

ЮЛИЯ ВИРКО

GRABAR GALLERY

YULIA VIRKO

Молодой художник Юлия Вирко живет и работает в Москве и Лондоне после нескольких лет обучения иллюстрации и живописи в США: она окончила Школу дизайна Род-Айленда и училась в Колледже искусств и дизайна Саванны. Юлия Вирко выбрала для себя живопись как основное медиа. Однако, находясь в постоянном поиске своего почерка, Вирко умело экспериментирует с традиционной техникой — здесь и комбинирование, и наслоение, и коллажи, и работа с фотоархивами, и постоянно появляющиеся новые фактуры и цвета.

Особое внимание в своих работах художник уделяет цвету. Живопись из поп-арта выставки «Твое сознание не знает границ» (2020–202) была построена на желании Вирко переосмыслить накопившиеся воспоминания, сны, эмоции и сконструировать из них яркую несуществующую реальность. Эти холсты легко узнать по насыщенной палитре, фантастическим персонажам и загадочным кодам-номерам в названиях, означающим преобладающие цвета в работе.

Живопись Юлии Вирко — это огромный бесконечный пазл; по ее словам, «крупный формат не прощает страха». Интенсивной работе над масштабной живописью художнице помогают эксперименты с монотипией, графикой и коллажами. В руках Юлии Вирко пазл умело складывается в цельные и динамичные картины. За основу большинства работ художник берет собственный фотоархив из путешествий, найденные на барахолках в разных странах фотографии, вырезки из журналов и газет. Эти «свидетели» истории становятся проводниками в прошлое, которому Юлия дает новую жизнь.

Во многих ее работах присутствует фигура «маленького человека» — наблюдателя, который становится героем больших миров, создаваемых художником. Много путешествуя, Вирко накапливает опыт наблюдения, выискивает интересные,

странные, причудливые фрагменты реальности и становится тем самым человеком мира и наблюдателем за происходящим в разных географических точках и часовых поясах.

Новые живописные работы художника посвящены странному времени постпандемии, когда наше сознание как будто окутал туман непонимания, который продолжает сгущаться и сейчас. Именно туман и дымка становятся в новых работах символами времени. «Возможность рисовать — это возможность создать свою собственную реальность», — комментирует Юлия и продолжает экспериментировать. В новых работах нет кричащих цветовых сочетаний, но фантастический сюжет каждого холста, монотипии и графики неизменен. Вирко остается верной своему принципу и работает с холстами как с пазлами, что заставляет зрителя невольно вспоминать, ностальгировать, находить знакомое и додумывать.

Вся художественная практика Юлии построена на интуиции и эмоциях, которые может ощутить зритель от просмотра. «Если зрители могут уйти с ощущением, что они нашли что-то свое, значит, что-то получилось. Я не очень люблю, когда работу нужно объяснять. Все зависит от ощущения», — так молодой художник объясняет энергию своей живописи. Сложный многосоставной сюжет каждой картины, за которым кроется череда невысказанных ощущений и эмоций, становится визитной карточкой Юлии Вирко.

Кристина Романова

Когда перед тобой будущая работа в три метра, ты понимаешь, что не можешь терять время. Если я работаю с маленьким форматом, мне кажется, что у меня больше времени, — и это иллюзия, конечно. А когда стоишь перед таким большим холстом, ты не можешь затеряться в размышлениях, потому что так много нужно сделать. Это более практично, чем страх белого листа. Меньше волнения. Когда работаешь с большим форматом, перестаешь бояться больших задач.

Моя живопись — о той доле секунды пробуждения, в которой сны ощущаются как реальность. В такой момент все происходит как наяву, но отдельные детали не совпадают с привычной картиной. И тут-то мы просыпаемся и понимаем, что это был сон. Мозг говорит: «В библиотеке не ставят ванны, и уж тем более в ней не может стоять бык».

Юлия Вирко

(Швейцария, 1994) окончила Школу дизайна Род-Айленда (RISD, Providence, RI). Училась в колледже искусств и дизайна Саванны, Джорджия, США (Savannah College of Art and Design, Savannah, GA.).

Основным медиа для своих работ Вирко выбрала живопись и рисунок: она экспериментирует с техникой и материалами, используя коллаж как основной прием. Особое внимание художница уделяет цвету и, несмотря на яркость красок, каждая живописная работа — и насыщенная, и гармоничная одновременно.

Через необычные метафоры и ассоциативный ряд художница исследует сложность человеческой природы и сознания, создавая свои воображаемые миры.

Вирко принимала участие в групповых выставках в России, США и Европе.

Живет и работает в Москве.

yuliavirko.net
juliavirko@gmail.com

Интервью с Юлией Вирко

Персональные выставки:

2021
WORK IN PROGRESS, Государственный музей искусств имени А. Кастеева, Алма-Ата, Республика Казахстан

2020–2021
Pop-up выставка **ТВОЕ СОЗНАНИЕ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ**
Юлия Вирко и Антон Гельфанд

FUTURO Gallery, Нижний Новгород, Россия
Центр современной культуры «Смена», Казань, Россия
Севкабель порт, Санкт-Петербург, Россия
Центр современного искусства «Винзавод», Москва, Россия

Групповые выставки:

2022
МИФЫ И СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ,
Ural Vision Gallery, Екатеринбург, Россия

2021
ТЫ НЕ ОДНА, галерея Lazy Mike, Москва, Россия
III МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ГРАФИКИ В НОВОСИБИРСКЕ, Новосибирск, Россия

2020
VIVUS / DOMUM, особняк Трубецких-Нарышкиных, Санкт-Петербург, Россия
ВОЛНА ГРЕЗ, галерея «Триумф», Москва, Россия

2017
OTHERWISE NORMAL, One Space Gallery, Нью-Йорк, США
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ РОССИИ, Государственная галерея «Солянка», Москва, Россия

GRABAR GALLERY

Grabar Gallery — галерея в цифровом формате, созданная в 2019 году. Имя ее основательницы Наталии Грабарь связано с развитием современного российского искусства с середины 2000-х годов.

Наталия работает только с теми художниками, которые воплощают собой будущее арт-сцены: их выделяют открытость к экспериментам, фундаментальная образовательная база и особое ощущение мира.

Сейчас Grabar Gallery представляет двух заметных молодых художниц: Юлию Вирко и Олю Кройтор.

grabargallery.com
9101539@gmail.com
+7 962 910 15 39

Продюсер
Наталия Грабарь

Куратор
Кристина Романова

Дизайн, верстка и подготовка к печати
Николай Онищенко

PR
Дарина Грибова

Тексты
Кристина Романова, Юлия Вирко

Перевод
Федор Махлаюк

Редактор
Александр Образумов

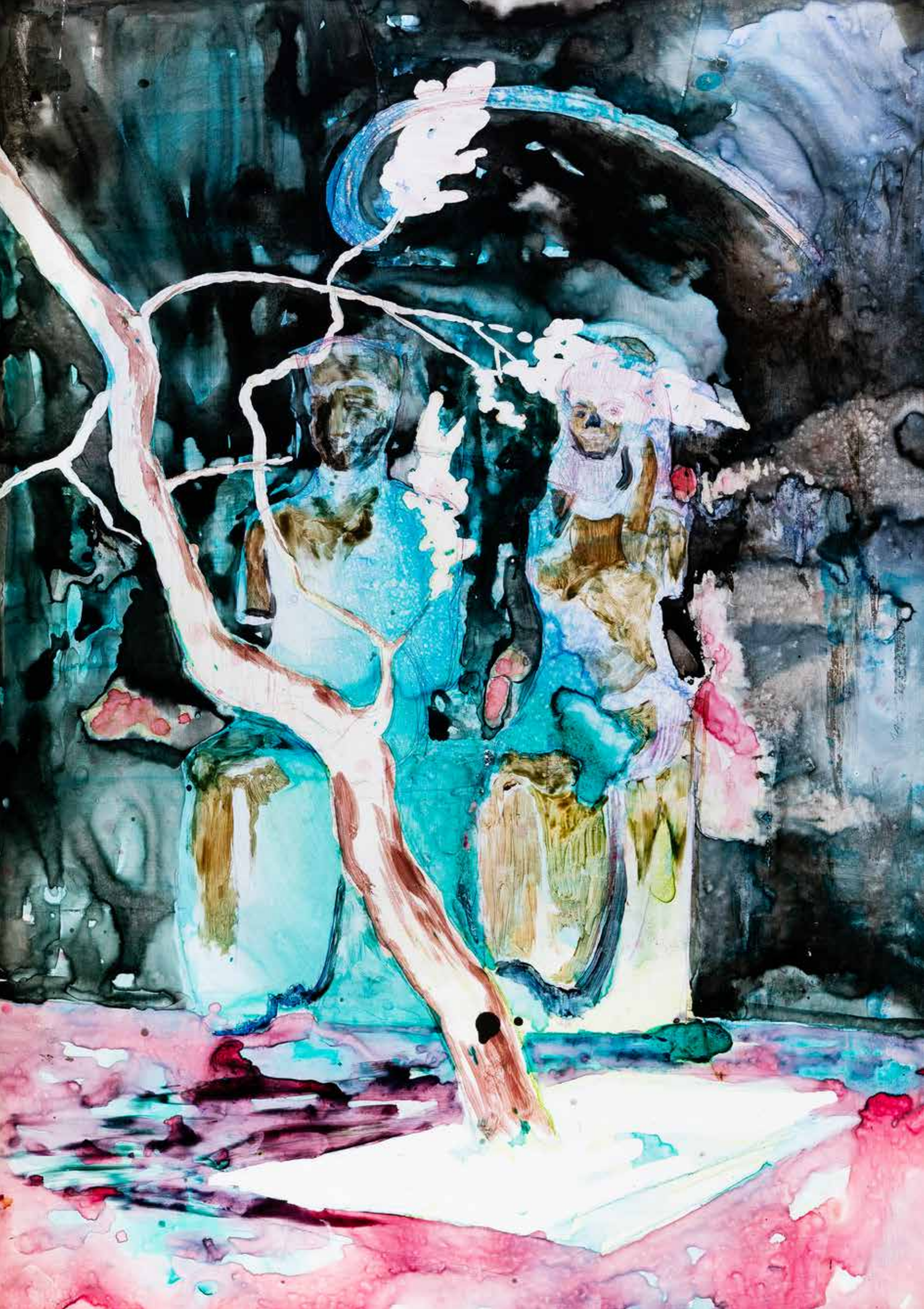
Фотосъемка
Роман Коновалов

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

Тексты © Авторы
© Николай Онищенко, 2023 (дизайн)

↑ Эскиз к работе 215.0
2020
Бумага, акварель, чернила
46 × 61 см

Sketch for 215.0
2020
Watercolor, ink on paper
46 × 61 cm

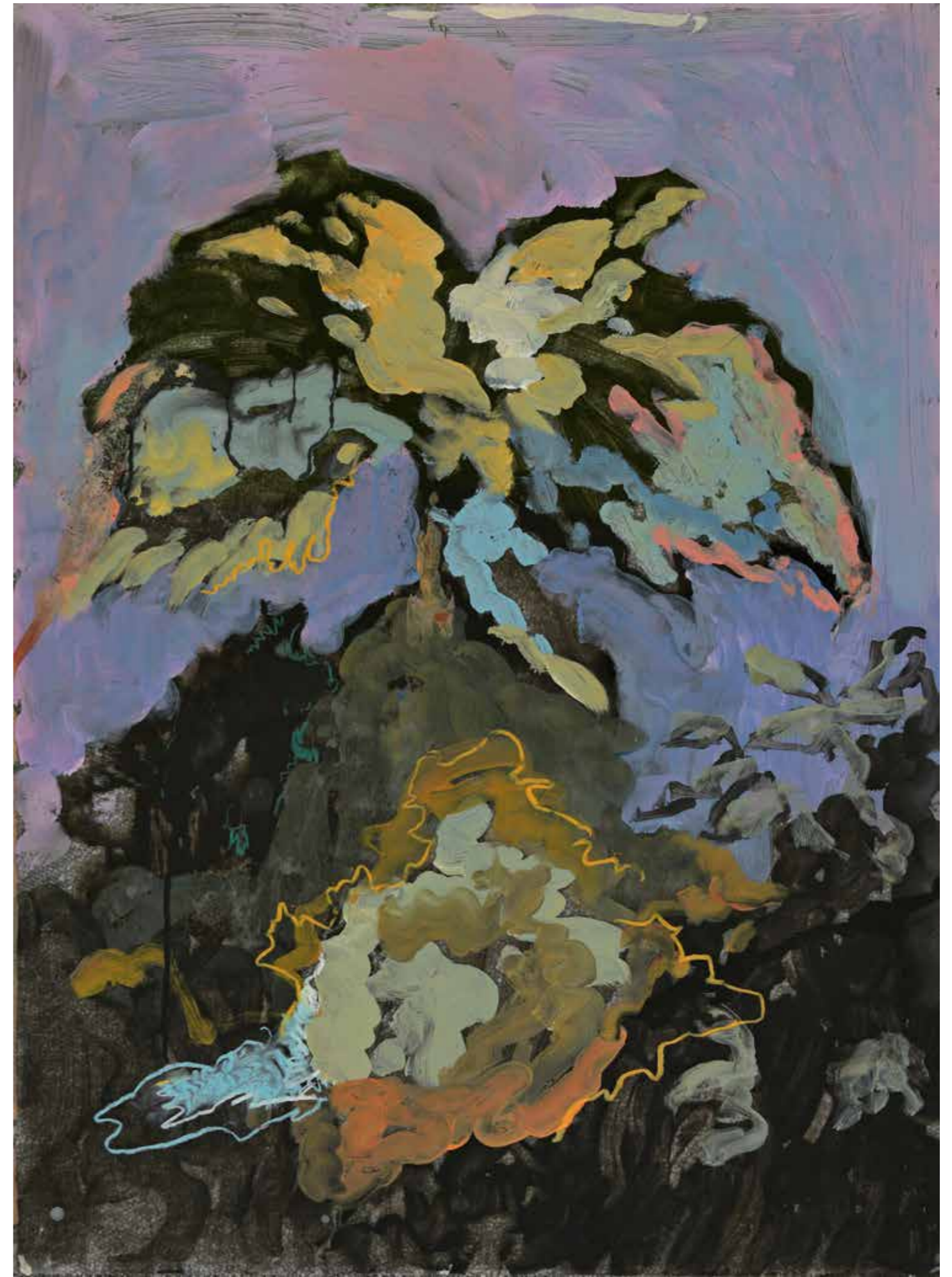

← Наблюдатели
2023
Пластик, акрил, чернила,
карандаш
70 × 50 см

Watchers
2023
Acrylic, ink, pencil on plastic
70 × 50 cm

Без названия
2020
Монотипия
20,5 × 29,5 см

Untitled
2020
Monotype
20.5 × 29.5 cm

Без названия
2020
Пластик, акрил, чернила
68 × 50 см

Untitled
2020
Acrylic, ink on plastic
68 × 50 cm

Непостижимая игра
2023
Холст, масло
180 × 220 см

Inscrutable Game
2023
Oil on canvas
180 × 220 cm

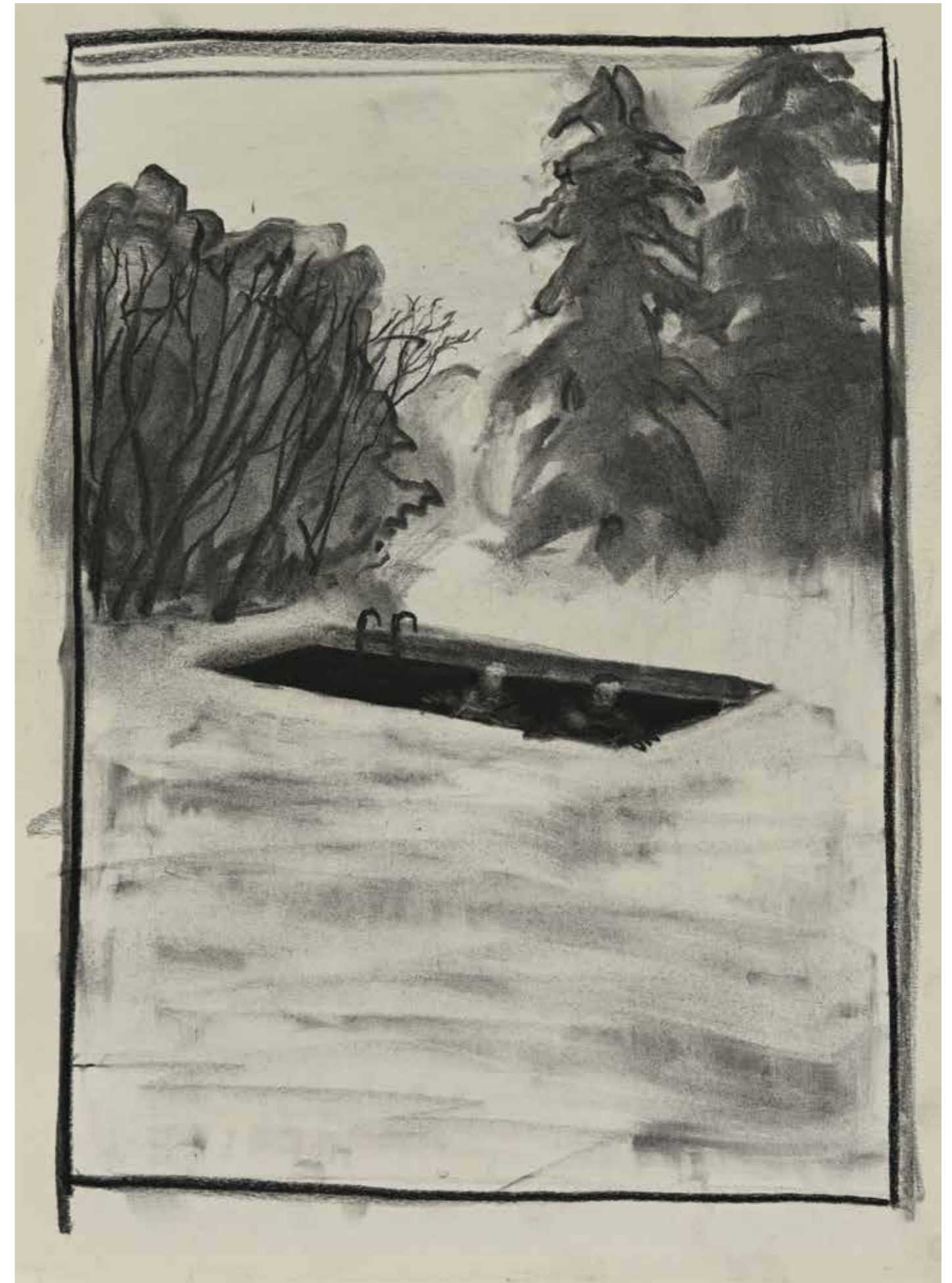
Эскиз
2020
Бумага, уголь
29,5 × 41,5 см

Sketch
2020
Charcoal on paper
29.5 × 41.5 cm

Эскиз
2020
Бумага, уголь
29,5 × 41,5 см

Sketch
2020
Charcoal on paper
29.5 × 41.5 cm

Эскиз
2020
Бумага, уголь
41,5 × 29,5 см

Sketch
2020
Charcoal on paper
41.5 × 29.5 cm

75.219
2020
Холст, акрил
200 × 300 см

75.219
2020
Acrylic on canvas
200 × 300 cm

Коллекционер снов
2023
Холст, масло
150 × 150 см

Dream Collector
2023
Oil on canvas
150 × 150 cm

Не в моем вкусе
2023
Холст, масло
220 × 180 см

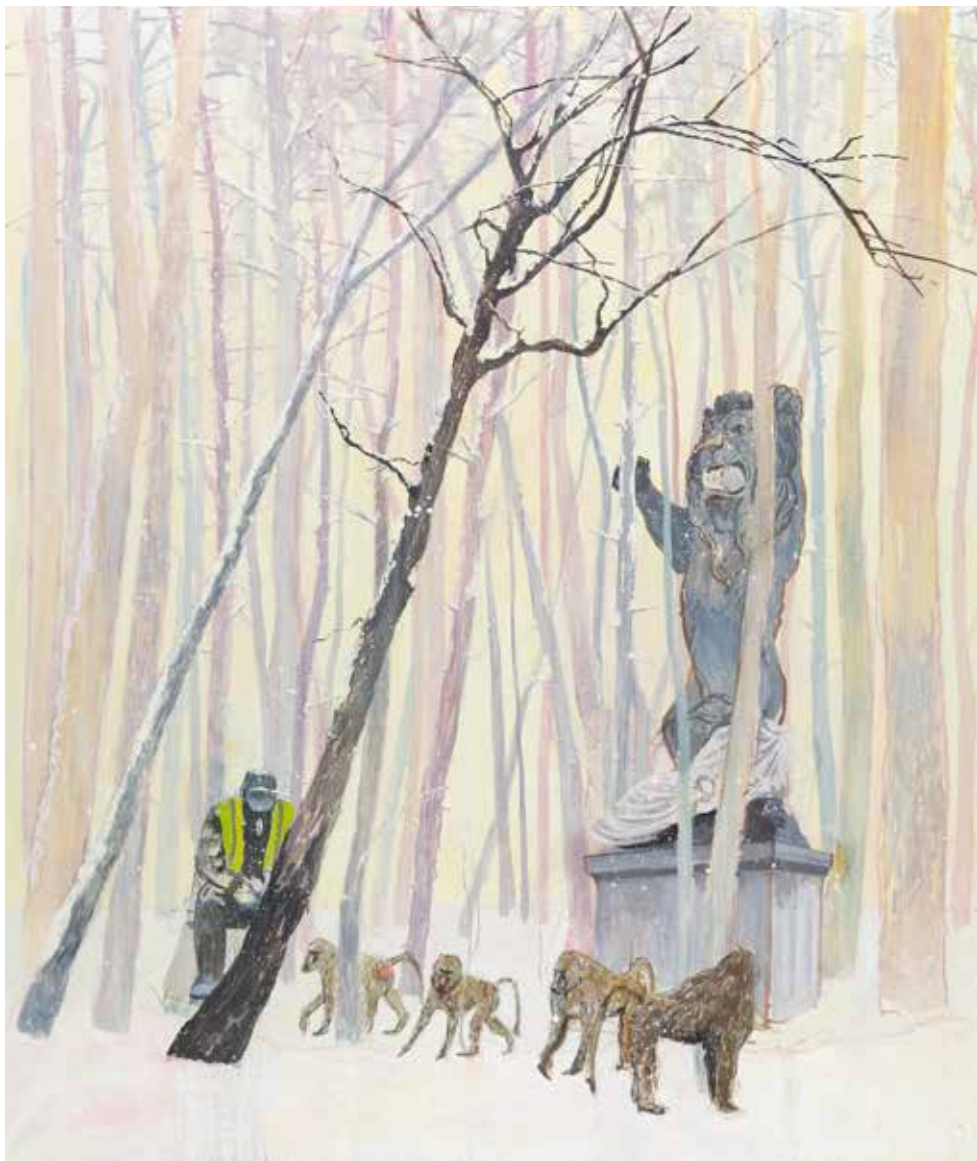
Not My Cup of Tea
2023
Oil on canvas
220 × 180 cm

Туман олеандра
2023
Холст, масло
150 × 200 см

Oleander Fog
2023
Oil on canvas
150 × 200 cm

← **Логово льва**
2023
Холст, масло
200 × 170 см

Lion's den
2023
Oil on canvas
200 × 170 cm

↓ **Я видел тебя одну**
2023
Холст, масло
170 × 200 см

I Saw You Alone
2023
Oil on canvas
170 × 200 cm

The young artist Yulia Virko studied illustration and painting in the U.S. and is now based across Moscow and London. Having earned her degrees from Rhode Island School of Design and the Savannah College of Art and Design, she settled on painting as her core medium. Yet, being on a constant quest for her own signature style, Yulia Virko adds on to this traditional medium with various experiments: combination, layering, collage, photo archives, and continuously revised textures and colors.

She devotes special attention to color in her work. Her paintings, which were exhibited at the pop-up event **Consciousness Doesn't Have Borders (2020–2021)**, were driven by the artist's desire to rethink the body of memories, dreams, emotions that she has amassed and to repurpose them to construct a vivid non-existent reality. The canvases are easily recognizable by the saturated palette, fantastical characters, and the mysterious code numbers in the titles, denoting the dominant colors in the works.

Yulia Virko's painting is a gigantic endless puzzle, where, as she herself puts it, "the large format leaves no place for fear." Large-scale painting projects are supported by the artist's experimentation with monotyping, drawing, and collage. In Yulia's skillful hands the puzzle comes together into dynamic and wholistic works. Most of them are based on her photo archive of travels, flea-market finds, newspaper and magazine clippings. Such "witnesses" to history become guides into the past, a past revived by Yulia.

Many of her works feature the figure of a "small man" — an observer who enters the worlds created by the artist as one of the characters. Travelling a lot, Virko is gaining the experience of observation, finds interesting, strange and weird fragments of reality, thereby herself becoming the proverbial "worldly" person and an observer plunged into different geographic locations and time zones.

New paintings by the artist address the strange post-pandemic world where our minds seem to be shrouded in the fog of incomprehension which is only getting thicker. Fog and haze come to symbolize time in these new works. "The ability to draw is the ability to construct your own reality," says Yulia and keeps on experimenting. The new works no longer have the bold color combinations, but each canvas, monotype or drawing presents an invariably fantastical story. The artist stays true to her approach and treats the canvases as puzzle pieces, which prompts the viewer, wittingly or not, to reminisce, register the familiar and resort to imagination to fill the gaps.

Yulia's entire creative practice relies on intuition and emotion, available to be experienced by the audience as well. "If the viewer can be left with a sense that they've found something in the exhibits, then it worked. I am not a fan of explaining artworks. It's all about the feeling," the young artist explains the energy in her painting. The sophisticated complex story in each painting, laden with a series of unexpressed feelings and emotions, thus becomes the signature style of Yulia Virko.

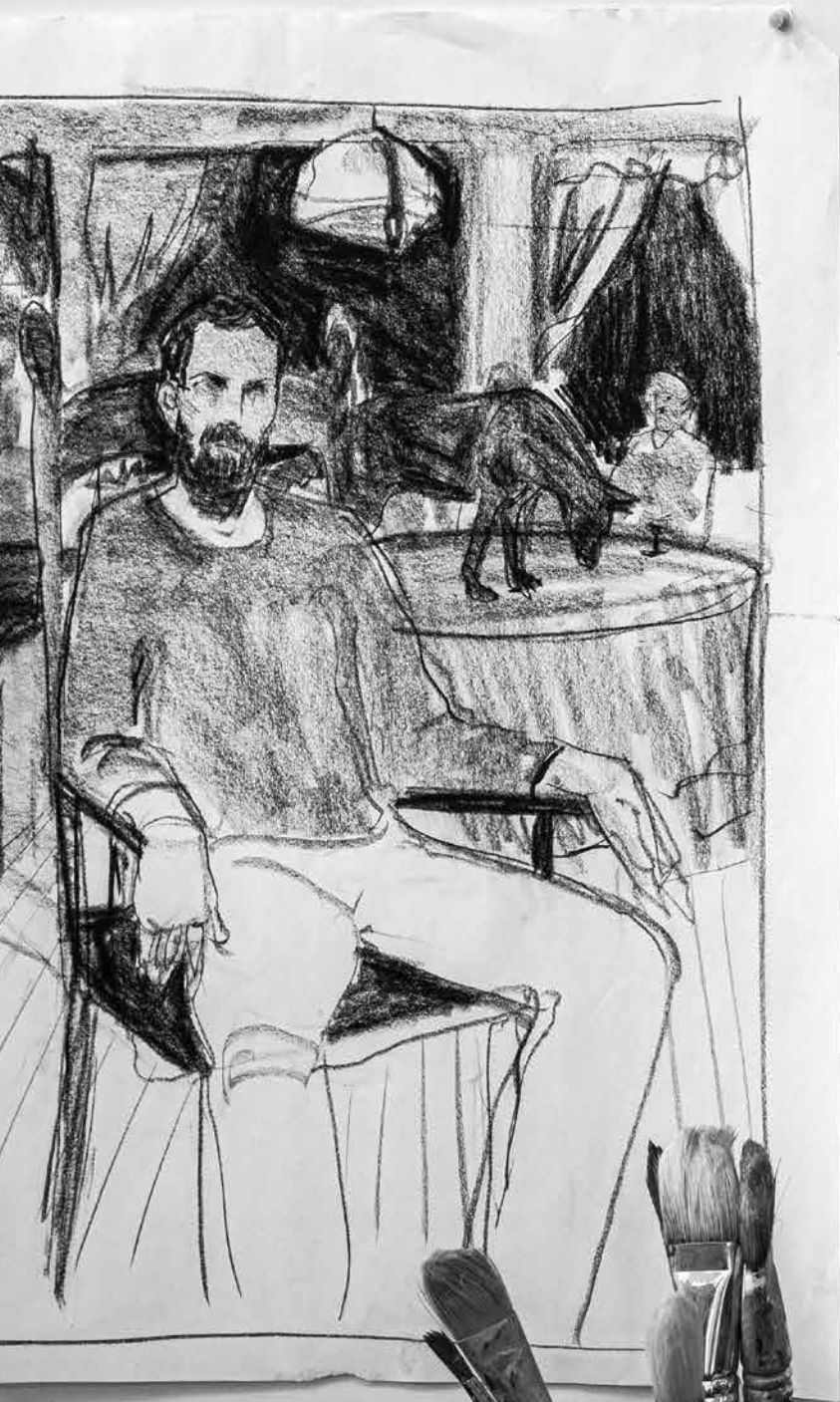
Kristina Romanova

Faced with a future canvas of three meters you realize that there is not time to waste. When I work with smaller formats, it seems to me that I have more time; but that's an illusion, of course. In front of a large canvas, you just cannot afford to get lost in contemplation since there is just so much to be done. This is more practical than living in terror of the blank page. Less worrying. Working with large formats, you cease to fear large objectives.

My painting is about that fraction of a second when you are waking up and dreams still seem real. In that moment, everything seems to be happening for real, except that certain details are off. And then you wake up fully and realize it was all just a dream. Your brain tells you: "People do not put bathtubs in libraries, and even if they did, there could be no bull standing in it."

Yulia Virko

(Switzerland, 1994) earned her degree from Rhode Island School of Design (RISD, Providence, RI). She also studied at Savannah College of Art and Design (SCAD, Savannah, GA.).

Virko considers painting and drawing her two favorite mediums to work in. In particular, Virko is attentive to color, as each of her paintings is both saturated and harmonious.

Through unusual metaphors and bountiful associations, the artist explores the complexity of human nature and consciousness, creating imaginary worlds.

Virko has already implemented group projects in Russia, the United States and Europe.

She works and resides in Moscow.

yuliavirko.net
juliavirko@gmail.com

Interview with Yulia Virko

Solo Exhibitions:

2021
WORK IN PROGRESS, Kasteev State Museum of Arts, Almaty, Republic of Kazakhstan

2020–2021
Pop-up exhibition **CONSCIOUSNESS DOESN'T HAVE BORDERS** by Yulia Virko and Anthony Gelfand

FUTURO Gallery, Nizhny Novgorod, Russia
Smena Center for Contemporary Culture, Kazan, Russia
Sevkabel Port, St. Petersburg, Russia
Winzavod Center for Contemporary Art, Moscow, Russia

Group Exhibitions:

2022
MYTHS AND MEETINGS BY CHANCE, Ural Vision Gallery, Ekaterinburg, Russia

2021
YOU ARE NOT ALONE, Lazy Mike Gallery, Moscow, Russia
III NOVOSIBIRSK INTERNATIONAL GRAPHIC ART TRIENNALE, Novosibirsk, Russia

2020
VIVUS / DOMUM, Trubetskoy-Naryshkin mansion, St. Petersburg, Russia
WAVE OF DREAMS, Triumph Gallery, Moscow, Russia

2017
OTHERWISE NORMAL, One Space Gallery, New York, USA
UNITED STATES OF RUSSIA, Solyanka State Gallery, Moscow, Russia

GRABAR GALLERY

Grabar Gallery was established in 2019 and operates in the digital format. Its founder Natalia Grabar is known for her contribution to the development of contemporary art in Russia since the mid-2000s.

Natalia only engages the artists who represent the future of the art scene — those who stand out due to their willingness to experiment, fundamental education, and a particular outlook on the world.

Grabar Gallery currently represents two renowned young artists: Yulia Virko and Olya Kroytor.

grabargallery.com
9101539@gmail.com
+7 962 910 15 39

Producer
Natalia Grabar

Curator
Kristina Romanova

**Design, layout
and prepress**
Nikolay Onischenko

PR
Darina Gribova

Texts
Kristina Romanova, Yulia Virko

Translation
Fedor Makhlayuk

Editor
Alexander Obrazumov

Photo
Roman Konovalov

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.

Texts © Authors
© Nikolay Onischenko, design, 2023