

EAST MEETS WEST GALLERY

EAST MEETS WEST GALLERY

«Иная параллельная... Дистополис»

East Meets West Gallery совместно с Государственным музеем-культурным центром «Интеграция» имени Н. А. Островского открывает с 30 мая по 13 июля 2025 года художественный проект Юлии Малининой «Иная параллельная... Дистополис».

Новый персональный проект московского художника Юлии Малининой «Дистополис»* – этапный, выношенный уже зрелым художником-мастером, который выработал собственный взгляд на мир и в конце концов создал его на холсте. Проект стал результатом пятилетней работы мастера (с 2017 по 2025 годы) над личной концепцией-аллегорией своего города.

Современность подхода Юлии прослеживается в ее первоначальном замысле сложить как конструкцию, как лего из структурных компонентов зданий и орнаментальных украшений разных архитектурных стилей и эпох совершенно новый «мир», новый город, который человек никогда раньше не видел. И если утопический Город солнца из романа Томмазо Кампанеллы, написанный в тюрьме в XVII веке мрачного средневековья, не имел ничего общего с окружающей его жизнью, городами, людьми, населяющими их, то «Дистополис» Малининой открывает нам другой город *(polis – от древнегреческого «город, государство»), который пока находится от нас на каком-то расстоянии...

Юлия Малинина определяет общую идею своего проекта так: «Дистополис – призрак, город-антиутопия, которого вы не найдете на картах. Он существует лишь в моем воображении. Город, в котором нет людей, но их присутствие ощутимо от картины к картине. Посмотрите, как он прекрасен: его здания монументальны и изящны одновременно. Каждое становится собирательным образом, хранящим в себе воспоминания о том мире, в котором мы живём, но в любой момент можем потерять».

Большая Российская энциклопедия определяет антиутопию, которая в западноевропейской литературной традиции распространена в терминах «дистопия» и «какотопия» в английском языке как «литературный эпический жанр, описывающий негативную модель государственного или мирового устройства». Историческими предпосылками к развитию идей антиутопии всегда служили социальные катаклизмы, войны, экономические и религиозные изменения, природные катастрофы. В начале XX века таким событием стала I-я мировая война (1914-1918), социальные революции в Европе, идеи социализма. К произведениям-антиутопиям относят роман «Мы» Е. И. Замятина, «Скотный двор», «1984» Дж. Оруэлла и другие. После революции в Германии, например, выходит знаменитый фильм 1927 года Фрица Ланга «Метрополис». Некоторые его идеи тематически соотносятся с алгоритмами промышленного капиталистического общества, покинутыми, заброшенными заводами, фабриками после краха промышленного производства в некоторых европейских странах во второй половине XIX века, в России – в начале 90-х г. Параллельные мотивы находятся и в сериях работ Юлии Малининой о промышленной архитектуре России конца XIX- начала XX веков.

Масштабность темы выводит автора на крупные философские идеи и обобщения. Она «размышляет о многом: о том, куда движется цивилизация и о месте человека в этой, становящейся всё более сложной, реальности, а также об интимной судьбе индивидуума в грандиозном хоре мироздания». А. Флорковская.

Основной кураторской идеей стал поиск «света в конце тоннеля», выхода из лабиринта полностью сочиненных и придуманных автором архитектурных сооружений, уже ничего общего не имеющих с реальностью. Этой квинтэссенцией соединения фантастики, футуризма, сюрреализма и

антиутопии. В начале проекта в реальные здания и сооружения вносились лишь небольшие изменения. Их можно было бы назвать «дома – призраки прошлого»: это такие произведения, как «Портрет», 2017 г., «Белая башня», 2018 г., «Патио», «Школа новой теософии», 2018 г. и другие. Характерной особенностью многих из них было либо отсутствие дверей, либо отсутствие ручки, с помощью которой можно ее открыть. Символизм «закрытого дома» в это время характеризует многие произведения художника этой серии. В 2018 году появляются сооружения как будто бы реальные, но наделенные такими фантастическими деталями, свойствами, которые полностью или частично не относятся к реальности. К примеру, в работе «Звуковой локатор», 2018 г. автор присоединяет трубы в виде человеческого уха к вполне реальному фабричному зданию, которое «слушает» самого себя. Или «Бальный зал», 2018 г. строится у Юлии по принципу несоответствия размеров, внешних и внутренних элементов архитектуры (колонн), «Лодка», 2018 г. из кирпича не может держаться на воде.

Работы Малининой рассматриваются по важным дихотомиям, которые отражают внутренние переживания человека и его внешние манифестации, такие как: свет и тьма, жизнь и смерть, внешние результаты деятельности человека (Здание, архитектура, скульптура) и его внутренняя жизнь (эмоции): удивление, радость, доверие, страх, страдание, гнев, отвращение, грусть и др. И в процессе этого осмысления приходит осознание у самого художника тех живых эмоций и ощущений, которые побеждают «призраки прошлого», включают Человека, которого ранее не было в творчестве автора, в процесс мироздания, добавляя в это мироздание во внешнем его проявлении «Живой» дом. Начало этому процессу робко положила работа «Мой дом. Однажды розы перестали...», 2018 г. Эта работа автобиографична. «На ней изображен дом, в котором я родилась, в котором живу до сих пор. В реальности это деревянный дом... Здесь жило несколько поколений моей семьи. Я перевела все конструкции в кирпич, чтобы сохранить его во времени. Я вставляю его в Дистополис, чтобы увековечить свои истоки. Перед моим домом растут кирпичные розы, которые не могут ни благоухать, ни цвести, ни быть разноцветными. Только кирпич, но особых тепло-розовых оттенков. Нарядная геометрическая плитка перед домом навеивает мысли о беззаботном детстве... Розы перестали пахнуть, юношеские иллюзии прошли, выход есть – это выход в небо, в мир, на свободу». Ю. Малинина. Будущее художница видит в своем новом доме – в «Доме архитектора». Дом кажется вполне реальным, живым, и небо вокруг дома тоже «живое» с ползущими темно-ватными тучами внизу, но светлым небом высоко над домом.

Нельзя не сказать о Юлии Малининой как о большом мастере не только мистификации, но и мастере живописности и фактуры. Анна Флорковская в нескольких статьях отмечала ее умение сочетать суровость монументальной манеры внешнего облика Здания «...с нежнейшей, изысканнейшей живописностью. Она неизменно остается мастером фактуры, текстуры, живописного теста, «вкусоностей» живописной лепки, разыгрываемых раз от раза всё сложнее и сложнее колористических «пьес». Так правда живописи делает реальностью образы фантазии».

Хочется отметить новый вид графики в творчестве Юлии Малининой. Это этюды-фрагменты, которые укрупненно разрабатывают композицию скульптуры, отдельные ее элементы, этюды архитектурных зданий в технике пера, туши с использованием цветного карандаша и акрила для тонирования фона. В них уже появляются животные, группы людей и композиции, связанные с реальностью. Колористика их становится все ярче.

Монументальность произведений проекта «Дистополис» Юлии Малининой вызывает четкие ассоциации с величественной готической архитектурой, с развитием поздней Готики, которая сопровождалась синтезом архитектуры, скульптуры и живописи и подготовила дальнейший расцвет Нового времени – времени эпохи Возрождения.

Кто знает, возможно, и эта иная, параллельная реальность когда-нибудь соединится с реальностью «живой» и выведет нас к свету Нового Возрождения?!

Куратор Татьяна Палеева

Выставка работает с 30.05 по 13.07.2025

Музей Николая Островского, ул. Тверская, 14

Вход по билетам музея

Ежедневно с 9:00 до 20:00

Выходной понедельник

ostrovsky-museum.ru +7 (916) 118 89 32

East Meets West Gallery

paleeva@emwgallery.com +7 (916) 680 53 90

www.eastmeetswestgallery.com