

Владимир Мартиросов
ПОСЛУШНЫЕ ТЕЛА

Vladimir Martirosov
DOCILE BODIES

Mobilis in mobili

Стремление создать тотальный художественный мир из стилистически выверенных и логически упорядоченных произведений знакомо современному искусству еще по первым экспериментам западноевропейского и русского авангардов. Воодушевленные идеями Рихарда Вагнера попытки представить идеальное синтезированное произведение искусства всегда нацелены не столько на трактовку или репрезентацию социальных и культурных процессов, сколько на создание способа оппонировать существующему ритму, распорядку и укладу через искусство. Этот способ в случае тотальной инсталляции реализуется в строго обозначенном суверенном пространстве художника, где действует его собственный порядок, вытесняющий привычное представление о функционировании выставочного зала и пространства экспозиции.

Выставка Владимира Мартиросова — это пример тотального художественного проекта, собранного из вселенной перекликающихся друг с другом произведений. О них сложно говорить по отдельности, не связывая их в единое гармоничное тело, которое развивается по законам художника. В это пространство инсталляций приглашен и зритель на правах такого же действующего субъекта, что и произведения. Общая ритмика размещенных на выставке кинетических работ достигается через попеременное срежиссированное движение, которое они совершают. Здесь и открываются профессиональные умения Владимира Мартиросова как театрального художника-постановщика. Он создает особую драматургию объектов в пространстве галереи, и это служит его замыслу в конструировании тотального проекта из множества взаимодействующих друг с другом инсталляций. Присущая некоторым представленным объектам зооморфность заставляет зрителя думать об этих шевелящихся металлических и деревянных произведениях как об одушевленных предметах. Они подвижны, как и зритель, который наблюдает за метаморфозами кинетических инсталляций.

Показанные вместе инсталляции Владимира Мартиросова задают особый выверенный художником ритм в пространстве выставки, движимый благодаря множеству мелких деталей и конструкций. Существование этого специально размеченного кинеза позволяет говорить о тотальности этого проекта, о его противопоставлении привычному жизненному ритму. Само сочетание инсталляций в рамках этой выставки становится демонстрацией подвижного в подвижном, знакомого еще по сложноустроенному «Наутилусу» капитана Немо.

Работы Владимира Мартиросова интересно рассматривать не только на расстоянии, но и вблизи. Тогда зрителю открывается иной уровень восприятия

подвижных инсталляций. Десятки шестеренок, крючков, винтиков и других мелких деталей создают конструкцию, которую приводит в движение небольшой мотор. Такая сложность многосоставных механизмов делает их похожими на замысловатые произведения так называемого клокпанка. Это, пользуясь классификацией американского писателя и литературного критика Джеффа Вандермеера, разновидность предметов эстетики стимпанк, которые, впрочем, двигаются без помощи силы расширяющегося пара.

Однако механистичность в работах художника представляет не только техническую сторону их замысла, но и ту грань, которая подражает природе и живым организмам. Среди них затейливые структуры насекомых, кораллов, листьев растений, птиц, а также природные явления. Не менее интересными и зрелищными являются и отбрасываемые инсталляциями необычные формы теней и их движения. На «оживание» размещенных объектов указывают и материалы, из которых они сделаны. Это и бамбуковые пластины, и колышущаяся и выглядящая хрупкой калька, на которую в нескольких работах нанесены изображения чертополоха, мух, глаз и перьев, а в инсталляции «Смена караула» вовсе использованы настоящие павлиньи перья. Сочетание этих изящных материалов с грубыми металлическими конструкциями создает причудливое противоречие или, наоборот, сопоставление форм и показывает, как по-разному движется и взаимодействует с другой каждая из них.

Использование предметов повседневности как прием в работах Владимира Мартиросова наряду с тяготением к тотальности роднит его творчество с дадаистскими экспериментами прошлого века. Следует напомнить, что первым объектом кинетического искусства является «Велосипедное колесо» Марселя Дюшана. В прочтении этой инсталляции важна не только совершенная художником-дадаистом реконтекстуализация, понимаемая здесь как перемещение колеса из категории объекта потребления в регистр произведения искусства, но еще и сам процесс наблюдения за тем, как крутится это колесо. Описанный метод не является чем-то новым в палитре современного художника. Однако в случае с произведениями Владимира Мартиросова, целью является скорее не погоня за новизной, которая обречена, на самом деле, на погоню за преходящим, а транслирование самого процесса движения как нечто незыблемого и вечного. И тогда, возможно, *mobilis in mobili* превращается на наших глазах в *perpetuum*.

Артур Князев

Mobilis in mobili

The pursuit to create a total artistic world built on stylistically aligned and logically structured works has been known in modern art since the first experiments by the Western European and Russian avant-gardists. The Richard Wagner-inspired attempts at producing an ideal synthetic work of art are not so much geared towards interpreting or representing the processes in the society and culture but towards devising means to oppose the existing rhythm, cadence and lifestyle through art. As applied to total installation, this approach is realised as the strict delineation of the artist's sovereign space, governed by their own idiosyncratic order that replaces the conventional notions of how an exposition space should operate.

The exhibition by Vladimir Martirosov is an example of such total artistic project that comprises a whole universe of interlinked works. The works that are not easily discussed without integrating them into a single harmonious body, one that evolves governed by the artist's laws. The viewer is invited into the installation space as an agent on par with the work of art itself. The kinetic works on display generate an overall rhythm that comes from their carefully thought-out alternating movement. This is where Vladimir Martirosov shines as a professional theatre designer. He is able to stage a special drama among the objects in the gallery, which works in service to his idea of constructing a single total project of many interrelated installations. The zoomorphism of some pieces makes the audience perceive the moving metal and wood works as animate objects. They are animated the same as is the viewer observing the metamorphoses of the kinetic installations.

When displayed together, Vladimir's installations confer a certain deliberate rhythm to the exhibition space, set in motion by the multitude of small details and structures. This purposeful, orderly kinesis makes this a total art project in contraposition to the habitual rhythm of life. The very combination of installations within this exhibition is a demonstration of the *mobilis in mobili* principle, as known from the sophisticated Nautilus craft run by Captain Nemo.

Works by Vladimir Martirosov are as interesting up close as they are from a distance. Proximity enables a new level of perception of the moving installations. Dozens of cogs, hooks, screws and other minute elements come together into a construction, animated by a small motor. The sophistication of complex mechanisms makes them similar to the fanciful contraptions of clockpunk. According to the American author and literary critic Jeff VanderMeer, clockpunk is a steampunk derivative, except where motion is achieved without steam power.

Yet, mechanisation in Vladimir Martirosov's work is more than just the technical implementation of an idea, it is also the component that mimics living organisms and nature. This includes elaborate structures borrowed from insects, corals, leaves, birds, or natural phenomena. Another attention grabbing and spectacular dimension here are the shadows made by the moving installations. The "lifelikeness" of the objects is supported by the materials used as well. Bamboo plates; fluttering and fragile tracing paper, sometimes bearing images of thistles, flies, eyes, feathers; the installation *Guard Mounting* actually uses real peacock feathers. The juxtaposition of such delicate materials with rough metal structures produces odd contra- or, conversely, com-positions of forms — showcasing how each one moves and interacts with others in a different fashion.

Alongside the pursuit of totality, Vladimir Martirosov employs daily-life objects in his works, which, as a technique, establishes a relation with Dada experiments of the 20th century. Notably, the first kinetic art object was Marcel Duchamp's *Bicycle Wheel*. A reading of this installation has to account for the recontextualisation — i.e., transplanting the wheel from the category of consumer objects into art objects — and, just as importantly, for the process of observing the wheel spin. This method would not be a novelty for any contemporary artist. In case of Vladimir Martirosov, however, the aim of his work is not to chase novelty, which would be intrinsically limited to the transient, but to present the process of movement as something imperishable and eternal. Then, perhaps, we could witness a transformation of *mobilis* in *mobili* into *perpetuum*.

Artur Knyazev

Голосуй
2005
Бамбук, калька, электродвигатель, дерево,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

Vote
2005
Bamboo, tracing paper, electric motor, wood,
stainless steel, lead
Dimensions variable

Видео

№ 7
2007
Черный металл, свинец, бамбук, калька,
электродвигатель
Размеры варьируются

Видео

Листья
2000
Бамбук, калька, электродвигатель, кокос
Размеры варьируются

Leaves
2000
Bamboo, tracing paper, electric motor, coconut
Dimensions variable

Гордость-2

2019

Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

Pride-2

2019

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel, lead
Dimensions variable

Без названия (Колесо)

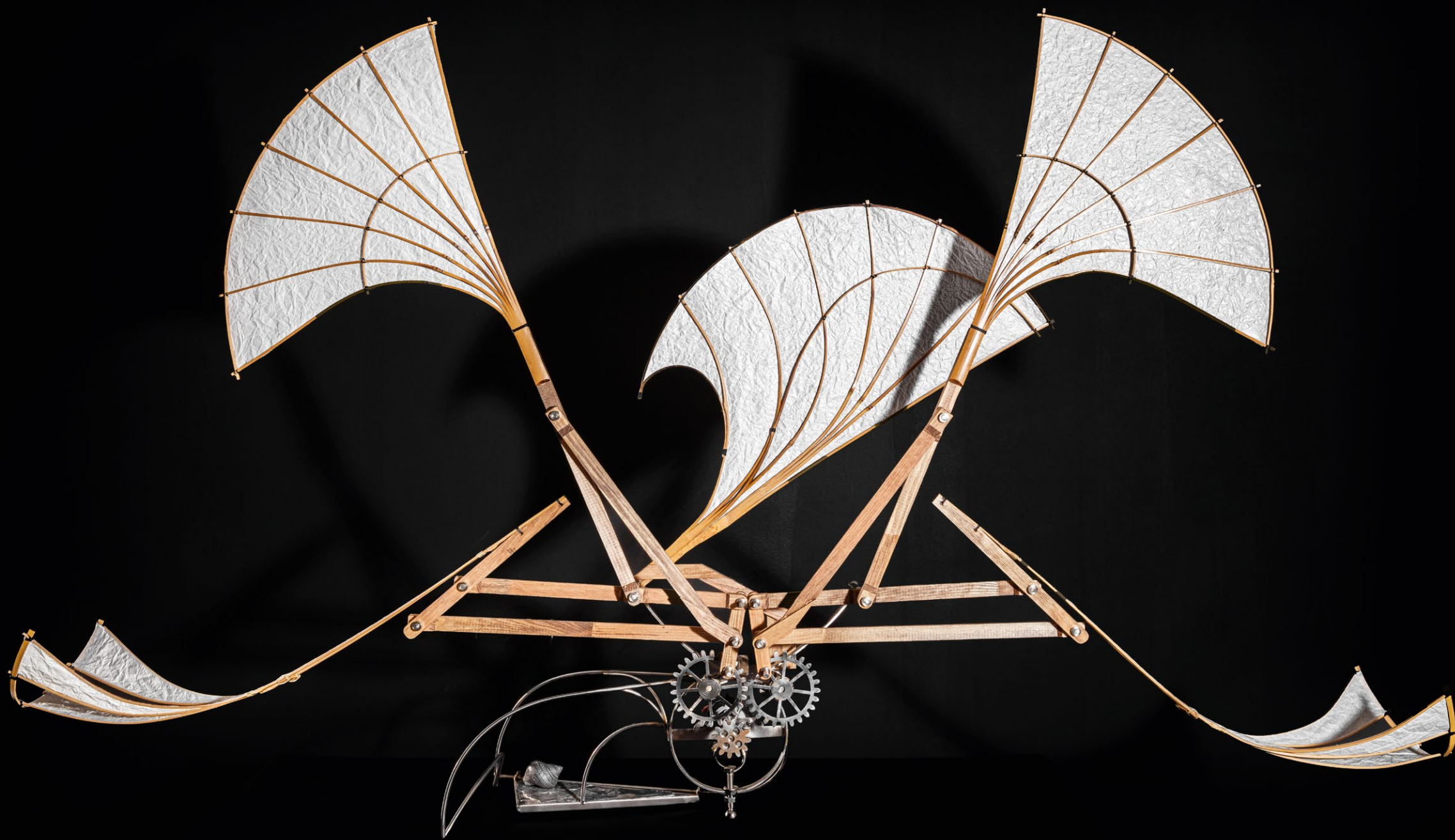
2016

Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

Untitled (Wheel)

2016

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel, lead
Dimensions variable

Видео

Без названия
2021

Электродвигатель, нержавеющая сталь,
свинец, бамбук, калька
Размеры варьируются

Untitled
2021

Electric motor, stainless steel, lead,
bamboo, tracing paper
Dimensions variable

№ 3
2014

Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь
Размеры варьируются

No. 3
2014

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel
Dimensions variable

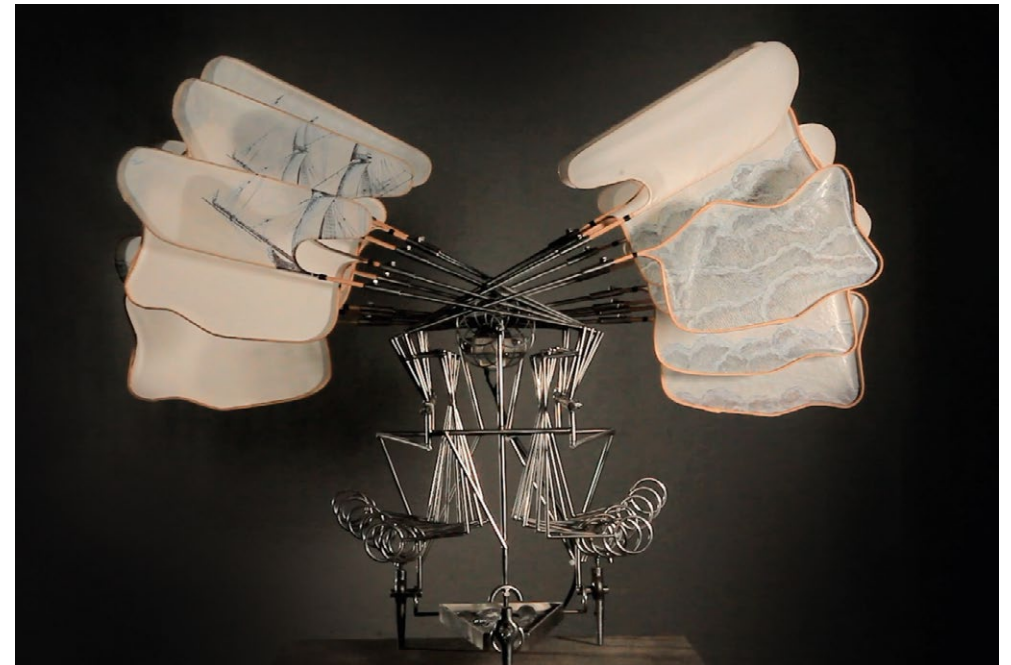

Букет чертополоха
2016

Бамбук, калька, электродвигатель, дерево,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

A Bouquet of Thistles
2016

Bamboo, tracing paper, electric motor, wood,
stainless steel, lead
Dimensions variable

Буря
2016

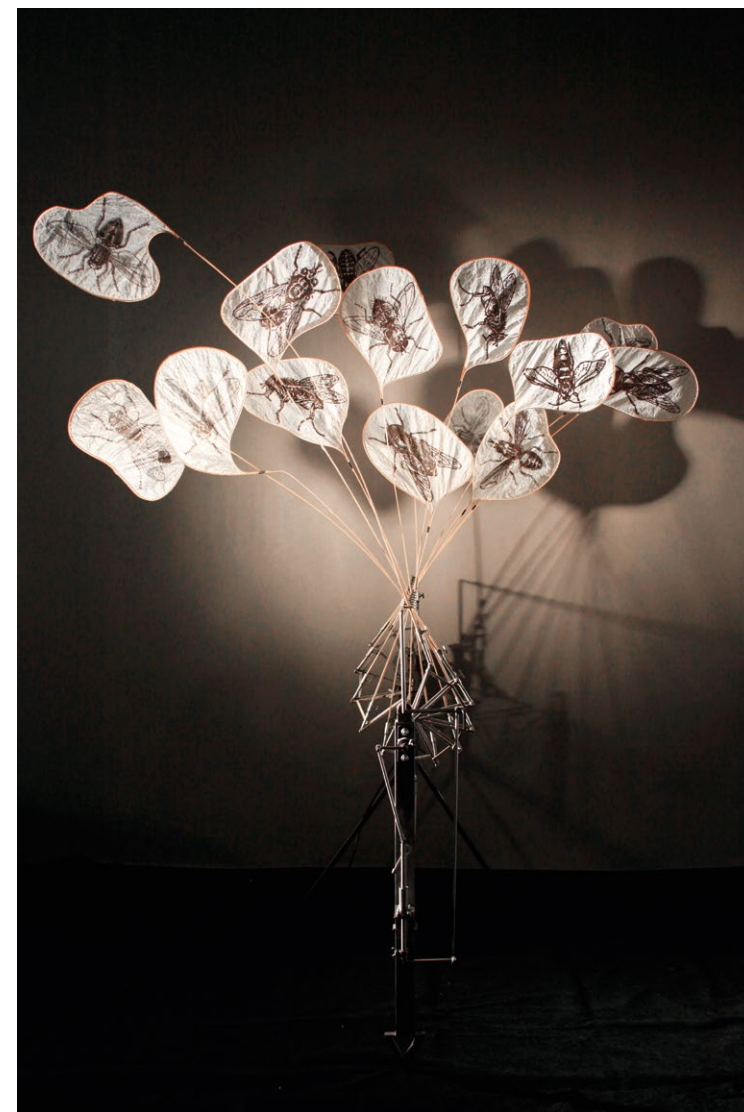
Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

Gale
2016

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel, lead
Dimensions variable

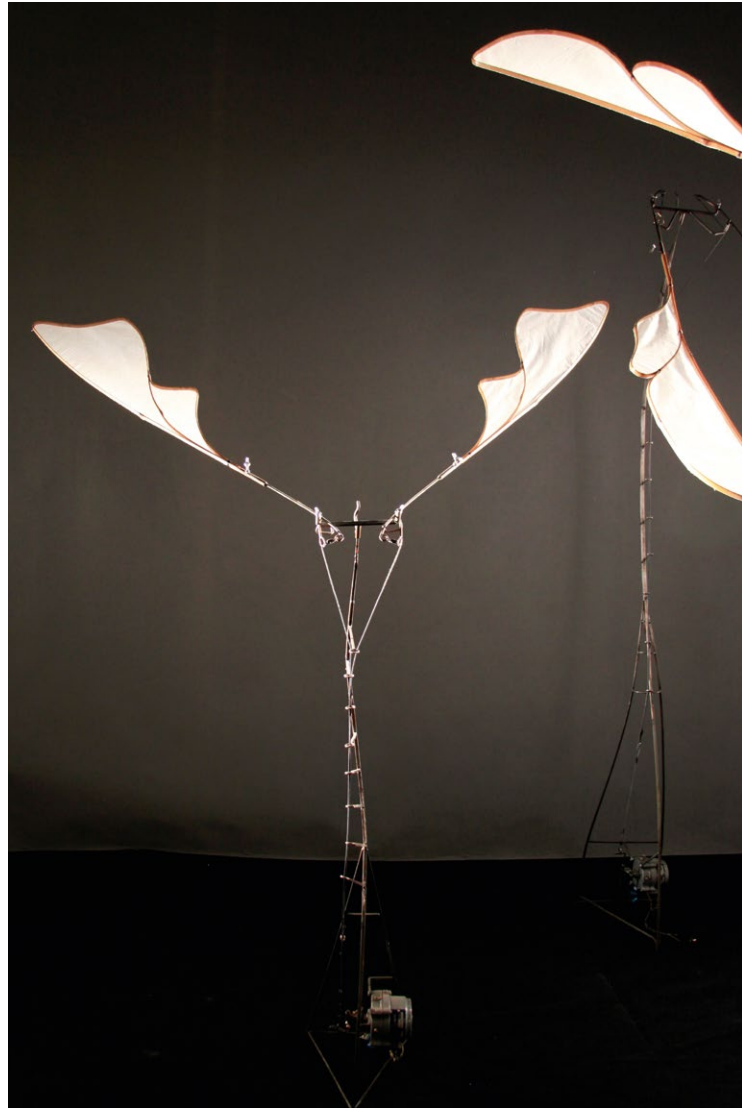

Видео

Мухи
2016
Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь, черная сталь
Размеры варьируются

Flies
2016
Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel, carbon steel
Dimensions variable

Насекомые

2007

Бамбук, калька, электродвигатель,
черная сталь

Размеры варьируются
2 штуки

Insects

2016

Bamboo, tracing paper, electric motor,
carbon steel

Dimensions variable
2 pieces

Без названия

2021

Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь, свинец

Размеры варьируются
3 штуки

Untitled

2021

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel, lead

Dimensions variable
3 pieces

Видео

Круговорот

2017

Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь
Размеры варьируются

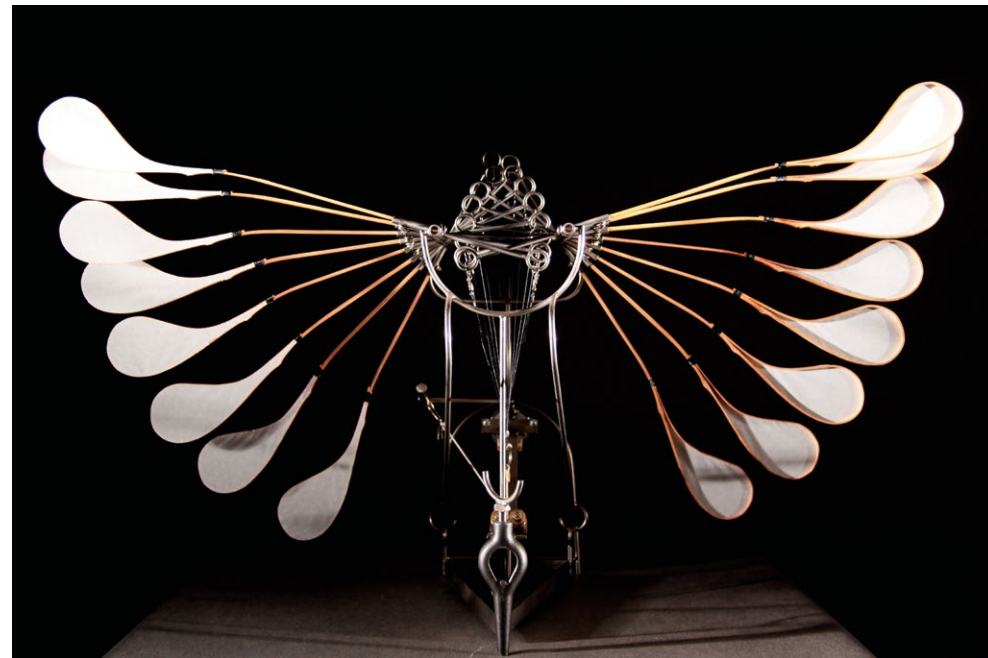
The Cycle

2017

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel
Dimensions variable

Видео

Хвост птицы

2017

Бамбук, калька, электродвигатель,
нержавеющая сталь
Размеры варьируются

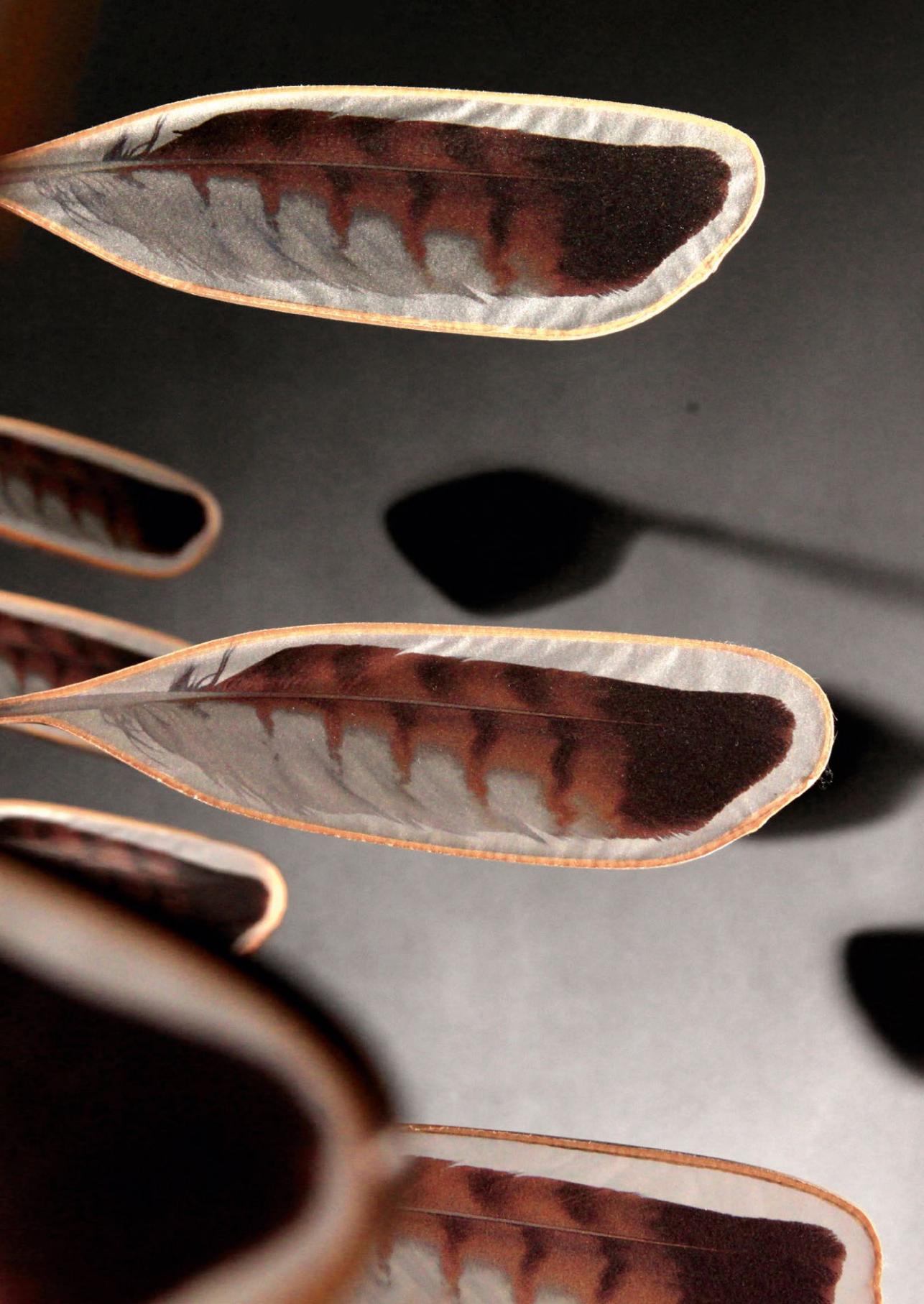
The Bird's Tail

2017

Bamboo, tracing paper, electric motor,
stainless steel
Dimensions variable

Видео

Перья
2017
Бамбук, калька, электродвигатель, дерево,
нержавеющая сталь, черная сталь, свинец
Размеры варьируются

Feathers
2017
Bamboo, tracing paper, electric motor,
wood, stainless steel, carbon steel, lead
Dimensions variable

Серия вееров

2017

Бамбук, калька, электродвигатель, дерево,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

Series of hand fans

2017

Bamboo, tracing paper, electric motor,
wood, stainless steel, lead
Dimensions variable

Бабочки

2005

Бамбук, калька, электродвигатель, свинец
Размеры варьируются

Butterflies

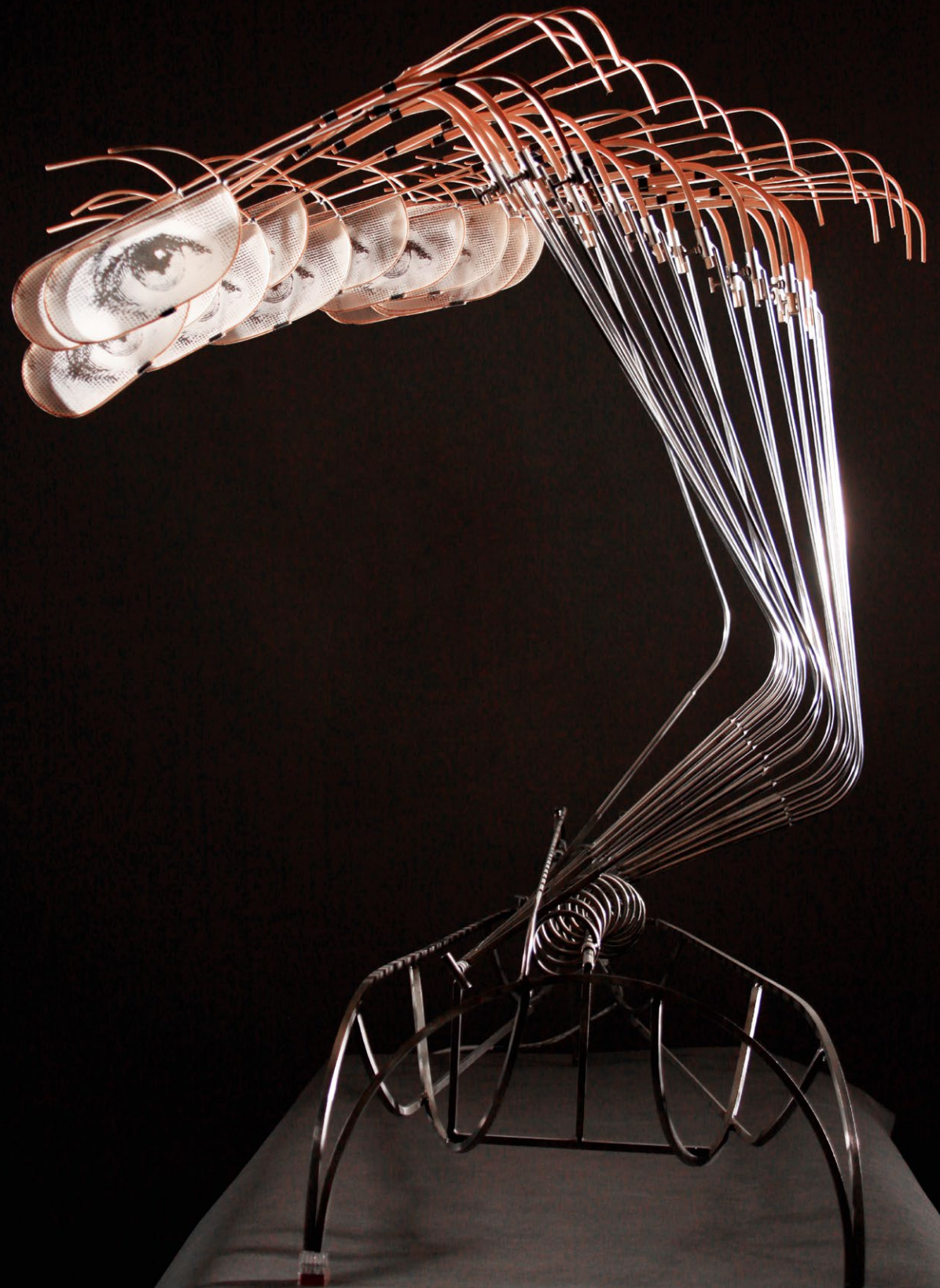
2005

Bamboo, tracing paper, electric motor, lead
Dimensions variable

Волна
2014
Нержавеющая сталь, бамбук, калька,
электродвигатель
Размеры варьируются

Wave
2014
Stainless steel, bamboo, tracing paper,
electric motor
Dimensions variable

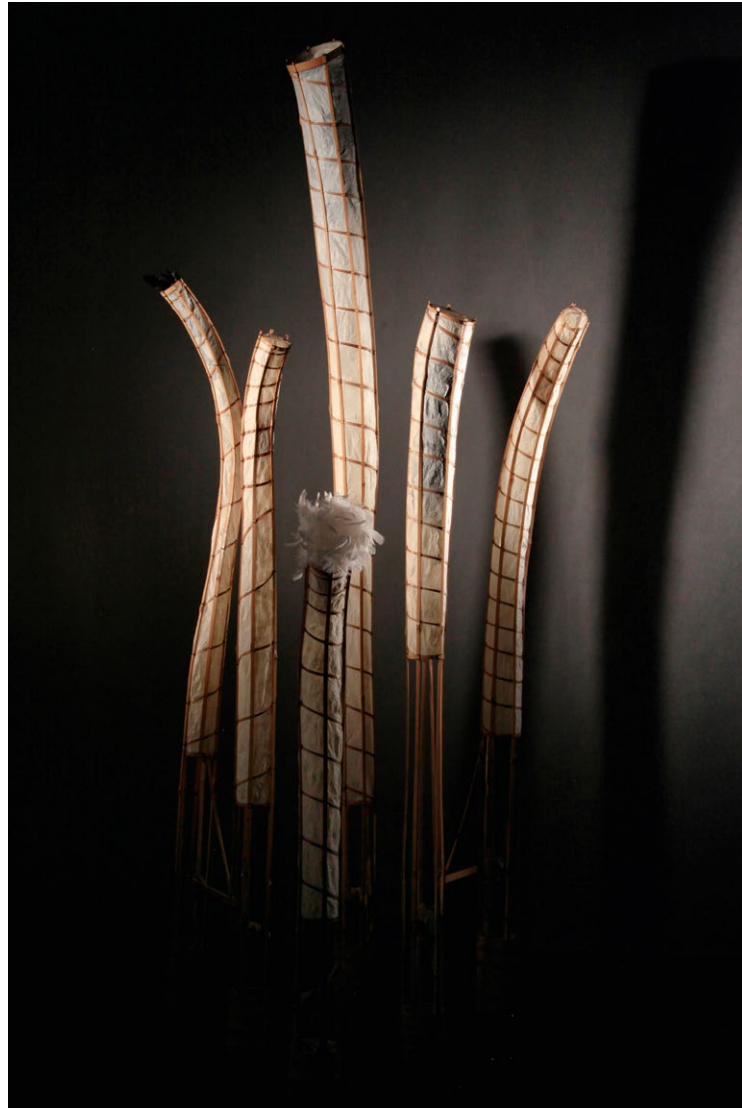

Видео

Медь
2016
Медь, электродвигатель, черная сталь
Размеры варьируются

Copper
2016
Copper, electric motor, carbon steel
Dimensions variable

Морской
2000
Инсталляция, бамбук, калька,
электродвигатель, перья
Размеры варьируются

Sea
2000
Installation, bamboo, tracing paper,
electric motor, feathers
Dimensions variable

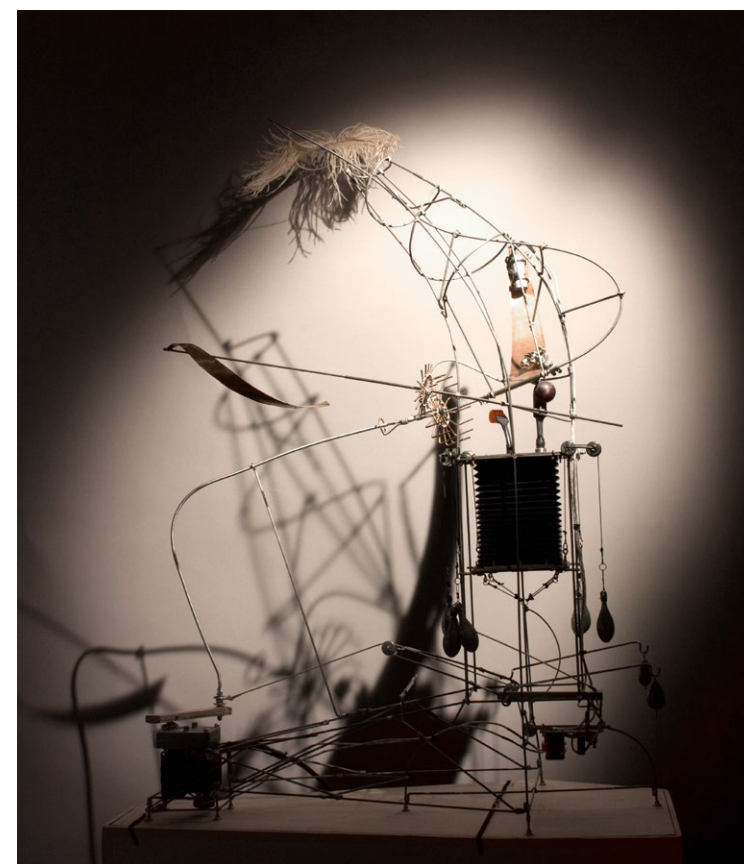
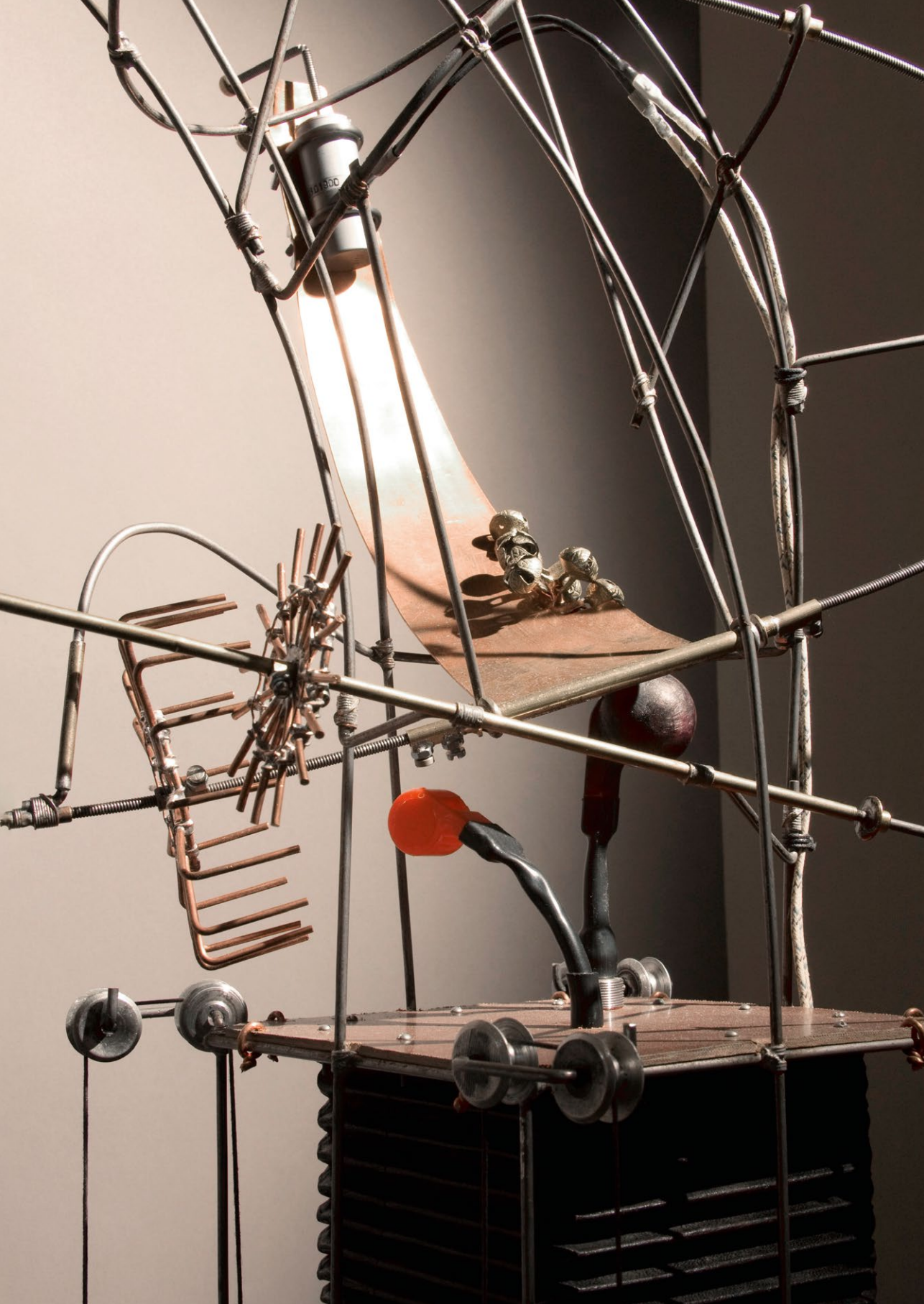
Остов
2019
Бамбук, электродвигатель,
нержавеющая сталь, свинец
Размеры варьируются

Ossature
2019
Bamboo, electric motor,
stainless steel, lead
Dimensions variable

Парус
2007
Медь, кевлар, свинец
Размеры варьируются

Sail
2007
Copper, kevlar, lead
Dimensions variable

Свисток
2000
Смешанная техника
Размеры варьируются

Whistle
2000
Mixed media
Dimensions variable

Видео

Иглы-2

2000

Бамбук, электродвигатель, бронза, свинец
Размеры варьируются

Needles-2

2000

Bamboo, electric motor, bronze, lead
Dimensions variable

Насекомое

2000

Бамбук, электродвигатель, свинец
Размеры варьируются

Insect

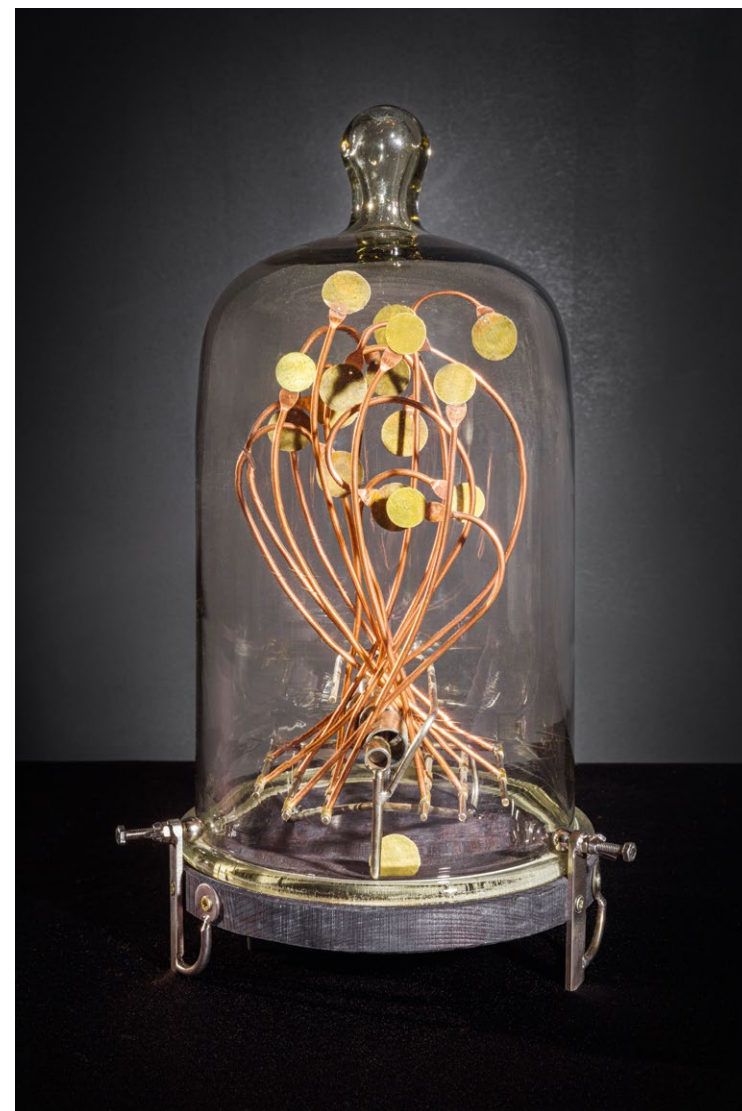
2000

Bamboo, electric motor, lead
Dimensions variable

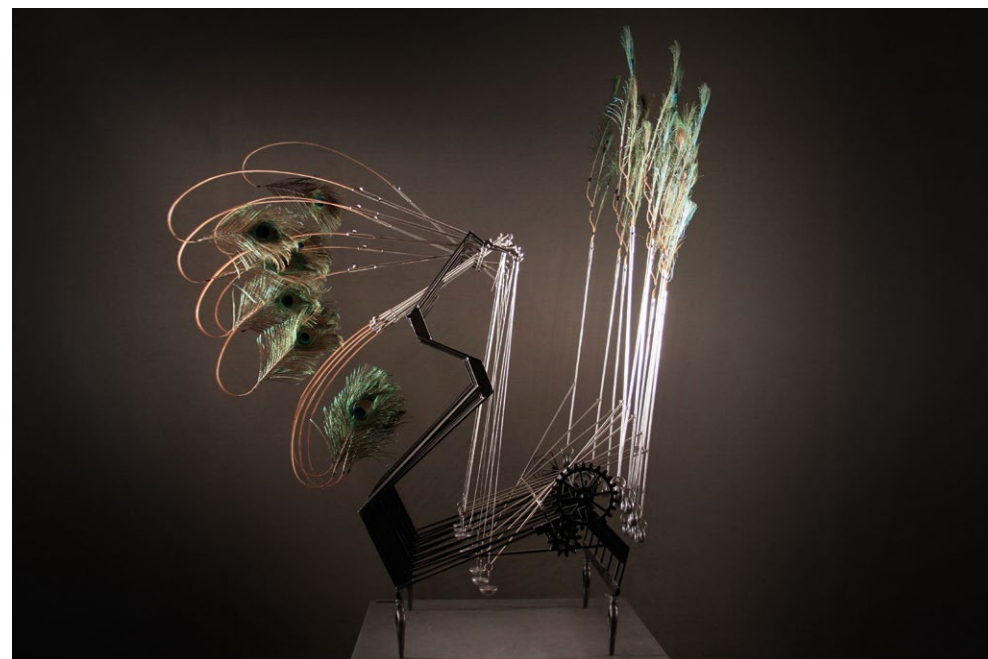
Медуза
2017
Медь, латунь, электродвигатель,
нержавеющая сталь
Размеры варьируются

Jelly-fish
2017
Copper, brass, electric motor,
stainless steel
Dimensions variable

Насекомое в банке
2020
Стекло, медь, латунь, дерево,
нержавеющая сталь, электродвигатель
Размеры варьируются

Insect Inside the Jar
2020
Glass, copper, brass, wood,
stainless steel, electric motor
Dimensions variable

Смена караула
2017
Бамбук, перья, электродвигатель, дерево,
нержавеющая сталь, черная сталь, свинец
Размеры варьируются

The Guard Mounting
2017
Bamboo, feathers, electric motor, wood,
stainless steel, carbon steel, lead
Dimensions variable

Владимир Мартиросов

1975, Тбилиси

Художник, скульптор, дизайнер. В 2000 году окончил факультет сценографии Российской академии театрального искусства, мастерская С. Ф. Морозова. С 1999 года начал работать как театральный художник. Параллельно работе в театрах, Владимир создает кинетические скульптуры. Несмотря на использование в основном довольно грубых материалов — дерева и металла, — художнику удается производить изящные работы, многие из которых повторяют замысловатые формы природы и посвящены стихиям, а другие — более метафоричны. Но все эти произведения объединяет их особая ритмичность, тонкий кропотливый художественный труд и перформативность, которая близка к театральной. Владимир оформлял спектакли во множестве российских театров, среди которых Московский художественный театр им. А. П. Чехова, театр «Современник», Российский академический молодежный театр, театр «Глобус» в Новосибирске, Омский театр драмы и другие. Живет и работает в Москве.

Избранные персональные и групповые выставки:

- 2021 «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России»,
Новая Третьяковка, Москва
- 2020 «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России»,
Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург
- 2019 «Живая материя», Галерея XXI века, Москва
«От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова», в рамках
II Биеннале театрального искусства, Государственный центральный
театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва
- 2016 «Антология объекта», Новый Манеж, Москва

Vladimir Martirosov

1975, Tbilisi

Artist, sculptor, designer. In 2000, he graduated from the department of the scenography of the Russian Academy of Theatre Arts, workshop of S. F. Morozov. Since 1999, he began working as a stage designer. In parallel with his main work in theatres, Vladimir has been creating kinetic sculptures. Despite the use of mostly rather rough materials, like wood and metal, the artist manages to produce elegant works, many of which repeat the intricate forms of nature and are dedicated to the elements, while others are more metaphorical. But all these pieces of art are united by their special rhythmicity, subtle painstaking artistic work, and performativity, which is close to theatrical. Vladimir created performances in many Russian theatres, including the Moscow Art Theatre named after A. P. Chekhov, the Sovremennik Theatre, the Russian Academic Youth Theatre, the Novosibirsk Globus Theatre, the Omsk Drama Theatre, and others. Lives and works in Moscow.

Selected solo and group exhibitions:

- 2021 *Future Lab. Kinetic Art in Russia*, The New Tretyakov Gallery, Moscow
- 2020 *Future Lab. Kinetic Art in Russia*, Manege Central Exhibition Hall, Saint Petersburg
- 2019 *Living Matter*, Gallery XXI veka, Moscow
From Martiros Saryan to Vladimir Martirosov, within the II Biennale of Theatre Art, Bakhrushin State Central Theatre Museum, Moscow
- 2016 *Anthology of an Object*, Moscow Manege Central Exhibition Hall, Moscow

Издание приурочено к выставке Владимира Мартиросова

«Послушные тела»

27 мая — 20 июня 2021

ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»

Емельян Захаров, Дмитрий Ханкин, Вера Крючкова, Ольга Ковачева, Марина Бобылева, Михаил Марткович, Кристина Романова, Григорий Мелекестев, Валентина Хераскова, Алексей Шервашидзе, Владимир Чуранов, София Ковалева, Наиль Фархатдинов, Никита Семенов, Анастасия Лебедева, Полина Могилина, Александра Высоцкая, Артур Князев, Кристина Павлова, Мария Савельева, Анастасия Дымова, Ксения Лукьянова, Ирина Литвякова, Александра Голда, Алиса Прохорова, Полина Котова

КУРАТОРЫ

Артур Князев, Ирина Литвякова

АРХИТЕКТОР

Ирина Литвякова

ТЕКСТ

Артур Князев

ПЕРЕВОДЧИК

Федор Махлаюк

РЕДАКТОР

Наиль Фархатдинов

КОРРЕКТОР

Александр Образумов

ФОТОГРАФ

Иван Клейменов

ВИДЕОСЪЕМКА В МАСТЕРСКОЙ

Иван Волков

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА И ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

Анастасия Дымова

Особая благодарность Антону Ерунцову за искреннюю и бескорыстную поддержку деятельности галереи «Триумф».

Медиапартнер

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии «Август Борг».
ISBN 978-5-6043738-6-6

Все права защищены. Предоставленные материалы и их фрагменты не подлежат воспроизведению, тиражированию, любого вида распространению, размещению в интернете без письменного согласия правообладателя и издателя данного каталога.

Работы © Владимир Мартиросов
Текст © Артур Князев
Фотографии © Иван Клейменов, Владимир Мартиросов
© Галерея «Триумф», 2021
© Анастасия Дымова, 2021 (дизайн)

Не для продажи

Edited on the occasion of the exhibition

“Docile Bodies” by Vladimir Martirosov

27 May — 20 June, 2021

TRIUMPH GALLERY

Emeliyan Zakharov, Dmitry Khankin, Vera Kryuchkova, Olga Kovacheva, Marina Bobyleva, Mikhail Martkovich, Kristina Romanova, Grigory Melekestsev, Valentina Kheraskova, Alexey Shervashidze, Vladimir Churanov, Sofiya Kovaleva, Nail Farkhatdinov, Nikita Semenov, Anastasia Lebedeva, Polina Mogilina, Alexandra Vysotskaya, Artur Knyazev, Kristina Pavlova, Maria Savelyeva, Anastasia Dymova, Ksenia Lukyanova, Irina Litvyakova, Alexandra Golda, Alisa Prokhorova, Polina Kotova

CURATORS

Artur Knyazev, Irina Litvyakova

ARCHITECT

Irina Litvyakova

TEXT

Artur Knyazev

TRANSLATOR

Fedor Makhlayuk

EDITOR

Nail Farkhatdinov

PROOFREADER

Alexander Obrazumov

PHOTOGRAPHER

Ivan Kleymenov

VIDEO FILMING AT THE STUDIO

Ivan Volkov

DESIGN, LAYOUT & PREPRESS

Anastasia Dymova

A special thanks goes to Anton Eruntsov for his sincere and selfless support of Triumph Gallery.

Media partner

ROSSIYA SEGODNYA

Edition 500. Printed at August Borg, Moscow.
ISBN 978-5-6043738-6-6

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means, electrical or otherwise without first seeking the written permission of the copyright holders & publisher.

Works © Vladimir Martirosov
Text © Artur Knyazev
Photographs © Ivan Kleymenov, Vladimir Martirosov
© Triumph Gallery, 2021
© Anastasia Dymova, design, 2021

Not for sale

