

MAXIM KSUTA

МАКСИМ КСУТА

ИЗДАНИЕ ПРИУРОЧЕНО К ВЫСТАВКЕ
МАКСИМА КСУТЫ
TOPSY-TURVY
15 МАЯ — 1 ИЮНЯ 2014

EDITED ON THE OCCASION OF
MAXIM KSUTA
TOPSY-TURVY
15 MAY — 1 JUNE 2014

Мой проект всецело (развернуто) посвящен осмыслению удивительной технологии, открытой, по меньшей мере, лет 150 назад и ставшей столь привычной для нас в последнее время в результате ее массового распространения как весьма удобного инструмента передачи информации.

Я пытался расставить и отметить те яркие смысловые и пластические акценты, которые формируют как сам процесс, так и дискуссии вокруг современной фотографии.

Серия работ следует принципу: опыт современного искусства основывается на противоречии, на нон-конформизме и опирается на тезис о том, что каждый последующий шаг отрицает предыдущий. Вследствие этого я продолжаю свой эксперимент по изменению «состояния равновесия фотографии», выводя ее из области документального отражения событий в пространство атмосферности и чистого чувства.

Экспонируя проект как site-specific art, я стремлюсь задействовать зрителя в сцене инсталляции, дополнительно активируя его сензитивность.

«Граница раздела» — основная смысловая магистраль, вокруг которой выстраивается тело композиции проекта. Конструктивным элементом является прямой негатив и большая фотоаккумуляция.

Почему именно граница?

Граница подразумевает широкий спектр открывающихся горизонтов и векторов смысловых направлений. В фотографическом процессе граница и пограничность — мало изученные области. Фотография настолько объективна, что данная супервещественность прочно связывает нас со стереотипами интерпретации, сковывая воображение. Однако именно граница раздела «негатив — позитив» так фундаментально соединяет понятия «до» и «после».

Ведущую роль в инсталляции играет разворачивающаяся история путешествия между реальностями, которые обе объективны, ибо прошли через объектив и зафиксированы, но качественно различаются по содержанию, являясь частью мира и антимира. Что или кто оказался с какой стороны — решать вам.

МАКСИМ КСУТА

My project is entirely devoted to a comprehension of a stunning technology discovered about 150 years ago that has become very commonplace and everyday in recent times thanks to its mass distribution as a very convenient tool for the conveying of information.

I tried to lay out and note the striking semantic and spatial emphases that form both the process itself and the discussion around modern photography.

The series of works follows a principle whereby the experience of modern art is founded on contradiction, on non-conformism, and a thesis which maintains that every subsequent step rejects the preceding step. As a result of that, I'm continuing my experiment in the changing of "photography's state of equilibrium," taking it out of the sphere of a documentary reflection of events and into the space of the atmospheric and the purely sensual.

Exhibiting the project as site-specific art, I'm striving to get the spectator involved in the scene of the installation, further activating his sensitivity.

"The border of the division" — that's the main conceptual highway around which the body of the composition of the project is constructed. The constructive element is the direct negative and the large photo accumulation.

Why specifically the border?

The border implies a broad range of opening horizons and vectors in notional tendencies. The border and marginality are fields that haven't been studied in great depth In the photographic process. Photography is so objective that this super-reality firmly links us with stereotypes of interpretation, shackling the imagination. Nevertheless, it is the border of the "negative — positive" division that fundamentally links the concepts of "before" and "after".

A key role in the installation is played by the unfolding story of a journey between realities that are both objective, as they have been through the obyektiv — the Russian for "lens" — and been captured, but there are qualitative differences in content, as they are elements in the world and anti-world — who or what lies on which side is for you to decide.

MAXIM KSUTA

МАКСИМ КСУТА ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Максим Ксута, вероятно, единственный российский художник, который из проекта в проект последовательно исследует технические и технологические возможности фотографии. Фокус его интереса лежит не в области фотоизображения как такового (Ксута, кажется, совершенно не про образ и его суггестивные особенности), а в манипуляциях с получением этого изображения, разложении фотопроцесса на отдельные стадии, самого разного рода механических деконструкциях образа — чтобы в результате из артефактов этой деконструкции воссоздать целое, заново приладить распавшиеся куски и установить новые связи. Ксута играет в конструктор с реальностью, как если бы она поддавалась элементарному переустройству по воле играющего. Одновременно им движет еще одно существенное обстоятельство, которое так или иначе проявлялось в его самых ранних работах. Ксуту категорически не устраивает видимая действительность — не устраивает в том смысле, что он неизбежно ищет в ней симметрии и порядка, визуальной логики, которая даже в сбоях помогает обнаружить прекрасное. Он всегда находится в поиске некой структуры, часто ее изобретает, «навязывает» ландшафту, человеку, объектам, внедряет костную основу в массу случайных визуальных впечатлений.

Похожим образом в проекте для галереи «Триумф» Ксута «вычищает» реальность, демонстрируя в пространстве базовый фотографический принцип позитива/негатива — при этом одно состояние от другого отличает едва видимая, прозрачная граница. Для Ксуты образ границы, раздела оказывается вообще очень важным: это

особенное пространство, вокруг и внутри которого обнаруживается все существенное; реальность (как будто перед лицом некой опасности) приобретает очень концентрированные формы. Граница — это проявление главного, переход через нее — всегда символический акт смены состояния, и Ксута ловко обыгрывает это в пространстве галереи.

Проект «Шиворот-навыворот» (ироничное название не отменяет серьезности затей) возвращает зрителя еще к одному, ключевому для истории фотографии, соображению: где начинается и где заканчивается объективность, «правдивость» фотографического снимка, насколько далеко отстоят друг от друга видимая и фотографическая реальность? Неоднократно высказанные сомнения относительно способности фотографии отражать происходящее или сущее (и наиболее отчетливо это видно в работах художников Дюссельдорфской школы) находят очередную форму в проекте Максима Ксуты. Он пытается добаться не до сути действительности, не зафиксировать мимолетность движения или уловить цветовой баланс — он сосредотачивается на сути самой фотографии, фотографического процесса, разъяв фотоснимок на позитив и негатив, безжалостно обнаружив структуру. Ксута тяготеет не к визионерству, а к почти лабораторному типу деятельности с серьезным научным аппаратом и необходимыми приспособлениями. И в этом, как ни странно, открывается настоящая этика художника, честность жеста, последовательность программы, которая позволяет не просто создавать новые фотографические серии, но «думать» пространством, физическим объемом, где происходят чудесные переходы и превращения.

ЕКАТЕРИНА ИНОЗЕМЦЕВА

MAXIM KSUTA TOPSY-TURVY

Мaxim Ksuta is perhaps the only Russian artist who, from project to project, consistently studies the technical and technological capabilities of photography: the focus for his interest lies not in the sphere of the photographic image as such (Ksuta, it seems, is not about the image and its suggestive characteristics), but in manipulations of the image received, the decomposition of the photographic process into separate stages and incredibly varied mechanical deconstructions of the image in order, from the artifacts resulting from that deconstruction, to recreate a whole, to reorder the pieces that have broken up and to establish new links. Ksuta plays with reality, using his construction set on it, as it were, as if it can be put through a basic reconstruction as the player wills it; at the same time, he is motivated by another significant circumstance which, in one way or another, could be seen in his very earliest works. Ksuta is categorically at odds with visible reality: at odds with it in the sense that he unavoidably seeks symmetry and order within it, a visual logic which even in its faults helps us to discover beauty. He is always searching for a certain structure, he often invents it, he “imposes” it on landscapes, people, objects; he embeds a skeletal framework into the mass of chance visual impressions.

In a similar way, in his project for Triumph Gallery, Ksuta purges reality, demonstrating in space the basic photographic principle of positive/negative. At the same time, he distinguishes one state from another with a barely visible, almost transparent border. For Ksuta, the image of the border, of division, is in fact very important — it is a special space, around and within which we can find everything that exists, and reality (as if confronted by a certain danger) acquires

a very concentrated form; the border is a manifestation of the essence, passing through it is always a symbolic act of changing one's state, and Ksuta skillfully plays with this within the space of the gallery.

The Topsy-Turvy project (the ironic title does nothing to diminish the seriousness of the undertaking) returns the spectator to another consideration that is key to the history of photography: Where does its objectivity and “truthfulness” begin and end, how far apart are visible and photographic reality? Frequently repeated doubts regarding photography's ability to reflect what is happening or what exists (this can be seen most distinctly in the works of the artists of the Düsseldorf School) find their latest expression in Maxim Ksuta's project. He does not try to get to the essence of reality, nor to capture the transience of movement or the equilibrium of color; instead, he concentrates on the essence of photography itself, the photographic process, breaking the shot down into the positive and the negative, mercilessly laying bear the structure. Ksuta is not drawn to the visionary, he is drawn to the laboratory type of approach, employing serious scientific apparatus and the required devices. And, intriguingly, it is in this that the artist's real ethic is revealed, the honesty of the gesture, the coherence of the program that makes possible not just the creation of new photographic series but also the ability to “think” with space, with physical volumes where marvelous transitions and transformations take place.

EKATERINA INOZEMTSEVA

Фотоинсталляция, верхний этаж
Photoinstallation, upper level

Фотоинсталляция, нижний этаж
Photoinstallation, lower level

Самый подходящий момент, чтобы улизнуть. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
A good opportunity for making an escape, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Насколько лучше было дома. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
It was much pleasanter at home, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Скажите, а кто-нибудь еще, кроме меня, тут бывает? 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
Are there any more people in the garden besides me? 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Ул. Ковровая Дорожка. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
Hearthrug, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Книксен в воздухе. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 100 × 100 см
Curtseying as you are falling through the air; 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 100 × 100 cm

Ты видела мурашки, хотя бы на картинках? 2013–2014.

Фотография на alu-dibond. 100 × 100 см

Did you ever see such a thing as a drawing of a muchness? 2013–2014,

photographic print mounted on alu-dibond, 100 × 100 cm

Ручаюсь, что раньше его тут не было. Триптих. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
Which certainly was not here before. Triptych, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Мертвая тишина. Триптих. 2013–2014. Фотография на alu-dibond.

Слева и справа 100 × 66 см, в центре 100 × 100 см

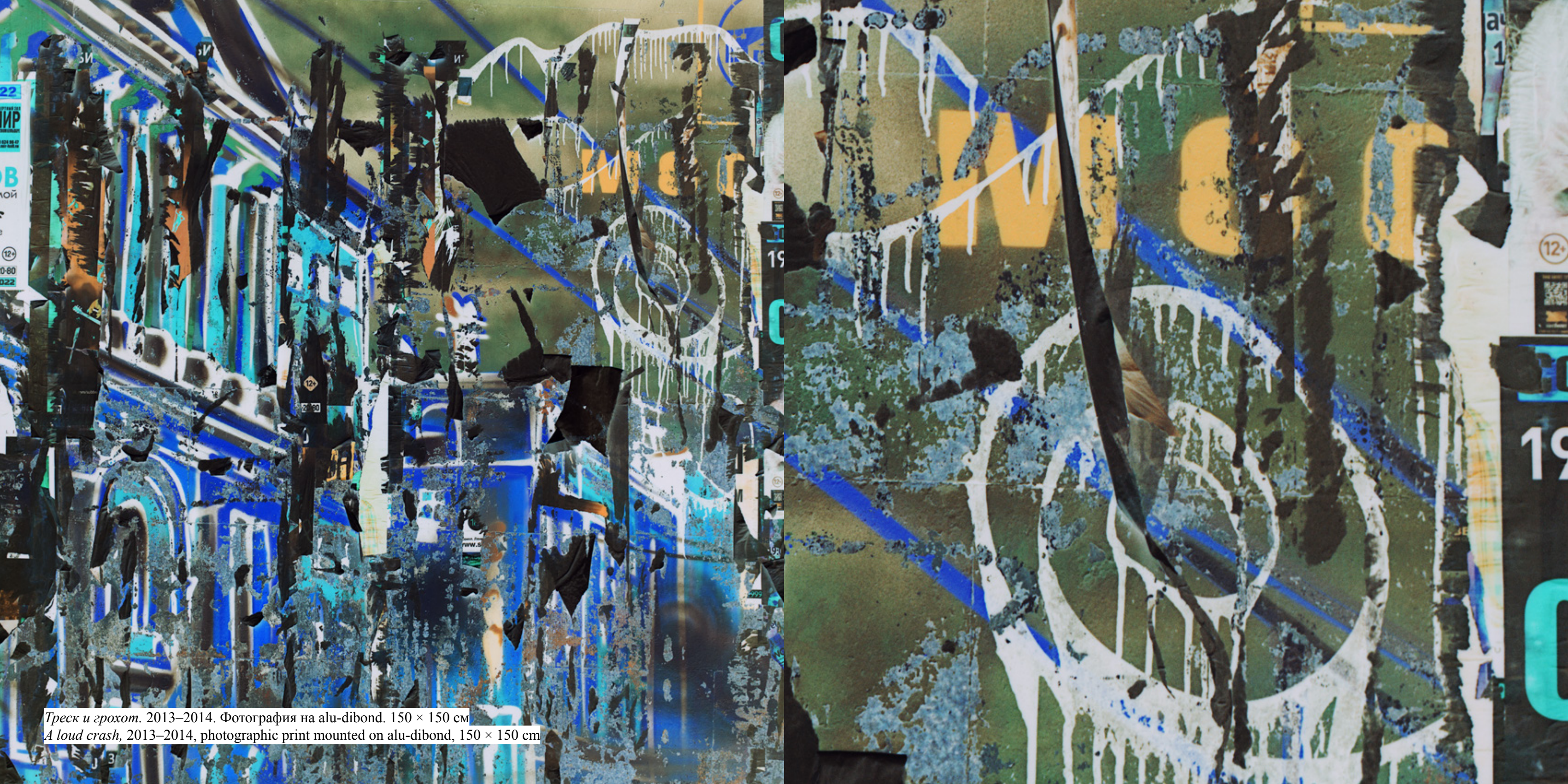
Dead silence. Triptych, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond,

left and right 100 × 66 cm, center 100 × 100 cm

Оставь его в покое и иди дальше. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
Leave out that part, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Треск и грохот. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см

A loud crash, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

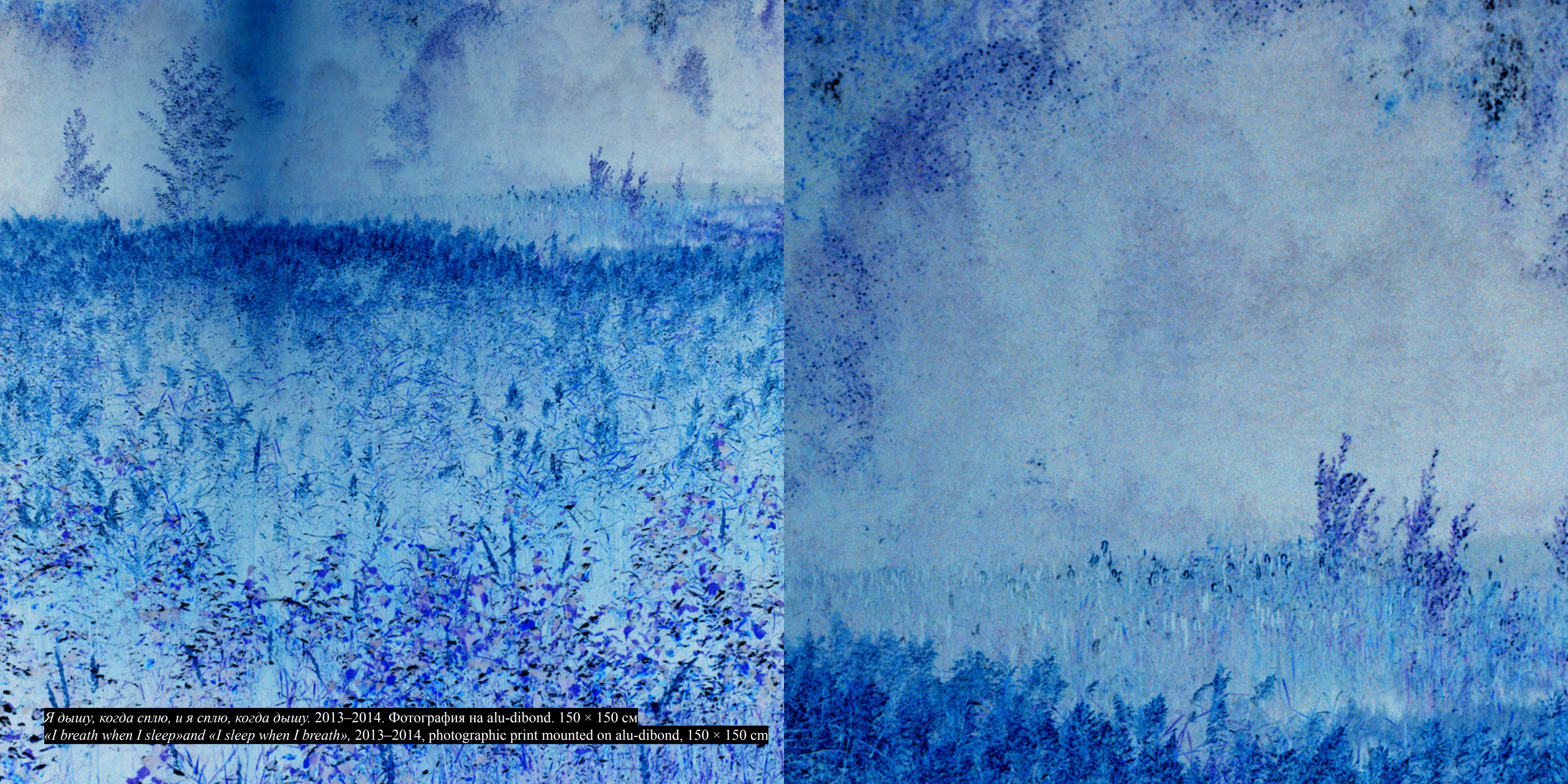

По-моему, они вообще неправильно играют. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
I don't think they play at all fairly, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Какое сегодня число? 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
What day of the month is it? 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Я дышу, когда сплю, и я сплю, когда дышу. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
«I breath when I sleep» and «I sleep when I breath», 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

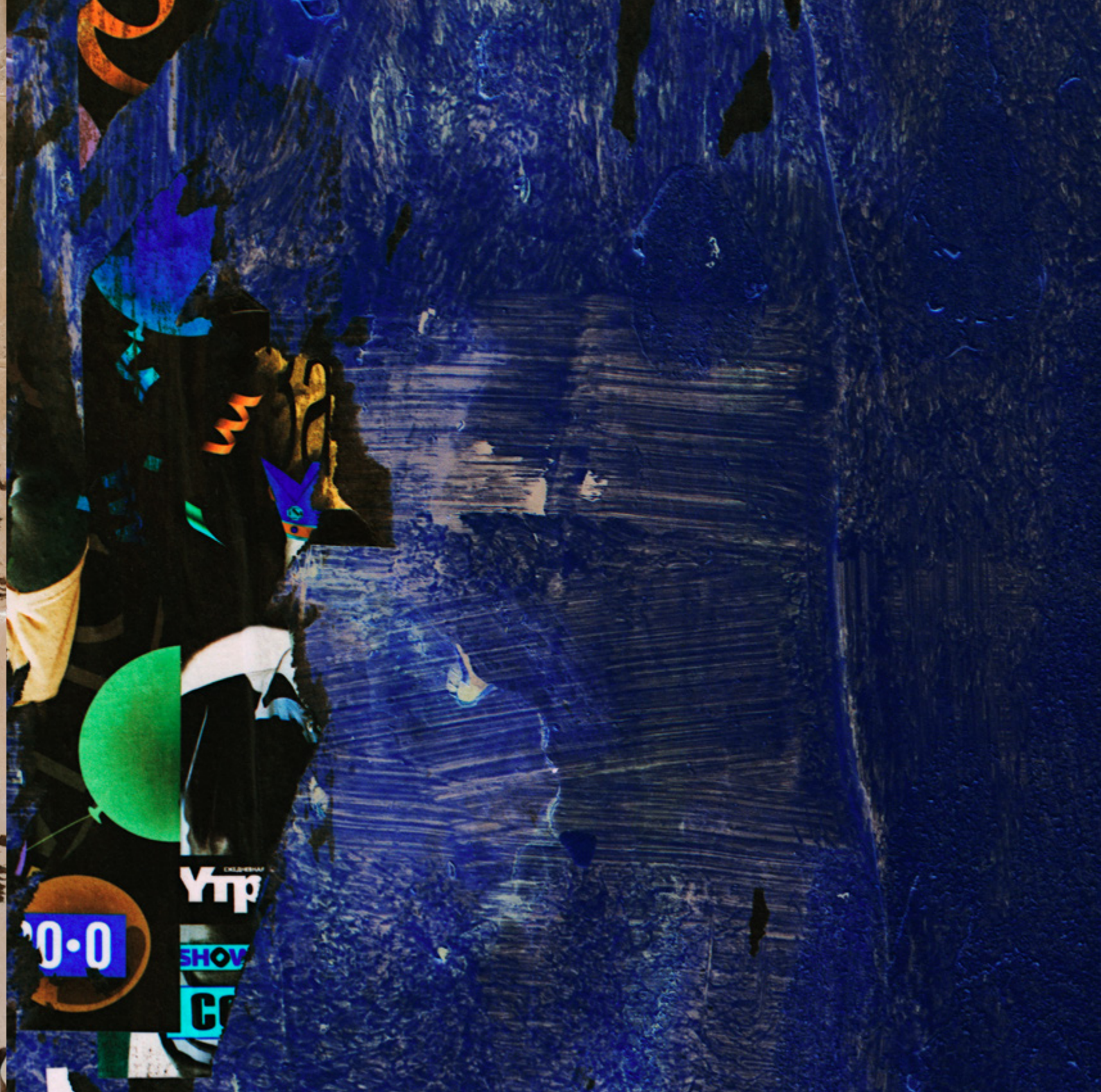

А почему вы знаете, что вы ненормальный? 2013–2014. Фотография на alu- dibond. 150 × 150 см
And how do you know that you're mad? 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Кы и Сы. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см

C and D. 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Я люблю постоять вверх ногами! 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 100 × 100 см
And yet you incessantly stand on your head, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 100 × 100 cm

Стучать нет никакого смысла. 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
There's no sort of use in knocking, 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

Où est ma chatte? 2013–2014. Фотография на alu-dibond. 150 × 150 см
Où est ma chatte? 2013–2014, photographic print mounted on alu-dibond, 150 × 150 cm

МАКСИМ КСУТА

1971 Родился в Москве
1994 Окончил Московский государственный авиационный технологический университет им. К. Э. Циолковского. Тогда же начал брать уроки рисунка, акварельной графики и корпусной живописи
1995 Окончил аспирантуру при Университете им. К. Э. Циолковского

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

2013 СУ. Галерея «Триумф», Москва
2012 «Небографика». Галерея «Триумф», Москва
2010 «День за днем». Галерея «Триумф», Москва
2008 «Автоматическое письмо». Галерея «Триумф», Москва
2007 «Изгнание из рая». Галерея «Триумф», Москва
2003–2004 «Космоскопия in action». Айдан-галерея, Москва
1999 «Космоскопия in action». Айдан-галерея, Москва
1997 «Танец, любовь, чистота». Айдан-галерея, Москва

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ

2014 «Актуальный рисунок». Русский музей, Мраморный дворец, Санкт-Петербург. Выставка организована при поддержке Фонда Петера и Ирэны Людвиг
2014 LUCIDA Space/«Пространство ЛЮСИДА». ГЦСИ, Москва. Кураторы Виталий Пацюков (ГЦСИ), Олоф ван Винден (Today's Art)
2014 «Дары». Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, Москва
2013 Sluisen. Changing poles/«Шлюзы. Смена полюсов». ГЦСИ, Москва. Специальный проект в рамках 5-й Московской биеннале современного искусства. Выставочный зал Московского планетария
2013 «SREZ. Отечественная скульптура сегодня». Центр культуры «Москвич» Специальный проект в рамках 5-й Московской биеннале современного искусства. Инициатор проекта — Музей современной скульптуры. Руководители проекта Анна Желудковская (Аня Жёлудь) и Ольга Паутова. Куратор выставки Таня Щебенъ
2013 «Волки и овцы». Государственный литературный музей (Дом И. С. Остроухова), Москва. Специальный проект в рамках 5-й Московской биеннале современного

искусства. Организаторы — Государственный литературный музей, VP Studio. Куратор Вера Погодина
2013 «Диалог с техногенной реальностью». Самарский центр искусств
2013 «Госзаказ». Pechersky Gallery, ЦСИ «Винзавод», Москва
2012 «Русская фотография». FotoFest 2012 Biennial, Хьюстон
2012 «Пыль». Laboratoria Art & Science Space, Москва
2011 «Внедрение». Laboratoria Art & Science Space, Москва
2011 «Свобода». Spazio Carbonei, Болонья
2010 Imperfetto. Spazio Carbonei, Болонья
2009 «Мертвые души». Государственный литературный музей, Москва
2008 «Dead Мороз жив!». Галерея «Триумф», Москва
2008 «О смертном в искусстве. Памяти Николая Константинова». М-галерея, Ростов-на-Дону
2008 «Хозяин леса II» (вместе с Еленой Рубининой). Ленд-арт. Поселок Аникеевка
2007 «Хозяин леса» (вместе с Еленой Рубининой). Ленд-арт. Поселок Аникеевка
2006 «ArtПоле Technology», Зеленоград
2006 «ОКНО: Contemporary Russian Art». Sotheby's, Нью-Йорк
2006 «Новые мистики». Sala de Arte Contemporáneo, Тенерифе
2005 «ArtПоле Technology», Горки-10
2004 Мастерские «Арт-Москвы». Центральный дом художника, Москва
2000 Групповая выставка. Айдан-галерея, Москва
1999 «Предложение для Венецианской биеннале 2001». «Новый Манеж», Москва
1996 Российский павильон новых технологий. Куала-Лумпур
1996 «Мое кино». К/т «Кодак Киномир», Москва
1996 «Три пустяка». Айдан-галерея, Москва
1996 Участвовал в перформансах в составе группы «Мутанты и Кошелки». Центральный дом художника, Москва
1996 Участвовал в перформансах в «Петровском подворье», Москва

MAXIM KSUTA

1971 Born in Moscow
1994 Graduated from Tsiolkovski Moscow State University of Aircraft Technology, taking drawing, water-colour graphics and cabinet painting lessons in his spare time
1995 Post-graduate course at Tsiolkovski University

SOLO SHOWS

2013 “CY”. Triumph Gallery, Moscow
2012 “Skygraphics”. Triumph Gallery, Moscow
2010 “Day After Day”. Triumph Gallery, Moscow
2008 “Automatic Letter”. Triumph Gallery, Moscow
2007 “Out of Eden”. Triumph Gallery, Moscow
2003–2004 “Cosmoscopia in Action”. Aidan Gallery, Moscow
1999 “Cosmoscopia in Action”. Aidan Gallery, Moscow
1997 “Dance, Love, Purity”. Aidan Gallery, Moscow

GROUP SHOWS

2014 “Contemporary Drawing”. Russian Museum, Marble Palace, St. Petersburg. The exhibition is supported by Peter and Irene Ludwig Foundation
2014 “LUCIDA Space”. National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moscow. Organizers: NCCA. Curators: Vitaly Patsyukov (NCCA), Olof van Winden (Today's Art)
2014 “Gifts”. Shchusev State Museum of Architecture, Moscow
2013 “Sluisen. Changing Poles”. Special projects of the 5th Moscow Biennale of Contemporary Art, Moscow Planetarium Exhibition Hall. Organizer: NCCA, Moscow Planetarium. Co-organizer: the Russian Union of Artists
2013 “SREZ: Domestic sculpture today”. Special project of the 5th Moscow Biennale of Contemporary Art. Project initiator: Museum of Contemporary Sculpture. Project managers: Zelydkovskaya Anna (Anya Zholud) and Olga Pautova. Exhibition curator: Tanya Scheben
2013 “Wolves and Sheep”. State Literature Museum (I. S. Ostroukhov House). Special project of the 5th Moscow Biennale of Contemporary Art. Organizers: State Literature Museum, VP Studio. Curator: Vera Pogodina
2013 “Dialogue with Technogeneous Reality”. Samara Art Centre

2013 “Goszakaz”. Pechersky Gallery/Winzavod, Moscow
2012 “Russian Photography”. FotoFest Biennial, Houston
2012 “Dust”. Laboratoria Art & Science Space, Moscow
2011 “Infusion”. Laboratoria Art & Science Space, Moscow
2011 “Svoboda”. Spazio Carbonei, Bologna
2010 “Imperfetto”. Spazio Carbonei, Bologna
2009 “Dead Souls”. State Literature Museum, Moscow
2008 “Dead Moroz Lives!”. Triumph Gallery, Moscow
2008 “On Mortal in Art. In memory of Nikolay Konstantinov”. M-Gallery, Rostov-on-Don
2008 “Master of Forest. Part II” (with Elena Rubinina), land art project, Anikeevka village
2007 “Master of Forest” (with Elena Rubinina), land art project, Anikeevka village
2006 “ArtPole Technology”, Zelenograd
2006 “OKHO: Contemporary Russian Art”. Sotheby's, New York
2006 “Nuevos Misticos”. Sala de Arte Contemporáneo, Tenerife
2005 “ArtPole Technology”, Gorki-10
2004 Workshops at Art Moscow. Central House of Artists, Moscow
2000 Group Show, Aidan Gallery, Moscow
1999 “Proposals for Venice Biennale 2001”, New Manege, Moscow
1996 Russian exhibition hall of new technologies, Kuala Lumpur
1996 “My Cinema”. Kodak Kinomir, Moscow
1996 “Mutants and Old Bags” group performances (participation). Central House of Artists, Moscow
1996 Performances in “Petrovskoe Podvorye” (participation), Moscow

ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»

Емельян Захаров, Рафаэль Филинов, Дмитрий Ханкин, Вера Крючкова,
Марина Бобылева, Яна Смурова, Наталья Нусинова, Михаил Марткович,
Кристина Романова, Никита Гурин, Иван Шпак, Валентина Хераскова,
Алексей Шервашидзе, Андрей Гришковский, Григорий Мелекестсев, Марина Засорина,
Владимир Чуранов

ТЕКСТ

Екатерина Иноземцева

ПЕРЕВОД

Тобин Обер
Яна Смурова

КОРРЕКТОР

Наталия Марамзина

ДИЗАЙН

Иван Шпак

3D-ФОТОКОЛЛАЖ

Вахтанг Мурадян
Максим Чепухалин
Екатерина Куцюк
Алексей Падернев

Напечатано в типографии «Август Борг», Москва
Тираж 500 экз.

Все фотографии
Hasselblad 503cxi, негатив, цифровая печать
Фотографии «Мертвая тишина. Триптих». 100 × 66 см
Leica CL, негатив, цифровая печать
Тираж фото 1+2AP

ISBN 978-5-906550-17-0

© ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ», 2014
© МАКСИМ КСУТА, 2013–2014
© ИВАН ШПАК, 2014 (ДИЗАЙН)

TRIUMPH GALLERY

Emelian Zakharov, Rafael Filinov, Dmitry Khankin, Vera Kryuchkova,
Marina Bobyleva, Yana Smurova, Natalia Nusinova, Mikhail Martkovich,
Kristina Romanova, Nikita Gurin, Ivan Shpak, Valentina Kheraskova,
Alexey Shervashidze, Andrey Grishkovsky, Grigory Melekestsev, Marina Zasorina,
Vladimir Churanov

TEXT

Ekaterina Inozemtseva

TRANSLATION

Tobin Auber
Yana Smurova

TECHNICAL EDITING

Natalia Maramzina

DESIGN

Ivan Shpak

MATTE PAINT

Vakhtang Muradian
Maxim Chepukhalin
Ekaterina Kutsuk
Alexey Padernev

Printed at August Borg, Moscow
Edition 500

All photos
Hasselblad 503cxi, negative, c-print
Photos “Dead Silence. Triptych”, 100 × 66 cm
Leica CL, negative, c-print
Edition 1+2AP

ISBN 978-5-906550-17-0

© TRIUMPH GALLERY, 2014
© MAXIM KSUTA, 2013–2014
© IVAN SHPAK, 2014 (DESIGN)

