

KEVIN BERLIN

KIEV DAYS / KIEV NIGHTS
КИЕВСКИЕ ДНИ / КИЕВСКИЕ НОЧИ

MAY 27 - JUNE 27
27 МАЯ - 27 ИЮНЯ
2009

KEVIN BERLIN

KIEV DAYS/KIEV NIGHTS

With THANKS to:

Ballet director of the Ukraine National Opera – Victor Yaremenko, the Dancers of the Ukraine National Opera and Ballet and Academy, including: Denis and Anastasia Matvienko, Ekateryna Alaeva, Raisa Betankourt, Olga Morozenko, Kristina Balaban, Oleksander Stoyenov, Oleksander Kuzneson, Oksana Shvets "School of Acrobatics," club "Decadence House."

Особая благодарность:

Художественному директору Национальной Оперы Украины – Виктору Яременко, танцорам Национальной Оперы Украины и Балетной Академии: Денису и Анастасии Матвиенко, Екатерине Алаевой, Раисе Бетанкоурт, Ольге Морозенко, Кристине Балабан, Александру Стоянову, Александру Кузнецову, Оксане Швец "Школа Акробатики", клубу "Декаданс Хауз".

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГАЛЕРЕИ

ЦЕХ

WWW.ZEH.COM.UA

ДИЗАЙН: ОЛЬГА ЩЕЛУЩЕНКО
ОТПЕЧАТАНО В AD PRODUCTION SERVICE

It is amazing that American art, which has been always associated with abstraction and pop-art, Pollock and Warhol, is represented by painters nowadays. They work and exhibit in New-York, art capital of second half of 20th century. First museums of contemporary art that educated new viewers and new artists appeared in this city. Here got accustomed Dadaism and surrealism. Here were noticed photography and new media.

Kevin Berlin, whose creative work is exhibited in Ukraine for the first time, belongs to certain generation of New-York artists, who still work with oil on canvas. Moreover, Berlin embodies realistic direction of contemporary painting, insomuch it is possible in the end of postmodernism, after surrealism, hyper-realism, pop-art and conceptual art.

To American audience he is well known for series of works, devoted to trivial things. His artistic eye has caught main symbols of consumerism and glamour – designer bags, Chinese cigarette packs and modeling business. With realistic calculation and enviable impartiality he images hallucinogenic reality, a dream, an illusion.

Art project "Kiev-days. Kiev-nights" is a large scale canvases, where daytime stories are backstage images from opera theatre (Berlin portrayed young ballerinas), and nighttime subjects are pictures from nightclub "Decadence House".

It may seem that artist's choice is strange. Ballet is used to be seen as exceptionally beautiful, and in Berlin's work it is brought together with club crowd. Same delusive impression has order of shots. Berlin uses grotesque, and grotesque is critical method.

We see eyes, gestures, feelings, passions, backstage stories, and tears of young ballerinas – and next to them are severe faces of bodyguards, tattooed bartenders, and naked furies. There are expression and impassivity, reality and theatre, passionate gestures and frozen poses, despair and control.

It is not about interpreting the picture, the clue is to "read" author's attitude. He is what? Lenient? Dismissed? Cynical? Anyways, artist is not showing it.

As usual, Kiev Berlin is interested in representation of status, ambitions, passions, cultural codes... In everything what makes certain city special. There is no border between banal and aesthetical. By the way, naked girls in "Decadence House" might be ballerinas.

We have self-knowledge and new interpretations of what about everyday life is, and what are relations with world, where two parallel realities cross, after all.

Maria Khruschak

КИЕВСКИЕ ДНИ / КИЕВСКИЕ НОЧИ

Удивительно, но факт: американское искусство, которое всегда ассоциировалось с абстракцией и поп-артом, Поллоком и Уорхолом, в наше время представляют художники-живописцы. Все они работают и выставляются в Нью-Йорке, который на протяжении второй половины XX века был столицей художественного мира. В этом городе появились первые музеи современного искусства, воспитавшие новую публику и новых художников. Здесь прижились дадаизм и сюрреализм. Здесь осознали новаторское значение фотографии и новых медиа.

Кевин Берлин, чье творчество в Украине увидят впервые, принадлежит к тому поколению нью-йоркских художников, которые в мире поливинилхлоридного арта продолжают работать с масляными красками и плоскостью холста. К тому же Берлин представляет реалистическое направление современной живописи – в той мере, в которой возможен реализм на закате постмодерна: после сюрреализма, гиперреализма, поп-арта и концептуального арта.

Американской публике он давно известен сериями работ, посвященных, казалось бы, самым тривиальным вещам. В фокусе его внимания были главные символы эпохи потребления и культа гламура – женские сумочки знаменитых брендов, пачки китайских сигарет и мир модельного бизнеса, в котором мечтают оказаться сотни тысяч девушек. С расчетливостью гиперреалиста и завидной беспристрастностью он изображает галлюцинацию реальности, сон, иллюзию.

Серия «Киевские дни/Киевские ночи» состоит из сюжетных картин большого формата. Светлое время суток – будни закулисья оперного театра (Берлин рисовал с натуры юных балерин), ночь – сюжеты из жизни ночного клуба «Декаданс Хауз».

На первый взгляд может показаться, что выбор художника несколько странный. То, что всегда ассоциировалось исключительно с прекрасным в классическом

понимании – балет, – Кевин Берлин столкнул с клубной тусовкой. Такое же обманчивое впечатление производит и кажущаяся случайность кадров. Берлин использует гротеск, а гротеск – это, как правило, прием критический.

Взгляды, жесты, чувства, страсти, закулисные истории, слезы юных балерин – и в двух шагах суровые лица бодигардов в строгих костюмах, татуированные бармены и обнаженные фурии. Экспрессия и бесстрастность. Реальность и театр. Чувственные жесты и застывшие позы. Отчаяние и контроль.

Смысл явно не в том, чтобы разгадать разыгранную в кадре историю, а в том, чтобы «прочитать» отношение автора – снисходительное? отстраненное? циничное?? В любом случае его он старается не выказывать.

Как и в предыдущих сериях работ, художнику интересна репрезентация – статуса, амбиций, страстей, культурных кодов... Всего того, что делает особым каждый город. В данном случае – двух параллельных реальностей Киева, где между банальным и эстетическим, как и везде, давно нет границы. Кстати, в какой-то мере это и разоблачительный проект – обнаженные девушки в откровенных позах в «Декаданс Хаузе» могут быть теми же балеринами.

Если смысл современного искусства – это осведомленность о современности, то есть самопознание и новое понимание того, как и чем живут люди сегодня, каковы их отношения с окружающим пространством, то Кевин Берлин показал Киев дивным декадансовым миром, в котором две параллельные реальности в какой-то момент так пересекаются.

There are many examples of studying female body thru representation of ballet dancers in history of arts: Rodin, for whom portrait professional dancers, Degas, who caught everyday life of ballerinas, and, of course, Toulouse-Lautrec, who virtually lived at cabaret backstage.

Kevin Berlin is not the first artist, who was making sketches during rehearsals in our theatre. And, I would say, it turned out into unexpected project. What makes me happy – is ballet propaganda.

Of course, many artists portray ballet dancers, but not all of them are known to wide audience. The same story might happen to Kevin Berlin, as it was with Anastasia Volochkova – she is famous in post-soviet countries, whatever people say about her. When I meet our emigrants abroad, the very first question they ask is my attitude to Anastasia Volochkova. She has first place in representation of our ballet.

And Kevin Berlin with this series of work might begin to sound loud. The other thing is that someone will like his creative work, others-won't. To tell you the truth, I do not like Picasso, Van Gogh, Malevich or Hirst, but someone think they are great. I prefer Michelangelo and Dali. Everything is very subjective in this world. Probably, I do not like Berlin's style, but I am pleased that contemporary American artist could represent ballet in another way, which is unique and different. As a result we have naked souls, naked waist-high and below the belt.

Viktor Anatolievich Yaremenko
Ballet director of the Ukraine National Opera

I am particularly interested in the project as Kevin succeeded to make the paintings beautiful and spectacular, although showing ballet backstage atmosphere. I liked the most "The Lovers" subject as it is very elegant and timely...

Ekaterina Alaeva
Soloist of National Opera and Ballet Theatre of Ukraine

История искусства знает много примеров того, как художники изучали пластику женского тела, рисуя балерин: Роден, которому позировали профессиональные танцовщицы, тот же Дега, заставивший балерин врасплох, ну и Тулуз-Лотрек, практически живший за кулисами кабаре.

Кевин Берлин – не первый художник, который делал зарисовки во время репетиций в нашем театре. И, скажу, у него получился неожиданный проект. Я видел рисунки, сделанные в театре, а потом увидел уже готовый проект. И что меня порадовало – это пропаганда балета, хотя и не прямая, но пропаганда.

Конечно, многие художники рисуют балерин, но не все из них известны широкой публике. Мне кажется, что с Кевином Берлином может приключиться та же история, что и с Анастасией Волочковой – что бы о ней ни говорили, ее имя знают на всем постсоветском пространстве. Да и не только. Когда я встречаю за рубежом наших эмигрантов, то первый вопрос, который они задают, – мое отношение к творчеству Волочковой. Безусловно, есть балерины сильнее, но знают все Волочкову. Она на первом месте по репрезентации имиджа балета, в широком смысле этого слова.

И Кевин Берлин с этой серией работ тоже может зазвучать громко. Другое дело, что кому-то его творчество понравится, а кому-то нет. Признаюсь, мне не интересны Пикассо и Ван Гог, Малевич и тот же Хёрст, а для кого-то это – потрясающе, новаторство, бест. Мне ближе Микеланджело и Дали. Все в этом мире очень субъективно. Возможно, мне не нравится манера исполнения Берлина, но нравится то, что современный американский художник сумел показать балет иначе, чем это делали до него, это ведь получились голые души, голые до пояса и ниже пояса.

Виктор Анатолиевич Еременко
Художественный директор Национальной Оперы Украины

Мне интересен проект тем, что Кевин сумел сделать картины достаточно красивыми и эффектными, хотя показал закулисный мир балета. Больше всего понравилась сюжетная работа «Любовники», она изящна и актуальна...

Екатерина Алаева
Солистка Национальной Оперы Украины

Kevin Berlin, THE DYING SWAN, 2009, oil on canvas, 195x154,5cm
Кевин Берлин, "УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ", 2009, холст, масло, 195x154,5см

Kevin Berlin, WARM UP, 2009, oil on canvas, 195x154,5cm
Кевин Берлин, "РАЗОГРЕВ", 2009, холст, масло, 195x154,5см

Kevin Berlin, BETWEEN ACTS, 2009, oil on canvas, 184x154cm
Кевин Берлин, "МЕЖДУ АКТАМИ", 2009, холст, масло, 184x154см

Kevin Berlin, THE SECRET, 2009, oil on canvas, 183x152cm
Кевин Берлин, "СЕКРЕТ", 2009, холст, масло, 183x152см

Kevin Berlin, THE DYING SWAN #2, 2009, oil on canvas, 173,5x151cm
Кевин Берлин, "УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ №2", 2009, холст, масло, 173,5x151см

Kevin Berlin, THE LOVERS, 2009, oil on canvas, 152x183cm
Кевин Берлин, "ЛЮБОВНИКИ", 2009, холст, масло, 152x183см

Kevin Berlin, THE DRESSING ROOM, 2009, oil on canvas, 153x172,5cm
Кевин Берлин, "РАЗДЕВАЛКА", 2009, холст, масло, 153x172,5см

Kevin Berlin, BACKSTAGE, 2009, oil on canvas, 154x183,5cm
Кевин Берлин, "ЗА КУЛИСАМИ", 2009, холст, масло, 154x183,5см

Kevin Berlin, THE BODYGUARDS, 2009, diptych oil on canvas, 154x195cm (each)
Кевин Берлин, "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ", 2009, диптих, холст, масло, 154x195см

Kevin Berlin, THE LONELY GIRL, 2009, oil on canvas, 194,5x225,5cm
Кевин Берлин, "ОДИНОКАЯ ДЕВУШКА", 2009, холст, масло, 194,5x225,5см

Kevin Berlin, THE VODKA DRINKERS, 2009, oil on canvas, 154x184cm
Кевин Берлин, "ПЬЮЩИЕ ВОДКУ", 2009, холст, масло, 154x184см

Kevin Berlin, DECADENCE HOUSE (PJ'S), 2009, oil on canvas, 119,5x180cm
Кевин Берлин, "ДЕКАДАНС ХАУС (PJ'S)", 2009, холст, масло, 119,5x180см

Kevin Berlin, DECADENCE HOUSE (BEHIND THE BAR), 2009, oil on canvas, 179x119,5cm
Кевин Берлин, "ДЕКАДАНС ХАУС (ЗА БАРОМ)", 2009, холст, масло, 179x119,5см

Kevin Berlin, 72 ACROBATS, 2009, gouache and pencil on handcut paper, 17x24cm
Кевин Берлин, "72 АКРОБАТА", 2009, бумага, гуаш, карандаш, 17x24см

Kevin Berlin, 72 ACROBATS, 2009, gouache and pencil on handcut paper, 17x23cm
Кевин Берлин, "72 АКРОБАТА", 2009, бумага, гуаш, карандаш, 17x23см

Kevin Berlin, "72 ACROBATS", 2009, gouache and pencil on handcut paper, 16x24cm
Кевин Берлин, "72 АКРОБАТА", 2009, бумага, гуаш, карандаш, 16x24cm

KEVIN BERLIN

Born: Rochester, New York, 1965.

U.S. Presidential Scholarship, Honored by President Reagan at The White House, Wash. D.C. 1983.

Yale University, B.A., New Haven, Connecticut, 1987.

Slade School of Fine Art, London, United Kingdom, 1988.

Currently lives and works in Florence, Italy and Southampton, New York.

PRIVATE COLLECTIONS:

Buzz Aldrin, Kim Basinger, Henry Buhl, Jimmy Carter, Bill and Hillary Clinton, Harold and Pat Gelber, Jane Joel, Quincy Jones, David Letterman, Howard M. Lorber, Luciano Pavarotti, Ron Rice, Nick Studts, General Motors Corporation, Carnival Cruise Lines, Hawaiian Tropic, Resistol/Stetson Hats, National Foundation for the Advancement of the Arts and Nat Sherman Intl.

SOLO EXHIBITIONS:

Fuxin Gallery, "Double Happiness," Shanghai, China, 2009
RVS Fine Art, "Berlin, Rossi & Petrov," Southampton, New York, 2008
RVS Fine Art, "Made in China," Southampton, New York, 2007
GalleryBar, "Slaves of Fashion," New York, New York, 2007
RVS Fine Art, "Slaves of Fashion," Southampton, New York, 2006
Heller Gallery, "Heroes," New York, New York, 2005
RVS Fine Art, "All Dressed Up With No Place To Go," Southampton, New York, 2005
Fairfax Gallery, "Snacks Over Manhattan," Royal Tunbridge Wells, United Kingdom, 2005
RVS Fine Art, "Wine and Chocolate," Southampton, New York, 2004
RVS Fine Art, "From Russia With Love," Southampton, New York, 2003
Gallery Facade, "Sex and Drugs New York," Paris, France, 2001
RVS Fine Art, "Orchids and Goldfish" Southampton, New York, 2001
Bruce R. Lewin Gallery, "Downtown Bellybuttons," New York, New York, 2001
RVS Fine Art, "Sex, Cellphones, and Late Nights," Southampton, New York, New York, 2000
Hit the Road Gallery, "Snacks Over Manhattan," Chicago, Illinois, 2000
The Empire State Building, Lobby Gallery, "Snacks Over Manhattan," New York, New York, 1999

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:

Fuxin Gallery, "Shanghai Baby," Shanghai, China, 2008
Rush Arts Gallery, "Art For Life," New York, New York, 2008
Boss Invitational, "Sex and Drugs New York," Waregem, Belgium, 2004
Bruce R. Lewin Gallery, "The Colossal Strappy Sandal," New York, New York, 2000
Mark Miller Gallery, "New York Contemporary," New York, New York, 2000

PARUS BUSINESS CENTER, 2A MECHNIKOVA STR., KIEV, UKRAINE
БИЗНЕС-ЦЕНТР "ПАРУС", УЛ. МЕЧНИКОВА 2А, КИЕВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГАЛЕРЕИ "ЦЕХ"

ЦЕХ
WWW.ZEH.COM.UA