

GENOFOND PINAKOTHEK

У січні 2010 року за ініціати́ви арт-центру Я Галерея і особисто куратора Павла Гудімова стартувала програма «Генофонд». Від початку це було дослідження молодого, незнамого пласту українського мистецтва, проте це дослідження не зупинилось на стадії спостереження-каталогізації, а має активну процесотворчу компоненту. Протягом року Павло Гудімов безпосередньо працював з кожним з учасників програми, і насправді виконував роль, відведену тьюторам в мистецьких академіях – рецензував, направляв, радив, що почитати-подивитися, знайомив з художниками, підказував ідеї для перших проєктів. І хоча програма базувалася на вже значному досвіді роботи арт-центру з молодими авторами (українські «нові гуманісти» Артем Волокітін і Юрій Пікуль були стипендіатами арт-центру 2008-2010 рр., а з групами Р.Е.П., SOSka, Анатолієм Беловим та Дмитром Мойсєєвим, Алевтиною Кахідзе було реалізовано ряд спільних проєктів), «Генофонд» – це перший приклад системної послідовної роботи з новим поколінням художників.

«Генофонд» об'єднав 10 особистостей, різних творчих тіл, різних історій – від ще зовсім недосвідчених, буквально «зі шкільної лави» талантів до відповідальних батьків кількох дітей, художників із серйозною академічною освітою і відвертих самоуків-авантюристів, соціально відповідальних й цілком занурених у себе. Очевидне розмаїття тем та підходів не заперечує одного – всі генофондівці є художниками «на старті» («emerging artists»), а це означає не тільки недосвідченість у взаємодії з інфраструктурою сучасного мистецтва, а й певну потенційність, й жагу до експерименту.

Програма «Генофонд» розгортається у кількох напрямках. По-перше, це спільна робота куратора і художника над виставковими проєктами. У 2010 році 6 генофондівців показали власні персональні проєкти в стінах арт-центру Я Галерея, інші 4 – готують їх у 2011 році. Вагомим фактом також є їхня участь у групових кураторських проєктах: виставки «генофондlovekiev» в Київській міській галереї «Лавра» та «Моно» в запорізькій галереї «Ленін» – не будучи обмеженими тематичними рамками – є певним «зрізом» настроїв молодих художників, що на перетині виявляють універсалії. Освітня складова програми – це активне «занурення» у сучасне мистецьке життя, соціалізація, знайомство з різними поколіннями художників. Так, Ніна Мурашкіна отримала багато корисних порад від провідного українського графіка Сергія Якутовича, Антон Логов знайшов про що поговорити з Ігорем Яновичем, роботи Стецьковича набули нової форми після активного спілкування з Петром Гуменюком...

Важливою складовою «Генофонду» є стипендіальна програма, яка забезпечується українськими меценатами. Завдяки Олександру Каменцю, Павлу Мартинову, Діні Сінклер, Олені Хоменко учасники програми року отримують річні стипендії.

«Генофонд. Пінакотeka» – важливий крок на шляху інституалізації самої програми як культурного явища і кожного окремого художника. Проєкт розпочне своє виставкове життя у Вільнюсі, продовжить у Львові та Дніпропетровську й багатьох інших містах і країнах. Павло Гудімов, куратор програми «Генофонд» та цієї виставки, так описує її: «Назва виставки природньо прийшла до мене після відвідання трьох Пінакотек у Мюнхені. Неймовірно цікаво спостерігати, як нове покоління художників знаходить опору в класичному європейському мистецтві, українській мистецькій традиції й оперує мовою, розумілою в глобальному світі. Емоційність, талант, винахідливість, сексуальність – складові нашої «Пінакотeki».

In January 2010 program «Genofond» («gene pool» from Ukrainian) was initiated by Ya Gallery Art Centre and curator Pavlo Gudimov. It started as a research of young and unknown layer of Ukrainian art. Yet it didn't stop at the stage of observation and cataloging for it has an active process-creating component. For a year Pavlo Gudimov has worked personally with each participant of the program and actually played a role of an art academy tutor. He reviewed, directed, advised what to read or watch, introduced to other artists and suggested ideas for first projects. Though the program was based on the Art Centre's considerable experience of working with young authors (Ukrainian «new humanists» Artem Volokitin and Yuriy Pikul were its scholars in 2008-2009 and series of projects were realized with groups R.E.P., SOSka, Anatoliy Byelov, Dmytro Moiseyev and Alevtyna Kakhidze), «Genofond» is the first example of systematic and consistent cooperation with a new generation of artists.

«Genofond» united 10 personalities of different bodies of work and histories: from utterly inexperienced, «just off a school-bench» talents to responsible fathers of several children, from artists with serious academic education to self-taught adventurers, from socially responsible artists to ones entirely immersed in themselves. Obvious variability of themes and approaches doesn't abnegate one thing – all the «Genofond» participants are emerging artists, which means not only lack of experience of dealing with contemporary art infrastructure, but also a certain potentiality and an eagerness to experiment.

The program has several directions. Firstly, it is curator's and artist's mutual work on exposition projects. In 2010 six «Genofond» participants showed their personal projects in the halls of Ya Gallery Art Centre. The other four are preparing them for 2011. Their participation in group curator projects is another important fact. Exhibitions «genofondlovekiev» in Kyiv gallery «Lavra» and «Mono» in Zaporizhya gallery «Lenin» not being limited with theme boundaries turned out to be a kind of snapshot of young artists' moods that reveal certain universals when intersected. The educational part of the program is active immersion into contemporary art life, socialization and meeting artists of different generations. Thus, Nina Murashkina received a lot of useful advice from renowned Ukrainian graphic artist Sergiy Yakutovych. Anton Logov found topics for conversation with Igor Yanovych. Stetskovych's works acquired a new form after active communication with Petro Humenyuk...

An important part of «Genofond» is a scholarship program provided with the help of Ukrainian philanthropists' contributions. Thanks to Oleksandr Kamenets, Pavlo Martynov, Dina Sinclair and Olena Khomenko participants of the program receive yearly scholarships.

«Genofond. Pinakothek» is an important step on the way of institutionalization of the program itself as a cultural phenomenon and each of its participants. The project will start its exhibition life in Vilnius and will continue in Lviv and Dnipropetrovsk and many other cities and countries. This is how Pavlo Gudimov, author of the program Genofond and this particular exhibition, describes it: «The name of the exhibition came to me naturally after I visited three Pinakotheken in Munich. It is incredibly interesting to observe a new generation of artists find a point of reference in classic European art and Ukrainian artistic tradition and operates a language, understood in the global world. Emotionality, talent, resourcefulness and sexuality are components of our «Pinakothek».

Добриня Іванов Dobrynya Ivanov

Народився 1987 року, живе і працює в Києві. Навчався в майстерні Олександра Бабака. Працюючи, здебільшого, у жанрі інсталяції, художник невпинно шукає шляхи до самоідентифікації – мистецької та екзистенційної. У тонкій і напорчуд особистій серії «Торкання» Добриня створює майже сексуальну опозицію фактур і поверхонь. Робота «Одноразові люди» викриває іншу сторону автора – homo socialis. «Натюрморт» з коробочок, набитих дрібницями-непотребом – такі-собі «портрети покоління», «написані» зі знайомих та друзів художника (реальних або уявних), насправді є просто соціальною проекцією самого Добрині.

Born in 1987. Lives and works in Kyiv. Studied in Oleksandr Babak's studio. Working predominantly in the genre of installation, the artist is continuously looking for paths of self-identification – artistic and existential. Dobrynya creates an almost sexual opposition of textures and surfaces in his subtle and amazingly personal series «Touch». His work «Exposable People» reveals its author's different side – homo socialis. «Still Life» composed of boxes filled with junk – «portraits of generation» supposedly sketched from the artist's actual or imaginary friends and acquaintances, – are simply Dobrynya's social projection.

із серії
Одноразові люди
2010
мішана техніка

from Exposable People
2010
mixed media

із серії Торкання
2010
мішана техніка

from Touch
2010
mixed media

Ніна Мурашкіна Nina Murashkina

Народилася 1985 року в Донецьку. Живе та працює в Києві. Закінчила Донецьке художнє училище і Харківську академію дизайну та мистецтв. Майстриня рисунку, у своєму новому проекті Мурашкіна переносить власні жахи-бажання-мрії-сновидіння на полотно. І хоча серія нових робіт називається «Про тебе», вони насправді є «про неї», а радше і самою Ніною Мурашкіною. Егоїстична, відверта, сексуальна, насичена, напружена – ці епітети описують не тільки саму художницю, а й її роботи, які, без сумніву, є жіночого роду.

Born 1985 in Donetsk. Lives and works in Kyiv. Graduated from Donetsk College of Arts and Kharkov State Academy of Design and Arts. A master of drawing, in her new project Murashkina carries her own fears-wishes-dreams to the canvas. Though the new series of works is entitled «About You» they are really «about her» or rather are Nina Murashkina herself. Selfish, explicit, sexy, intense – these epithets describe not only her, but also her works that are, no doubt, of feminine gender.

Організм
із серії Про тебе
2010
полотно, олія, 160x90

Organism
from About You
2010
oil on canvas, 160x90

Мой маленький
любимый тушканчик...
із серії Про тебе
2010
полотно, олія, 90x160

My Little Lovely Jerboa
from About You
2010
oil on canvas, 90x160

Микита Кравцов Mykyta Kravtsov

Народився 1988 року в Ялті. Живе і працює в Києві 2010 року закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, де зараз навчається в асистентурі. Протягом останніх кількох років художник періодично повертається до теми «тіло-механізм» – живописі, в якому академічна тілесність зводиться до майже абстракції. Ключовою в цій серії є робота «Святий Себастьян» – католицький сюжет, десакралізований двічі – спочатку музеєм, який апропріював його у свої світські колекції, а потім і самим художником, представником зовсім іншої, східно-православної культури. «Себастьян» Кравцова вийшов максимально «олюдненим»: нівелювавши звичний героїчний флер навколо відомого святого, художник зміг оголити справжню сутність страждання.

Born in Yalta in 1988. Lives and works in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Art and Architecture in 2010 and is continuing his studies there as a Ph.D. scholar. For several past years the artist periodically turned to the topic of «body as a mechanism» – painting where academic corporality is reduced to almost abstraction. The work «Saint Sebastian» is the key in this series – a catholic plot desacralized twice – first by a museum, that appropriated it into its secular collection and then by the artist, a representative of a totally different culture – orthodox and eastern. Kravtsov's «Sebastian» turned out «humanized» to the most. Having neutralized habitual heroic gauze around the well-known saint, the artist managed to denude the real essence of suffering.

Складність стосунків
(з двох частин)
із серії Тіло-механізм
2010

полотно, олія, 160x140

Relationship Complexity
(in 2 pieces)
from Body as a Mechanism
2010

oil on canvas, 160x140

Святий Себастьян
із серії Тіло-механізм
2010

полотно, олія, 201x157

St. Sebastian
from Body as a Mechanism
2010

oil on canvas, 201x157

Світлана Струк **Svitlana Struk**

Народилася 1986 року в Івано-Франківську. Живе та працює в Києві. 2010 року закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Роботи Струк – колажі-замальовки, «склеєні» з оточуючих дівчину речей й процесів – є прекрасним прикладом сучасної жанрової картини. Фірмова вицвіліша гама її робіт якнайкраще ілюструє стан молодшої людини, приреченої на самотність у деформованому пострадянському місті.

Born 1986 in Ivano-Frankivsk. Lives and works in Kyiv. 2010 graduated from the National Academy of Fine Art and Architecture. Struk's works – collage sketches, «glued» from things and processes that surround the girl – are a great example of contemporary narrative painting. Characteristic faded colors of her works do the best to illustrate the state of a young person doomed to loneliness in a deformed post-Soviet city.

Хлопчики в потязі
2010
полотно, олія, 120x150
Boys in the Train
2010
oil on canvas, 120x150

Лук'янівка ввечері
2010
полотно, олія, 150x120
Lukyanivka by Night
2010
oil on canvas, 150x120

Душі
2010
поліуретан

Souls
2010
polyurethane

Садан Sadan

Народився 1985 року в Хмельницькій області. Живе та працює у Львові. Студент Львівської академії мистецтв. Розпочавши свої художні пошуки як графік-ілюстратор, сьогодні Садан повністю зосередився на пластиці, яка в його виконанні наслідує класичну барокову скульптуру. Наскрізна ідея, що зв'язує всі роботи художника у єдиний наратив – еволюція духу, виражена у фізичному розвитку. Ми, на думку Садана, є найнижчою ланкою – м'ясом, а отже подальша робота художника цілком вкладається в парадигму новітньої утопії. «Господар та слуга» і «Душі», в цьому сенсі, є першими прикладами більш-менш «удосконалених» форм життя, які приходять на заміну симулякрам.

Born 1985 in Khmelnytskyi region. Lives and works in Lviv. He is currently a student of Lviv National Academy of Arts. Having started his artistic pursuits as an illustrator, today Sadan is completely concentrated on plastic that follows classic baroque sculpture in his performance. An idea that comes through all of the artist's works and connects them into one narrative is the idea of spiritual evolution expressed in the form of physical development. We, according to Sadan are the lowest rank, or meat, so his further work completely fits the paradigm of a new utopia. «Master and Servant» and «Souls» are, in this sense, examples of more or less «improved» life forms that come in the place of simulacrum.

Хазяїн і слуга
2010
поліуретан, акрил

Master and Servant
2010
polyurethane, acrylic

Юрій Кузьменко Yuriy Kuzmenko

Народився 1980 року в Севастополі, де живе і працює. Закінчив дитячу художню школу. Герої робіт Кузьменка – банальні речі у його побутовому оточенні. «Бачити мистецтво всюди і в усьому. Будь-який сюжет вартий пензля» – так вважає сам художник і створює роботи із старих віконних рам, шматків іржавого заліза, штукатурки й іншого «непотребу».

Born 1980 in Sevastopol, where he lives and works. Attended an art school for children. Characters of Kuzmenko's works are common objects in their habitual surrounding. «Seeing art everywhere and in everything. Every subject is worth a paintbrush,» – opines this artist and creates artwork from old window frames, pieces of rusted iron, plaster and other needless objects.

Портрет невідомого
2010
полотно, картон,
гіпсова суміш, олія, 160x90

Portrait of a Stranger
2010
mixed media on canvas, 160x90

Автопортрет у ванній
2010
картон, гіпсова суміш, олія, 86x80

Selfportrait in the Bathroom
2010
mixed media on cardboard, 86x80

Антон Логов Anton Logov

Народився 1984 року в місті Роздільна Одеської обл. Живе і працює в Києві. 2004 року закінчив Одеське художнє училище ім.М.Б.Грекова, 2010 року – Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Логов є одним з представників школи нової абстракції, яка, як не дивно, спирається на українську традицію старшого покоління художників, зокрема Ігора Яновича. Пройшовши шлях від формальної деконструкції міського пейзажу на полотні до соціально відповідального абстрактного живопису, Логов закликає шукати ключ до розуміння своїх робіт у цілком недвозначних назвах й стверджує, що «абстракція – це і є реальність»

Born in Rozdilna, Odessa region, in 1984. Lives and works in Kyiv. 2004 graduated from M.Grekov Art College in Odessa, in 2010 – from the National Academy of Fine Art and Architecture. Logov is one of the representatives of the new abstraction school that, surprisingly but true, derives from the Ukrainian tradition of an older generation of artists, particularly, Igor Yanovich. Having made his way from formal deconstruction of city landscape on canvas to socially responsible abstract painting, Logov encourages spectators to look for the key to understanding his works in their mostly unambiguous names and asserts that «abstraction is reality».

Озонові дірки
(з двох частин)
2010
полотно, олія, 150х300

Ozone Holes
(in 2 pieces)
2010
oil on canvas, 150x300

Метеорит,
із проекту Дистанція
2010
полотно, олія, 200х148

Meteor
from Distance
2010
oil on canvas, 200x148

Олег Грищенко Oleg Gryschenko

Народився 1985 року в Житомирі. Живе і працює в Києві. Графік, ілюстратор, автор відеоробіт та робіт у публічному просторі, послідовник класичної школи книжкової графіки, яку постійно переосмислює в роботі над власними artist books. Навчався у Косівському художньому училищі, 2010 року закінчив кафедру графіки Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, де наразі продовжує навчання в асистентурі. Серія плернерних робіт з Качанівки формально є пост-пейзажем і, за словами самого Олега, втілює «синтез авторського підходу до роботи з краєвидами і симетричного затишку доби класицизму, що зберігся у її паркових ландшафтах»

Born 1985 in Zhytomyr. Lives and works in Kyiv. He is an illustrator, a graphic artist, an author of video works in public space and a follower of the classic school of book graphic art that he is constantly rethinking working on his own artist books. Gryschenko studied at Kosiv College of Applied and Decorative Art and in 2010 graduated from the National Academy of Fine Art and Architecture (department of graphic art), where he continues his studies as a Ph.D. student. His series of plein air works from Kachanivka is formally a post-landscape and, according to author's words, embodies «a synthesis of author's approach to work with landscape and symmetric coziness of classicism saved in its park scenery».

Темна алея.

Запрошення

2010

папір, туш, 246x155

Dark Alley. Invitation

2010

ink on paper, 246x155

Став. Вечір

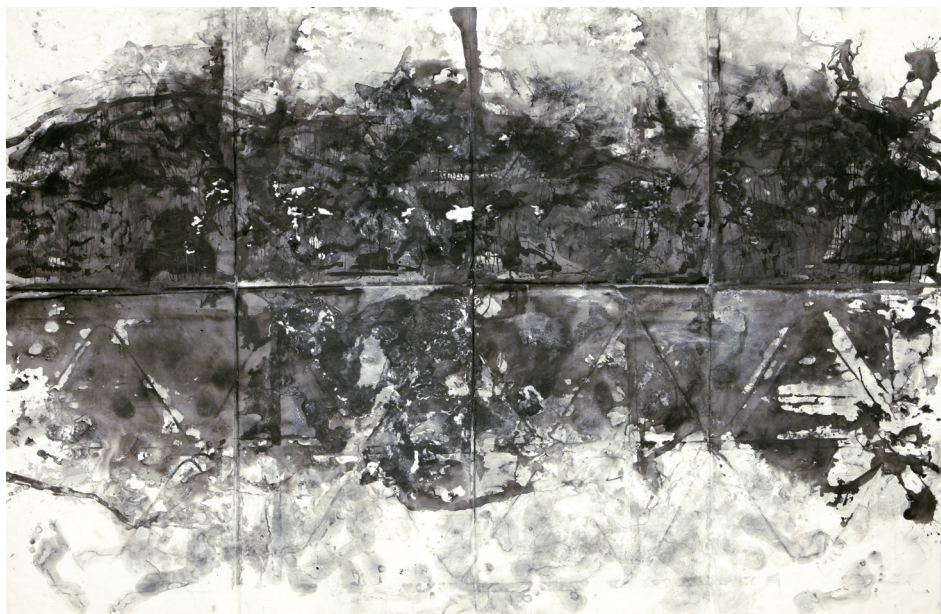
2010

папір, туш, 155x212

Pond. Night

2010

ink on paper, 155x212

Я Донор
Вид експозиції
Арт-центр Я Галерея, 2010

I am Donor
Exhibition view
Ya Gallery Art Centre, 2010

Руслан Тремба Ruslan Tremba

Народився 1980 року, живе та працює в Ужгороді. У 2005 році закінчив Львівську академію мистецтв. Роботи Тремби – навіть найбільш абстрактні – завжди апелюють до поняття тілесності. Художника можна звинуватити у відвертій фаллоцентричності: у Руслана сексом займається буквально все й всі – країни, живописні полотна, кораблики з прапорами, сходи з бетонними стовпами... Проте цей «секс» не є сексуальним, і не варто шукати фрейдистських підтекстів у творах Тремби – вони лише полемізують про фізичну природу самого художнього твору.

Born in 1980. Lives and works in Uzhgorod. 2005 graduated from Lviv Art Academy. Even the most abstract of Tremba's works always appeal to corporality. The artist can even be accused of phallus-centrism: in Ruslan's works everything and everyone are having sex – countries, canvases, ships with flags, steps with concrete poles... But this «sex» isn't sexual. One shouldn't look for Freudian subtext in Tremba's pieces. They are just polemicizing about the physical nature of artwork itself.

із серії Секс-кубізм (ескіз)
2010

комп'ютерна графіка

from Sex Cubism (sketch)
2010
digital graphics

із серії «Птахи»
2010
постільна білізна,
високий друк, 198x178

from Birds
2010
linen, relief printing, 198x178

Володимир Стецькович Volodymyr Stetskovych

Народився 1987 року, живе та працює у Львові. Закінчив Українську академію друкарства. Графік, для якого не існує формальних обмежень для роботи – окрім традиційного паперу Стецькович працює з постільною білизною, старими викройками, на стінах закинутих приміщень, у природному ландшафті, на людському тілі. Вперше використавши простирадла та підковдри як полотно у проекті «Птахи», в останній серії художник повертає їх до першоджерела – ліжка. У тісній співпраці з Петром Гуменюком, який безперечно є головним неформальним вчителем Стецьковича, опанував нову для себе техніку лінориту, не в останню чергу завдяки якій проект «Ліжко» вийшов таким «М'ясним» та тілесним.

Born 1987. Lives and works in Lviv. Graduated from the Ukrainian Academy of Printing. Stetskovych is a graphic artist whose work doesn't know any formal limits: except traditional paper he works with bed linen and old dress patterns, on the walls of abandoned houses, in natural landscape and on human body. Having used sheets and blankets as canvases for the first time in his project «Birds», he is returning them to their natural habitat – bed – in his latest series. In active cooperation with Petro Humenyuk the artist learned a new technique – linocut. Not least of all, it contributed to his project «Bed» becoming so «meaty» and bodily.

Суспільство (фрагмент)
2010
постільна білізна, високий друк

Society (fragment)
2010
linen, relief printing

GENOFOND PINAKOTHEK

Молоді українські художники
Emerging Ukrainian Artists

Арт-центр Я Галерея було засновано Павлом Гудімовом 12 квітня 2007 як інституцію цілком нового типу в мистецькому просторі України. Діяльність центру не обмежується організацію виставок провідних українських художників – Я Галерея проводить лекції і майстер-класи, круглі столи і дискусії, ініціює музейні проекти та виставки українських художників за межами країни. В Я Галерея існує бібліотека з мистецтва та архітектури, у співпраці з кінокритиком Андрієм Алфєровим діє кіноклуб А Кіно. У грудні 2010 року за підтримки колекціонера Павла Мартинова було засновано арт-центр Я Галерея в Дніпропетровську. Загалом арт-центр ініціює близько 150 проектів на рік як у власному виставковому просторі, так і на інших майданчиках.

The Ya Gallery Art Centre was founded by Pavlo Gudimov on April 12, 2007, as an institution of an entirely new type on the Ukrainian art scene. Activities of the Centre are not limited to organizing exhibits of renowned Ukrainian artists – Ya Gallery holds lectures and master classes, round tables and discussions, initiates museum projects and expositions of Ukrainian artists abroad. There is a contemporary art and architecture library has been functioning in its premises, as well as A Kino - a cinema club created in cooperation with film critic Andriy Alferov. In December 2010 with support of collector Pavlo Martynov Ya Gallery was founded in Dnipropetrovsk. All in all, the Art Centre holds over 150 projects a year both in its halls and on other exposition grounds.

© 2011 Арт-центр Я Галерея, видавництво Артбук, автори

Куратор, упорядник каталогу **Павло Гудімов** // Директор **Анна Гудімова** // Координатор проекту, автор текстів **Марія Миценко** // Адміністратори **Катерина Томашпольська, Антон Іванов, Влад Толочко**
Переклад **Альона Сидоренко** // Репродукції **Марія Бикова, Марина Ляпіна, Михайло Федорів**
Дизайн та верстка **Лара Яковенко**

© 2011 Ya Gallery Art Centre, Artbook Publishing, artists

Curator, executive editor **Pavlo Gudimov** // Director **Anna Gudimova** // Project coordinator, texts **Maria Mytsenko** // Administrators **Kateryna Tomashpolska, Anton Ivanov, Vlad Tolochko** // Translation **Alyona Sydorenko** // Photography **Maria Bykova, Maryna Lyapina, Mykhailo Fedoriv** // Design **Lara Yakovenko**