

Natalia Kapchuk

THE LOST PLANET

In Natalia Kapchuk - British artist, Art Ambassador of the Society of Arts, Fashion and Sports at the Parliament of the Great Britain, Ambassador Monaco Better World Forum (MBWF), author of the video project "Kapchuk Art Diaries" on the YouTube channel, dedicated to the significant events in the world of contemporary art. In anticipation of the solo exhibition in London, the editor of LUXURY Magazine met with Natalia to talk about environmental issues and their reasons, the support of charitable organizations the activities of which are aimed at cleaning the ocean from plastic; about the places that inspire the artist to create artworks as well as about the series of art works "The Lost Planet", dedicated to the beauty of nature and saving the environment. / Наталья Капчук – британский художник, арт-амбассадор Общества Искусств, Моды и Спорта при Парламенте Великобритании, амбассадор Monaco Better World Forum (MBWF), автор видеопроекта «Kapchuk Art Diaries» на канале YouTube, посвященного значимым событиям в мире современного искусства. В преддверии персональной выставки в Лондоне редактор LUXURY Magazine встретила с Натальей. Разговор коснулся проблем экологии, их причин, а также поддержки благотворительных организаций, которые занимаются очисткой океана от пластика. Наталья рассказала о местах, которые вдохновляют ее на создание новых произведений, и о серии работ «The Lost Planet», посвященной красоте природы и спасению окружающей среды.

Natalia, how do you choose subjects for your art work? And why did you dedicate the new project to our planet?

I have been worried about environmental issues for many years. And this is not surprising, because today our reality is forest fires and deforestation, destroying millions of hectares of forest and a large number of animals who live there or make them escape; air and water pollution caused by the products of human activities, and, as a result, coral bleaching, the death of aquatic animals. Particularly frightening is the uncontrolled "spread" of microplastics, which causes irreparable damage to microorganisms and the food chain, and the prospects for having more plastic in the waters of the oceans than fish by the middle of the 21st century. Human beings themselves destroy ecosystems with their own hands, without thinking about the aftermath. I am scared from the fact that our planet may be lost. I see the beauty of nature on different continents, in the endless waters of the world's oceans, all living things - and begin to create. In this way my first work "The Planet made of Gold" appeared and marked beginning of "The Lost Planet" series. In this art project I urge viewers to see the greatness and magnificence of the oceans, using gold leaf; I show that pure water on the Earth is our main value, our precious metal. I approach each topic carefully: I make a research in order to understand how accurately I can reflect it, visit a geographical place, if it lies at the heart of the art work, and think over the concept and details. I begin to create an art object from sketches, form a relief and select the materials which will be necessary for my work, study their physical properties.

What place on the planet impressed you the most and are you going to reflect it in your works?

I like to travel with a meaning: to study environmental problems, expand my knowledge and discover new places, which in the future can become the basis of the concept of my art objects. At the beginning of this year, I visited Machu Picchu (Peru), a unique Inca city, opened to the world more than a hundred years ago and with the title of New World Wonder. I also visited the Amazonian jungle, where I watched wild animals in their natural habitat: sloths, caimans, otters, monkeys, parrots - an incredible variety of species! My imagination was shocked by the plant diversity! The Amazon rainforests are the "lungs" of our planet. One of my works "The Last Breath" is dedicated to the problem of large-scale felling and fires in the forests of the Amazon, a sig-

Наталья, как Вы выбираете темы для своих работ? И почему новый проект Вы посвятили нашей планете?

Экологические проблемы волнуют меня уже много лет. Это неудивительно, ведь наша реальность сегодня - губительная вырубка деревьев и лесные пожары, уничтожающие миллионы гектаров леса и большое количество обитающих там животных; загрязнение воздуха и вод мирового океана продуктами жизнедеятельности человека и, как следствие, обесцвечивание коралловых рифов, гибель подводных обитателей. Особенно пугает бесконтрольное «распространение» микропластика, который наносит непоправимый ущерб микроорганизмам и пищевой цепочке. Мы имеем серьезные перспективы к середине XXI века обнаружить в водах мирового океана больше пластика, чем рыбы. Человек собственными руками уничтожает экосистемы, не задумываясь о последствиях. Мне страшно от того, что наша планета может быть разрушена и безвозвратно потеряна. Я вижу красоту природы на разных материках, в бескрайних водах мирового океана, - и начинаю созидать. Так появилась моя первая работа «The Planet made of Gold», которая положила начало серии «The Lost Planet». В ней я призываю зрителя увидеть величие и великолепие океанов, показываю, используя сусальное золото, что чистая вода на земле - наша главная ценность, наш драгоценный металл. К выбору каждой темы я подхожу тщательно: кропотливо изучаю информацию, чтобы понять, насколько точно смогу ее отразить, посещаю географическое место, если оно лежит в основе произведения, продумываю концепцию и детали. Начинаю создавать арт-объект с набросков, формирую рельеф и подбираю необходимые для работы материалы, изучаю их физические свойства.

Какое место на планете Вас поразило больше всего, и собираетесь ли Вы отразить его в своих произведениях?

Мне нравится путешествовать со смыслом: изучать экологические проблемы, расширять кругозор и открывать новые места, которые в дальнейшем могут стать основой концепции моих арт-объектов. В начале этого года я посетила Мачу-Пикчу (Перу), уникальный в своем роде город инков, открытый миру более ста лет назад и обладающий званием Нового Чуда Света. Еще я побывала в амазонских джунглях, где поблизости в естественной среде обитания за дикими животными: ленивцами, кайманами, выдрами, обезьянами, попугаями, - невероятное разнообразие видов! Потрясает воображение и растительность! Тропические леса Амазонии - «легкие» нашей планеты. Одна из моих работ - «The Last Breath» - посвящена проблеме масштабной вырубки деревьев и ужасающим пожарам в лесах Амазонии. На синем фоне океанов я изобразила

On the wall: The Planet Made of Gold, 2019

The artwork behind Natalia – The Winner Takes It All, 2019

nificant reduction in their area. Against the blue background of the oceans, I depicted green and once dense vegetation rainforests spreading over the vast territory of South America. The Galapagos Islands, to which I traveled in mid-January, made a strong impression on me. This is an ecosystem untouched by civilization with a unique fauna: a huge number of sea lions, iguanas, large turtles, penguins, flamingos - whose life can be observed. It is important not only to feel involved in nature, but also to understand how you can save biodiversity for future generations. I have visited many islands, most of which are volcanic; several times scuba diving to see the magical beauty of the underwater world, the smooth dance of stingrays and moray eels. Even sharks there are calm and melancholy swim nearby. These impressions will certainly be reflected in my new works!

Environmental issues in art began to be covered only in the second half of the 20th century. Can contemporary art affect the consciousness of society and our future?

I definitely think that it can! The main task of art is to convey the idea of an artist who has absorbed the most acute problems in society, transforming them into a work of art in order to make the viewer feel certain emotions and think. Contemporary eco-art is an effective conductor between environmental problems and humans. Psychologically, we pay attention to what we personally touch. Unaware of the problem, we can't take any action, and sometimes we don't want to plunge into the problem, because each one has its own. And ecology is a complex topic for perceived perceptions. I put this message into every work from "The Lost Planet" series.

How has "The Lost Planet" influenced you?

While working on the project and on each art piece individually, I was immersed in the problems of the subject that I developed visually. I studied analytical data and articles of climatologists, ecologists, environmentalists. During this time, I compiled my list of environmental "wounds" of the Earth; cataclysms that humanity has faced today. And after visiting the World Economic Forum in Davos, new problems and frightening statistics became apparent to me. The Global Risks Report noted the destruction of the global ecosystem and, as a consequence of this factor, the threat of extinction of more than one million species of flora and fauna, which is 40% of amphibians, a little more than 1/3 of marine mammals, almost 1/3 of fish. Today, this is one of the

зеленые и некогда плотные по растительности дождевые леса, раскинувшиеся на огромной территории Южной Америки. Сильное впечатление на меня произвели Галапагосские острова, на которые я съездила в середине января. Это нетронутая цивилизацией экосистема с уникальным животным миром: огромное количество морских львов, игуан, крупных черепах, пингвинов, фламинго. За жизнью в этой удивительной местности можно наблюдать вечно. Важно не только почувствовать себя сопричастным к природе, но и понять, как можно сохранить все это для будущих поколений. Я побывала на многих островах, большинство из которых – вулканические. Несколько раз погружалась с аквалангом, чтобы увидеть волшебную красоту подводного мира, плавный танец скатов и мурен. Даже акулы там спокойные и melancholically плавают поблизости. Впечатления от увиденного обязательно найдут отражение в моих новых работах!

Вопросы экологии в искусстве начали освещаться только во второй половине XX века. Может ли современное искусство повлиять на сознание общества и наше будущее?

Однозначно считаю, что может! Основная задача искусства и состоит в том, чтобы донести мысль художника, который впитал в себя самые острые проблемы общества, трансформировав их в объект искусства, чтобы заставить зрителя почувствовать определенные эмоции и задуматься. Современный эко-арт – эффективный посредник между проблемами окружающей среды и человеком. Психологически мы обращаем внимание на то, с чем соприкасаемся лично. Не зная о проблеме, мы не можем предпринять какие-либо действия, и порой погружаться в проблему не хочется, ведь у каждого полно своих сложностей. Искусство создаёт некую амортизацию между нашим сознанием и проблемной темой, передавая ее через эстетические образы. А экология – это сложная тема для восприятия. Этот месседж я вкладывала в каждую работу из серии "The Lost Planet".

Как проект «The Lost Planet» повлиял на Вас?

При работе над проектом и над каждым арт-объектом в отдельности я погружалась в проблематику темы, которую разрабатывала визуально. Я знакомилась с аналитическими данными и статьями климатологов, экологов, защитников окружающей среды. За это время я составила свой список экологических «ран» Земли – катаклизмов, с которыми столкнулось человечество сегодня. А после посещения Всемирного экономического форума в Давосе для меня очевидными стали новые проблемы и пугающие статистические данные. В Global Risks Report отмечалось разрушение глобальной экосистемы и, как следствие этого фактора, – угроза вымирания более одного миллиона видов животного и растительного мира, а это 40% земноводных, чуть

Natalia in her art studio after creating new pieces with plastic garbage and Lego elements

Luxury Magazine

five main dangers that we will face in the coming decades. Now the extinction of species is accelerating tens and hundreds of times, and the reason for this is the destruction of their natural environment which is caused by human beings. We will use 3/4 of the entire surface of the planet and 2/3 of water resources in our life, not counting the ice reserves. If, due to global warming, the water temperature rises another 0.5 degrees Celsius, the coral reefs will be depleted by 70-90%. I believe that our task is to protect and restore the natural habitat of animals and marine life. We must avoid eco-degradation.

What is more important for you: the artistic process or the result?

The result is important for me: the emotions of the viewer, his thoughts viewing the artwork - how the idea I put in will affect in the visitor of my exhibition, how it will encourage him to change priorities and make his contribution to saving the planet. Today, on the eve of my solo exhibition "The Lost Planet" in London, another important aspect has appeared - the sale of art works. I plan to invest all proceeds

больше 1/3 морских млекопитающих, почти 1/3 рыб. Эта опасность является на сегодняшний день одной из пяти основных, с которыми человек столкнется в ближайшие десятилетия. Сейчас процесс исчезновения видов ускоряется в десятки и сотни раз, и причина этого - разрушение человеком естественной среды их обитания. Мы задействуем в своей жизнедеятельности 3/4 всей поверхности планеты и 2/3 водных ресурсов, не считая ледяных запасов. Если вследствие глобального потепления температура воды повысится еще на 0,5 градуса по Цельсию, коралловые рифы истощатся на 70-90%. Я считаю, что наша задача - беречь и восстанавливать естественную среду обитания животных и морских обитателей. Мы должны избежать эко-деградации.

Что для Вас важнее: художественный процесс или результат?

Для меня важен результат: эмоции зрителя, его мысли после знакомства с объектами - то, как заложенная мною идея найдет отражение у посетителя моей выставки, побудит его сделать свой вклад в спасение планеты. На сегодняшний день, в преддверии моей персональной выставки "The Lost Planet" в Лондоне, появился еще один важный аспект - продажи работ.

Russian Wildfires, 2019

in the project aimed at cleaning rivers from plastic. I am working on this together with activists from South Asia. Local rivers bring the largest share of plastic waste, forming Indian Ocean and Great Pacific garbage patch.

A lot of attention is paid to the ocean and the subject of water pollution in your work. How do you study these issues and what environmental initiatives do you support?

The problem of plastic pollution worries me especially acutely. Within just one year, the world's oceans get for about 8 million tons of plastic waste, while only 9% of it goes to recycling, 12% is burnt, and 79% is dumped in the ocean. I try to actively participate in ecological and environmental actions, interact with organizations the goal of which is to develop initiatives aimed at solving problems. I am currently the Ambassador of the Monaco Better World Forum (MBWF). I support 4ocean and The Ocean Cleanup, whose main goal is to clean the ocean from plastics. I believe that if more people make efforts and support clean water activities, together we will be able to make the situation better and find a solution to the problem.

Все вырученные деньги я планирую вложить в проект по очистке рек от пластика, над которым я работаю совместно с активистами из Южной Азии. Местные реки приносят наибольшую часть пластиковых отходов, образуя мусорные пятна в Тихом и Индийском океанах.

В Ваших работах много внимания уделено океану и теме загрязнения воды. Как Вы изучаете эти вопросы? Какие экологические инициативы Вы поддерживаете?

Проблема загрязнения воды пластиком волнует меня особенно остро. За один год в мировой океан попадает около 8 млн. тонн пластикового мусора, на переработку уходит 9% из него, 12% - сжигается, а 79% - оказывается на свалке и в океане. Я стараюсь принимать активное участие в экологических и природоохранных акциях, взаимодействовать с организациями, чьей целью является разработка инициатив, направленных на решение проблем. Сейчас я являюсь амбассадором Monaco Better World Forum (MBWF). Я поддерживаю компанию «4ocean» и организацию «The Ocean Cleanup», основной целью которых является очистка океана от пластика. Я верю в то, что, если больше людей будут прикладывать усилия и поддерживать активность по очистке воды, вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему и найти решение проблемы.

Yin and Yang, 2019

The World is on Fire 2019