

ПАВЕЛ РТУЕ МУТРИ THE SEA FAVEL RTUE

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Слова только мешают понимать друг друга. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»

Словно оказавшись посреди моря, видишь на многие километры вокруг лишь ослепительную синеву, да раскачиваешься на вздымающихся волнах. Но по прошествии времени вглядываешься в эту воду, а за ее поверхностью — блестящие спины разнообразных рыб, розовые полупрозрачные тела медуз, замки из зеленых водорослей. И вот перед тобой уже не однообразная картинка, а целый подводный мир неизведанный, непознаваемый, полный загадок. С первого взгляда на работы Павла Ртуе буквально окунаешься в эту прохладную соленую влагу всех оттенков синего. Да и как иначе могло быть у художника, который родился и вырос в Крыму? Но как и поверхность воды, первое ощущение от его работ скрывает поразительную многослойность. Каждая работа Паши не просто рождается из творческого поиска, но представляет собой его «стенограмму» — слой за слоем каждая новая мысль и штрих ложатся на предыдущий, дополняя или видоизменяя. Художник создает сложносоставные композиции из множества самых разных элементов. В некоторой степени этот прием напоминает технику коллажа, которая, впрочем, Павлу действительно близка. Возможно, это обусловлено его любовью к искусству авангарда, знакомство с которым в свое время сильно повлияло на художественное видение Паши как в живописи, так и в граффити, дав ощущение большей внутренней свободы. Иногда первоначальным импульсом к созданию работы может послужить даже элемент чужого изображения — линия, цветовое пятно, форма. Этот же метод нашел выражение и в граффити-творчестве Ртуе, которое было для него первично. Некоторые художественные решения Паша сначала находит в граффити, а затем уже использует их в работе на холстах. Художник часто рисует на стене поверх своих старых работ, некоторые из них скрывают под собой десятки слоев. Старое изображение хоть и служит основой композиции, выступает скорее неосознанным цветовым пятном и формой. Зачастую этим же целям служит использование в качестве основы баннерной ткани. В первых экспериментах этот материал служил лишь пустым фоном, затем художник стал использовать баннеры с изображениями, иногда находя готовые, иногда печатая на них свои же фотографии. Это дает ему разнообразие композиций в качестве первоначальной основы. В своих произведениях Ртуе старается исключить собственное эго из композиции, позволяя ей стихийно формироваться, словно бы жить своей жизнью. В процессе работы он пытается выступить сторонним наблюдателем и следить за процессом извне. Вместе с тем и в граффити, и в живописи определяющее значение имеет эмоциональное состояние, в котором находится художник во время работы. Оно диктует форму изображения, а геометрия служит способом структурировать эмфатический хаос, из которого первоначально складывается композиция. В работах интуитивное чередуется с рациональным, сплетаясь в единое целое. Одной из ключевых для работ Павла особенностью является отсутствие очевидных, легко считываемых образов, вся композиция словно дробится на элементы. Но в каждой из них художник дает отправные точки для того, чтобы зритель мог домыслить свой собственный сюжет. Каждая работа Ртуе — пространство для личной интерпретации. Именно поэтому он не дает названия своим работам, оставляя нам возможность и право находить свою собственную историю. Словно в полусне, в его работах каждому пригрезится своя микровселенная. Это ценный подарок зрителю, не так ли?

Полина Могилина

UNTITLED

"Language is the source of misunderstandings."

Antoine de Saint Exupéry, The Little Prince

By Polina Mogilina

As if in the middle of open sea, periodically rocked by rising waves, all you see for miles and miles in any direction is the dazzling blue. With some time, though, as you look closer at and through the water, you see shiny backs of different fish, translucent rosy jellyfish, castles of green seaweeds. What you are seeing now is not some monotone surface but in its stead an entire underwater world—unknown, incomprehensible, full of mystery. As soon as you see works by Pavel Rtue you are immersed in this cool saline wateriness of countless shades of blue. Then again, what else would it be, coming from an artist who was born and raised in Crimea? And just like with the water surface, under the first impression there is incredible number of layers to uncover in his art. Each work by Pavel is more than a product of artistic exploration but also a "transcript" where each new thought and line layers on top of the previous ones to complement and transform the whole. In his complex compositions, the artist uses many diverse elements, in a way similar to how collages are made, which do, in fact, resonate with him. This might be due to his keen appreciation of the avant-garde art that once made a decisive impact on Pavel's creative vision both in painting and in graffiti, lending him much greater inner freedom. Some works of art are originally inspired by certain elements of other images: a line, a color, a shape. Rtue pursues this approach in his graffiti, his original gateway to art. Some creative solutions are initially formed in Pavel's graffiti to then be used on canvas. He often paints graffiti over his older pieces, some walls bearing dozens

of layers. The previous image here is in part a foundation for the new composition but even more so an unarticulated color patch or shape. A similar idea is behind his use of vinyl banners for canvases. In his first experiments, vinyl was merely a blank background; then the artist began using banners with print images, either found or with his own designs. This technique provides a base foundation for his various compositions. Pavel tries to rid his works of his ego, letting the composition emerge naturally and live a life of its own. He tries to position himself as a detached observer looking at this process from the outside. The crucial factor is his graffiti and painting is the emotional state that Pavel experiences during work. This state defines the form of the image, and the geometry serves as a means to impose structure on this emphatic chaos that produces the initial composition. The intuition and the rationality alternate in his work and intertwine into a complete whole. One of the key attributes of Pavel's work is the lack of clear, easily recognizable imagery, with the entire composition being, in a way, fragmented. But each work contains reference points for the audience to project an individual narrative onto it. Each work by Rtue is a space for personal interpretation. This is why all his works are left untitled, enabling and entitling us to uncover our own story. Thus, each viewer, as if bordering wakefulness and sleep, is able to dream of their own microcosm. A most valuable offering to the audience, is it not?

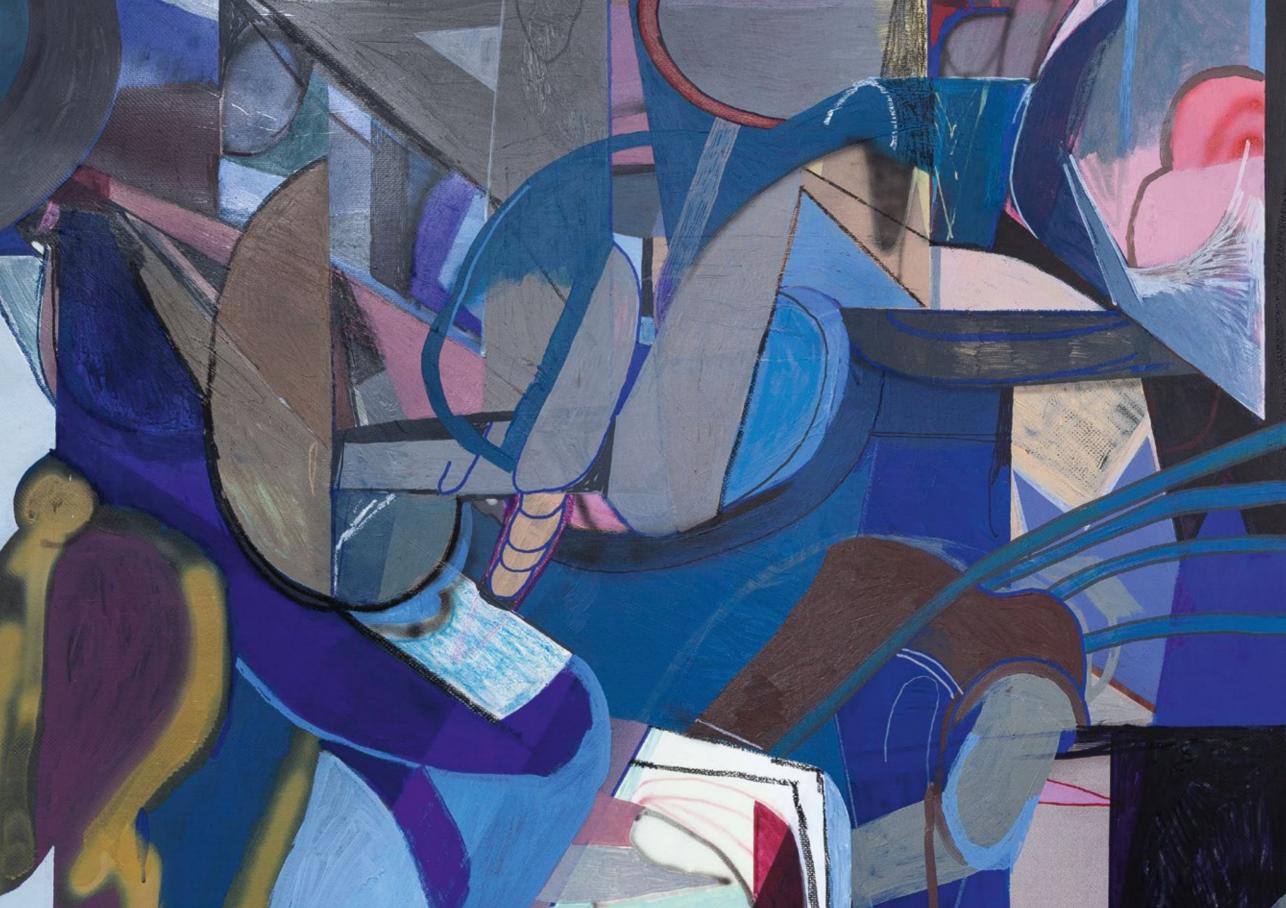

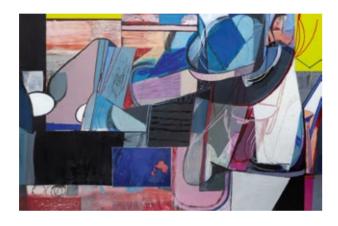

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 92×82

Без названия | Untitled
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
145 × 154

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 52×80

Без названия | Untitled
2018
Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas
106 × 180

Без названия | Untitled
2018
Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas
80 × 180

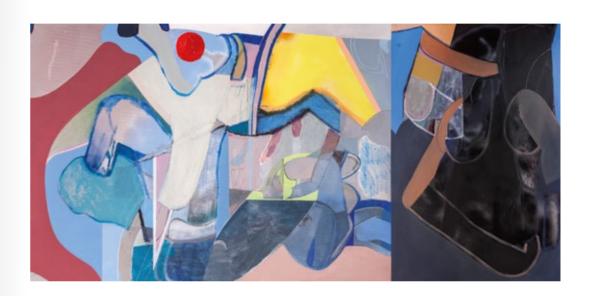
Без названия | Untitled
2018—2019

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
80 × 144

Без названия | Untitled
2018—2019

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
68 × 140

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 52×90

Без названия | Untitled
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
57 × 140

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 84×84

Без названия | Untitled 2019 Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas 90 × 160

Без названия | Untitled
2018—2019

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
68 × 140

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 70×100

Без названия | Untitled 2018
Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 120 × 105

Без названия | Untitled
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
93 × 156

Без названия | Untitled
2019

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
95 × 160

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 60×100

Без названия | Untitled 2018
Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 150 × 105

Без названия | Untitled 2018 Баннерная ткань, смешанная техника | Mixed media on banner canvas 90×110

ПАВЕЛ РТУЕ

1989, Севастополь

Окончил Крымское художественное училище. Увлекся граффити в самом начале 2000-х, приверженцем которого остается по сей день. После знакомства с искусством авангарда отошел от классических канонов граффити и начал экспериментировать с формой и материалами. Живописные работы Павла отличает яркий колорит, сочетание абстракции и фигуративности, сложносочиненные композиции, тенденция к многослойности. Художник предлагает зрителю самостоятельно интерпретировать его работы, опираясь на собственные переживания и внутренний мир.

Участник фестивалей и групповых выставок художников уличной волны: Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» (Москва, 2014, 2016, 2018); Casus Pacis (Музей стрит-арта, Санкт-Петербург, 2014); «Конфликт/Испытание» (Музей искусства Санкт-Петербурга XX—XXI веков, 2017); «Части стен» (ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург, 2018); Swiss Watches (L'Espace Oppidum, Париж, 2018).

PAVEL RTUE

1989, Sevastopol

Graduated from the Crimean Art School. Pavel took up graffiti in the early 00s and remains committed to the medium. After discovering the avant-garde art, moved away from the classical graffiti to experiment with forms and materials. Pavel's canvases are notable for their bright colors, juxtaposition of representative and abstract elements, complex composition and often multiple layers. The artist leaves his works open to interpretation by the audience through the lens of their own experiences and inner world.

Participant of street art festivals and exhibitions: Artmossphere Moscow Street Art Biennale (Moscow, 2014, 2016, 2018); Casus Pacis (Street Art Museum, St. Petersburg, 2014); Conflict Obstruction (The Museum of St. Petersburg Art 20th—21st centuries, 2017); Wall Elements (Manege Central Exhibition Hall, St. Petersburg, 2018); Swiss Watches (L'Espace Oppidum, Paris, 2018).

triumph gallery

Издание приурочено к выставке «МОРЕ ВНУТРИ» ПАВЛА РТУЕ 24 января — 17 февраля 2019

Галерея ТРИУМФ

Емельян Захаров, Рафаэль Филинов, Дмитрий Ханкин, Вера Крючкова, Ольга Ковачева, Марина Бобылева, Михаил Марткович, Кристина Романова, Григорий Мелекесцев, Валентина Хераскова, Алексей Шервашидзе, Владимир Чуранов, София Ковалева, Софья Симакова, Константин Алявдин, Наиль Фархатдинов, Никита Семенов, Анастасия Лебедева, Полина Могилина, Александра Высоцкая, Мария Савельева, Артур Князев, Кристина Павлова, Яна Ланле

Куратор

Полина Могилина

Текст

Полина Могилина

Перевод

Федор Махлаюк

Редактор

Наиль Фархатдинов

Корректор

Александр Образумов

Дизайн, верстка и подготовка к печати

Яна Ланде

109012 Москва, Ильинка, 3/8, стр. 5 +7 495 162 0893 www.triumph.gallery Особая благодарность Антону Ерунцову за искреннюю и бескорыстную поддержку деятельности галереи «Триумф»

Медиапартнер

VLTRAMARINE

Все размеры указаны в сантиметрах

Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии «Сити Принт»

ISBN 978-5-6041668-9-5

Все права защищены. Предоставленные материалы и их фрагменты не подлежат воспроизведению, тиражированию, любого вида распространению, размещению в интернете без письменного согласия правообладателя и издателя данного каталога.

- © Галерея «Триумф», 2019
- © Павел Ртуе, 2018-2019
- © Полина Могилина. 2019 (текст)
- © Анна Михеева, 2019 (фото)
- © Яна Ланде, 2019 (дизайн)

Не для продажи

#TriumphGallery
info@triumph-gallery.ru

triumph gallery

Edited on the occasion of exhibition «THE SEA INSIDE» BY PAVEL RTUE January 24 — February 17, 2019

TRIUMPH gallery

Emeliyan Zakharov, Rafael Filinov, Dmitry Khankin, Vera Kryuchkova, Marina Bobyleva, Mikhail Martkovich, Kristina Romanova, Grigory Melekestsev, Valentina Kheraskova, Alexey Shervashidze, Vladimir Churanov, Sofiya Kovaleva, Sofia Simakova, Konstantin Alyavdin, Nail Farkhatdinov, Nikita Semenov, Anastasia Lebedeva, Polina Mogilina, Alexandra Vysotskaya, Maria Savelyeva, Artur Knyazev, Kristina Pavlova, Yana Lande

Curator

Polina Mogilina

Text

Polina Moailina

Translation

Fedor Makhlayuk

Editor

Nail Farkhatdinov

Technical Editor

Alexander Obrazumov

Design, Layout & Prepress

Yana Lande

3/8 Ilyinka St, Bldg 5 Moscow 109012 +7 495 162 0893 www.triumph.gallery A special thanks goes to Anton Eruntsov for his sincere and selfless support of Triumph gallery.

Media Partner

VLTRAMARINE

All measurements are in centimetres

Edition 500

Printed at City Print, Moscow.

ISBN 978-5-6041668-9-5

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means, electrical or otherwise without first seeking the written permission of the copyright holders & publisher.

- © Triumph Gallery, 2019
- © Pavel Rtue, 2018-2019
- © Polina Mogilina, text, 2019
- © Anna Mikheeva, photo, 2019
- © Yana Lande, design, 2019

Not for sale

#TriumphGallery
info@triumph-gallery.ru

