

ИВАНКА ГАРАЙ

IG: @ivanka_garai
www.ivankagarai.com

Образование

2022 – 2025	Moscow School of Contemporary Art (MSCA), Москва
2022-2024	Скульптурная школа Sculptart
2020-2022	Мастерская «АРТБАЗЛ» Ларисы Захаровой (преподаватель кафедры керамики Художественной Академии им.Штиглица, Санкт-Петербург)

Групповые выставки

- 2024 Внутри и вовне: источники суперсилы, галерея a – s – t – r – a, ЦСИ Винзавод, Москва
- 2024 Уновис "0,02". Зверевский центр современного искусства, Москва
- 2024 Пока взрослые. Пока Новый год , галерея 11.12, Москва
- 2024 Доступ разрешен, галерея Гум – Red - Line
- 2023 Застолье по культуре, галерея Ucontemporary, ЦСИ Винзавод , Москва
- 2023 Неустойчивое равновесие, галерея Ucontemporary, ЦСИ Винзавод ,Москва
- 2023 Закрой глаза, галерея Ucontemporary, ЦСИ Винзавод, Москва
- 2023 Игры, в которые играют люди; выставка перформативных практик,
Британская Школа Дизайна/MSCA
- 2022 Bird Milk, Цех Белого, ЦСИ Винзавод, Москва

Ярмарки/фестивали

дек. 2023-февр.2024 Новогодний маркет, галерея Sistema

2023 Third place art fair , ярмарка современного искусства, Third place , Санкт-Петербург

2023 Win-Win, маркет современного искусства, ЦСИ Винзавод, Москва

Резиденции

02.2023-06.2023 резиденция в центре художественного производства «Своды» ГЭС-2 (V-A-C)

08.2024- резиденция дровяного обжига «Шелота»

Публикации/интервью

2023 - принимала участие в съемках фильма о центре художественного производства «Своды» ГЭС-2

<https://www.youtube.com/watch?v=yHfPfUgSrVg&list=PLaxCj4xgRYPgLi72TGgSOG7uleoxCaD&index=3>

Artist's statement

В своей художественной практике я рассуждаю о месте естественного природного человека как биологического вида в обществе с быстро развивающимися технологиями; технологии внедряются постоянно, меняя не только мир вокруг, но и человека как сущность. Также интересен механизм проявления и подавления коллективных и индивидуальных эмоций в процессе адаптации к новым условиям.

Одним из важных материалов моей художественной практики является глина, как символ глубинной архаической составляющей человека. Неразрывная связь с землей и предыдущими поколениями закодирована в подсознании. Едва трансформируясь, порой ускользя от цивилизационных процессов, она прорастает в будущее. Дихотомия современного и архаичного, их гармоничное взаимопроникновение или конфликт, является отправной точкой моих работ .

В зависимости от идеи проекта главный акцент я делаю на реализации задуманного образа (поиск комбинаций материалов, придание необходимой формы, работа с пространством, светом, звуком) или же на процессуальности как самоцели. Неожженная раскатанная в пласти, сухая дробленая в мелкую крошку, растворенная в воде до образования взвеси, густая, смешанная с силиконами, - в этих состояниях глина становится медиумом для моих экспериментальных проектов и партиципаторных практик.

Работаю с инсталляцией, керамикой, перформансом.

Внутреннее зрение

Проект реализован во время резиденции в центре художественного производства «Своды» ГЭС-2.

Инсталляция

Фарфоровые листы (40 шт),ИванкаГарай

саунд-арт (5'13"), Евгения Фомина

В эпоху перемен человек инстинктивно пытается найти точки опоры. Одной из них может стать внутренний (эмоциональный) баланс, который напрямую связан с эмоциональным интеллектом.

Белый лист бумаги, как метафора эмоции в состоянии потенциального развития. От зарождения через нарастание к выражению или затуханию. Художественный метод основан на взаимодействии с листом бумаги в разных эмоциональных состояниях: под давлением сильных отрицательных эмоции, рука рефлекторно сжимается или возникает желание порвать бумагу. Положительные эмоции провоцируют едва касаться листа или же расправить уже смятые. Для реализации проекта я выбрала фарфор в качестве аллегии хрупкости и неустойчивости эмоционального баланса человека.

В основе саунд-арта лежит сбор звуков во время соматических практик фокус-группы, работавшей с различными эмоциональными состояниями.

Extract/ Transform/ Load

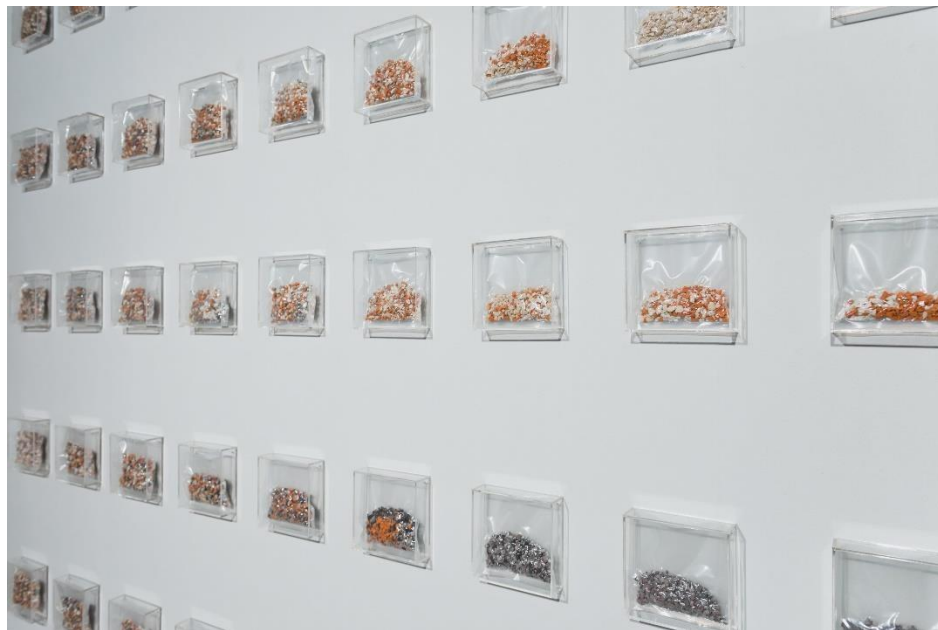
2 м x 2,2 м

50 боксов из оргстекла, вакуумированная обожженная дробленая глина 10 цветов (10 стран происхождения).

2024

Сталкивая в своем проекте глину и пластик, я ставлю вопрос о месте природного, естественного человека в современном мире развитых информационных технологий. Сбор и обработка данных о каждом человеке используется ежесекундно как для нужд бизнеса, так и государственных структур. При анализе собранных данных идет разделение людей по стране рождения, весу, возрасту, цвету кожи, образованию, семейному положению, доходу в месяц и т.д.

В какой мере развитие информационных технологий трансформирует наше восприятие категорий личного и общественного? Станет ли в будущем приватность личных данных не естественным правом, а привилегией?

Обожженная дробленая глина помещается в пакет, вакуумируется, пакеты запаиваются. Далее вакуумный пакет помещается в бокс из оргстекла, который также герметично закрывается. Тем самым, создается изолированная система.

В проекте используется 10 сортов глины разных мест залегания (Россия, Германия, Франция, Англия, Китай и тд). По аналогии с системами фильтрации данных: в каждом ряду по 10 коробок, начиная с максимума в 10 цветов (100 грамм). В каждой последующей коробке изымается по одному цвету, пока в крайней коробке в каждом ряду не останется лишь один цвет (10гр).

Размер каждого бокса 14x14 см

Археология невидимого

20 обожженных глиняных блоков 37х37 см, саунд-арт 4.15 (Петр Бойков)

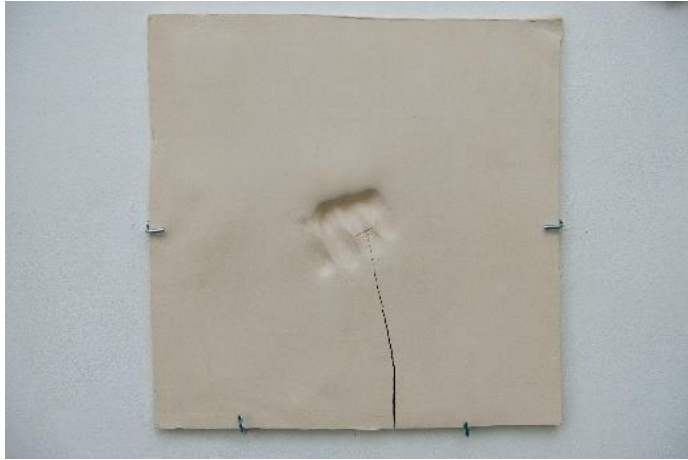
2023

Как граждане России переживают времена сильных трансформаций и отсутствие стабильности? Насколько позволяют себе выражать негативные эмоции?

Если эмоции не выражаются, следовательно, их как будто нет, но они так или иначе подспудно влияют на взаимоотношения в обществе. Нужно ли их выводить из тени?

В исследовании участвовала фокус-группа из двадцати добровольцев. Каждый участник на 30 минут оказывался в одиночестве в помещении, где был только блок сырой глины.

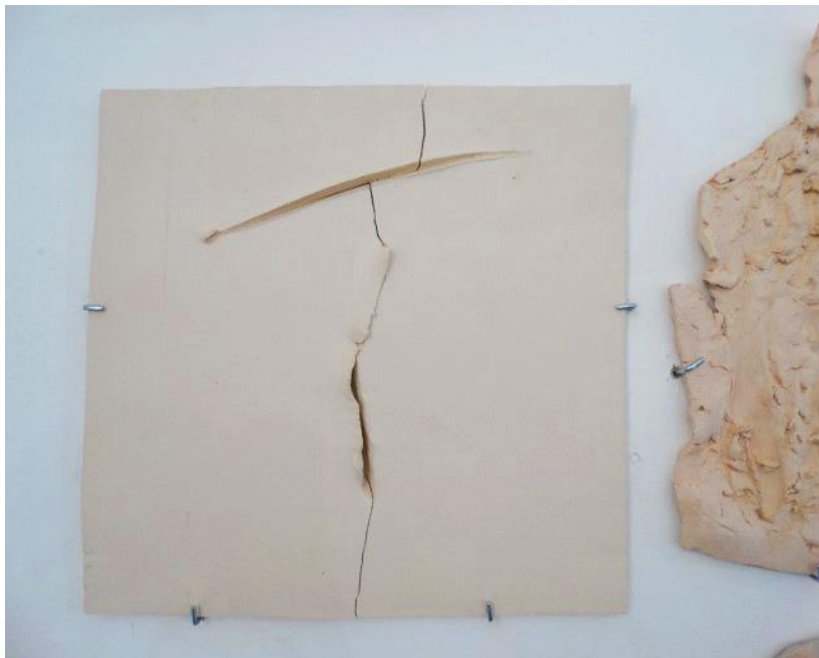

Следуя инструкции делегированного перформанса, участник взаимодействовал с ним, давая выход обычно подавляемым, в силу общественных норм или сложившейся ситуации, чувствам. В помещении (с согласия участников) непрерывно велся сбор звуков, которые в дальнейшем легли в основу саунд-арта.

Множественная субъективность

Стол, скатерть, фарфоровые тарелки, пинцеты, дробленая обожженная глина разных цветов, вакуумные пакеты

2023

«Я» современного человека многократно конструируется за счет увеличения количества социальных ролей, исполняемых индивидуумом в течение жизни; возможности смены индивидуальной идентичности в виртуальных пространствах, а также необходимости занимать позицию «Другого» при самонаблюдении.

Индивид стремится с одной стороны, отрефлексировать и прожить разные грани своего Я, с другой, ощутить целостность. Личностная самоидентификация наравне с объектами производства и услугами рассматривается в качестве предмета потребления. Множественная субъективность постепенно становится нормой.

Проект отсылает к молекулярной кухне, в которой основу составляет работа не с продуктами, а с химическими компонентами. Дробленая глина разных цветов вакуумируется, сжимаясь в единое целое. В процессе вакуумации острые края глиняных кусочков создают микрповреждения вакуумного пакета, что приводит к медленной нейтрализации вакуума и постепенной децентрализации содержимого.

Экспозиция объектов из
проекта «Множественная
субъективность» на выставке
«Застолье по культуре», галерея
Ucontemporary

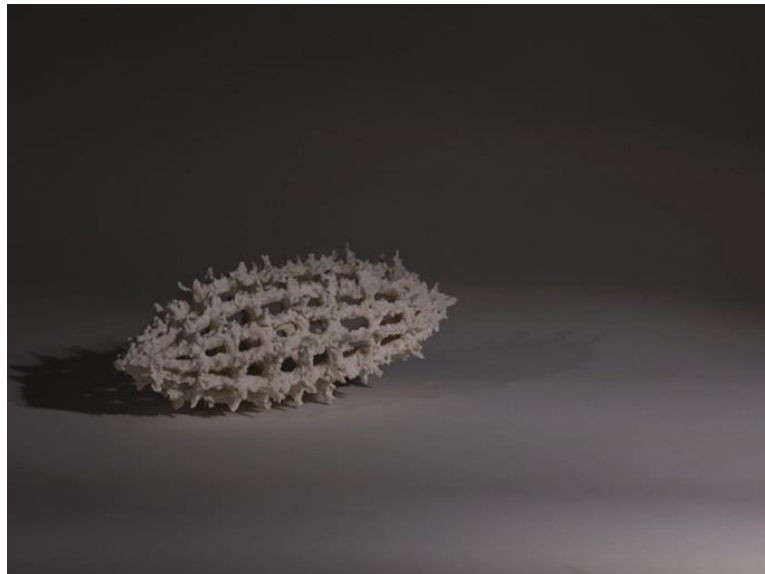
Хикикомори

Серия объектов из фарфора

35x16x16 см (размеры варьируются)

Серия посвящена теме социофобии и добровольном затворничестве как нарастающей тенденции общества развитых коммуникационных технологий. Общение посредством соцсетей, чатов, форумов, виртуальных пространств дает человеку возможность при желании изолироваться от реального мира, вызывающего страх и стойкое неприятие, и перенести свою активность в виртуальное пространство.

Для окружающих такой человек полностью выпадает из социальной жизни, превращая собственный дом в добровольную тюрьму. Данный феномен особенно ярко проявлен в японском обществе и носит название Хикикомори.

Экспозиция объектов из серий
Хикикомори и Внутреннее
зрение на ярмарке в The Third
Place

Гипнагогия

Серия из 3 объектов

Высокотемпературная глина, глазури,
фарфор

35x22x21см

2024

Гипнагогия представляет собой промежуточное состояние между бодрствованием и сном. В этот момент мозг открывает доступ к бессознательному, что приводит к возникновению образов, которые могут проявляться в виде слуховых, зрительных, тактильных галлюцинаций.

Однако так ли сильна разница между реальным и иллюзорным миром (или тем более виртуальным)? И действительно ли мы способны отличить один от другого? Автор обращается к эстетике барокко, акцентируя внимание на значимости чувственного восприятия мира, его многослойности и противоречивости.

Табу

Перформанс, 120 мин

2023

Ощущение замкнутой системы “государство-индивидуум”, давление общественных норм и стереотипов, - все это порождает пассивное сопротивление, накопление агрессии и ощущение трясины. Перформанс о попытке освободиться, пробить невидимые стены, соскоблить грязь и увидеть то, что снаружи.

Видеодокументация:

<https://cloud.mail.ru/public/3jfH/nkgGFNTNW>

ВоКРУГ

*Коллективный перформанс,
60 мин*

*Автор идеи и участник Иванка
Гарай*

Информация транслируется без остановок. Утилитарная и духовная, пугающая и обнадеживающая. Нас всегда окружают новости. Как живем мы среди информационного шума? Участники перформанса, взяв за основу архаичную ритуальную практику, создают свой вариант проживания событий колеблющегося мира, чтобы остаться в этом шуме собой.

