A painting of a woman sitting on a windowsill, looking out through a window, holding a small white object.

SUSANNA STORCH
Мгновения/Moments



SUSANNA STORCH
Мгновения/Moments

SUSANNA STORCH
Мгновения/Moments

07.07 – 15.09.2016

Организация/Organization
ART re.FLEX Gallery – Санкт-Петербург, Россия
ART re.FLEX Gallery – St. Petersburg, Russia
artreflex.ru

Партнер/Partner
Премия Arte Laguna – Венеция, Италия
Arte Laguna Prize – Venice, Italy
artelagunaprize.com

Графический дизайн/Graphic design
Arte Laguna

Фото/Photo credits
фото работ: Томас Бреннер, Майнц
artworks: Thomas Brenner, Mainz
фото художника: Изабель Нифер, Майнц
artist's portrait: Isabelle Niefer, Mainz

Обложка/Cover
Facade IV – 2014
100x70 см
холст, акрил
acrylic on canvas

Arte Laguna Prize
ART re.FLEX Gallery
Susanna Storch
Maria Postnova

5
9
13
17

Мгновения/Moments

23



Arte Laguna Prize
Партнер/Partner

Персональная выставка «Мгновения» является результатом сотрудничества премии Arte Laguna с галереей ART re.FLEX, которая присудила Сюсанне Шторх специальный приз 10й премии Arte Laguna – «Художник в галерее». Arte Laguna Prize – международный конкурс, охватывающий различные виды искусства – визуальное, перформативное, лэнд-арт, виртуальное и цифровое. Целью премии является поддержка современного искусства и представление его текущего среза. Премия была создана, чтобы дать талантливым художникам всех возрастов возможность заявить о себе широкой публике и профессиональному жюри, в состав которого входят выдающиеся представители современной арт-сцены; а также – для того, чтобы побудить к диалогу авторов из разных стран. Задача премии – создать в области современного искусства сеть институций со все возрастающим уровнем влияния и авторитета. Профессиональный круг

The personal exhibition "Moments" stems from the collaboration between Arte Laguna Prize and ART re.FLEX Gallery, which has selected Susanna Storch as the winner of the Special Prize "Artist in Gallery" for the 10th edition.

The Arte Laguna Prize, an international competition open to multiple disciplines – the visual and performing arts, land art, multimedia and digital arts – is aimed at promoting contemporary art and at mapping its current status. It has been designed to provide talents of all ages with an opportunity to emerge and get noticed by the general public and the jury, which includes eminent names of the contemporary art scene, as well as to start a democratic conversation between international artists. The Prize's ambition is to create an increasingly trustworthy and influential system in the world of contemporary art, by implementing what has been developed so far. A virtuous circle came to life, whose players are diverse realities: Foundations, Museums, Galleries, Residencies and art spaces, Made in Italy companies and

премии сформировался из специалистов из различных сфер: фонды, музеи, галереи, резиденции и арт-пространства – не только Италии, но и всего мира. В результате данного сотрудничества возник ряд особых проектов, дающих конкретные возможности для роста и продвижения художника. Миссия сложившейся сети институций, вдохновением и движущей силой для всех членов которой является искренняя увлеченност, креативность, опыт и устремленность в будущее, – открывать новые двери, давать старт новым начинаниям, открыто и уверенно принимать любые вызовы. Специальный приз «Художник в галерее» был создан премией как новый формат сотрудничества с галереями со всего мира. Международное жюри из десяти экспертов в области современного искусства отбирает множество проектов, из которых галереи могут выбрать художника-победителя и реализовать его выставку на своей площадке.

international brands. The outcome of these collaborations is a range of special projects that turned into concrete opportunities for growth and catalysts for the artists' professional career. This Network, which flourished and was nurtured by the passion, creativity, skill and forward-looking approach of all the people have been part of the Arte Laguna Prize, aims to open up new doors and make new endeavours, facing challenges with curiosity and determination. With the special prizes "Artist in Gallery" Arte Laguna Prize created a format of collaboration with international galleries that gives them the opportunity to view a large array of artistic proposals selected by an international jury, composed of ten experts in contemporary art, directors of Museums and Foundations, independent curators and art critics, and then to choose the artist with whom to organize a new exhibition.



ART re.FLEX Gallery
Галерея/Gallery

ART re.FLEX Gallery была основана в 2006 году коллекционером Федором и искусствоведом Ксенией Сердюками в Санкт-Петербурге. За 10 лет своего существования галерея успешно заявила о себе на арт-рынке. Выставочная политика галереи выстроилась от сотрудничества с признанными классиками петербургского искусства (Вячеслав Михайлов, Константин Чмутин, Вадим Григорьев-Башун, Латиф Казбеков и др.) к работе с состоявшимися представителями современной арт-сцены (Дмитрий Жуков, Саша Фролова, Александр Морозов, Мария Арендт, Дарья Суровцева, Надя Кузнецова, Ларс Краммер, Андерс Шёнборг и др.), а также - с перспективными молодыми художниками, вовлеченными в международный контекст актуального искусства (Вероника Рудьева-Рязанцева, дуэт SASHAPASHA, Mina Milk, Анна Биттерсол и др.). Кураторами проектов галереи выступают известные специалисты в области визуальных искусств. Работы

ART re.FLEX Gallery was founded in 2006 in St. Petersburg by collector Fedor Serdyuk and art historian Ksenia Serdyuk. In December 2016 gallery celebrates its 10th anniversary. Throughout the past decade ART re.FLEX has announced itself at the art market. At the beginning gallery was focused on collaboration with established local artists (Vyacheslav Mikhailov, Konstantin Chmutin, Vadim Grigoryev-Bashun, Latif Kazbekov, Vladimir Dukhovlinov, etc.) and then started to work with recognized mid-career representatives of Russian and International contemporary art (Dmitry Zhukov, Sasha Frolova, Alexander Morozov, Maria Arendt, Daria Surovtseva, Nadja Kuznetsova, Lars Kraemmer, Anders Schonborg, etc.), and with emerging artists involved in worldwide context (Veronika Rudyeva-Ryazantseva, SASHAPASHA duet, Mina Milk, Anna Bittersohl, etc.). ART re.FLEX Gallery collaborates with well-known Russian and European curators, critics – specialists in visual arts. Works of the gallery artists have been included in Russian and

художников ART re.FLEX Gallery входят в списки российских и международных арт-премий, а также представлены в ведущих музеях (Государственный Русский Музей, Московский музей современного искусства). Галерея принимает участие в крупных культурных событиях Санкт-Петербурга (ночь галерей, фестиваль медиаискусства «Киберфест», фестиваль комиксов «Бумфест»). ART re.FLEX Gallery уделяет особое внимание работе с арт-институциями и ярмарками по всему миру (ArtHelsinki в Финляндии, Contemporary Istanbul в Турции, MIA&D в Сингапуре, Nord Art в Германии). С 2014 года ART re.FLEX – партнер итальянской художественной премии Arte Laguna Prize, входит в состав жюри «специального приза» и является площадкой для победителей в номинации «Художник в галерее».

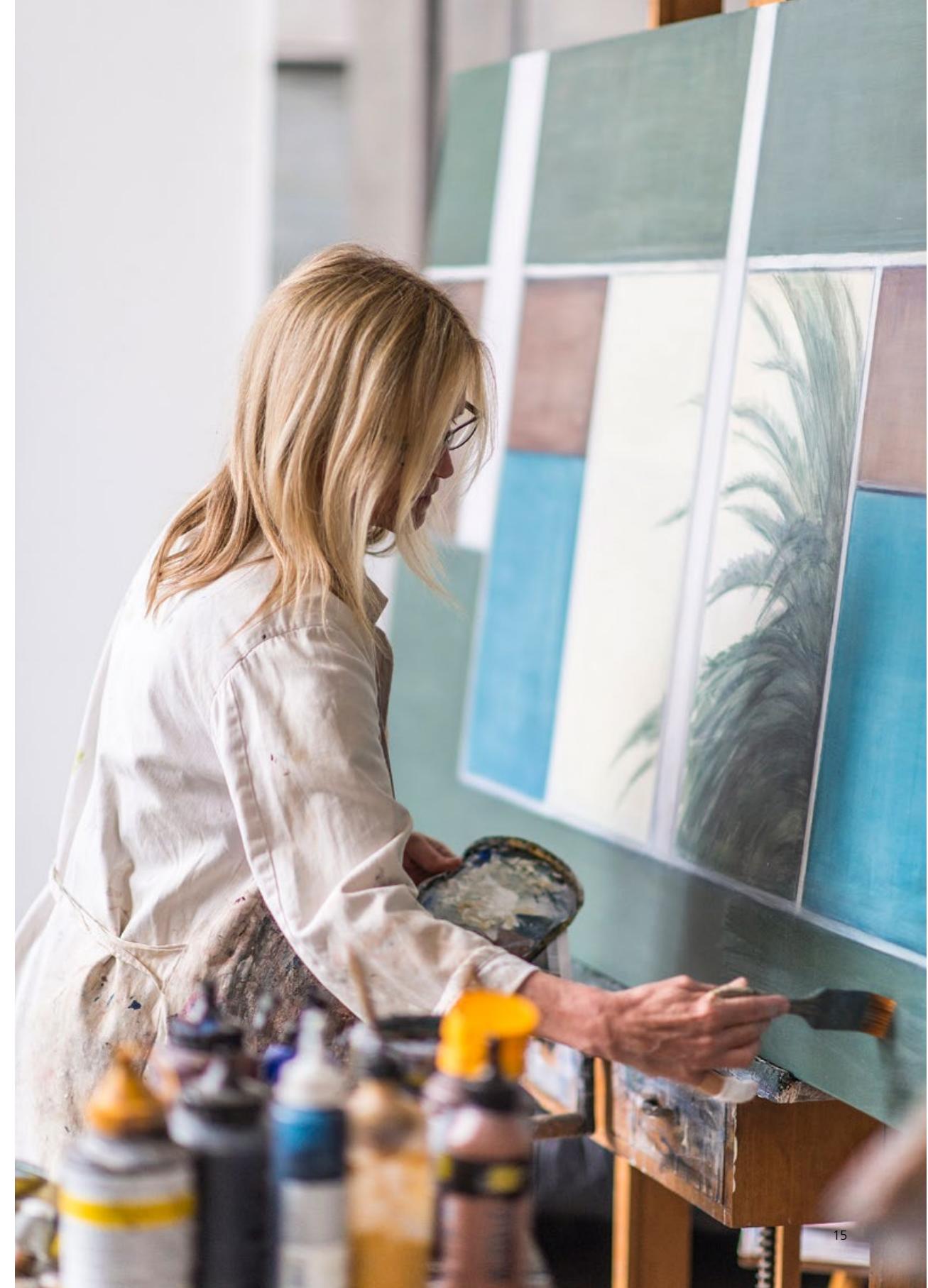
International Contemporary Art Awards lists and presented in exhibitions of leading Russian museums (The State Russian Museum, Moscow Museum of Modern Art). The gallery participates in major cultural events in St. Petersburg (Night of Galleries, "Cyberfest" Media Art Festival, "Boomfest" International Graphic Festival). ART re.FLEX Gallery pays special attention to work with Art Institutions and Contemporary Art Fairs all over the world (ArtHelsinki in Finland, Contemporary Istanbul in Turkey, MIA&D in Singapore, Nord Art in Germany, Pro Arte Foundation of Culture and Arts). Since 2014 ART re.FLEX has been a partner of Italian art award Arte Laguna Prize as a member of the special prize jury and hosts winners in "Artist in Gallery" nomination. ART re.FLEX Gallery continues to extend the network of its partnerships in Russia and all over the world.



Susanna Storch
Художник/Artist

Сюсанна Шторх родилась в Майнце, Германия. С 1980-81 изучала графический дизайн в Мюнхене, а затем перевелась в художественные мастерские Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в ее родном городе. С начала обучения художница сконцентрировалась на фигуративной живописи и скульптуре. В 1986-94 гг. Шторх совместно с партнерами организовала студию архитектурной керамики, а в 1995 – мастерскую по изготовлению авторской мебели. В те же годы у художницы родилось трое детей. С конца 90-х Сюсанна работает как свободный художник в собственной мастерской в Майнце, посвятив себя исключительно живописи. С 2001 года она участвует в многочисленных выставках в Германии и других европейских странах. Ее работы были представлены на различных арт-ярмарках, в числе которых: ART FRANKFURT, ARTFAIR Cologne, ART KARLSRUHE и BERLINER LISTE. Ряд произведений на политические темы вошёл в коллекцию Соборного музея (Museum am Dom) в Вюрцбурге, Германия. Человек является центральной темой фигуративных полотен Шторх, объединённых в серии "Портрет", "Ню", "Балет", "Пейзаж" и острополитическую "Против войны". Нынешняя серия "Фасады" ("Fassaden") акцентирует внимание на случайно подмеченных повседневных ситуациях и сценах из частной жизни в городском контексте.

The artist Susanna Storch was born in Mainz, Germany. From 1980 – 81, she studied Graphic Design in Munich, and then changed to Art studies at the Johannes-Gutenberg-University in her hometown, Mainz. Since she began her studies, her main focus has been on figurative realism, in painting as well as, at that times, in sculpture. Between 1986 and 1994, she and some partners ran a studio of architectural ceramics, since 1995 another workshop of custom-built furniture. In those years, she also had her three children, who are now grown. At the end of the 90's, she resumed painting again and started her career as a freelance artist with a studio in Mainz. Since 2001, she has participated in a large number of solo and group exhibitions in Germany and other European countries. Her work has been presented in various artfairs, such as ART FRANKFURT, ARTFAIR Cologne, ART KARLSRUHE and BERLINER LISTE. Some of the political works are in property of the 'Museum am Dom', Würzburg, Germany. In her figurative work, the human being is always the main subject, presented in different thematical series: Portrait/Menschenbilder, Nude, Ballet, Landscape and works with a political background, ('Against War'). The current series 'Fassaden/Facades' focuses on randomly found commonplace situations and private scenes in an urban context.



Maria Postnova
Искусствовед/Fine Art Expert

Основной предмет изучения и точка приложения сил живописи Сюсанны Шторх – человек. Изучение и анализ человека на протяжении почти 20 лет в мастерской в Майнце осуществляется последовательно и тщательно. Выбранная художницей тема разрабатывается сериями. Человек как таковой в портретной серии, человеческое тело и его движения в сериях "Akt" (Действие) и "Menschenbilder" (Антропогенетический), человек и война в пронзительной серии "Gegen Krieg" (Нет войне). Будь то постановочный портрет, портрет близких и друзей, расслабленное ню, балетные па или жители Ирака и Афганистана, охваченные ужасом войны, – человек остаётся эпицентром живописных полотен Шторх. Монументальность, крупные планы, пустынный фон, а порой его полное отсутствие, минимальное количество деталей – каждый приём работает на обострение, концентрацию внимания зрителя. Уникальность черт, механика движения, фрагменты тел, сопоставление человека и человека – настолько пристальное изучение порой граничит с антропологическим интересом (напр. работы "Kongolesin" 2012 года, "Bengasin" 2011 года, несколько работ "Cubana"). Выставка "Moments" объединяет работы из серии "Fassaden" (Фасады) и "Landschaft" (Пейзажи). В этих сериях Шторх уходит далее в своих исканиях, сопоставляя человека и его среду. Противопоставление индивидуума окружающему миру, взявшее свое начало в эпоху Романтизма, разрабатывается в современном ключе и получает новое звучание в серии, родившейся в 2013 году в Париже. Наблюдая уже не близких или моделей, запечатлённых в серии "Портреты" поименованными персонажами, но случайно

The main subject of Susanna Storch's Art is Man. She has been studying the human being through art for nearly 20 years at her studio in Mainz, Germany. This theme of humanity has been consistently developing in a number of her painting series throughout the years. Man as he is, in the series of portraits, human body and its movements in the "Akt" (Act) and "Menschenbilder" (Anthropogenetic) series, and man and war in the striking "Gegen Krieg" (Against War) series. While the artist depicts a posed model, a portrait of a friend, a relaxed nude, a ballerina, or Iraqis and Afghans captured by horror of war, Man remains a core theme in all of her paintings. Monumentality, close ups, lack of details and hollow backgrounds all help sharpen the viewer's attention. Such precise exploration of the uniqueness of features, body parts, and the mechanics of poses are similar to an anthropologists interests (see works "Kongolesin", 2012, "Benghazi", 2011, and several works of "Cubana"). The exhibition "Moments" combines canvases from the "Fassaden" (Facades) and the "Landschaft" (Landscapes) series where Storch expands her study further and explores man in certain environments. In her "Fassaden" series that she started in Paris in 2013, Storch explores the contradiction between man and the world, an idea dating back to the Romantic era of the 18th century, however her work brings a fresh and up-to-date perspective to this theme. In contrast to the "Portrait" series where the artist captures models, friends, and relatives, the "Fassaden" series observes nameless individuals through the windows of buildings from the outside. Real people with real lives maintain their absolute anonymity. A viewer can imagine themself or another person in such a trivial scene in any impersonal apartment building on the planet.

мелькнувших или задержавшихся в проеме окна безымянных горожан, Шторх населяет "Фасады" вполне конкретными, но при этом полностью анонимными героями. Парадоксальность ситуации усугубляется тем, что в подобной тривиальной сцене каждый зритель может методом подстановки представить себя или любого другого, а в обезличенных стенах узнать любое из сотен тысяч однотипных зданий на планете. Глаз смотрящего не в силах зацепить детали, выдающей топонимику местности или национальную принадлежность анонимных персонажей. Однако знание происхождений обескураживает: Фасады IV, IX и X из Майнца, где живёт и работает художница, V и VIII из Лондона, VI – Лиссабон, VII – Франкфурт, Фасад III возможно (а скорее нет) обнаружить и узнать в реальном здании в центре Сантьяго в Чили. Метод работы остаётся неизменным: как большинство современных живописцев, Сюсанна Шторх использует фотографии (фотографирует моделей для серий "Akt" и "Portrait", в серии "Gegen Krieg" опирается на военную фотохронику репортера Ursuly Maysner). Первые снимки, положенные в основу Фасадов, были сделаны из отеля у Эйфелевой башни. По заверению автора, к вуайеризму это ни имеет отношения. Вновь мы видим интерес исследователя, граничащий с антропологическим. Человек захвачен врасплох на границе миров, внешнего и внутреннего, личного пространства и пространства общего и общественного. Поверхности, мастерски выполненные художником, становятся визуальной метафорой. С одной стороны – непроницаемые, шероховатые монолитные стены зданий. С другой стороны – прозрачные, порой частично открытые окна в приватный мир конкретного человека. Но

No detail in the paintings disclose any information about the location or origin of the subject and their abode, making it more intriguing to discover their true background: Fassaden IV, IX and X are from Mainz, where Susanna lives and works, V and VIII are from London, VI – Lisbon, VII – Frankfurt; one can (or rather can't) recognize Fassaden III as the real building at the center of Santiago, Chile. Like many contemporary artists, Susanna Storch uses photography as part of her creative method. She took photos of her models for the "Portrait" series and a number of paintings from the "Gegen Krieg" series are based on the works by Ursula Meissner, war photojournalist from Mainz. The first shots for the "Fassaden" series were taken from a hotel near the Eiffel Tower in Paris. As Susanna states, her artistic interest has nothing to do with voyeurism; she observes, rather, as an anthropologist, not in a scientific sense, but with affection. The protagonist is caught off guard on the edge of two worlds, external and internal, on the border between private and public space. Skillfully depicted surfaces play role of visual metaphors. On one side are rough and solid walls of an apartment house, on the other side – half open transparent windows to the private world of a person. Transparent glass surfaces naturally and metaphorically appear to provide privacy, however the viewer can catch a glimpse of faint outlines behind it. Curtains also mark a boundary between external and internal. Only the inhabitant can operate as a mediator between these worlds. Reflections and flecks of sunlight on windows are like behavioral patterns and typical reactions driven by outer reasons that hide inner intentions. The four angles of the window is repeated in the four angles of the canvas and creates another barrier in the way of a observers intended view. Layer by layer hidden senses of art may be

чем же оборачивается эта прозрачность? Отражаемостью. Зритель может угадать очертания предметов внутри помещений, увидеть штору, обозначающую границу внешнего и внутреннего. И лишь сам обитатель внутреннего мира может быть медиатором между мирами. Отражения и блики стеклянных окон – реакции и паттерны медиатора, обусловленные внешними факторами, за которыми не разглядеть внутренних интенций. Четырёхугольник окна, повторяющий и возводящий в степень четырёхугольник холста, становится ещё одной визуальной преградой на пути пытливого взора наблюдателя. Визуальный дивертизмент, эффект картинки в картинке, эффект матрешки – ещё одна ступень многоуровневого восприятия. Дабы уравновесить острый дуализм и противопоставить ему другой вариант мировосприятия, в выставку включены работы из серии “Landschaft”. Оставаясь верной методу, Шторх фотографирует виды Одесейше на западном побережье Португалии, куда не раз возвращается на протяжении нескольких лет. Здесь вместо стен домов уже море и небо становятся прекрасно проработанным, однако по-прежнему – фоном для центрального не по местоположению, но по значению изображения человека. Фигурки людей, всё таких же анонимных, уменьшаются в размере, и их черты практически расплываются, тем не менее, необходимость в конкретике и разграничении отпадает, они не теряются и не подавляются окружающим живописным пространством. Напротив, данное окружение выглядит умиротворяющим, менее враждебным. Ритм волн, шум воды, вечные, природные звуковые сопровождения, в пике техногенным шумам городов, близость к стихии – всё это оказывает примиряющее

decoded as if someone is gradually opening a nesting doll.
Works from the “Landschaft” series offer alternative ways of world perception that lack the dualistic opposition of the “Fassaden” series. In staying with her aforementioned methods, Susanna spent time on various occasions taking photos on the west coast of Portugal for the “Landschaft” paintings. Instead of walls of buildings, the sea and sky appear as thoroughly depicted background for a human.

Figures are tiny, their features nearly vanish. However they are not dominated by their surroundings, there is no need of borders or oppositions because these settings appear to be friendly and peaceful. The rhythm of the waves, the noise of the water – these everlasting sounds of nature (unlike industrial noise of cities) harmonize man and surrounding world. The characters of this series, drawn from urban context, exist in the natural environment. They do not have to hide in their shelters in concrete “ant hills”. Man and the outer world are joined in neither the idyllic nor the absolute, but existential unity.

Maria Postnova, ART re.FLEX Gallery

воздействие на острый конфликт человека и окружающего мира. Персонажи серии, вырванные из урбанистического контекста и помещённые в контекст природный, более не вынуждены скрываться в ячейках бетонных муравейников, уже не противопоставлены внешнему миру, а напротив, слиты с ними и представлены если не в идиллическом и остающимся весьма условным, однако все таки экзистенциальном единении.

Мария Постнова, ART re.FLEX Gallery

SUSANNA STORCH
Мгновения/Moments



Façade IV – 2014
100x70 cm
холст, акрил
acrylic on canvas



Façade I – 2013
200x100 cm
холст, акрил
acrylic on canvas



Façade II – 2014

200x100 cm

холст, акрил

acrylic on canvas

Facade III – 2014

110x100 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Facade V – 2015

80x80 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Facade VI – 2015

100x100 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Facade VII – 2015

110x150 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Facade VIII – 2015

90x125cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Facade IX – 2016

120x90 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Facade X – 2016

120x160 cm

холст, акрил

acrylic on canvas





Beach VII – 2011

120x40 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Beach VIII – 2012
100x62 cm
холст, акрил
acrylic on canvas

Beach XIV – 2012

30x30 cm

холст, акрил

acrylic on canvas





Beach XV – 2012
120x60 cm
холст, акрил
acrylic on canvas

Beach I – 2010

140x140 cm

холст, акрил

acrylic on canvas





Beach II – 2010

140x70 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Beach III – 2010

140x70 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Callum – 2009
200x140 cm
холст, акрил
acrylic on canvas

Kalifa's Cousin – 2012

120x120 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Lea and Cem – 2012

150x100 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Marlucia VI – 2010

50x50 cm

холст, акрил

acrylic on canvas





Pia I – 2005

70x70 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Pia II – 2005

50x50 cm

холст, акрил

acrylic on canvas

Redwana III – 2008

150x100 cm

холст, акрил

acrylic on canvas



Vanessa – 2011

120x120 cm

холст, акрил

acrylic on canvas





