

Валерий Кацуба. проект Доброе утро, Мадрид!. Танцовщицы, Аталанта и Гиппомей II (картина Гвидо Рени). © Museo Nacional del Prado. Madrid, 2025

COLECCION
DEL
MUSEO
RUSO

10
AÑOS

Валерий Кацуба

Романтический реализм I

Фотографии (2000-2025)

coleccionmuseoruso.es

Государственное агентство по управлению Домом-музеем Пабло Руиса Пикассо и другими музейными и культурными объектами одной из своих задач ставит развитие диалога между современным изобразительным искусством и художественным наследием, определяющим культурную идентичность Малаги. В этом ключе проводится выставка, посвященная Валерию Кацубе, художнику, чьи работы тонко сочетают традиции классической портретной живописи с глубоким современным исследованием тела, времени и идентичности.

Кацуба, художник белорусского происхождения с образованием космополита, разработал язык фотографии, который находится где-то между скульптурой, танцем и зрительной поэзией. Его серии фотографий - со спортсменами, акробатами, танцорами или анонимными гражданами - предлагают поразмышлять о красоте, дисциплине и мимолетности бытия. В них тело предстает как пространство равновесия и уязвимости, как территория, где запечатлены идеалы и противоречия человеческого состояния.

Этой выставкой наши музеи подтверждают свою позицию, представляя программу, открытую для эстетического многообразия и международного измерения искусства. Работа Кацубы, которая была представлена в престижных учреждениях Европы и Америки, находит в Малаге благоприятную обстановку для диалога между классикой и современностью, между памятью и современным творчеством.

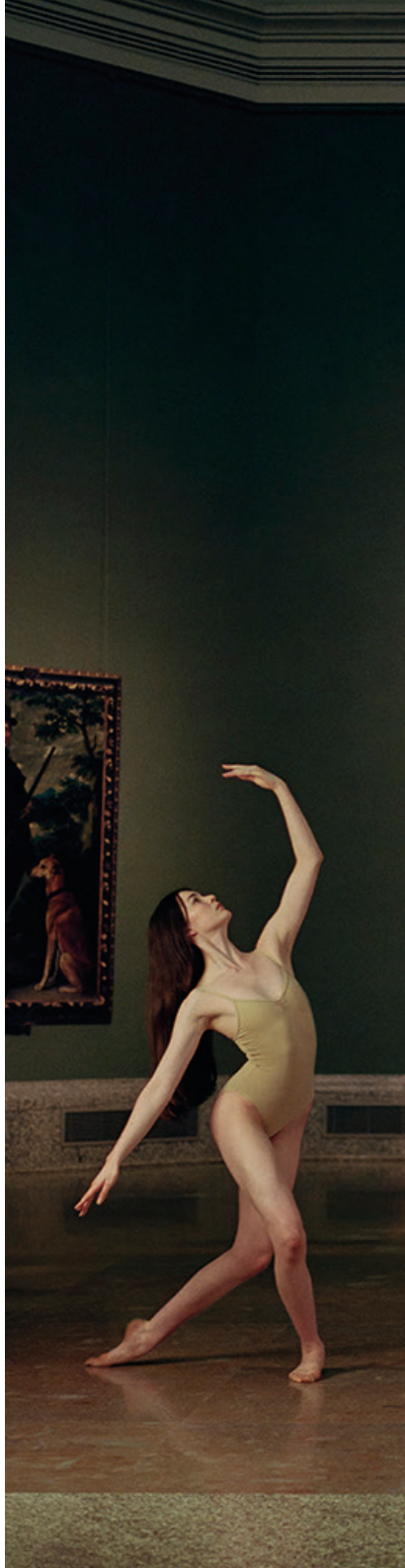
Посетитель откроет для себя в этих изображениях особую атмосферу - что-то между жестом и молчанием, между технической точностью и сдержанными эмоциями. Одним словом, это приглашение к созерцанию человеческого тела как формы и символа, в непрерывности поиска гармонии и красоты, которые определяют романтический реализм, совершенствуемый Кацубой.

Агентство приветствует возможность принять у себя эту выставку и показать работы художника, который напоминает нам, что фотография может быть одновременно документом и метафорой, запечатлением мгновений и устремлением к вечности.

Луис Лафуэнте Батанеро

Директор государственного агентства по управлению Домом-Музеем Пабло Руиса Пикассо и другими музейными и культурными объектами

Валерий Кацуба. проект Доброе утро. Мадрид. Воспринимаемые скульптуры в зале Диего Веласкеса. © Museo Nacional del Prado. Madrid, 2025

ВАЛЕРИЙ КАЦУБА

Романтический реализм

Фотографии (2000-2025)

Коллекция Русского музея

Малага, ноябрь 2025 года.

Работы Валерия Кацубы основаны на традициях аналоговой фотографии и видении, которое шире отдельных дисциплин. Предлагаемая ретроспектива состоит из двух частей: на первой выставке представлены четыре проекта, а оставшиеся три будут показаны позже. Вместе они представят широкое и последовательное прочтение творчества художника.

В своих фотографиях Валерий Кацуба чутко исследует красоту и человеческие эмоции, природные и архитектурные ландшафты, а также привычную повседневность, постоянно взаимодействуя с другими художественными языками, такими как живопись, скульптура, танец и архитектура.

В своем художественном мире Валерий Кацуба выступает одновременно и путешественником, и свидетелем: картографом чувств. Подобно романтическим картам XVIII века, его фотографии исследуют территории эмоций и тела, где баланс разума и чувства направляет взгляд. Кацуба заставляет вспомнить таких исследователей, как Марко Поло — «человека тысячи историй», — и создает свою собственную «книгу чудес»: визуальное повествование, пересекающее географические границы, биографии и эпохи,

зафиксированное в его фотографиях. Его работы рассказывают о пережитых впечатлениях, отражая реминисценции автора от детства до наших дней, его собственную биографию.

На выставке представлены семь работ Валерия Кацубы, созданных в разных залах Пинакотеки и Галереи Ионических скульптур Национального музея Прадо. Эти фотографии, снятые в 2025 году, публика видит впервые. Художник переосмысляет музейное пространство, продолжая классические композиции в современном измерении. И взгляд вновь активизируется, и история дышит заново.

Валерий Кацуба рассказывает: *«Я прошу своих героев — спортсменов, рабочих, танцоров и близких мне людей — остановиться. В них мне хочется раскрыть красоту, величие и хрупкость. Я хочу, чтобы такими их помнили.»* Антропологический, но в то же время художественный взгляд, элегантный баланс с ностальгическим видением идеализированного и утонченного прошлого, одновременно сопряженный и объединенный с примечательными и обнадеживающими моментами наших дней, со временем, в котором мы живем.

Себастья Маскарó

Валерий Кацуба. проект Доброе утро, Мадрид! Танцовщицы, Аталанта и Гиппоменей I (картина Гвидо Рени).
© Museo Nacional del Prado. Madrid, 2025

Валерий Кацуба. проект Академическая традиция: Санкт-Петербург -Мадрид. *Сеанс живописи (манекенщики).* Академия изящных искусств. Санкт-Петербург, 2013 год

Валерий Кацуба. проект Академическая традиция: Санкт-Петербург -Мадрид. *Обнаженные женщины-модели.* Академия изящных искусств. Санкт-Петербург, 2013 год

ВАЛЕРИЙ КАЦУБА

Родился в Республике Беларусь в 1965 году. В 1982 году переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где закончил Государственный университет морского и речного флота, получив удостоверение матроса 2-го класса и диплом инженера-метеоролога. После окончания университета год учился в аспирантуре (климатология). Затем оставил морскую карьеру и начал писать статьи и рассказы об искусстве. С середины 1990-х годов занимается фотографией. Выставлялся в Мадриде в Círculo de Bellas Artes, проект «Физкультура» (к выставке Comunidad de Madrid издал альбом с тем же названием, 2006); в Париже в Центре Помпиду (2016); в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Мадрид, 2017); в Национальном музее Сан-Карлос в Мехико (2018–2019); в Шанхайском музее фотографии (2021); на Европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10» (Санкт-Петербург, 2014); на 15-й Гаванской биеннале (2025); на Photo London (2021) и на фестивале PНotoESPAÑA (выставка «Утро» вошла в список «Десять выставок PHE 2023, которые нельзя пропустить» по версии El País).

Сотрудничал с Christian Dior, Max Mara и Jacquemus, был художественным руководителем торжественного приема Мика Джаггера в Юсуповском дворце Петербурга. Также Валерий Кацуба снимает видео, делает перформансы и продолжает литературную карьеру. В 2020 году его рассказ «Зеленая сумка с ветром» стал победителем Международного конкурса коротких рассказов на испанском языке «SOS 2020». Его сборник рассказов «Вдали от дома – 22 рассказа с эпилогом» готовится выйти в печать в середине 2026 года.

Работы Валерия Кацубы хранятся в коллекциях Центра Помпиду (Париж), Центра искусств имени 2-го Мая (Мадрид), Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Мадрид), Национального музея Вроцлава в Польше, в Шанхайском музее фотографии и в других музеях.

С 2015 года живет в Мадриде.

Карл Булла. Общество физической культуры "Богатырь". Показательные выступления гимнастов. Санкт-Петербург, 1912

Физкультура

В 2000 году, работая в Санкт-Петербургском Архиве Кинофотодокументов, где хранится более полумиллиона изображений, начиная с 1860 годов, Кацуба обнаружил коллекцию фотографий, связанных со спортивными клубами и обществами конца XIX - начала XX вв.

Вдохновленный этими, почти забытыми образами с фотографий, а также такими специалистами в области физической культуры, как доктор Владислав Краевский - родоначальник тяжелой атлетики и сторонник того, что „человек сам может создавать свое здоровье и красоту, упражняясь с гириями“, или князь Сергей Волконский, который ввел курс аэробики для женщин, - Валерий Кацуба прослеживает истоки современной физической культуры.

Так возникает проект «Физкультура»: визуальное повествование, отражающее важность физической культуры на протяжении XX века и ее влияние на формирование профессионального и любительского спорта

в 2000-х годах. В этом проекте, Кацуба размышляет о способах передачи в искусстве темы физкультуры и о поиске баланса между физической формой и внутренним миром спортсменов, превращая героев своих фотографий в метафоры времени.

Валерий Кацуба. Поражение физической культуры. Каменный остров. Санкт-Петербург, 2006 год.

Доброе утро, Мадрид!

В «Доброе утро, Мадрид!» мы первыми видим семь работ, которые Валерий Кацуба снял летом 2025 года в залах Национального музея Прадо. На них балерины Академии Начо Дуато, среди других моделей, интерпретируют живописные шедевры признанных мастеров и изменяют пространство музея, становясь его обитателями.

Этот проект предлагает взгляд на город с двух точек зрения: с точки зрения иностранного художника, живущего в Мадриде, и одновременно взгляд изнутри, того человека, который уже принадлежит этому городу - его улицам, районам и следует его ритмам.

В этом проекте Кацуба превращает повседневность в эпос. Мадрид предстает как сцена и как герой, «дышащий» прогулками и жестами горожан, светом улиц и тишиной вечерней набережной.

Валерий Кацуба. *Танцовщица в Ионической галерее II*. Музей Прадо. Мадрид, 2025 год

Валерий Кацуба. *Воображаемая скульптура на фоне Кузницы Вулкана* (картина Диего Веласкеса). Национальный музей Прадо. Мадрид, 2025 год

Академическая традиция: Санкт-Петербург - Мадрид

На протяжении столетий Императорская Академия Художеств в Санкт-Петербурге и Королевская Академия Изящных Искусств Сан-Фернандо в Мадриде придерживались общей практики: приглашая для позирования натурщиков, гармоничные пропорции которых напоминали бы классические скульптуры. Начиная с XVIII века и до наших дней, поколения художников рисовали эти фигуры, становясь наследниками канона, объединяющего прошлое и настоящее.

Вдохновленные работами греческих и римских скульпторов, студенты и преподаватели переосмыслили античный канон с современной точки зрения. На фотографиях Кацубы спортсмены, танцоры и балерины позируют рядом с античными богами и героями, преподавателями и студентами, в одном и том же символическом пространстве, где время замедляется и образы воспринимаются безвременными.

Эти сцены - одновременно реальные и аллегорические - свидетельствуют о сохранении классического идеала в европейской визуальной культуре и его переосмыслении в современности. Дань академическому образованию и тонкому мастерству в передаче жеста, позы и взгляда.

Валерий Кацуба. *Гимнастка и Нике Самофракийская (2)*. Академия изящных искусств. Санкт-Петербург, 2008 год.

Валерий Кацуба. *Кабинет анатомии. Модель на сеансе позирования*. Факультет изящных искусств Мадридского университета Комплутенсе, 2016 год.

Утро

«Утро» — это серия фотографий, посвященная эпикурейскому в полном смысле: тем интимным моментам, когда начинается день и мы пробуждаемся вместе с ним. Кацуба запечатлевает своих героев в их домах или в домах близких им людей, мы точно не знаем, - комнатах, гостиных, спальнях - где первый свет ласкает позы и являет зрителю почти священный покой персонажей.

Это момент вне времени. Он предшествует суматохе наступающего дня. Момент самоанализа и самопознания, когда каждый человек словно разговаривает сам с собой. Художник запечатлевает красоту сосредоточенности: внимание к телу, тишину мыслей, осознание себя.

Изображения, наполненные чувственностью и точностью в деталях форм, приглашают зрителя к медленному созерцанию, позволяя себе увлечься элегантностью движений и деликатностью поз.

Проект объединяет множество городов - Лондон, Нью-Йорк, Сантьяго де Чили, Санкт-Петербург, остров Майорка - и предлагает визуальное путешествие по разнообразию городских интерьеров с их обитателями, соединяя все в одной эмоции, точнее состоянии: в пробуждение.

Валерий Кацуба. *Дэнни*. Тихий океан. Мексика, 2023 год

Валерий Кацуба. *Марсия*. Сантьяго (Чили), 2013

МЭР/ПРЕЗИДЕНТ

Francisco de la Torre Prados

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА,
ДЕЛЕГАТ ПО КУЛЬТУРЕ И
ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ

María Ana Pineda Carbó

ДИРЕКТОР

Luis Lafuente Batanero

КУРАТОР ВЫСТАВОК

Sebastiá Mascaró

КООРДИНАЦИЯ

Marcos Reina Segovia

Gloria Rueda Chaves

ГРАФИЧЕСКИЕ ПОДДЕРЖКИ

Gloria Rueda Chaves

Marta Salado Arroyo

GAP & Co

КОНСЕРВАЦИЯ

Elisa Quiles Faz

Art & Museum

ОБСЛУЖИВАНИЕ, СБОРКА
И ОСВЕЩЕНИЕ

UTE ICCI (Ingeniería Cultural
y Cobra Instalaciones)

СТРАХОВАНИЕ

XL Insurance Company SE

COLEC
CIÓN
DEL
MUSEO
RUSO

10
AÑOS

málaga

Ciudad
de Málaga

Con la colaboración de:

Fundación "la Caixa"