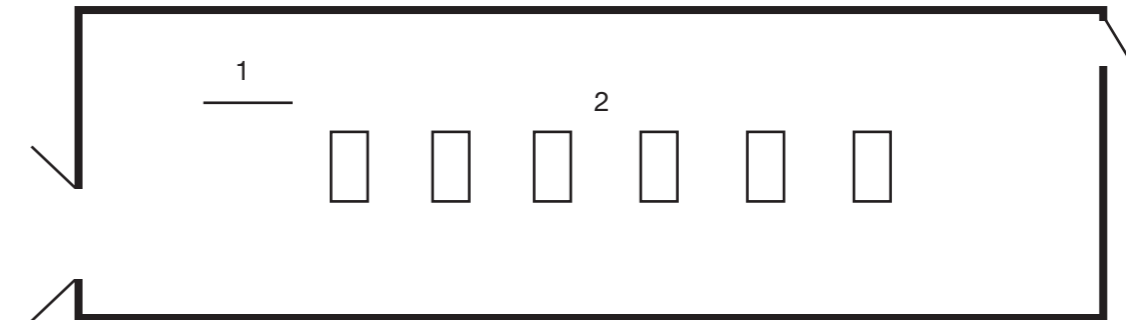

Margarita Maximova

You're On Your Own – And All Over The Place

- 1 I Know That I Am Good Because Everyone Keeps Telling Me So
- 2 Modern Tongue Sweats
Elephants
Just Call Him And See If He Picks Up
Echo.tv
Data Driven

Margarita Maximova (°1990, Moskou) toont met haar eerste solo-expo de overvloed aan uitingen van emoties die op het internet circuleren en alsmaar meer een belangrijke functie krijgen.

We onderwerpen ons aan psychologische clickbait tests, raadplegen zoekmachines om een antwoord te krijgen op onze meest persoonlijke vragen en verzenden emotioneel beladen berichten zonder daarvan de fysieke impact te overwegen. Voor elk emotioneel vraagstuk is online een gros aan antwoorden te vinden. Vage beschrijvingen van psychische problemen lijken ons allemaal te passen. Indien niet, dan eigenen we ze ons toe. Wat blijft nog over van een eigen ervaring?

De Belgisch-Russische kunstenares graaft door een veelheid aan diagnoses, woorden en definities. Ze analyseert psychologisch-emotionele concepten en onderzoekt hoe de grens tussen persoonlijk en publiek vervaagt en constant onderhevig is aan een herdefiniëring.

Margarita behaalde in 2013 een master in Beeldende Kunst aan Sint-Lucas Gent en

stelde sindsdien o.a. tentoon in het Gentse S.M.A.K, 019 en Dr. Guislainmuseum, bij Super Dakota in Brussel en tijdens Bâtard Festival. Met haar eerste solo-expo opent ze de nieuwe expo space in Beursschouwburg.

The Elephants in the Room

Het videowerk van Margarita Maximova (°1990, Moskou) onderscheidt zich op een verfrissende manier van vele van haar artistieke 'digital native' generatiegenoten. In tegenstelling tot vele jonge hedendaagse kunstenaars, die dikwijls hun inspiratie 'ad hoc' plukken uit de snel voortstuwende, multifacettaire beelden- en informatiestroom, bezitten vele van Maximova's video's een welkome, pure, verbeterde en zacht-poëtische traagheid, die zich aan deze tijd lijkt te onttrekken, maar er zich tegelijkertijd middenin plaatst. Ze zetten zich af tegen het hedendaagse adagium van de onmiddellijke hyperindividueelste expressie van de hyperindividueelste emotie, en bezitten door hun tragere, soms verstilde

verloop een zelden geziene universeel-emotieve kwaliteit. Margarita Maximova wendt deze noodzakelijke kijkkrust in haar werk aan om de toeschouwer in alle rust aan te sporen om er zijn eigen vragen en verlangens in te projecteren, zonder het – meestal zeer emotioneel autobiografische – verhaal erachter te kennen.

De video-installatie die Maximova toont in Brussel is enkel al in haar fysieke karakter opgevat als een ‘stremming’ binnen de ruimte van de Beursschouwburg, waar passage van toeschouwers en cultuurconsumenten tot haar inherente architecturale karakteristieken behoort. De installatie is opgevat als een monumentale, parabolische sequentie van zes videoschermen, die als het ware crescendo doorheen de tentoonstellingsruimte staan opgesteld, en die de toeschouwer bijna fysiek dwingen zijn – o zo eigentijdse – voorbijgangsmentaliteit te staken. Ook in de zorgvuldige presentatiewijze van haar werk, kiest Margarita Maximova resoluut voor traagheid. Ze opteert ervoor om de zes videowerken die de installatie bevat – hoewel ze wel degelijk onderling aan elkaar gelinkt zijn – volkomen in weerwil van de hedendaagse, snelle beeldcultuur waar emotionele informatieverwerking veeleer simultaan gebeurt, één voor één af te spelen, in een totale sequentie van 26 minuten.

Thematisch-inhoudelijk handelt de gehele video-installatie over de vervlakkings van emoties die Maximova als ‘digital native’ dagelijks ervaart. Het internet en de sociale media maken vandaag de dag zodanig fundamenteel deel uit van het leven van haar generatie, waardoor ze in principe even – of zelfs meer – identiteitsbepalend worden dan de klassieke vormende structuren zoals familiebanden, onderwijs, sociaal (verenigings)leven en dies meer. Gevolg hiervan is dat de wil om zichzelf oprecht emotief uit te drukken voor een groot deel moreel gestuurd en bepaald wordt door de vervlakkende, eufemistische, überpositieve en dikwijls naïef-individualistische emotionele discours die de gebruikers van deze digitale media – Maximova’s eigen generatiegenoten – voortdurend voeren. Dit resulteert in een oppervlakkige over-emotionaliteit die als oprechte waarheid voor het voelen wordt aangenomen, en onherroepelijk doorsijpelt in het echte, ‘analoge’ leven. Dit ‘over-uitdrukken van ‘echte’ emoties’ leidt paradoxaal tot de overbanalisering ervan, waardoor de meeste mensen van deze generatie achterblijven met een gevoelsmatige diagnose van zichzelf die elk gevoel voor realisme kwijt is. In haar videowerk poogt Margarita Maximova op verstilde, niet-dwingende of opiniërende, sterk poëtische wijze – en tevens met de noodzakelijke afstandelijkheid – een oprecht tegengewicht te vormen voor deze problematiek.

De eerste illustrerende video hiervoor, **Elephants**, toont negatiefbeelden van een familie olifanten in gevangenschap die rustig bij elkaar staat, gealterneerd met tekst- en geluidsfragmenten die het tegendeel lijken te suggereren. Naarmate de video vordert worden

de woorden en uitspraken steeds emotioneler, en evolueren ze van spontaan genuanceerde verbazing naar quasi opgefokte hysterie. Achterliggend motief van het werk spitst zich toe op de relatie dier-mens en op hoe de mens bij onderzoek naar dieren zich dikwijls te veel laat leiden door zijn eigen, emotionele menselijke projectiegedrag. Enerzijds voelt de mens zich niet écht geconnecteerd tot het dier, maar zal hij daarentegen toch vaak zijn eigen emoties er aan opdringen, terwijl het net het dier is dat in wezen de enige oprechte communicator van zijn gevoelens is, vermits het voornamelijk gebruik maakt van lichaamstaal om zichzelf kenbaar te maken. In de video speelt Margarita Maximova deze tweespalt intelligent uit door de beelden van de olifanten – (hoe ‘oprecht’ zijn zij als ze in negatief, dus als fictie, worden afgebeeld?) – te confronteren met persgetuigenissen uit de sterk gemediatiseerde Turpin-zaak. De familie Turpin – toonbeeld van een perfect Amerikaans middleclass gezin – bleek gedurende jaren 13 kinderen in hun kelder te hebben opgesloten, maar had een zodanig opgepoetst imago dat de omwonenden selectief blind waren voor de harde waarheid, en zichzelf in hun getuigenissen dan ook zodanig overemotioneel hierover uitdrukken dat ze zelfs hun eigen blindheid niet eens meer beseffen. Het contrast met de rustige olifanten, die als een van de oudste dieren op aarde een soort van iconisch, onaantastbaar imago hebben, en die zich tevens in familieverband voortbewegen, kan hiertegenover tegelijkertijd niet groter, maar ook niet kleiner zijn...

Een tweede belangrijke video in de installatie die de verstoring thematiseert van de emotionele menselijke communicatie in dit digitale tijdperk is het werk **Just call him to see if he picks up**. In dit werk ontspint zich een waargebeurde chatconversatie tussen twee zussen tegen een achtergrond van iets wat op een druilerige roadmovie lijkt, waarin de ene beweert dat hun vader overleden is. Naarmate het – volkomen getypte – gesprek vordert, blijkt dat deze bewering gebaseerd werd op tijdens een ander chatsprek opgedane gevoelens en paranoïde veronderstellingen, die niets met de waarheid te maken hebben. Op het einde van de video lijken beide partijen niet enkel metaforisch te verdrinken in hun onvermogen tot emotioneel communiceren, maar blijkt tevens pijnlijk duidelijk dat dit onvermogen deels wordt ingegeven door het soort media waarmee ze deze emotionele communicatie voeren. In deze bijna puur registrerende, quasi gekunsteld gemaakte video, wijst Margarita Maximova zonder enige vorm van opiniëring op de gevaren van het gebruik van sociale media-technologie voor het overbrengen van emotionele boodschappen. Zulke technologie is immers in zichzelf hiërarchieloos, elke (emotionele) opwelling wordt in real time gecommuniceerd, met een – in dit geval tragische – trivialisering van iets dat verdriet had kunnen zijn, tot gevolg...

Ook in het werk **Echo** brengt Maximova een aantal oppervlakkige beeld- en taalstrategieën eigen aan de sociale media en het internet in kaart, die een negatieve invloed kunnen hebben op de zoektocht naar en de communicatie van een oprechte emotionaliteit. De video toont een soort re-enactment van een video, gepost op youtube door een zelfverklaarde psychotherapeute, die gretig van dit sociale medium gebruik maakt voor haar dubieuze praktijk. Maximova herwerkte haar teksten losjes, waarbij ze elke directe verwijzing naar het concrete psychologische probleem dat de therapeute behandelt, weglieft, en combineerde met meer algemene termen uit de tekst – zoals ‘pijn’, ‘angst’, ‘onzekerheid’, etc.. – die afzonderlijk oplichten op de aanpalende videoschermen. Het resultaat is een onthutsend triviale aframmeling van de meest clichématige banaliteiten over wat een mens kan doen om tot een emotioneel evenwicht met zichzelf te komen, en legt de naïeve maar uitgekende emotionele marketing strategie bloot gehanteerd door de sociale media, die helaas ook werkt bij een groot deel emotioneel zoekende gebruikers ervan...

In haar videowerk belicht Margarita Maximova dus beide zijden van hetzelfde keurslijf waarin de digital natives in dit technologische oerwoud van sociale media zich bevinden: hun zoektocht naar emotionele oprechtheid wordt immers enerzijds getriggerd en anderzijds tegelijkertijd zwaar verstoord door het voortdurende gevoel ‘aanwezig te moeten zijn’ in dit oerwoud. In die zin biedt Maximova’s werk een zeldzaam vogelperspectief op deze problematiek, die omwille van haar eigen autobiografische situatie en haar noodzakelijke afstand hier tegenover, uniek te noemen is. Vanuit dit perspectief zijn haar video’s bijna ‘subliem’ te noemen, naar analogie van de laat 19de-eeuwse schilderkunst van een Caspar David Friedrich en de hedendaagse

videokunst van Willie Doherty. Deze kunstenaars deden echter een beroep op de woeste natuur als een al overheersend, sensitief beeldend element, dat men als mens onmogelijk kon ontwijken of beheersen, en dat symbool stond voor de onmogelijkheid om de over (menselijke) emotionaliteit te spreken.

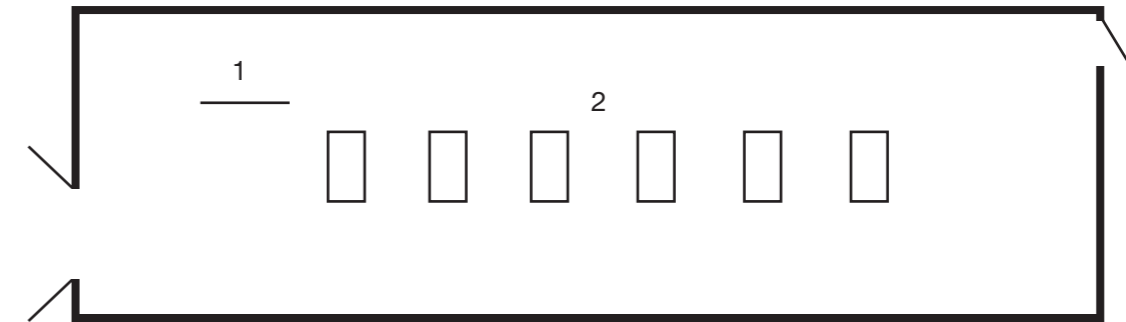
Hoewel Maximova’s video’s meestal met snelle, soms zelfs zeer basic digitale technieken gecreëerd werden, slaagt ze erin ze te voorzien van eenzelfde soort sublieme sensitiviteit, die een sterk gevoel van psychografische ontheemding, melancholie en emotionele ontwrichting uitstraalt. In deze zin zijn de videowerken van Margarita Maximova ergens uitgesproken hedendaags te noemen: het zijn allen unheimliche beelden die gemaakt lijken te zijn voor – en door – digital natives, die zich omwille van hun gedwongen omgang met digitale technologieën als internet en sociale media, zich nergens écht thuis voelen, niet geografisch, niet in hun hoofd, niet in hun hart. Het enige wat hen onderscheidt van de 19de-eeuwse emotioneel zoekende en ontwrichte mens, die zich wendde tot de woeste natuur, is het digitaal geworden karakter van dit oerwoud.

Thibaut Verhoeven, september 2018

Ludo Engels technische videoassistentie
Hiro Verbist realisatie
Joeri Bultheel soundtrack & 3D modelling
Thibaut Verhoeven tekst
Emilie Legrand artistiek advies
Selin Davasse actrice Echo
Lulu Cuyvers en Astrid Fieuids technisch advies
Kieran Robin tekstueel advies

Margarita Maximova

You're On Your Own – And All Over The Place

- 1 I Know That I Am Good Because Everyone Keeps Telling Me So
- 2 Modern Tongue Sweats
Elephants
Just Call Him And See If He Picks Up
Echo.tv
Data Driven

With her first solo exhibition, Margarita Maximova (b.1990, Moscow) reveals a flood of expressions of emotions circulating around the Internet, which are taking on an ever more important function.

We subject ourselves to psychological clickbait tests, consult search engines to get answers to our most personal questions and send out emotional messages without considering their physical impact. For every possible emotional issue, dozens of answers can be found online. Vague descriptions of physical problems seem to apply to us all, and if they don't, we appropriate them anyway. What experiences are left that are all our own?

This Belgian-Russian artist digs through a multiplicity of diagnoses, words and definitions. She analyzes psychological and emotional concepts and investigates how the difference between the personal and the public becomes blurred and constantly needs to be redefined.

Margarita earned her Master in Fine Art at Sint-Lucas in Ghent in 2013 and has

since exhibited at S.M.A.K., 019 and the Dr. Guislain Museum in Ghent, at Super Dakota in Brussels and with the Bâtard Festival. With her first solo exhibition she's launching the brand-new exhibition space at Beursschouwburg.

The Elephants in the Room

The video work of Margarita Maximova (b. 1990, Moscow) distinguishes itself in a refreshing way from many of her artistic 'digital native' generation. In contrast to many young contemporary artists who pluck their inspiration 'ad hoc' from the rapidly propelling, multifaceted stream of images and information, many of Maximova's videos possess a welcome, pure, determined and softly poetic slowness, which seems to divest itself of our time, yet is at once right at its centre. These works set themselves apart from the contemporary adage of instant, hyper-individualistic expression of immediate, hyper-individualized emotion, and thanks to their slower, sometimes hushed progression, possess a rarely seen universal

emotive quality. Margarita Maximova calls on this essential tranquillity of looking in her work to encourage the viewer, in all quietude, to project his or her own questions and desires, without their knowing what is usually a highly emotional and autobiographical story behind them.

In its physical character alone, the video installation that Margarita Maximova is presenting here in Brussels can be considered an 'obstacle' within the space of the Beursschouwburg, where the passage of viewers and culture consumers belongs to her characteristic, inherently architectural arena. The installation is a monumental, parabolic sequence of six video screens, set up through the exhibition space in a crescendo, as it were, which almost physically compels the viewer to abandon his or her – oh so modern – passer-by mentality. In the careful presentation of her work as well, Maximova resolutely maintains slowness. Despite the contemporary, speeding visual culture in which emotional processing of information takes place almost instantaneously, and although they are indeed interlinked to one another, she has opted to present the six video works one by one, in an overall sequence lasting 26 minutes.

In terms of theme and content, the whole video installation concerns the flattening of emotions that Maximova experiences every day as a 'digital native'. The Internet and social media are such a fundamental part of the lives of her generation that they are in principle as – or even more – determining of identity than the classic formative structures of family bonds, education, social associations and all the rest. The result of this is that the desire to express ourselves emotively is largely morally driven and determined by the numbing, euphemistic, über-positive and often naively individualistic emotional discourse that the users of this digital media – Maximova's own generation – continually conduct. This results in a superficial, over-emotional state that is perceived to be genuine truth of feeling and irrevocably spills into actual 'analogue' life. Paradoxically, this 'over-expression of would-be real emotions' in turn leads to making them extremely banal, so that most people in this generation are left with an instinctive diagnosis of themselves that has lost all sense of realism. In her video work, in her hushed, non-coercive, non-opinionated and highly poetic way – and indeed, with the requisite distance – Margarita Maximova attempts to provide a sincere counterweight to this problem.

The first video to illustrate this, **Elephants**, shows a family of elephants in captivity standing quietly together, alternated with text and sound fragments that seem to suggest the opposite. As the video progresses, the words and phrases become increasingly emotional, and evolve from spontaneously nuanced surprise to almost overwrought hysteria. The underlying motif of the work focuses on the relationship between animal and man, and how, in studying animals, mankind is often

too much guided by our own emotional human behaviour of projection. On the one hand, people do not really feel connected to the animal, but they often try to force their own emotions onto them, while it is in fact the animal that is the only communicator of its own feelings, because it primarily makes use of body language to make itself known. In the video, Margarita Maximova intelligently uses this dissension by confronting the images of the elephants (how 'genuine' are they if they are presented in the negative, in other words, as a fiction?) with statements in the press about the highly publicized Turpin case. For 13 years, the Turpin family – a model of a perfect middle class American family – kept children captive in their cellar, while they had such a untarnished imago that their neighbours were selectively blinded to the harsh reality, and their testimonies were sequentially so over-emotional that they could no longer even perceive their own blindness. The contrast to the quiet elephants, which as one of the oldest surviving animal species on Earth, has a kind of iconic, unassailable image, and which also live in family groups, could not be greater, or indeed, smaller.

A second important video in the installation which thematizes the distortion of human emotional communication in this digital age is **Just call him to see if he picks up**. In this work, we witness a digital chat that actually took place between two sisters, against a background of something that at first seems like a dull road movie, and in which one sister claims that their father is dead. As the conversation – entirely typed out – unfolds, it seems that this claim had been based on feelings and paranoid assumptions expressed during another chat, which had nothing to do with reality. By the end of the video, both parties seem not only metaphorically to drown in their inability to communicate emotions, but it moreover seems painfully clear that this inability is largely affected by the kind of media with which they conduct the communication. In this almost purely registrative, quasi-artificially constructed video, which in no way expresses any opinion, Margarita Maximova warns about the dangers of the use of social media technology in communicating emotional messages. Such technology is of course without hierarchy in its own right, and every (emotional) impulse is communicated in real time, with the result – in this case tragic – of trivializing something that might otherwise have been profound sadness.

In **Echo**, Maximova charts a number of superficial visual and linguistic strategies that are inherent to social media and the Internet, and which can have a negative influence on the effort to communicate genuine emotions. The video shows a kind of re-enactment of a video posted on YouTube by a self-proclaimed psychotherapist who greedily makes use of this social medium for her dubious practice. Maximova has loosely reworked the texts, so that all direct references to the concrete psychological problem that the

therapist is treating have been removed, and combines more general terms from the text – such as 'pain', 'fear', 'insecurity', etc. – which light up separately on adjacent video screens. The result is a disconcerting, trivial crushing of the most clichéd banalities about what a person can do in order to achieve emotional balance with him- or herself, and exposes the naive but well-honed emotional marketing strategy employed in social media, which unfortunately also works for a large portion of its emotionally searching users.

In her video work, Margarita Maximova consequently highlights both sides of the straightjacket in which the digital natives in this technological jungle find themselves: their quest to find emotional sincerity is always being triggered, while on the other hands, it is profoundly distorted by the perpetual feeling of 'always having to be present' in this jungle. In this sense, Maximova's work offers a rare bird's-eye perspective of this issue, which, thanks to her own autobiographical situation and her taking the requisite distance to it, can certainly be called unique. From this perspective, her videos are almost sublime, in an analogy, for example, to the late 19th-century painting of Caspar David Friedrich, as well as contemporary video art by Willie Doherty. Both of these artists called on the wildness of nature as an already overpowering, sensitive visual element that was impossible for humans to avoid or control, and which symbolized the impossibility of speaking about (human)emotionality.

Although Maximova's videos are usually created with rapid, sometimes very basic digital techniques, she succeeds in imbuing them with a similar sublime sensitivity, which exudes a strong feeling of psychographic, melancholy and emotional dislocation. In this sense, Margarita Maximova's video works can certainly be seen as contemporary: they are all sinister images that seem to be made for – and by – digital natives who, because of their

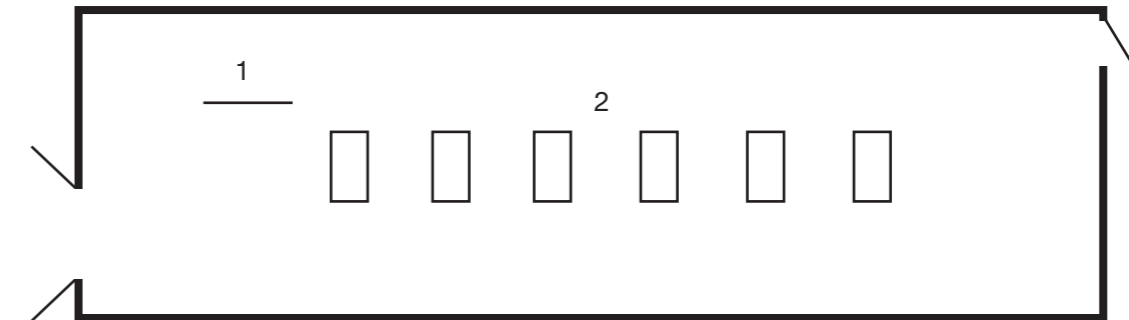
forced relationship with such digital technologies as the Internet and social media, do not feel really at home anywhere, not geographically, not in their heads, and not in their hearts. The only thing that distinguishes them from the emotionally searching and dislocated person of the 19th century who turned to the wildness of nature is the digital character of this jungle.

Thibaut Verhoeven, September 2018

Ludo Engels technical video assistance
Hiro Verbist production
Joeri Bultheel soundtrack & 3D modelling
Thibaut Verhoeven text
Emilie Legrand artistic advice
Selin Davasse actress Echo
Lulu Cuyvers and Astrid Fieuids technical advice
Kieran Robin text advice

Margarita Maximova

You're On Your Own – And All Over The Place

- 1 I Know That I Am Good Because Everyone Keeps Telling Me So
- 2 Modern Tongue Sweats
Elephants
Just Call Him And See If He Picks Up
Echo.tv
Data Driven

Avec sa première exposition en solo, Margarita Maximova (née en 1990 à Moscou) met en évidence l'abondance des expressions émotionnelles qui circulent sur internet et occupent une fonction de plus en plus importante.

Nous nous soumettons à des tests attrape-clics psychologiques, consultons des moteurs de recherche pour répondre à nos questions les plus intimes et envoyons des messages chargés d'émotions sans tenir compte de leur impact physique. Pour chaque question d'ordre émotionnel, internet propose une foule de réponses. Car les vagues descriptions de problèmes psychologiques semblent s'appliquer à chacun d'entre nous. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous les faisons nôtres malgré tout. Mais que reste-t-il alors de notre expérience spécifique ?

L'artiste russo-belge creuse ainsi une multitude de diagnostics, de mots et de définitions. Elle passe au crible des concepts psychoémotionnels et analyse la manière dont la limite entre la sphère personnelle et publique s'estompe et se trouve constamment redéfinie.

Après l'obtention de son master en Arts visuels à l'institut Sint-Lucas de Gand

en 2013, Margarita a notamment exposé dans cette ville, au Musée municipal d'art actuel (S.M.A.K.), au 019 et au musée Dr Guislain ainsi qu'à Bruxelles, dans la galerie Super Dakota et lors du Bâtard Festival. Avec sa première exposition en solo, c'est elle qui inaugure le nouvel espace d'exposition de Beursschouwburg.

The Elephants in the Room

L'œuvre vidéo de Margarita Maximova (née en 1990 à Moscou) se distingue d'une manière rafraîchissante de nombre de ses contemporains artistiques de la génération numérique. En effet, contrairement à quantité de jeunes artistes, qui puisent souvent leur inspiration ad hoc dans le flux rapide et multiforme d'images et d'informations, les vidéos de Maximova sont souvent empreintes d'une lenteur bienvenue, pure, contenue et calmement poétique qui semble se soustraire à l'époque tout en s'inscrivant en plein dans celle-ci. Elles s'opposent à la formule contemporaine de l'expression hyperindividuelle et immédiate d'émotions tout aussi hyperindividualisées

et, par la lenteur, voire l'apaisement de leur déroulement, possèdent une rare qualité émotionnelle à visée universelle. Margarita Maximova se sert de cette nécessaire tranquillité d'esprit dans son travail pour pousser discrètement le spectateur à y projeter ses propres questions et désirs sans en connaître l'histoire, généralement très émotionnelle et autobiographique.

L'installation vidéo que Maximova présente à Bruxelles se conçoit, dans son seul caractère physique, comme une « obstruction » dans l'espace de Beursschouwburg, où le passage des spectateurs et des consommateurs de culture fait partie de ses caractéristiques architecturales inhérentes. L'installation se présente comme une séquence monumentale et parabolique de six écrans vidéo, en quelque sorte un crescendo placé dans tout l'espace d'exposition, qui force le spectateur, presque physiquement, à suspendre, l'espace d'un instant, sa mentalité de passant toute contemporaine. Dans la présentation de son œuvre également, très soignée, Margarita Maximova opte résolument pour la lenteur. Elle fait ainsi le choix de lancer une à une les six œuvres vidéo qui forment l'installation, bien qu'elles soient effectivement liées les unes aux autres, composant une séquence totale de 26 minutes aux antipodes de la culture visuelle contemporaine, marquée par la rapidité, où le traitement des informations émotionnelles est plutôt simultané.

Sur le fond, l'ensemble de l'installation vidéo traite de la dilution des émotions que Maximova éprouve au quotidien en tant que native de l'ère numérique. Internet et les réseaux sociaux font aujourd'hui partie intégrante de la vie de sa génération, ce qui les rend en principe tout aussi – voire plus – déterminants pour l'identité que les structures formatives classiques que sont les liens familiaux, l'éducation, la vie sociale (associative), etc. Par conséquent, la volonté d'exprimer sincèrement ses émotions est, dans une large mesure, orientée moralement et déterminée par le discours émotionnel individualiste abêtissant, euphémisant, ultra positif et souvent naïf sans cesse alimenté par les utilisateurs de ces médias numériques – la génération de Maximova. Il en résulte une surémotionnalité superficielle acceptée comme vérité authentique des sentiments qui s'infiltre inmanquablement dans la vie réelle, « analogue ». Cette « surexpression des émotions "réelles" » conduit paradoxalement à leur surbanalisation, laissant la plupart des représentants de cette génération avec un diagnostic intuitif d'eux-mêmes dénué de tout réalisme. Dans son œuvre vidéo, Margarita Maximova tente d'opposer à cette problématique un contrepoids silencieux, non coercitif, non formateur d'opinion, de manière très poétique et avec tout le détachement nécessaire.

La première vidéo illustrative de ce film, « **Elephants** », montre des négatifs d'une famille d'éléphants en captivité, debout, tranquillement, ensemble, qui alternent avec des fragments de texte et de son qui semblent suggérer le contraire. Au fur et à mesure que la vidéo avance, les mots et les propos deviennent plus émotifs, passant de

l'étonnement spontanément nuancé à l'hystérie quasi malade. Le motif sous-jacent de l'œuvre se concentre sur la relation entre l'animal et l'homme et sur la façon dont, dans la recherche sur les animaux, l'homme se laisse trop souvent guider par son propre comportement de projection émotionnelle humaine. D'un côté, l'homme ne se sent pas vraiment lié à l'animal, mais de l'autre, il lui impose souvent ses propres émotions, alors que c'est précisément l'animal qui, au fond, est le seul à communiquer ses sentiments avec sincérité, puisque ceux-ci passent principalement par le langage corporel. Dans la vidéo, Margarita Maximova exploite habilement cette dichotomie en opposant les images des éléphants (à quel point sont-ils « sincères » lorsqu'ils sont représentés en négatif, c'est-à-dire comme de la fiction ? ») à des témoignages de presse portant sur la très médiatisée affaire Turpin. La famille Turpin – un exemple de famille américaine de classe moyenne parfaite – avait enfermé 13 enfants dans sa cave pendant des années, mais de par son image extrêmement soignée, ses voisins étaient devenus aveugles à la dure vérité et, dans leurs témoignages, s'exprimaient d'ailleurs de façon si excessive qu'ils ne réalisaient même plus leur propre aveuglement. Le contraste avec le calme des éléphants, l'un des plus anciens animaux de la terre qui jouit d'une sorte d'image emblématique et inattaquable et se déplace aussi en famille, ne saurait être plus fort, mais plus faible non plus.

L'œuvre « **Just call him to see if he picks up** » constitue une deuxième vidéo importante de cette installation traitant de la perturbation de la communication émotionnelle humaine à l'ère du numérique. Sur fond d'une sorte de road movie sombre, il s'y engage une authentique conversation par messagerie entre deux sœurs, l'une des deux affirmant que leur père est décédé. À mesure que la conversation progresse – exclusivement au clavier –, il apparaît que cette affirmation se fonde sur des sentiments et des suppositions paranoïaques étalées au cours d'une autre conversation par messagerie, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité. À la fin de la vidéo, les deux sœurs semblent non seulement se noyer métaphoriquement dans leur incapacité à communiquer leurs émotions, mais il apparaît aussi, dans la douleur, que cette incapacité est en partie due au type de support utilisé pour communiquer. Dans cette vidéo presque purement enregistrée, quasi artificielle, Margarita Maximova souligne, sans jugement aucun, les dangers de l'utilisation des réseaux sociaux pour la transmission de messages émotionnels. Ces technologies sont en effet dénuées de toute hiérarchie, chaque élan (émotionnel) étant communiqué en temps réel, entraînant une trivialisation – en l'occurrence tragique – de ce qui aurait pu être un chagrin...

Dans l'œuvre « **Echo** » également, Maximova répertorie une série de stratégies visuelles et linguistiques superficielles spécifiques aux réseaux sociaux et à l'internet qui sont susceptibles d'influer négativement sur la recherche d'une émotionnalité sincère et sa communication. La vidéo montre une sorte de reconstitution d'un clip publié sur YouTube

par une psychothérapeute autoproclamée qui se sert abondamment de ce support pour sa pratique douteuse. Maximova a retravaillé ses textes en laissant de côté toute référence directe au problème psychologique concret que traite la thérapeute et en les combinant avec des termes plus généraux du texte tels que « douleur », « peur », « incertitude », etc. – qui s'allument séparément sur les écrans adjacents. Il en résulte un torrent ahurissant de banalités les plus caricaturales sur les démarches que l'on peut entreprendre pour trouver son propre équilibre émotionnel, mettant ainsi à nu la stratégie de marketing émotionnel naïve mais sophistiquée qu'emploient les réseaux sociaux et qui, malheureusement, fonctionne aussi sur un grand nombre de leurs utilisateurs en quête émotionnelle...

Dans son œuvre vidéo, Margarita Maximova met ainsi en évidence les deux faces du même carcan dans lequel la jungle technologique des réseaux sociaux enferme les natifs du numérique : leur quête de sincérité émotionnelle est déclenchée par le sentiment constant de « devoir être présent » dans cette jungle, mais en même temps gravement perturbée par celui-ci. En ce sens, l'œuvre de Maximova offre une rare vue d'ensemble de cette problématique, unique en raison de sa situation autobiographique et de sa nécessaire distance par rapport à celle-ci. De ce point de vue, ses vidéos peuvent presque être qualifiées de « sublimes », par analogie avec la peinture de Caspar David Friedrich à la fin du 19e siècle et avec l'art vidéo contemporain de Willie Doherty. Ces artistes ont cependant fait appel à la nature sauvage comme élément visuel dominant et sensible que l'homme ne pouvait éviter ou contrôler et qui symbolisait l'impossibilité de parler de l'émotionnalité (humaine).

Bien que les vidéos de Maximova aient généralement été réalisées à l'aide de techniques numériques rapides, parfois même très basiques, elle parvient à leur insuffler le même genre de sensibilité sublime, dégageant

un puissant sentiment de dépaysement psychographique, de mélancolie et de dislocation émotionnelle. En ce sens, les œuvres vidéo de Margarita Maximova peuvent être considérées comme résolument contemporaines : des images effrayantes qui semblent avoir été faites pour – et par – les natifs du numérique, qui, en raison de leur utilisation forcée des technologies numériques telles qu'internet et les réseaux sociaux, ne se sentent nulle part vraiment chez eux – ni géographiquement, ni dans leur esprit, ni dans leur cœur. La seule chose qui les distingue de l'homme du 19e siècle, en quête d'émotions et désaxé, qui, lui, s'est tourné vers la nature sauvage, c'est le caractère numérique de cette jungle.

Thibaut Verhoeven, septembre 2018

Ludo Engels assistant technique vidéo
Hiro Verbist production
Joeri Bultheel bande sonore et modélisation 3D
Thibaut Verhoeven texte
Emilie Legrand conseil artistique
Selin Davasse actrice Echo
Lulu Cuyvers et Astrid Fieuws conseils techniques
Kieran Robin conseils textuels