

ASYA MARAKULINA
NEVER AGAIN

Артур Князев

В поле современного искусства существует множество различных творческих стратегий, которые избирают для себя художники. Одна из них — пристальное внимание к собственным эмоциям, поведению и реакциям, тонкая настройка которого позволяет использовать их как источники того, чем можно вдохновляться при создании работ. Тогда такие поиски становятся настоящим глубоким исследованием психологических трансформаций и произошедших событий, из которых складывается прошлое. Благодаря тому, что в спектр инструментов художников, работающих с личными темами, входит часто неоднократное переосмысление опыта, они находят связи с настоящим, выстраивают авторскую идентичность на основе саморефлексии. Зритель в таком случае не только приглашен понаблюдать за разворачивающейся реактуализацией прошлого Другого и проработкой его переживаний, травм, недосказанности, но и неизбежно соотносит себя с представленным ему опытом.

Подобный метод самоисследования близок к микроисторическому подходу к изучению прошлого, в соответствии с которым интерес представляет биография и судьба отдельного человека или малой группы людей, его или их различные социальные взаимодействия. В результате такого анализа можно спроецировать индивидуальное на общественное и получить срез той или иной структуры, состоящей из господствующих представлений, установленных отношений власти, моделей социально приемлемого поведения.

К описанному типу художников относится Ася Маракулина. Ее творчество инспирировано собственными отличающимися друг от друга в разное время чувствами, эмоциями, состояниями ума. Художница продолжила свои предыдущие исследования индивидуальной памяти и переживаний, ранее представленные в проектах «Комната отдыха» и «Железные нотки». Эти выставки Ася посвящала каким-то определенным темам в рамках проработки внутренних состояний и ощущений, будь то детские

и подростковые эмоции или же попытки сформулировать свои чувства, меняющиеся в зависимости от пространства, в котором она находится. В представленной же экспозиции художница совместила работы из ее предыдущих серий с новыми, не ограничивая их одной четко сформулированной темой. Она освободила пространство в своих минималистичных и не обремененных большим количеством предметов холстах, наряду с тем простором, который она дала своим мыслям и возникающим из них образам.

Пространство нижнего этажа галереи, в котором разворачивается экспозиция, становится своего рода метафорой бессознательного в психоаналитической интерпретации. Это потаенное место внутри каждого человека, в котором прячутся страхи, подавленные невыраженные и скрытые эмоции, нежелательные воспоминания. Все то, что невозможно было выразить наяву в силу разных причин, — бессилие, стыд, обиду, усталость, гнев, зависть — в виде невроза отголосками доносится до нас из глубин психики. Но, воплотившись в виде произведений искусства, все ранее скрытые эмоции обнажаются и предстают перед зрителем как осязаемая реальность. И через такую перегонку достигается терапевтический эффект, служащий способом принять эти чувства и связанные с ними воспоминания, включить их в собственную биографию и самоосознание и в конце концов преодолеть их, если необходимо.

Родственные связи, амбивалентность которых передана в работе «Платье “А я?”», стали одним из таких сюжетов. Произведение создано из двух висящих на стене красных платьев, которые на самом деле оказываются единым целым за счет соединенного подола. Одно из них девичье, другое — женское, что символизирует сразу несколько типов отношений. Это и эго-состояния внутреннего ребенка, родителя и взрослого, предложенные представителями транзакционного анализа в качестве психоаналитической модели; и материнская любовь, которая может обернуться болезненной привязанностью; и желание и невозможность сепарации. При этом красный цвет в работах Маракулиной характеризует насыщенность подчас противоречивых эмоций и их концентрацию в чем-то одновременно витальном и разрушительном. Хотя выбор оттенков в представленной серии работ продиктован скорее художественной интуицией и чувствованием, по словам Аси.

Иногда благодаря тому, что человек воплощает свои переживания, высказывает их и делает доступными сознанию, он может заново их интерпретировать, исправить либо полностью поменять собственное отношение к ним. В графической работе

и инсталляции «Курица» изображен отбрасывающий тень красный гамак с вырезанными в нем отверстиями, напоминающими очертания женского тела. Сам он закреплен на двух палках, ножки которых похожи на куриные лапки. Аллегорически этот объект передает сложные взаимоотношения художницы с отцом, который не пренебрегал унижительным словом «курица» в разговоре с женщинами. В произведении Аси это слово обретает совсем иное значение — оно реапроприруется, а значит, это воспоминание можно трансформировать во что-то более приятное, можно его преодолеть и реабилитировать собственное самосознание.

В работе «Злые языки» обыгрывается и достигает буквальности известный фразеологизм. Из тканевой стены с маленькой дверью, будто облицованной кафельной плиткой, вылезает множество красных языков. Они становятся олицетворением представлений человека о том, что якобы говорят о нем, по его мнению, другие люди. Хотя на самом деле эти представления оказываются его собственными мыслями о самом себе. В работе стена с дверью — это как раз часть того подвала бессознательного, а языки — страхи, смущение, одержимости и стереотипы, которые порой охватывают нас.

Название проекта «Больше никогда» обращает зрителя к моментам (само)ограничения, установлению рамок и запретов, которые декларируются, но зачастую тут же нарушаются. И тогда жесткий отказ превращается в согласие, а строгие ограничения становятся всего лишь правилами свободной игры, творчества или любой другой деятельности, которая существует, чтобы от этих запретов освободиться. Ведь порой, чтобы преодолеть страх, нужно назвать его, изобразить, прочувствовать и отпустить. Ася сама описывает произведения из этой серии как «...работы, которые колеблются между жестким самоограничением и свободной игрой. Амплитуда их эмоциональной наполненности очень разнится — от предельно личных и исповедальных (на грани с эксгибиционизмом) до отстраненно-равнодушных и ироничных. Нужно ли вообще искать баланс или пусть этот маятник качается?»

THE LONG SHADOW OF THE PAST

Artur Knyazev

The space of contemporary art allows for a plethora of different creative strategies for the artists to employ. One such strategy is to focus close attention on own emotions, behaviours, and reactions. When this attention is fine-tuned, the observations can serve as inspiration for new artworks. This elevates such exploration to the level of a deep study of psychological transformations and events that make up our past. One technique found in the toolkit used by artists who address personal themes is iterated re-conceptualisation of experience. It enables them to establish links to the present and to use reflection as the foundation for their identity as an auteur. As for the audience, they are not only invited to contemplate the unfolding re-actualisation of the past in Other's life and processing of her experiences, traumas, unexpressed emotion, but also, inevitably, to and personally relate with the presented experience.

This technique in self-exploration resembles the microhistory approach in studies of the past, which sees value to biographies and lives of individual people or small groups, and their social interactions. This analysis can be used to extrapolate the individual onto the social and obtain a snapshot of a given structure (predominant views, power dynamics, socially accepted behaviours).

One of such artists is Asya Marakulina. Her art is inspired by own feelings, emotions, states of mind, and their variations across time. The artist already explored individual memory and experiences in the exhibitions *A Room to Rest* and *Iron Overtones* and continues this line in the new exhibition. The prior shows centred around certain subjects that are part of processing internal states and experiences: be that childhood and adolescent emotions or attempts to articulate the feelings that are being reshaped by the current environment. The new exhibit by the artist combines the works from existing series with new pieces, not bound by any single concrete theme. Asya freed up the space in her minimalistic, uncrowded canvases just like the space she's given her thoughts and the images that emerge from them.

The basement level of the gallery, which holds the exposition, thus becomes a metaphor for the subconscious in psychoanalysis. A hidden place within each person, wherein are contained the stashed away fears, repressed and concealed emotions, disturbing memories. All that, for various reasons, could not be given expression in the light of day — powerlessness, shame, bitterness, weariness, anger, jealousy — can be perceived as an echo from the depths of the psyche. However, now manifest as works of art, the previously hidden emotions are revealed and presented to the viewer as tangible reality. This conversion produces the therapeutic effect that helps accept these feelings and the associated memories, incorporate them into your biography and identity, and ultimately overcome them, if necessary.

One of such stories is about family ties, the ambivalence of which is conveyed in *'And I?' Dress*. The artwork is constructed as two red dresses hung on a wall, which turn out to be one integral whole due to the interlinked hemline. One dress is discernible as fashioned for girls, the other — for women, which symbolises a few relationship types at the same time. These are the ego states as the inner Child, the Adult and the Parent, which were introduced as a psycho-analytical model by the theorists of transactional analysis. This also is about mother's love, which can lead to painful attachment. This is the desire for and the impossibility of separation. The red in Marakulina's works hints at the intensity of often contradictory emotions and at their concentration in something both vital and destructive. Though, according to Asya, the choice of shades in the series relies on artistic intuition and sensibility.

Sometimes, expressing and articulating one's feelings, thereby making them consciously accessible, enables their reinterpretation, correction, or a full re-evaluation of one's attitude. The drawing and installation *Chicken* depicts a red hammock and its shadow; cut in the hammock are slits that resemble the outline of a female body. It is fixed onto two sticks with their bases styled to look like chicken feet. As an allegory, this object reflects on the artist's troubled relationship with her father, who did not shy away from using 'chicken' as a derogatory term for a woman. In Asya's work, this word takes on a completely different meaning: it is reappropriated to mean that a memory can be transformed into something more pleasant, can be overcome to heal one's self-identity.

Malicious Tongues is a play on the common phrase, which is given a literal manifestation. A bunch of red tongues are creeping out of a fabric wall with a small door, which looks like tiles. The tongues signify one's ideas of what the others ostensibly say behind their back. In fact, however, these ideas are the person's own notions

of themselves. The wall with the door is part of the subconscious basement, and the tongues are fears, awkwardness, obsessions and stereotypes that we sometimes succumb to.

The project title, *Never Again*, refers to instances of (self-imposed) limitations, setting boundaries and restrictions, which are often violated immediately upon pronouncement. That is when a firm no turns into consent and strict limitations turn into relaxed rules of a free game, creativity, or any other activity that we undertake to break free of the limitations. After all, you often need to name the fear, experience, and let go of it before you can overcome it. In the artist's own words, the works in this series are '...works that oscillate between strict self-imposed limitations and free play. The amplitude of their emotional saturation is wide — from the extremely personal and confessional (borderline exhibitionist) to the indifferently detached and ironic. Should you even try balancing all this or let this pendulum swing?'

Утро
2021
Ткань, акрил, ручная
и машинная вышивка
169 × 116 см

Morning
2021
Fabric, acrylic, hand and machine
embroidery
169 × 116 cm

Больше никогда
2021
Ткань, нити, ручная и машинная
вышивка
60 × 90 см

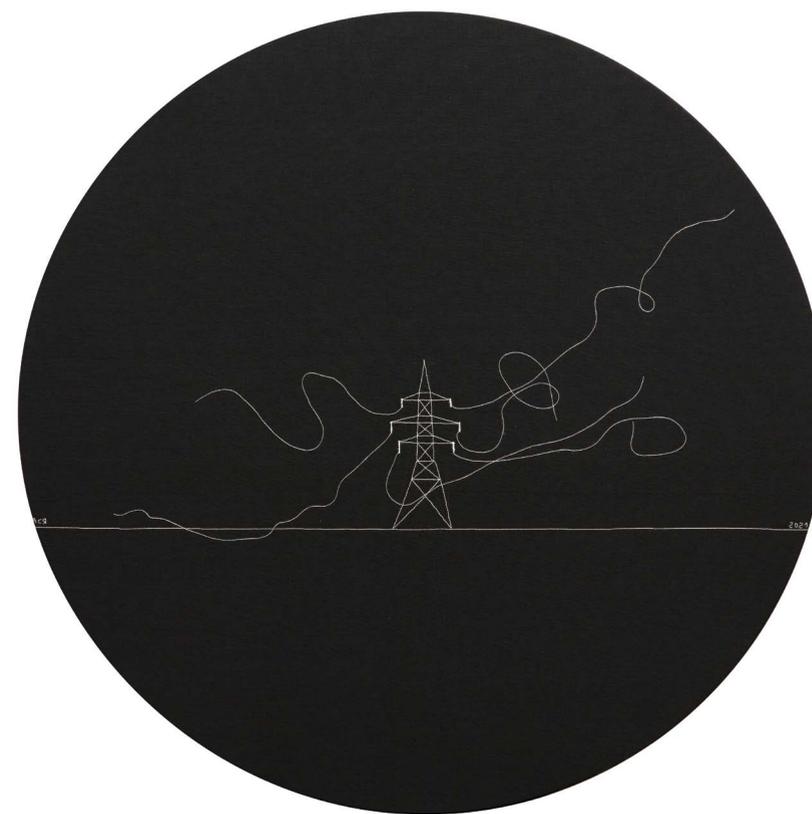
Never Again
2021
Fabric, threads, hand and machine
embroidery
60 × 90 cm

16

17

Высокое напряжение
2021
Ткань, нити, ручная и машинная
вышивка
Ø 60 см

High Voltage
2021
Fabric, threads, hand and machine
embroidery
Ø 60 cm

Компас
2020
Ткань, нити, акрил, ручная
и машинная вышивка
71 × 65 см

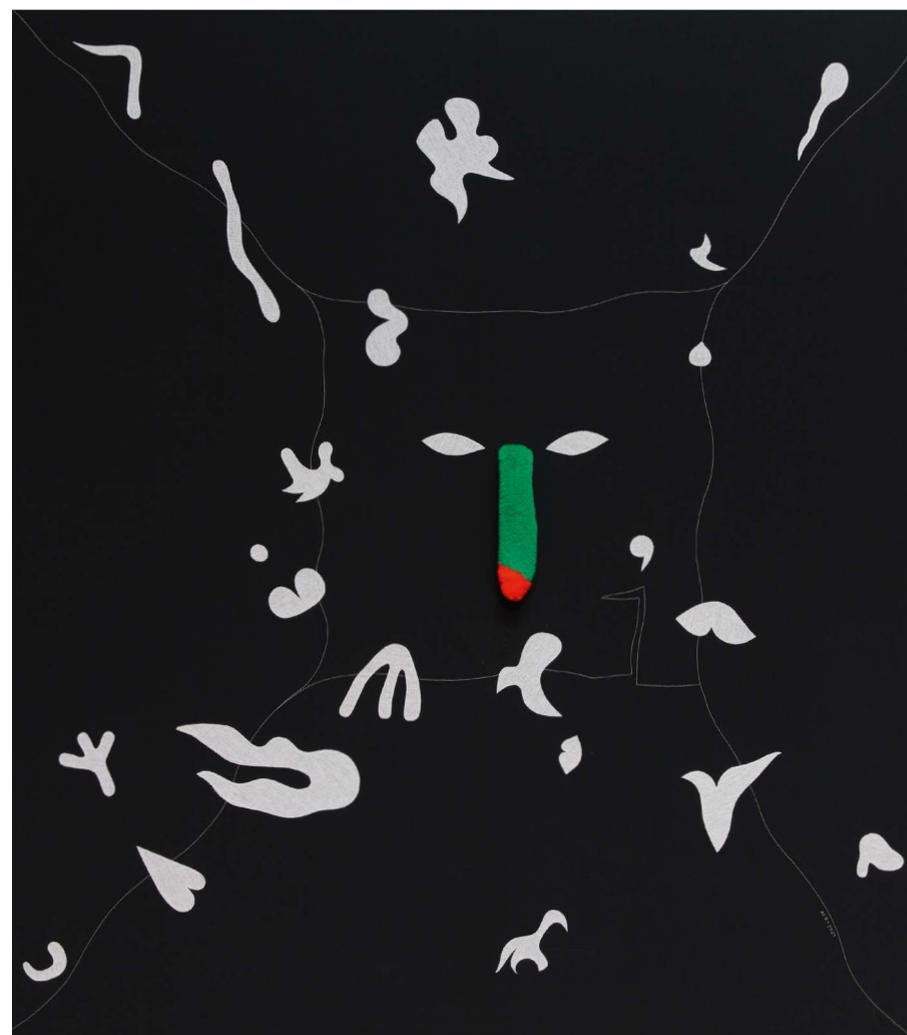
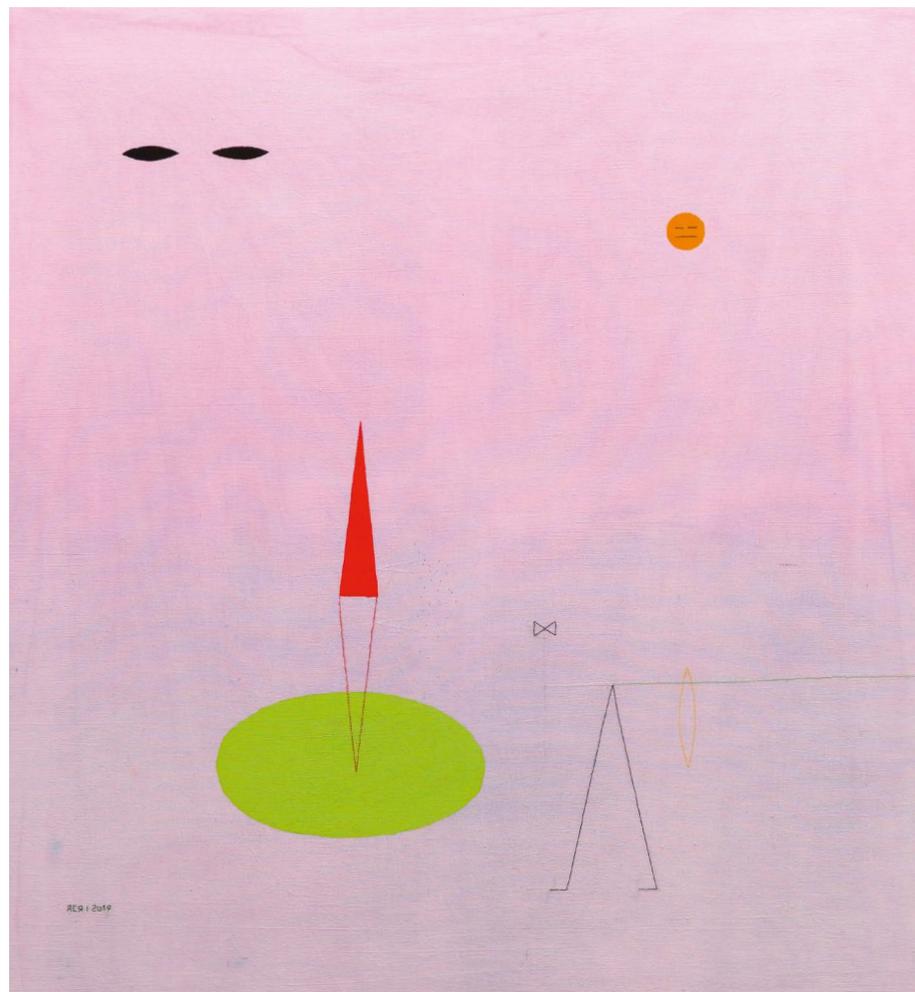
Compass
2020
Fabric, threads, acrylic, hand
and machine embroidery
71 × 65 cm

18

19

Немного радости в моей грусти
2021
Ткань, нити, искусственный мех,
ручная и машинная вышивка
124,5 × 112 см

A Little Joy in My Sadness
2021
Fabric, threads, faux fur, hand
and machine embroidery
124.5 × 112 cm

Надзиратель
2020
Искусственный мех, синтепух
34 × 32 × 28 см

Warden
2020
Faux fur and synthetic fluff
34 × 32 × 28 cm

20

21

Когда закрываю глаза
2019
Ткань, акрил
98 × 78 см

When I Close My Eyes
2019
Acrylic on fabric
98 × 78 cm

Бабочка в коридоре
2021
Ткань, нити, акрил, ручная
и машинная вышивка
77 × 74 см

Butterfly in the Hallway
2021
Fabric, threads, acrylic, hand
and machine embroidery
77 × 74 cm

Платье «А я?»

2021

Ткань, вышивка, металл,
алкидная краска

Размеры варьируются

'And I?' Dress

2021

Fabric, embroidery, metal,
alkyd paint

Dimensions variable

24

25

Ты мне нужна

2019

Бумага, акварель, тушь, линеры
42 × 29,7 см

I Need You

2019

Watercolour, ink and liners on paper
42 × 29,7 cm

Еще немного
2019
Бумага, акварель, тушь, линеры
42 × 29,7 см

A Little More
2019
Watercolour, ink and liners on paper
42 × 29,7 cm

26

27

Лишнее
2019
Бумага, акварель, тушь, линеры
42 × 29,7 см

Excess
2019
Watercolour, ink and liners on paper
42 × 29,7 cm

Туфельки
2019
Чугун
12 × 26 × 10 см каждая

Shoes
2019
Cast iron
12 × 26 × 10 cm each

28

29

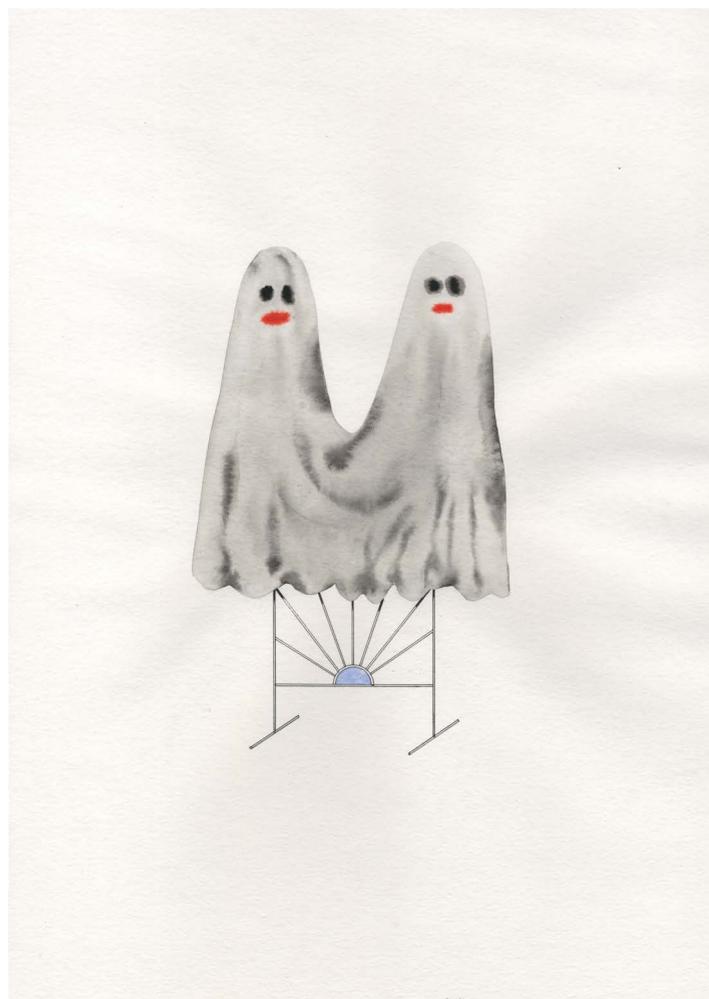
Скучная
2021
Ткань, ручная и машинная
вышивка
100 × 85 см

Boring
2021
Fabric, hand and machine
embroidery
100 × 85 cm

Призраки
2019
Бумага, акварель, тушь, линеры
42 × 29,7 см

Ghosts
2019
Watercolour, ink and liners on paper
42 × 29,7 cm

30

31

Не забывай
2019
Металл
35 × 35 × 63 см

Don't Forget
2019
Metal
35 × 35 × 63 см

Курица
2021
Ткань, металл, алкидная
краска, шнур
Размеры варьируются

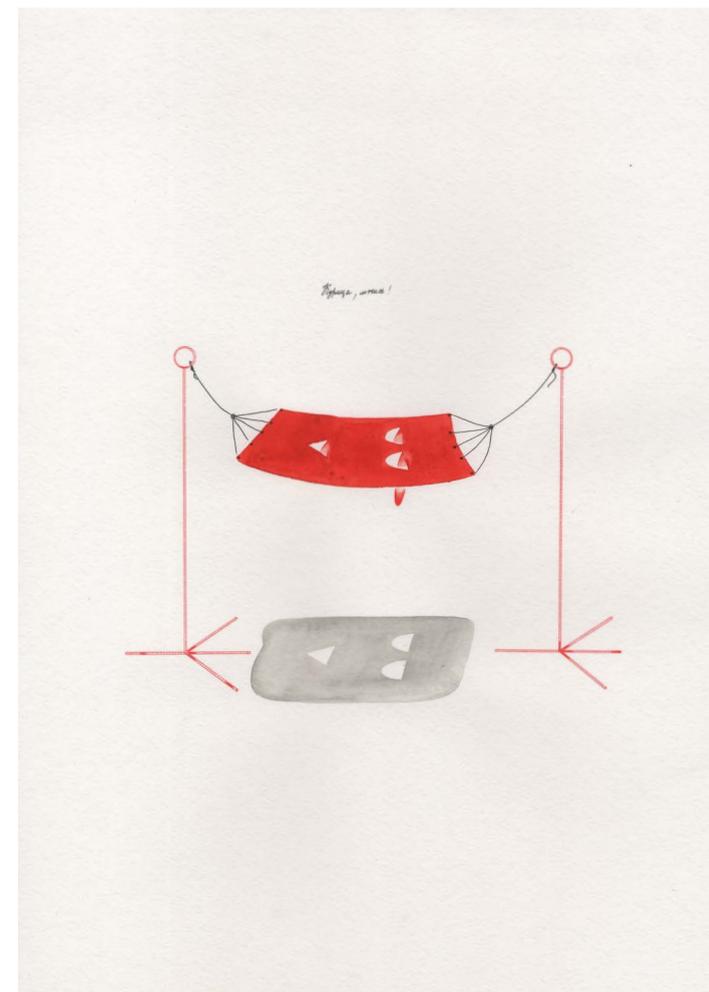
Chicken
2021
Fabric, metal, alkyd
paint, cord
Dimensions variable

32

33

Курица
2019
Бумага, акварель, тушь, линеры
42 × 29,7 см

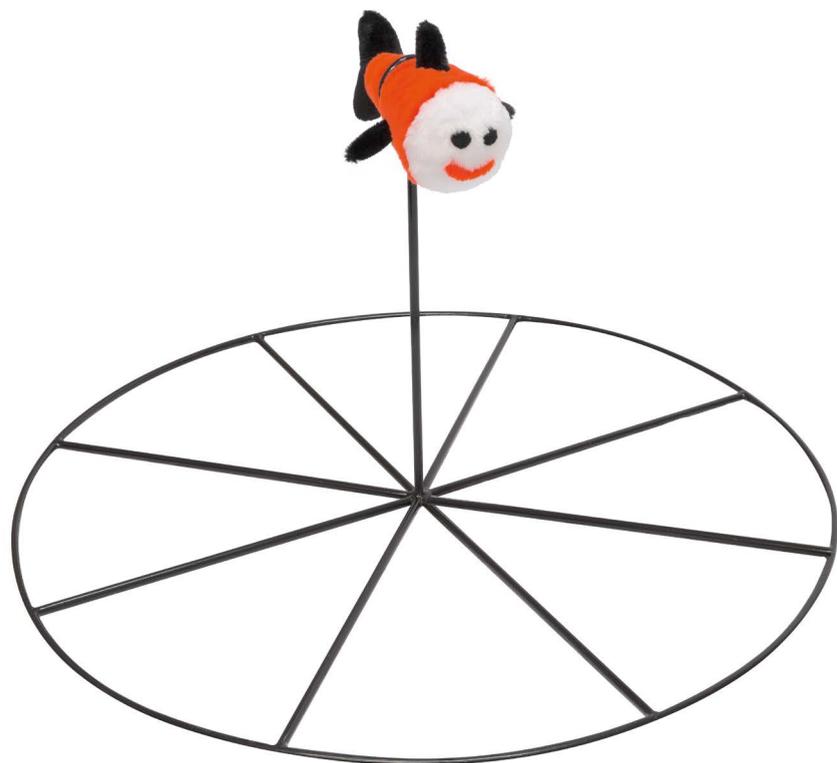
Chicken
2019
Watercolour, ink and liners on paper
42 × 29,7 cm

Это я
2021
Искусственный мех, синтепух,
металл, порошковая краска
90 × 90 × 50 см

This Is Me
2021
Faux fur, synthetic fluff, metal,
powder paint
90 × 90 × 50 cm

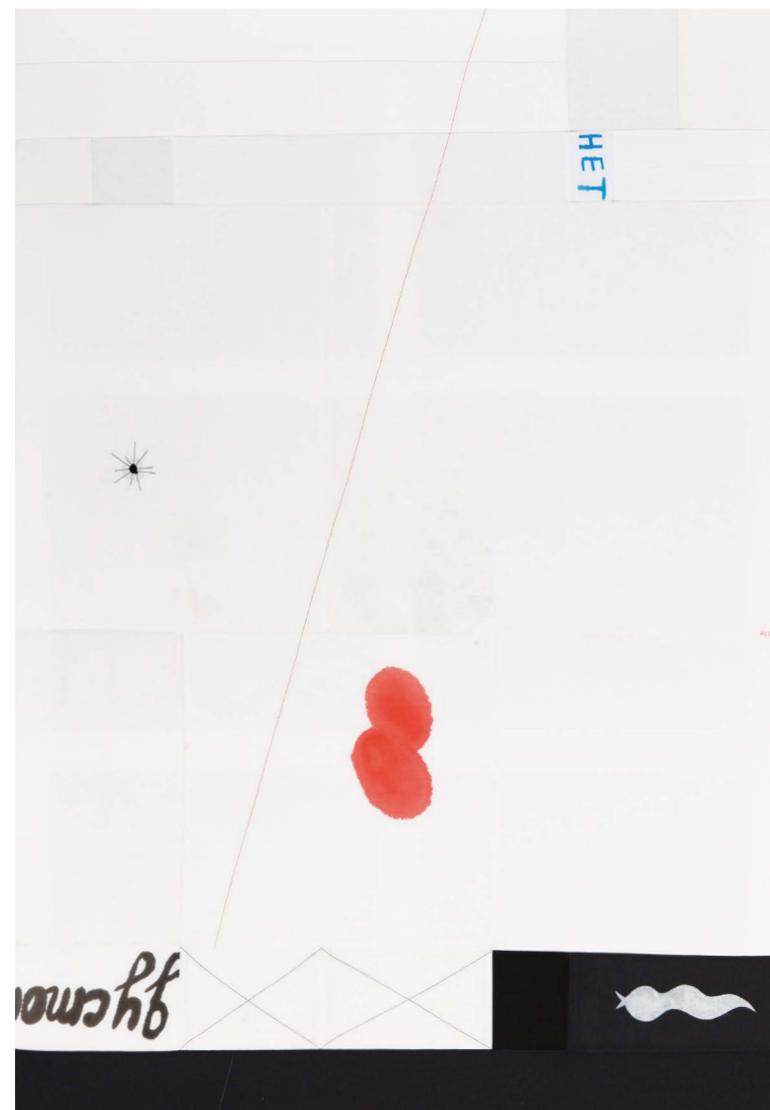
34

35

Нет
2021
Ткань, нити, акрил, ручная
и машинная вышивка
135 × 94 см

No
2021
Fabric, threads, acrylic, hand
and machine embroidery
135 × 94 cm

Кровь из носа
2021
Искусственный мех, синтепух,
металл, алкидная краска
Размеры варьируются

Nosebleed
2021
Faux fur, synthetic fluff,
metal, alkyd paint
Dimensions variable

Злые языки

2021

Ткань, нити, акрил, ручная
и машинная вышивка

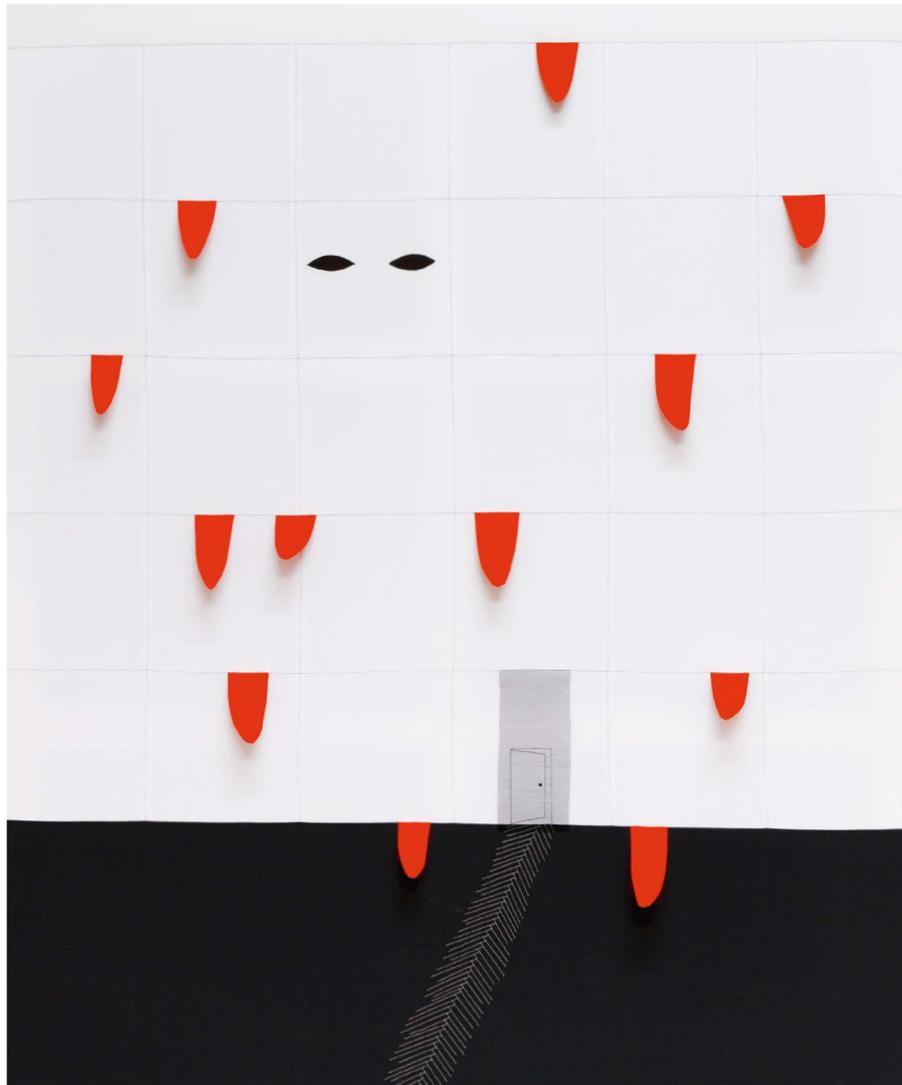
129 × 108 см

Malicious Tongues

2021

Fabric, threads, acrylic, hand
and machine embroidery

129 × 108 cm

38

39

Пора вставать

2021

Рисованная анимация

23"

Time to Wake Up

2021

Hand-drawn animation

23"

На двоих одно окно
2021
Ткань, нити, акрил, ручная
и машинная вышивка
36 × 37 см

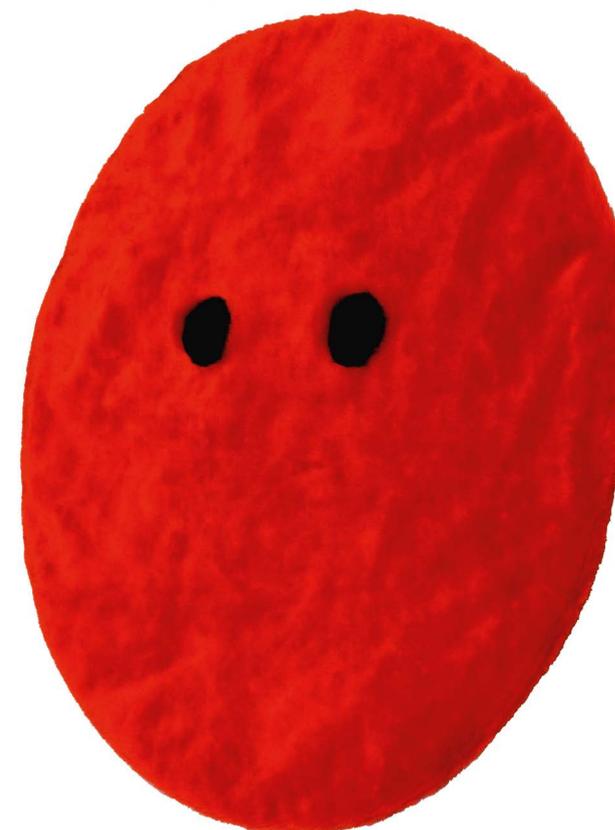
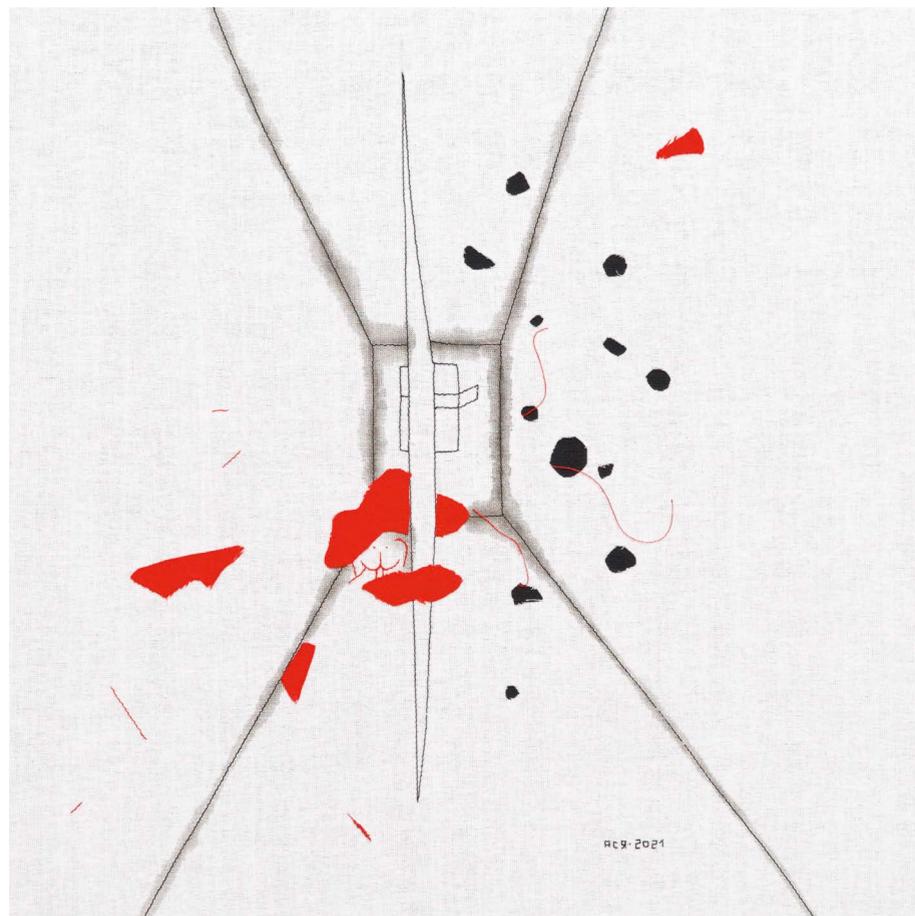
One Window for Two
2021
Fabric, threads, acrylic, hand
and machine embroidery
36 × 37 cm

40

41

Лужа
2021
Искусственный мех, холлофайбер
57 × 71 × 3 см

Puddle
2021
Faux fur, hollow fiber
57 × 71 × 3 cm

Раненая кость
2020
Искусственный мех, синтепух
155 × 30 × 13 см

Wounded Bone
2020
Faux fur, synthetic fluff
155 × 30 × 13 cm

42

1988, Пермь

Российская художница. В 2015 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, получив специальность «Художник анимационного фильма». В 2014–2016 годах участвовала в объединении «Север-7». Стала стипендиаткой программы поддержки молодых российских художников Музея современного искусства «Гараж» в 2015–2016 годах. Победительница премии Credit Suisse Cosmocoow для молодых российских художников в 2018 году. Получила специальный приз Премии имени Сергея Курёхина за проект «Комната отдыха» от Французского института в 2019 году. В том же году этот проект попал в лонг-лист Премии Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года». В 2020 году стала лауреатом грантовой программы Frants Art Foundation для художников Санкт-Петербурга. С помощью своей художественной практики Ася пытается понять некоторые закономерности, по которым живут природа и человек, почувствовать, как они влияют друг на друга. Художница создает свои работы в различных жанрах: графика, текстиль, скульптура, анимация, инсталляция, а также постоянно пробует новые. В своих произведениях она создает временные пространства, которые балансируют между внутренним миром чувств и реальным миром предметов. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Избранные персональные выставки:

- 2020 «Уголок», галерея FFTN, Санкт-Петербург
- 2019 «Уроки французского», студия в резиденции Cite internationale des arts, Париж
«Железные нотки», Marina Gisich Gallery, Санкт-Петербург
«Ловушка для чувств», Shtager Gallery, Лондон
- 2018 «Комната отдыха», Центр городской культуры, Пермь
«Защита Лужина», Музей Владимира Набокова, Санкт-Петербург
- 2016 «Потайные швы», Name Gallery, Санкт-Петербург

Избранные групповые выставки:

- 2021 Welcome, Stranger, to This Place, Токийский университет искусств
«Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве», Государственный Русский музей, Мраморный дворец, Санкт-Петербург
- 2020 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», Музей современного искусства «Гараж», Москва
«Немосква», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург
The Whole World Was Not Accessible to My Gaze, The Carillon Gallery, Форт-Уэрт, Техас, США
- 2019 Tekstile Perspektiver, Samisk Senter for Samtidskunst, Карашок, Норвегия, Терминал В аэропорта Киркенес, Норвегия
- 2018 «Имя рек», Музей современного искусства PERMM, Пермь
- 2017 «Проспект Непокоренных», Московский музей современного искусства
- 2016 Brural: Crossroads of Equality and Irregularity, Temporary Storage Gallery, Нью-Йорк, США

Asya Marakulina

1988, Perm

46

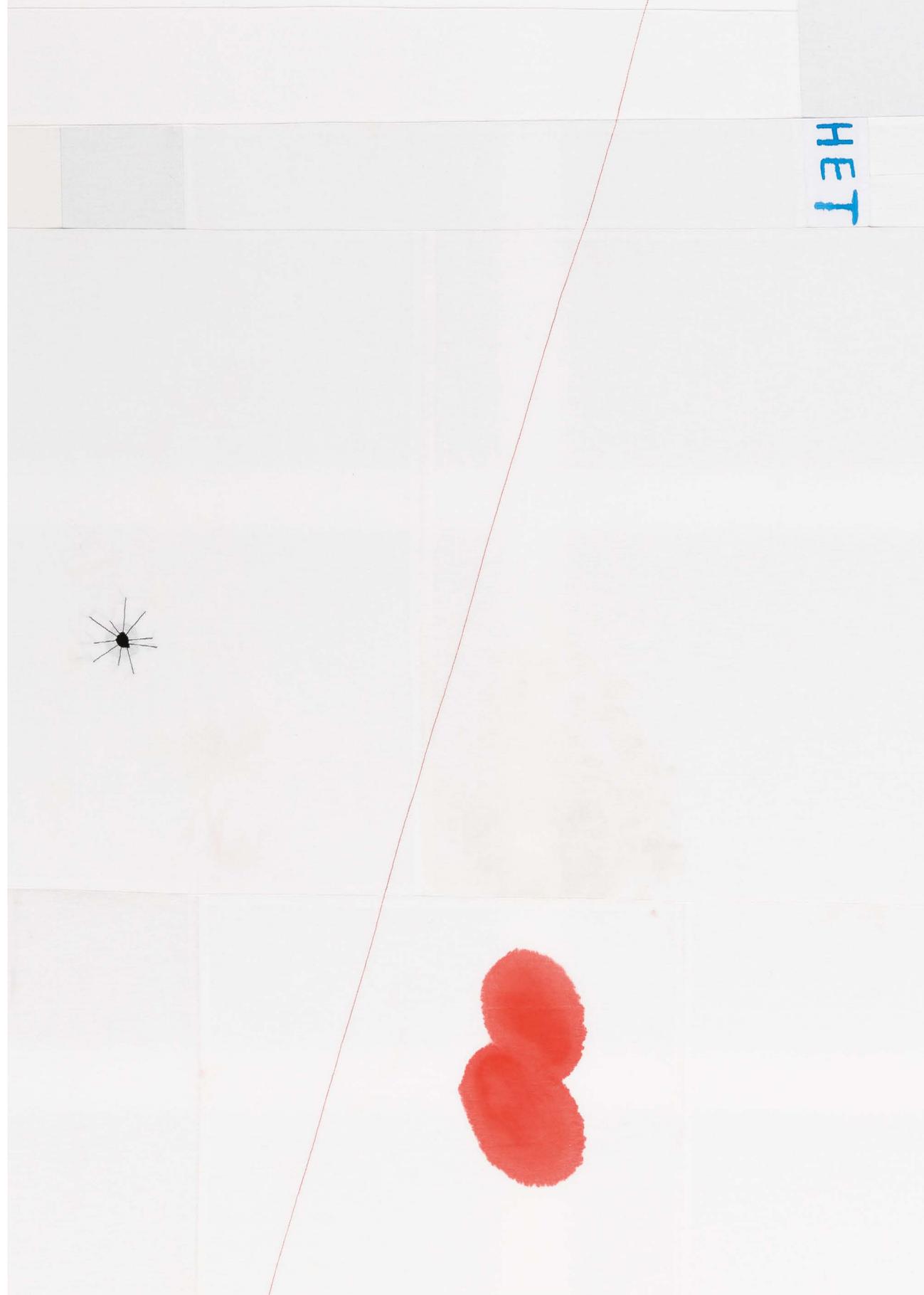
Russian artist. In 2015, she graduated from Saint Petersburg State University, specialising as an animation film artist. In 2014–2016, participated in the *North-7* art group. She became a scholarship holder of the Garage Museum Young Russian Artists Support Programme in 2015–2016. Winner of the Credit Suisse Cosmocoscow Award for Young Russian Artists in 2018. Recipient of the Sergey Kuryokhin Prize special prize for her *A Room to Rest* project from the French Institute in 2019. In the same year, this project was longlisted for the Kandinsky Prize in the *Young Artist. Project of the Year* category. In 2020, she was a recipient of the Frants Art Foundation's grant programme for artists in Saint Petersburg. By means of her artistic practice, she tries to understand some laws, by which nature and humanity live and influence each other. Asya works in various genres, including graphic arts, textiles, sculpture, animation, and installation, as well as constantly trying new ones. In her works, she creates temporary spaces that balance between the inner world of feelings and the real world of objects. Lives and works in Saint Petersburg.

Selected solo exhibitions:

- 2020 *The Corner*, FFTN Gallery, Saint Petersburg
- 2019 *French Lessons*, studio in residence at the Cite internationale des arts, Paris
Iron Overtones, Marina Gisich Gallery, Saint Petersburg
The Sense Trap, Shtager Gallery, London
- 2018 *A Room to Rest*, Centre for City Culture, Perm
The Luzhin Defence, Vladimir Nabokov Museum, Saint Petersburg
- 2016 *Hidden Seams*, Name Gallery, Saint Petersburg

Selected group exhibitions:

- 2021 *Welcome, Stranger, to This Place*, Tokyo University of the Arts
Millennials in Contemporary Russian Art, The State Russian Museum, Marble Palace, Saint Petersburg
- 2020 2nd Garage Triennial of Russian Contemporary Art 'A Beautiful Night for All People', Garage Museum of Contemporary Art, Moscow
Nemoskva, Manege Central Exhibition Hall, Saint Petersburg
The Whole World Was Not Accessible to My Gaze, The Carillon Gallery, Fort Worth, Texas, United States
- 2019 *Tekstile Perspektiver*, Samisk Senter for Samtidskunst, Karasjok, Norway, Kirkenes Airport, Terminal B, Norway
- 2018 *River Name*, PERMM Museum of Contemporary Art, Perm
- 2017 *Nepokorennye Prospect*, Moscow Museum of Modern Art
- 2016 *Brural: Crossroads of Equality and Irregularity*, Temporary Storage Gallery, New York, United States

Издание приурочено к выставке Аси Маракулиной

БОЛЬШЕ НИКОГДА

5 — 29 августа 2021

48

49

Edited on the occasion of the exhibition

NEVER AGAIN by Asya Marakulina

5 — 29 August 2021

ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»

Емельян Захаров, Дмитрий Ханкин, Вера Крючкова, Ольга Ковачева, Марина Бобылева, Михаил Марткович, Кристина Романова, Григорий Мелекесцев, Валентина Хераскова, Алексей Шервашидзе, Владимир Чуранов, София Ковалёва, Наиль Фархатдинов, Никита Семёнов, Анастасия Лебедева, Полина Могилина, Александра Высоцкая, Артур Князев, Кристина Павлова, Мария Савельева, Анастасия Дымова, Ксения Лукьянова, Ирина Литвякова, Александра Голда, Алиса Прохорова, Полина Котова, Артур Зонов

КУРАТОРЫ

Полина Могилина, Анастасия Лебедева

ТЕКСТ

Артур Князев

ПЕРЕВОДЧИК

Фёдор Махлаюк

РЕДАКТОР

Артур Князев

КОРРЕКТОР

Александр Образумов

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА И ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

Анастасия Дымова

Особая благодарность Антону Ерунцову за искреннюю и бескорыстную поддержку деятельности галереи «Триумф».

Медиапартнеры

При поддержке

Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии «Август Борг».
ISBN 978-5-6046459-4-9

Все права защищены. Предоставленные материалы и их фрагменты не подлежат воспроизведению, тиражированию, любого вида распространению, размещению в интернете без письменного согласия правообладателя и издателя данного каталога.

Работы © Ася Маракулина
Текст © Артур Князев
© Галерея «Триумф», 2021
© Анастасия Дымова, 2021 (дизайн)

Не для продажи

TRIUMPH GALLERY

Emeliyan Zakharov, Dmitry Khankin, Vera Kryuchkova, Olga Kovacheva, Marina Bobyleva, Mikhail Martkovich, Kristina Romanova, Grigory Melekestsev, Valentina Kheraskova, Alexey Shervashidze, Vladimir Churanov, Sofiya Kovaleva, Nail Farkhatdinov, Nikita Semenov, Anastasia Lebedeva, Polina Mogilina, Alexandra Vysotskaya, Artur Knyazev, Kristina Pavlova, Maria Savelyeva, Anastasia Dymova, Ksenia Lukyanova, Irina Litvyakova, Alexandra Golda, Alisa Prokhorova, Polina Kotova, Artur Zonov

CURATORS

Polina Mogilina, Anastasia Lebedeva

TEXT BY

Artur Knyazev

TRANSLATOR

Fedor Makhlayuk

EDITOR

Artur Knyazev

PROOFREADER

Alexander Obrazumov

DESIGN, LAYOUT & PREPRESS

Anastasia Dymova

A special thanks goes to Anton Eruntsov for his sincere and selfless support of Triumph Gallery.

Media partners

With support of

Edition 500. Printed at August Borg, Moscow.
ISBN 978-5-6046459-4-9

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means, electrical or otherwise without first seeking the written permission of the copyright holders & publisher.

Works © Asya Marakulina
Text © Artur Knyazev
© Triumph Gallery, 2021
© Anastasia Dymova, design, 2021

Not for sale

