

← uscita

Павел Отдельнов
Неоновый пейзаж

Неоновый пейзаж
Neon landscape



www.agencyart.ru

Каталог издан к выставке
«Неоновый пейзаж»

«Агентство. Art Ru»
4 октября — 7 ноября, 2012
Москва, Озерковская наб., 26

Художник: Павел Отдельнов
Координатор проекта: Дария Седова
Текст: Валентин Дьяконов
Дизайн: Павел Отдельнов, Андрей Арефьев
Техническая поддержка: Виктор Седов
Благодарим: Дмитрия Александрова,
Татьяну Цыганову, Дарию Седову,
Еву Вишневскую, Веру Отдельнову,
Александра и Веру Отдельновых
2012

This catalogue is published for the exhibition
“Neon landscape”

“Agency. Art Ru”
October 4 — November 7, 2012
Moscow, Ozerkovskaya emb., 26

Artist: Pavel Otdelnov
Project coordinator: Daria Sedova
Text: Valentin Dyakonov
Design: Pavel Otdelnov, Andrey Arefijev
Technical support: Victor Sedov
Thanks: Dmitry Alexandrov, Tatiana Tsyganova,
Daria Sedova, Eva Vishnevskaya, Vera Otdelnova,
Alexander Otdelnov and Vera Otdelnova
2012

Зона комфорта

Живопись Павла Отдельнова

В истории материальной культуры неон связан с экономикой и движением. Первая рекламная вывеска на территории США, к примеру, появилась в Калифорнии в 1922 году и состояла из одного слова — Packard, популярная марка автомобилей. Искусственный свет на основе разлитых в атмосфере инертных газов сопровождает нас в дороге от ее начала — вокзала и аэропорта — до конца, то есть следующего вокзала и аэропорта. Такой свет постоянен и несменяем, в отличие от натурального света и танцующего пламени свечи. Он либо есть, либо что-то не так. Ведь неон, с другой стороны, и остановка в пути: чем ярче знак, тем больше шансов прекратить движение путешественника, привыкшего к тому, что хорошая освещенность равна безопасности. Мигающая лампа дневного света в подземном переходе — известный киноприем, либо подчеркивающий социальную неустроенность места действия, либо дающий угрозу возможности сформироваться и ударить за краткий миг искусственной темноты. Впрочем, яркий свет — еще и примета дешевины. На картине Эдварда Хоппера «Ночные ястребы» (1942) полуночники скрывают лица и съеживаются,

Comfort Zone

Paintings by Pavel Otdelnov

Neon in the history of material culture is connected to the notions of economy and movement. It is widely believed that the first neon sign in America was installed in California in 1922 and served as a sign for a car dealer. Artificial light based on inert gases from the atmosphere accompanies us on our route from the start — the railway station, the airport — to the finish, that is to say, another airport and station. Unlike natural light or a candle's dancing flame, this kind of light is constant and invariable. It is either on or something isn't right. Neon is also a stop on our way: the brighter the sign, the bigger the chance to halt the traveler's movement, because illumination equals security. A blinking daylight in a subway passage is cinematic cliché that serves as a marker of poor social conditions of the scene or gives the unseen threat seconds of darkness to form and strike. Bright city lights can be perceived as a sign of cheapness. Edward Hopper's "Nighthawks" (1942) hide their faces and shrink like moths on a light bulb. Neon's stable brightness forms the space of forced equality in public spaces of different functions, malls to prisons. Neon organizes people into masses. It turns personal dramas

как мотыльки на электролампе. Стабильная яркость неона формирует пространство вынужденного равенства в общественных местах от торговых центров до тюрем. Искусственный свет организует людей в массы. Он превращает личные драмы в жалкие свидетельства слабости. Человеческая близость возможна при искусственном свете, но он должен быть опосредован рассеивающей поверхностью — стеклом или тканью. Персонажи Хоппера часто выглядят скованными, инертными, как газ, то есть — не смешивающимися друг с другом.

Людей на полотнах Отдельнова не назовешь активными, но они и не в центре внимания. Отдельнов относится к искусственному свету как упорядочивающей и рациональной сетке мира, «возвращению Евклидова пространства», по его словам. Участки пустоты, отсутствия света, на полотнах Отдельнова — это места, куда не доходит электрический сигнал. Картина тут превращается, во-первых, в объект, плоскую доску, участвующую в диалоге реальных вещей, и, во-вторых, вибрирующую поверхность, которая проецирует естественный свет краски наружу и обладает неизвестной (ее, естественно, нельзя измерить) глубиной. В этих фрагментах проявляется и хтоническое начало, отсылающее к почве и подсознанию, и рукотворное, независимое от искусственного света. Граница между светом и живой, вибрирующей плоскостью у Отдельнова пролегает в разных местах. Где-то свет постепенно лишается архитектурного смысла, где-то кончается внезапно.

Мужчины и женщины в транспорте играют роль стаффажа в идеальной коробке, нарисованной светом. Иногда они растворяются, как

into embarrassing signs of weakness. Intimacy is possible under the artificial light, but it has to be subdued by a dispersal surface like glass or cloth. Hopper's protagonists often look constrained, inert like gas, unable to enter each other's space.

People on Pavel Otdelnov's paintings also can not be considered an active bunch, but they are not the center of attention. Otdelnov treats artificial light as a pattern that brings order and rationality to the real world, "giving us back the Euclidian space", as he says. Empty spaces, where light does not tread, are places where the electric signal's lost. The painting turns into an object, a flat piece of canvas conversing with other things around. Here it also vibrates and projects natural light of paint outside. These areas of painting have depth that cannot be calibrated. Archaic remembrances of earth and subconsciousness abound, the painting becomes truly hand-made, independent from artificial light. Borders between light and a living, breathing plane are movable. In some paintings the light is slowly stripped of its architectural role, in others it stops abruptly.

Men and women on stations and in trains are staffage in an ideal box that is painted by light. Sometimes humans disperse, as in "Local train", reminding one of taking long exposure photos where moving objects leave but a trace of light. In Charles Demuth's "I saw the figure five in gold" (1928) a sparkling sign leaps out of futuristic space divided in dynamic blocks. It has none of the awkwardness that is often a feature of Hopper's interiors. Demuth shows no people, but his painting is a metaphorical portrait of William Carlos Williams and is based on a line from Williams' poem. A human being is constructed from neon

в «Электричке», напоминая о фотосъемке с длинной выдержкой, оставляющей от объекта в движении только световой след. На картине Чарльза Демута «Я увидел золотую цифру пять» (1928), лишенной неловкости, возникающей в интерьерах Хоппера, блестящий знак выскакивает из футуристического пространства, разбитого на динамичные блоки. Здесь нет людей, но это метафорический портрет поэта Уильяма Карлоса Уильямса, основанный на строчке из его стихотворения. Человек собран из неоновых вывесок и цифр, проносящихся мимо. Личность в позитивистском смысле сходит со сцены, уступая взгляду, вольному собирать городское пространство согласно индивидуальной логике. И это освобождающий жест, не сочувствующий обсуждениям дегуманизации урбанистического мира. Положительные коннотации искусственного света преобладают и у Отдельнова, несмотря на то, что одним из источников вдохновения для художника являются фильмы Гаспара Ноэ «Необратимость» и «Вход в пустоту». У Ноэ свет играет постоянную и зловещую роль в развитии сюжета. У Отдельнова даже пустынные остановки скандинавской электрички тревоги не вызывают. Его невидимый герой радуется неону потому, что чувствует комфортную постижимость мира, разделенного сетками ламп. Физическое присутствие со всеми характерными для него неудобствами уходит на задний план. Движение поглощает рефлексию и защищает от одиночества как художника, так и зрителя.

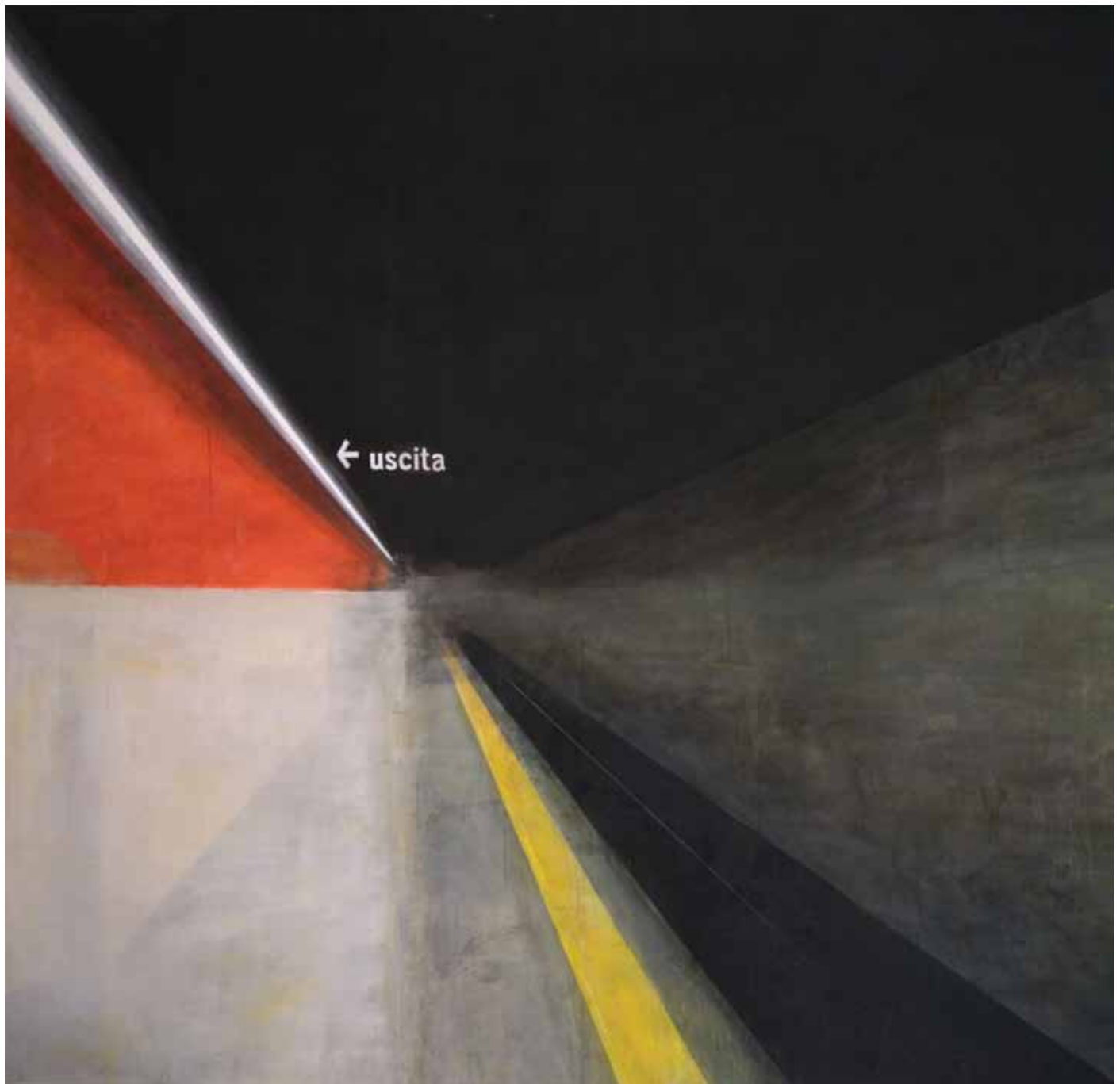
Валентин Дьяконов

lights and moving numbers. Personality in a psychological sense is no longer there, giving in to the gaze that is free to construct urban space according to individual logic. This is a gesture of freedom that is not sympathetic to discussions of dehumanization of the industrial world. Otdelnov in his turn treats artificial light with sympathy, though the artist is heavily inspired by Gaspar Noe's movies like "Irreversible" and "Enter the void". In Noe's tales the light plays a constantly sinister role in the unfolding of events. In Otdelnov's paintings even Scandinavian railway stations do not look creepy. His unseen protagonist is happy to see the light because he feels the comfortable comprehensibility of a world patterned by nets of lamps. Physical presence fades into background with all inconveniences it entails. Constant movement swallows self-reflection and protects both the artist and the viewer from loneliness.

Valentin Dyakonov

Uscita 2012
смешанная техника 240 x 300

Uscita 2012
mixed media 240 x 300



Переход 2012
холст, масло 140 x 170

Walkway 2012
oil on canvas 140 x 170



Inside/Outside 2012
холст, масло 95 x 195





Inside/Outside 2012
oil on canvas 95 x 195

7x Faster 2012
холст, масло 180 x 180

7x Faster 2012
oil on canvas 180 x 180

7x
Faster





Интерьер с отражением 1
2012 дерево, масло 50 x 60

Interior with reflection 1
2012 oil on panel 50 x 60



Интерьер с отражением 2
2012 дерево, масло 50 x 60

Interior with reflection 2
2012 oil on panel 50 x 60



Движение по горизонтали 2

2012 дерево, масло 50 x 60

Horizontal motion 2

2012 oil on panel 50 x 60

Движение по горизонтали 1

2012 дерево, масло 90 x 150

Horizontal motion 1

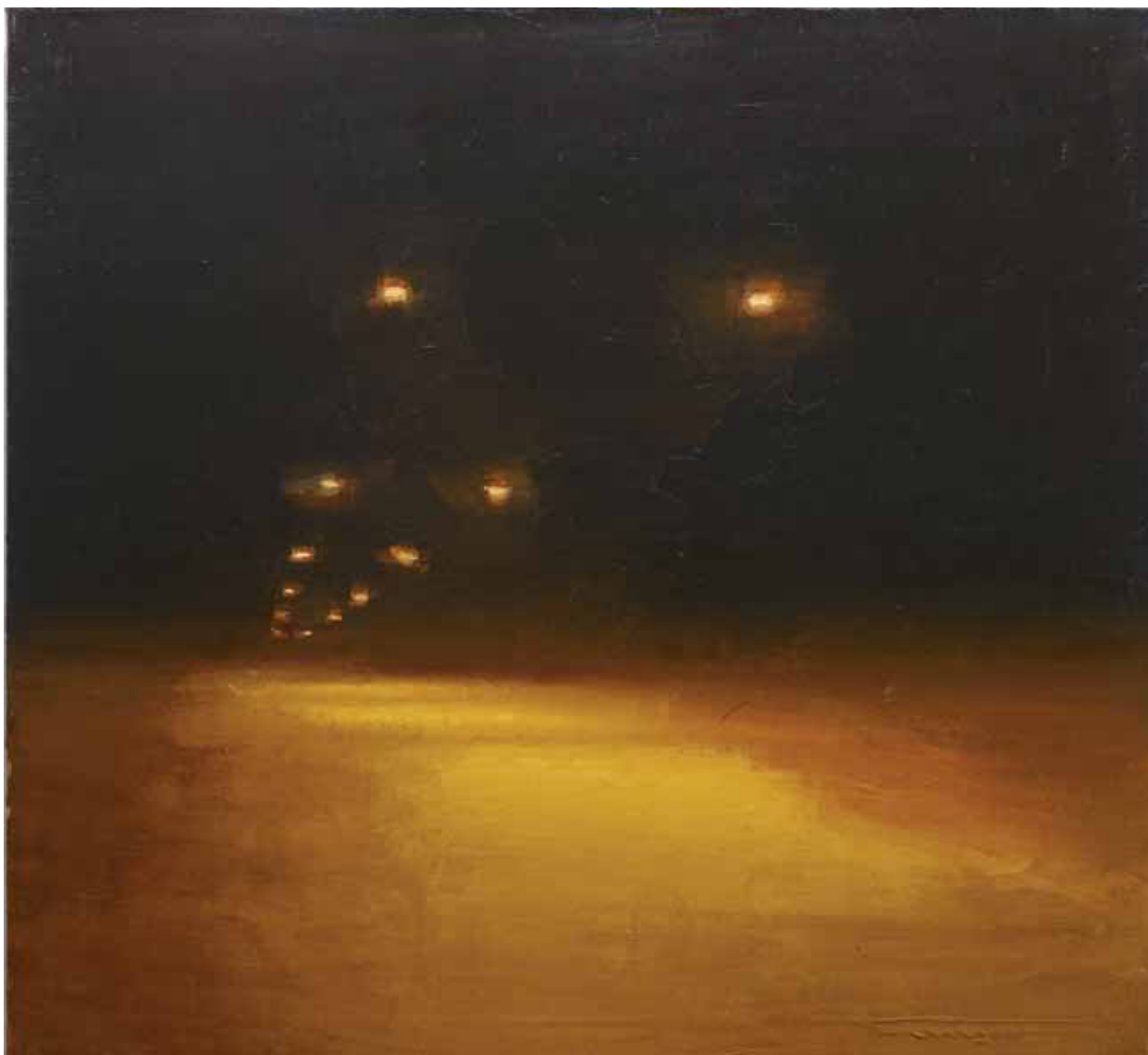
2012 oil on panel 90 x 150





Up 2012
холст, масло 103 x 112

Up 2012
oil on canvas 103 x 112



Nightlight 2012
холст, масло 103 x 112

Nightlight 2012
oil on canvas 103 x 112

Скорость 2011
холст, масло 103 x 112

Speed 2011
oil on canvas 103 x 112



04:33

2011 холст, масло 150 x 200

04:33

2011 oil on canvas 150 x 200



00:00

2011 холст, масло 150 x 200

00:00

2011 oil on canvas 150 x 200



11500

2011 холст, масло 150 x 200

11500

2011 oil on canvas 150 x 200





Portraits of Unknown People

2011 oil on panel 30 x 40

Портреты неизвестных

2011 дерево, масло 30 x 40







Поезд 2011
дерево, масло 50 x 60

Train 2011
oil on panel 50 x 60

Платформа 2011
дерево, масло 50 x 60

Platform 2011
oil on panel 50 x 60





Город 2012
дерево, масло 50 x 60

City 2012
oil on panel 50 x 60

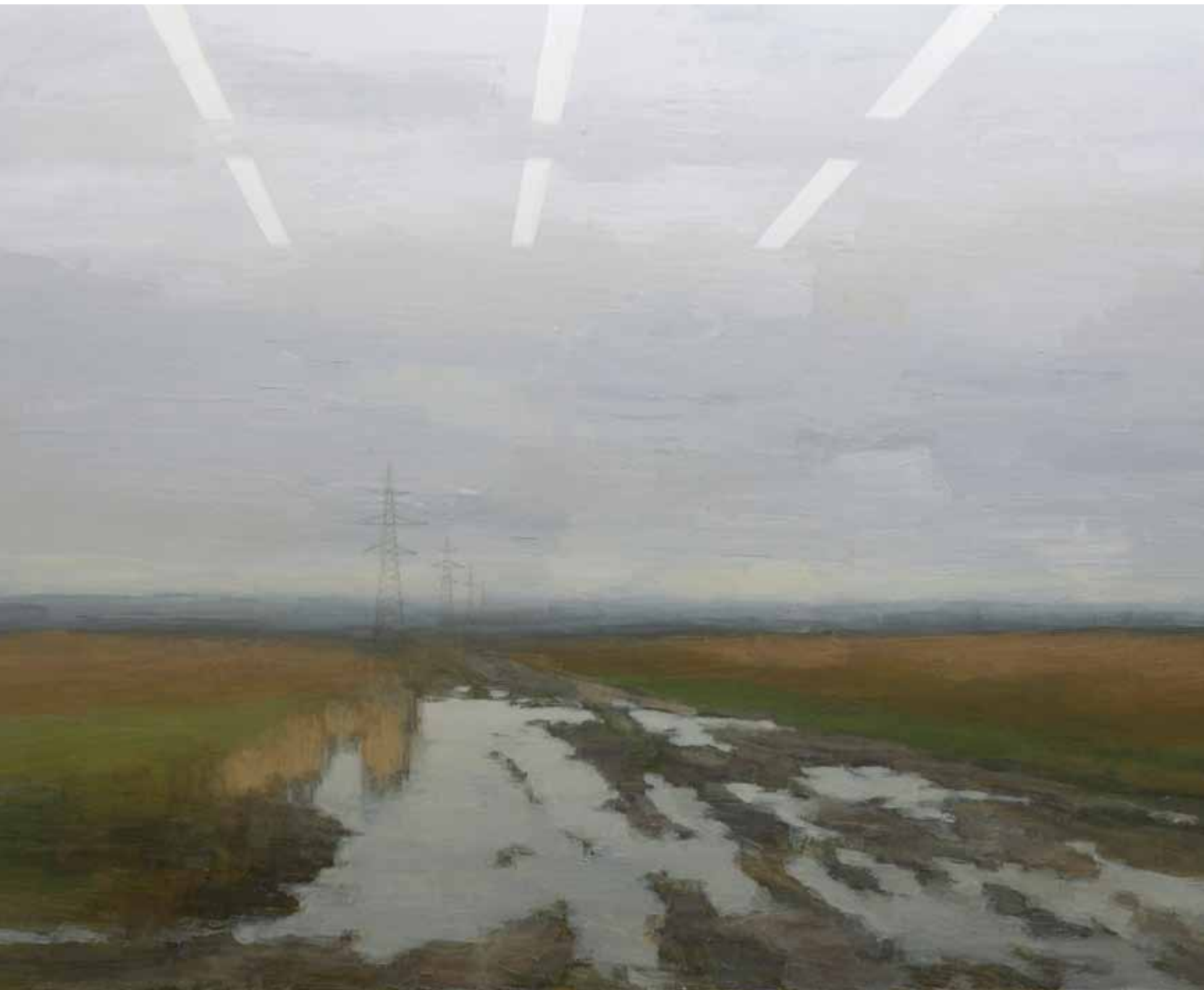
Eurostar 2012
дерево, масло 50 x 60

Eurostar 2012
oil on panel 50 x 60



Пейзаж за стеклом 2012
холст, масло 150 x 200

Landscape through the glass 2012
oil on canvas 150 x 200



Павел Отдельнов

1979 родился в г. Дзержинск.

1999 окончил Нижегородское художественное училище.

2005 окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова, мастерская Павла Никонова.

2007 окончил аспирантуру МГАХИ им. Сурикова.

Живёт и работает в Москве.



www.otdelnov.com

Персональные выставки:

2012 «Неоновый пейзаж», агентство Art.ru,

2012 «Otra Cotidianidad», Centro Ruso, Мадрид

2011 «Другая повседневность», Sala Juana Frances, Мадрид

2010 «Индустриальный проект», Hyde Park Bar

2010 Культурный центр Quinta del Berro, Мадрид

2007 «Открытое пространство», МСХ

2006 «Дорога домой», ЦВЗ, Н. Новгород

2005 «Холст. Время. Пространство», Дзержинск

2001 ВОК Внешторгбанк, Н. Новгород

2001 Rustico di Via Toni Gartin, Альбарелла, Италия

Групповые выставки:

2012 «Артсалон 2012, ЦДХ»

2012 «Преодоление пространства», Кузн. мост, 11

2012 «Комбинат. Ретроспектива», галерея Эритаж

2011 Международная арт-ярмарка Art.Fair, Кёльн

2011 «Параллельный процесс», Кузнецкий мост, 11

2011 «Искажения. Земли», галерея агентства Art.ru

2010 «Диалог. Павел Никонов и молодые художники», РАХ

2010 Международная арт-ярмарка Art.Fair 21, Кёльн

2010 «От противного», Винзавод, Москва

2010 «Москва молодая», Малый Манеж, С-Петербург

2010 Первая Русско-Корейская выставка. ЦДХ

2010 «Всегда всё то же искусство», ЦСИ Марс

2010 «Санаторий искусств», ГТГ

2010 «Четыре стихии», Вятский художественный музей, Киров

2010 «Мир живописи», ЦДХ

2009 «Личное знакомство», галерея Ковчег

2009 «От заката до рассвета», галерея Ковчег

2008 «Свобода выбора», Музей истории Москвы

2008 2-й международный фестиваль искусств

«Традиции и Современность», ЦВЗ Манеж

2006 «Настоящее время», галерея Ковчег

2006 «Неактуальное искусство», Кузн. мост, 20

2003 «Наследники великого искусства», РАХ

2003 «Продолжение традиций. Шестидесятники и их ученики», ЦДХ

2001 Благотворительная выставка в помощь детям, больным лейкемией. ММСИ

1997 Участник проекта «International Plener malarzy», Славков, Польша

Pavel Otdelnov

1979 born in Dzerzhinsk, Russia.

1999 graduated Nizhniy Novgorod Art college.

2005 graduated Surikov Art Institute, the faculty of painting, Pavel Nikonov workshop.

2007 graduated B.F.A., Surikov Art Institute.

Member of the Moscow Artists' Union

(Painting chapter) since 2006.

Lives and works in Moscow.

Personal exhibitions:

2012 «Neon landscape», Art.ru agency, Moscow

2012 «Otra Cotidianidad», Centro Ruso, Madrid

2011«Another everyday life», J. Frances hall, Madrid

2010 «Industrial project», Hyde Park Bar, Moscow

2010 Cultural center «Quinta del Berro», Madrid

2007 «The open space», Starosadsky, 5

2006 «A way home», Central Exhibitions Hall, Nizhny Novgorod

2005 «Canvas. Time. Space.» Dzerzhinsk

2001 VOK Vneshtorgbank, Nizhny Novgorod

2001 Rustico di Via Toni Gartin, Albarella, Italy

Group exhibitions:

2012 Artsalon 2012, CHA

2012 «Overcoming space», Kuznetsky most, 11

2012 «Industrial. Retrospective», Heritage gallery

2011 ART.FAIR, Cologne

2011 «Parallel process», Kuznetsky most, 11

2011 «Distortion. Land», agency Art.ru

2010 «Dialogue. P. Nikonov & Young Artists», RAA

2010 ART.FAIR 21, Cologne

2010 «Ex Contrario», Winzavod, Moscow

2010 «The first Russian-Korean Exhibition», CHA

2010 «The Young Moscow», Maly Manezh, St. Petersburg

2010 «Always the same art», Mars, Contemporary Art Center

2010 «Art sanatorium», The State Tretyakov Gallery

2010 «Four elements», Vyatka Museum of fine art, Kirov

2010 «The world of painting», CHA

2009 «Personal acquaintance», Kovcheg gallery

2009 «From dusk till dawn», Kovcheg gallery

2008 «The freedom of choice», The museum of Moscow history

2008 The Second International Art Festival «Traditions and Modernity», CEH Manezh

2006 «The Currents», Kovcheg gallery

2006 «Nonactual art», Kuznetsky most, 20

2003 «The continuity of tradition. The artists of the sixties and their students», CHA

2001 The Charity Exhibition in aid to children suffering from leukemia, Moscow Museum of Modern Art

1997 Participant of the project «International Plener malarzy», Slawkow, Poland

Pavel Otdelnov
Neon landscape

