
George K. Koshelev
*Candidate of Art History, Assistant Professor
of the History of Arts and Humanitarian Disciplines Department
of the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts
e-mail: logomachia@mail.ru
Russia, Moscow*

*ORCID 0000-0003-4950-3891
ResearcherID AAH-2163-2020*

Alexandra M. Spiridonova
*Postgraduate student
at the History of Arts and Humanitarian Disciplines Department
of the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts
e-mail: freaklt@yandex.ru
Russia, Moscow*

*ORCID 0000-0003-2760-8553
ResearcherID AAH-2166-2020*

DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-1-100-113

“Three-Day Weekend” — Vitaly Komar’s Creative Work of the 2000s

Summary: The article elaborates on the 2005 Vitaly Komar’s solo exhibition “Three-Day Weekend” held at the Ronald Feldman Gallery, New York, as the first individual project made by the artist after a 30-year alliance with Alexander Melamid. In the mid-70s, artists Vitaly Komar and Alexander Melamid created a new art movement, naming it social art. They are dissident artists who emigrated to the USA at the end of the seventies and are still living there, fulfilling themselves as artists in the American consumer society but with the Soviet ideological superstructure. The close integration of their work in the socio-cultural context of the relationship between two countries, the USA and the USSR, was a distinctive feature of the creative duet until the collapse of the Soviet Union after which the duo turned their attention to the problems of global warming, international sociological research, reflection on the results of the communist system and much more.

The artists had been working together for 30 years, signing their canvases “Komar and Melamid”; however, in 2003 the creative union broke up, and Vitaly Komar and his creative self-identification is the focus of our close attention now. The process of creating the first exhibition, its artistic means of expression, in which one can trace some continuity and inertia to the traditions of the creative strategies of the duet, are described in detail in the article. Based on biographical and historical materials, publications

about the artist, the historical and cultural environment of this time period is recreated, giving us the opportunity to analyze the causes of the project and its distinguishing features. A detailed analysis of the collages included in this series of works, the materials, reproductions, and photographs used for them allow us to highlight Vitaliy Komar's creative personality, his original techniques, and artistic interests.

Vitaliy Komar's postmodern quotations are equally important for the study of this issue. The artist quotes Vasily Kandinsky, Jacob Ruisdael and the images of the Yalta Conference, as well as the philosophy and religion of the ancient East. Compiling the entire layer of this information and visual images, Vitaliy Komar creates a new creative concept "Three-Day Weekend".

The close interaction with the audience on all layers of perception of information is a characteristic creative strategy of the duet; the artist directly puts visitors of the exhibition in an autonomous semantic and spatial environment. Using a system of mirrors and polaroids, the artist invites them to become friends of the "Three-Day Weekend Society".

Keywords: Komar and Melamid, Social Art, "Three-Day Weekend", Vitaliy Komar.

Vitaliy Komar and Alexander Melamid have taken a significant place in Russian and world art; however, their names were known only in a narrow circle of "nonconformists" 20–30 years ago. The Moscow unofficial scene, consisting of subsequently widely known artists such as Ilya Kabakov, Oscar Rabin, Grisha Bruskin, Dmitry Krasnoper-tsev, became the first creative platform on which the innovative ideas of the duet received professional recognition. A new independent art movement, *Social Art*, is born here, located between two cultures – the American and Russian one, American pop art and Soviet realism. Vitaliy Komar and Alexander Melamid became its founders and the most influential representatives, inspiring a whole galaxy of artists by their example.

Having emigrated to the USA in the mid-80s, artists continue to live there to this day. It is in the American period that they reach creative maturity and create their most significant projects, the through-line of which is the ironic interweaving of Russian and American historical and cultural narratives, running throughout the joint period of their creative work.

The cycle of paintings "Nostalgic Socialist Realism", the main character of which is J. Stalin, becomes the most important for understanding the early social art. The direct presence of his image is not always traced in the works; however, his influence [1] obviously determines the plot of the narrative and the colour of the whole cycle.

Encompassing 16 countries, the international action "Most Wanted Painting" 1994–1997 [2] was the next important project. A universal questionnaire containing 40 questions of a different nature was developed especially for this project. As a result, the most coveted picture and the most disgusting picture were made for each country.

"Having started collaborative art, the Komar and Melamid group was formed as one composite character [3], created by two artists – Alexander Melamid and Vitaliy Komar. One is a surrealist. The other is an existentialist" [4]. Artists organically complemented each other in all areas; together they, the founding fathers of the new art movement,

social art, caustically and cynically criticized everything – from the surrounding reality to philosophy, religion, and politics. They functioned within their own artistic world, which existed according to well-defined rules, with its own center and fictitious fulcrum. Komar and Melamid together confronted the whole world – not only the artistic but also the political.

The subject of our interest is Vitaly Komar's first solo exhibition "Three-Day Weekend" which opened in the summer of 2005 in the Ronald Feldman Gallery where the first joint exhibition of Komar and Melamid took place in 1976, exhibiting works smuggled out of Moscow before their emigration. So far, this exhibition, which became the artist's first personal statement, is not covered in Russian literature at all – the only source is a brochure edited by Andrew Weinstein, which was released at its opening in 2005. Acquaintance with the "Three-Day Weekend" begins with the headline "Artist's Statement" – the author's text by Vitaly Komar rich in emotional statements consistently revealing the visual narrative system of the exposition.

The exposition is a carefully thought-out space – a white room, devoid of any decor, conducive to a close study of artworks.

During the era of an overabundance of information and its consumption, it is beneficial for artists to correctly coordinate their actions and become curators of their own painting and its exhibition in order to get the viewer's attention at least for a short moment [5]. Painting has ceased to be valuable in itself, its ideological structure is becoming dominant.

A series of 29 works – collages, restrained in colour, measuring 30×40 inches (101×76 cm), made of paper and cut out fragments of photographs, is the basis of the exposition. Graphically lined sheets on a white wall background create a monotonous, impersonal space. The semantic core of each work is highlighted in colour and almost always has a three-part structure. "The theme of the entire exhibition is the combination of social art and spirituality (in Russia, bohemia called it "an oven")... The structure of the work is very simple. This is a vertical diptych. As a rule, symbols of spirituality are above, and earthly symbols are below. The former are represented by mandalas, squares, and triangles, while the latter are represented mainly by two photographs" [6]. Komar predominantly uses the basic colours of the spectrum: shades of blue, a combination of scarlet and yellow. The works are divided into cycles and often have a similar compositional structure and colour scheme. Only the sequence of collage components and serial numbers change (for example, *Fragile Unity # 1*, *Fragile Unity # 2* and *Mandala Above State Heraldry # 1*, *Mandala Above State Heraldry # 2*, etc.), returning us to Kandinsky's creativity and logic, the continuity in respect of whom Vitaly Komar wants to emphasize [7].

A common theme for all works is a white background lined with thin monochrome lines, resembling graph paper [8] which represents a coordinate system in which geometric collage medallions are hanging – symbolic drawings, ideas of the ideal future world of the "Three-Day Weekend". Vitaly Komar and Alexander Melamid have

Vitaly Komar promotes transhumanism

always experimented with technology and material a lot. The background for the emergence of the “Three-Day Weekend” can be seen in the series of works “Yalta-1945”; however, the collage technique was used there differently: initially, the artists painted several paintings on separate canvases, and then combined them into a new work. The collage implies the infinite variability of combinations of various elements and many development options for the same theme. All the variability of the game with equipment and materials can be seen in the early works of the duo, such as *Double Self-Portrait*

for which artists turn to the mosaic technique; however, they do not work with smalt or stone, only imitate it with paint [9].

Collages are made up of fragments of three main photographs especially dear to the artist, associated with personal memories. The first photo is of Vitaly's family: in it, his parents are still together, sitting on both sides of the little boy. Divorce would happen only in a couple of months, and so far there were no signs of a family break. In an interview, the artist says: "Since childhood, I was surrounded by images of Stalin, even in my bedroom. When I was five years old, my parents divorced and my mother changed the photo of my father hanging above my bed to a portrait of Stalin. Like my father, Stalin was dressed in military uniform; Moreover, one of the most common names for the leader was "Father of all Nations" " [10]. This explains the genesis of the second image – a photograph of the Yalta Conference of 1945, depicting Winston Churchill, Joseph Stalin, and Franklin Roosevelt. The Yalta Troika is a mirror image of a photograph of Vitaly Komar's family, a reflection of the fragile unity of characters alien to each other, people of different cultures [11]. The figure of Stalin, a landmark for the entire creative period of Komar and Melamid, wanders, like a mythical character, from one cycle of works to another, each time acquiring new interpretations. The third image, which became the basis for the work, was a reproduction of the painting *The Jewish Cemetery* by Jacob Ruisdael painted in 1657. The painting depicts a collective image of a Jewish cemetery. Ruisdael's contemporaries could "read" it not only as a dramatic landscape but also as a reminder of the frailty of being, an allegory of the futility of the pursuit of earthly glory and luxury. The hidden meanings of familiar symbols, such as a cemetery and a lonely tree, are each time reinterpreted by the cultural tradition and enriched with new meanings in the collage associated with the personality of Joseph Stalin, becoming a mute reproach to the Second World War and the Holocaust. Vitaly Komar, the same as Alexander Melamid, never concealed his origin, rethinking this layer of cultural tradition and paying tribute to Jewish cultural roots in a number of projects.

Three photographs carry a deep sacred meaning for the artist – it is they which became the basis of the concept of the new world, blocks of a new reality, metaphorically expressed in basic geometric figures, in which the artists showed interest earlier [12]. Vitaliy Komar re-introduces the concept of the semantic essence of the basic geometric figures (circle, triangle, and square), returning to a structured understanding of reality and the search for Kandinsky's pointless spiritual principle [13]. Appearing in two photographs, when added, the key number 3 forms six rays of the star of David, combining two triangles – the most stable and balanced figures. Based on these images, the author creates a new image of the Mandala – a kaleidoscope of human destinies, desires, and aspirations.

The *Large Stained Glass with a Mirror (Four Moons as Part of a Snowflake, 2004–2005)* is the main object of the entire exhibition. It is located in such a way that you can see your reflection in it as well as the second stained glass mandala located behind the viewer. Stained-glass windows are illuminated from the inside, which creates a feeling

of a special irrational space against the background of monotonous walls and restrained graphics. Thus, a person standing between two stained-glass windows becomes part of a single colour stream. At this moment, the polaroid in the center of one of the mandalas takes a small photo, allowing the viewer to establish a personal connection with the eternal symbols of spirituality. Evidence of this connection in the form of a photograph is then posted on a blank wall, and all visitors automatically and implicitly become members of the Three-Day Weekend Society.

The exhibition “Three-Day Weekend” sums up the almost 30-year collaborative work of artists, rich in quotes and references to previous paintings. In this cycle, political allusions are not so actively expressed – the artist no longer seeks to shock the public. The exposition is lyrical and calm, the change of painting technique to a collage emphasizes a decisive change in the artist’s statement, gaining a confessional direction here.

NOTES

1. Groys B. *Gesamtkunstwerk Stalin*. Moscow: Ad Marginem, 2013.
2. In an article by Andrew Ross. “Poll Stars” // ArtForum. -January 1995. Pp. 72–77.
3. In the article by Andrey Erofeev “How to Look at the Komar & Melamid Exhibition. Curator on the New Project of the Museum of Modern Art”, March 2019, URL: <https://www.mos.ru/news/item/52749073> (date of referral: 06.11.2019).
4. Ibid.
5. Baskar M. *The Principle of Supervision. The Role of Choice in an Era of Oversupply*. Moscow.: Ad Marginem, 2017.
6. In an article by Vladimir Kozlovsky, “New York Has Seen Vitaly Komar’s Solo Exhibition”, BBC, New York. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_4625000/4625385.stm (date of referral: 06.11.2019).
7. Vitaly Komar. Three Day Weekend // Cooper Union for Advance of Science and Art. – 2005.
8. Vitaly Komar: Three-Day Weekend by Donald Goddard URL: <https://www.newyorkartworld.com/reviews/komar.html> (date of referral: 11/01/2019).
9. A well-known technique used in the design of the Kievskaya Radialnaya metro station, medallions made using the classic mural technique painted in raw lime, the usual modeling of shape and colour typical of Soviet realism of the 1950s. However, the figures are clearly cut off along the contour and are on the background of gold smalt, which is illusory painted using the mural technique. The combination of two different techniques in one work of art was not so innovative.
10. Vitaly Komar. Interview with David Glasser: The Yalta Conference. 2016. URL: <http://www.benuri.org.uk> (date of referral: December 4, 2019).
11. Vitaly Komar’s parents were members of various religious groups: Orthodoxy and Judaism. The two families brought together by marriage were orthodox and categorical, did not get along because of cultural contradictions. According to the artist’s recollections, cultural and religious contradictions caused a divorce and subsequent separation from his father, with whom the family no longer maintained contact. According to the artist: “I always felt like a stranger, and I had no place anywhere”. A return to thoughts about family and childhood, a ghostly past unity is an expression of the need for one’s own indication.
12. Komar and Melamid’s project of 1975 “Circle, Square, Triangle – to Every Home, Every Family!”. Artists advertised simple geometric shapes as a way to harmonize the interior of every home.
13. URL: http://www.komarandmelamid.org/chrono_pages/2005_2006.html (date of referral: 10/19/2019).

REFERENCES

1. Galkin Dmitry V., Kuklina Anastasiya Yu. 2015. "Razvitiye sovremennogo iskusstva v regionakh Rossii: global'nyy kontekst i lokal'nyye proyekty", ["Regional development of contemporary art in Russia: global contexts and local projects"], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Tomsk State University Journal]*. no. 397, pp. 65–74. DOI: 10.17223/15617793/397/12 (in Russian)
2. Erofeev, A. 2019. "How to Look at the Komar & Melamid Exhibition. Curator on the New Project of the Museum of Modern Art", March 2019, Available at: <https://www.mos.ru/news/item/52749073> (accessed: 29.10.2019). (in Russian)
3. Glasser, D. 2016. *Yalta 1945. Komar and Melamid*. Ben Uri Gallery and Museum (in English)
4. Jacobi, C., van Atteveldt, W., Welbers, K. 2015. "Quantitative analysis of large amounts of journalistic texts using topic modelling", *Digital Journalism*, vol.4, pp. 1–18. DOI: 10.1080/21670811.2015.1093271 (in English)
5. Komar, V., Weinstein, A., Ashton, D. 2005. *Vitaly Komar: three-day weekend*, Cooper Union for Advance of Science and Art. (in English)
6. Makeenkova, A. V. 2013. "Fenomeny "klassicheskogo" i "sovremennogo" v istorii izobrazitel'nogo iskusstva" ["The phenomena of "classical" and "modern" in the history of fine art"], *Kul'tura i iskusstvo [Culture and art]*, Vol. 2, pp. 215–227. DOI:10.7256/2222-1956.2013.02.10 (in Russian)
7. Roose, H., Roose, W., & Daenekindt, S. 2018. "Trends in Contemporary Art Discourse: Using Topic Models to Analyze 25 years of Professional Art Criticism", *Cultural Sociology*, no.12(3), pp. 303–324. DOI: <https://doi.org/10.1177/1749975518764861> (in English)
8. Rozin, V. M. 2014. "Razmyshleniye o sovremennom iskusstve" ["Thinking about Contemporary Art"], *Kul'tura i iskusstvo [Culture and art]*, Vol. 2, pp. 215–227. DOI: 10.7256/2454-0625.2014.1.11908 (in Russian)
9. Svetlyakov, K. 2019. *Komar and Melamid: Crushers of Canons*. Moscow.
10. Spiridonova, A. M. 2018. "Introduction of the Concept of Social Order as a new Formative Art Method: on the Example of the Choice of the People Project by Vitaliy Komar and Alexander Melamid", *Materials of the international scientific conference "Stroganov Readings 2018. Material – Technology – Form as a Universal Triad in Design, Architecture, Fine and Decorative Art" May 18, 2018*. (in Russian)
11. Erofeev, A.: "They Turned out to be Episodic Heroes", Available at: <http://iskusstvo-info.ru/andrey-erofeev-oni-okazalis-epizodicheskimi-geroyami> (accessed: 03.05.2019). (in Russian)
12. Baskar, M. 2017. [*Printsip kuratorstva. Rol' vybora v epokhu pereizbytki*], *The Principle of Supervision. The Role of Choice in an Era of Oversupply*. Moscow: Ad Marginem (in Russian)
13. In an article by Vladimir Kozlovsky, "New York Has Seen Vitaly Komar's Solo Exhibition", *BBC, New York*. Available at: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_4625000/4625385.stm (accessed: 01.03.2020) (in Russian)
14. Erofeev, A. 2007. "Timeline of Sots Art", Available at: <http://exil-archiv.de/ru/Russe/www.aerofeev.ru/content/view/11/111/index.html> (accessed: 2.05.2019). (in Russian)
15. MacDougall's fine art auctions, Available at: <http://macdougallauction.com/indexx0617.asp?id=173&lx=a> (accessed: 2.05.2019). (in English)
16. Vitaly Komar: Three-Day Weekend by Donald Goddard URL: <https://www.newyorkartworld.com/reviews/komar.html> (accessed: 01.11.19).
17. Electronic resource. Available at: <http://www.komarandmelamid.org> (accessed: 04.05.2019). (in English)
18. In an interview with "New Symbolism". The guest of "American Hour" is the artist Vitaliy Komar" by Alexander Genis. Available at: <https://www.svoboda.org/a/1910550.html> ((accessed: 20.05.2019). (in Russian)
19. "Vitaliy Komar" by Nick Stillman Available at: <https://www.nytimes.com/2005/07/01/arts/art-in-review-vitaly-komar.html> (accessed: 16.05.2019). (in English)
20. Verpooten, J., Dewitte, S. 2017. "The Conundrum of Modern Art", *Human Nature*, no. 28, pp. 16–38. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12110-016-9274-7> (in English)

Георгий Константинович Кошелев
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры «История искусства и гуманитарные дисциплины»
Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С. Г. Строганова
e-mail: logomachia@mail.ru
Россия, Москва

ORCID 0000-0003-4950-3891
ResearcherID AAH-2163-2020

Александра Михайловна Спиридонова
аспирант кафедры «История искусства и гуманитарные дисциплины»
Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С. Г. Строганова
e-mail: freaklt@yandex.ru
Россия, Москва

ORCID 0000-0003-2760-8553
ResearcherID AAH-2166-2020

DOI: 10.36340/2071-6818-2020-16-1-100-113

«Трёхдневные выходные»: творчество Виталия Комара 2000-х годов

Аннотация: В статье подробно рассматривается сольная выставка Виталия Комара 2005 года «Three-Day Weekend» проходившая в галерее Рональда Фельдмана (Нью-Йорк), первый индивидуальный проект, сделанный художником, после 30-летнего союза с Александром Меламидом. Художники Виталий Комар и Александр Меламид в середине 70-х годов создали новое художественное направление, назвав его соц-артом они, художники-диссиденты, эмигрировавшие в конце семидесятых годов в США, по сей день проживающие там, реализуя себя как художников в американском обществе потребления, но с советской идеологической надстройкой. Особенностью творческого дуэта была тесная интеграция их творчества в социокультурный контекст взаимоотношений двух стран США а СССР, вплоть до распада советского союза, после чего дуэт переключил свое внимание на проблемы глобального потепления, интернациональные социологические исследования, рефлексию на результаты коммунистического строя и многое другое.

30 лет художники творили вместе, подписывая свои полотна «Комар и Меламид», но в 2003 году творческий союз распался и в сфере нашего пристального внимания Виталий Комар, и его творческая самоидентификация. В статье подробно описывается процесс создания первой выставки, ее художественные сред-

ства выразительности, в которых можно проследить некоторую преемственность и инертность традициям творческих стратегий дуэта. На основе биографических и исторических материалов, публикаций о художнике, воссоздается историко-культурная среда этого временного периода, что дает нам возможность проанализировать причины возникновения проекта и его отличительных особенностей. Подробный анализ коллажей, входящих в этот цикл работ, использованных в них материалов, репродукций и фотографий, позволяет нам выделить творческую личность Виталия Комара, его авторские приемы и художественные интересы.

Не менее важно для исследования данного вопроса и постмодернистское цитирование Виталия Комара, художник цитирует Василия Кандинского, Якоба Рейсдала и образы Ялтинской тройки, а так же философию и религию древнего востока. Компилируя весь пласт этой информации и визуальных образов, Виталий Комар создает новую творческую концепцию «Трехдневные выходные».

Характерной творческой стратегией дуэта является тесное взаимодействие со зрителем на всех пластах восприятия информация, художник непосредственно помещает посетителей выставки в автономную смысловую и пространственную среду. Используя систему зеркал и полароидов художник предлагает им стать друзьями «общества Трехдневных выходных.»

Ключевые слова: Комар и Меламид, соц-арт, «Трёхдневные выходные», Виталий Комар.

Виталий Комар и Александр Меламид заняли значимое место в отечественном и мировом искусстве, но ещё 20–30 лет назад их имена были известны лишь в узком кругу «нонконформистов». Московская неофициальная сцена, состоящая из получивших впоследствии широкую известность художников, таких как Илья Кабаков, Оскар Рабин, Гриша Брускин, Дмитрий Краснопевцев, стала первой творческой площадкой, на которой новаторские идеи дуэта получили профессиональное признание. Здесь рождается новое самостоятельное художественное направление «соц-арт», располагающееся между двумя культурами — американской и русской, американского поп-арта и советского реализма. Виталий Комар и Александр Меламид выступили его основателями и наиболее влиятельными представителями, вдохновившими своим примером целую плеяду художников.

Эмигрировав в середине 80-х годов в США, художники продолжают там жить по сей день. Именно в американский период они достигают творческой зрелости и создают свои наиболее значительные проекты, сквозной линией которых является ироническое переплетение российских и американских историко-культурных нарративов, проходящее на протяжении всего совместного периода их творчества.

Наиболее важным для понимания раннего соц-арта становится цикл живописных работ «Ностальгический соцреализм», главным действующим персонажем которого выступает И. В. Сталин. Непосредственное присутствие его образа не всегда прослеживается в работах, однако же его влияние [1] очевидно детерминирует фабулу повествования и цветовой колорит всего цикла.

Следующим важным проектом стала интернациональная акция «Most Wanted Painting» 1994–1997 [2], которой были охвачены 16 стран. Специально для этого

проекта была разработана универсальная анкета, содержащая 40 вопросов разного характера. В результате для каждой страны были написаны наиболее желанная картина и картина, вызывающая наибольшее отвращение.

«Начав совместное творчество, группа „Комар и Меламид“ формируется как один собирательный персонаж [3], придуманный двумя художниками — Александром Меламидом и Виталием Комаром. Один — сюрреалист. Другой — экзистенциалист» [4]. Художники органично дополняют друг друга во всех сферах; вместе они, отцы-основатели нового художественного направления «соц-арт», едко и цинично подвергают критике всё — от окружающей действительности до философии, религии и политики. Они функционируют внутри своего собственного художественного мира, существующего по чётко детерминированным правилам, со своим центром и вымышленной точкой опоры. Комар и Меламид вместе противостояли всему миру — не только художественному, но и политическому.

Предметом нашего интереса выступает первая персональная выставка Виталия Комара «Трёхдневные выходные», открывшаяся летом 2005 года в галерее Рональда Фельдмана, где проходила первая совместная выставка Комара и Меламида в 1976 году, на которой были экспонированы работы, вывезенные контрабандой из Москвы ещё до их эмиграции. На данный момент эта выставка, ставшая первым личным высказыванием художника, никак не освещена в отечественной литературе — единственным источником является брошюра под редакцией Эндрю Вейнштейна, выпущенная к её открытию в 2005 году. Знакомство с «Three-Day Weekend» начинается с заголовка «Заявление художника» — авторского текста Виталия Комара, изобилующего эмоциональными высказываниями, последовательно раскрывающими визуальную систему повествования экспозиции.

Экспозиция представляет собой тщательно продуманное пространство — белый зал, лишённый какого бы то ни было декора, располагающий к пристальному изучению работ.

Во время эпохи переизбытка информации и её потребления художникам выгодно правильно скоординировать свои действия и стать кураторами собственной живописи и её экспонирования, чтобы заполучить внимание зрителя хотя бы на короткий момент [5]. Живопись перестала быть ценна сама по себе, её идейная структура приобретает доминирующее значение.

Основой экспозиции является серия из 29 работ — коллажей, сдержанных по цветовой гамме, размером 30 × 40 дюймов (101 × 76 см), выполненных из бумаги и нарезанных фрагментов фотографий. Графически разлинованные листы на белом фоне стен создают монотонное обезличенное пространство. Смысловое ядро каждой работы выделяется цветом и почти всегда имеет трёхчастную структуру. «Тема всей выставки — сочетание соц-арта и духовности (в России богема называла её духовкой)... Структура работ очень простая. Это вертикальный диптих. Наверху, как правило, символы духовности, а внизу — символы земные. Первые представлены мандалами, квадратами и треугольниками, а вторые — в основном

двумя фотографиями» [6]. Комар преимущественно и использует базовые цвета спектра: оттенки синего, сочетание алого и жёлтого. Работы разделены на циклы и часто имеют сходную композиционную структуру и цветовую гамму. Меняются только последовательность составных частей коллажа и порядковый номер (например: *Fragile Unity #1*, *Fragile Unity #2* и *Mandala Above State Heraldry #1*, *Mandala Above State Heraldry #2* и т. д.), возвращая нас к творчеству и логике Кандинского, преобладающей в отношении которого хочет подчеркнуть Виталий Комар [7].

Общей темой для всех произведений является белый фон, разлинованный тонкими монохромными линиями, придающими ему сходство с миллиметровой бумагой [8], олицетворяющей систему координат, в которой повисают геометрические медальоны коллажей — символические чертежи, идеи идеального будущего мира «Трёхдневных выходных». В. Комар и А. Меламид всегда много экспериментировали с техникой и материалом. Предпосылки возникновения «Трёхдневных выходных» можно увидеть в цикле работ «Ялта-1945», однако техника коллажа там использовалась иначе: художники изначально писали несколько картин на отдельных холстах, а потом соединяли их в новое произведение. Коллаж предполагает бесконечную вариативность сочетаний различных элементов и множество вариантов развития одной и той же темы. Всю вариативность игры с техникой и материалами можно увидеть в ранних работах дуэта, таких как «Двойной автопортрет», где художники обращаются к технике мозаики, но не работают со смальтой или с камнем, а лишь имитируют её с помощью краски [9].

Коллажи выполнены из фрагментов трёх основных фотографий, особенно дорогих художнику, связанных с личными воспоминаниями. Первая фотография семьи Виталия: на ней родители ещё вместе, сидят по обе стороны от маленького мальчика. Развод будет только через пару месяцев, и пока ничто не предвещает разрыва семьи. В интервью художник рассказывает: «С детства меня окружали образы Сталина, даже в моей спальне. Когда мне было пять лет, мои родители развелись и мама поменяла фотографию моего отца, висевшую над моей кроватью, на портрет Сталина. Как и мой отец, Сталин был одет в военную форму; более того, одним из самых распространённых имён для вождя было „Отец всех народов“» [10]. Это объясняет нам генезис второго изображения — фотографии Ялтинской конференции 1945 года, на которой изображены Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт. Ялтинская тройка является зеркальным отражением фотографии семьи Виталия Комара, отражением хрупкого единства чужих друг другу персонажей, людей разных культур [11]. Фигура Сталина, знаковая для всего творческого периода Комара и Меламида, кочует, как мифический персонаж, из одного цикла работ в другой, каждый раз приобретая новые интерпретации и обрастая новыми трактовками. Третьим изображением, ставшим основой для работ, стала репродукция картины Якоба Рейсдала 1657 года «Еврейское кладбище». На картине изображён собирательный образ еврейского кладбища. Современники Рейсдала могли «читать» её не только как драматичный пейзаж, но и как напоминание

о бренности бытия, аллегория тщетности погони за земной славой и роскошью. Скрытые значения привычных символов, таких как кладбище и одинокое дерево, каждый раз заново интерпретируются культурной традицией и обогащаются новыми смыслами в коллаже, связанном с личностью Иосифа Сталина, становясь немим укором Второй мировой войне и Холокосту. Виталий Комар, как и Александр Меламид, никогда не скрывали своего происхождения, в ряде проектов переосмысливая этот пласт культурной традиции и отдавая дань еврейским культурным корням.

Три фотографии несут в себе глубокое сакральное значение для художника — именно они становятся основой концепции нового мира, блоками новой реальности, метафорично выраженными в базовых геометрических фигурах, интерес к которым художники проявляли уже раньше [12]. Виталий Комар заново вводит понятие семантической сущности основных геометрических фигур (круга, треугольника и квадрата), возвращаясь к структурированному пониманию действительности и поиску беспредметного духовного начала В. Кандинского [13]. Ключевое число три, фигурирующее в двух фотографиях, при сложении образует шесть лучей звезды Давида, соединяющей в себе два треугольника — самые стабильные и уравновешенные фигуры. На основе этих изображений автор создаёт новый образ Мандалы — калейдоскопа человеческих судеб, желаний и стремлений.

Главным объектом всей выставки становится «Большой витраж с зеркалом» («Four Moons as Part of a Snowflake, 2004–2005»). Он расположен таким образом, что в нём можно увидеть своё отражение и располагающуюся за зрителем вторую витражную мандалу. Витражи подсвечены изнутри, что на фоне монотонных стен и сдержанной графики создаёт ощущение особого иррационального пространства. Тем самым человек, стоящий между двух витражей, становится частью единого цветового потока. В этот момент полароид, находящийся в центре одной из мандал, делает небольшую фотографию, позволяя зрителю установить личную связь с вечными символами духовности. Свидетельства этой связи в виде фотографии потом вывешиваются на пустой стене, а все посетители автоматически и беспроблемно становятся членами Общества «Трёхдневных выходных».

Выставка «Трёхдневные выходные» подводит итоги почти 30-летнего совместного творчества художников, изобилуя цитатами и отсылками к предыдущим живописным сериям. В этом цикле не столь активно выражены политические аллюзии — художник не стремится больше эпатировать публику. Экспозиция лирична и спокойна, смена живописной техники на коллаж подчёркивает решительную смену высказывания художника, обретающего здесь исповедальную направленность.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гройс Б. *Gesamtkunstwerk* Сталин. — М.: Ad Marginem, 2013.
2. В статье Andrew Ross. «Poll Stars» // *ArtForum*. — January 1995. — Pp. 72–77.
3. В статье Андрея Ерофеева «Как смотреть выставку Komar & Melamid. Куратор — о новом проекте Музея современного искусства», Март 2019, URL: <https://www.mos.ru/news/item/52749073> (дата обращения: 06.11.2019).
4. Там же.
5. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. — М.: Ad Marginem, 2017.
6. В статье Владимира Козловского «Нью-Йорк увидел сольную выставку Виталия Комара» Би-би-си, Нью-Йорк. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_4625000/4625385.stm (дата обращения: 06.11.2019).
7. Vitaly Komar. Three Day Weekend // Cooper Union for Advance of Science and Art. — 2005.
8. Vitaly Komar: Three-Day Weekend by Donald Goddard URL: <https://www.newyorkartworld.com/reviews/komar.html> (дата обращения: 01.11.2019).
9. Известный приём, использованный в оформлении станции метро «Киевская радиальная», медальоны, выполненные в технике классической фрески, написанной по сырой извести, обычная моделировка формы и цвета, характерная для советского реализма 50-х годов. Но фигуры чётко обрезаны по контуру и находятся на фоне золотой смальты, которая иллюзорно написана в технике фрески. Совмещение двух разных техник в одном произведении искусства не было таким уж новаторским.
10. Vitaly Komar Interview with David Glasser: The Yalta Conference. 2016. URL: <http://www.benuri.org.uk> (дата обращения: 04.12.2019).
11. Родители Виталия Комара были членами разных религиозных формаций: православия и иудаизма. Две семьи, собранные вместе браком, были ортодоксальны и категоричны, не уживались из-за противоречий культур. По воспоминаниям художника, культурные и религиозные противоречия стали причиной развода и последующего расставания с отцом, с которым семья больше не поддерживала связь. По словам художника: «Я всегда чувствовал себя чужестранцем, и нигде мне не было места». Возврат к мыслям о семье и детстве, призрачному былому единству — это выражение потребности собственной индикации.
12. Проект Комара и Меламида 1975 года «Круг, квадрат, треугольник — каждому дому, каждой семье!». Художники рекламировали простые геометрические фигуры как способ гармонизации внутреннего пространства в каждом доме.
13. URL: http://www.komarandmelamid.org/chrono_pages/2005_2006.html (дата обращения: 19.10.2019).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. В статье Андрея Ерофеева «Как смотреть выставку Komar & Melamid. Куратор — о новом проекте Музея современного искусства», Март 2019, URL: <https://www.mos.ru/news/item/52749073> (дата обращения: 29.10.2019).
2. Галкин Д. В., Куклина А. Ю. Развитие современного искусства в регионах России: глобальный контекст и локальные проекты // *Вестник Томского государственного университета*. 2015. № 397. С. 65–74. DOI: 10.17223/15617793/397/12
3. David Glasser Yalta 1945. Komar and Melamid. — Ben Uri Gallery and Museum, 2016.
4. Jacobi, C, van Atteveldt, W, Welbers, K. 2015. «Quantitative analysis of large amounts of journalistic texts using topic modelling», *Digital Journalism*, vol.4, pp. 1–18. DOI: 10.1080/21670811.2015.1093271.
5. Vitaly Komar. Three Day Weekend // Cooper Union for Advance of Science and Art. — 2005.
7. А. В. Макеенкова Феномены «классического» и «современного» в истории изобразительного искусства // *Культура и искусство*. — 2013. — 2. — С. 215–227. DOI: 10.7256/2222-1956.2013.02.10.

-
8. Розин В. М. Размышление о современном искусстве // *Культура и искусство*. — 2014. — № 1. — С. 7–17. DOI: 10.7256/2454-0625.2014.1.11908
 9. Roose, H., Roose, W., & Daenekindt, S. 2018. «Trends in Contemporary Art Discourse: Using Topic Models to Analyze 25 years of Professional Art Criticism», *Cultural Sociology*, no.12(3), pp. 303–324. DOI: <https://doi.org/10.1177/1749975518764861>
 10. Светляков К. Комар и Меламид: сокрушители канонов. — М., 2019.
 11. Спиридонова А. М. Введение понятия социального заказа как нового формообразующего художественного метода: на примере проекта «Выбор Народа» Виталия Комара и Александра Меламида // *Материалы международной научной конференции «Строгановские чтения 2018 Материал — технология — форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве» 18 мая 2018*
 12. В статье Андрея Ерофеева: «Они оказались эпизодическими героями» URL: <http://iskusstvo-info.ru/andrej-erofeev-oni-okazalis-epizodicheskimi-geroyami> (дата обращения: 03.05.2019).
 13. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. — М.: Ad Marginem, 2017.
 14. В статье Владимира Козловского «Нью-Йорк увидел сольную выставку Виталия Комара» Би-би-си, Нью-Йорк. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_4625000/4625385.stm (дата обращения: 02.05.2019)
 15. Электронный ресурс: URL: <http://exil-archiv.de/ru/Russe/www.aerofeev.ru/content/view/11/111/index.html> (дата обращения: 2.05.2019).
 16. В статье Андрея Ерофеева «Ностальгия по социалистическому реализму». URL: <http://www.moscowart.net/rus/artist.html?id=Komar%26Melamid&chapter=about&tid=3> (дата обращения: 12.05.2019).
 17. Электронный ресурс URL: <http://macdougallauction.com/indexx0617.asp?id=173&lx=a> (дата обращения: 2.05.2019).
 18. Vitaly Komar: Three-Day Weekend by Donald Goddard URL: <https://www.newyorkartworld.com/reviews/komar.html> (дата обращения: 01. 11.19).
 19. Электронный ресурс. URL: <http://www.komarandmelamid.org> (дата обращения: 04.05.2019).
 20. В интервью «„Новый символизм“. Гость „Американского часа“ — художник Виталий Комар» Александра Гениса. URL: <https://www.svoboda.org/a/1910550.html> (дата обращения: 20.05.2019).
 21. «Vitaliy Komar» by Nick Stillman URL: <https://www.nytimes.com/2005/07/01/arts/art-in-review-vitaliy-komar.html> (дата обращения: 16.05.2019).
 22. Verpooten, J., Dewitte, S. 2017. «The Conundrum of Modern Art», *Human Nature*, no. 28, pp. 16–38. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12110-016-9274-7> (in English)