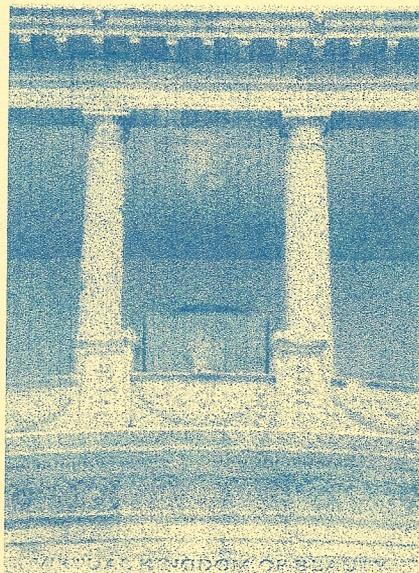

ВИРТУАЛЬНОЕ КОРОЛЕВСТВО КРАСОТЫ

VIRTUAL KINGDOM OF BEAUTY

**Юлия
СТРАУСОВА**

**Joulia
Strauss**

Gesellschaft «Freie Kultur»

Society «Free Culture»

Товарищество
«Свободная Культура»

Neue Akademie
der Schoenen Kuenste,
St. Petersburg

New Academy of Fine Arts,
St. Petersburg

Новая Академия
Изящных Искусств, СПб

Europaeische Gesellschaft
zur Bewahrung der klassischen
Aesthetik

European Society
for Preservation of the
Classical Aesthetik

Европейское Общество
Сохранения Классической
Эстетики

Pergamonmuseum Berlin

Pergamonmuseum Berlin

Пергамон Музей, Берлин

Glyphotek Muenchen

Glyphotek Muenchen

Мюнхенская Глиптотека

Zentrum fuer Kunst und Medien,
Karlsruhe, EU

Charleston Centre
for Contemporary Arts, US

Центр Искусства
и Медийных Технологий,
Карлсруэ,

Чарлстонский Центр современного искусства, США

Support:

Lars Kuenstler, Liesegang, Minolta, G+B Pronova, Werk 5, Hermann Noack Foundry,
Mental Images, X-IST Realtime Technologies, Low Spirit Music Recordings, Crystalix
GmbH, The German Film School, Prussian Cultural Tresury

12 августа 2000 года с 15.00 до 19.00 в залах Музея Новой Академии Изящных Искусств состоится открытие выставки реальной и виртуальной скульптуры “ВИРТУАЛЬНОЕ КОРОЛЕВСТВО КРАСОТЫ” профессора НАИИ Юлии Олеговны Страусовой.

Впервые выставка была показана весной этого года в берлинском Музее Пергамон. Ее экспонатами являются трехмерные компьютерные анимации, а также спроектированные цифровым способом и затем отлитые в бронзе скульптурные портреты-миниатюры значительных культовых персон берлинской сцены (поэт Райнальд Гётц, медиакультуролог Фридрих Китлер, “Pope of the Technolectro-Pop” Вестбам). Изображения были отсканированы трехмерным сканером и скомбинированы с захватывающими дыхание прическами античных статуй. Трехмерные компьютерные анимации проецировались на прозрачное голографическое стекло, которое находилось на фоне самого замечательного монумента Пергамского Музея – Милетских ворот. Одна часть изображений была анимирована при помощи компьютера в сотрудничестве с Ларсом Кюнстлером, другая часть была семиотически трансформирована в бронзу.

Всем им я одолжила свой оцифрованный голос в обмен на их высказывания, – говорит Юлия Страусова, – для того, чтобы дать им возможность “вещать” (Сибилла Вирзинг, Франкфурте Альгемайне Цайтунг). Почему? Я занимаюсь “поиском идеала красоты, синтезированного из традиции и виртуальности?”(Симона Кемпф, Шпигель).

Мой “семейный альбом” (Теа Херольд, Зюддойче Цайтунг) “приближается к вечному идеалу красоты?” (Беата Рудигир, Радио “Культура”)

Настала пора вернуться к простой, естественной красоте и сказать до свидания авангарду?(Йозеф Энгельс, “Ди Вельт”) “Виртуальное королевство красоты” распространяется без каких-либо трудностей от античных скульптур до прозрачной

виртуальности дигитальной эры” (Кристина Венденбург, “Берлинер Morgenpost”), и, может быть, “Клеопатра Microsoft’a” (Георгий Литичевский, “Итоги”) ищет законы красоты в пространстве 3D (Вера Гёрген, “Берлинер Цайтунг”)? Если красота – вопрос объема памяти (Мануэль Боник, 01), тогда, конечно, мотивация генерирования виртуальной модели реальности лежит не в том, что есть, но в том, что может быть. (Кристоф Либхерр, Art Exchange Berlin), из чего следует, что “все люди – братья” (Хаммурапи).

После Петербурга выставка будет экспонироваться в Мюнхенской Глиптотеке, в Центре Искусств и Медиативных технологий в Карлсруэ, и в Чарлстонском Центре современного искусства.

В отношении классики художница повела себя крайне тактично (маленькие головки, прозрачные, ненавязчивые проекции) и даже более того. Можно сказать, она возложила достижения новых художественных технологий на алтарь Античности. Вспоминая о другой знаменитой поклоннице античного идеала красоты, Юлия называет себя Лени Рифеншталь Майкрософта. Но все-таки она на себя наговаривает. Над ней нет фюрера, и она фюреру не служит, как когда-то старушка Лени. Нет, она не Лени Рифеншталь, скорее Клеопатра. Клеопатра, старающаяся употребить все свои чары, все колдовство, взывая ко всем Богам, древним и будущим, в надежде, что они помогут виртуальной Александрии и ее артистическому населению.

Георгий Литичевский.

*Virtu, vertu, n.: Любовь к изящным искусствам, редкий объект, с точки зрения виртуозности исполнения.

On 23rd February in the Trajaneum of the Pergamon Museum in Berlin Joulia Strauss' exhibition "Virtual Kingdom of Beauty" will be opening. Some twenty animated 3D computer portraits will be presented together with digitally produced cast bronze sculptures showing representatives of Berlin's cultural life, including the poet Rainald Goetz, the cultural analyst Friedrich Kittler, and the "Pope of Technoelectro-Pop", Westbam.

Joulia Strauss has scanned the faces of these "Gesamtgesellschaftsspektrumsrepraesentanten using a Minolta VI-700 non-contact laser digitizer. These scans have then been merged with the hairstyles of selected ancient statues in Softimage 3D. In the next step the artist chose quotes for each person and put their words back into their mouths using her own voice and facial expression (X-IST Realtime Technologies, Face Tracker), with appropriate musical accompaniment. These animations are projected onto a transparent HoloPro projection surface which hangs in front of the impressive market gate of Milet. On the other side of the exhibition space are the sculptures, which have been produced from the 3D-data using CNC milling and then cast in bronze.

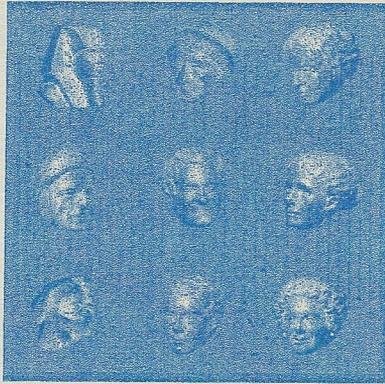
The exhibition presents a synthesis of art, science and technology. Employing an impressive array of techniques, Joulia Strauss manages to bring together traditional sculptural techniques and ultra-modern technology. The transfer of beauty in its classical sense from antiquity into the 21st century is spectacularly successful. She postulates a new definition of beauty of form, of spirit and technology, and at the same time gives cause to reflect on the value-systems of our time.

Joulia Strauss, born 1974 in St. Petersburg, lives in Berlin. 1990-1995 Studied at the New Academy of Fine Arts under Timur Novikov. 1995-2000 Studied at the University of Arts Berlin under Georg Baselitz.

Diplom; Award of the President of HdK.

Since 1995, various exhibitions, e.g. Stedelijk Museum Amsterdam, Oostende Museum of Modern Art, Deutsche Guggenheim Museum Berlin, etc., "12 Caesars of the Techno-Empire", talks and performances.

*Virtu, vertu, n.: love of the fine arts; article or object of (Interesting from workmanship, antiquity or rarity)

Virtual* Kingdom of Beauty

Assembles a choice of my favorite Berlin artists, philosophers and friends.

3D-scanned and combined with hairstyles of breathtaking ancient statues, one half became computeranimated in cooperation with Lars Kuenstler, the other half was semi-automatically transformed into bronzes. I lent all of them my digitally manipulated voice in exchange for their statements, in order to let them "oracle" (Sybille Wirsing, FAZ).

Why? Am I "looking for a beauty ideal synthesized out of tradition and virtuality?" (Simone Kaempf, Spiegel). Does my "family album" (Thea Herold, Sueddeutsche Zeitung) "approximate an eternal ideal of beauty?" (Beate Rudigier, Radio Kultur). Is it time to get back to simple natural beauty and to say goodbye to avantgarde? (Joseph Engels, Die Welt)

Virtual Kingdom of Beauty "expands without any effort from ancient sculptures to the transparent virtuality of the digital age" (Christine Wendenburg, Berliner Morgenpost), and perhaps the "Cleopatra of Microsoft" (Georgy Litichevsky) "looks for the laws of beauty in 3D (Vera Goergen, Berliner Zeitung). If "Beauty is a question of capacity" (Manuel Bonik, 01), then of course "the motive of generating a virtual model of reality lies not in what is but in what can be" (Christoph Liebherr, Art Exchange Berlin), which means "a man must be a brother, a sister to man" (Hammurabi).

Joulia Strauss: 26, 1990-1995 Studium an der Neuen Akademie der Schoenen Kuenste St.Petersburg bei Timur Novikov, 1995-2000 Studium an der Hochschule der Kuenste Berlin, bei Georg Baselitz. Diplom; Preis des Praesidenten der HdK. Seit 1995 Ausstellungen z.B. im Stedelijk Museum Amsterdam, im Ostende Museum of Modern Art, in Deutsche Guggenheim Berlin u.s.w., Autorin von "12 Caesaren des Techno-Imperiums", Vortraege und Performances.

Joulia Strauss:

VIRTUAL* KINGDOM OF BEAUTY

“Die elektronischen Medien sind unsichtbare Drogen, die psychische wie politische Veraenderungen bewirken.”

(Peter Weibel im Virtual Kingdom of Beauty)

Am 23. Februar um 19 Uhr eroeffnete in der Trajaneumshalle im Pergamonmuseum zu Berlin die Ausstellung “Virtual Kingdom of Beauty”. Gezeigt wurden ein gutes Dutzend animierte 3D Computerportraits sowie digital produzierte und in Bronze gegossene Miniaturen bedeutender Persoenlichkeiten des Berliner Geisteslebens, darunter der Dichter Rainald Goetz, Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler und der “Pope of the Technolectro-Pop Westbam. Die Gesichter dieser Gesamtgesellschaftsspektrumsrepraesentanten waren mit einem Minolta VI-700 non-contact 3D Laser Scanner digitalisiert. Diese scans wurden dann in Softimage 3D mit den Frisuren antiker Statuen versehen. In einem weiteren Schritt wurden den Personen ihre eigenen Zitate in den digitalen Mund zurueckgelegt und – mit der unschaetzbar wertvollen Hilfe des exzellenten Berliner Computerkuenstlers Lars Kuenstler – ihre Koepfe mit Stimme der Kuenstlerin zum sprechen gebracht. Diese Animationen wurden einerseits auf die transparente holographische Holo-Pro- Tageslicht- Projektionsscheibe gestrahlt, so dass sie vor dem Hintergrund des eindruckvollsten Monuments des Pergamonmuseums, dem Markttor von Milet, schwebten. Ihnen gegenueber hingen Koepfe,

die von der 3D-Datei mit CNC- gefraesst (Computernumerische Steuerung durch das von Apoll hoechstgesegnete WERK 5) und schliesslich in Bronze gegossen wurden (ein wahrer Nachfahr des Hephaistos: Hermann Noack).

Die Kuenstlerin hofft Sie mit einer sehens- undhoerenswerten Synthese aus Kunst, Wissenschaft und Technologie beglueckt zu haben und freuet sich sehr, einen Beitrag zur Diskussion um die kuenftige Rolle der Museumsinsel in Berlin-Mitte zu leisten.

Zur Antike verhaellt sich die Kuenstlerin duesserst taktvoll (kleine Koepfchen, transparente unaufdringliche Projektionen). Wenn man so will, hat sie die neusten Errungenschaften der Kunsttechnologien auf dem Altar der Antike dargebracht.

Remembering another famous worshipper of the antique beauty ideal, the artist calls herself Leni Riefenstahl of Microsoft. But nevertheless she seems not to be entirely correct. Unlike the old cameralady Joulia has NO FUERER over her and she does not serve to any of them. Artists

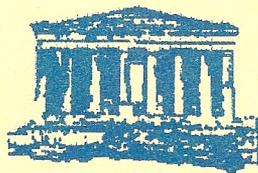
and deejays displayed by her, unlike Miletian and Roman artists and architects, who had their city council or emperor Trajan, are just in dispose of themselves and dispite of their shine and glamour they always have to prove that anybody really needs them.

But they are pure light and very small heads are talking only to those who put headphones on. This circle exists moreover virtually in the artists imagination and is not so firm in reality. And if one really needs to compare, may be it will be better to mention not Leni Riefenstahl but Cleopatra. Is not Cleopatra herself in

Pergamon now? I mean, Cleopatra of Microsoft, looking to use all her magic, invoking all gods of the past and of the future, hoping for they help her virtual Alexandria and its artistic population.

G. Litichevski

НОВАЯ АКАДЕМИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2000