

FLASHBACKS

КОНСТАНТИН ДАНИЛОВ ZMOGK KONSTANTIN DANILOV

КОНСТАНТИН ДАНИЛОВ ZMOGK KONSTANTIN DANILOV

FLASHBACKS

КОНСТАНТИН ДАНИЛОВ ZMOGK KONSTANTIN DANILOV

t⁹

Москва | 2019 | Moscow

РЕТРАНСЛЯЦИЯ ВОСПОМИНАНИЙ

Воспоминания, как колючая шерсть — бередают даже огрубевшие шрамы и согревают в самые холодные дни. Эти нескончаемые кадры хранятся где-то на полках сознания — спутанные, разложенные по коробочкам, забытые, просмотренные до дыр, черно-белые, яркие, пахнущие, осязаемые, полустертые. Без них — без прошлого, без памяти, без опыта, без впечатлений, без чувств — мы были бы никем. В 2015 году художник Константин Данилов, более известный в среде граффити и уличного искусства как Zmogk, загорелся идеей создания серии живописных работ, в которых смог бы запечатлеть самые яркие и значимые воспоминания. Те самые моменты, к которым мысленно он регулярно возвращается; те, что остались в прошлом, но определили настоящее и, вне всяких сомнений, повлияют на будущее. Итогом стал проект Flashbacks на основе воспоминаний о местах, увиденных во время путешествий по Азии. Вместе с художником мы вновь и вновь совершаем перемещения во времени и пространстве, то оказываясь среди ярких огней сбивающего с ног многообразием красок Куала-Лумпур, то в безлюдном, кажущемся невзрачным переулке Коломбо, то на берегу райского красочного пляжа на Мальдивах, то у зияющего чернотой и неизвестностью входа в древнюю пещеру Клируотер в Малайзии, где среди первозданности природы лишь отблески фонариков напоминают о человеческой жизни. Во многих названиях работ неспроста указаны координаты — они указывают на соответствие конкретным

географическим точкам. И все же отправной точкой для живописной серии стала работа «Автопортрет». Эта картина открыла новый этап в творчестве Кости. В ней нашел отражение внутренний диалог, который на тот момент художник вел сам с собой, его внутренние страхи и сомнения. Четкие линии и структурированность прошлого здесь соседствуют с хаотичной неизвестностью будущего. Работая над этой картиной, художник пересматривал собственные живописные приемы и стиль, зачастую следуя интуиции, и неосознанно позволял себе большую свободу и небрежность штриха. В отличие от граффити, практически все картины Кости предваряют эскизы. Но, как и в случае со стенками, художник старается создавать их максимально свободно, сохраняя спонтанность движения руки и случайность возникновения геометрических форм. Работая над холстом, он вносит рациональные коррективы и правки, формируя из абстрактных сегментов сложносочиненные фигурные композиции. Многие картины рождаются из противостояния неосознанности эскиза и рациональности воплощения на холсте. Это своего рода «вальс памяти и фантазии», по словам художника. При этом чем более зыбкими кажутся в картине фигуры и формы, а сюжет неуловимым, тем более удачен для самого автора результат. Так, если в работе «Иджен» легко увидеть абрисы гор позади синей глади воды, то в картине «Переулок» едва ли можно разобрать конкретные объекты среди вибрирующей массы цветowych пятен и форм. Художник не стремится к точной

и «документальной» передаче деталей. Картины для Кости это скорее проводники, способные энергетически передавать мироощущение художника, его эмоции и чувства, связанные с определенными местами и воспоминаниями. Зачастую художнику удается это благодаря использованию яркого, сочного, чрезвычайно богатого колорита. Определенные цветовые сочетания и контрасты передают зрителю соответствующее настроение. В картине «Масала», как и в индийской специи, смешано такое количество ингредиентов, что иногда трудно разобрать, какие именно. На одном холсте, словно в одном блюде, сталкиваются чистые цвета: красный, зеленый, желтый, оранжевый. И в этом колористическом конфликте ощущается та жгучая острота, традиционная для азиатской кухни. В другой работе, «Тишина», запечатлен пейзаж национального парка Као Сок на рассвете. И тонкие, нежные сочетания разных оттенков голубого с пастельно-розовым вторят ощущению девственной чистоты и удивительного спокойствия, которым так хотелось поделиться художнику. Цвета в картинах могут иметь и символическое значение. В работе «Высота» голубой не только указывает на цвет неба, но и на определенную духовную чистоту, а белый и золотой цвета пагод напоминают о просветлении ума и озарении. Все картины Кости поражают своей подчеркнутой эстетичностью, красотой и гармонией. Эти категории очень важны для художника, и в этом состоит связь его работ с классическими традициями. Способность видеть и находить красоту

в чем-то, кажущемся совсем неприглядным и даже отталкивающим, — большой дар. Картина «Она» — собирательный образ собственных впечатлений и открытий, бережно хранимый автором. Яркие цвета, острые контрасты, неясные формы складываются в единый образ женщины, манящей и отталкивающей одновременно. Эта фигура для художника персонифицирует собой Азию — загадочную, разнообразную, непонятную. Именно в Азии происходит столкновение с кардинально другими культурами, восприятием мира, да и самой жизни. Для художника путешествия — не просто одно из главных увлечений в жизни, но и неисчерпаемый источник познания самого себя через совершенно новые ситуации и условия, в которых он оказывается. В своих работах Костя транслирует важную для него мысль о необходимости ежедневного стремления к исследованию неизведанного, незнакомого. Наблюдая за жизнью других, расширяя собственное мировоззрение, мы взрослеем и лучше понимаем себя. Пытаясь принять то, что кажется нам непонятным или даже чуждым, мы делаем свой собственный мир богаче, а связь с окружающим крепче.

Полина Могилина

Yo, MAU & WARIS!

ZMOCK - TAD - ZNC ...

RETRANSMISSION OF MEMORIES

By Polina Mogilina

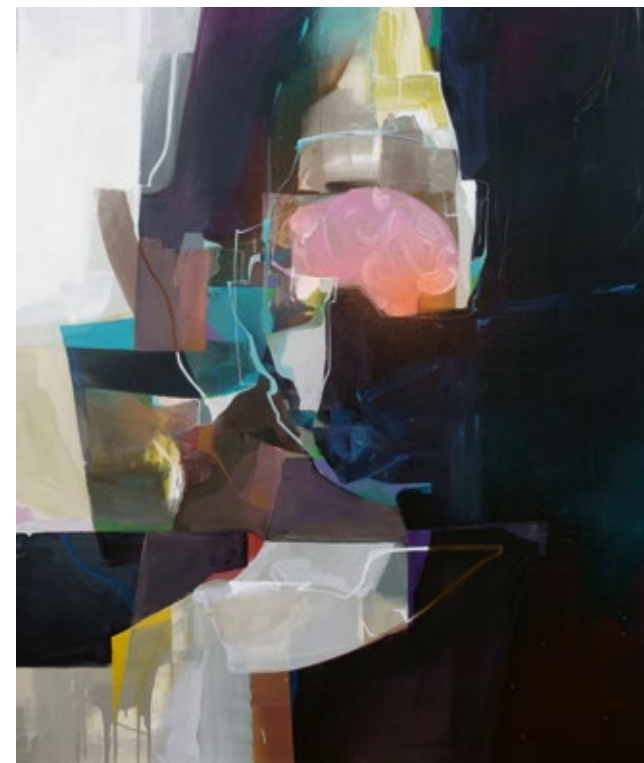
Memories, like rough wool, can chafe even long-coarsened wound marks or provide warmth on even the coldest of days. These innumerable images are shelved somewhere in the mind: entangled, assorted in many boxes, forgotten, revisited to threadbare rags. Black and white, bright, scented, tangible, half-erased. Without them—with no past, no memory, no experience, no impressions, no feelings—we would be reduced to nobody. In 2015, Konstantin Danilov, the artist better known as Zmogk from the graffiti and street-art scene, got engrossed with the idea of creating a series of paintings to capture his most vivid and significant memories. The moments he had been mentally revisiting time and again; the moments of the past that determined his present and were sure to impact his future. This idea translated into *Flashbacks*, a project based on memories of places the artist had visited during his travels around Asia. The artist takes us on a journey, leg after leg through time and space. We find ourselves among the bright lights of stunningly colorful Kuala Lumpur or in a deserted and seemingly dreary alleyway in Colombo or on the shore of a heavenly vibrant beach in the Maldives or in front of a gaping dark abyss of the ancient Clearwater Caves in Malaysia where the only reminder of human life among the pristine nature is the glimmer of flashlights. Many canvases in the series have coordinates in their titles and for good reason: those are concrete geographical locations. Still, the starting point for the series was *A Self Portrait*. This painting

marked a new stage in Konstantin's art. It gave expression to the internal dialogue within the artist, his internal fears and doubts. The painting juxtaposes clear lines and a structured order of the past with the chaotic unknown of the future. When painting this canvas, the artist was reviewing his techniques and style, often guided by intuition and unconsciously risking a more free and careless brushstroke manner. Unlike graffiti, the artist prepares for most of his canvases with sketches. However, same as with murals, Konstantin tries to paint with maximum freedom, retaining the spontaneity of hand movement and random emergence of geometric shapes. Creating a canvas, he also makes methodical adjustments and corrections to form abstract segments into complex compositions of shapes. Many of his paintings are thus born from the opposition of an unrestricted sketch and the rational approach to canvas execution. This can be likened to a "waltz between memory and fantasy," as the artist puts it. And, according to him, the more indefinite the figures and shapes and the more fleeting the narrative, the better. For instance, there are easily recognizable outlines of mountains behind the blue expanse of water in *Ijen*, whereas in *Alleyway* there are barely any distinguishable objects amid the vibrating mass of color patches and shapes. The artist does not intend to render details precisely or "document" them. Canvases, for Konstantin, are conduits to transmit the energy of his perceptions, emotions and feelings related to specific locations and memories. The artist

often employs a bright, saturated and rich palette to achieve this, where certain color combinations and contrasts are meant to evoke certain moods. In *Masala*, just as in the Indian spice variety, the number of ingredients is so huge that it is sometimes challenging to identify them all. One canvas, like one dish, pits pure colors: red, green, yellow, orange. This clash of colors has the same fiery-hot intensity as the traditional Asian cuisine. Another canvas, *Silence*, is a landscape of the Khao Sok National Park at sunrise. Here, subtle and tender combinations of blue hues with pastel pink echo the feeling of virgin cleanliness and incredible calm that the artist wanted to share. His colors can be symbolic too. The blue in *Height* is more than the color of the sky; it indicates a kind of spiritual purity, whereas white and gold of the pagodas remind of enlightenment and lucidity of mind. All paintings by Konstantin are stunning in their emphatic aestheticization, beauty and harmony. These categories are very important for the artist and serve to tie his work to the classical tradition. The capacity to see and uncover beauty in something apparently unsightly or even repulsive is a great gift. *She* is a collective image of personal experiences and discoveries carefully cherished by the artist. Bright colors, sharp contrasts, ambiguous forms come together into a singular image of a woman, enticing and rejecting at the same time. This figure in the eyes of the artist is a personification of Asia—mysterious, diverse, unintelligible. Asia faces us with cultures, outlooks on the world and life itself that are radically different

from ours. The artist approaches travelling not only as one of his life passions but also as a bottomless source of self-discovery through immersion into perfectly new situations and conditions. Through his work, Konstantin communicates an important message calling for the necessary daily aspiration to explore the unknown and unfamiliar. By observing the lives of others and expanding our horizons, we are able to mature and better know ourselves. By trying to accept something that we find strange or even alien, we are able to enrich our world and strengthen our grounding in the reality.

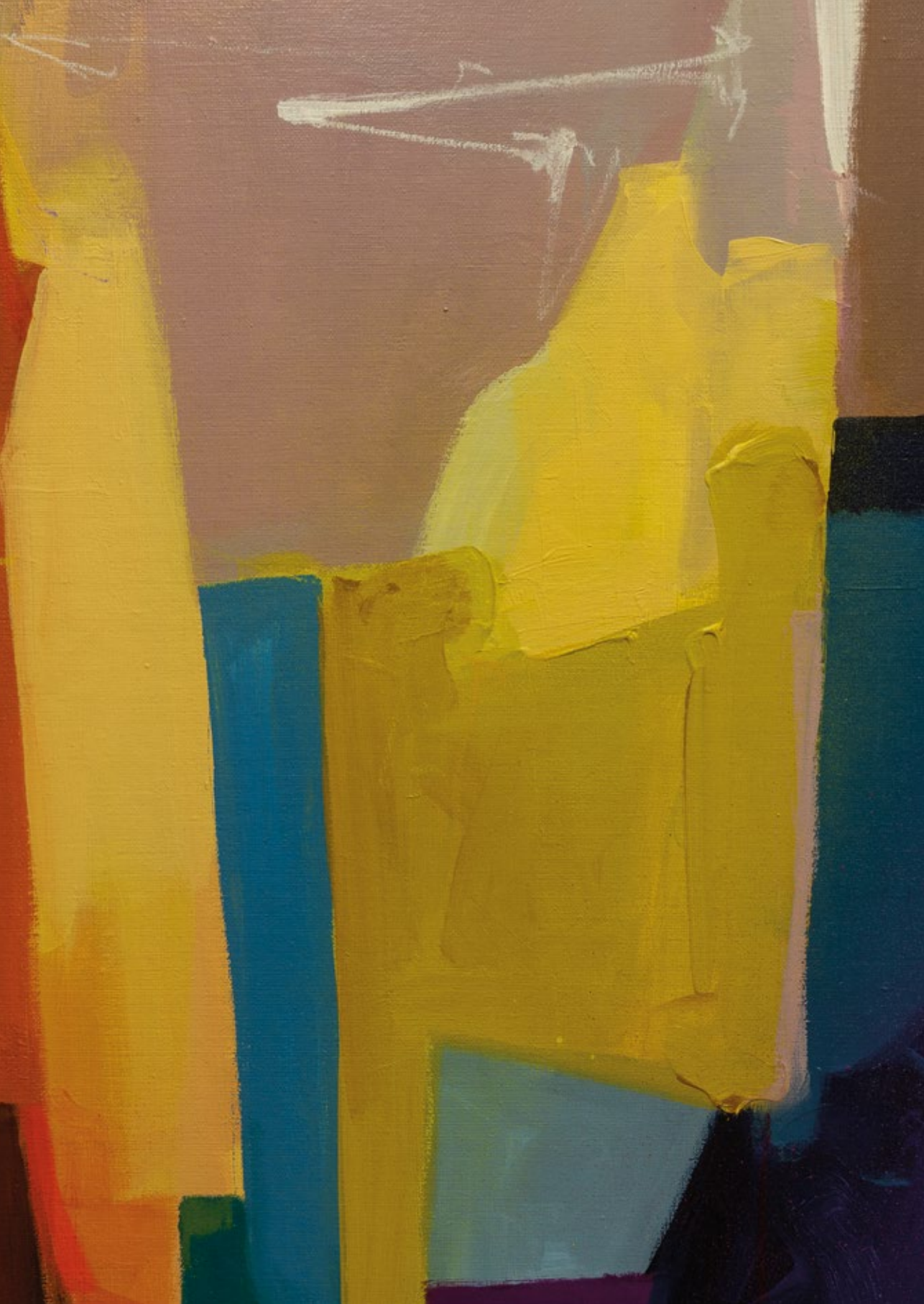

Автопортрет | A Self Portrait

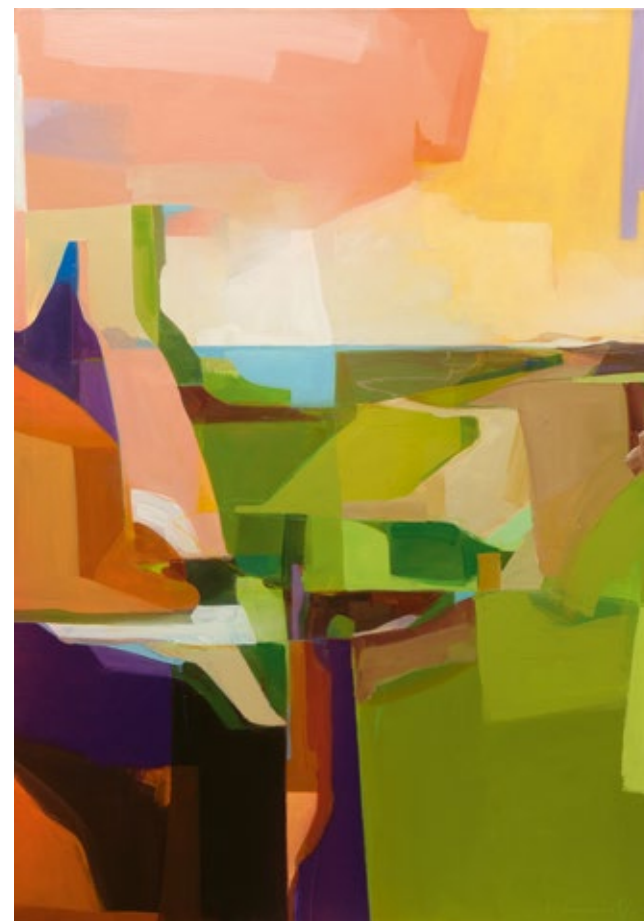
2017–2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas

145 × 120

Переулок | Sidestreet
(6°56'14.0"N 79°51'07.0"E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
170 × 130

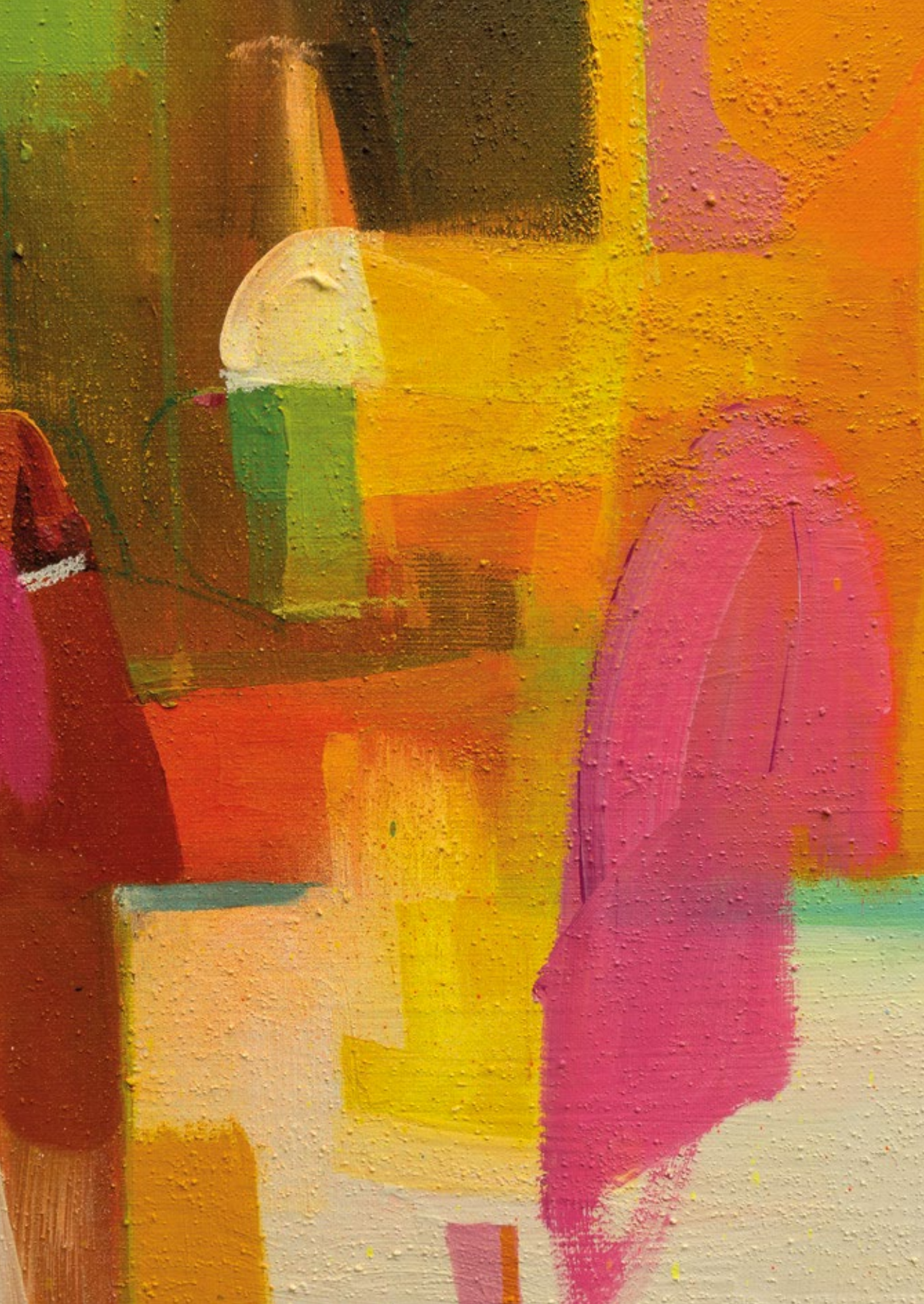
Путь | *The Way*
(20°31'06"N 96°46'55"E)
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
140 × 100

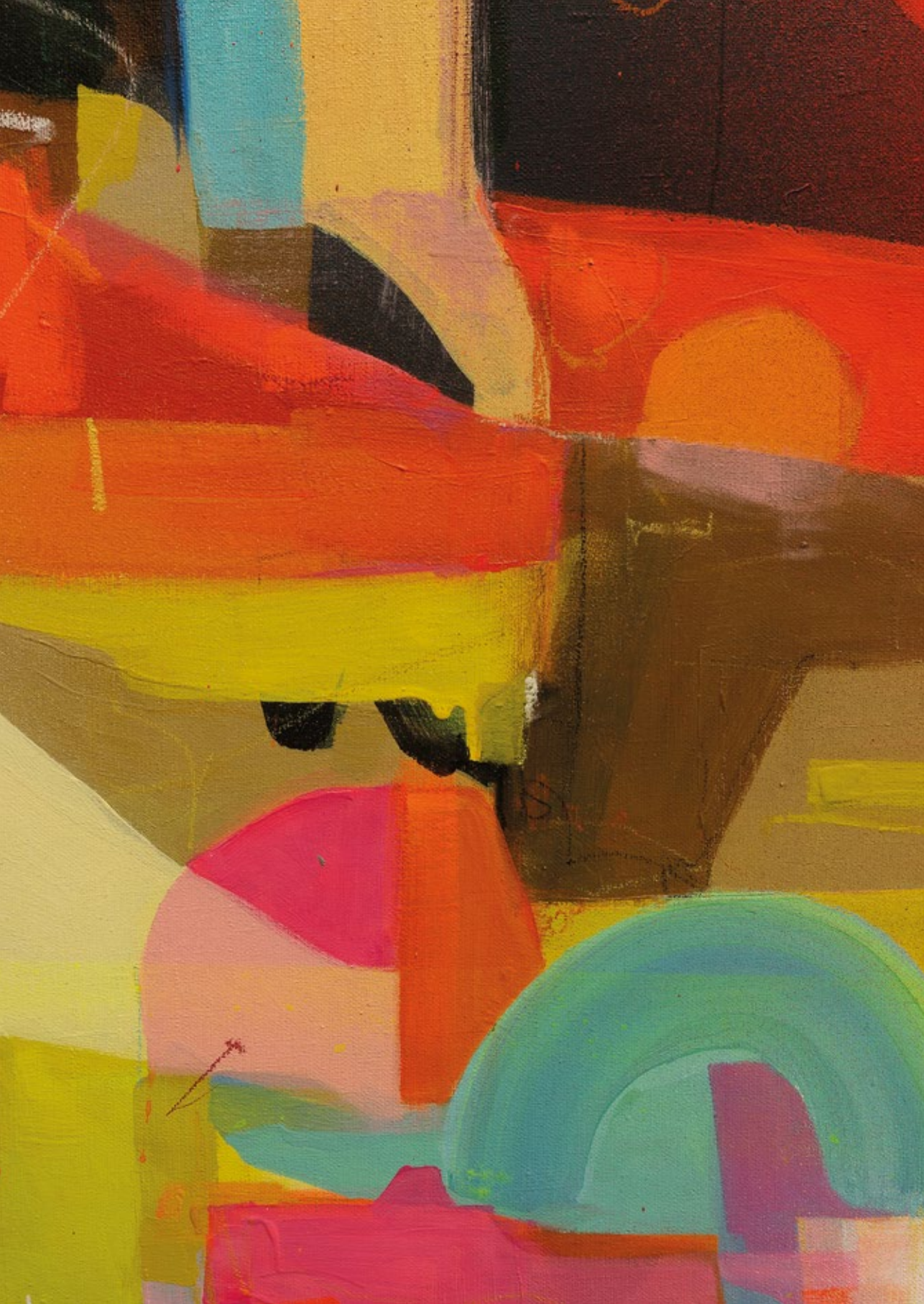
Тишина | *Silence*
(9°01'26''N 98°38'42''E)
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
100 × 170

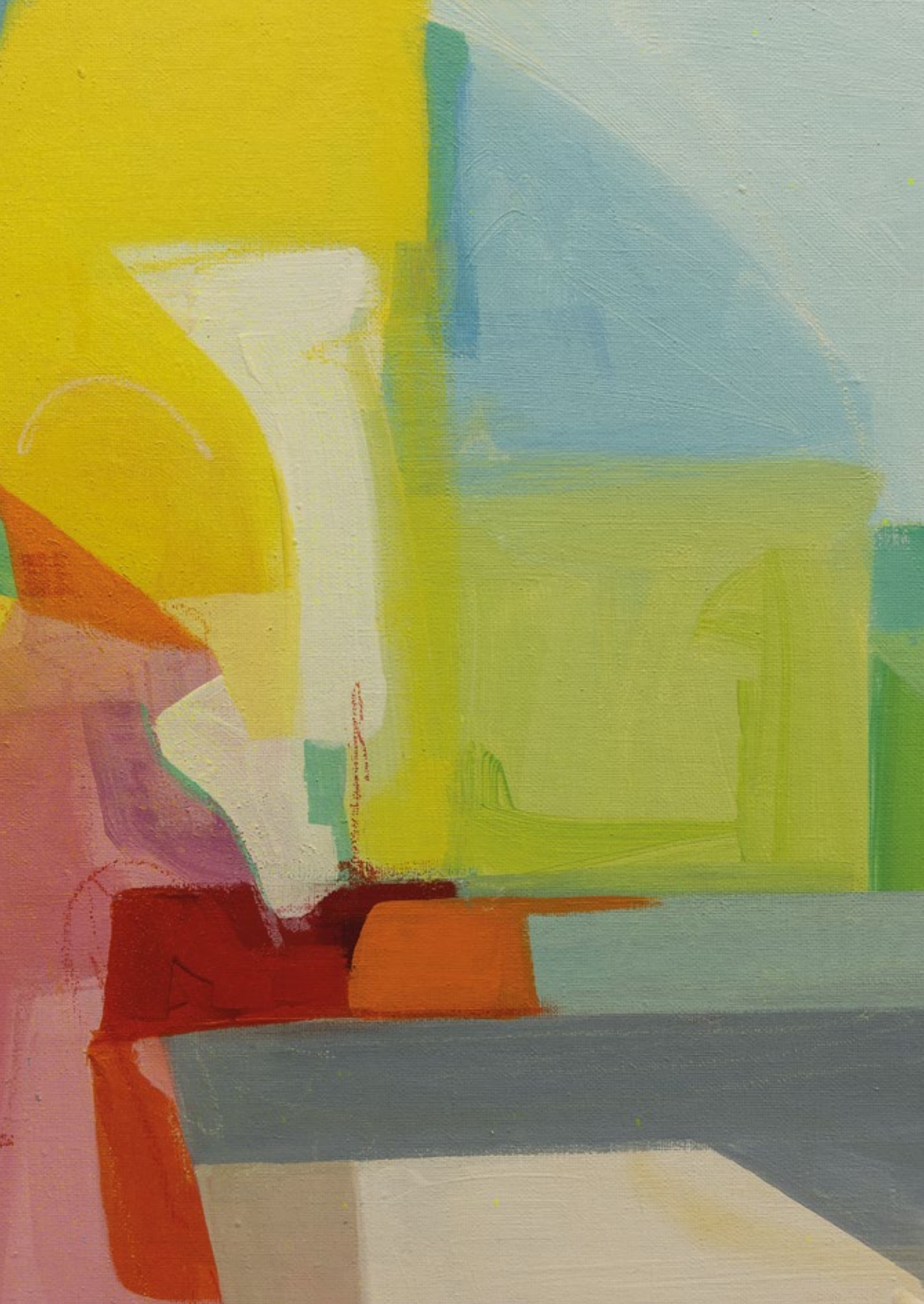

Мативери | Mathiveri
(4°11'33"N 72°44'48"E)
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
100 × 100

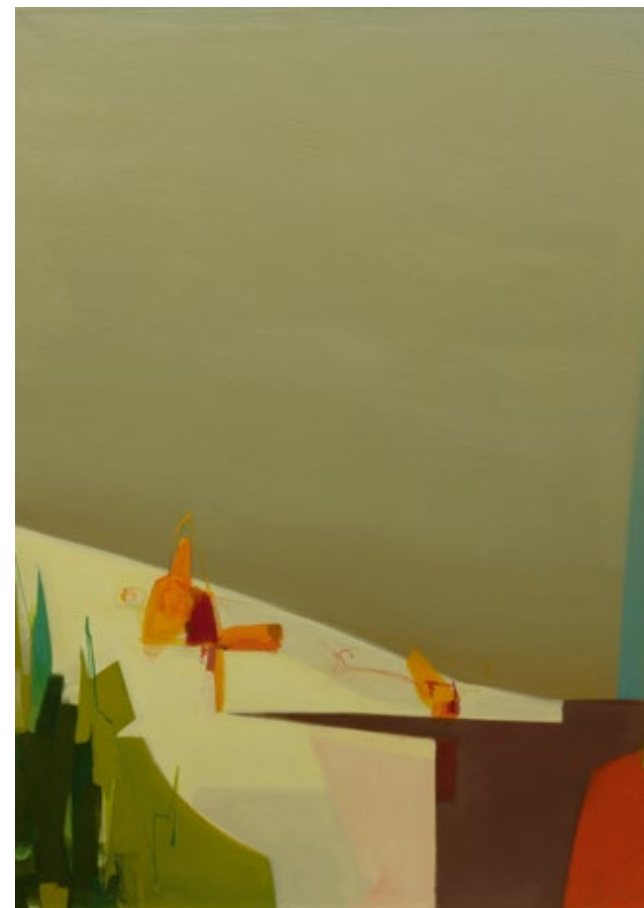
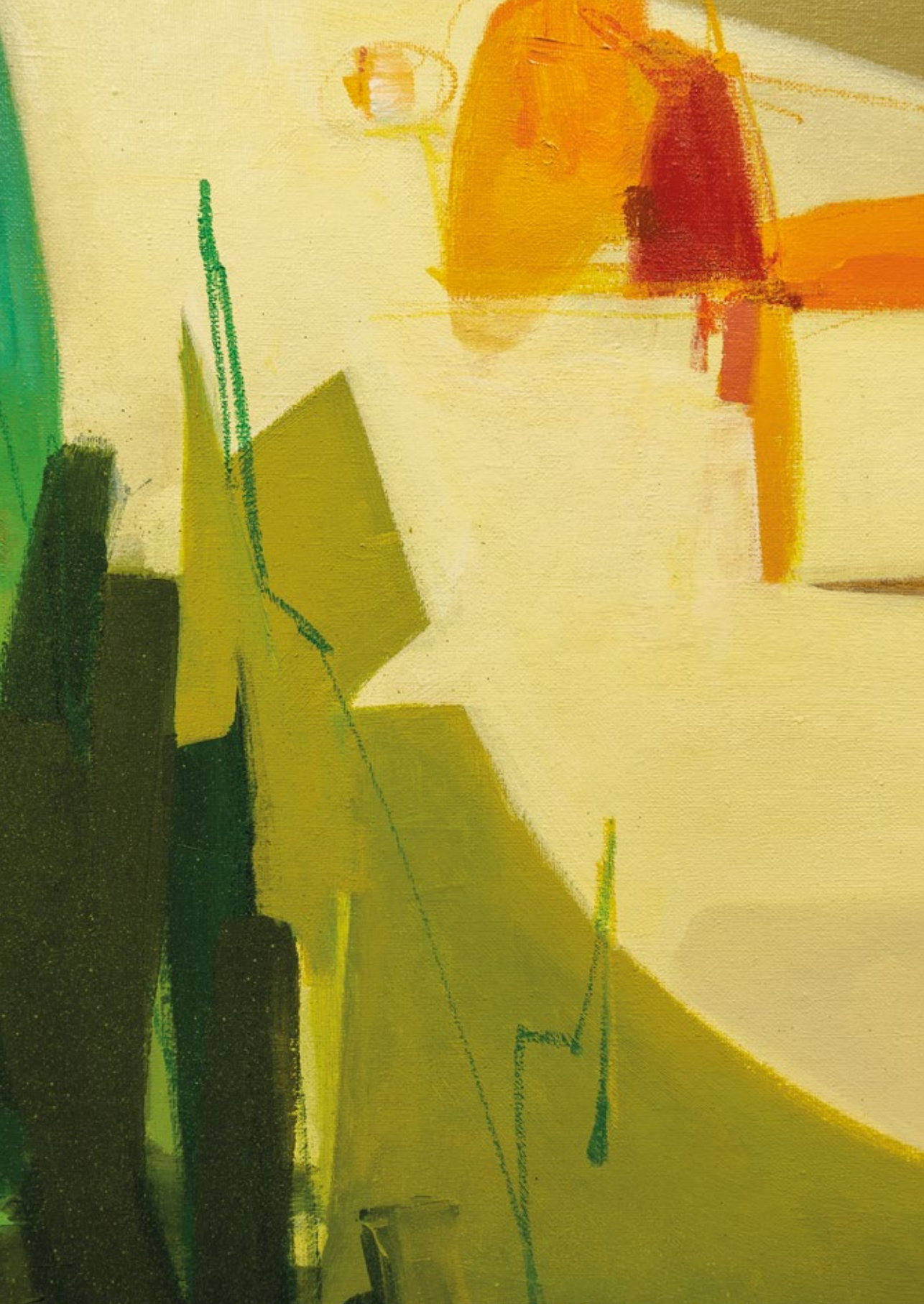

КЛ | KL
(3°08'45"N 101°42'32"E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
170 × 130

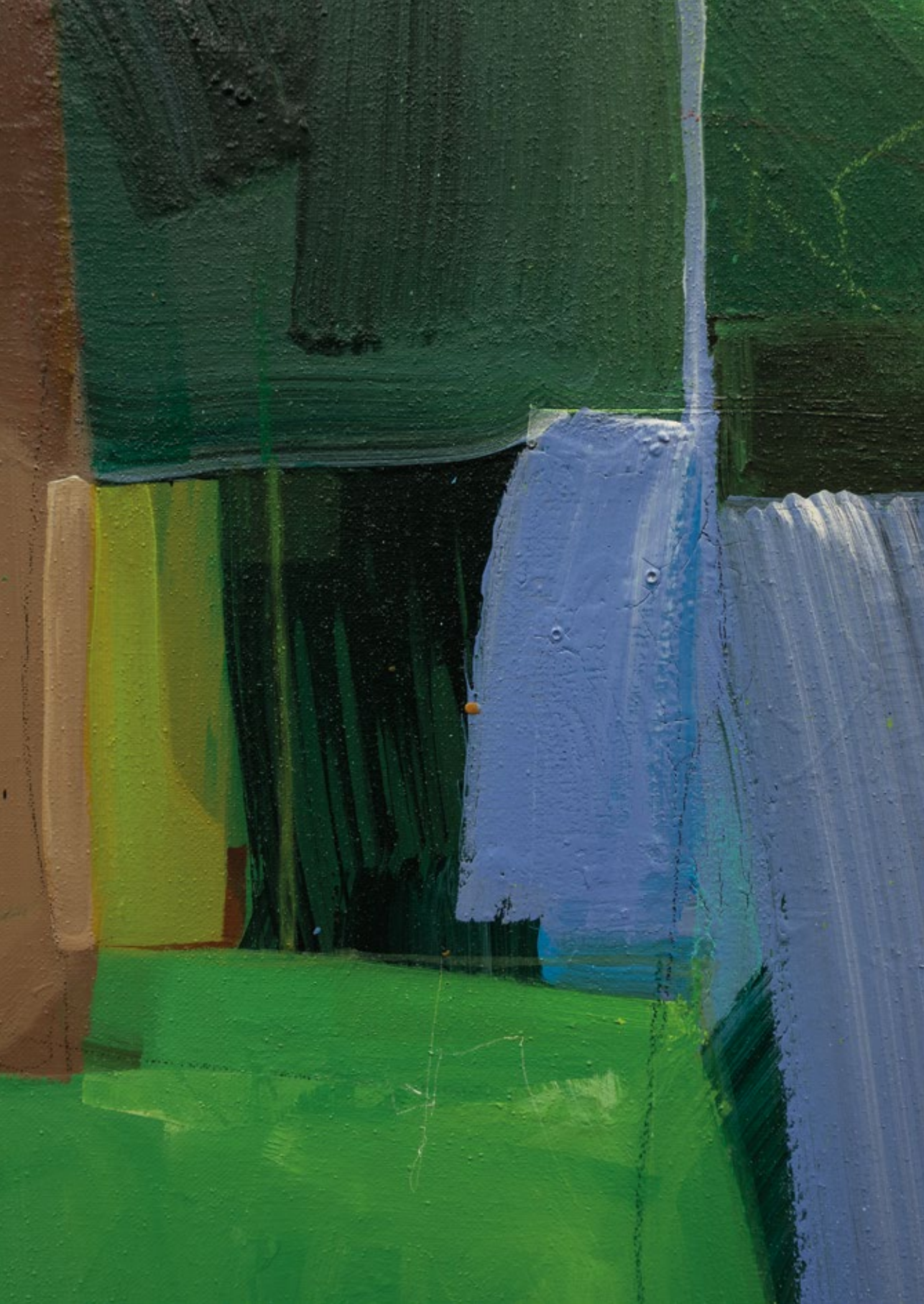

Высота | Height
(21°52'46"N 96°00'11"E)
2018

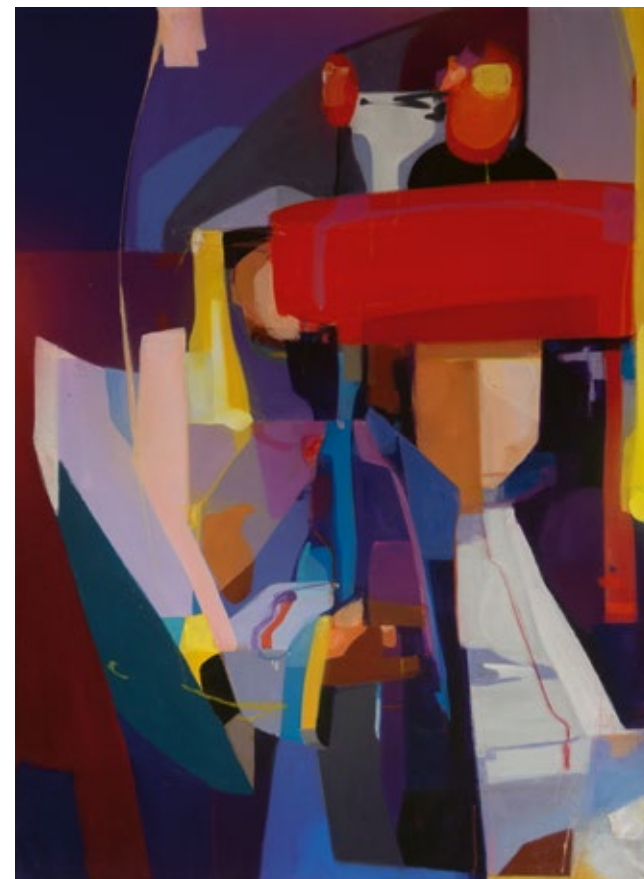
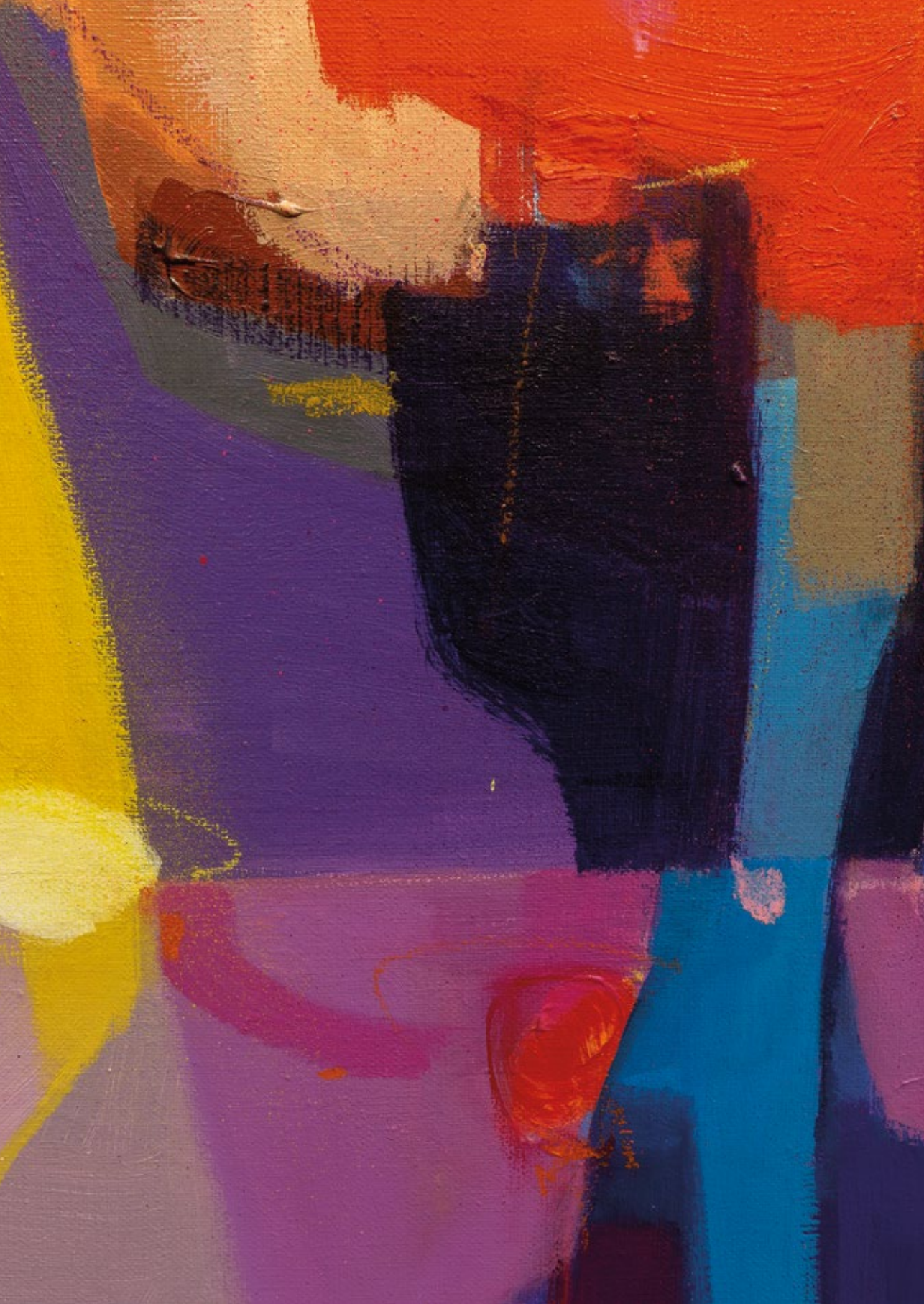
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
170 × 130

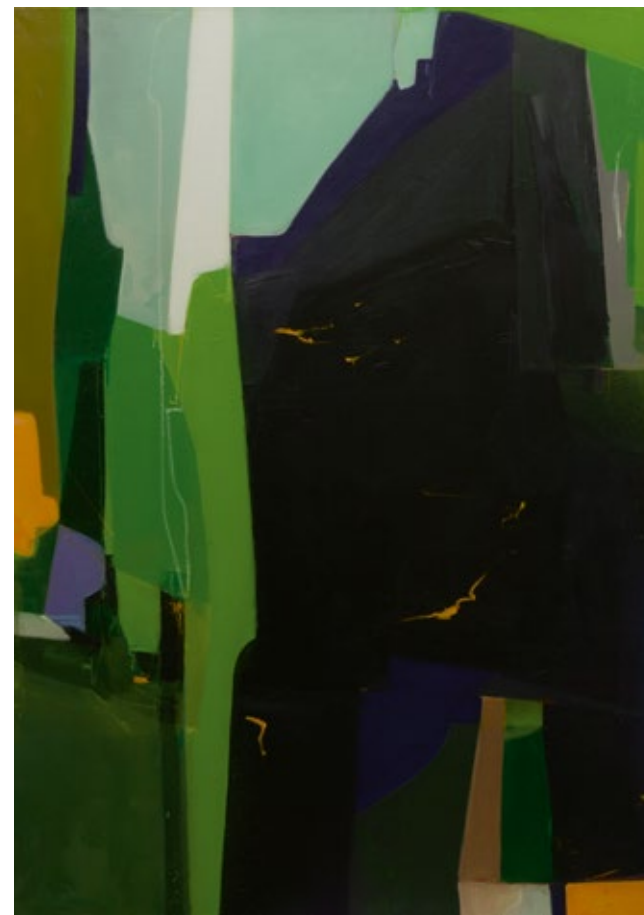
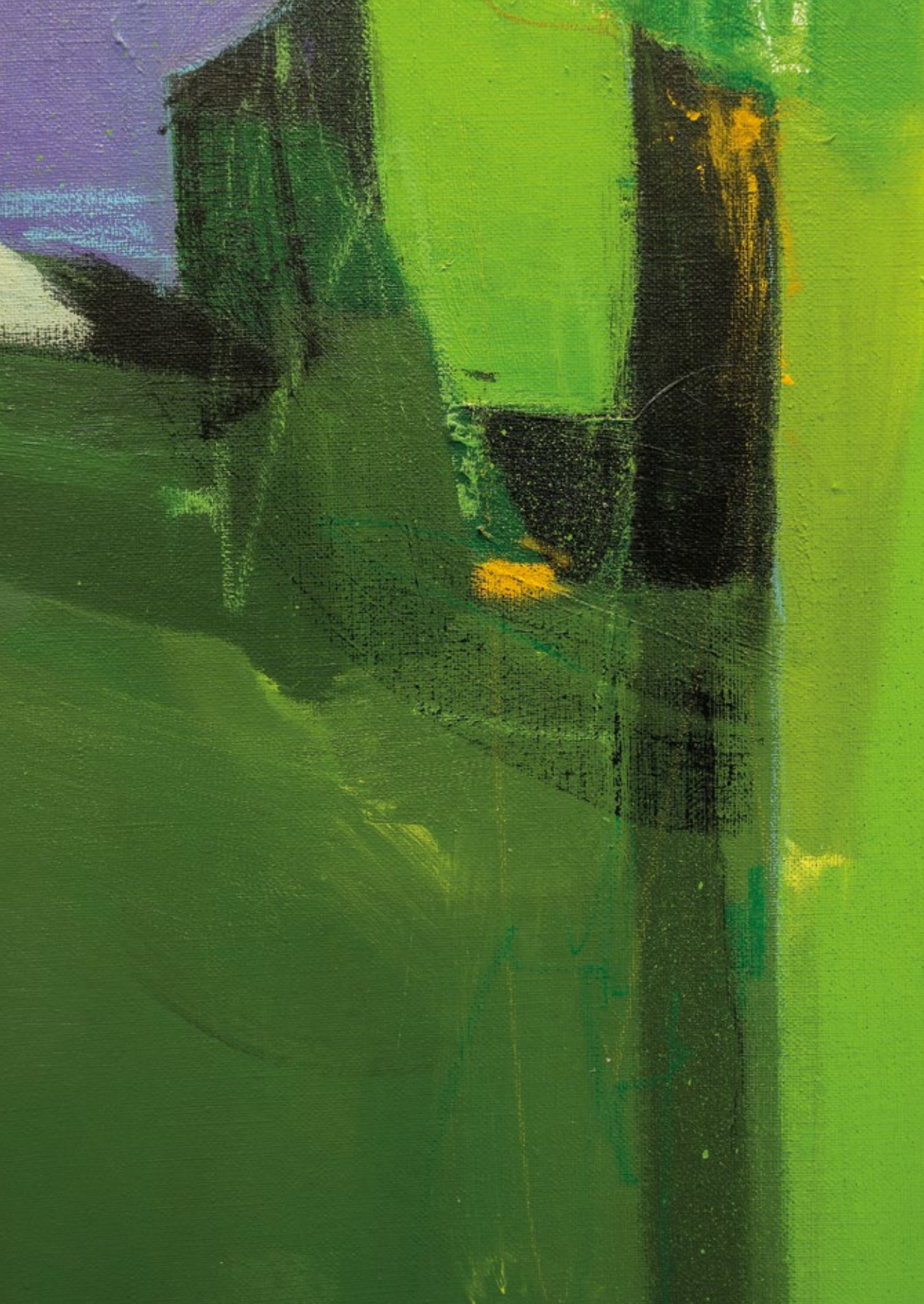
Берг | *The Shore*
(19°54'36''N 102°09'14''E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
110 × 80

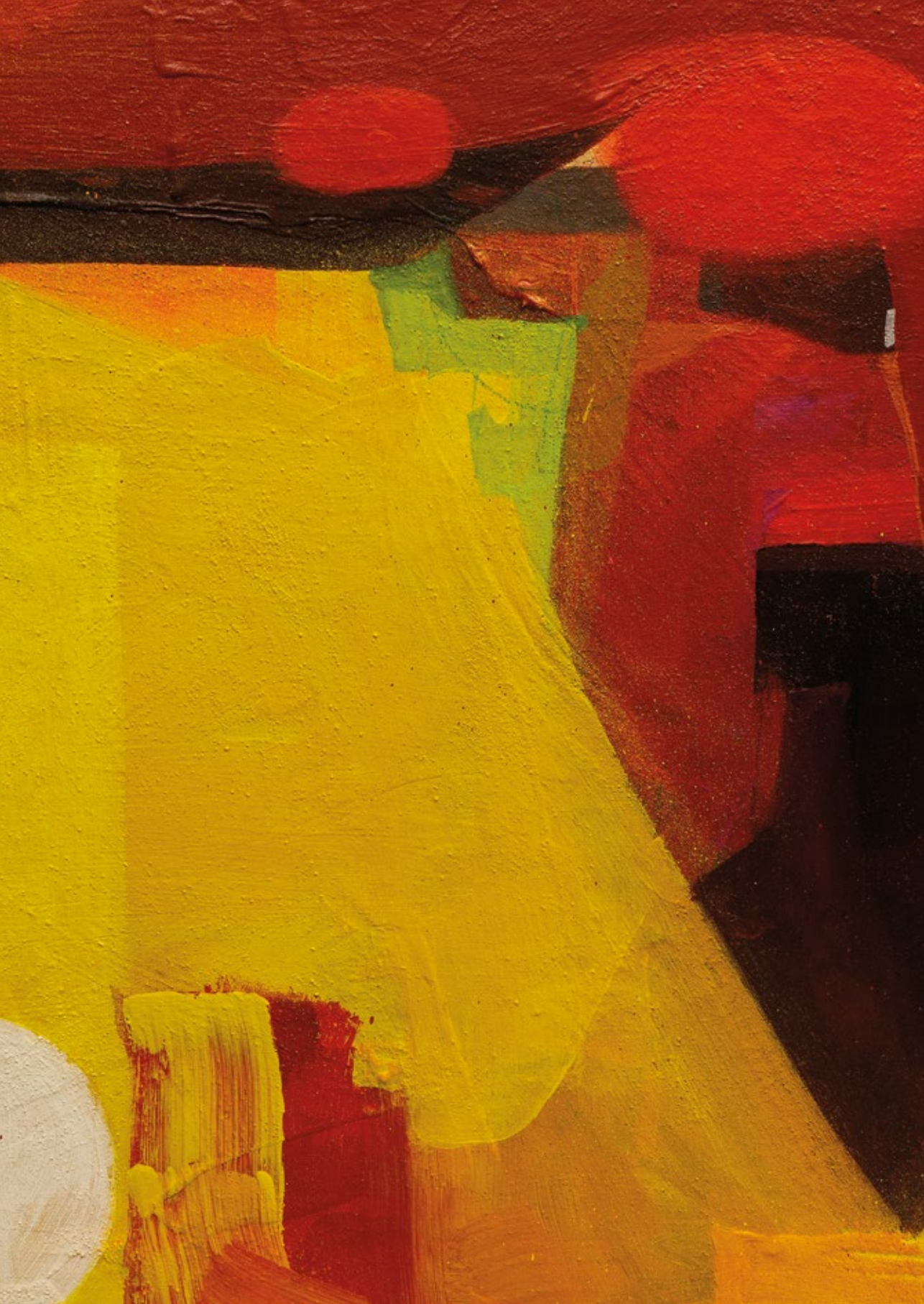
Элла | Ella
(6°51'21"N 81°03'10"E))
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
130 × 97

Традиции | Traditions
(19°53'19"N 102°08'06"E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
140 × 100

Спуск | *Descent*
(4°03'54"N 114°49'53"E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
140 × 100

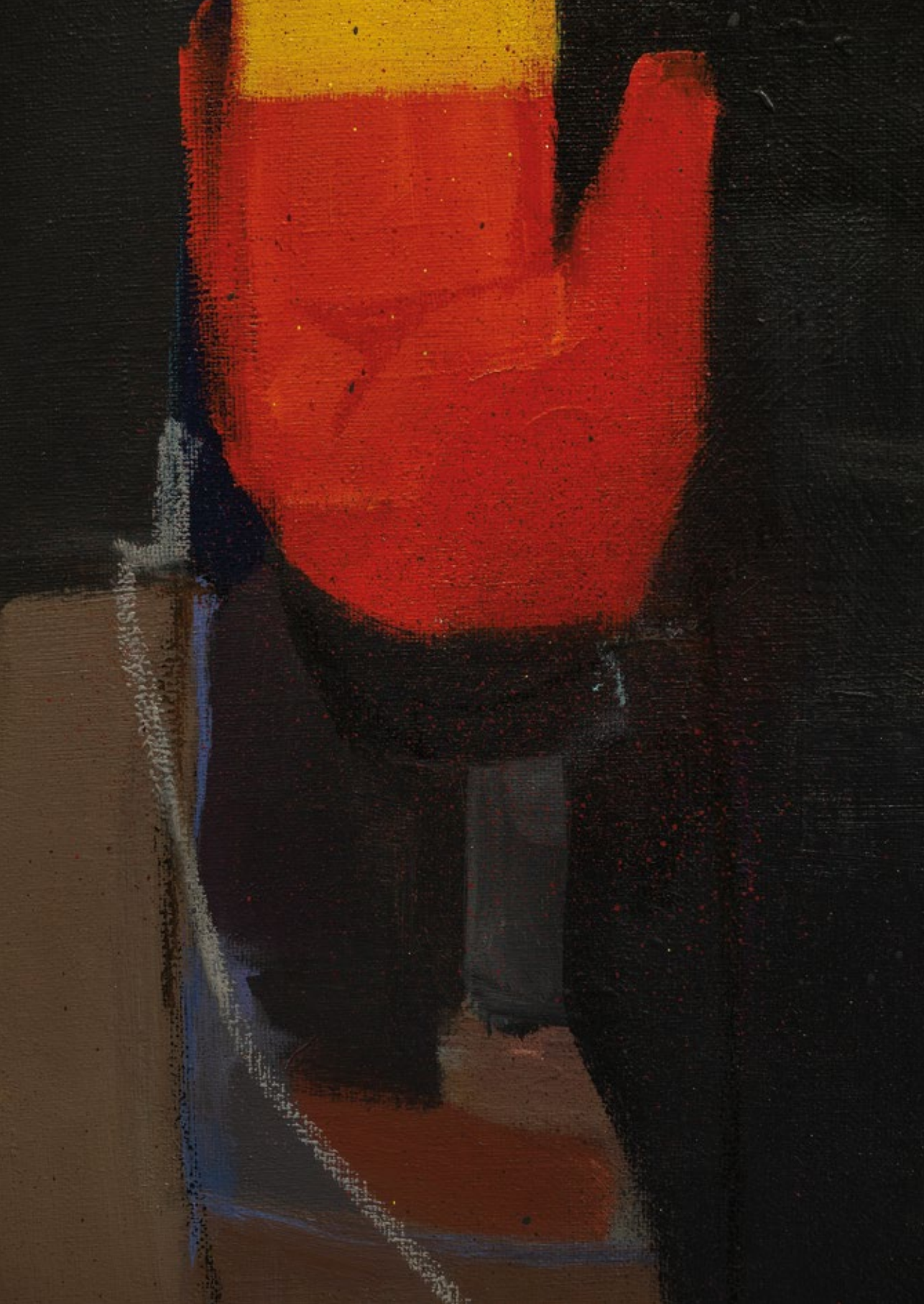

Чайнатаун | Chinatown
(1°16'58"N 103°50'39"E)

2018

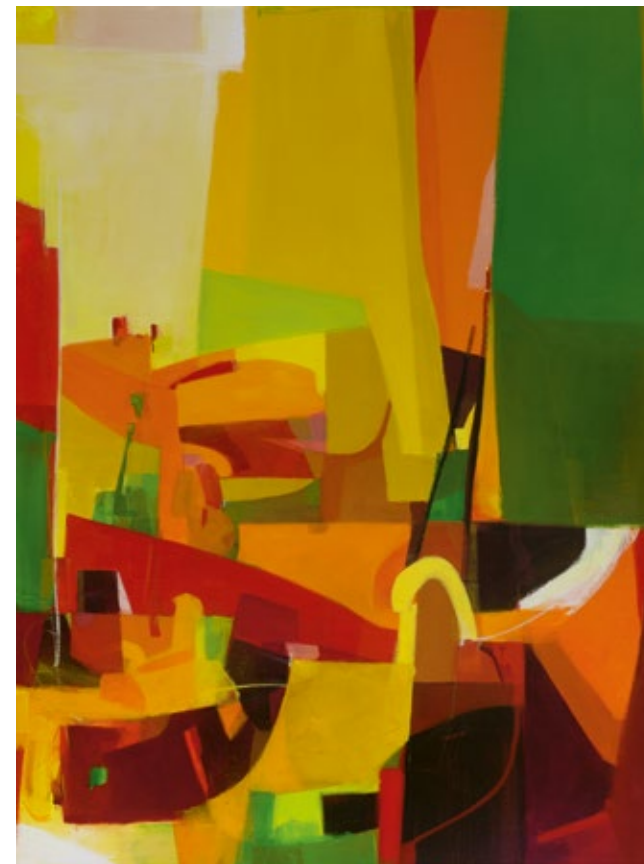
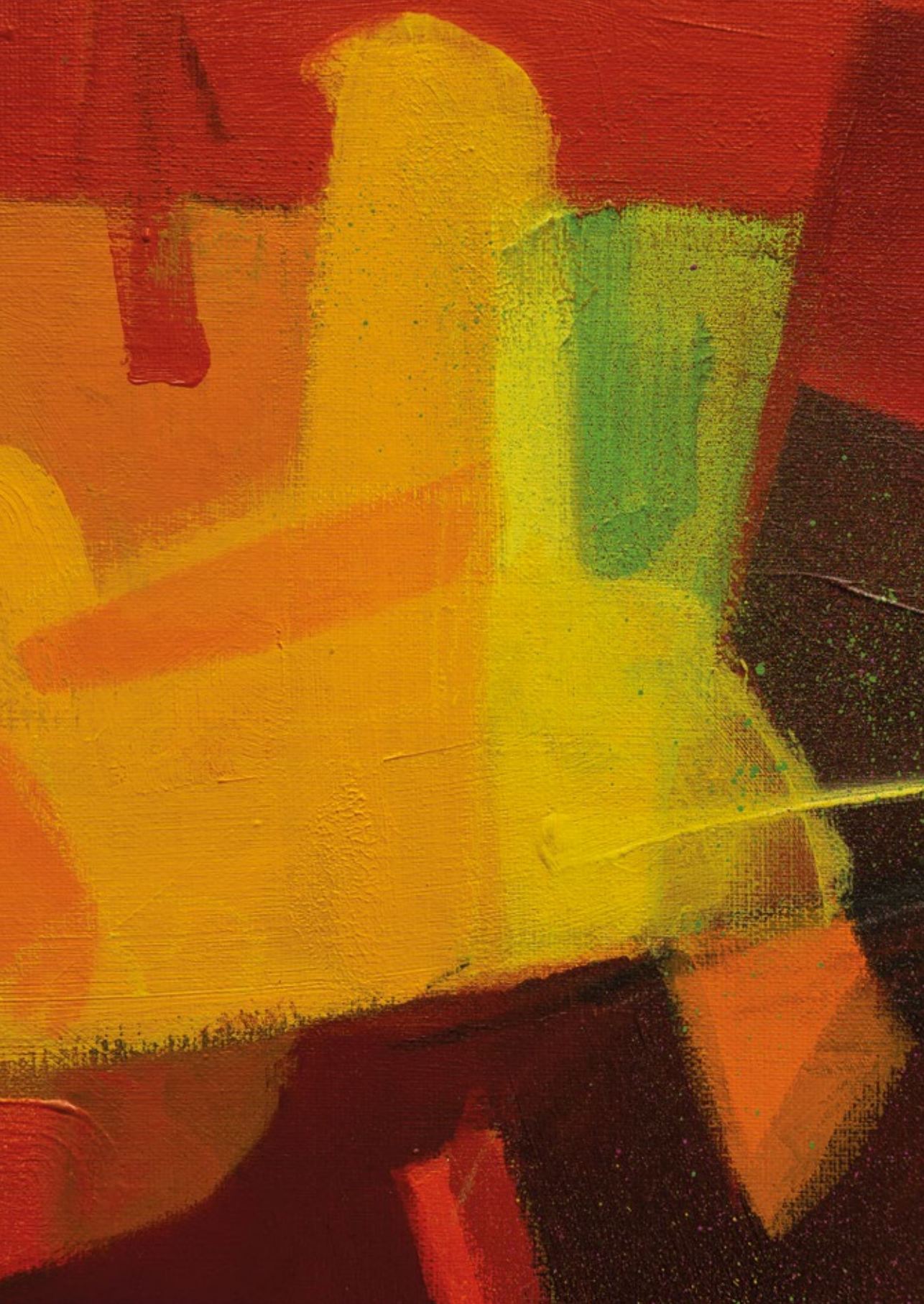
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas

110 × 80

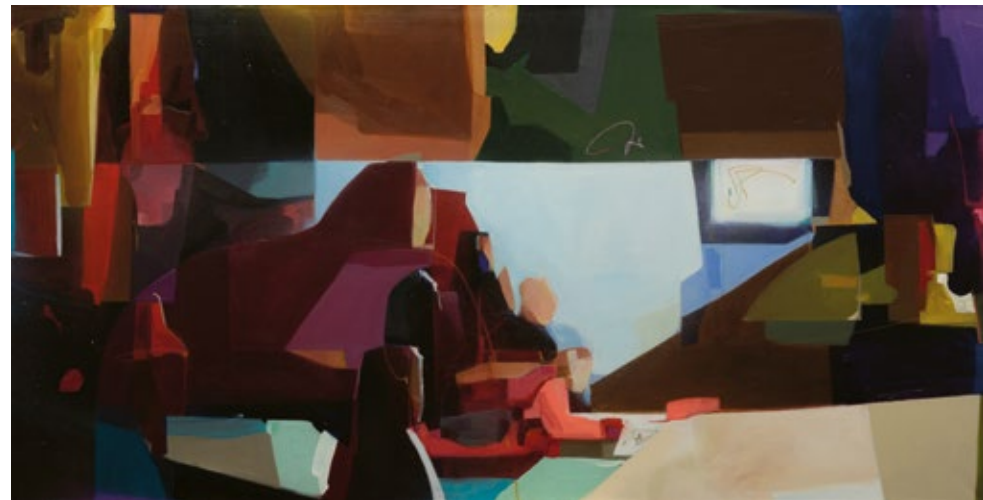
Приветствие | Greeting
(8°03'16"S 114°14'47"E)
2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
160 × 120

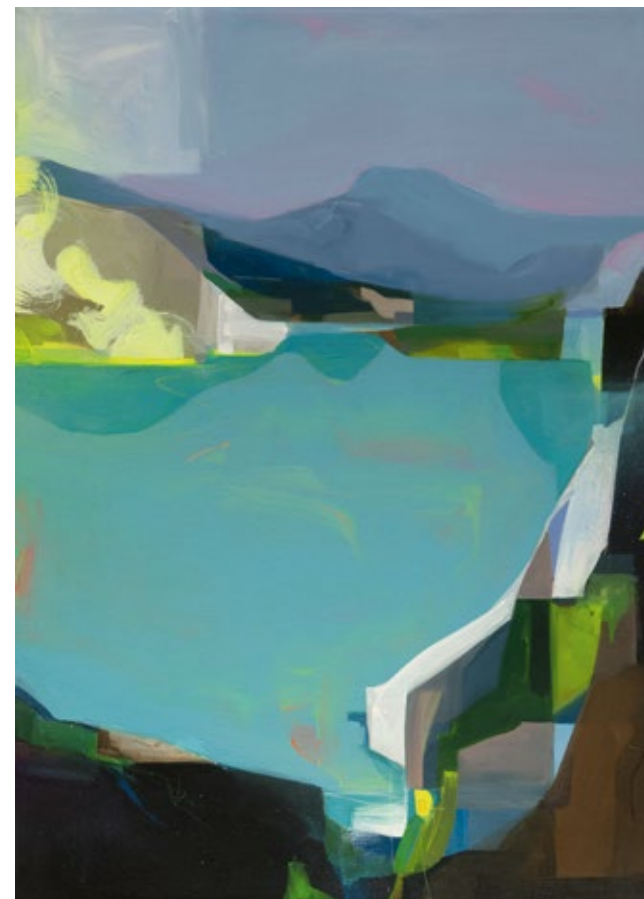

Масала | Masala
(5°25'16"N 100°20'04"E)
2018

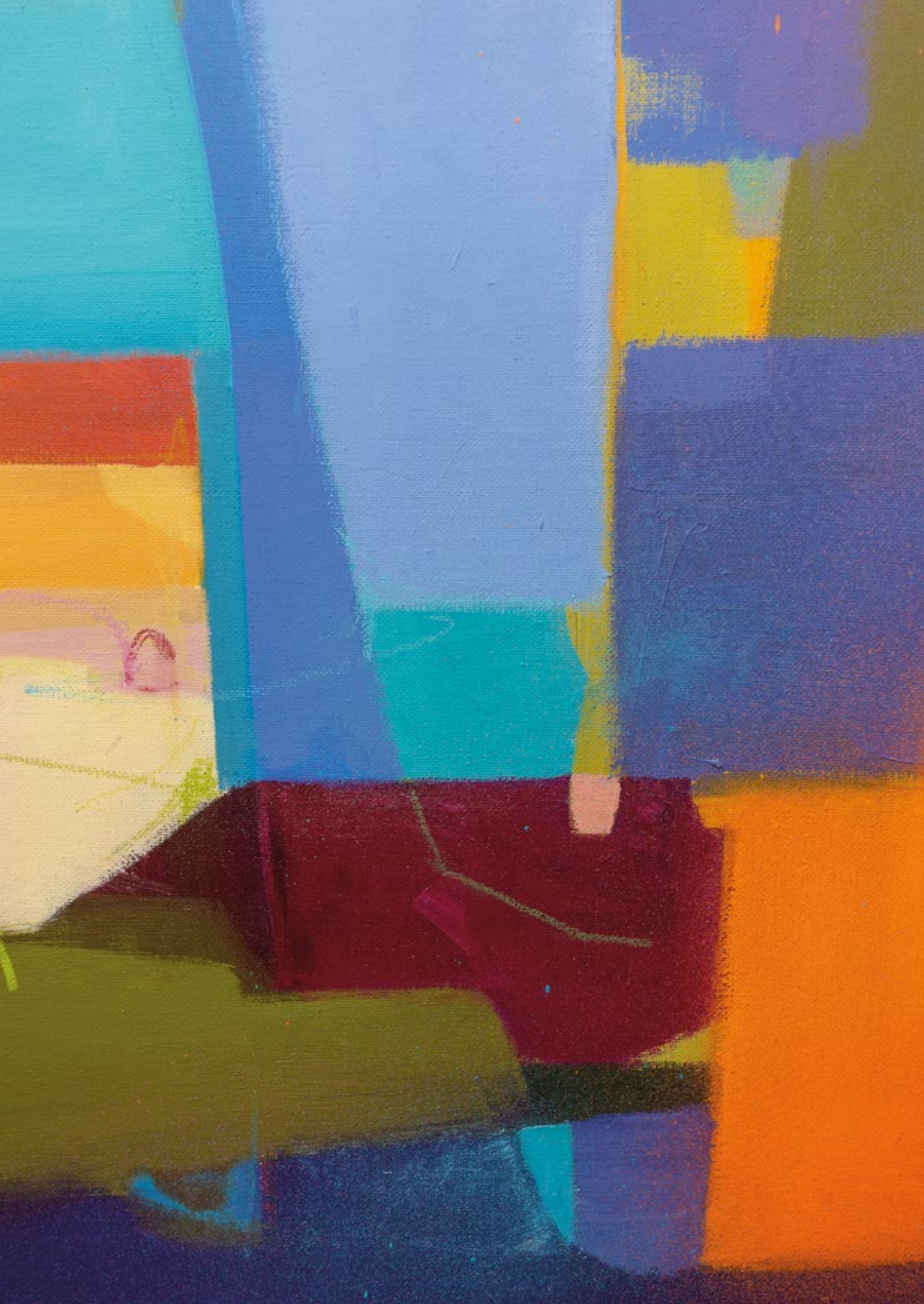
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
140 × 100

Вечер | Evening
(20°32'05"N 96°44'23"E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
100 × 200

Иджен | Ijen
(8°03'16"S 114°14'47"E)
2018
Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas
130 × 97

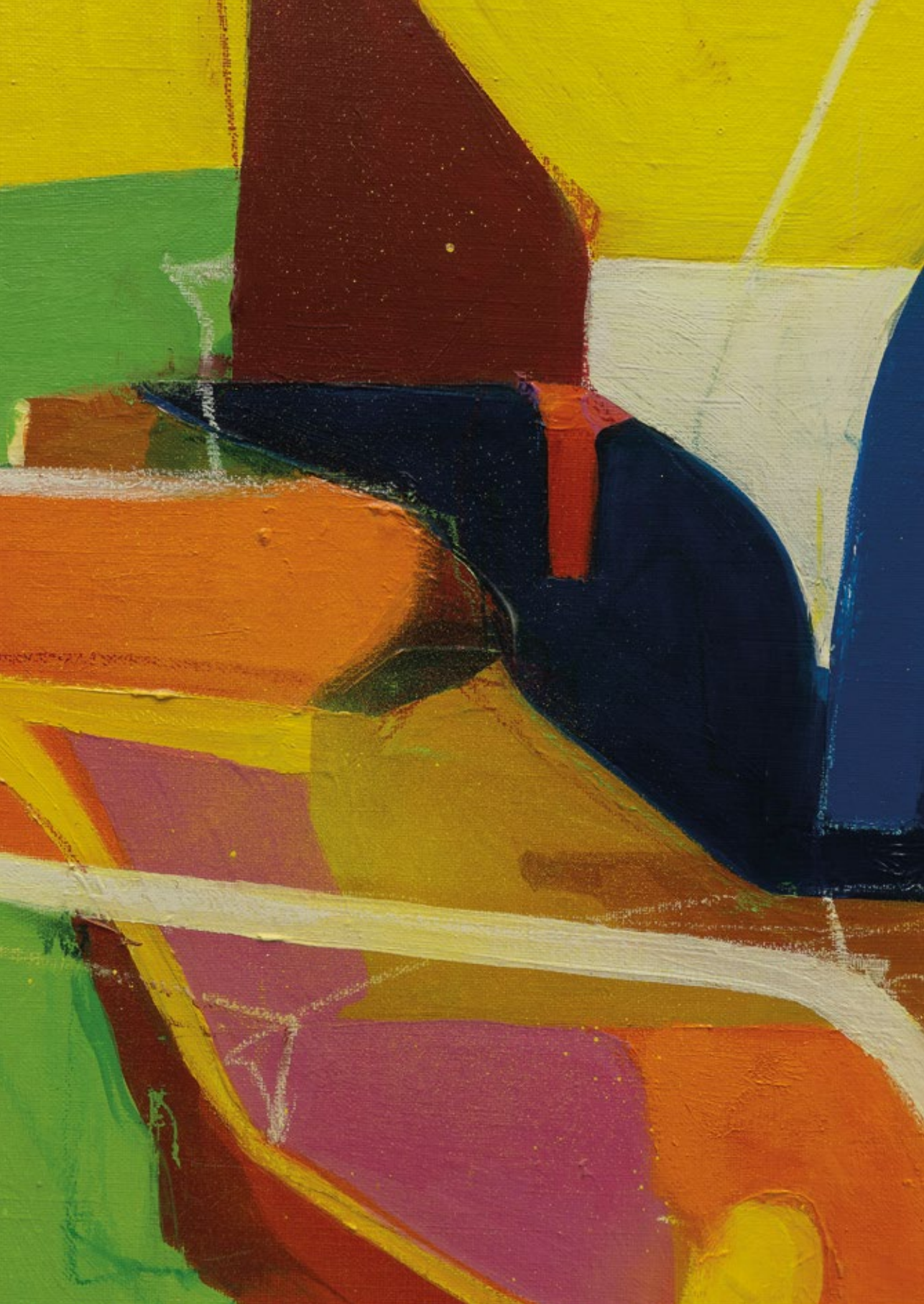

Она | She

2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas

150 × 200

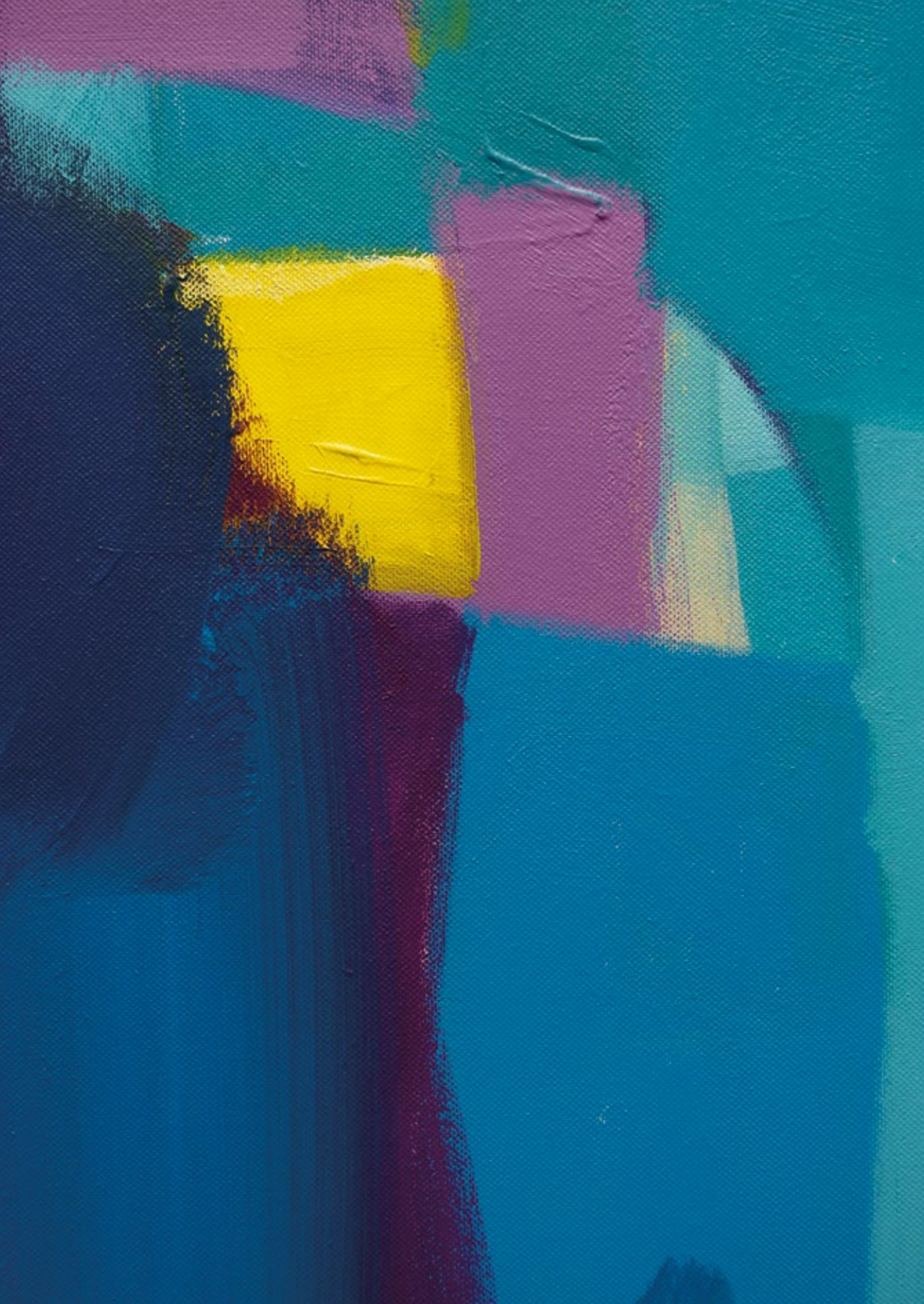

Бабочка | Butterfly

2018

Холст, смешанная техника | Mixed media on canvas

140 × 100

Без названия | *Untitled*
(3°41'09"N 98°04'29"E)
2018
Холст, смешанная техника | *Mixed media on canvas*
71 × 51

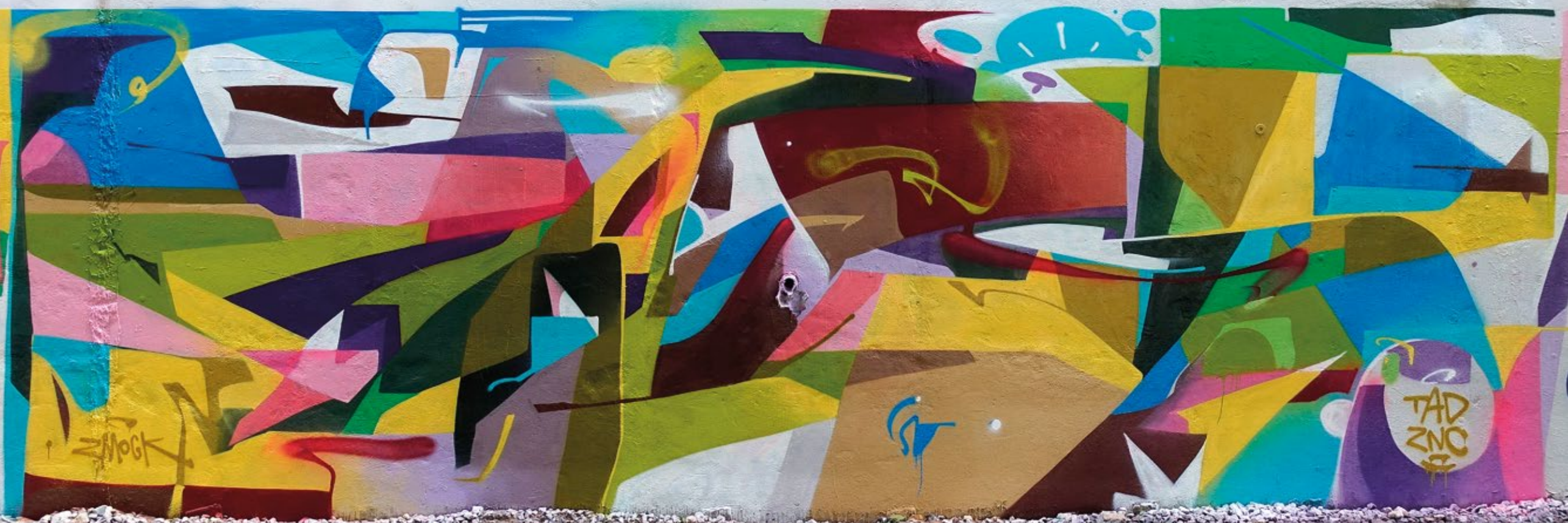

Танцовщица | Dancer

2018

Бронза, литье, никелевое покрытие | Nickel-plated bronze casting

44,5 × 15 × 20,5

КОНСТАНТИН ДАНИЛОВ (ZMOGK)

1979, Москва

В возрасте 7 лет учился графике в мастерской на Малой Грузинской, 28. В 1997 году всерьез увлекся граффити, исключительно которым занимался до 2010 года. Zmogk — участник первых граффити-команд в России, за много лет выработал свой уникальный, узнаваемый стиль и стал знаковой фигурой как для коллег, так и для поклонников граффити и уличного искусства. Одним из первых начал рисовать граффити за рубежом. В 2010 — 2011 годах был художником-резидентом Jardin Rouge в Марокко. Это послужило толчком к осознанному занятию живописью. Его работам присуща динамичность, гармоничная композиция, яркий колорит, кажущаяся хаотичность. Zmogk активный участник фестивалей уличного искусства и городской культуры.

Избранные выставки: Биеннале уличного искусства «Артмосфера» (Москва, 2014); Post graffiti & Abstract (Женева, 2014); «Урбанизм: Город в моем сознании» (Музей Москвы при участии MSK Eastside Gallery, 2014); Rehlatna (Дубай, 2014); Wall Elements (Neurotitan Gallery, Берлин, 2015); A Major Minority (1amgallery, Сан-Франциско, 2015); «Враг» (галерея «Свитер», Екатеринбург, 2016); Street Art Museum (Амстердам, 2016); Kvadrart (Wallery Gallery, Стокгольм, 2017); Urban Art Show (NUNC! Gallery, Париж, 2017); «Войти в историю» (Музей Москвы при участии галереи «Триумф», Москва, 2017); «Апология заблуждений» (Московский музей современного искусства совместно с галереей «Файн Арт», 2018).

KONSTANTIN DANILOV AKA ZMOGK

1979, Moscow

At the age of seven years old, Konstantin studied drawing in the studio at 28 Malaya Gruzinskaya. In 1997, began doing graffiti which had been his sole passion through to 2010. Zmogk was a member of Russia's first graffiti crews, having now developed a unique signature style and becoming an eminent figure among peer artists and fans of graffiti or street art. Zmogk was among the first to go international with his graffiti. In 2010—2011, he was in Morocco as a Jardin Rouge resident, which led him to make a deliberate shift to painting. His works are dynamic, harmoniously composed, brightly colored, seemingly chaotic. Zmogk regularly participates in different street art and graffiti festivals.

Selected exhibitions: Artmossphere Moscow Street Art Biennale (Moscow, 2014); *Post Graffiti & Abstract* (Geneva, 2014); *Urbanism: City in My Mind* (Museum of Moscow with MSK Eastside Gallery, 2014); *Rehlatna* (Dubai, 2014); *Wall Elements* (Neurotitan Gallery, Berlin, 2015); *A Major Minority* (1amgallery, San Francisco, 2015); *Enemy* (Sweater Gallery, Ekaterinburg, 2016); Street Art Museum (Amsterdam, 2016); *Kvadrart* (Wallery Gallery, Stockholm, 2017); *Urban Art Show* (NUNC! Gallery, Paris, 2017); *To Go Down in History* (Museum of Moscow with Triumph gallery, Moscow, 2017); *Apologia for Delusions* (Moscow Museum of Modern Art with Fine Art Gallery, 2018).

triumph gallery

Издание приурочено к выставке
FLASHBACKS Константина Данилова
(Zmogk)

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 Симаква, Константин Алявдин, Наиль Фархатдинов, Никита Семенов, Анастасия Лебедева, Полина Могилина, Александра Высоцкая, Мария Савельева, Артур Князев, Кристина Павлова, Яна Ланде

Куратор

Полина Могилина

Текст

Полина Могилина

Перевод

Федор Махлаук

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 978-5-6041668-7-1

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

© Константин Данилов (Zmogk), 2017-2019

© Полина Могилина, 2019 (текст)

© Яна Ланде, 2019 (дизайн)

Не для продажи

📍 triumphgallery
#TriumphGallery
info@triumph-gallery.ru

triumph gallery

Edited on the occasion of exhibition
FLASHBACKS by Konstantin Danilov
(Zmogk)

January 24 — February 17, 2019

TRIUMPH gallery

Emel'yan 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 Mogilina

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 978-5-6041668-7-1

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

© Konstantin Danilov (Zmogk), 2017-2019

© Polina Mogilina, text, 2019

© Yana Lande, design, 2019

Not for sale

📍 triumphgallery
#TriumphGallery
info@triumph-gallery.ru

