

WöD

Grafikkabinett

Asya Marakulina

Catalogue

Vol. 5

Ася Маракулина

Каталог работ

Выпуск 5

«Облачные уроки»

**Западно-
ВОСТОЧНЫЙ
диван**

кабинет графики

THE WEST-EASTERN DIVAN in St. Petersburg

In the countries of the Middle East, the word “divan” originally meant “account book” or “register”, but, over time, it came to denote state “chancelleries”, high-ranking “councils” or “offices”, which, in turn, provided the name for the furniture characteristic of such establishments. Collections of lyrical verses were also called “divans” (for example, The Divan of Hafez, a collection of verses by the celebrated Persian poet). In Europe, the word “divan”, in the sense of an object of interior design, came into general use at the beginning of the 18th century. The literary meaning of the word became known only a century later. Goethe’s collection The West-Eastern Divan, one of the first attempts to bring together Eastern and Western poetic traditions, was instrumental in the appearance of this meaning. (Our logo, WöD is an abbreviation of the original German title, West-östlicher Diwan, and it is used by literary scholars.) Different fragments of this collection had already been translated into Russian by the 1820s, but it took until 1988 for a rather complete edition of this work, including poetry and prose sections along with scholarly commentary, to come out. It would seem that this event resonated with St. Petersburg’s art world. In April of 1993, for example, a landmark exhibition, The West-Eastern Divan, mounted by artist Timur Novikov, curator and art critic Ivan Chechot and the Navicula Artis Gallery, opened at the Nikolaevsky Palace (the Palace of Labour during Soviet times). A year later, poet Dmitry Golynko-Wolfson organized a series of similarly-titled cultural events in artists’ apartments and at the Borey Art Gallery.

WöD is a combination sanctum for art lovers and bar – here you will find works on paper and photographs by contemporary artists on sale, collections of books, fresh brewed coffee, light meals, wine, and more...

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН в Петербурге

Слово «диван» в странах Ближнего и Среднего Востока сперва означало «счетную книгу», «список», но со временем стало употребляться применительно к государственным «канцеляриям», высокопоставленным «советам», «кабине-там», что в свою очередь дало наименование мебели, характерной для этих учреждений. «Диванами» также называли сборники лирических стихотворений (см., например, «Диван» прославленного персидского поэта Хафиза). В Европе слово «диван» в значении предмета интерьера вошло в обиход в начале XVIII века. Литературный же смысл слова становится известен только столетием позже. Важную роль в этом, очевидно, сыграл сборник Гёте «Западно-восточный диван» (1819), оказавшийся одной из первых попыток синтезировать восточную и западную поэтические традиции. (Наш логотип WöD — аббревиатура оригинального названия сборника, West-östlicher Diwan, которой пользуются литературоведы.) Отдельные фрагменты сборника переводились на русский язык уже начиная с 1820-х, но самое полное русскоязычное издание произведения, с поэтической и прозаической частями и научным комментарием, увидело свет только в 1988 году. Судя по всему, это событие нашло отклик и в петербургском художественном мире. Так, в апреле 1993-го в Николаевском дворце (в советское время — Дворец Труда) открылась знаковая выставка «Западно-восточный диван» художника Тимура Новикова, куратора-искусствоведа Ивана Чечота и галереи Navicula Artis. Спустя год поэт Дмитрий Голыно-Вольфсон провел серию одноименных художественно-поэтических акций на квартирах художников и в галерее «Борей»...

WöD сочетает в себе черты кабинета ценителя искусств и бара: здесь продаются графика и фотографии, выполненные современными художниками, составляются сборники для чтения, варится кофе, предлагаются легкие блюда, вино и пр.

ASYA MARAKULINA

Lives and works in St. Petersburg

The St. Petersburg State University, Faculty of the Arts (2015); The PRO ARTE School of Young Artists (2015)

When did you become an artist?

I was around 14 years old when I began, bit by bit, to do my own works, while at the same time studying at an art school. This was something of a diversion from the assignments and presentations I was being asked to do there. It was at around that time when I began to think of myself as an artist.

Is it possible to be taught how to become an artist? How do your education and your intuition play off each other in your work?

I think it is impossible to be taught how to become an artist. It is, above all, an irresistible urge to produce, to extract something out of nothing, something devoid of any benefit and common sense. To do something it is impossible not to do. I doubt that this can be taught. I suppose that it is possible to awaken such a desire or help to channel it in the right direction by means of practical training or other. And I imagine that this is what teaching is all about. You can be taught how to do something in a skilful way, how to build a career, how to market your work, etc. My studies were very helpful; in a sense, they legitimized my involvement in art for my family and gave me time. I acquired a theoretical and a practical base, and I was also able to find a community of like-minded people. Many of the technical skills freed my imagination. But all that I do is, for the most part, intuitive.

Do people ask you to explain what your works are about? How do you feel about that?

I am often asked to do so, especially if it is something abstract. It makes me feel good when people genuinely want to understand and ask questions. But it is always difficult to explain because my works have their own language. When I have to put my works into words, I am quite likely to deprive others of the opportunity to interpret them in their own way.

What artists or films or music or texts or countries or cities or places would you recommend for somebody to gain a better understanding of what you do?

Artists: Timur Novikov, Ivan Sotnikov, Alexander Labas, Viktor Pivovarov, Anthony Caro, Britta Marakatt-Labba, Edward Steinberg, Louise Bourgeois, Sophie Taeuber and Hans Arp, and many others.

Cinema: The Courier, Assa, early Disney, Metropolis by Fritz Lang, Alice by Jan Švankmajer, The Games of Angels, by Walerian Borowczyk, the abstract animation of Richter and Ruttman, the films of Norman McLaren, the animated TV series Daria, the animated film The Mystery of the Third Planet, and the films of René Laloux.

Places: Komsomolskaya Ploschad (Komsomol Square) in Perm; Mulyanka, a town in the Perm Krai; Zelyenniy Ostrov (Green Island) and the Akhtuba River in the city of Volzhski (the Volgograd Region), Korablestroiteley Street, the Smolensk River and the area around the Primorskaya Metro Station in St. Petersburg. Flights between different cities and countries. Venice. Oslo. Svalbard.

To what extent is the selection of your works that we have made for the Grafikkabinett representative of your overall work? Has your artistic method changed?

In terms of the graphic works, it is entirely representative. My method is constantly changing, from one series to the next, and the selection contains practically the whole range, from etchings of cityscapes to abstract graphic images, animation frames and perforgraphics. I often display graphics as a part of an installation, and many of these drawings are elements of large three-dimensional projects. Which does not prevent them from being altogether independent works.

More: www.grafikkabinett.art

АСЯ МАРАКУЛИНА

Живет и работает в Петербурге

Санкт-Петербургский государственный университет, факультет искусств (2015); ПРО АРТЕ, «Школа молодого художника» (2015).

Как давно вы стали художником?

Мне было около 14 лет, когда я начала понемногу делать собственные работы, помимо обучения в художественной школе. Это было что-то отвлеченное от заданий и постановок. Примерно с того времени начинается мое осознание себя как художника.

Можно ли выучиться на художника? Как соотносятся в вашем творчестве образование и интуиция?

По-моему, невозможно выучиться на художника. Это, прежде всего, какое-то непреодолимое желание делать, вытаскивать нечто из небытия, нечто не обладающее пользой и практическим смыслом. Делать нечто, чего невозможно не делать. Вряд ли можно этому научить. Наверное, подобное желание возможно разбудить или помочь направить в нужное русло путем тех или иных практик. В этом, полагаю, суть обучения. Выучиться можно тому, как сделать мастерски, как построить карьеру, как продавать и т. д. Мне учеба очень помогла, она в определенном смысле легитимизировала для родных мои занятия искусством и дала мне время. Я освоила теоретическую и практическую базу и смогла найти сообщество единомышленников. Многие технические навыки освободили фантазию. Но всё, что я делаю, — по большей части интуитивно.

Часто ли вас просят разъяснить свои работы? Как вы к этому относитесь?

Просят часто, особенно если это абстрактные вещи. Мне приятно, когда люди искренне желают понять и спрашивают. Но всегда сложно объяснять, потому что работы говорят своим языком. Когда приходится пересказывать собственные произведения словами, я, вероятно, лишаю другого человека возможности интерпретировать их по-своему.

Каких художников, фильмы, музыку, тексты, страны, города, места вы могли бы порекомендовать для лучшего понимания того, что вы делаете?

Художники: Тимур Новиков, Иван Сотников, Александр Лабас, Виктор Пивоваров, Энтони Кáро, Бритта Маракатт-Лабба, Эдуард Штейнберг, Луиз Буржуа, Софи Тойбер и Ханс Арп, а также многие другие. Кино: «Курьер», «Асса», ранний Дисней, «Метрополис» Фрица Ланга, «Алиса» Яна Шванкмайера, «Игры ангелов» Валериана Боровчика, абстрактная анимация Рихтера и Рутмана, фильмы Нормана Макларена, мультсериал Daria, мультфильм «Тайна третьей планеты», фильмы Рене Лалу. Места: Пермь — Комсомольская площадь; деревня Мулянка в Пермском крае. Город Волжский (в Волгоградской области) — Зеленый остров и река Ахтуба. Петербург — улица Кораблестроителей, река Смоленка и район около метро «Приморская». Перелеты между городами и странами. Венеция. Осло. Свальбард.

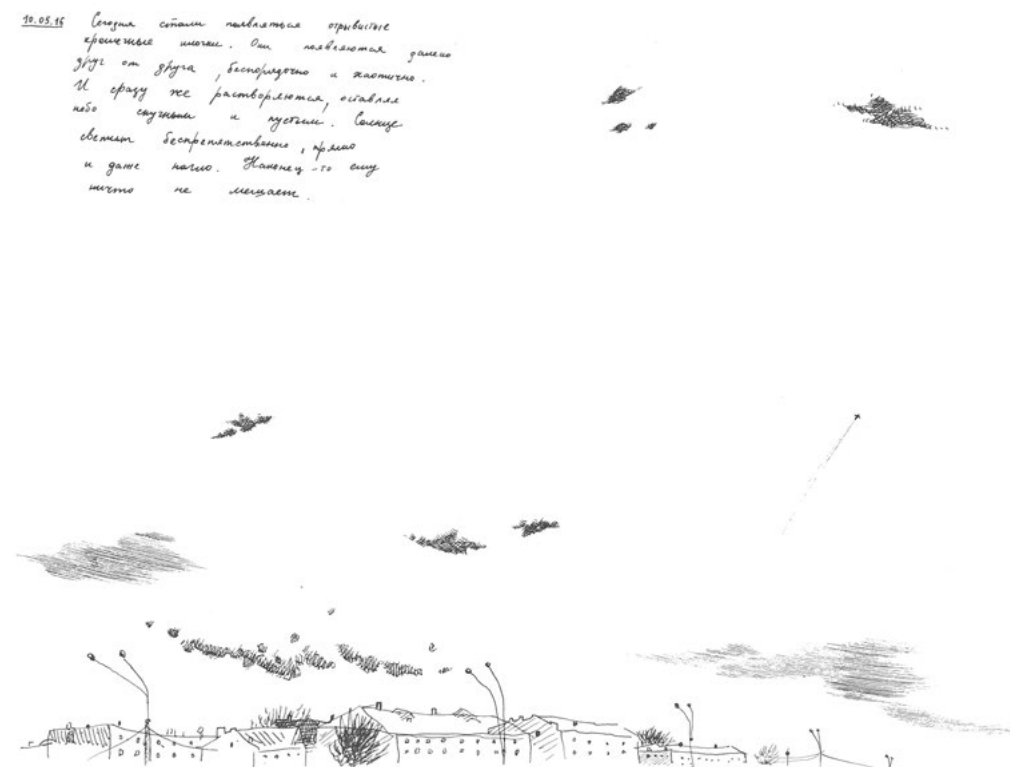
Насколько подборка ваших произведений, сделанная нами для кабинета графики, репрезентативна по отношению к вашему творчеству? Изменялся ли ваш художественный метод?

Вполне репрезентативна, если говорить о графике. Мой метод постоянно меняется от серии к серии, и в подборке есть практически весь спектр: от офортов с городскими сюжетами до абстрактной графики, кадры из анимации и перфографика. Очень часто я показываю графику как часть инсталляции, и многие из этих рисунков — элемент больших пространственных проектов. Что не мешает им быть вполне самостоятельными листами или сериями.

См. продолжение и другие материалы на: www.grafikkabinett.art

Эта графика — следы самообразовательного процесса, который длился в течение нескольких лет. Он, как облако, то исчезал, то вновь появлялся в моей жизни, растворяясь и проникая в другие практики. Я называла его «Облачные уроки». В его основе — наблюдения за формами и движением облаков. Зарисовки, тексты, фотографии и живописные этюды описывали и фиксировали бесконечное многообразие небесных состояний, в которых отражались мои чувства. Попытка синхронизации с природой через созерцание стала моим временным эскапизмом и в то же время поиском альтернативы официальному образованию, которое я тогда получала. Мне хотелось найти что-то максимально доступное, включающее непосредственное и чистое восприятие, свободное от рамок и авторитетных мнений. Облака в этом случае — универсальная образовательная субстанция, визуальная информация, которая могла быть воспринята по-разному. В своих наблюдениях я старалась сохранить наивный взгляд ученицы, ведя тетрадь наблюдений за беспристрастной и непостижимой природой. Для меня была важна простота жеста — взгляд в небо. То, что родилось в итоге, — рисунки и тексты из моих тетрадей — вошли в книгу под названием «Ученица облака», которая издана в рамках программы «В единственном экземпляре» библиотеки музея «Гараж». В этом выпуске представлены оригинальные рисунки, послужившие материалом для книги.

Ася Маракулина

AM 187

2016

Линер

15 × 21 см

03.02.16
З. Вранский

AM 188

2016

Линер

15 × 21 см

17.02.16

Вершины или размазаны в. Вых и направлениях, как будто растоплены фозу всеми ветрами.
Ниточки разрывов не так быстро на север, туда, где кружатся и пугаются
остальние.

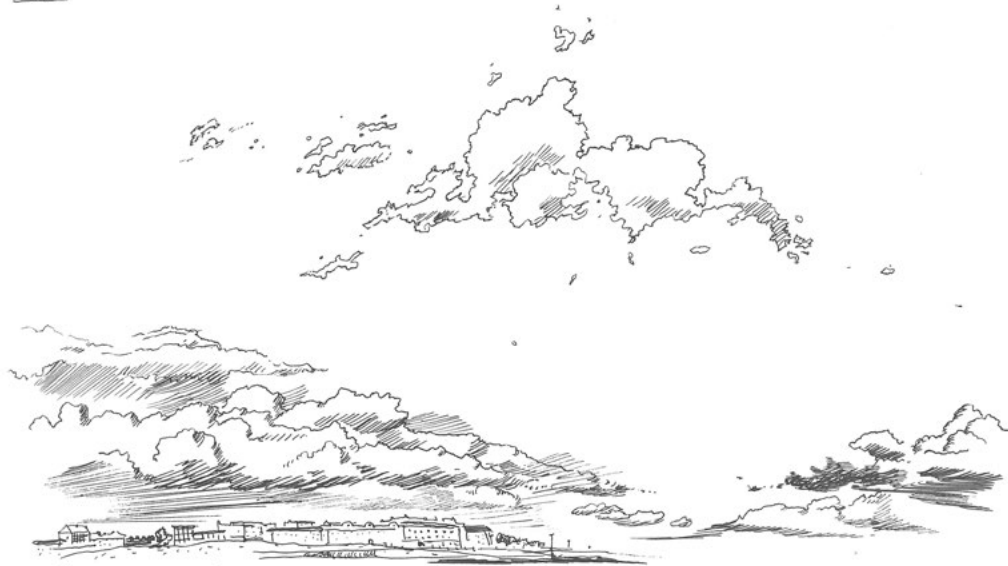
AM 189

2016

Линер

15 × 21 см

01.10.16

У облаков бывает пухляк, даже самые невнятные потоки формы легко и непрерывно призра
 лежат себе. Можно ли это назвать как ответ? Или лучше двигаться куда бы то ни было,
 где-то там и все бесследные формы, туманные островки, некие спонтанные разрывы,
 растекаются и растворяются, и в конце концов исчезают, возможно более полным образом?

AM 190

2016

Линер

15 × 21 см

23.10.16

Светлая нежная раба, сеть, расходящаяся радиально, , раздробленная на горизонтальные полосы.
 Раздробленная на тысячи клеток, это тем не менее сеть, прекрасная стройная структура.

Явление на хаотические равные участки, расширение, расслаивание, потеря
 форм - всё это становится негативным, не трагичным и, даже, украшает, когда
 есть целостность, когда все это находится на грани и постоянно приближается
 к падению.

AM 191

2016

Линер

15 × 21 см

11.06.17 / Миздрон.

Листья, расщепленные на клочки, как будто цель — и сохранили целостность, а поэтому, растворились, снова распавшись на фрагменты. Повторите технику, но уже от своего чувства.

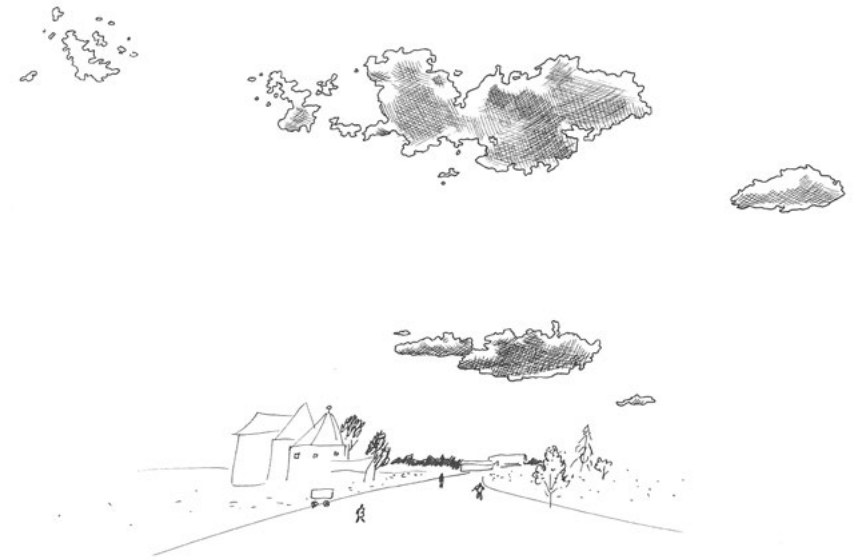
AM 192

2017

Линер

15 × 21 см

11.06.17.

AM 193

2017

Линер

15 × 21 см

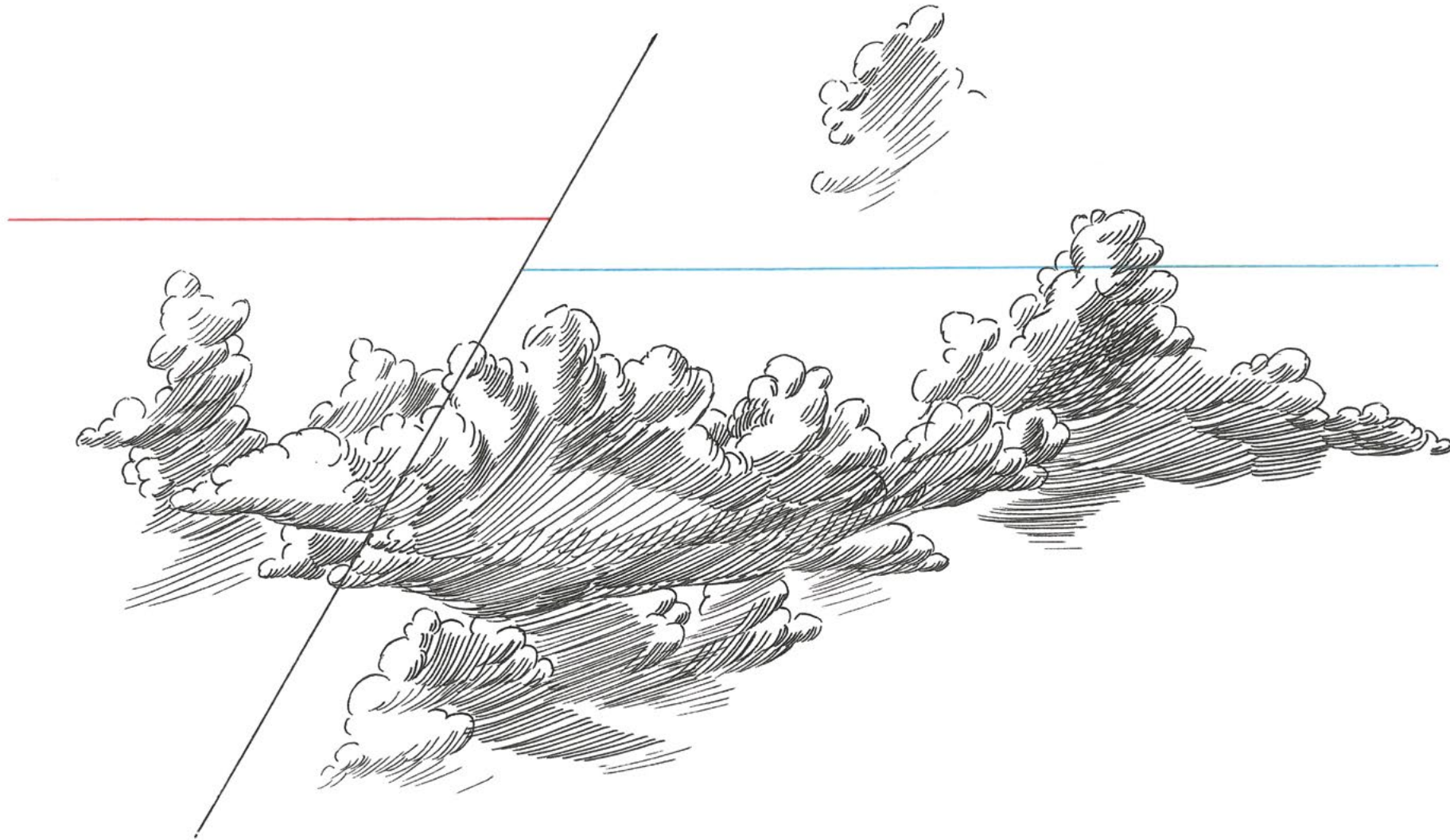
28.08.17 → 11.05.17

AM 194

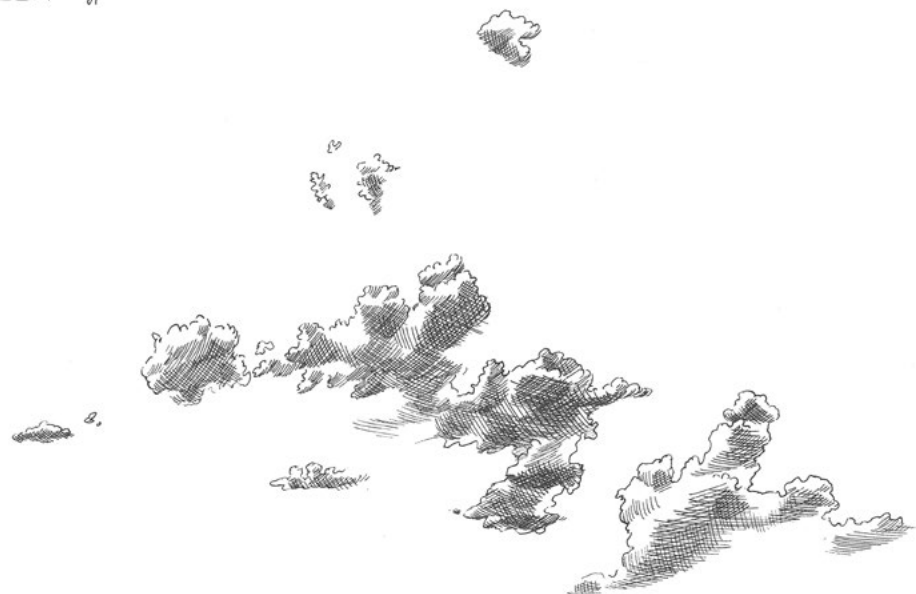
2017

Линер, цветные ручки

15 × 21 см

12.06.17 / Манжоси

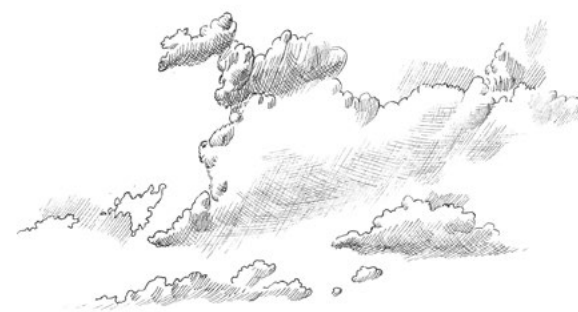
AM 195

2017

Линер

15 × 21 см

12.06.17 / В. Манжоси

AM 196

2017

Линер

15 × 21 см

22.06.17 / C.66

AM 197

2017

Линер

15 × 21 см

03.09.17 / St. Petersburg

AM 198

2017

Линер

15 × 21 см

03.02.17 / St. Petersburg

AM 199

2017

Линер

15 × 21 см

09.09.19. | St. Petersburg

AM 200

2017

Линер

15 × 21 см

13.09.19. | St. Petersburg

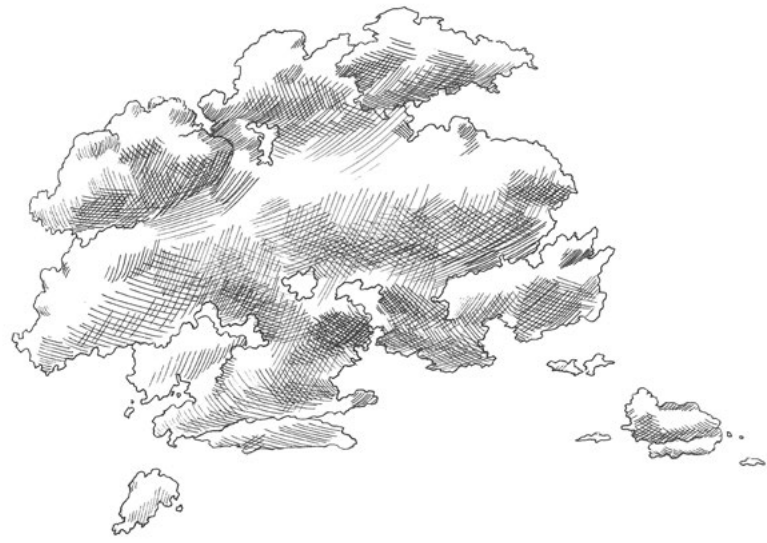

AM 201

2017

Линер

15 × 21 см

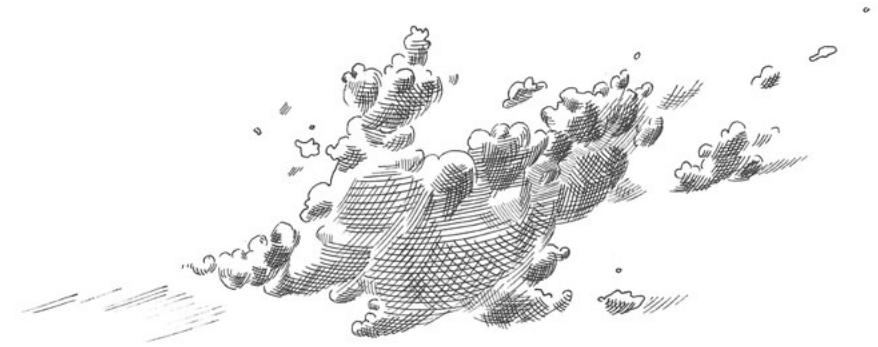

AM 202

2017

Линер

15 × 21 см

*Ничего не чувствовать, ничего не хотеть. Лето, созерцая свои изменения. Дыхание, жизни.
Иногда одиноко белеть на фоне синего неба, иногда свиваться в платяную серую струю
с остальными. Отрываться легко и безболезненно. Быть облаком — ~~это~~ искусство.*

AM 203

2018

Линер

15 × 21 см

Над выпуском работали: Андрей Шабанов,
Евгений Кузьмичев, Полина Ермакова, Андрей Бауман
и Мария Батурина.

The following people worked on this publication:
Andrey Shabanov, Evgeniy Kuzmichev, Polina Ermakova,
Andrey Bauman and Maria Baturina.

Translation: Larry Schwink

