

ИЗДАНИЕ ПРИУРОЧЕНО К ВЫСТАВКЕ
МАРИЯ САКИРКО
ОБЕРНИСЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАВЕРНЕШЬ ЗА ДОМ
29 СЕНТЯБРЯ — 19 ОКТЯБРЯ 2014

В РАМКАХ ПРОЕКТА «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
МУЗЕЙНО—ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАНЕЖ»,
ОТДЕЛ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ МВО «МАНЕЖ», МОСКВА

EDITED ON THE OCCASION OF
MARIA SAKIRKO
LOOK BACK BEFORE YOU GO ROUND THE HOUSE
29 SEPTEMBER — 19 OCTOBER 2014

PART OF THE “GREAT EXPECTATIONS” PROJECT
MUSEUM AND EXHIBITION ASSOCIATION «MANEGE»,
SCREEN CULTURE DEPARTMENT OF MEA «MANEGE», MOSCOW

Мои уравнения очень хороши, но для физического описания всего мира их мало.

— ЭРВИН ШРЕДИНГЕР

По образованию математик, Мария Сакирко еще в университете открыла для себя знания, живущие в науке, а не в искусстве. В математике очень много теорий, связанных с прогнозированием. Теория мнимых чисел для Марии является чем-то вроде психогеографии, ведь мнимые числа — не только о будущем, они обо всем. Марию все больше занимает вопрос *«В математике становится возможным увидеть образы воображаемых чисел, а можем ли мы увидеть воображаемое фотографии?»*

Она ищет различные пути превратить теорию, наблюдение в художественную форму, в новый визуальный образ, соединить науку и искусство, хорошо понимая, о чем говорит наука, и чувствуя, как это может звучать в искусстве. Ведь то, чего не хватает подчас в математике или в физике для понимания устройства мира, а значит, и человеческого сознания, может быть найдено в искусстве... Надо применить к искусству иную логику (может быть, математическую?!).

Один из первых проектов Марии Сакирко, *«Воображаемая фотография»*, связан с темой соединения реального и мнимого, фантазии и объективного образа, перетекания настоящего в прошлое и в будущее. Мария придумывает алгоритм для соединения реального и вымышленного и рассказывает историю о зыбких взаимоотношениях между зрением, памятью и знанием, историю о ненадежности глаз, о противоречиях между словом и образом, между фактом и вымыслом.

За основу автор берет случайное формирование изображения, основой которого служит число, некий выдуманный алгоритм для соединения реального и вымышленного.

Проекты, представленные в рамках «Больших надежд», сотканы в единую канву: личная история автора, сегодняшнее

состояние выбора и перехода во что-то новое. Но переход этот происходит в двух измерениях — реальном (поиске себя в новом пространстве — из математика в художника) и воображаемом (мнимом). Действительность является частью воображаемого, и, преодолевая действительную ось, автор выходит в мнимое пространство — этот математический прием Сакирко применяет в своей повседневности.

В искусстве Сакирко звучит поэзия — поэзия чисел, звуков, образов. Видео *«Река математики»* запечатлевает состояние художника, состояние «посередине» — автор пытается перейти на другую сторону, на сторону искусства. Ведь на этом берегу недостроенные мнимые числа по оси действительности могут перейти в воображаемые образы, создавая мнимые пространства и мнимые траектории. Скидывая в реку все свои тетради, записи, лекции, сохранившиеся с университетского времени, она как будто очищает свое прошлое. Водной стихии присуща мистическая аура, ведь именно вода является субстанцией одушевления и очищения. Вода очищает, магия чисел завораживает...

Реальность зависит от взгляда на нее — вокруг каждого наблюдателя складывается как бы собственный мир, и при отсутствии наблюдателя мир исчезает. Сегодня можно фотографическим или цифровым способом уменьшать, увеличивать или передвигать целые поля объектов.

В работе *«Обернись прежде, чем завернешь за дом»* Сакирко играет с памятью и темпоральностью. Она бродит с фотоаппаратом и останавливает мгновения — пейзажи, когда-то окружавшие ее, становятся собственным музеем воспоминаний. Автору хочется сократить дистанцию — временную и пространственную (между детством и сегодняшним днем, между домом вчера и сегодня). Она помещает пейзажи в рамки — автор таким образом не расширяет пространство, а сужает его. *«Возвращаясь в старые места, я смотрю на них как на места своего детства. Смотрю на детей — как на себя в детстве. Через себя — пытаюсь понять их. Когда мне маленькой приходилось переходить через речку по камням или по бревну, я почему-то всегда наступала в воду, если кто-нибудь не успевал вовремя подать мне руку. Теперь это моя роль — вовремя подать руку»*.

Пейзаж становится одним из центральных сюжетов в принятой Сакирко реорганизации пространства. В двухканальной

видеоинсталляции «Расслышать» Маша манипулирует образами и звуками, привлекая для усиления чувственного опыта зрителя непреклонное движение камеры через чашу образов и траекторию звуков. Время и растягивается, и сужается, и, находясь между экранами, мы становимся очень чувствительными к таким вещам, которых раньше, может быть, и не слышали бы, и не увидели бы: возникают промежуточные места, места, которые не являются конечной целью путешествия, которые как бы пребывают в забвении, отверженные, незамеченные. Через непреклонное движение камеры сквозь чашу пространство переживается автором как время, пауза, остранение. Композиция движения выражается через звук.

Подвижный взгляд, множественность перспектив и наблюдатель — проблематика последней работы Сакирко «Мой пейзаж». Автор отправляет письма людям, живущим в соседних домах (почти как в забытом мейл-арте), предлагая поучаствовать в картографической игре, ведь их пейзаж — это ее дом, а ее пейзаж — это их дома. И некоторые присылают ответ с фотографией. Сегодня этот поворот от репрезентации к реальности — действию, движению — становится главным оружием художников. Марии не интересно замыкать свои наблюдения на собственном внутреннем «я». Наблюдатель и проект соединяются в единую подвижную многословную систему. Модерновый способ репрезентации предметов повседневного быта (Дюшан) соединяется с желанием воссоединить науку и искусство на новых началах и таким образом найти новую «эстетизацию» образа.

Сакирко раскрывает в своих работах нечто, имеющее отношение к общему знанию, она обнаруживает перемену в окружающей среде и создает модель внешнего мира — картографирует реальность, взаимодействует с миром. Концепция активного восприятия как историческая необходимость, обозначенная еще в начале XX века, трансформируется — от активного конструирования через интерактивность к социальной перформативности.

ОЛЬГА ШИШКО

“My equations are all well and good, but for a physical description of the world they are not enough.”

— ЭРВИН ШРЕДИНГЕР

TRAINED AS A MATHEMATICIAN, whilst still at university Maria Sakirko discovered a knowledge that exists in science but not in art. In mathematics there is much theory surrounding the subject of prediction. The theory of imaginary numbers, for Sakirko, is something akin to psycho-geography — imagined numbers, after all, are not just about the future, they are about everything.

Sakirko is increasingly occupied by a question: “*In mathematics it is becoming increasingly possible to see the images of imaginary numbers, but can we see an imaginary photograph?*”

She searches for different ways to transform the theory and observation of artistic form into a new visual image, to combine science and art, with a full understanding of what science speaks of and a sense of how it can “resonate” in art. After all, what may at times be lacking in mathematics or physics for an understanding of the world, and hence for human consciousness, may be found in art...

A different logic — perhaps mathematical?! — has to be applied to art.

One of Maria Sakirko’s first projects, “*Imaginary Photography*”, concerns the theme of the combination of the real and the imagined, fantasy and the objective image, the overflowing of the present into the past and the future. Maria invents algorithms for the conjunction of the real and imagined and tells the story of the unstable relationships between sight, memory and knowledge, the story of the unreliability of vision and eyes, of the contradictions between the word and the image, between fact and invention.

As a foundation, the artist takes chance formulations of the image, the basis for which is a number, a certain invented algorithm for the joining of the real and the imagined.

The projects presented within the framework of “Great Expec-

tations” are woven into a unified canvas — the personal history of the author, the current state of selection and transition into something new. But this transition is taking place in two dimensions — the real (a search for oneself in a new space — from a mathematician into an artist) and the imagination (the imagined). Reality is a part of the imagination, and by overcoming the real axis, the author enters into an imagined space — this is the mathematical method that Sakirko applies in her everyday life.

There is poetry in Sakirko’s art — the poetry of numbers, sounds, images. The video “*Math River*” captures the condition of the artist, the state of being “in the middle” - the author tries to get to the other side, onto the side of art. On that shore, the unfinished imagined numbers along the real axis could transform into imaginary images, creating imagined spaces and imagined trajectories. Throwing all her exercise books and lecture notes remaining from her university days into the river, she cleanses her past, as it were. The element of water possesses a mystic aura — it is water that is the essence of the animation of the soul and purification. Water purifies, the magic of numbers bewitches...

Reality is dependent on the view that is taken of it — around every observer a personal world is formed, as it were, and in the absence of that observer the world disappears.

Today, photographically or digitally you can reduce, enlarge or move entire fields of objects.

In the work “*Look Back Before You Go Round the House*” Sakirko plays with memory and temporality. She wanders with her camera and stops the instantaneous — landscapes that once surrounded her become memory museums. The author wants to reduce distance — temporal and spatial (between childhood and the current day, between home yesterday and today). She places landscapes within frameworks — in this way, the artist doesn’t expand space, she contracts it. “Returning to old places, I look at them as the scene of my childhood. I look at the children as if looking at myself in childhood. Through myself, I try to understand them. When I was little, I had to cross a river across the stones, or across a log, and I would always step in the water if someone didn’t give me their hand in time. Now that’s my role — to give a hand in good time.”

The landscape becomes one of the central themes in the reorganization of space that Sakirko undertakes. In the two-channel video installation “*To Hear*”, Sakirko manipulates images and sounds, drawing

in the viewer, to enhance the sensual experience, inexorably moving the camera through a dense forest of imagery and trajectory of sounds. Time expands and contracts and, placed between the screens, we become very sensitive to things that previously, perhaps, we wouldn’t have heard or seen — interim places arise, places that are not the end goal of a destination, that are as if forgotten, rejected, unnoticed. Through the inexorable movement of the camera through the forest the space is experienced by the author as time, as a pause, as alienation. The composition of the movement is expressed through sound.

A mobile gaze, a multiplicity of perspectives and the observer — this is the issue in the Sakirko’s last work, “*My Landscape*.” The author sends letters to people living in neighboring buildings (almost as in long-since forgotten mail-art), offering them the chance to take part in a mapping game — their landscape, after all, is her home, and her landscape is their home. Some reply with photographs.

Today, this shift from representation to reality, to action and movement, is becoming artists’ main weapon. Maria is not interested in limiting her observations to her own, internal “I.” The observer and the project are joined in a unified, mobile prolix system. The modern approach in the representation of objects of everyday existence (Duchamp), is combined with a desire to bring science and art together on a new basis and in this way to find a new “aestheticization” of the image.

In her works, Sakirko reveals something that is in no way linked to common knowledge, she discovers a transition in the surrounding environment and creates a model for the external world — she maps reality, and interacts with the world. The concept of active perception as a historical necessity, identified back at the beginning of the 20th century, is transformed from active construction through interactivity to social performance.

OLGA SHISHKO

Обернись прежде, чем завернешь за дом. 2014.
7 фотографий (165 x 110 см каждая), видео.

В этом проекте я возвращаюсь в те места, где я часто бывала в детстве, но уже не бываю сейчас. Они находятся совсем рядом с моим домом, но становятся всё дальше от меня во времени.

В детстве я всегда любила мастерить что-нибудь из дерева. Я вспоминаю это сейчас, вручную собирая деревянные рамки. Я создаю музей моих воспоминаний, помещая в рамки важные для меня пейзажи, присваиваю себе пространство, чтобы сохранить таким образом память о нем. Но воспоминания исчезают, и мой музей сохранится только в фотографиях и будет неизбежно разрушен в реальности.

Look Back Before You Go Round the House 2014,
7 photographs (165 x 110 cm each), video.

In this project I return to those places that I visited frequently in my childhood, but don't go to now. They are very close to my home, but they are becoming ever further away from me in time.

In childhood, I always liked to make things out of wood. I remember that now, as I put by wooden frames together. I create a museum of my memories, putting landscapes that are important to me into frames, appropriating space in order in this way to preserve memories of it. But the memories disappear, and my museum is only retained in photographs, it will unavoidably be destroyed in reality.

Раньше здесь был овраг, заросший деревьями.
Мы приходили сюда кататься на тарзанках.
Потом овраг засыпали и на его месте
построили дом.

Мой пейзаж. 2013 – 2014.
Инсталляция, смешанная техника.

I.

У меня есть пейзаж, который я вижу почти каждый день с самого детства. Это вид из моего окна. Пейзаж, созданный домами и ими же загороженный. Пейзаж, о котором я знаю всё и ничего.

Я хочу преодолеть пространство моего пейзажа. Разорвать дистанцию. Я иду в свой пейзаж.

Захожу в дома. Поднимаюсь на свой 13-й этаж. И смотрю.

My Landscape, 2013 – 2014,
installation, mixed media.

I.

I have a landscape that I have seen almost every day since my childhood. It's the view from my window. A landscape formed of houses, or blocked by them. A landscape that I know everything and nothing about. I want to master the space of my landscape. To sever distance. I go into my landscape. I go into the buildings. I go up to the 13th floor. And I look.

Мой пейзаж. 2013 – 2014.
Инсталляция, смешанная техника.

II.

В домах, которые я вижу в окно, живут люди, которые каждый день видят мой дом. Для них мой дом — пейзаж. Я ничего не знаю о них, а они обо мне. Но мы почти каждый день смотрим друг на друга.

Я пишу письма этим людям, не нарушая дистанцию нашего пейзажа. Я пишу много писем, создавая невидимые отношения, вызывая невидимую мне реакцию в невидимых мне людях. Мне кажется, что те, кто отправляют мне ответ, становятся ближе.

Здравствуйте! Я живу в доме напротив Вашего. Каждый день я вижу Ваш дом в окно, а Вы – видите мой.

Отправлено 300 писем.
Получено 11 ответов.

My Landscape, 2013 – 2014,
installation, mixed media.

II.

In the buildings that I see through the window, live people who see my building every day. For them, my building is landscape. I know nothing about them, and they know nothing about me. But almost every day we look at one another.

I write letters to these people, without disturbing the distance of our landscape. I write many letters, creating invisible relations, arousing a reaction that I do not see, in people that I do not see. It seems to me that those who reply become closer.

Hello! I live in the house opposite to yours. Everyday I see your house through the window, and you see mine.

Sent 300 letters.
Received 11 replies.

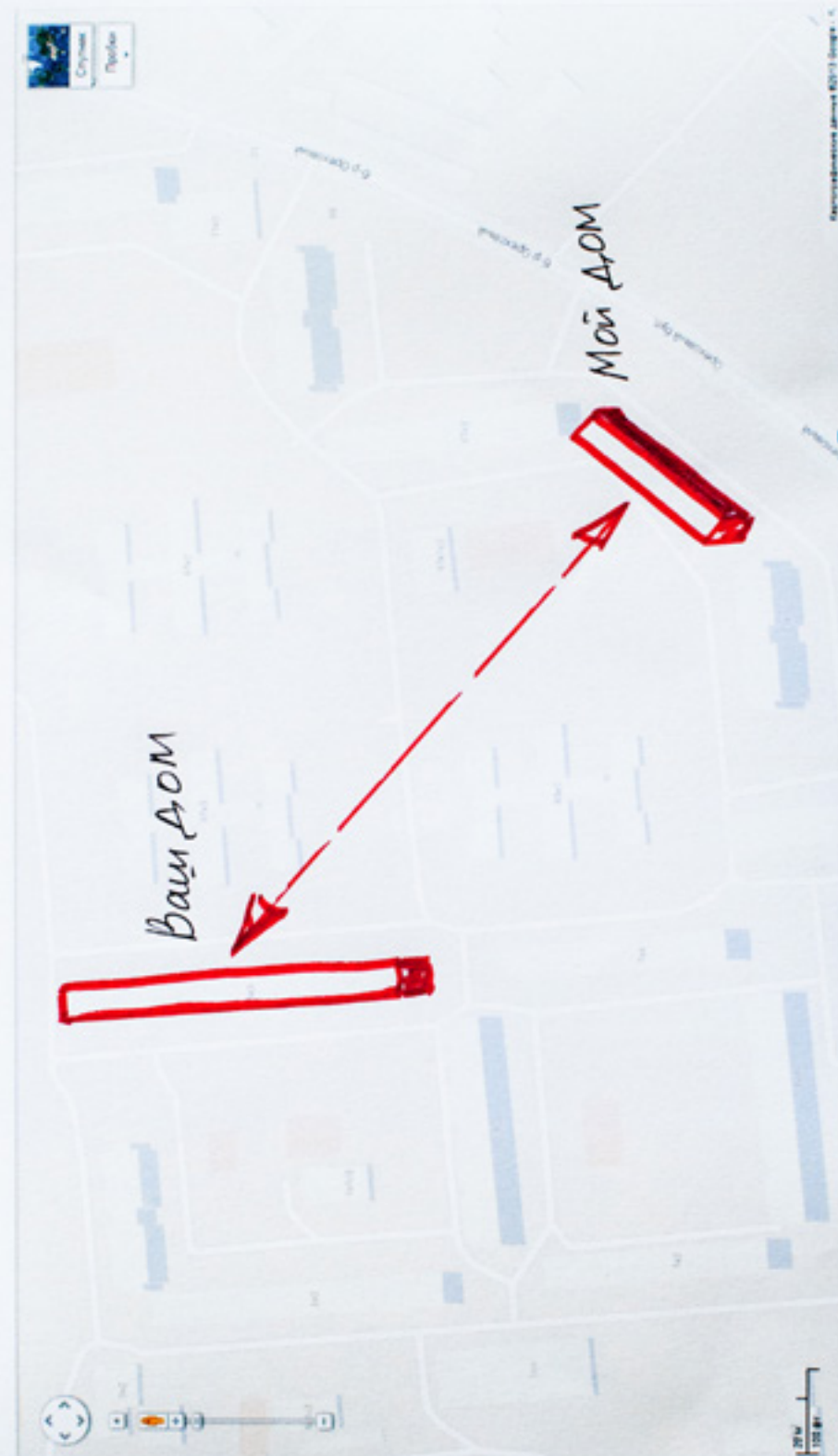
От кого Марии Самерис
 Откуда Москва,
Ореховый 8 пр. 65

Индекс места отправления
115682

Кому _____

Куда Москва
Кустанайская ул. 5, к.3

Индекс места назначения

Расслышать. 2014.
Двухканальное видео, 16'55''

(работа сделана при участии Елены Сакирко, Вика Лащенко)
Эксперимент состоялся 10 мая 2014 года.

Мы приходим в лес, в котором гуляли с детства, перекрикивались, боялись потеряться. Мы проживаем его по-новому, закрывая глаза. Мы идем друг к другу, касаясь деревьев, кустов.

Совершенно непонятно, сколько это займет времени. И вначале хочется всё бросить и чувствуешь себя абсолютно беспомощной. И в этот момент понимаешь, что я иду, но и ко мне идут. И я ничего не могу одна, но могу вдвоем. То, что нас связывает сейчас — это голос. И начинаешь кричать. Как можно громче.

To Hear, 2014,
two-channel video, 16'55''

(created with the participation of Yelena Sakirko and Vika Lashchenova)
The experiment took place on May 10, 2014.

We enter a forest that we have walked in since childhood, shouting to one another, afraid of getting lost. We dwell there again, closing our eyes. We go to one another, touching the trees, the bushes.

It's entirely unclear how much time this takes. At first you just want to drop everything and sense yourself as being entirely helpless. And at that moment I understand that I am going, but others are also coming to me. And I can't do anything alone, but the two of us can. What links us now is the voice. And you start to shout out. As loud as you can.

Река математики. 2014.
Видео, объект (бумага, Ø 10 см).
(совместно с Виком Лащенковым)

Когда-то я изучала математику в университете. У меня до последнего момента хранились все тетради, записанные от руки лекции, исследования и задачи. Сегодня они всё больше становятся для меня ничего не значащими картинками, знаками, напоминающими об увеличивающейся дистанции между мной тогда и сейчас. Но то, что было сделано и записано, оказывается связью, держащей меня в состоянии «посередине».

Скидывая в реку все свои тетради, листок за листком, я рас-соединяюсь с ними, делаю шаг на другую сторону. Отпуская то, что было записано мной, я отпускаю себя.

Math River, 2014,
video, object (paper, Ø 10 cm).
(together with Vika Lashchenova)

I once studied maths at University. Right up until the very last moment I kept all my exercise books and all my notes taken down by hand at lectures, all my research and all the equations I worked out. Today, they are becoming evermore akin to pictures and signs with no meaning, reminding me of the expanding distance between me then and now. But what was done and noted down turns out to be a link that holds me in a condition of being “in the middle.”

Throwing all my exercise books into the river, sheet after sheet, I am dis-joined from them, taking a step onto the other side. Letting go of what I noted down, I let go of myself.

Воображаемая фотография. 2013.
16 фотографий, 30 x 45 см.

Фотография появляется в момент взаимодействия фотографа и окружающей реальности, в момент ее переосмысления. Фотография соотносится с действительностью, но не является ее частью, а, наоборот, включает действительность в себя, происходит из нее, но выходит за ее границы, трансформируясь под взглядом фотографа, в воображаемое пространство.

Что такое воображаемое пространство и что такое действительность? В каком контексте мы можем говорить о них и осознать их? Для меня эти слова связаны с математическим контекстом, а через них проявляется связь фотографии и математики.

Действительными числами в математике называются все положительные числа, все отрицательные и ноль. Это те числа, которые мы используем в повседневной жизни.

Все эти числа можно расположить на числовой прямой; их сумма, разность, произведение тоже всегда будут лежать на этой прямой, называемой действительной осью.

Мнимые, воображаемые числа мы не используем в реальной жизни, они были созданы для решения математических задач, а пространство этих чисел полностью сконструировано математиками. И в основе этой «конструкции» лежит предположение о том, что мы можем выйти за границы действительной оси, преодолеть ее.

В математике становится возможным увидеть образы воображаемых чисел, а можем ли мы увидеть воображаемое фотографии?

Рисую образы так называемых элементарных функций в пространстве мнимых чисел, я соединяю два слоя — фотографический и математический — предлагаю зрителю через визуальную связь, считываемую с поверхности изображения, войти в поле воображения.

Imaginary Photography, 2013,
16 photographs (each 30 x 45 cm).

The photograph arises in the moment of interaction between the photographer and the surrounding reality, at the moment of its reconception. The photograph relates to reality, but is not part of it; on the contrary, it includes reality within itself, it is produced out of it, but goes beyond its boundaries, transforming itself in the gaze of the photographer, in an imaginary space.

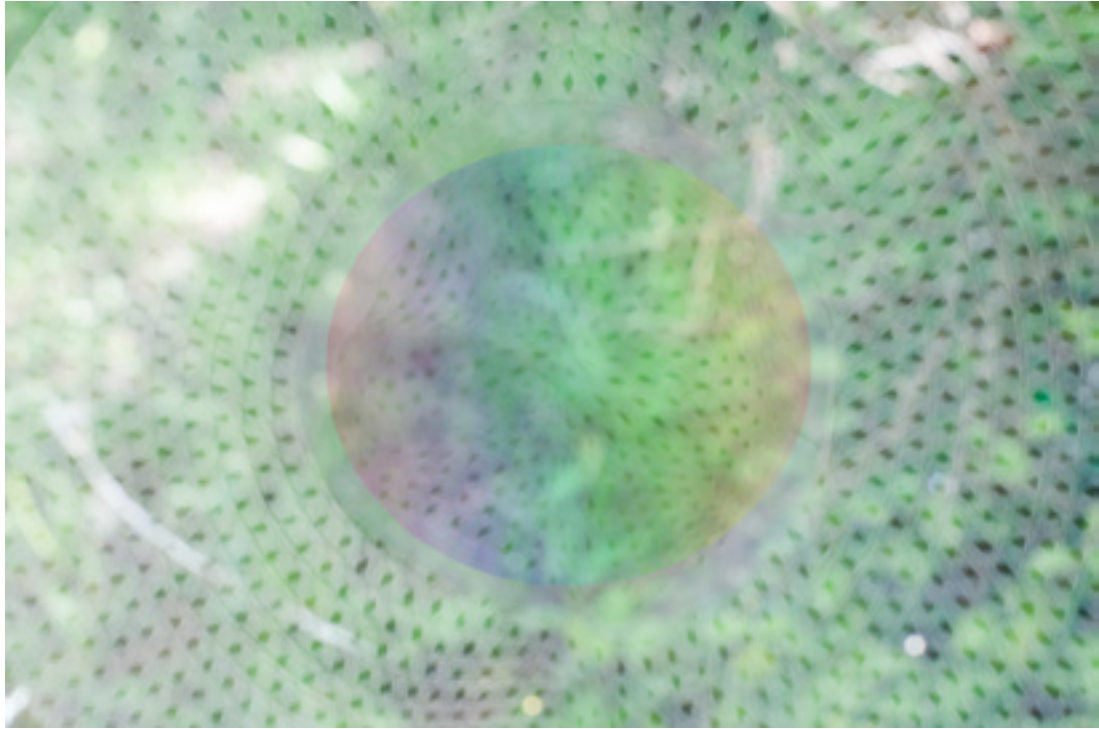
What is an imaginary space, and what is reality? In what context can we talk of them and perceive them? For me, these works are linked to a mathematical context, and through them a link between photography and maths reveals itself.

Real numbers in maths are all positive and negative numbers and zero. They are the numbers that we use in everyday life. All of these numbers can be placed on the number scale, their total, their difference and their product can also be placed on that scale which is called the real axis.

We do not use imaginary numbers in real life, they were created to resolve mathematical tasks, and the space of these numbers is entirely mathematically constructed. At the foundations of this “construction” lies a premise which maintains that we can go beyond the boundaries of the real axis, and that we can overcome it.

In mathematics we can see images of imaginary numbers, but can we see imaginary photographs?

In drawing images of so-called elementary functions in the space of imaginary numbers, I am linking two layers – the photographic and the mathematical – and I invite the spectator, through a visual connection, readable from the surface of the image, to enter into the field of the imagination.

22. 2014.
Видео.
(совместно с Виком Лащенко)

Looking for 22, 2014,
video.
(together with Vik Lashchenov)

У меня есть проблема. Число 22. Я вижу его повсюду. Я смотрю на часы в 22 минуты, я покупаю билеты с номером 22, я встречаю это число в телефонных номерах. Ничего плохого не происходит, но все-таки я испытываю от этого некоторый дискомфорт.

Говорят, число 2 означает двойственность, ситуацию выбора, перед которым я оказываюсь, и необходимость постоянного принятия решения. Кто-то считает, что 22 — это плохой знак и этого числа нужно избегать. Другие, наоборот, — что меня ждет встреча и я на правильном пути.

А мне кажется, будто кто-то играет со мной, повсюду показывая мне число 22. Я решаю перестать бояться этого числа, повернуться к нему навстречу. Я предлагаю новую игру — найти 22.

Я устанавливаю следующие правила:

- Сесть на автобус №22.
- Проехать 22 остановки.
- Найти дом №22.
- Зайти в квартиру №22 в этом доме и узнать, кто там живет.

I have a problem. The number 22. I see it everywhere. I look at the clock at 22 minutes, I buy tickets with the number 22, I see this number in telephone numbers. Nothing bad happens, but nevertheless I experience a certain discomfort.

They say that the number 2 signifies a duality, a situation of choice that I reject, and a need for a continual taking of decisions. Some believe that 22 is a bad sign, and that this number should be avoided. Others, on the contrary, believe that a meeting awaits me, and that I'm on the right track.

But it seems to me that somebody is playing with me, everywhere pointing out the number 22 to me. I decide to stop being afraid of this number, and to turn and confront it. I propose a new game – find the 22.

I set the following rules:

- Get on a number 22 bus.
- Travel 22 stops
- Find building number 22
- Go to apartment number 22 in this building and find out who lives there.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

MOSCOW CITY GOVERNMENT
DEPARTMENT OF CULTURE

media
art
lab

media
art
lab

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ

Музейно-выставочное объединение «Манеж»

Генеральный директор
Ирина Толпина

Начальник редакционно-издательского отдела
Ксения Велиховская

Отдел экранной культуры МВО «Манеж»
Ольга Шишко, Елена Румянцева,
Ольга Лукьянова, Анна Буали, Юлия Грачикова

Галерея «Триумф»
Емельян Захаров, Рафаэль Филинов,
Дмитрий Ханкин, Вера Крючкова,
Марина Бобылева, Яна Смурова,
Наталья Нусинова, Михаил Марткович,
Кристина Романова, Иван Шпак,
Григорий Мелекестцев, Валентина Хераскова,
Алексей Шервашидзе, Андрей Гришковский,
Марина Засорина, Владимир Чуранов,
Константин Алявдин

Куратор
Ольга Шишко

Дизайн каталога
Иван Шпак

Корректор
Юлия Алексеева

Перевод
Тобин Обер

Издатель Галерея «Триумф»

Тираж 500 экз.

PROJECT TEAM

MUSEUM AND EXHIBITION ASSOCIATION «MANEGE»

General Director
IRINA TOLPINA

Head of publishing department
KSENIA VELIKHOVSKAYA

Screen culture department of MEA «Manege»
OLGA SHISHKO, ELENA RUMYANTSEVA,
OLGA LUKYANOVA, ANNA BUALI, YULIYA GRACHIKOVA

Triumph Gallery
EMELIAN ZAKHAROV, RAFAEL FILINOV,
DMITRY KHANKIN, VERA KRYUCHKOVA,
MARINA BOBYLEVA, YANA SMUROVA,
NATALIA NUSINOVA, MIKHAIL MARTKOVICH,
KRISTINA ROMANOVA, IVAN SHPAK,
GRIGORY MELEKESTSEV, VALENTINA KHERASKOVA,
ALEXEY SHERVASHIDZE, ANDREY GRISHKOVSKY,
MARINA ZASORINA, VLADIMIR CHURANOV,
KONSTANTIN ALYAVDIN

Curator
OLGA SHISHKO

Design of the catalogue
IVAN SHPAK

Technical Editor
YULIYA ALEKSEEVA

Translation
TOBIN AUBER

Publisher TRIUMPH GALLERY

Edition 500