Jukka Rusanen

ReBrand II—Pose III—Pose IV
Skin—Swell—ReOrganize (Purple)
What remains—Gesture I
Painter's Jacket in Colours
Cut—Eject the rest—Instant II
Egon—Egon II—Egon IV
Resting Woman—Vincent
Vincents Bouquet—Stage;

12. 9.—7. 11. 2015

Lachenmann Art

Jukka Rusanen

12. 9.—7. 11. 2015

Lachenmann Art

Und so schritt er durch den großen Garten der Farben, assoziierte Formen und addierte Licht, wog sich im Wind der hängenden Äste alter Bäume und blickte auf das dunkelblaue Meer. Der Himmel zeigte ihm Bilder alter Meister, in leuchtendem purpur und gleißendem schwarz, groß angelegte Tableaus mit gewaltigen Szenen, in die er versank. Die Wellen warfen Gischt und Treibholz empor und formierten sich neu, ihm erschienen die Zukunft und das Vergangene, sie verschluckten ihn und ließen ihn auf die Berge sinken. Tief über ihm wurde es dunkel, und der Himmel brach auf und die Sonne wärmte ihn und der Nordstern nickte ihm zu. Von den Bergen stieg er singend herab, entrückt und empor das Haupt tragend, schritt zurück in den Garten der Farben und beschnitt die Äste der alten Bäume, zähmte den Wind, fing das Licht und die Formen und band sie um seine Hand. Und jeder, den er berührte, fühlte seine Geschichte nach und empfand sein Innerstes, das er preisgeben hatte.

Thus he stepped through the large garden of colours, associated shapes and added light, swayed with the hanging branches' wind of some old trees nearby looking at the dark blue sea. Skies displayed him pictures of old masters which he sank into — vibrant purple, blazing black large–scale tableaus of scenes so powerful. Waves tossed aloft driftwood and spray just to reinvent themselves anew — future and past had come into view — as a whole they had him swallowed and now they let him sink onto the mountains. Deep above him dark would fall, and the sky broke through so the sun would warm, and the Polar Star gave him a nod. From the hills he descended singing, enraptured with his head up–heaved, he stepped back into the garden of colours, pruned those old trees' branches, tamed the wind, caught light and shapes wrapping them around his hand. And anyone whom he would touch would empathize with him about his tale and conceived his core which he had revealed.

Text—Juliane Lachenmann

Jukka Rusanen

1980	**Geboren in Jyväskylä, Finnland** **Lebt in Lahti und arbeitet in Helsinki, Finnland** Born 1980 Jyväskylä, Finland Lives in Lahti and works in Helsinki, Finland

Studium—Studies

2007	**Master of Fine Arts** The Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland
2005	**Bachelor of Fine Arts** Turku Polytechnik, Department of Fine Arts, Turku, Finland

Preise & Stipendien (**Auswahl**)—Awards & Scolarships (Selection)

2015	FRAME Finnish Cultural Foundation
2014	Finnish Cultural Foundation
2013	Kordelin Foundation
2012	Finnish Cultural Foundation Arts Council of Finland
2011	Finnish Cultural Foundation

Sammlungen—Collections

Kiasma Museum of Contemporary Art
Emma Museum of Modern Art
Helsinki City Art Museum
Sara Hildens Art Museum
Finnish State Art Collection
Kuntsi Museum of Modern Art
Finnish Art Association
Haaga–Helia University
Private Collections

Einzelausstellungen—Solo Exhibitions

2015	Lachenmann Art, Konstanz, Germany
	Monet kasvot, Saha Art 2015, Sahanlahti Resort, Puumala, Finland
2014	Stage, Helsinki Contemporary, Helsinki, Finland
2011	Eject, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, Helsinki, Finland
	Care, Gallery 56, Savonlinna, Finland
	Active Still Lifes with Mimosa Pale, Kluuvi Gallery, Helsinki, Finland
2009	Pursuit, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, Helsinki, Finland
2007	Salon, Gallery of Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland
2006	Out of the Blue, Gallery Jangva, Helsinki, Finland
2005	In Recent Moods, Studio of Wäinö Aaltonen Museum of Art, Turku, Finland

Gruppenausstellungen (**Auswahl**)—Group Exhibitions (Selection)

2015	Winter Fest Performance with Maria Duncker,
	Studio Kuusi Kuusi, Vartiosaari, Helsinki
	Summer exhibition, Haihatus, Joutsa, Finland
	Studio KuusiKuusi, Vartiosaari, Helsinki, Finland
2014	Winter Collage, Mein Blau projektraum, Berlin, Germany
	Hunger nach Bilden, Nordic Embassys, Berlin, Germany
	Black Market, Berlin, Germany
2013	Colour As Material, Fafa Gallery, Helsinki, Finland
2012	Mänttä Art Festival, Finland
2011	Market Art Fair, Stockholm, Sweden
	Screaming From The Mountain, Sörlandets Art Museum, Norway
	13X, Pori, Finland
2010	Close to Nature, Aschaffenburg, Germany
	Pyhäniemen kartano, Hollola, Finland
	Posh Painting, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary
	in Savonlinna Art Museum, Finland
	Helsinki Art Fair

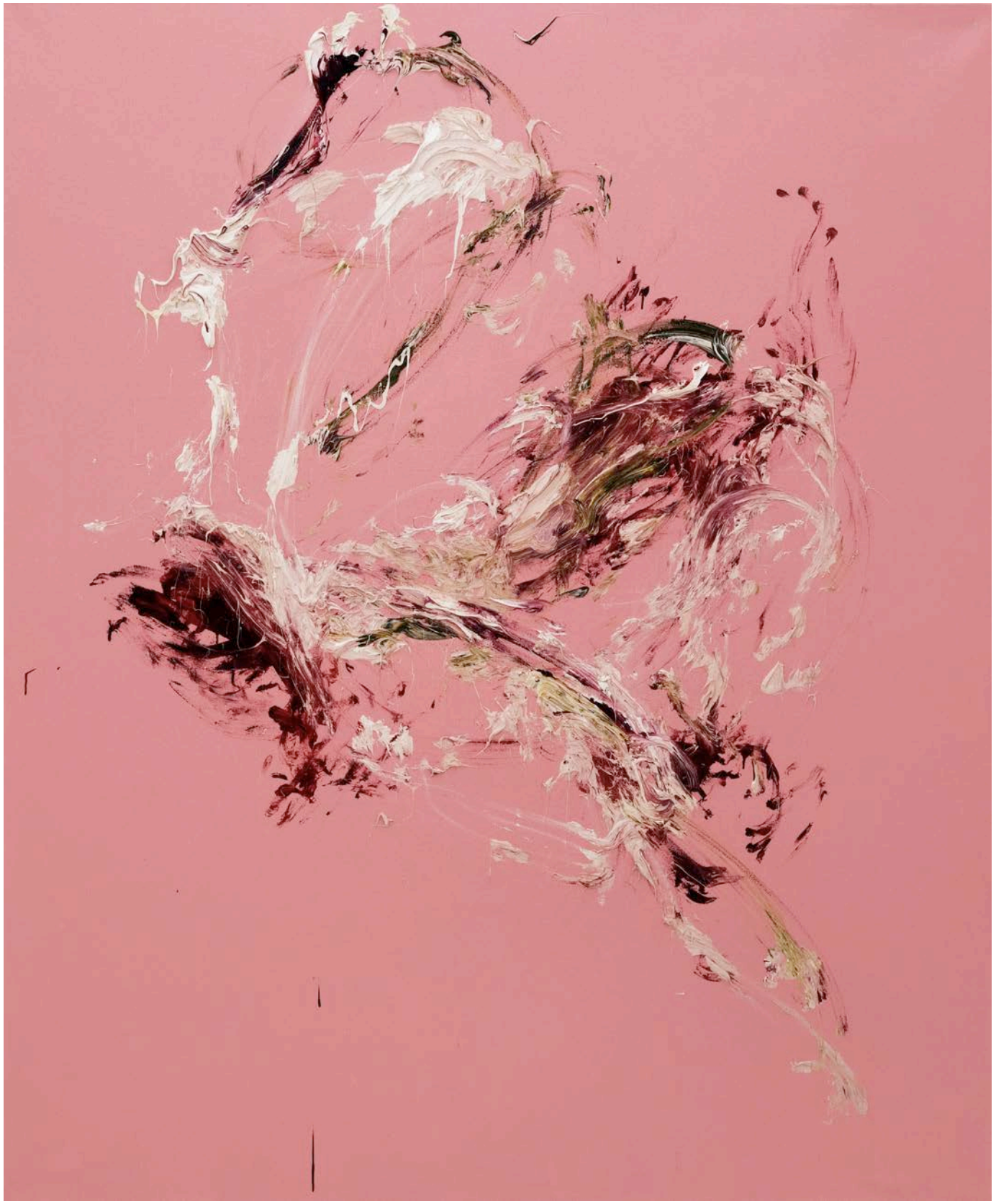
ReBrandII, 2011
Öl auf Leinwand—oil on canvas
215 × 185,5 cm

Pose III, 2014
Öl auf Leinwand—oil on canvas
220 × 160 cm

Pose IV, 2014
Öl und Acryl auf Leinwand—oil and acrylic on canvas
186 × 123,5 cm

Skin, 2011
Öl auf Leinwand—oil on canvas
201 × 170 cm

Swell, 2011
Öl auf Leinwand—oil on canvas
205,5 × 170,5 cm



ReOrganize (**Purple**), 2014
Öl und Ölpastell
auf Leinwand—
oil and oil pastel on canvas
160 × 220 cm

Hell und Dunkel. Licht und Schatten. Schwarz und Weiß. Diese Gegenspieler tragen ihr Duell auf der Leinwand aus. Hier bilden rußige, schwarze Nebelschlieren den Hintergrund. Die zarte Pinselführung verleiht dem Dunkel Leichtigkeit, ihre Spuren bahnen sich den Weg in alle Himmelsrichtungen und scheinen über die Leinwandgrenzen hinaus zu drängen. Im Bildzentrum steht eine einzige Explosion aus dynamischen Linien. Vorder- und Hintergrund stehen strukturell in einem starken Kontrast zueinander. Die beiden Gegenpole kämpfen um die Dominanz im Bild — Schwarz umschmeichelt das Weiß, dringt in es ein, vermischt sich, raubt seine Reinheit: Grautöne entstehen. Ihr Zusammentreffen ist laut und kontrastreich, aber auch poetisch und liebevoll. Ein mystischer Tanz zu düsterem Takt. Ein Überlebenskampf oder ein Liebesakt. Ein eingefrorener Ausdruck eines Seelenzustands, der den Betrachter einnimmt und zahlreiche Assoziationen freilässt. Figürliche Züge manifestieren sich und lösen sich wieder auf. Festgehalten ist hier der flüchtige Moment, in dem die bildimmanente Spannung ihren Zenit erreicht. Jukka Rusanen gelingt es auf brillante Weise, uns eben diesen kostbaren Moment näher zu bringen.

Bright and dark. Light and shadow. Black and white. These antagonists challenge one another on the canvas. This is where sooty, black streaks of mist shape the background. Gentle brushwork gives ease to the dark — its traces scatter in all four cardinal directions, seemingly pressing beyond the canvas' limits. A single explosion of dynamic lines is the focal point of that painting. Both, foreground and background, are contra–distinctive regarding structure. Both anti–poles contest for the dominant role — black flatters white, infiltrates it, intermingles, robbing its purity: shades of grey emerge. Their encounter is loud and full of contrast, yet poetic and tender. A mystic dance to gloomy beat. Fight for survival or act of love. A frozen expression of a frame of mind that seizes the observer releasing multitudinous associations. Figural traits manifest and dissolve themselves again. Held in place is that passing moment when the painting's intrinsic tension peaks. Jukka Rusanen brilliantly succeeds in giving us an understanding of that precious very moment.

Text—Christina Wigger

What remains, 2008
Öl auf Leinwand—oil on canvas
60 × 50 cm

Gesture I, 2010
Öl auf Leinwand—oil on canvas
170 × 190 cm

Painter's Jacket in Colors, 2014
Öl auf Leinwand—oil on canvas
168 × 121 cm

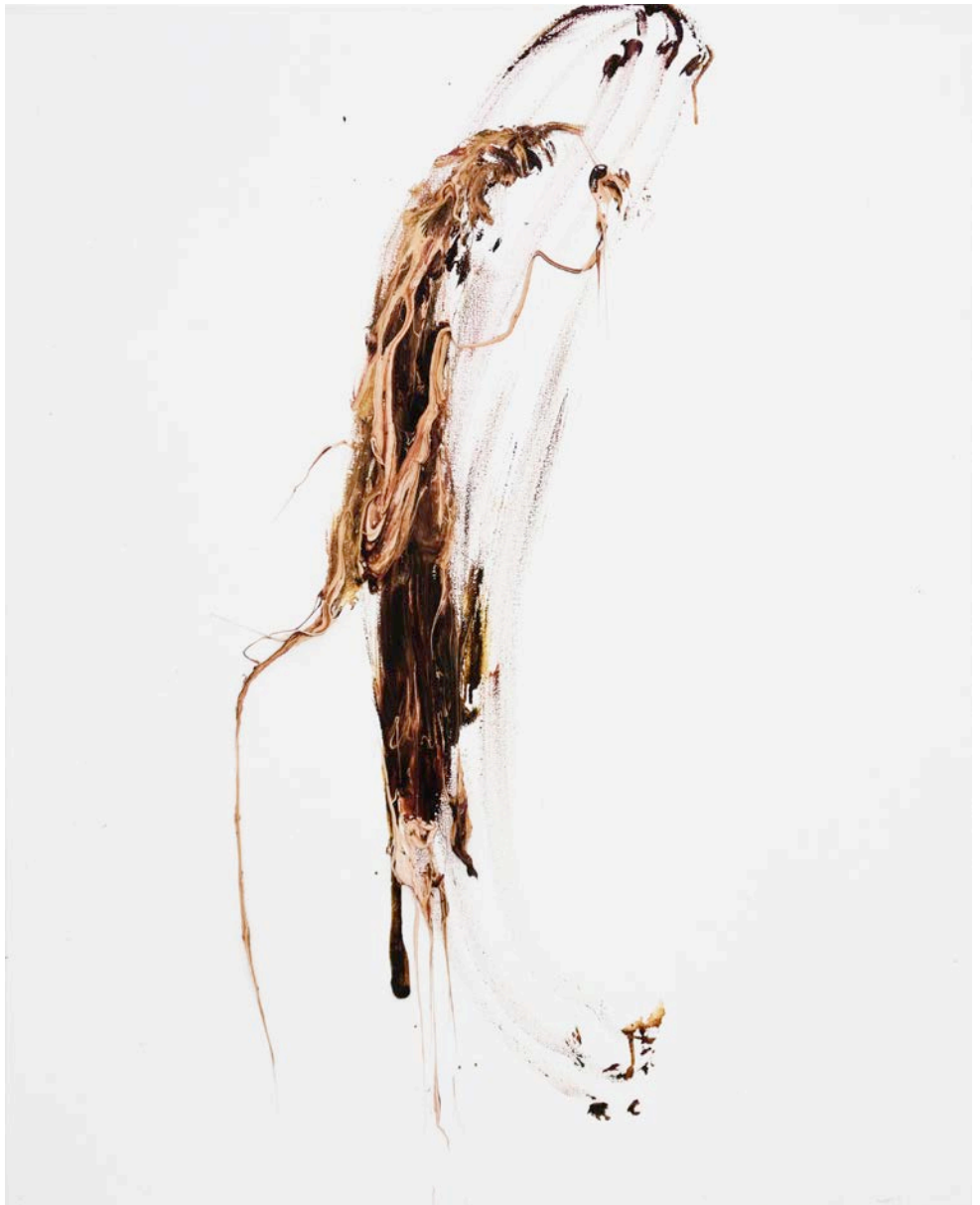
Zarte Brutalität strahlt dem Betrachter entgegen. Pastellige, feminine Farben und starke, maskuline Gesten bilden eine harmonische Komposition. Ein kraftvolles Arrangement, in dem sich Formen aus einem zentrierten Angelpunkt herauswinden und in verschiedene Richtungen arbeiten. Die Machart des Werkes ist stets sichtbar, Fingerspuren des Künstlers ziehen Schlieren auf der Leinwand. Dies verstärkt die Unmittelbarkeit des Werkes, es ist direkt, nah und persönlich. Rosa wird fleischfarben, die Formen werden körperlich. Unvollständigkeit und Verwundbarkeit paaren sich mit Ausdrucksstärke und Kraft, durch liebliche Farben und energischen Duktus. Jukka Rusanens Werk lässt den Betrachter nah heran, es offenbart nicht nur seinen Entstehungsprozess, sondern hält ihm auch erbittert die Divergenz zwischen Gewalt und Fragilität vor Augen. Dieser Direktheit kann sich niemand entziehen.

Gentle brutality flashes the observer. Pastel, feminine colours and strong, masculine gestures form a symphonious composition. A powerful arrangement where shapes squirm free of a central pivot working towards different directions. This work's style is always visible — the artist's finger–tracks draw streaks upon the canvas — amplifying the work' immediacy; close and personal. Rose becomes incarnadine, shapes become substantial. Incompleteness and vulnerability pair with expressiveness and power by soft colours and vigorous style. Jukka Rusanen's work allows for the observer to come near not only disclosing its origination process but relentlessly visualising the divergence between brutality and fragility. No one can evade this straightforwardness.

Text—Christina Wigger

Cut, 2011
Öl auf Leinwand—oil on canvas
185 × 216 cm

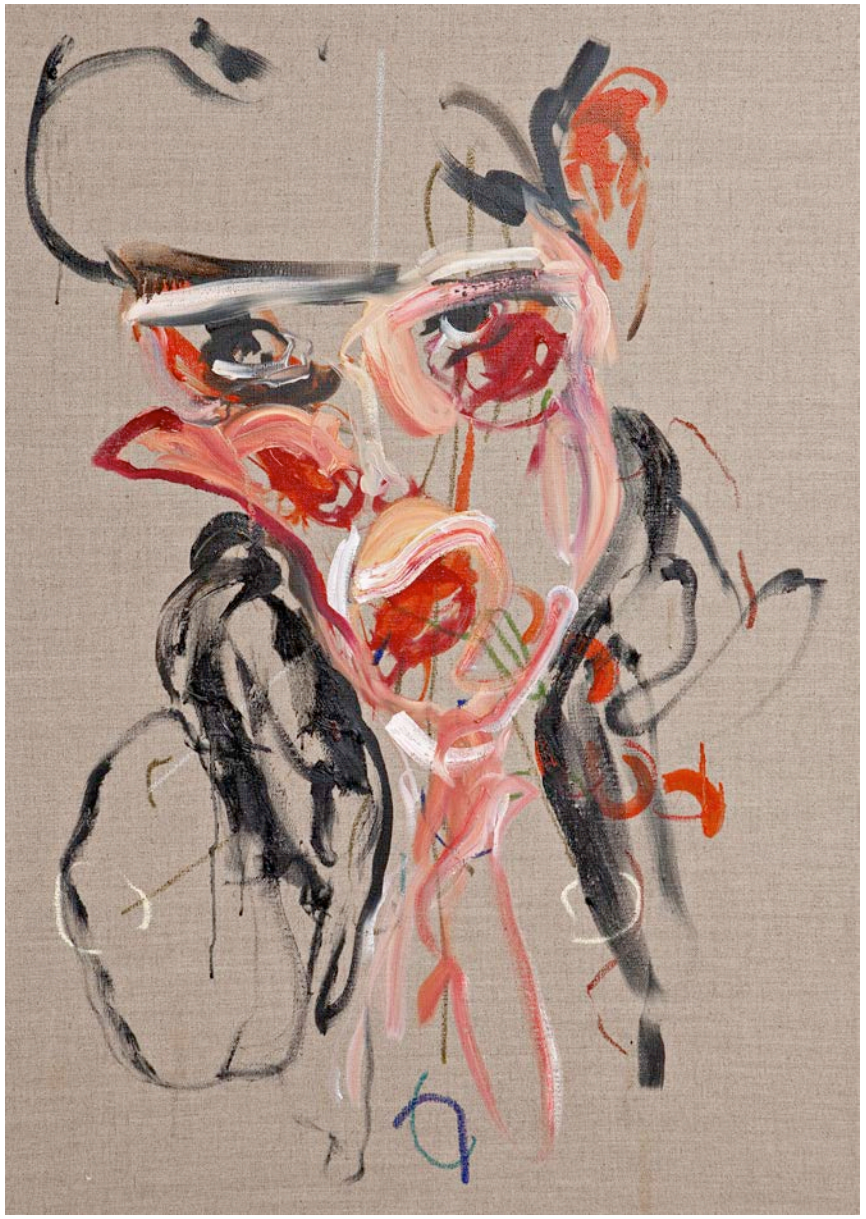
Eject the rest, 2011
Öl auf Leinwand—oil on canvas
103 × 83 cm



Instant II, 2012
Öl auf Leinwand—oil on canvas
115 × 110 cm

Egon, 2015
Öl auf Leinwand—oil on canvas
80,5 × 60,5 cm

Egon II, 2015
Öl auf Leinwand—oil on canvas
87 × 61 cm



Egon IV, 2015
Öl auf Leinwand—oil on canvas
53,5 × 53 cm

Resting woman, 2015
Öl auf Leinwand—oil on canvas
86,5 × 61 cm

Vincent, 2013
Öl auf Leinwand—oil on canvas
68 × 64 cm

Vincents Bouquet, 2015
Öl auf Leinwand—oil on canvas
120 × 101 cm

Stage, 2014
Installation—installation
Maße variabel—variable size

Eine Publikation von—A publication of

D—

Lachenmann Art
Juliane Lachenmann
Steffen Lachenmann
Reichenaustraße 53
78467 Konstanz

+49 7531 3691371
office@lachenmann—art.com
lachenmann—art.com

FI—

Jukka Rusanen
Kalliolanrinne 4
00510 Helsinki

jukkarusanen.com

Gestaltung—Design

Studio So GbR
Pascal Botlik
Viola Vogel
studio—so.de

Text—Text

Lachenmann Art
Juliane Lachenmann
Christina Wigger

Übersetzung—Translation

Roman—Marek Kaminski

Fotonachweis—Photo credits

Portrait — **Veikko Kähkönen**
veikkokahkonen.com

2,3,6,8 — **Paavo Lehtonen**
paavolehtonen.com

9 — **Johanna Kannasmaa**
johannakannasmaa.net

Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von—
All pictures by courtesy of
Helsinki Contemporary

Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung, sowie Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher.

© 2015 **Lachenmann Art**—Konstanz