

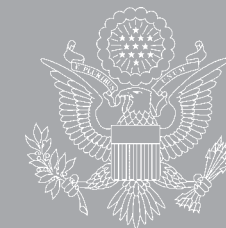
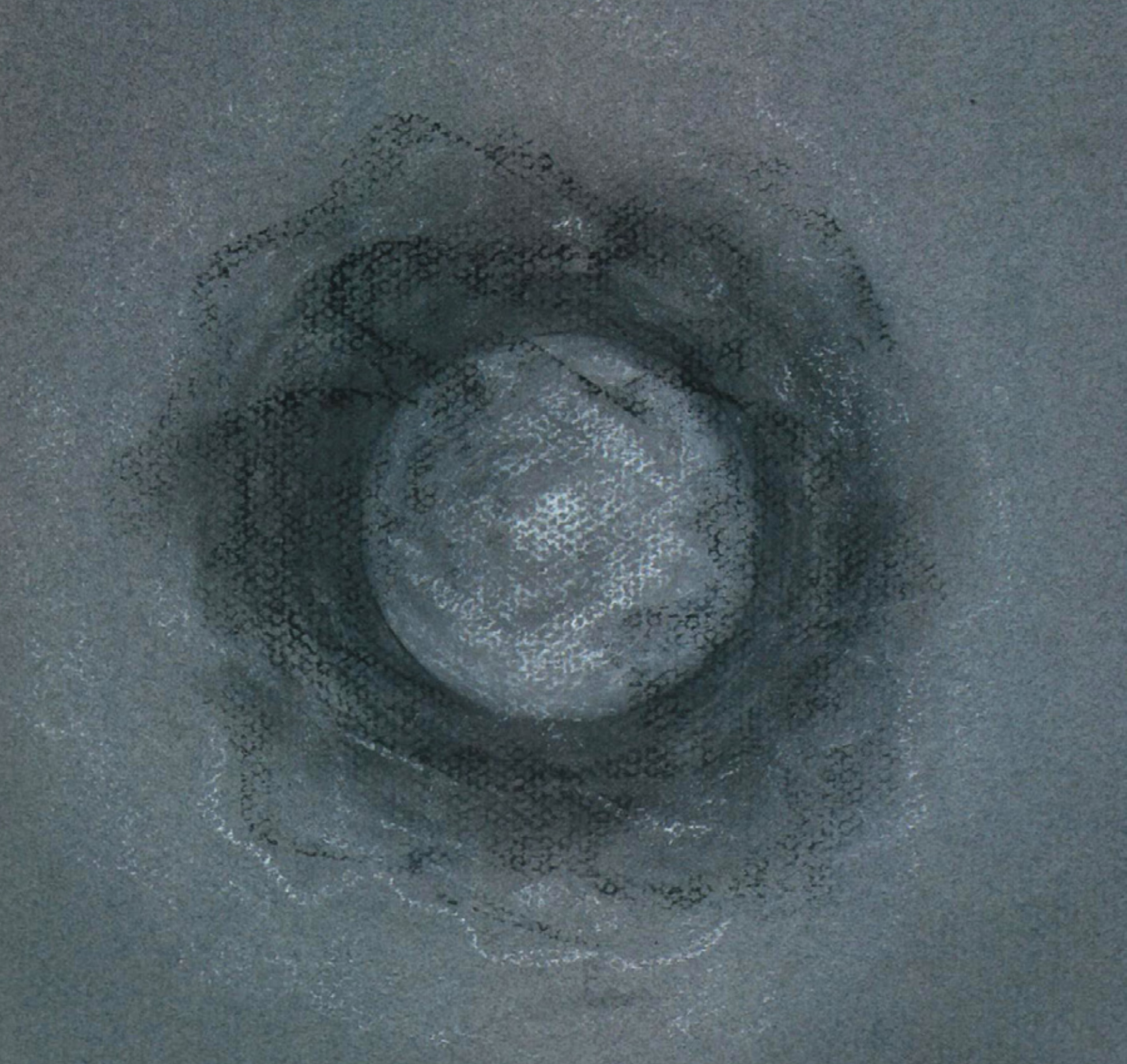

ART COLLECTION
OF THE UNITED
STATES EMBASSY

KYIV
UKRAINE

WHETHER INSPIRED BY HISTORY, PLACE, PERSONAL EXPERIENCE, CRAFT TRADITIONS, MEMORY, OR INNER VISION, THE WORKS REFLECT THE MULTIPLICITY OF OUR TIME, WHILE IN MANY CASES UNDERSCORING THE CLOSE TIES BETWEEN THE U.S. AND UKRAINE.

ART COLLECTION OF THE
UNITED STATES EMBASSY

KYIV, UKRAINE

NOTES TO THE COLLECTION

by Camille Benton, Curator

Art powerfully communicates the values of a society while celebrating the contributions of singular individuals. Postwar American art is indebted to the advancements of individuals—many of whom were immigrants to the United States—who threw aside tradition to seek new horizons through explorations in form, color, materials, and processes. The permanent art collection in the American Embassy in Kyiv highlights examples of these innovations in the works of celebrated artists Louise Nevelson and Jules Olitski, both of whom immigrated as children to the U.S. from Ukraine, and Al Held, whose family came from Galicia, a region at the border between Poland and Ukraine. It also encompasses works by some of today's artists who build on the rich visual language of their predecessors, while creating new readings and meanings reflective of our constantly evolving and increasingly interconnected world.

Visitors to the embassy will see works in a variety of styles and media by both American and Ukrainian artists. Whether inspired by history, place, personal experience, craft traditions, memory, or inner vision, the works reflect the multiplicity of our time, while in many cases underscoring the close ties between the U.S. and Ukraine. New York-based Susanna Starr's oversized "doilies" are inspired in part by memories of her Ukrainian grandmother's embroidery collection. The unexpected use of wood—large sheets of veneer that Starr intricately hand cuts—rather than thread or fabric, lends vitality to the pieces and playfully challenges notions of traditional women's work. In a similar spirit, Ukrainian Tamara Babak weaves flexible, leafy branches, typically used in basketry, into huge, abstracted sculptures. While the simple, unadorned forms recall minimalist sculpture, they

also exemplify and renew time-honored methods of making. Brooklyn-based Margrit Lewczuk, whose father was Ukrainian, borrows from a wide range of cultural references, from modernist design to tribal art. The bright, pure colors and symmetrical patterns of her paintings also recall the stylization of Ukrainian folk art and icons. Odessa artist, Oksana Mas, begins with actual folk art—in this case, *Pysanky*, or painted wooden eggs—repurposing the ubiquitous ornaments into a wall-mounted, egg-shaped mosaic that projects into the viewer's space with its layers of objects, imagery, and meaning. Brooklyn artist Graham Caldwell also begins with a ubiquitous material, glass. His monumental suspended glass and steel sculpture is inspired in part by Ukraine's industrial landscape. As the city of Kyiv, or any city, reflects and maps human activity and history, the modular structure of Caldwell's work echoes the growth processes that occur in built environments, as well as in nature, along with unexpected bursts of beauty and discovery.

These works and many more fill the spaces of the embassy. It is our hope that each viewer will explore the art collection and make discoveries and associations of his or her own. Art has a way of inspiring its viewers. By exploring aspects of our shared past and present, perhaps we can arrive at a renewed appreciation of who we might become in the future.

КОМЕНТАРІ ДО ЗБІРКИ

по Каміль Бентон, Куратор

Мистецтво – це потужний засіб повідомлення про суспільні цінності через внески окремих особистостей у процес такого спілкування. Мистецтво післявоєнної Америки може пишатися досягненнями окремих особистостей, - при цьому багато з них були іммігрантами до Сполучених Штатів - , які відкинули традицію пошуку нових горизонтів шляхом дослідження форм, кольорів, матеріалів та технологій. Постійне зібрання художніх творів Посольства США у Києві надає приклади таких інноваційних підходів у роботах відомих митців Луїз Невельсон та Юліса Олицького, які ще у дитинстві переїхали до США з України, а також Ел Гельда, родина якого походить з Галичини – регіону на кордоні між Польщею й Україною. Крім того, колекція містить твори деяких сучасних митців, які виростили на багатій візуальній мові своїх попередників, одночасно творячи нове читання і значення з відображенням нашого світу, що постійно еволюціонує та стає більш об'єднаним.

Відвідувачі посольства побачать роботи найрізноманітніших стилів і засобів, що належать як американським, так і українським митцям. Натхнення цим роботам надавали і історія, і довкілля, і особистий досвід, і народні традиції, і спогади, і навіть внутрішнє бачення, але всі вони відбивають множинність нашого часу, а у багатьох випадках підкреслюють тісні зв'язки між США та Україною. Збільшені у кілька разів «ляльки» Сюзанни Старр, яка живе у Нью-Йорку, частково були надихані спогадами про колекцію вишиванок її бабусі. Неочікуване використання деревини – великих пластин шпону, які вона складним чином вирізає вручну, – навіть більше ніж нитки або матерія надають життя її виробам і кидають грайливий виклик традиційним уявленням про жіночу роботу. У такому ж самому дусі Тамара Бабак переплітає гнучкі вкриті листям гілки, які зазвичай

використовують для плетіння кошиків, створюючи величезні абстрактні скульптури; крім усього іншого, ці роботи є чудовим прикладом відновлених та затверджених часом способів виробництва. Маргріт Левчук, що мешкає у Брукліні, і чий батько був українцем, робить запозичення з широкого кола культурних посилань – від модернізму до доісторичного мистецтва дикунів. Яскраві, чисті кольори та симетричні орнаменти її малюнків також нагадують стилізовані українські народні митецькі твори та ікони. Митець з Одеси, Оксана Мас, бере за основу фактичне народне мистецтво, у цьому разі – писанки, тобто, розфарбовані дерев'яні яйця, і викладає нескінченні орнаменти у настінну мозаїку у формі яйця, які проецируються на простір глядача цілими шарами об'єктів, образів та значень. Бруклінський митець Грем Кодуелл також починає з матеріалу, який існує повсюди: скла. Його монументальні підвішені скульптури зі скла і металу частково надихані українськими промисловими ландшафтами. Оскільки Київ, та й будь-яке інше місто, несе на собі сліди людської діяльності й історії, модульна структура творів Кодуелла луною відбивається від процесів розростання, що відбуваються у побудованому людиною середовищі, так само як і у природі, поруч з несподіваними вибухами краси і невідомих явищ.

Саме цими і багатьма іншими роботами заповнені площі посольства. Ми сподіваємося, що кожний з глядачів познайомиться з колекцією творів, зробить свої власні відкриття та отримає свої власні асоціації. Мистецтво – це спосіб дати натхнення глядачам. Досліджуючи нюанси нашого спільного минулого і сьогодення, можливо, ми зможемо по-новому побачити тих, ким ми станемо у майбутньому.

TAMARA BABAK

ТАМАРА БАБАК

Tamara Babak, a native of Kyiv, is known for her paintings, installations, textiles, and basket weavings. Her basket-woven sculptures, made of twigs, branches, and other materials, viscerally evoke the natural environment with forms that recall organic and prehistoric sculptural forms. Babak's materials work together with her forms to suggest the symbiosis of humanity and nature.

Babak lives and works in Kyiv. She is a graduate of the College of Industrial Arts in Kyiv and has been a member of the Kyiv Art Union since 1999. She has exhibited her work in Ukraine, Poland, Germany, and France.

Тамара Бабак, уродженка Києва, відома своїми картинами, інсталяціями, текстильними виробами та плетіннями. Її плетені скульптури, виготовлені з гілок, прутиків та інших матеріалів, викликають внутрішнє відчуття природного середовища з формами, які нагадують форми органічної доісторичної культури. Матеріали у творах Бабак працюють спільно з формами, створюючи симбіоз людства та природи.

Бабак живе і працює у Києві. Вона є випускницею київського коледжу промислового мистецтва та членом Київської спілки митців з 1999 року. Вона виставляла свої роботи в Україні, Польщі, Німеччині та Франції.

1

2

3

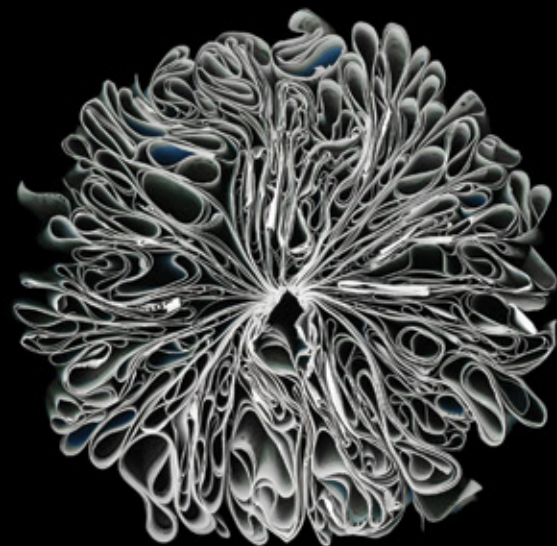
4

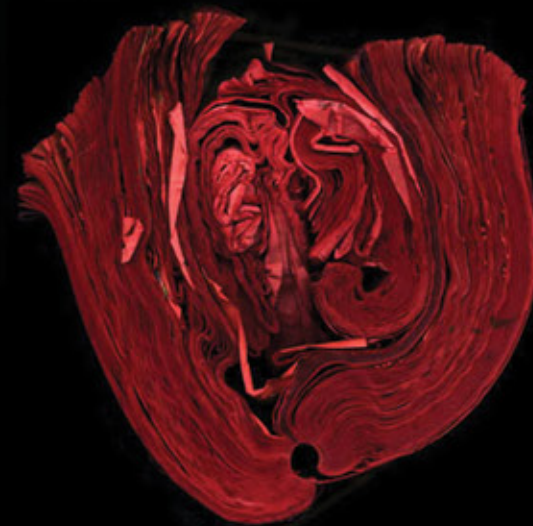
5

6

7

CARA BARER

КАРА БАРЕР

Cara Barer's photographs capture the transformation of everyday items into unique sculptural objects. Using old books, journals, and other papers, Barer photographs captivating, organic forms, defined by folds and curves. Her photographs embody the oversaturation of information in the modern world. Her work also explores the tenuous relationship between different artistic media. As she says, "With the discarded books that I have acquired, I am attempting to blur the line between objects, sculpture, and photography."¹

Barer attended the Glassell School of Art, and has exhibited extensively throughout the United States. Her work can be found in many private and public collections, including the Museum of Fine Arts in Houston, Texas.

Фотографії Кари Барера відображають перетворення звичайних предметів на унікальні скульптурні об'єкти. Використовуючи старі книжки, газети та інші друковані видання, Барер фіксує на знімках захоплюючі органічні форми, окреслені складками та кривими. Її фотографії втілюють перенасичення інформацією сучасного світу. Крім того, в її роботах досліджуються невловимі відносини між різними мистецькими середовищами. За її словами, «За допомогою зібраних мною викинутих на сміття книжок я намагаюся проводити межі між предметами, скульптурою та фотографіями».¹

Барер відвідувала Школу Мистецтв Глассель й активно виставляється у Сполучених Штатах. Її роботи зберігаються у багатьох приватних та публічних колекціях, включаючи Музей мистецтв у Х'юстоні, штат Техас.

GYORGY BECK

ДЬОРДЬ БЕК

Born in Budapest in 1963, Gyorgy Beck is a celebrated painter, photographer, cinematographer, and director. In his photographs, he manipulates film negatives, using color, texture, and other techniques to create seemingly simple images that nonetheless invite careful examination. As he states, "I constantly search for the essence of the art within (or behind) the pieces that I have been working on."ⁱⁱ

Beck is a graduate of the Theater and Film Academy of Budapest. Although he lives in Hungary, he makes frequent trips to the United States to exhibit and teach. Beck has earned numerous awards, including a Soros Foundation Scholarship, a Best Camera Work Award from the Kamera Hungaria Festival, and an Award of Merit from the Hungarian Academy of the Arts.

Дьордь Бек, який народився у Будапешті у 1963 році, є видатним митцем, фотографом, кінематографістом та режисером. На своїх фотографіях він маніпулює плівками з негативами, використовуючи колір, текстуру та інші прийоми для створення простих на перший погляд образів, які, тим не менше, спонукають до їх уважного вивчення. За його словами, «Я постійно шукаю суть мистецтва у рамках або поза рамками творів, над якими я працюю».ⁱⁱ

Бек є випускником Академії театру та кіно Будапешту. Хоча він мешкає в Угорщині, він часто подорожує до Сполучених Штатів, де бере участь у виставках і викладає. Бек є лауреатом численних премій, включаючи стипендію фонду Сороса, премію за кращу операторську роботу угорського фестивалю операторів, а також почесну премію Угорської академії мистецтв.

OLENA BLANK

ОЛЕНА БЛАНК

Olena Blank's ceramic works have a faded, even tattered, quality that lends them a feeling of age and mystery. Her small, detailed pieces are carefully arranged in a way that suggests meaningful relationships and hidden discourses. As she says, "Art works have no value if there is no mystery in it. So I try to create things with secrets."ⁱⁱⁱ

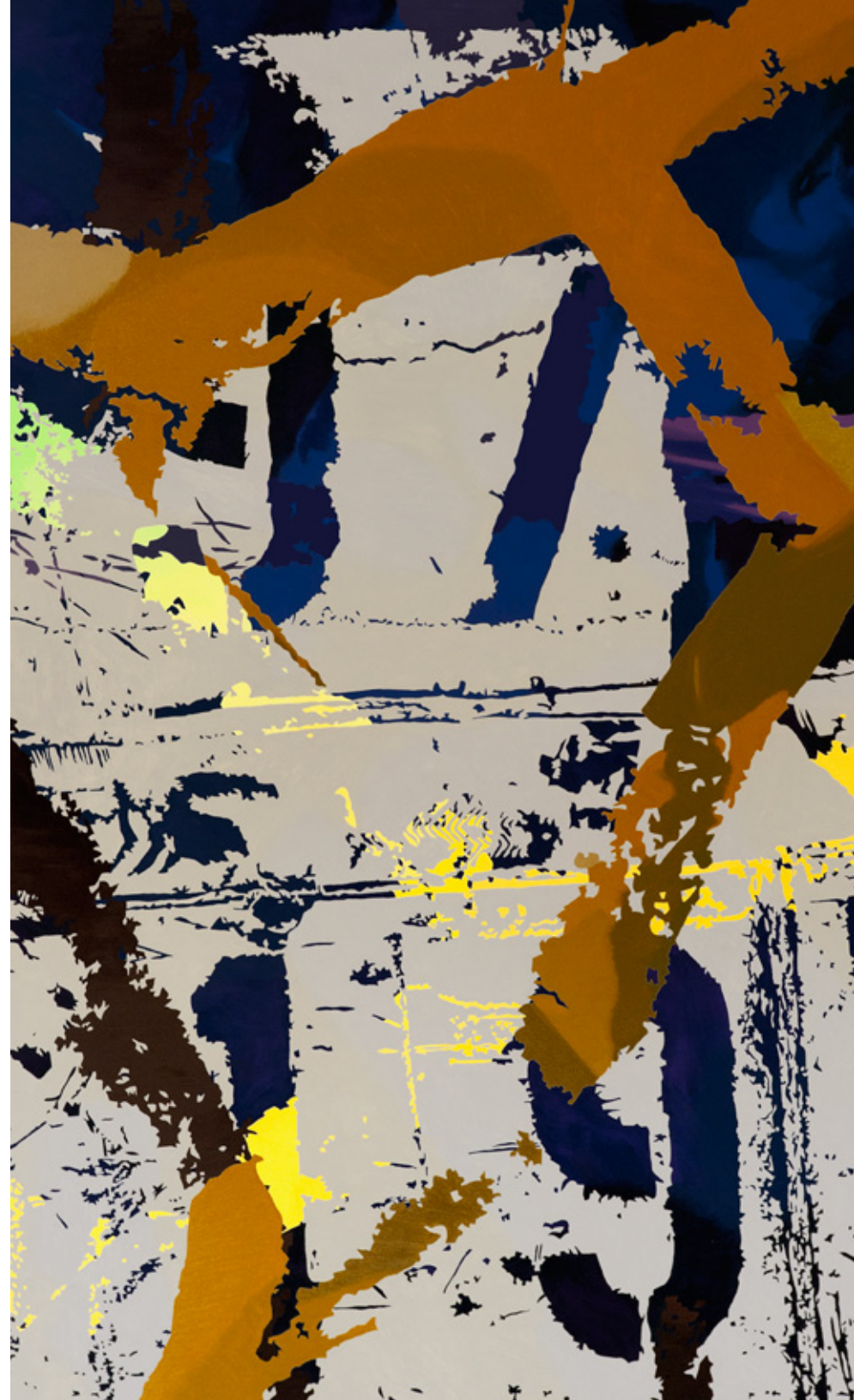
Blank was born in Bashkiria, Russia and graduated from the Kyiv Institute of Ethics and Design in 1986. She has been a member of the Kyiv Art Union since 1989. Her work has been shown in exhibits throughout Ukraine and in Lithuania. She lives and works in Kyiv.

Кераміка Олени Бланк створює спогад про знебарвлене лахміття, що надає її роботам дух старовини та загадковості. Її невеликі, детально пророблені твори ретельно побудовані таким чином, який пропонує значущі стосунки та приховані дискурси. За її словами, «Витвір мистецтва не має цінності, якщо він не містить загадки. От я й намагаюся створювати речі із секретом».ⁱⁱⁱ

Блан народилася у Башкирії в Росії й закінчила Київський інститут етики та дизайну у 1986 році. З 1989 року вона є членом Київської спілки митців. Її роботи виставлялися на виставках по всій Україні та у Литві. Вона живе і працює у Києві.

9

INGRID CALAME

ІНГРІД КАЛАМЕ

By focusing our attention on those things we normally do not see, Ingrid Calame's paintings are literally eye opening. Although her paintings may appear to be pure abstraction, they are in fact careful representations of the markings on floors and pavement, those surfaces with which we make contact every day, but very rarely look at. Calame and her assistants carefully trace every detail: divots, debris, footprints, stains, lines. Her reinterpretation of these surfaces with paint decontextualizes them, and gives them a new life.

Calame earned her Master of Fine Arts degree at the California Institute of the Arts. In addition to her many solo and group exhibitions, Calame is the recipient of numerous awards and grants. Her work is in many public and private collections, including the Los Angeles Museum of Contemporary Art, the National Art Gallery in Bangkok, and the Whitney Museum of American Art in New York.

Концентруючи нашу увагу на тому, що ми зазвичай не бачимо, твори Інгрід Каламе в буквальному сенсі відкривають нам очі. Хоча її картини можуть видатися чистою абстракцією, насправді вони є чітким відображенням відмітин на підлогах та асфальті – тих поверхнях, по яких ми ходимо кожного дня, але на які дуже рідко дивимося. Каламе та її помічники уважно відображають кожную деталь: траву, сміття, відбитки підшав, плями, лінії. Повторюване тлумачення нею цих поверхонь у малюнках представляє їх поза контекстом, вдихаючи у них нове самостійне життя.

Каламе здобула свій ступінь магістра вишуканих мистецтв у Каліфорнійському інституті мистецтв. Каламе не тільки була учасницею численних персональних та колективних виставок, але також отримала чимало нагород та грантів. Її роботи зберігаються у багатьох публічних і приватних колекціях, включаючи Музей сучасного мистецтва у Лос Анжелесі, Національну галерею мистецтв у Бангкоку, а також у Музеї американського мистецтва Уїтні у Нью-Йорку.

GRAHAM CALDWELL

ГРЕМ КОДУЕЛЛ

Graham Caldwell brings together separate pieces of glasswork in unexpected ways, creating large, intricate installations. His work seems to defy gravity; the individual pieces of glass reveal the pull of gravity from when the glass was shaped, but the placement of each piece within the installation upends this by moving out in all directions, creating a sense of movement and weightlessness. Caldwell is also interested in the tension between the manmade and the natural. "I'm interested in . . . the intersection of . . . mechanical, manmade, very artificial things and processes and natural ones," Caldwell says.^{iv}

Caldwell is a graduate of the Rhode Island School of Design. He has exhibited his work at solo and group exhibitions around the world, including the Corcoran Gallery in Washington, the Santa Barbara Contemporary Arts Forum, and the United States Consulate in Istanbul.

Грем Кодуелл абсолютно несподіваним чином поєднує між собою окремі шматки скла, створюючи великі та складні інсталяції. Складається враження, нібито для його робіт не існує сили тяжіння; на окремих елементах можна помітити ефект тяжіння на момент, коли вони формувалися, але після розміщення кожного елемента в інсталяції все перегортається з ніг на голову, рухається в усіх напрямках одночасно та створює відчуття руху й невагомості. Крім того, Кодуелла цікавить напруга між створеним природою та людиною. «Мене цікавить ... перетин ... механічних, вигаданих людиною, дуже штучних предметів і процесів з суто природними речами», - каже Кодуелл.^{iv}

Кодуелл є випускником Школи дизайну у Род-Айленді. Він має як персональні, так і колективні виставки по всьому світу, включаючи галерею мистецтв Коркоран у Вашингтоні, Форум сучасного мистецтва у Санта Барбарі, а також у Консульстві Сполучених Штатів у Стамбулі.

AL HELD

ЕЛ ГЕЛЬД

Born in Brooklyn, New York in 1928, Al Held went on to become a leading figure in twentieth century art. During his early career he worked in a colorful, gestural style. Later, Held adopted the much flatter style for which he would become famous. Using bold geometric shapes and a limited color palette, these works are evocative of calligraphy. The geometric forms run off the edges of the pages, creating the sense that these works are but fragments of larger images.

Held studied at the Art Students League in New York and the Academie de la Grande Chaumiere in Paris. He taught at the Yale School of Art from 1962 to 1980, and received numerous awards, including a Guggenheim Fellowship. His work is in museums around the world, including the Museum of Modern Art in New York, National Gallery of Australia, and the Minneapolis Institute of Arts.

Ел Гельд, який народився у Брукліні, Нью-Йорк, у 1928 році, набув слави провідної особистості у мистецтві двадцятого століття. На початку своєї кар'єри він працював у колористичному жвавому стилі. Згодом він звернувся до стилю більш спокійного, який і зробив його відомим. Завдяки своїм пастозним геометричним формам та обмеженню кольорової палітри ці роботи нагадують вправи з каліграфії. Ці геометричні форми виходять за межі власних рамок, створюючи враження, начебто ці роботи – лише фрагменти якихось образів значно більшого розміру.

Гельд навчався в Лізі студентів-митців у Нью-Йорку та в Академії «Гран Шомьє» у Парижі. Він викладав у Школі мистецтв у Йелі з 1962 по 1980 рік і був лауреатом численних премій, включаючи стипендію Гуггенхайма. Його роботи знаходяться в музеях всього світу, включаючи Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Національну галерею Австралії, а також Інститут мистецтв Мінеаполісу.

12

13

14

15

IGOR KARPENKO

ІГОР КАРПЕНКО

At first glance, Igor Karpenko's photographs seem to capture reality with a crystalline precision. However, closer inspection reveals densely populated worlds in which a hyper-reality is depicted. Karpenko's photographs show one place, suggesting a snapshot of a single moment in space. But he has broken the rules of time, and thus gives his viewer something of a visual puzzle. Karpenko's photographs depict a fascinating collapse of time into one, compact frame. Thus his works capture, visually, that most ephemeral dimension: time.

Karpenko was born in Kharkov, Ukraine, where he continues to live and work today. He was the Laureate of Hasselblad Austrian Super Circuit from 1996 to 1997 and received the Municipal Award of Kharkov for Contributions to Photography in 2008.

На перший погляд, фотографії Карпенка фіксують реальність з кристальною чіткістю. Втім, у ході пильнішого розглядання у них проявляються щільно населені світи, які відбивають гіперреальність. На фотографіях Карпенка зображується одне єдине місце із знімком одного окремого моменту простору. Але він ламає правила часу, й, таким чином, пропонує глядачеві щось на зразок візуальної головоломки. На фотографіях Карпенка відбивається захоплюючий колапс часу в межах єдиної компактної рамки. А відтак його роботи візуально фіксують найбільш ефемерний вимір: час.

Карпенко народився у Харкові в Україні, де він живе і тепер. Він був лауреатом австрійської супермережі Гасельблада з 1996 до 1997 року, а також отримав премію Муніципалітету Харкова за внесок у мистецтво фотографії у 2008 році.

PETRO LEBEDYNETS

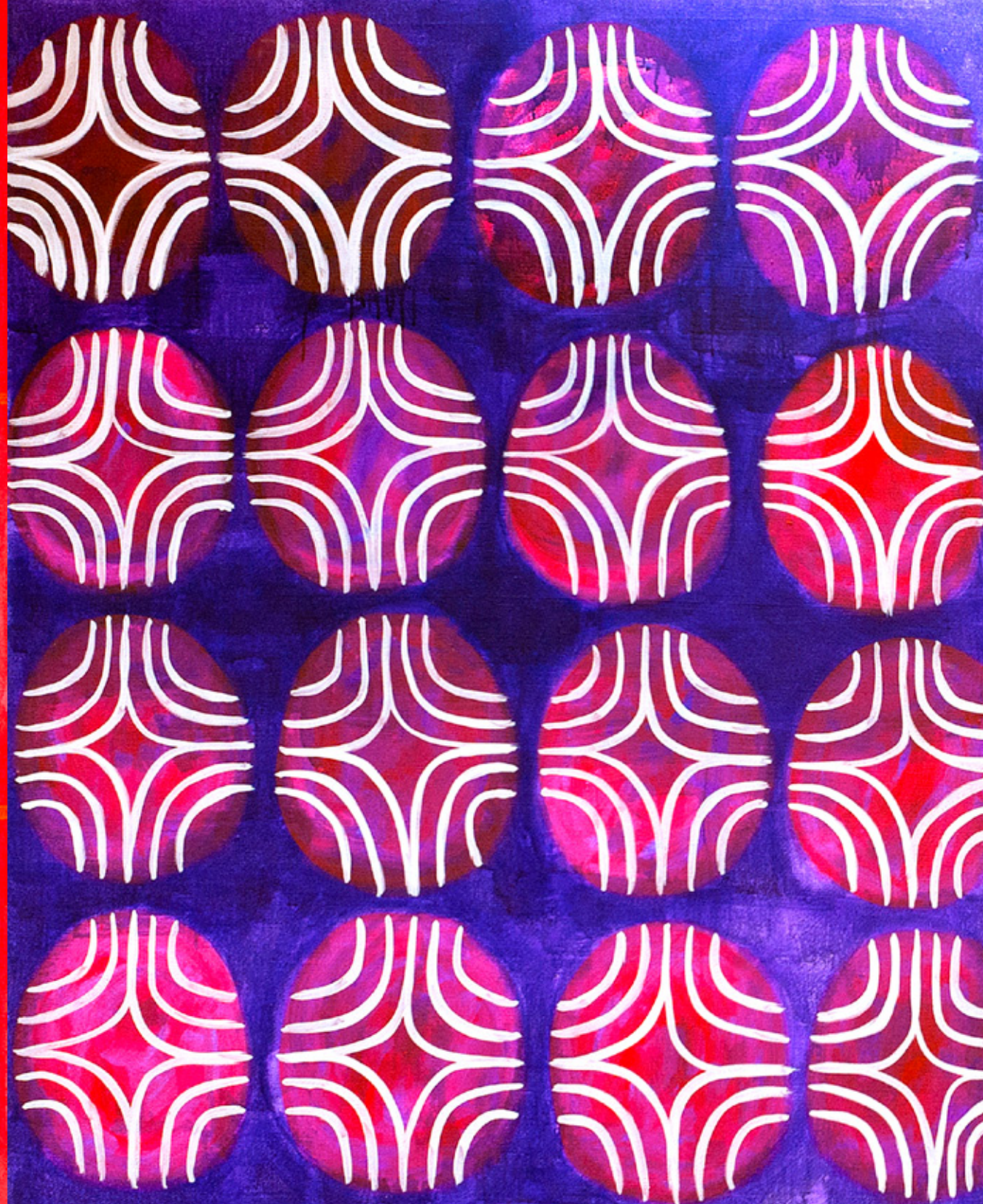
ПЕТРО ЛЕБЕДИНЕЦЬ

Petro Lebedynets's abstract paintings rely on a vivid, mirage-like application of colors to suggest a reality even sharper than that of the world around us. He says, "The meaning of a painting is self-contained. Therefore the laws of colour and the processes of colour construction are timeless, unbounded and inexhaustible. Painting achieves an illusion through colour to achieve a certain harmony, such as the possibility of reaching a higher, non-material essence of matter."^v

Lebedynets was born in Melitopol, Ukraine and is one of Ukraine's leading artists. He graduated from the Kyiv State Academy of Arts in 1984 and has since received numerous awards, including being named Artist of the Year at the 1997 International Art Festival in Kyiv.

Абстрактний живопис Петра Лебединця спирається на живе, майже міражне застосування кольорів, яке пропонує нам реальність навіть чіткішою, ніж ми її бачимо навколо себе. Він каже: «Значення малюнку є самодостатнім. Відтак, закони кольору та процеси побудови кольорів не мають меж у часі, нічим не зв'язані і є невичерпними. Малюнок сягає ілюзії через колір для того, щоб досягти певної гармонії, на кшталт можливості досягти вищої, нематеріальної сутності матерії».^v

Лебединець народився у Мелітополі в Україні і є одним з провідних українських митців. Він закінчив Київську державну академію мистецтв у 1984 і відтоді став лауреатом численних премій, включаючи номінацію на звання Митець Року на Міжнародному фестивалі мистецтв у Киві у 1997 році.

MARGRIT LEWCZUK

МАРГРІТ ЛЕВЧУК

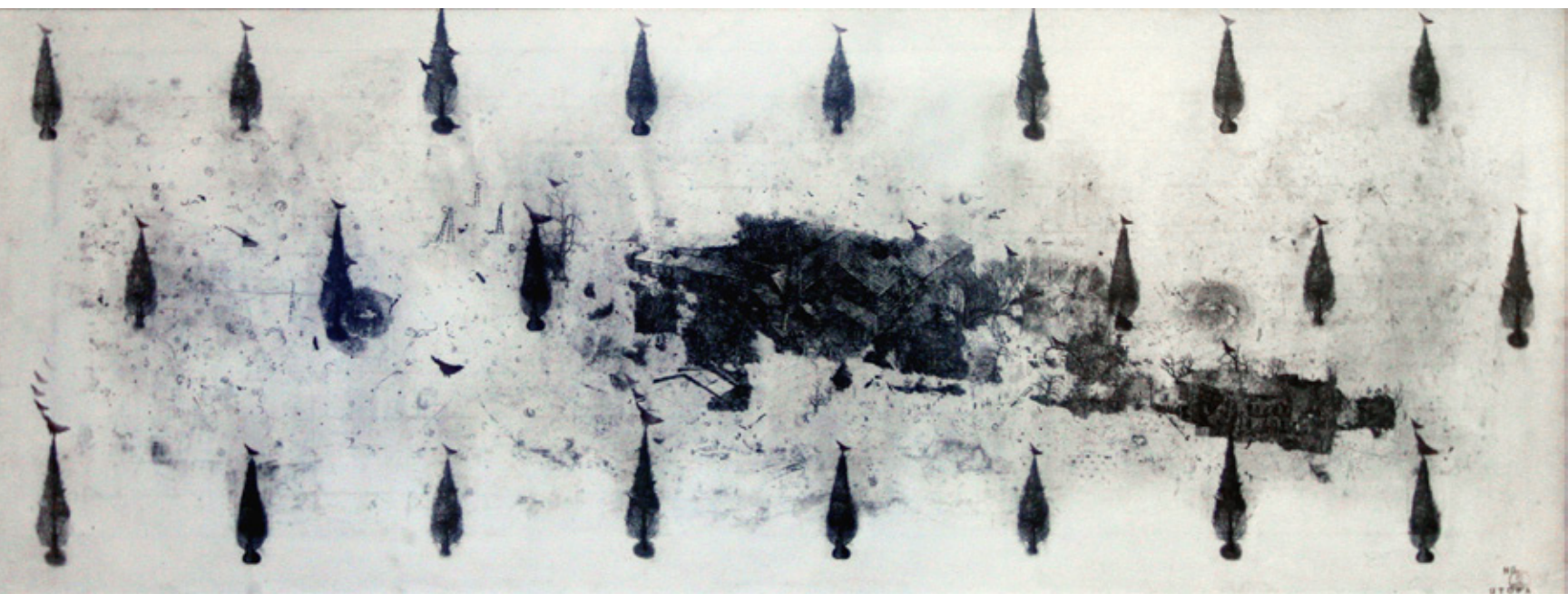
The paintings of Margrit Lewczuk weave together repeating forms in lattice-like, geometrical arrangements. Layers of color, texture, and pattern create a deceptively simple effect that is imbued with a sophisticated tension between surface and depth, color and line, movement and rigidity. This tension makes for alluring, even hypnotic paintings.

The daughter of Ukrainian and German parents, Lewczuk was born and raised in New York City. She has received a number of prestigious awards, including a National Endowment for the Arts Fellowship, a Guggenheim Fellowship, and a grant from the Rauschenberg Foundation.

Утворах Маргріт Левчук сплітаються повторні форми решіткових геометричних орнаментів. Шари кольорів, текстури та орнаментів створюють оманливе враження простоти, яка насичена складним напруженням між поверхнею та глибиною, кольором та лінією, рухом і нерухомістю. Таке напруження створює приворожливі, навіть гіпнотичні малюнки.

Левчук, дочка українських та німецьких батьків, народилася та виросла у Нью-Йорку. Вона є лауреатом низки престижних премій, включаючи Національну стипендію за внесок у мистецтво, Стипендію Гуггенхайма, а також грант фундації Раушенбаха.

PAVLO MAKOV

ПАВЛО МАКОВ

Pavlo Makov is one of the most celebrated graphic artists working in Ukraine. His prints explore landscapes in both the literal and metaphorical sense of that term. Although his prints often depict readily identifiable objects, Makov makes them vaguely surrealistic. Indeed, his prints recall the murky world of dreams.

Makov was born in Saint Petersburg. He received degrees from the Saint Petersburg Academy of Fine Arts and the Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. His work can be found in museums and galleries around the world, including the Fine Art Museum in Taipei, the Metropolitan Museum of Art in New York, and the Victoria and Albert Museum in London. He lives and works in Kharkiv.

Павло Маков є одним з найвідоміших графіків, що працюють в Україні. В його гравюрах відбувається дослідження ландшафту як у буквальному, так і у метафоричному сенсі цього слова. Хоча його гравюри часто відбивають легко впізнавані об'єкти, Маков надає їм примарно-сюрреалістичного характеру. Справді, його роботи нагадують моторошний світ сновидінь.

Маков народився у Санкт-Петербурзі. Він отримав один диплом у Санкт-Петербурзькій академії мистецтв, а другий – у Харківській державній академії дизайну та мистецтв. Його роботи зберігаються у музеях та галереях по всьому світу, включаючи Музей мистецтв у Тайпеї, Музей мистецтв Метрополітан у Нью-Йорку, а також Музей Вікторії та Альберта у Лондоні. Він живе і працює у Харкові.

MYKOLA MALYSHKO

МИКОЛА МАЛИШКО

Mykola Malyshko was born in Znamenivko, Ukraine in 1938 and graduated from the Dnipropetrovsk Art College and the Kyiv National Art Institute. His rough, wooden sculptures with their simple, geometric forms allude to primitive folk art traditions, and suggest the long and rich history of Ukrainian culture. Malyshko has described his sculpture as “a book where a lot can be said.”^{vi}

Malyshko's work has been exhibited at the Museum of Modern Art in Kyiv, the National Museum in Lviv, and the YA Gallery in Kyiv. He lives and works in the Kyiv region.

Микола Малишко народився у Знаменівці в Україні у 1938 році і є випускником Дніпропетровського мистецького коледжу, а також Київського національного інституту мистецтв. Його грубі дерев'яні скульптури з їхніми простими геометричними формами викликають асоціації з примітивними народними мистецькими традиціями та звертаються до тривалої та багаті історії української культури. Малишко описує свої скульптури як «книгу, де багато чого можна сказати».^{vi}

Твори Малишка виставлялися в Музеї сучасного мистецтва у Києві, Національному музеї Львова, а також у галереї YA у Києві. Він живе та працює у Київській області.

21

OKSANA MAS

ОКСАНА МАС

Oksana Mas was born in Ilyichevsk, Ukraine, near Odessa, and the artistic traditions of her native land play a crucial role in her sculptures. Mas's massive sculptures use hand-painted Easter eggs, or *pysanky*, perhaps the most famous Ukrainian folk art tradition, to create mosaic-like sculptures. Each of the thousands of *pysanky* in Mas's sculptures is hand-painted by artists from around Ukraine, showing Mas's respect for the origins of this tradition. When carefully placed within her larger sculptures, however, each *pysanka* plays an important role in the larger, final product. Not only do Mas's sculptures have a playful quality in their reinterpretation of a traditional art form, but they suggest a reverence for community and a celebration of the power of collective forms.

Оксана Мас народилася в Іллічевську, що в Україні біля Одеси, і митецькі традиції її рідної землі відіграють ключову роль у її скульптурах. У масивних скульптурах Мас використовуються розписані вручну пасхальні яйця, або ж писанки, що належать до, мабуть, найвідомішої народної мистецької традиції, з яких складаються мозаїчні скульптури. Кожна з багатьох тисяч писанок у скульптурах Мас розписана вручну митцями з усієї України, що демонструє повагу Мас до коріння цієї традиції. Разом з тим, знаходячи своє окреме місце у її великих скульптурах, кожна писанка грає важливу роль у кінцевому більш масштабному продукті. Скульптури Мас мають не тільки грайливу якість у повторюваному тлумаченні традиційних форм мистецтва, але також демонструють повагу до громади та перемогу потужності колективної форми.

23

MYKOLA MATSENKO

МИКОЛА МАЦЕНКО

Mykola Matsenko was born in the Ivano-Frankivsk region in Ukraine, and his paintings draw on the cultural and political history of his country for inspiration. His highly ordered, symmetrical paintings seem to mimic official coats of arms, suggesting the same strong message of identity. But instead of traditional heraldic devices, Matsenko includes farming tools, vegetables, chains, and electrical cords to create his emblems. Matsenko merges the inherently disorganized quality of cultural experience and memory with a highly ordered style of painting, ultimately bringing the collective cultural memory into sharper focus.

Микола Маценко народився в Івано-Франківській області України, а його твори черпають натхнення у культурній та політичній історії країни. Його високо організовані, симетричні картини видаються наслідуванням гербам, пропонуючи не менш потужне послання ідентичності. Але на місці традиційних геральдичних символів Маценко розміщує на своїх емблемах сільськогосподарське знаряддя, городину, ланцюги та електричні дроти. Маценко поєднує в єдине ціле дезорганізовану по своїй сутності якість сільського життя і пам'ять з високоорганізованим стилем малювання, що у підсумку створює чіткий фокус на колективній культурній пам'яті.

LOUISE NEVELSON

ЛУІЗ НЕВЕЛЬСОН

"My total conscious search in life has been for a new seeing, a new image, a new insight. This search not only includes the object, but the in-between place. The dawns and the dusks. The objective world, the heavenly spheres, the places between the land and sea...Whatever creation man invents, the image can be found in nature. We cannot see anything that we are not already aware of. The inner, the outer = One." ^{vii}
–Louise Nevelson

Nevelson was born in Pereyaslav, near Kyiv in 1899. Her family moved to the United States in 1905, settling in Rockland, Maine. She studied at the Art Students League in New York, the Hofmann Schule für Moderne Kunst in Munich, the Educational Alliance Art School in New York, and taught under the Works Progress Administration. Her work is in collections around the world, including the Whitney Museum of American Art, the Tate Gallery in London, and the Sogetsu Art Museum in Tokyo.

«Усе моє життя я свідомо шукаю нового бачення, нового образу, нового погляду. Цей пошук включає у себе не тільки об'єкти, але й простір між ними. Схід сонця та сутінки. Об'єктивний світ, небесні сфери, простір між сушею та морем... Щоб не вигадувала людина, відповідний образ завжди знайдеться у природі. Ми не бачимо нічого з того, що ми ще не знаємо. Внутрішнє, зовнішнє = одиниця». ^{vii}
– Луїз Невельсон

Невельсон народилася у Переяславі, що біля Києва, у 1899 році. У 1905 році її родина переїхала до Сполучених Штатів та оселилася у Рокленді, штат Мейн. Вона вчилася в Лізі студентів-митців у Нью-Йорку, Hofmann Schule für Moderne Kunst у Мюнхені, Школі мистецтв Освітнього Альянсу у Нью-Йорку, також викладала за контрактом з Адміністрацією Робочого Розвитку. Її роботи зберігаються у колекціях всього світу, включаючи Музей американського мистецтва Уїтні, Галерею Тейт у Лондоні, Музей мистецтв Согецу у Токіо.

24

JULES OLITSKI

ЮЛІС ОЛИЦЬКИЙ

Jules Olitski was a leading abstract artist working in twentieth century America. Born in Snovsk, Russia (now Shchors, Ukraine) in 1922, Olitski immigrated to New York as a child. His work gained critical acclaim in the 1960s, when he began working in bold fields of color that directly saturated his canvasses. During this time he was one of the leading exponents of Color Field Painting. Later, he returned to his earlier style, working with a more muted color scheme and a very thick application of paint. By the 1980s and 1990s, his paintings began to exhibit a strong sense of rhythm through a layering of colors in repeating arcs and waves of deeply textured paint.

Olitski studied at the National Academy of Design in New York, the Academie de la Grande Chaumiere in Paris, and New York University. He had an active exhibition career until his death in 2007. His work can be found in museums around the world, including the Tate Modern in London, the National Gallery of Art in Washington, D.C. and the Metropolitan Museum of Art in New York.

Юліс Олицький був провідним митцем-абстракціоністом, який працював в Америці у двадцятому столітті. Він народився у місті Сновськ у Росії (зараз – місто Щорс, Україна) у 1922 році і ще дитиною переїхав до Нью-Йорку. Його роботи, коли він почав працювати у пастозних тонах, якими він напряму насичував свої полотна, викликали голосну реакцію критиків. У той час він був одним із провідних митців, що виставлялися, працюючи у царині малюнку на кольоровому тлі. Згодом він повернувся до свого попереднього стилю, де кольорова схема була більш приглушена, а фарби накладалися дуже товстим шаром. У 80-х і 90-х роках його роботи почали набувати потужного почуття ритму через накладання кольорових шарів у формі повторних арок та хвиль глибоко текстурованого малюнку.

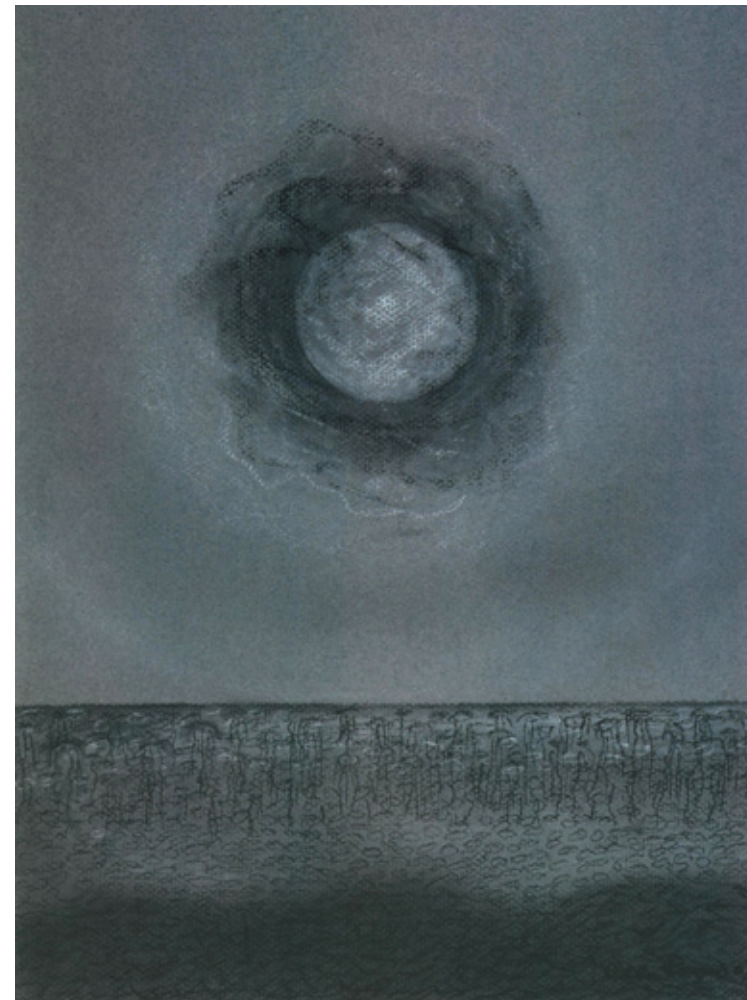
Олицький навчався у Національній академії дизайну в Нью-Йорку, Академії «Гран Шомьє» у Парижі, а також в університеті Нью-Йорку. До самої своєї смерті у 2007 році він активно виставлявся. Його роботи зберігаються у музеях усього світу, включаючи галерею сучасного мистецтва Тейт у Лондоні, Національну галерею мистецтв у Вашингтоні, а також Музей мистецтв Метрополітан у Нью-Йорку.

ALLA ROGERS

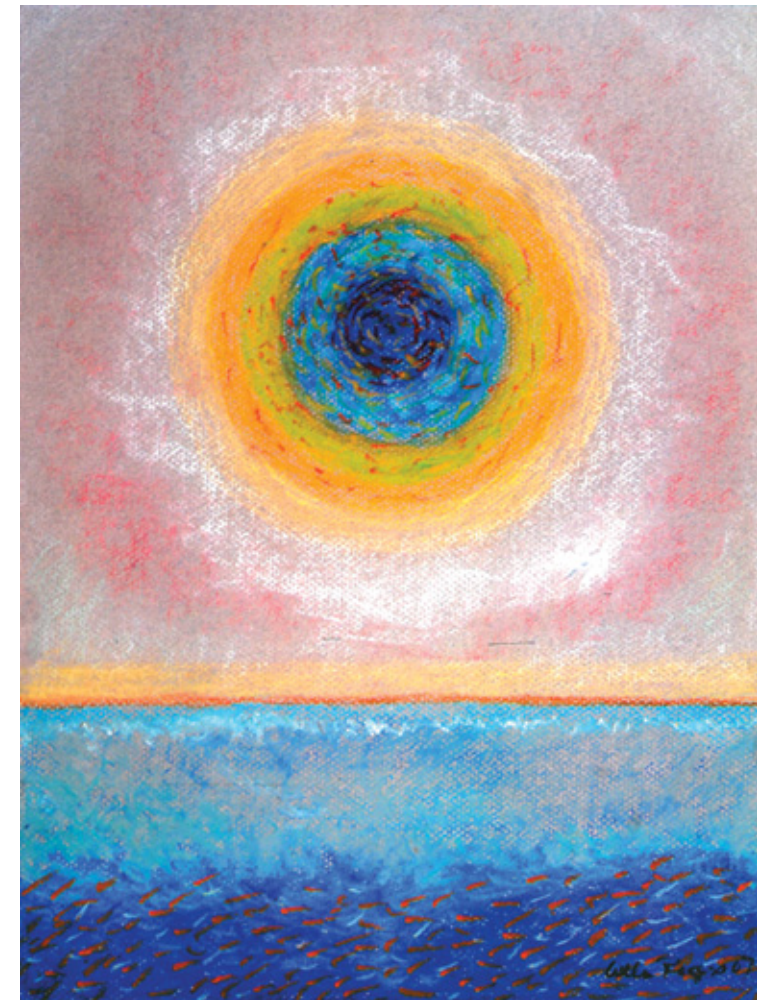
АЛЛ РОДЖЕРС

Alla Rogers was born to Ukrainian parents in Ansbach, Germany. Her family would later move to Australia and finally settle in the United States in 1955, where she has lived ever since. In addition to Rogers's career as an artist, she owns the Alla Rogers Gallery in Washington, D.C., which seeks to provide exposure to Eastern European artists. Her own work also presents a distinct perspective, drawing on her multicultural background. A great admirer of Wassily Kandinsky, Rogers works with an intuitive application of color and geometry to reach a deeper, more spiritual level of expression. Her use of color is a reflection of her personal emotional state.

Алла Роджерс – дитина батьків з України, яка народилася в Ансбаху у Німеччині. Пізніше її родина переїхала до Австралії й нарешті осіла у 1955 році у Сполучених Штатах, де вона мешкає і надалі. Роджерс виступає не тільки як митець, але й має власну галерею Алли Роджерс у Вашингтоні, яка спрямована на презентацію митців зі Східної Європи. В її роботах також спостерігається відмінне бачення, що спирається на її багатокультурне коріння. Велика прихильниця Василя Кандинського, Роджерс покладається на інтуїтивне застосування кольору та форми для досягнення глибшого та більш духовного рівня вираження. Кольори, які вона використовує, є відображенням її особистого емоційного стану.

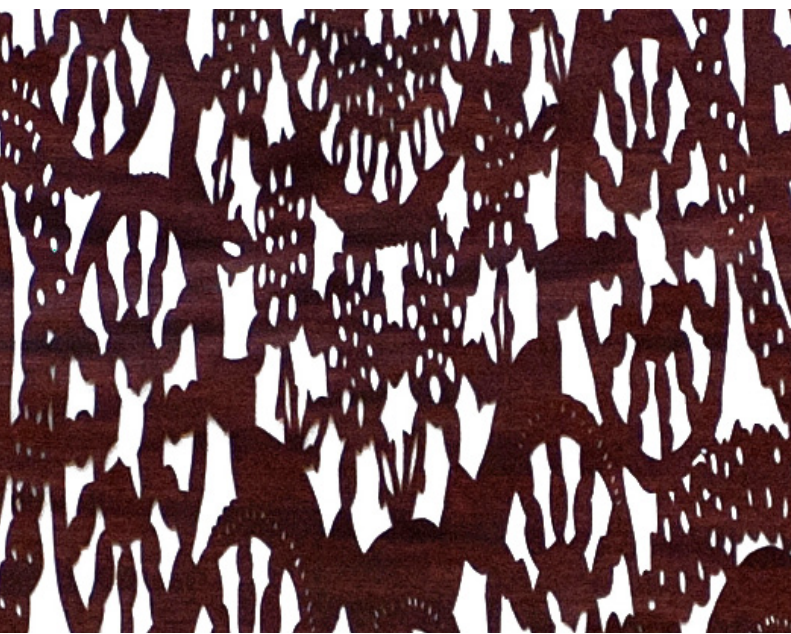

26

43

42

detail

SUSANNA STARR

СЮЗАННА СТАРР

Susanna Starr's sculptures and sculpture-painting hybrids challenge the viewer's expectations by presenting recognizable objects constructed with unconventional materials. As she says, "In my work, the handcrafted object is a way to create unexpected transformations out of the ordinary or the familiar; shifting process and material as a way to uncover something new."^{viii} In upending our expectations of texture and materiality, Starr's wood veneer lacework pieces are arrestingly playful, but also poignantly subversive.

Starr received her Master of Fine Arts degree in sculpture at Yale University and studied at the Skowhegan School of Painting and Sculpture. Her work has been exhibited at solo and group shows in galleries and museums across the United States, including the Museum of Contemporary Art in Fort Collins, Colorado and the Marcia Wood Gallery in Atlanta, Georgia.

Скульптури та скульптурно-художні гібриди Сюзанни Старр кидають виклик очікуванням глядача шляхом представлення предметів, що піддаються пізнаванню, побудованих з незвичайних матеріалів. Як вона каже, «У моїй роботі зроблений руками предмет є способом створення неочікуваних трансформацій чогось звичайного або знайомого; зміни техніки і матеріалу є способом відкриття чогось нового».^{viii} Плуваючи нас у наших очікуваннях щодо текстури та матеріальності, мереживні твори Старр з дерев'яного шпону приковують увагу своєю грайливістю, й одночасно – гострою руйнівністю.

Старр здобула диплом Магістра мистецтв у Йельському університеті, а також навчалась у художній та скульптурній школі у Сковегані. Її роботи виставлялися на персональних та колективних виставках у галереях і музеях по всіх території Сполучених Штатів, включаючи Музей сучасного мистецтва у Форт Колінз, штат Колорадо, а також Галерею Марсія Вуд у Нью-Йорку.

CHECKLIST КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

Tamara Babak	Тамара Бабак	Al Held (1928–2005)	Ел Хелд (1928–2005)
1. <i>Untitled</i> , 2011 Willow branches	1. <i>Без назви</i> , 2011 Вербові гілки	(objects 12–15: India Ink on paper)	(об'єкти 12–15: Туш на папері)
2. <i>Untitled</i> , 2007 Willow branches	2. <i>Без назви</i> , 2007 Вербові гілки	12. <i>60-156</i> , 1960	12. <i>60-156</i> , 1960
		13. <i>60-201</i> , 1960	13. <i>60-201</i> , 1960
		14. <i>60-253</i> , 1960	14. <i>60-253</i> , 1960
		15. <i>60-123</i> , 1960	15. <i>60-123</i> , 1960
Cara Barer (objects 3–7: archival inkjet on rag paper)	Кера Берер (об'єкти 3–7: робота із складеного друкованого паперу)	Igor Karpenko	Ігор Карпенко
3. <i>Freeform Origami</i> , 2011	3. <i>Орігами у довільній формі</i> , 2011	16. <i>Untitled</i> , from <i>Ideal World</i> series, undated Photographs	16. <i>Без назви</i> , з серії <i>Ідеальний світ</i> , дату не зазначено Фотографії
4. <i>Bundle</i> , 2011	4. <i>Вузлик</i> , 2011		
5. <i>The Twins</i> , 2011	5. <i>Близнята</i> , 2011		
6. <i>Orb</i> , 2011	6. <i>Сфера</i> , 2011	Petro Lebedynets (born 1956)	Петро Лебединець (нар. 1956)
7. <i>Heart</i> , 2011	7. <i>Серце</i> , 2011	17. <i>Violet Mirage</i> , undated Acrylic on canvas	17. <i>Фіолетовий міраж</i> , дату не зазначено Полотно, акрил
Gyorgy Beck (born 1963)	Дьєрдь Бек (нар. 1963)		
8. <i>Soar</i> , 2010 Digital C-Print	8. <i>Височінь</i> , 2010 Цифровий друк	Margrit Lewczuk (born 1952)	Маргріт Левчук (нар. 1952)
		(objects 18–19: acrylic on linen)	(об'єкти 18–19: льон, акрил)
Olena Blank (born 1963)	Олена Бланк (нар. 1963)	18. <i>Untitled</i> , 2007	18. <i>Без назви</i> , 2007
9. <i>Frivolous</i> , 2011 Ceramic	9. <i>Легковажність</i> , 2011 Робота на кераміці	19. <i>Untitled</i> , 2005	19. <i>Без назви</i> , 2005
Ingrid Calame (born 1965)	Інгрід Каламе (нар. 1965)	Pavlo Makov (born 1958)	Павло Маков (нар. 1958)
10. <i>ArcelorMittal Steel Shipping Building One, Right No. 197</i> , 2009 Oil on aluminum	10. <i>Перший корпус суднобудівної верфі №197</i> , 2009 Масло на алюмінії	20. <i>Cypresses in Winter</i> , undated Engraving	20. <i>Кіпариси взимку</i> , дату не зазначено Гравюра
Graham Caldwell (born 1973)	Грем Колдуелл (нар. 1973)	Nikolay Malyshko (born 1938)	Микола Малишко (нар. 1938)
11. <i>Mechanical Cloud</i> , 2011 Blown glass, epoxy, stainless steel, hardware	11. <i>Механічна хмара</i> , 2011 Видувне скло, епоксидна смола, нержавіюча сталь, металовироби	21. <i>Untitled</i> , undated Wood	21. <i>Без назви</i> , дату не зазначено Дерево

Oksana Mas	Оксана Мась
22. <i>Egg Sphere</i> , 2011 Pysanky	22. <i>Полусфера з писанок</i> , 2011 Писанки
Mykola Matsenko (born 1960)	Микола Маценко (нар. 1960)
23. <i>Kultura pratsi</i> , 2008 Acrylic on canvas	23. <i>Культура праці</i> , 2008 Полотно, акрил
Louise Nevelson (1899–1988)	Луїза Невельсон (1899–1988)
24. <i>Six Pointed Star</i> , 1980 Handmade cast paper Edition of 90, Printed by Pace Editions, Published by Pace Editions Inc.	24. <i>Шестикутна зірка</i> , 1980 Складений вручну папір Видання 90, надруковано Пейс Едішнз, видано Пейс Едішнз Інк.
Jules Olitski (1922–2007)	Жюль Олітські (1922–2007)
25. <i>Son of Snovsk</i> , 1990 WB Acrylic mounted on Gator Board	25. <i>Син Сновська</i> , 1990 Акрил на водній основі, дошка
Alla Rogers	Алла Роджерс
26. <i>Energy of the Sea and Water</i> , 2007 Dry pastel on paper	26. <i>Енергія моря та води</i> , 2007 Суха пастель на папері
Susanna Starr	Сюзанна Старр
27. <i>Untitled (Stretched Wheels)</i> , 2006 Hand cut mahogany wood veneer	27. <i>Без назви (Наптяжні колеса)</i> , 2006 Вирізьблений вручну шпон червоного дерева
28. <i>Untitled (Folded Doily)</i> , 2007 Hand cut maple and mahogany wood veneer, hardware	28. <i>Без назви (складена серветка)</i> , 2007 Вирізьблений вручну шпон червоного дерева та канадського клену, вироби з металу

ENDNOTES ВИНОСКИ

- i. Statement from the artist's website: <http://www.carabarar.com/statement>
Наводиться за веб-сайтом митця: <http://www.carabarar.com/statement>
- ii. From write-up of past exhibition on Salamatina Gallery: <http://salamatina.com/past.php>
Цитата з авторської рецензії до минулої виставки у Галереї Саламатіна: <http://salamatina.com/past.php>
- iii. From Art of Ukraine: http://www.artofukraine.com/artists/blank/?artists/blank=&artist_id=blank&lang=en
З сайту «Мистецтво України»: http://www.artofukraine.com/artists/blank/?artists/blank=&artist_id=blank&lang=en
- iv. From AIE video: http://www.youtube.com/watch?v=de5njLNdFeA&list=UUK2Z1wuRkutKORUmhz_s6lQ&index=2&feature=plpp_video
Відеоролик AIE: http://www.youtube.com/watch?v=de5njLNdFeA&list=UUK2Z1wuRkutKORUmhz_s6lQ&index=2&feature=plpp_video
- v. From the artist's website: <http://www.lebedynets.com/us/articles/conception.html>
З веб-сайту митця: <http://www.lebedynets.com/us/articles/conception.html>
- vi. From YA Gallery: <http://www.yagallery.com.ua/artexhib/183>
З матеріалів галереї YA: <http://www.yagallery.com.ua/artexhib/183>
- vii. From list of quotations provided on the Louise Nevelson Foundation website: <http://www.louisenevelsonfoundation.org/quotes.php>. This quotation is cited — "Louise Nevelson by John Gordon, Whitney Museum of Art, 1967, p.12"
Зі списку цитат, що наводиться на сайті фундації Луїз Невельсон: <http://www.louisenevelsonfoundation.org/quotes.php>. Цю цитату взято з видання — "Louise Nevelson by John Gordon, Whitney Museum of Art, 1967, стор.12"
- viii. From Marcia Wood Gallery bio: <http://www.marciawoodgallery.com/artist/starr/intro.html>
З біографії галереї Марсія Вуд: <http://www.marciawoodgallery.com/artist/starr/intro.html>

ACKNOWLEDGEMENTS ПОДЯКА

Washington, D.C.

Art in Embassies Program, Overseas Building
Operations, United States Department of State

Camille Benton, Curator
Jamie Arbolino, Registrar
Sally Mansfield, Editor

Kyiv, Ukraine

U.S. Embassy Kyiv

Katherine Munchmeyer, Management Counselor
Susan Cleary, Public Affairs Officer
Vira Maximova, Cultural Affairs Assistant
Inna Pashnyak, Cultural Affairs Assistant
David Howard, Financial Management Officer

Special thanks to **Son Vuong**, Project Executive,
Alexander Raley, Project Director, **Ellen Hurst** for
writing biographies, and **Michael JN Bowles** for
photography.

Designed by **Simon Fong**, International Arts & Artists
Printed by **GPS, Global Publishing Solutions, Vienna**

Вашингтон, округ Колумбія

Програма «Мистецтво у посольствах»,
Будівельні роботи за кордоном
Державний департамент Сполучених Штатів
Америци

Каміль Бентон, Куратор
Джеймі Арболіно, нотаріус
Саллі Мансфельд, редактор

Київ, Україна

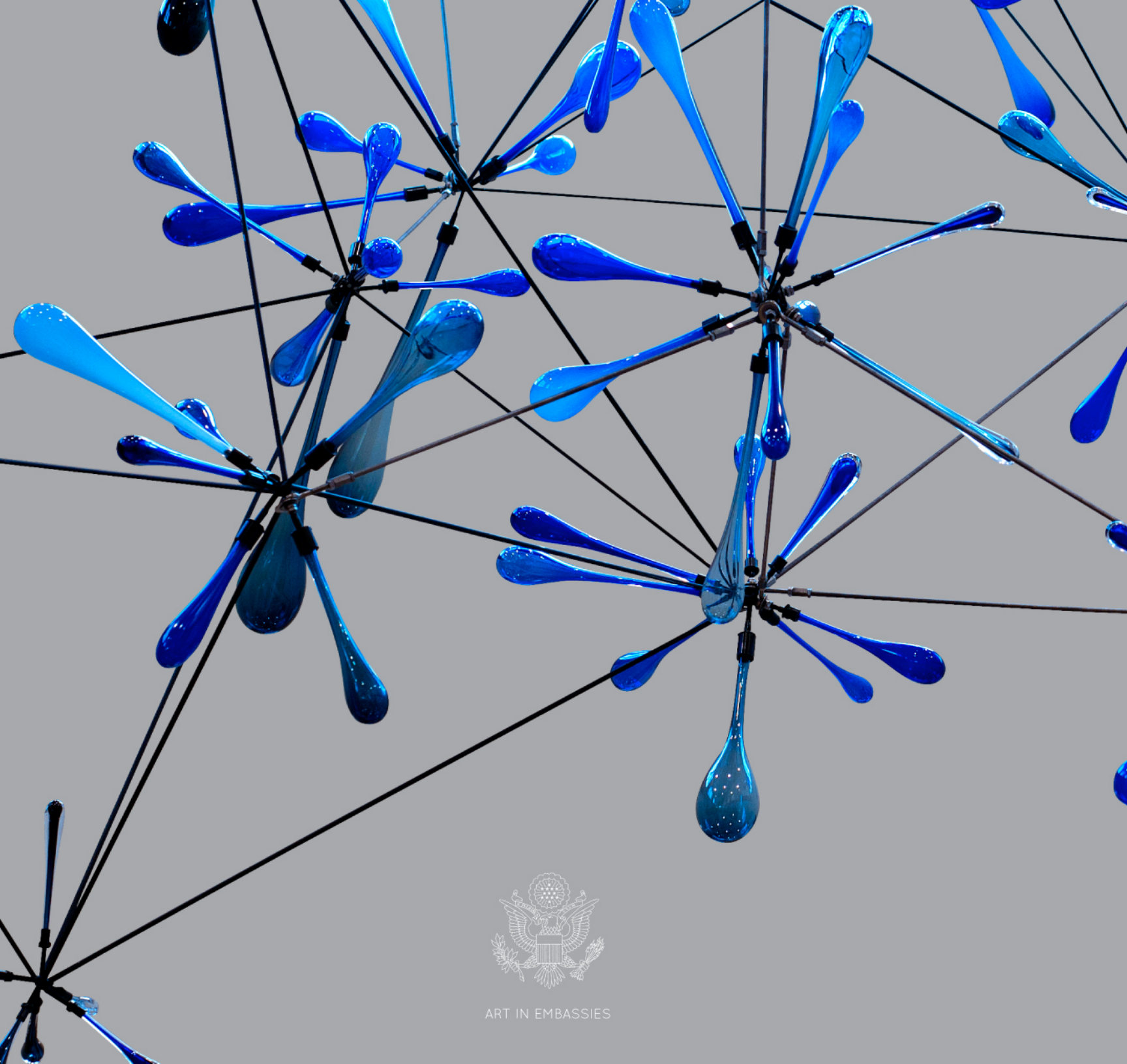
Посольство США у Києві

Кетрін Манмайєр, Радник з питань управління
Сюзан Клірлі, уповноважена із зв'язків з
громадськістю

Віра Максимова, асистент з культурних питань
Інна Пашняк, асистент з культурних питань
Девід Говард, співробітник відділу фінансового
управління

Окрема подяка **Сон Вуонг**, виконавчому керівнику
проекту, **Александр Ралі**, Директору проекту,
Еллен Херст за підготовку біографічних даних, а
також **Майклу Боулзу** за фотографії/відеографію.

Розробник: **Саймон Фонг**, Міжнародного
мистецького та художників
Роздруковано **GPS, Global Publishing Solutions,**
Відень

ART IN EMBASSIES