

Ralph Kerle

NETVERAMAIS CILDENUMS

Daugavpils Marka Rotko mākslas centram ir gods kļūt par mājvietu austrāliešu mākslinieka Ralfa Kerles fotogrāfiju izstādei "Netveramais cildenums", kas norisinās no 2023. gada 3. marta līdz 21. maijam. Turpinot abstraktā ekspresionisma tradīcijas un paplašinot tā izpausmes horizontus, Ralfs Kerle tieši un netieši piedāvā ieskatīties dziļākos ūdeņos un atklāt jaunas nozīmes šķietami nejaušos virsmas viļņojumos. Katalogā apkopoti izstādes darbi, kuros vēriņš skatītājs spēs izjust visu emociju apjomu, ko spēj sniegt dabas un mākslinieka simbiotisko attiecību rezultāts.

THE INDETERMINATE SUBLIME

The Daugavpils Mark Rothko Art Centre is honoured to receive "The Indeterminate Sublime", – the latest solo exhibition by Australian artist Ralph Kerle set to run from 3 March to 21 May 2023. Committed to the abstract expressionist tradition and keen to expand its horizons, Ralph Kerle gives his viewers direct and indirect impulses to explore aquatic depths and discover new meanings in their seemingly random undulations. The exhibition catalogue should enable a dedicated viewer to experience the full range of emotions packed in the tangible outcomes of the deeply symbiotic nature-artist relationship.

Ralfa Kerles mākslinieciskā prakse sākās tur, kur savējo noslēdza Marks Rotko – dzīvībai bīstamas depresijas apstākļos. Turklāt visnotaļ savādā kārtā tā turpinās virzienā, kuru Rotko, visticamāk, nebūtu spējis ne iedomāties. Kerles tēli liek domāt par iztēles, abstrakcijas un eksistenciālisma jautājumiem, kas iezīmēja 20. gadsimta augstā modernisma periodu, bet ir grūti ievietojami tā dēvētā populārā reālisma kontekstā, ar kuru ierasti saista laikmetīgās fotogrāfijas praksi.

Māksliniekam “medījot” attēlus, tie šķiet piedāvājam paši sevi meditatīvā pašrefleksijā. Kerle uzņem kadru, bet, atšķirībā no saviem modernisma laikmeta priekšgājējiem, neatstāj nospiedumu. Viņa attēli nav digitāli pārveidoti – Ralfa studijā nekas netiek ne “izgriezts”, ne “ielīmēts”; tur iztiek bez fotošopa.

Skatoties reflektīvi, Ralfa attēli, gluži kā Roršarka tintes traipi, uznirst no apziņas dzīlēm kā zaigojoši rēgi, kurus sūtījis nenosakāms, pārpasaulīgs spēks, lai ļautu skatītājam atraisīt savas neizrunātās ilgas. Uzlūkotas šādā kontekstā, Marka Rotko mākslas centrā skatāmajā Ralfa Kerles personalizstādē iekļautās fotogrāfijas neparastā kārtā turpina virzienu, kuru savulaik varētu būt cerējis attīstīt arī pats Rotko.

Mākslinieks, rakstnieks
Dr. Gērijs Viliss

Ralph Kerle’s artistic practice began exactly where Mark Rothko’s ended – within the context of life-threatening depression, and it uncannily extends a lineage Rothko could never have imagined. Kerle’s images evoke the imaginative, abstract and existential realms of 20th-century haute-modernism but are difficult to place within the context of the popular realism commonly associated with contemporary photographic practice.

On the hunt, Kerle’s images appear to offer themselves up from within a meditative state of self-reflection. Kerle takes the shot, but unlike his modernist predecessors, he does not make the mark. His images are not digitally altered; there is no cut & paste, no Photoshop in Ralph’s studio.

On reflection, Ralph’s images, like Rorschach inkblots, arise from the deep and stand as shimmering spectres of some indeterminate sublime, enabling the viewer to unpack their own unspoken longings. In this regard, Ralph Kerle’s photographs, presented in this exhibition at the Mark Rothko Art Centre, uncannily extend a lineage Rothko might have once hoped for.

Gary Willis, PhD
Artist, author

IEVADS

Ralfs Kerle ir mākslinieks no Sidnejas Austrālijā. Viņa medijs ir fotogrāfija, bet galvenais izpētes objekts – Sidnejas ostas ūdensceļi, kurus mākslinieks izbrauc vienvietīgā kajakā. Dodoties kārtējā piedzīvojumā savas dzimtās pilsētas ūdeņu labirintā, Kerle izgaismo pasauli, kas metropoles izklaidīgajiem iedzīvotājiem ir gandrīz neredzama, kaut gan nemitīgi dejo un mainās turpat acu priekšā. Juteklisko formu plūdums un ūdens nepārtrauktā kustība ienes dzīvīgumu Kerles fotogrāfiskajos attēlos, dažkārt atgādinot 18. un 19. gadsimta gleznotāju krēslainās romantisma perioda ainavas, citreiz – atainojot nepārprotami jūrnieciskus skatus, kuros apdziedāta pilsēta lielo ūdeņu krastā.

Kerles daiļradi virza zinātkāre, sajūsma par izraudzīto tematu un vajadzība būt ārā, uz ūdens. Ūdens valstība mierina. Daudzie līči un ieloki dāvā patvērumu, kur ļauties laidenai meditācijai, plūsmai un sapņiem. Dot vaļu apkārtnei, lai tā uz mirkli vai varbūt veselu pēcpusdienu novērs uzmanību, ko citkārt sliecamies veltīt sev pašiem. Vecā paruna, ka ūdens atjauno spēkus, nav tukša klišeja, bet gan piedzīvojama realitāte tiem, kas uzdrīkstas ienākt tā valdījumos.

Atgriezies uz cietzemes, Kerle ar aizrautību iegrimst attēlu atlasē un nebeidz sajūsmināties par to, kā un kāpēc uzmanību piesaista tieši tāds un ne citāds fotouzņēmums. Pēc autora teiktā, atslēga uz viņa darbu izpratni slēpjas pareidolijā. Jēdziens apzīmē īpašu psiholoģisku parādību – cilvēka smadzeņu tendenci saskatīt jēgpilnas struktūras tām piedāvātajā vizuālajā materiālā. Būtībā mākslinieka kameras objektīvā notvertais abstrakcijas lauks vedina skatītāju uztveres maņas un intuīciju rosinošā ceļojumā. Ja darbus uzlūko ilgstoši, to vizuālā valoda mainās un pāriet no tīras abstrakcijas uz tādu, kur saskatāmi atpazīstami taustāmās pasaules elementi.

Ralfs Kerle sākotnēji izglītojies teātra mākslā, studējis slavenajā Viktorijas Mākslu koledžā Melburnā (Austrālija). Viņu saistījuši britu teātra režisora Pitera Bruka centieni radīt “starpkultūru” valodu teātra mākslai – būtībā meklēt izteiksmes veidus, kas būtu

INTRODUCTION

Ralph Kerle is an artist based in Sydney, Australia. His medium is photography, and his primary subject is the waterways of Sydney Harbour, encountered at the level of a one-man kayak. Through adventuring into the aquatic labyrinth of his home city, Kerle illuminates a world that is all but invisible to the distracted denizens of the metropolis, even as it dances and transforms in plain sight. Sensuous forms, liquid and mercurial, animate Kerle’s photographic images, at times evoking the crepuscular landscapes created by 18th and 19th-century oil painters at the height of the Romantic period before shifting to decidedly nautical scenes that celebrate the city perched on the water’s edge.

Kerle’s work is driven by curiosity, by a delight in his chosen subject matter, and by a need to be out on the water. The aquatic realm proffers solace. The inlets and coves harbour liquid meditation, flow states and reverie. For a moment or perhaps an entire afternoon, one might even be distracted from the self. The old adage that water renews is not merely cliché, but a lived reality for those who enter its domain.

Back on dry land, Kerle is fascinated by the process of image selection and the extent to which one photographic shot, as opposed to another, will draw attention. According to Kerle, the psychological phenomenon of “pareidolia”, being the ability of the brain to “extract meaningful patterns from the input it receives”, is the key to understanding his work. In effect, the abstract field invites the viewer on a journey both sensuous and intuitive. Studying these works over time, the visual language shifts and changes from the purely abstract to one where elements of the tangible world are brought squarely to mind.

Kerle’s early education was in theatre, studying at the acclaimed Victorian College of the Arts in Melbourne, Australia. He was attracted to British theatre director Peter Brook’s ambitions to create an “intercultural” language of the theatre, in

viegli saprotami ikvienam, neatkarīgi no personīgās kultūras pieredzes. Varētu šķist utopiski, taču šīs agrīnās intereses vēlāk atdzima fotogrāfijā un vēlme dalīties pieredzē, darbojoties nenoteiktajā robežzonā starp dabas un cilvēka rokas radīto. Kā atzīst pats mākslinieks:

“...esot kajakā, esot ūdenī, esot krūmajā, esot dabā, notiek neparasta transformācija. Daba tevi apņem no visām pusēm, un tu neko ar to nedari. Vienkārši piedzīvo. Tas ir jāpieņem...

Atminos, kā reiz braucu kajakā gar Sīfortas stāvkrastu un dzirdēju, kā daba ar mani sarunājas. Domāju, Austrālijas pirmiedzīvotāji labi saprata, ka dabai piemīt savs garīgums. Tā lūko tevi uzrunāt šajā garīgumā, un, ja esi gatavs klausīties, tai ir sakāmi viedi, viedi vārdi. Vislabāk, vispilnīgāk dzīvi var pieredzēt kajakā un uz ūdens...”

Skatot Kerles fotogrāfiskās abstrakcijas viņa izstādes kontekstā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (Latvija), neviļus jādomā par abstraktajiem “krāsu laukumu” klātajiem audekliem, kurus savulaik radījis dižais Latvijā dzimušais amerikāņu abstrakcionists Marks Rotko, un arī par to, cik lielā mērā viņa daiļrade ir iespaidojusi citu mākslinieku, tostarp Kerles, radošos meklējumus. Atcerēsimies Rotko slavenos vārdus, ka “glezna nav pieredzes attēlojums, tā pati par sevi ir pieredze”. Doma par mākslas darbu kā “pieredzi” šķiet viegli piemērojama Kerles attēliem – lai gan tapuši noteiktās vietās, tie ļauj nodoties apcerei, kuras fokuss nepārsniedz divdimensiju virsmas laukuma robežas. Darbu košās, jaudīgās krāsas, kas izgūtas kontrastējošos, spilgtos saules staros, norāda uz psiholoģisku parādību, kuru dažkārt dēvē par tīras, neatšķaidītas dzīves pārpilnības izraisītu tīksmi. Šeit dabas pārbagātā vitalitāte ielīst attēla plaknē, lai uzburtu dzīvi apliecinošas un vilinošas klātbūtnes auru. Šīs impresijas Ralfs Kerle izgūst fiziskos un vienlaikus dziļi garīgos ceļojumos. Lai gan mākslinieka darbus ierosinājusi savulaik piedzīvotā sapīšanās depresijas valgos, tie atklāj nenoliedzamu dzīves apliecinājumu.

Demjens Smits

essence, seeking modes of expression that could be readily understood by all, regardless of cultural experience. Utopian though this might seem, these early interests resurfaced in Kerle's photography and his desire to share his experiences at the liminal zone between nature and the manmade. As Kerle notes:

“...when you're on a kayak, and you're in the water, and you're in the bush, in nature, there's a strange kind of transformation that takes place. Nature is encompassing you, and you're not going to do anything with it. You just live with it. You've got to embrace it...

I can recall kayaking down past Seaforth bluff and hearing nature speaking to me. It's maybe what the indigenous peoples of Australia understand very well – that nature has a spirit of its own. And in that spirit, it speaks to you, and if you listen to it, it's got some very wise, wise words of wisdom. You're experiencing life at its best, in its fullest, when you're in a kayak and on the water...”

Seeing Kerle's photographic abstractions in the context of the Mark Rothko Art Centre in Daugavpils, Latvia, one cannot help but reflect on the abstract “colour field” canvases produced by the great Latvian-American abstractionist and the extent to which that legacy has filtered down to an artist such as Kerle. Consider Rothko's famous suggestion that “a painting is not a picture of an experience, but is the experience”. That consideration of the artwork as “the experience” is easily applied to Kerle's images, which despite being grounded in specific locations, provide opportunities for contemplation that are entirely centred within the confines of the two-dimensional surface. The vibrant colours extracted under the bright sun of the antipodes point to that quality psychologists sometimes refer to as *jouissance*; a sheer excess of life. Here the abundant vitality of nature spills into the picture plane to create a presence that is both life-affirming and alluring. Ralph Kerle extracts these impressions via journeys that are simultaneously physical and deeply spiritual. Prompted by his own entanglements with depression, artworks such as these reveal an affirmation for life that is hard to deny.

Damian Smith

RALFS KERLE: SAVIEM VĀRDIEM

Man patīk atklāt jaunus darbus; mēģināt rast tajos jēgu; izprast, kā tie mani uzrunā radīšanas gaitā un piešķirt tiem nosaukumus. Tādējādi pastāvīgi meklēju jaunus veidus, kā kodolīgi raksturot radošā darba raisītās pārdomas.

Nereti, pirmoreiz ieraugot attēlu, kurš šķiet cienīgs kļūt par jaunu mākslas darbu, mēģinu to nosaukt. Dažreiz nosaukums atnāk pats, turklāt nekavējoties. Darba abstrakcija ir skaidra no pirmā acu uzmetiena un būtībā nosauc pati sevi. Citkārt nosaukuma piemeklēšana kļūst par īstu izaicinājumu. Reizumis mākslas darbs vienkārši atsakās atklāt nosaukumu, kas pienācīgi raksturotu tā saturu.

Manas mākslas pamats ir veiksmīga sakritība – nejaušas norises, kas rodas un attīstās laimīgi vai labvēlīgi –, un, manā gadījumā, veiksmīga sakritība notiek vien tad, kad to atļauj daba.

Manas fotogrāfijas tver laikrites mirkļus, kad daba saplūst vizuālā abstrakcijā uz ūdens virsmas.

RALPH KERLE IN HIS OWN WORDS

I love discovering new works, trying to make sense of them and how they speak to me as I create and name them. In the process, I try constantly to find ways of describing the thinking behind my creative work concisely.

Often when I see an image for the first time I think is worthy of being a potential new piece, I attempt to title it. Sometimes the title comes immediately. The abstraction in the work is apparent at first glance and will name itself. At other times, titling the work is a real challenge. Sometimes an artwork will simply not give up a title that seems a suitable descriptor for the content in the work.

My art is based on serendipity – the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way – and, in my case, serendipity only occurs when nature allows it.

My photographs capture moments in time when nature coalesces into visual abstraction on the surface of the water.

Netālā debesu zilgme | Blue Skies Ahead

2017. gada 7. jūlijs | July 7, 2017

Degoša tukšaine | **Burning Outback**
2019. gada 16. augusts | August 16, 2019

Izdega 1 | Burnt Out 1

2018. gada 19. janvāris | January 19, 2018

Tērners ainavas impresijas 3 | Impressions of a Turner Landscape 3

2022. gada 18. maijs | May 18, 2022

Tērnera ainavas impresijas | Impressions of a Turner Landscape

2020. gada 12. aprīlis | April 12, 2020

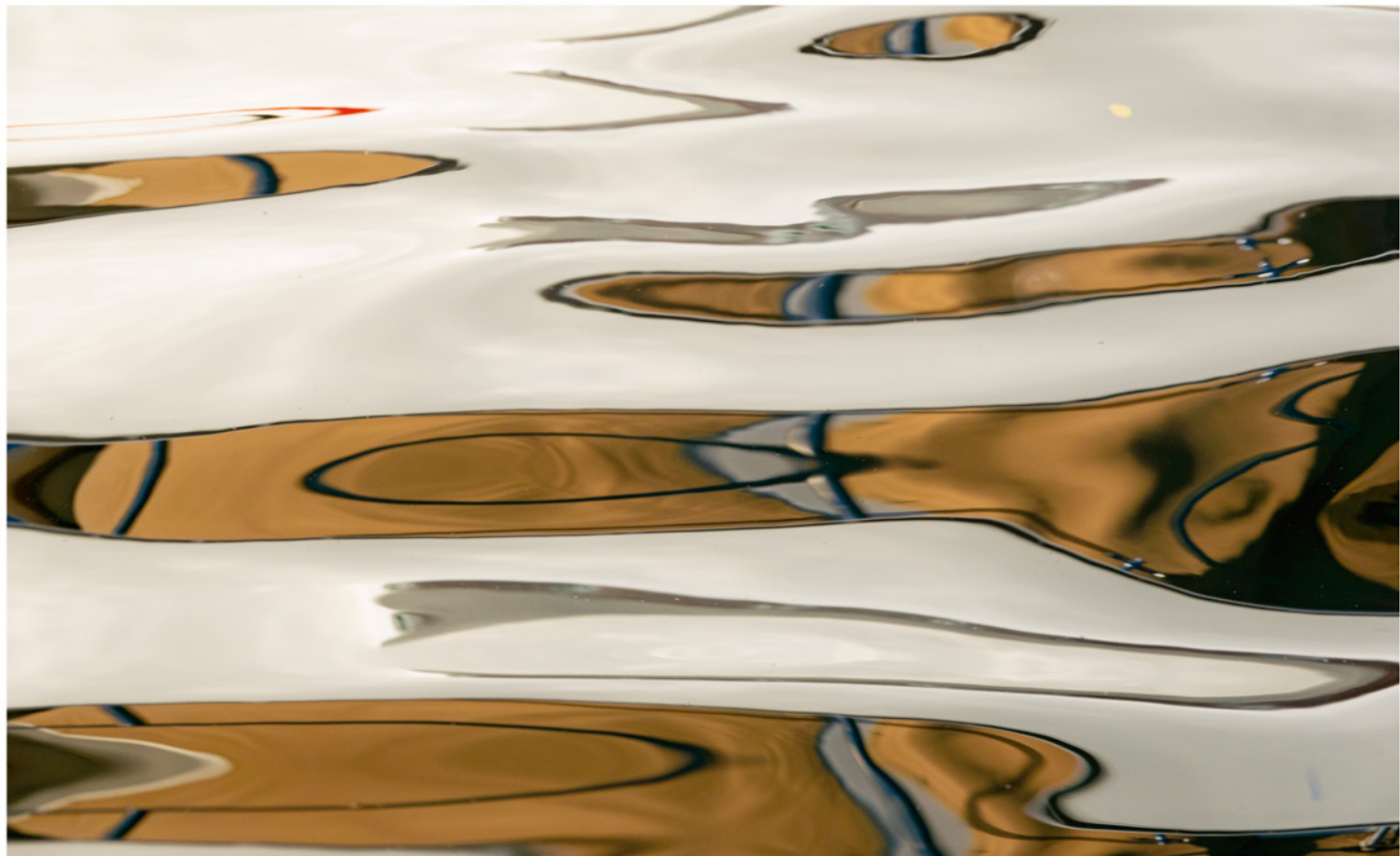

Paradīzes pievārtē | Not Far to Paradise

2022. gada 19. aprīlis | April 19, 2022

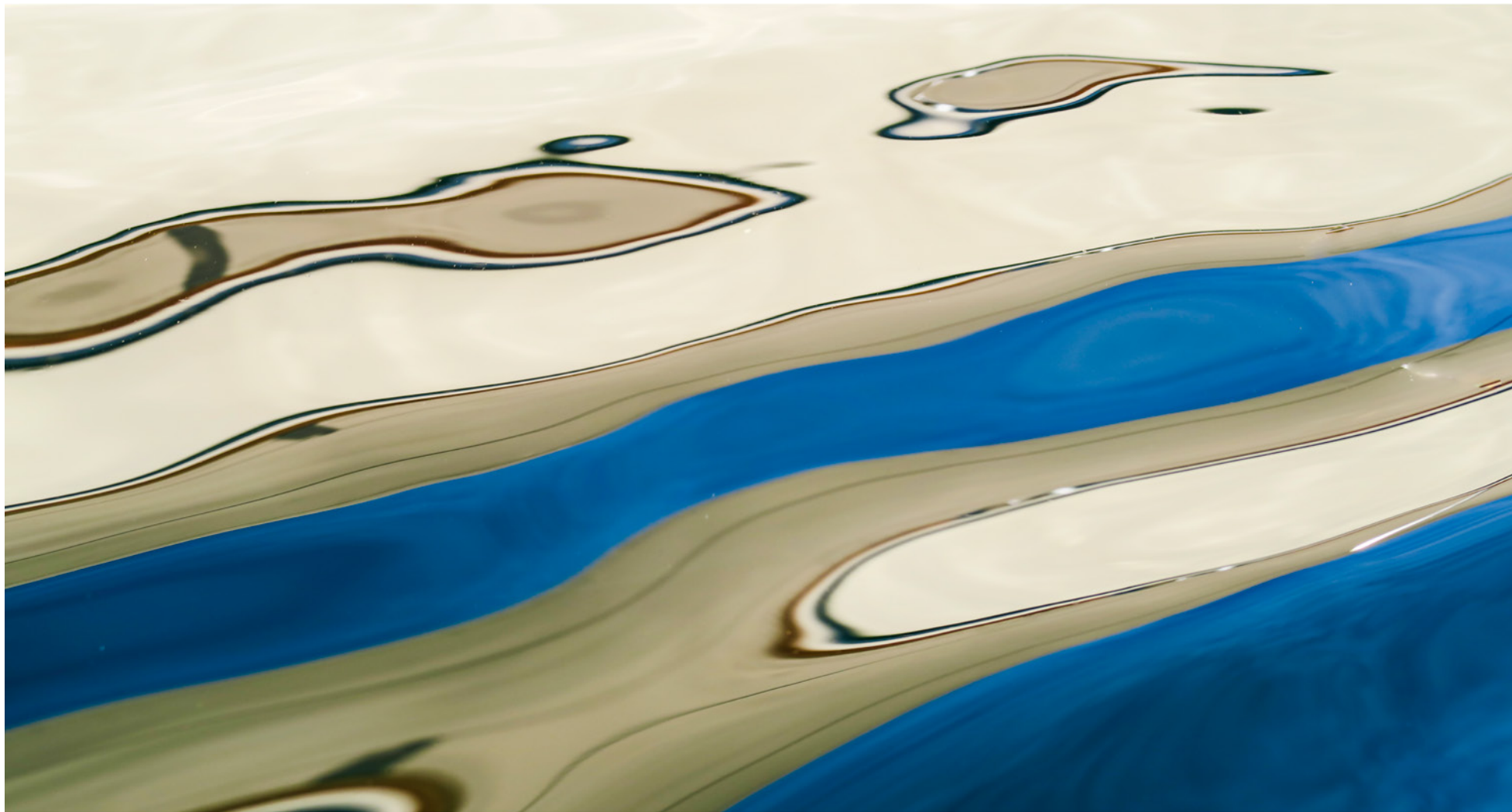
Emblēma 2 | The Ensign 2
2019. gada 27. jūnijs | June 27, 2019

Tuksnešūdens sapņi | Desert Water Dreaming

2020. gada 18. aprīlis | April 18, 2020

Jūras kāpas | **Sea Dunes**

2015. gada 30. maijs | May 30, 2015

Ūdens sapņi 2 | Water Dreaming 2
2019. gada 1. jūlijs | July 1, 2019

MĀKSLINIEKA VĒSTĪJUMS

Mani darbi sastāv no fotouzņēmumiem, kuros atspoguļotas dabā sastopamās abstrakcijas. Abstrakcija, manuprāt, nav mākslinieka neapzinātas vizualizācijas akts, kā dažs varētu sacīt. Tas drīzāk ir autora neapzināto novērojumu rezultāts, kur attēls manifestē to, ko spējušas uztvert mākslinieka smadzenes. Pašreizējā sērija ir mans mēģinājums fiksēt šo neapzināto atlasī ar 21. gadsimta medija – digitālās fotokameras – starpniecību. Kad mans darbs ir galā, skatītājam jāveido pašam savi priekšstati par dabas veidojumos attēloto.

ARTIST STATEMENT

The works are composed of captures that reflect on abstraction in nature. Abstraction, in my view, is not an unconscious act of visualization by an artist, as some might suggest. Rather, it forms as the result of an artist's subconscious observation, with the image being the artist's manifestation of what their brain has perceived. The current series is my attempt to capture those unconscious selections using a 21st-century medium – the digital camera. Once completed, it is up to the viewer to form their own perceptions of what these natural formations represent.

Ralfs Kerle. NETVERAMAIS CILDENUMS
Izstādes katalogs. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils, 2023

Ralph Kerle. THE INDETERMINATE SUBLIME
Exhibition catalogue. Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, 2023

Izstāde | Exhibition:
2023. gada 3. marts – 21. maijs Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā
3 March – 21 May 2023, at the Daugavpils Mark Rothko Art Centre

Kurators | Curator
Aivars Baranovskis

Tulkojums | Translation:
Inga Gedžūne

Dizains un makets | Design & Layout
Pāvels Terentjevs

Korektūra | Proofreading
Inga Gedžūne

Izdevējs | Publisher
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Druka | Print
Dardedze Hologrāfija

DAUGAVPILS
MARKA ROTKO
MĀKSLAS CENTRS

The Indeterminate Sublime

