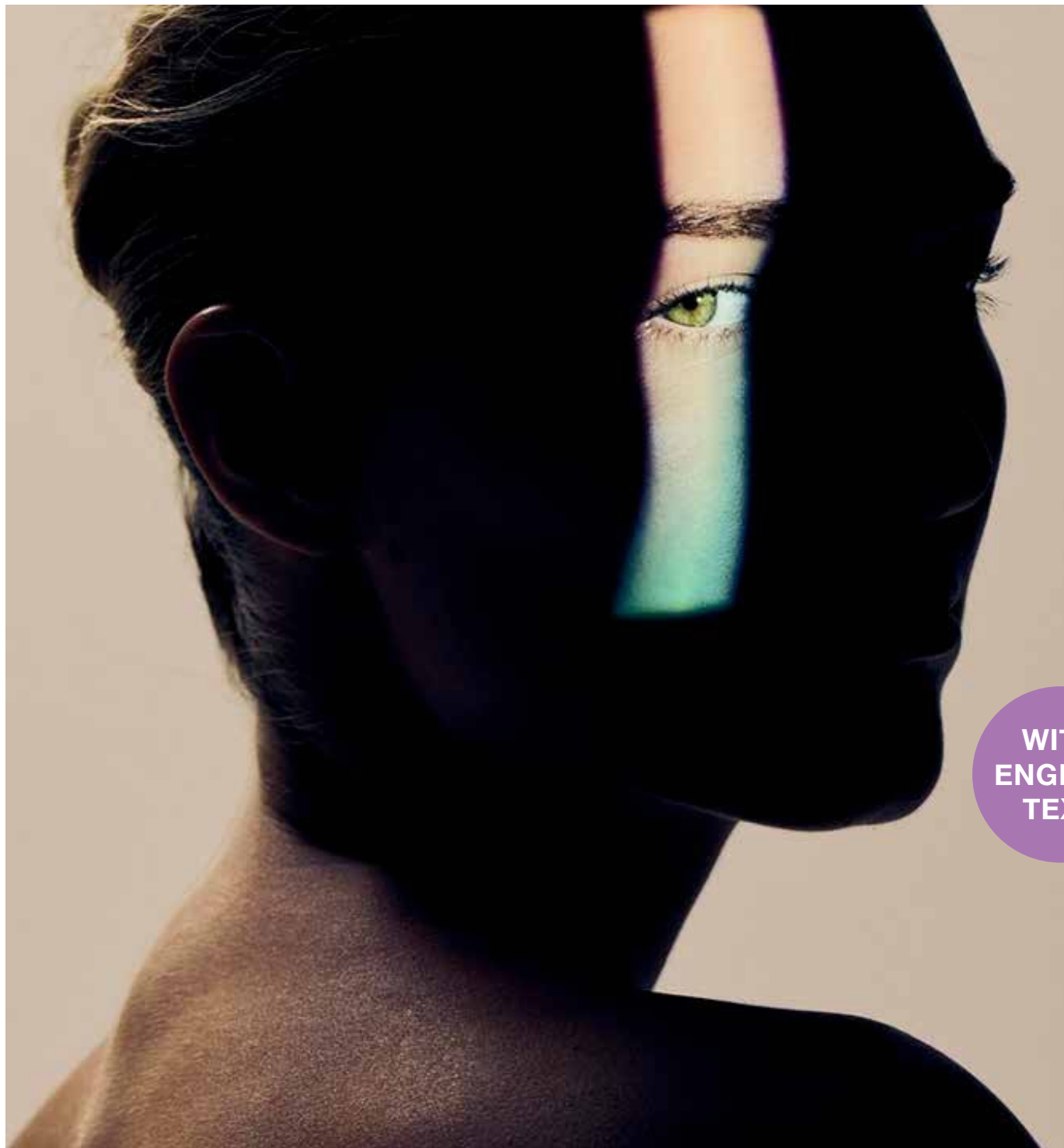

COTE

MAGAZINE ZÜRICH

AUSGABE 36 EARLY SUMMER 2022 CHF 8.50

PERSONALITIES BRUNO MONGUZZI – EVELYNE GENTA **PORTFOLIO** DAVID HOCKNEY
FASHION SUMMER NIGHTS **ESCAPE** ALBERGHI DIFFUSI **UHREN** SALON HIGHLIGHTS

WITH
ENGLISH
TEXT

Extremely Addictive
THE SUMMER IS AHEAD! ISSUE

Digitale Fotografie mit den Augen eines analogen Fotografen

Mit der Intensität eines Vulkanausbruchs sind die Werke des tschechischen Fotografen Marek Boguszak (1952) auf dem Weltmarkt erschienen, nachdem sie sich von der Landschaftsfotografie zu abstrakten Fotoobjekten gewandelt hatten.

With the intensity of a volcanic eruption, the artworks of the Czech photographer Marek Boguszak (b. 1952) emerged into the global market after metamorphosing from landscape photography into abstract photographic objects.

Verònica Cuomo (text) Marek Boguszak / zVg (fotos)

In Zürich, London, Monaco und Prag erfuhr das Publikum, als erstes von Boguszaks Expansion. In seiner vielversprechenden Karriere, in der er weltweit Preise sammelt und seine kommenden Ausstellungen unter anderem in New York, Madrid und Bern organisiert, macht der Künstler mit einer hervorragenden internationalen Projektion solide Fortschritte.

DRUCKTECHNIKEN DES NEUNZEHTEN JAHRHUNDERTS

Sein künstlerischer Parcours hat verschiedene Phasen durchlaufen, von der analogen bis zur digitalen Technik, und hat einen Künstler von grosser Tiefe hervorgebracht. Boguszak war in seiner Jugend fasziniert vom Experimentieren mit Verfahren und Drucktechniken des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts, wie Cyanotypien und Tonungen. Seine handgemachten Emulsionen, Papiere und Abzüge entwickelten sich von der atmosphärischen Bildsprache des Pictorialismus zur bahnbrechenden Ästhetik der direkten Fotografie. Sein frühes Werk erinnert an jenen Moment in der Geschichte, als die Fotografie um ihre Legitimität kämpfte, indem sie zunächst Gemälde nachahmte und dann über die dem Medium innewohnenden Eigenschaften nachdachte, bevor sie den Bereich der bildenden Kunst eroberte. Im Rahmen eines internationalen Projekts wird Boguszak in Zürich im The Curator's Lab und in der tschechischen Botschaft in Bern zum ersten Mal eine noch nie gezeigte Auswahl seiner Vintage Prints der Öffentlichkeit und der Kritik zugänglich machen.

MATHEMATIKER, TOPOLOGE UND SOZIOLOGE

Boguszaks akademische Ausbildung in Mathematik, Topologie und Soziologie trug zur Entwicklung einer sehr persönlichen fotografischen Vision bei. Auf seine Promotion folgte eine Zeit erfolgreichen Unternehmertums, die ihn davon abhielt, die Fotografie zu praktizieren. Der Arbeitsrhythmus jener Jahre führte dazu, dass er nach und nach dem Büro entflohen. Der Fotograf suchte die Nähe und Unmittelbarkeit zur Natur und hielt die Schönheit der Landschaft mit ungewöhnlicher Intensität fest – seither durch ein digitales Objektiv. »

*Sein
frühes Werk
erinnert an
jenen
Moment
in der
Geschichte,
als die
Fotografie
um ihre
Legitimität
kämpfte.*

*His early work
recalls that
moment in history
when photo-
graphy fought for
legitimacy*

Zürich, London, Monaco, and Prague were the first audiences to witness Boguszak's expansion. The artist advances solidly with an excellent international projection through his promising career collecting awards worldwide and organizing his upcoming exhibitions in New York, Madrid, and Bern, among other capitals.

NINETEENTH CENTURY PRINTING TECHNIQUES

His artistic course has evolved through different phases from analog to digital, forging an artist of substantial depth. Boguszak became fascinated in his youth with experimentation in nineteenth and early twentieth-century processes and printing techniques, like cyanotypes and toning. His hand-made emulsions, papers, and prints evolved from the atmospheric imagery of Pictorialism into the groundbreaking aesthetics of straight photography. His early work recalls that moment in history when photography fought for legitimacy, first emulating paintings and then pondering the medium's inherent properties before conquering the realm of fine arts. For the first time, Boguszak will reveal to the public and critics an unseen selection of his vintage prints in Zurich at The Curator's Lab and at the Czech embassy in Bern as part of an international project.

MATHEMATICIAN, TOPOLOGIST AND SOCIOLOGIST

Boguszak's academic training in mathematics, topology, and sociology contributed to the emergence of a very personal photographic vision. His Ph.D. was followed by a period of successful entrepreneurship that prevented him from practicing photography. Due to the working rhythm of those years, he progressively escaped the office. The photographer sought proximity and immediacy with nature, capturing the landscape's beauty with unusual intensity – since then – through a digital lens.

PLASTIC AND MALLEABLE CONTOURS

Death Valley in the USA, shaped by the conspiracy of erosive forces, is the stage for Boguszak's most recent series, «Dunes» (2019 – 2021). Millennia old, the desert preceded us and will exist long after we are gone. This perpetuity engraved in its basic structure transcends in Boguszak's »

Foto: © Marek Boguszak / z/g

Peacock the I, 2021, 47 x 60 cm, archival print under acrylic glass (3mm) + dibond back, Limited Edition 1/5 + 2 AP

Fortitude, 2020, 60 x 90 cm, archival print under plexiglass (3mm) + dibond back, aluminum floating frame, Limited Edition 1/5 + 2 AP

» PLASTISCHE UND VERFORMBARE KONTOUREN Das Death Valley in den USA, geformt durch die Verschwörung erosiver Kräfte, ist die Bühne für Boguszaks jüngste Serie «Dunes» (2019 – 2021). Die Jahrtausende alte Wüste ist uns vorausgegangen und wird noch lange nach unserem Tod existieren. Diese in ihre Grundstruktur eingravierte Ewigkeit transzendiert Boguszak in seiner Fotografie. Er löst die irdische Realität auf, um die geheime Anatomie der Dünen durch Abstraktion zu enthüllen und die Essenz der sich ständig verändernden choreografischen Bewegungen des Sandes einzufrieren und zu bewahren. Ihre Konturen sind plastisch und verformbar und werden durch Farben und Kontraste bereichert, welche die Gefühle des Künstlers widerspiegeln.

DIE NATUR, EIN LEBENDIGES WESEN

Dank der seit den neunziger Jahren zur Verfügung stehenden digitalen Bildbearbeitungswerkzeuge wertet Boguszak das Bild auf und verwandelt es in ein Ausdrucksmittel, indem er ein neues visuelles Vokabular erfindet. Er begreift, dass die Natur ein lebendiges Wesen ist und schält vorsichtig die Schichten ihrer Haut ab, bis ihre Nacktheit es ermöglicht, ihre Quintessenz zu erkennen. In diesem Zustand, der von allen Bezügen zur realen Welt befreit ist, steht die emotionale Verbindung zum Bild unmittelbar bevor.

ABSTRAKTION DURCH INTUITION

Die Abstraktion ist wahrscheinlich die bemerkenswerteste Entwicklung der Moderne. Die Abstraktion, die um 1912 in Europa entdeckt – nicht erfunden – wurde, ist nach Charles Bernstein eine Metapher. Im Fall von Boguszak ist die Abstraktion ein Prozess, der einen immanenten metaphorischen Wert hat, indem er Farbe, Kontrast und Schattierungen als Repräsentanten seiner individuellen Emotionen einsetzt. Er wählt nicht eine abstrakte Umgebung zu fotografieren, sondern baut die Abstraktion durch Intuition auf. Marek Boguszak unternimmt die ersten Schritte zur Auflösung strenger Bildvorstellungen, in dem er sich von der historisch dokumentarischen Funktion der Fotografie lossagt und dem Glauben widerspricht, dass ein gutes Foto ein unvermittelter Ausschnitt der Realität ist.

Boguszaks «Dunes» weist einige konzeptionelle und technische Ähnlichkeiten mit der Serie «The Last Analog Photograph I – XII» (2007 - 2017) des Schweizer Künstlers Hans Danuser (geb. 1953) auf, dessen Muse ebenfalls Sand ist. Danuser erforscht die materielle Natur des fotografischen Bildes, indem er die Komplexität der »

Der Fotograf suchte die Nähe und Unmittelbarkeit zur Natur und hielt die Schönheit der Landschaft mit ungewöhnlicher Intensität fest.

The photographer sought proximity and immediacy with nature, capturing the landscape's beauty with unusual intensity.

» photography. He dissolves earthly reality to reveal the dunes' secret anatomy through abstraction, freezing and preserving the essence of the ever-changing choreographic movements of the sand. Malleable and plastics, their outlines are enriched by color and contrast, reflecting the artist's feelings.

NATURE IS A LIVING BEING

Thanks to the availability of digital image-making and digital editing tools since the nineties, Boguszak upgrades and transforms the picture into a means of expression, reinventing a new visual vocabulary. He comprehends that nature is a living being and carefully peels off the layers of its skin until its nudity enables one to perceive its quintessence. In this state, denuded of all references to the real world, the emotional connection to the image is imminent.

BUILDING ABSTRACTION THROUGH INTUITION

Abstraction is probably the most remarkable development from Modernism. Discovered – not invented – around 1912 in Europe, abstraction is, by Charles Bernstein's account, a metaphor. In the case of Boguszak, abstraction is a process, investing an intrinsic metaphorical value using color, contrast, and hues as representations of his individual emotions. He chooses not to photograph an abstract setting but builds abstraction through intuition. Marek Boguszak takes the first steps toward the dissolution of stringent pictorial conceptions, renouncing the historical documentary function of photography and defying the belief that a good photograph is an unmediated slice of reality.

Boguszak's «Dunes» bears some conceptual and technical affinities with the series «The Last Analog Photograph» I – XII (2007 – 2017) from the Swiss artist Hans Danuser (b. 1953), whose muse is also sand. Danuser explores the photographic image's material nature, paragoning the photographic layers' complexity with the desert's. By different means, both artists remind us that vision, like landscape, is in a perpetual state of change, invoking the fragility of a single moment immortalized through their objectives.

EXPLORING SOME ASPECTS OF THE MOVEMENT

The Czech photographer's most recent creations move toward the pictorial language of geometric abstraction – based on the use of geometric forms placed in a non-illusionistic space – exploring some aspects of the movement, mainly the process of evolving into a purely pictorial reality by building through the plasticity of sensual figures adapted to his own artistic vocabulary. He emphasizes the flatness of the space – as the carrier of applied elements – away from the original landscape's physical reality. It is a visual universe where lines become shapes enhanced by bright tones without compromising their ductility. »

» fotografischen Schichten mit derjenigen der Wüste vergleicht. Mit unterschiedlichen Mitteln erinnern uns beide Künstler daran, dass sich das Sehen wie die Landschaft in einem ständigen Wandel befindet, und beschwören die Fragilität eines einzigen Moments, den sie durch ihre Ziele verewigen.

ASPEKTE DER BEWEGUNG ERFORSCHEN

Die jüngsten Werke des tschechischen Fotografen bewegen sich in Richtung der Bildsprache der geometrischen Abstraktion – basierend auf der Verwendung geometrischer Formen, die in einem nicht-illusionistischen Raum platziert sind – und erforschen einige Aspekte der Bewegung, vor allem den Prozess der Entwicklung zu einer reinen Bildrealität, indem sie durch die Plastizität der sinnlichen Figuren, die seinem eigenen künstlerischen Vokabular angepasst sind, aufgebaut werden. Er betont die Flächigkeit des Raums – als Träger der angewandten Elemente – weg von der ursprünglichen physischen Realität der Landschaft. Es handelt sich um ein visuelles Universum, in dem Linien zu Formen werden, die durch helle Töne verstärkt werden, ohne ihre Dehnbarkeit zu beeinträchtigen.

DIE WELT IN DEN ZUSTAND EINER COMPUTERDATEI UMWANDELN

Boguszak ist in der Lage, die Intimität der Dunkelkammer auf der einen Seite zum Leben zu erwecken und auf der anderen Seite die manipulativen Möglichkeiten einer hochmodernen Software zu erforschen, welche die Welt in den vertretbaren Zustand einer Computerdatei umwandelt, und vollendet so seine Beziehung zum fotografischen Medium. Gerade in der stillen Koexistenz des analogen und des digitalen Fotografen liegt die atemberaubende Einzigartigkeit von Boguszaks Kunst, die mit den Augen eines analogen Fotografen sublimen Ergebnisse der digitalen Fotografie zeigt. «

*Ein
visuelles
Universum,
in dem
Linien zu
Formen
werden.*

*A visual
universe
where lines
become shapes.*

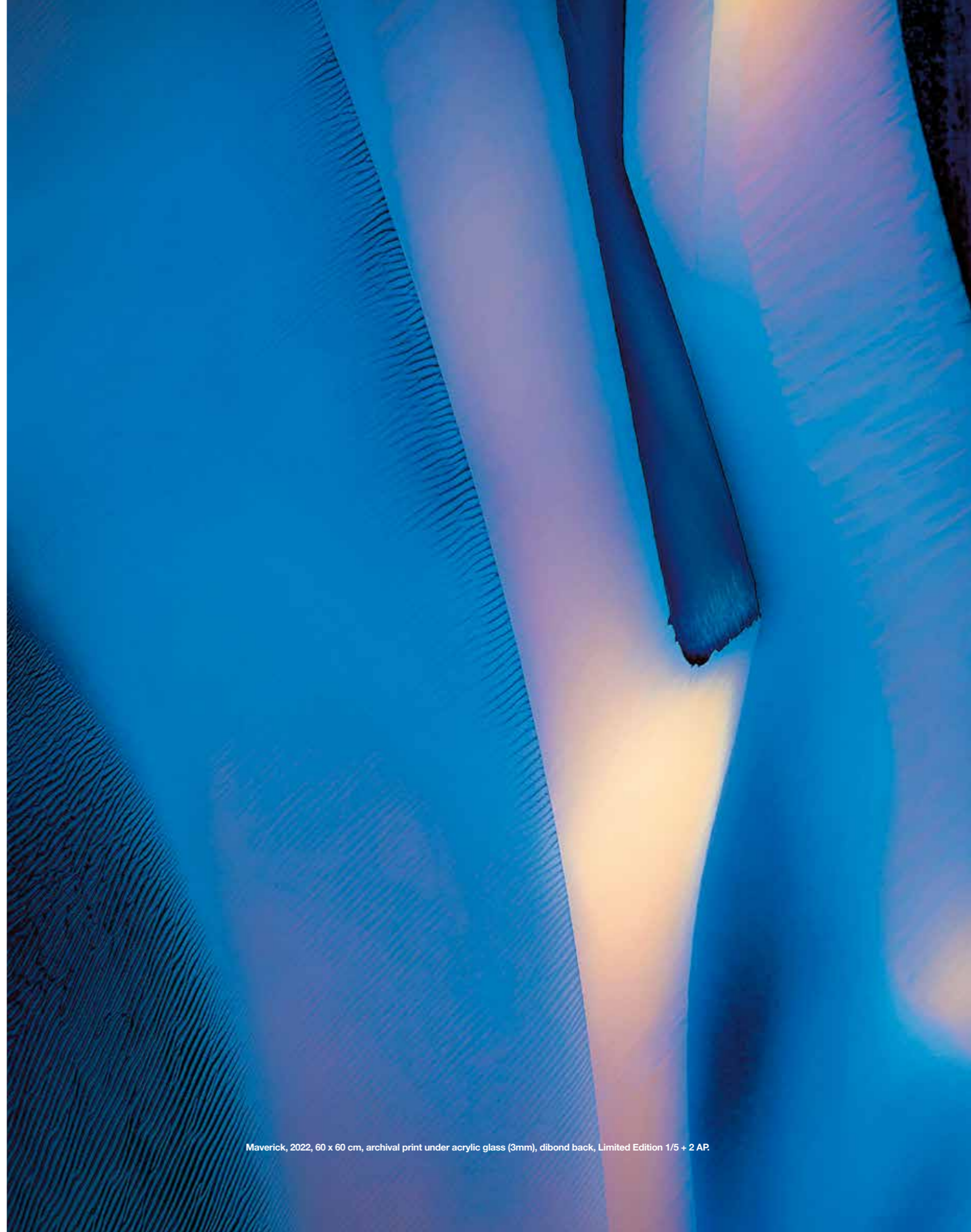
» ENCODING THE WORLD IN THE FUNGIBLE CONDITION OF A COMPUTER FILE

Capable of bringing to life the photographic print – from scratch – the darkroom's intimacy on one side and exploring the manipulative possibilities of state-of-the-art software encoding the world in the fungible condition of a computer file, on the other, Boguszak's relationship with the photographic medium is consummated. It is precisely in the silent coexistence of the analog and the digital photographer that Boguszak's art holds all its breathtaking uniqueness, performing sublime results in digital photography through the eyes of an analog photographer. «

Marek Boguszak, «Dunes» Ausstellung,
The Curator's Lab, Seefeldstrasse 301, Zürich
(2. bis 29. Juni 2022)

Botschaft der Tschechischen Republik,
Muristrasse 53, Bern
(September 2022 bis Frühling 2023)

Foto: © Marek Boguszak / z/vg

Maverick, 2022, 60 x 60 cm, archival print under acrylic glass (3mm), dibond back, Limited Edition 1/5 + 2 AP.