

ALEXEY TITARENKO

By Elisabetta Piatti

«It would be an error to consider my photographs within the context of the values now fashionable in the arts in general and photography in particular. To align them with such and such a trend, without taking into account that their very purpose in existing is defined by the past. Even the most factual of them are not reportage, but a novel. The principal motivation for their creation is, in fact, always the same: Russia's history throughout the 20th century, which is an unending series of tragedies of ever-more baffling dimensions, whether you consider the wars, the famines or the so-called times of peace. The history of Russia... but in the form of rather contemporary images, made in a single location, a single city—St. Petersburg. Rather than the city (which is mostly only vaguely visible), these images represent emotion—the range of emotions forming the deep inner character of the people who lived in this country and endured all these disasters, people who were usually only represented from outside. And it is therefore these emotions which, in themselves, are quite general and have remained unchanged in the course of the century, like the emotions aroused by the music of Shostakovich, for example, or by the novels of Solzhenitsyn, which are the true subject of my photographs, and my goal would be to convey them to the viewer, to make him or her feel them ... understand, to feel compassion and love.»

Alexey Titarenko

The fleeting moment does not exist in the photography of Alexey Titarenko. Almost belying the Bressonian myth according to which photography is the only means capable of capturing the instant and that the skill of the photographer lies in being able to seize the decisive moment, this Russian photographer creates photographs that are home to the flow of time while elaborating an overall composition that is more akin to a musical symphony than a visual snapshot.

Of course, the subject of his research is, at first glance, that of Russia as it is commonly thought of: the Neva frozen over, smoke rising out of chimneys and smokestacks, the mass of people going to work in factories, the pallid winter sun. These are just some of the subjects portrayed in his best-known series such as “City of Shadows” (1992-1994), “Black and White Magic of St. Petersburg” (1995-1997) and “Time Standing Still” (1998-1999). Shadows, tracks, sunsets that hint at describing the intangible dimension of time, time which here seems to have stopped. On what basis could we perceive if these images were taken two, twenty, thirty or forty years ago? And this approach does not change when he looks at other places, as we can see in his photographs of Venice or those of Havana.

Alexey Titarenko was born in St. Petersburg in 1962 and began photographing when still a child. In 1978 he became part of the Zerkalo, a well-known photography association in Leningrad.

The chance to show his own artistic work arrived only at the height of Perestroika in 1989 with an exhibit of his “Nomenclature of Signs” series at Ligovka 99, an independent exhibition space far removed from communist ideology. In creating his photographs, he utilizes long exposure times and takes tremendous effort in printing them. During shooting, he is very meticulous, leaving nothing to chance. His goal is not to record something objective, but rather to interpret an emotion through an image. Because of the technique he uses, each image takes shape only after it is printed and Titarenko is a true master in creating an incredible range of shadings and interpreting light and shadow so that it is different each time and no two are the same. His works on St. Petersburg became known to and appreciated by the international public in 2002 when they were gathered into a single show and presented at Arles under the title, “Les quatre mouvements de St. Petersburg”. He has had more than thirty personal shows in Europe and America and has received numerous awards from major institutions, including the Musée de l'Élysée in Lausanne, Switzerland. In May his photographs will be shown for the first time in Poland as part of the Lodz Fotofestival. Eight photos from his Havana series will also be part of a broad-ranging exhibition, “A Revolutionary Project: Cuba from Walker Evans to Now”, at the J. Paul Getty Museum in Los Angeles from May to October.

«Sarebbe un errore prendere in considerazione le mie fotografie utilizzando i criteri oggi di moda nel mondo dell'arte in generale e della fotografia in particolare. Allinearle a questa o quella tendenza, senza considerare che il loro vero scopo di esistere è definito dal passato. Anzi, di fatto, la maggior parte di esse non sono reportage, ma una sorta di romanzo visivo.

Il motivo principale che mi spinge a fotografare è, infatti, sempre lo stesso: la storia della Russia lungo il XX secolo, una storia attraversata da un'infinita serie di tragedie dalle dimensioni sempre più sconcertanti, se si considerano le guerre, le carestie e i cosiddetti "periodi di pace". La storia della Russia... ma nella forma di immagini contemporanee, realizzate in una singola location, una singola città: San Pietroburgo.

Però, invece che la città, che è solo vagamente visibile, queste fotografie raffigurano una serie di gradazioni emotive che costituiscono l'indole più profonda della gente che vi abita e che ha sopportato tutti questi disastri, gente che solitamente è stata rappresentata da un punto di vista esteriore. Ed è perciò che queste emozioni che, in se stesse, sono generali e sono rimaste immutate nel corso del secolo - come quelle che nascono ascoltando una musica di Shostakovich, per esempio, o leggendo un romanzo di Solzhenitsin - sono il vero soggetto delle mie fotografie. Il mio scopo vorrebbe essere quello di trasmetterle all'osservatore, renderlo in grado di percepirle, capire, sentire la mia stessa compassione e tenerezza.» *Alexey Titarenko*

Non c'è l'attimo nella fotografia di Alexey Titarenko. Quasi contraddicendo il mito bressoniano secondo il quale questo mezzo è l'unico capace di catturare l'istante e che l'abilità del fotografo risiede nel saper cogliere quello decisivo, l'autore russo crea immagini che ospitano il fluire del tempo elaborando una composizione corale che è più simile a quella musicale della sinfonia che non a quella visiva di un'istantanea.

Certamente l'oggetto della sua indagine è ad un primo sguardo riconducibile alla Russia dell'immaginario collettivo: la Neva gelata, il fumo dei camini e delle ciminiere, la gente in massa che si reca in fabbrica, il sole pallido dell'inverno. Sono questi alcuni dei soggetti descritti nelle sue serie più note come "City of Shadows" (1992-1994), "Black and White Magic of St. Petersburg" (1995-1997), e "Time Standing Still" (1998-1999). Ombre, tracce, crepuscoli che accennano a descrivere la dimensione immateriale del tempo, un tempo che qui sembra essersi fermato. In base a cosa potremmo percepire se queste immagini sono state scattate due anni fa o venti, trenta, quaranta anni fa? E questo approccio non cambia quando si rivolge ad altri luoghi, come possiamo vedere nei suoi scatti veneziani o quelli dedicati all'Havana.

Alexey Titarenko è nato a San Pietroburgo nel 1962, ha iniziato a fotografare fin da ragazzino e nel 1978 è entrato a far parte di Zerkalo, un circolo fotografico molto conosciuto a Leningrado. L'occasione di mostrare la propria produzione artistica arriva solo al culmine della Perestroika nel 1989 quando può esporre

la serie "Nomenclature of Signs" al Ligovka 99, uno spazio espositivo indipendente ed avulso dall'ideologia comunista.

Per realizzare le sue fotografie utilizza lunghe esposizioni e mette grande cura nello stamparle. In fase di ripresa procede con estrema cautela, senza causalità. Il suo obiettivo non è registrare qualcosa di oggettivo ma interpretare un'emozione. Proprio in virtù della tecnica adottata, ogni immagine prenderà forma solo dopo la stampa e Titarenko è davvero maestro nel creare una gamma incredibile di sfumature, di interpretare luci e ombre in modo ogni volta diverso sicché non ne esistono due uguali.

I suoi lavori su San Pietroburgo l'hanno fatto conoscere ed apprezzare dalla platea internazionale nel 2002, quando sono stati raccolti in un'unica mostra presentata ad Arles con il titolo "Les quatre mouvements de St. Petersburg". Ha all'attivo più di trenta mostre personali in Europa e in America e ha ricevuto numerosi riconoscimenti da importanti istituzioni come il Musée de l'Élysée di Losanna, Svizzera, il Soros Center for Contemporary Art di San Pietroburgo e Mosaique program of the Luxemburg National Audiovisual Centre.

A Maggio le sue fotografie saranno esposte per la prima volta in Polonia nell'ambito del Fotofestiwal di Lotz. Otto immagini della serie "Havana", invece, andranno a fare parte di un'ampia mostra, "A Revolutionary Project: Cuba from Walker Evans to Now", al J.Paul Getty Museum di Los Angeles da Maggio ad Ottobre.

All images © Alexey Titarenko - alexeytitarenko.com
Courtesy of Nailya Alexander Gallery, New York

He is represented by
Nailya Alexander Gallery, Washington
Camera Obscura, Paris

Photo titles in order of publication:
Untitled, (Glove), 1998 from Time Standing Still St.
Petersburg, 1997 from St. Peterburg
St. Petersburg, 2006 from St. Peterburg
Untitled, (Car/Feet), 1998 from Time Standing Still
Untitled, (Beach 2), 2008 from Time Standing Still
Untitled (Sunset), 2006 from Havana
Untitled, (Sennava Square in Summer), 2008 from Time
Standing Still

Prices:
all prints are toned gelatin silver prints, available in 3 sizes:
7 x 7 inches, edition of 10 \$2,000
12 x 12 inches, edition of 10 starting at \$3,200
16 x 16 inches, edition of 10 starting at \$4,200

