивами архитектурного и художественного стиля Модерн или Югендстиля, в его латвийском и немецком вариантах, архивными документами – как личными, так и из государственных и международных фондов.

Этот наш выставочный проект получил свое развитие и в последующих экспозициях в Риге и Гамбурге: двух ганзейских городах, связанных многовековой историей.¹³

¹² Из Митавы с любовью: старый семейный альбом // www.shamir.lv/en/item/127-Iz_Mitavy_s_lyubov_yu_staryy_semeyny_al_bom.html. Рига, 2011.

¹³ Ольга Гудис. Обратная сторона фотографии // Бизнес & Балтия. № 44 (4483). Рига, 19.03.2013.

Иллюстрации к проекту «Семейный альбом»

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Bau der Welt –
Сотворение
Мира»,
Музей Народов
мира,
Гамбург,
2002-2003 гг.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Bau der Welt –
Сотворение
Мира»,
Музей Народов
мира,
Гамбург,
2002-2003 гг.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Из Митавы
с любовью:
старый семейный
альбом»,
Исторический
и художествен-
ный музей
им. Г. Элиаса,
Елгава, 2011 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции
«Из Митавы
с любовью:
старый семейный
альбом»,
Исторический
и художествен-
ный музей
им. Г. Элиаса,
Елгава, 2011 г.

Любовь Зимоненко

Коллаж из серии
«Старый
семейный
альбом»,
2010 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоненко
Анна Зимоненко

Фрагмент
выставки-
инсталляции,
галерея
KunstNah,
Гамбург, 2007 г.

Проект «Архитектурная графика»

При всем разнообразии тем и направлений нашей художественной деятельности мы были и остаемся архитекторами.

Стоит отметить в этой связи, что процесс архитектурного проектирования имеет в своей основе такой традиционный жанр изобразительного искусства, как Рисунок. Но если для большинства архитекторов рисунок является чисто техническим средством работы, то для нас, и прежде всего, для Романа Фаерштейна, проектный рисунок – от графических эскизов до готовых к презентации визуальных концепций – имеет ценность самостоятельного художественного произведения.

Интерес профессионального сообщества к теме архитектурного рисунка подтвердил прошедший в конце 2013-го года первый международный онлайн-конкурс «АрхиГрафика», включавший три направления: «Рисунок к проекту», «Рисунок с натуры» и «Архитектурная фантазия». В конкурсе приняло участие около трехсот человек, его результаты в форме выставки можно увидеть в интернете и сегодня.

Роман Фаерштейн с графической серией «Пространство Музея Геологии» стал победителем в номинации «Рисунок к проекту». (В общей сложности двадцать пять его рисунков вошли в число лучших в т. н. шорт-листы во всех трех номинациях).¹⁴ Эта победа стала закономерным этапом в многолетней архитектурно-художественной практике Мастера, для которого рисунок является необходимой и неотъемлемой частью не только творческого процесса, но и – еще со студенческих времен – жизни в целом.¹⁵ В 2014-м году несколько его работ были приняты в коллекцию Музея архитектурного рисунка в Берлине.

Для нашей семьи тема архитектурной графики стала содержанием самостоятельных художественных и выставочных проектов. Это подразумевает, в том числе, создание Романом Фаерштейном и экспонирование нескольких циклов Архитектурных фантазий русского, латинского и еврейского алфавитов, включенных

в контекст различных исторических эпох и стилей. Это подразумевает и появление во время наших европейских путешествий сотен его рисунков с натуры и фотографий архитектурных достопримечательностей и пейзажей. Запечатленные нами, они стали основой и для коллажных работ Любови Зимоненко, и для наших художественных фотосерий.

Позволю себе процитировать концепцию одного из разделов нашей выставки 2009-го года «Пространства искусства» в московской галерее ВХУТЕМАС:¹⁶

«Наше Пространство искусства там, где мы сами. Будь то Россия или Германия, М о с к в а или Гамбург... Наш дом – Европа.

Европейский дом велик – многоэтажен и многоквартирен, многолюден и многоязычен. Мы, радуясь и удивляясь, осваиваем его еще.

Мы радуемся чувству узнавания великих памятников архитектуры и искусства, знакомых нам прежде только по институтским учебникам и существовавших где-то там, по другую сторону «железного занавеса».

Это радостное чувство узнавания и сбывшейся мечты посещало нас на афинском Акрополе и римском Форуме, у Собора Парижской Богоматери и среди барселонских шедевров Гауди.

Десятки путешествий по европейским странам, десятки дорожных блокнотов и альбомов с рисунками и путевыми записями, десятки фото- и видеопленок.

Северная и Южная Германия, Альпы и Пиренеи, Балтика и Средиземноморье, города Италии и Испании, Москва и Петербург, столичные метрополии и рыбацкие деревушки, готика и постмодерн, барочные соборы и музейные здания-скульптуры современных звездных архитекторов: Гери, Либескинда, Калатравы...

Это богатство форм и пространств, полное культурных смыслов и ассоциаций, ждет и манит Вас в Нашу Европу. Европу без границ и ограничений.

Побудьте с нами, прикоснитесь к теплому мрамору Парфенона, улыбнитесь друг другу загадочно на фоне Джоконды – и снова в путь.

Рисунок за рисунком, страница за страницей, страна за страной.

Пока хотим, пока можем, пока живы».

¹⁴ Лев Купершmidt. Хроника первого конкурса архитектурной графики в Москве // Декоративное искусство. № 1. М., 2014. С. 117-119.

¹⁵ «Магазинные полки были еще пусты, но студенты доставали дефицитный ватман и карандаши «Кохино» и рисовали, компенсируя творчеством недостаток хлеба насущного» / интервью с Романом Фаерштейном // www.archplatforma.ru/?act=1&nwid=3295. М., 2014.

¹⁶ Роман Фаерштейн, Любовь Зимоненко, Анна Зимоненко. Пространства искусства // <http://archi.ru/events/2226/roman-faershtein-lyubov-zimonenko-anna-zimonenko-prostranstva-iskusstva>. М., 2009.

Иллюстрации к проекту «Архитектурная графика»

Роман Фаерштейн

Фрагмент
концепции
к проекту
«Электро»,
1987 г.

Роман Фаерштейн

Фрагмент
проектной
концепции
Музея Геологии,
1990 г.

Роман Фаерштейн

Рисунок из серии
«Барселона
Антонио Гауди»,
1997 г.

Роман Фаерштейн

Рисунок из серии
«Музей
Гуггенхайма
в Бильбао»,
2012 г.

Любовь Зимоенко
Анна Зимоенко

Коллаж из серии
«Югендстиль
в Риге»,
2012 г.

Роман Фаерштейн
Любовь Зимоенко

Фрагмент
проектной
концепции
«Пространство
языка: Иврит»,
1996 г.

Я завершаю свои сегодняшние «записки куратора». Август 2014-го года. Гамбург. Что дальше? Конечно, новый проект.

И вновь – по собственной инициативе, вновь – с «нуля», с чистого листа, с идеи, с концепции, с первых набросков и рисунков.

Ну, может быть, хватит, говорим мы иногда себе. Родителям – под 90 лет, мне – за 60... Ну, еще одна выставка, еще одна графическая серия, еще один коллаж, еще одна статья – так ли уж это необходимо?

Оказывается, да. Нам необходима жизнь в движении, в творческом процессе, в удовлетворении профессиональных амбиций, с «допингом» успеха и признания, с ощущением самореализации через реализацию собственных замыслов, с чувством небесполезности существования, с доказательством себе и окружающим по-прежнему высокого уровня работ, в приобщении к актуальному искусству и современной архитектуре, в стремлении к сохранению связей с коллегами, в попытке забыть о своем возрасте и проблемах – да попросту в психо-физиологической потребности думать, видеть и создавать Новое.

Вот и сегодня. Осталось три месяца до подачи мною заявки на уже традиционное для нас участие с выставкой в программе Архитектурного лета Гамбурга (Hamburger Architektur Sommer). Три месяца на поиск площадки для реализации нашего выставочного проекта.

Что это будет? Чьи двери распахнутся для нас в нетерпеливом ожидании новой экспозиции?

Может быть, гамбургского филиала Института Сервантеса (Instituto Cervantes)

для показа наших, навеянных архитектурой Испании, произведений?

Или двери Музея Эмиграции (BallinStadt) для выставки, посвященной городской среде в «черте оседлости» Российской империи?

Или пространства еще не обжитых общественных центров в огромном новом районе Гамбурга, названном «Портовый город» (HafenCity)? Отчего бы их хозяевам, думаем мы, не заинтересоваться нашей сегодняшней идеей фикс – созданием проектной концепции Музея Хрущевских пятиэтажек и тематикой индустриального жилищного строительства?

Заинтересовать, увлечь идеями, заморозить визуальной презентацией будущей выставки и ее экспонатов...

Мы – в начале проекта.

Мы – в продолжении жизни.

© Авторские иллюстрации и фотографии из личного собрания семьи Романа Фаерштейна, Любви Зимоненко и Анны Зимоненко

Об авторах:

Роман Фаерштейн

24.01.1926 г. – родился в Москве

1942-1944 гг. – работа на оборонном заводе

1946-1952 гг. – учеба и защита диплома в Московском архитектурном институте

1952 г. – женитьба на Любви Зимоненко

с 1952 г. – работа в архитектуре и изобразительном искусстве в России и за рубежом.

Руководство творческими коллективами и проектами. Концепции, художественное проектирование и реализация объектов городской среды, международных выставочных и музейных объектов, общественных зданий и комплексов. Создание произведений живописи, графики, пространственных инсталляций. Многочисленные награды в профессиональных конкурсах

с 1957 г. – член Союза архитекторов СССР/России

с 1960 г. – член Союза художников СССР/России

1990 г. – учреждение семейного художественно-проектного объединения «Ф-АРТдизайн»

с 1993 г. – член Союза художников Германии

2000 г. – присуждение почетного звания «Заслуженный художник России»

Участие в выставках:

1962-1992 гг. – ежегодные выставки Союза художников в Москве

1989-1992 гг. – выставки во Франции, Израиле и США

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

Работы Романа Фаерштейна находятся в частных и общественных коллекциях в России, Франции, Германии, Норвегии, Польше, Израиле и США

Работы Романа Фаерштейна находятся в частных и общественных коллекциях в России, Франции, Германии, Норвегии, Польше, Израиле и США

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с женой Любовью Зимоненко и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

1948-1952 гг. – окончание архитектурного образования и защита диплома в Московском институте им. Моссовета

с 1952 г. – замужество с Романом Фаерштейном

с 1953 г. – работа в архитектуре и изобразительном искусстве в России и за рубежом. Проектирование и реализация объектов городской среды, интерьеров общественных зданий, музейных и выставочных экспозиций. Создание пространственных объектов, серий коллажей

с 1973 г. – член Союза художников СССР/ России

1990 г. – учреждение семейного художественно-проектного объединения «Ф-АРТдизайн»

с 1993 г. – член Союза художников Германии

Участие в выставках:

1973-1992 гг. – ежегодные выставки Союза художников в Москве

1989-1992 гг. – выставки в Израиле и США

с 1993 г. – более 60 персональных и групповых выставок совместно с мужем Романом Фаерштейном и дочерью Анной Зимоненко в России, Германии и Латвии

Работы Любови Зимоненко находятся в частных и общественных коллекциях в России, Германии, Польше, Израиле и США

Анна Зимоненко

05.04.1953 г. – родилась в Москве

1971-1977 гг. – учеба и защита диплома в Московском архитектурном институте

1977-1979 гг. – участие в проектах и выставках Центральной экспериментальной студии «Сенеж» Союза художников СССР

с 1977 г. – научная деятельность, работа в архитектуре и изобразительном искусстве в России и Германии

с 1987 г. – член Союза архитекторов СССР/ России

1988 г. – защита диссертации на соискание звания Кандидат архитектуры

в Московском архитектурном институте

1990 г. – учреждение семейного художественно-проектного объединения «Ф-АРТдизайн»

с 1993 г. – кураторство и проектирование художественных выставок, менеджмент проектов в сфере культуры, издательская деятельность, создание пространственных художественных инсталляций и фотосерий

с 1995 г. – член Архитектурной палаты Гамбурга

с 2006 г. – член Союза художников России

с 2007 г. – член Союза художников Германии

Участие в выставках:

с 1993 г. – разработка концепций и реализация совместно с родителями Романом Фаерштейном и Любовью Зимоненко более 60 выставочных проектов в России, Германии и Латвии

Библиография:

1. Фаерштейн Р. С., Зимоненко Л. С., Зимоненко А. Р. // Гильдия художественного проектирования Московского Союза художников // design-guild.ru. М., 2013.
2. Любовь Зимоненко / Lyubov Zimonenko: Московская организация Союза художников РСФСР. М., 1990.
3. Р. С. Фаерштейн. Экспозиция. Проектирование и практика. М., 1990.
4. Р. С. Фаерштейн. Москве – культуру городской среды // Наглядная агитация. Вып. 23. М., 1988. С. 2, 3.
5. Р. Фаерштейн. Оформительское оборудование – строительные леса // Наглядная агитация. Вып. 19. М., 1987. С. 30-33.
6. Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. Das grosse A. Architekturphantasien. Ein Familienprojekt / Роман Фаерштейн, Любовь Зимоненко, Анна Зимоненко. Большое А. Архитектурные фантазии. Hamburg / Гамбург, 2005.
7. Анна Зимоненко. Das grosse A – Большое А // Персона. № 4-5 (58). М., 2006. С. 26-33.
8. Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. Licht der Menora. Hamburg, 1998.
9. Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. Das Volk des Buches: Judaica in Bildern und Texten. Hamburg, Oldenburg, Halle, 2003.
10. Anna Simonenko, Kai Eckstein. Das Volk des Buches: Judaica in Bildern und Texten / Анна Зимоненко, Кай Экштейн. Народ Книги: иудаика в образах и текстах // Wort – Слово. № 2. Hamburg, 2008. Р. 81-93.
11. Ю. Шалимов. Сотворение мира // Русская Германия. № 47, Берлин, 2002.
12. Из Митавы с любовью: старый семейный альбом // www.shamir.lv/en/item/127-Iz_Mitavy_s_lyubov_yu_starayu_semeynuyu_al_bom.html. Рига, 2011.

13. Ольга Гудис. Обратная сторона фотографии // Бизнес & Балтия. № 44 (4483). Рига, 19.03.2013.
14. Лев Купершмидт. Хроника первого конкурса архитектурной графики в Москве // Декоративное искусство. № 1. М., 2014. С. 117-119.
15. «Магазинные полки были еще пусты, но студенты доставали дефицитный ватман и карандаши «Кохинор» и рисовали, компенсируя творчеством недостаток хлеба насущного» / интервью с Романом Фаерштейном // www.archplatforma.ru/?act=1&nwid=3295. М., 2014.
16. Роман Фаерштейн, Любовь Зимоненко, Анна Зимоненко. Пространства искусства // <http://archi.ru/events/2226/roman-faershtein-lyubov-zimonenko-anna-zimonenko-prostranstva-iskusstva>. М., 2009.

References (transliterated):

1. Faershtein R. S., Zimonenko L. S., Zimonenko A. R. // *Gil'diya khudozhestvennogo proektirovaniya Moskovskogo Soyuzakhudozhnikov* // design-guild.ru. М., 2013.
2. Lyubov' Zimonenko / *Lyubov Zimonenko: Moskovskaya organizatsiya Soyuzakhudozhnikov RSFSR*. М., 1990.
3. R. S. Faershtein. *Ekspozitsiya. Proektirovanie i praktika*. М., 1990.
4. R. S. Faershtein. *Moskve – kul'turu gorodskoi srede* // *Naglyadnaya agitatsiya*. Vyp. 23. М., 1988. S. 2, 3.
5. R. Faershtein. *Oformitel'skoe oborudovanie – stroitel'nye lesa* // *Naglyadnaya agitatsiya*. Vyp. 19. М., 1987. S. 30-33.
6. Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. *Das grosse A. Architekturphantasien. Ein Familienprojekt* / Roman Faershtein, Lyubov' Zimonenko, Anna Zimonenko. *Bol'shoe A. Arkhitekturnye fantazii*. Hamburg / Gamburg, 2005.
7. Anna Zimonenko. *Das grosse A – Bol'shoe A* // *Persona*. № 4-5 (58). М., 2006. S. 26-33.
8. Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. *Licht der Menora*. Hamburg, 1998.
9. Roman Feierstein, Ljubow Simonenko, Anna Simonenko. *Das Volk des Buches: Judaica in Bildern und Texten*. Hamburg, Oldenburg, Halle, 2003.
10. Anna Simonenko, Kai Eckstein. *Das Volk des Buches: Judaica in Bildern und Texten* / Anna Zimonenko, Kai Ekshtein. *Narod Knigi: iudaika v obrazakh i tekstakh* // *Wort – Slovo*. № 2. Hamburg, 2008. P. 81-93.
11. Yu. Shalimov. *Sotvorenie mira* // *Russkaya Germaniya*. № 47, Berlin, 2002.
12. Ol'ga Gudis. *Obratnaya storona fotografii* // *Biznes & Baltiya*. № 44 (4483). Рига, 19.03.2013.
13. Lev Kupershmidt. *Khronika pervogo konkursa arkhitekturnoi grafiki v Moskve* // *Dekorativnoe iskusstvo*. № 1. М., 2014. S. 117-119.
14. Roman Faershtein, Lyubov' Zimonenko, Anna Zimonenko. *Prostranstva iskusstva* // <http://archi.ru/events/2226/roman-faershtein-lyubov-zimonenko-anna-zimonenko-prostranstva-iskusstva>. М., 2009.