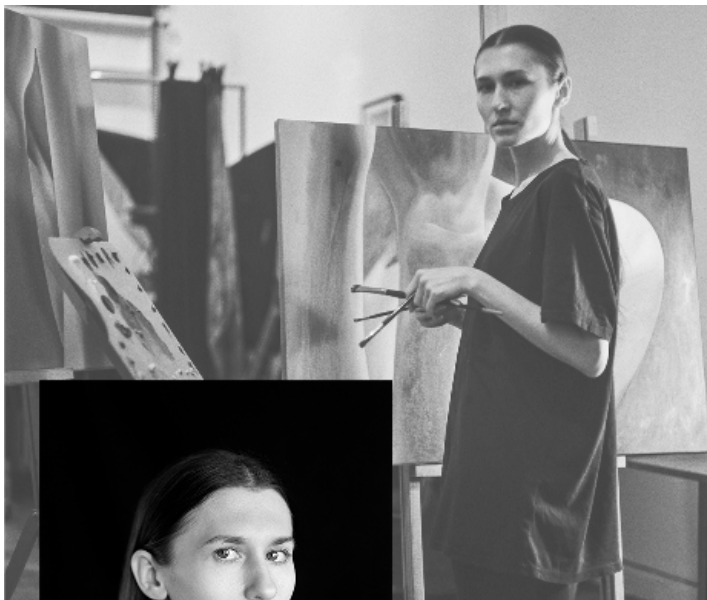




Yuliia Mykhaliuk
ukraińska artystka
członek ZPAP

yuliia.mykhaliuk@gmail.com



+48 794 393 387



yuliiamykhaliukart.com



@yuliia.mykhaliuk.art



@yuliia.mykhaliuk



O mnie

Nazywam się Yuliia Mykhaliuk (ukr. Михалюк Юлія). Jestem ukraińską malarką, projektantką wnętrz i fotomodelką. Mieszkam i tworzę w Polsce od 2015 roku.

Maluję i szkole się od dzieciństwa. Ukończyłam szkołę malarską nr 1 w Równym (Ukraina). Jestem magistrem sztuki po studiach w: „Kyiv State Academy of Decorative Art And Design Named M. Boychuk” (Ukraina) oraz „Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi”.

Należę do Związku Polskich Artystów Plastyków.

O malarstwie

Tworzę zasadniczo w technice olejnej na płótnie. Dążę do kompromisu klasyki i nowoczesności. Ludzkie ciało jest niezmiennym tematem moich obrazów, mocno owiniętym składową emocjonalną. Prace odzwierciedlają adaptację jednostki w społeczeństwie i związane z tym problemy. Wyrażają one potrzebę wykreowania takiego podejścia do własnej osobowości i ciała, przy którym człowiek oprócz naśladowania kanonów społecznych byłby w zgodzie ze sobą i własnymi wartościami. Często wyciągnięte z własnej biografii. Kształtujące kanony nowoczesnego aktu, dopuszczalności estetycznej i rozluźniające wyznaczoną moralną interpretację piękna ludzkiego ciała.

Działalność artystyczna

Aktywnie biorę udział w targach, wystawach zbiorowych i indywidualnych, projektach społecznych, współpracuję z galeriami, fundacjami i innymi instytucjami publicznymi, prezentującymi sztukę, jako malarka, prowadząca warsztaty artystyczne oraz tłumacz.

Wystawy indywidualne:

- *Self-line*, galeria Metamorfozy, Warszawa, 2022,
- *Close-up / Wielki Plan*, Dom kultury Miś, Warszawa, 2022,
- *UA*, galeria Project Art, Domoteka, Warszawa, 2023,
- *Bajka o Motance*, Dom Kultury Miś, Warszawa, 2023.

Konkursy:

- I miejsce i II miejsce w konkursie Golden Time Talent (edycja 42), sekcja malarstwo, 2022,
- I miejsce w konkursie Golden Time Talent (Grand Final Art 3), sekcja malarstwo, 2023,
- wyróżnienia w konkursach Luxembourg Art Prize 2021, 2022, 2023.

Promocja kultury ukraińskiej:

- *Żywa lalka*, warsztaty integracyjne dla dorosłych i dzieci z robienia motanek nicianych „ŻYWA LALKA” we współpracy z Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, galerią Metamorfozy (Warszawa); Fundacją „Działanie” (Łódź); Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Łódź)...
- *Bajka o Motance*, występ, Dom Kultury Miś, Warszawa, 2023- projekt, łączący grafikę, literaturę i muzykę,
- *Close-up, UA*- wystawy, łączą ce malarstwo i poezję.

Wystawy grupowe:

- *Targowisko sztuki / Koneser vol. III*, Centrum Praskie Koneser, Warszawa, 2022,
- *Powrót bogini*, galeria Elektra, Warszawa, 2022,
- *Przegląd twórczości malarzy OW ZPAP*, galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2022,
- *Twardy reset mózgu*, galeria Amnezja, Łódź, 2022,
- *Discovering diversity*, galeria GOYPA, Riviera Palace, Monako, 2022,
- *Forms of Chaos*, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź, 2022,
- *Kiermasz świąteczny OW ZPAP*, galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2022,
- *Targowisko sztuki / Koneser vol. IX*, Centrum Praskie Koneser, Warszawa, 2023,
- *Raj na Połomiu. Wystawa poplenerowa*, Manufaktura sztuki, Bielsko-Biała, 2023,
- *Salon DAP 2023. Doroczna wystawa Sekcji Malarstwa OW ZPAP*, galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2023,
- *Synergia. Wystawa poplenerowa*, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot, 2023,
- *Synergia. Wystawa poplenerowa*, galeria Simple, Bydgoszcz, 2023-2024,
- *Karnawał. Doroczna wystawa Sekcji Malarstwa OW ZPAP*, galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2024.

AUTOPORTRET

2016, Polska,
42x29,7 cm, olej na papierze,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Ten obraz jest biografią uczuciową, bardzo plastyczną dla wyobraźni. Nie dzielę swoich emocji na pozytywne i negatywne, a siebie na dobrą i złą. Na poziomie uczuciowym wyróżniam dwa światy: ciepły i zimny, więc emocje również są ciepłe i zimne, jak kolory w malarskiej paletce. W łączeniu różnorodnych kolorów powstaje obraz, a w łączeniu odpowiadających tym kolorom emocji powstaje człowiek.

Dwie odłamy jednej twarzy wiążą się włosami. W splątaniu włosów rodzi się motylek, lecący do kwiatka, co symbolizuję wewnętrzny samorozwój i przyjęcie siebie.

To było nieświadomym początkiem stworzenia serii obrazów pod tytułem „Przebudzenie kobiecości” oraz podjęcia tematu znaczenia kobiety i tego, jak ona postrzega się w społeczeństwie. Zaczynam tę drogę od postrzegania siebie.

TAJEMNICA

2017, Polska,
70x100 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
Z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Główną myśl opieram na utajonych emocjach i zachowaniu kobiety pod wpływem innych.

Na obrazie przedstawione zostały cztery żeńskie torsy w odmiennej kolorowej gamie i z różną widzialnością rąk, które, gasnąc i zmieniając swoją ciepłotę, symbolizują "tajemnicę" kobiety, to na ile otwiera się ona ze stron seksualnej i duchowej, co, w dużym stopniu, zależy od tego, jak jest postrzegana.

Obraz zawiera dwie skrajności połączone ze sobą czerwoną nitką: centralny element symbolizujący skrępowanie i przygnębienie oraz „ciepły” tors pokazujący otwartą kobietę.

TOPIĄCA SIĘ

2017-2020, Polska,
100x70 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Jest to najbardziej osobisty obraz z całej serii.

Przedstawiłam tu wodę, w której topiłam swoją i cudzą ręką. W namalowanej twarzy w nieco manierystyczny sposób zostawiłam, oprócz podobnych anatomicznych cech, swoją osobistą historię i wylałam swoje uczucia, żeby od nich odpocząć i popatrzeć na siebie z boku. Dzięki temu zaczęłam szukać przyczyny swojej wizji świata i postrzegania się we własnych oczach. Drugi główny element ma formę bączka, który stwarza wodny wir- chaos w świecie wewnętrznym.

Po trzech latach obróciłam obraz o 180°. Teraz twarz, która była topiona w wodzie, zaczęła podnosić się na rękach. Bączek też odnalazł swoje nowe znaczenie: przedstawia on formę splotnika do łapania ryb jako symbol rozpacz, która przemienia się w swoistą prośbę o pomoc, a przede wszystkim w pragnienie tej pomocy i nowych zmian. Tego właśnie życzę każdemu, kto był, jest albo kiedykolwiek będzie w podobnej sytuacji.

PERŁA

2017-2020, Polska,
100x70 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Przedstawiam tu cztery symetrycznie połączone kobiece torsy, w ciepłej kolorystyce na górze i w zimnej- na dole.

Balansuję pomiędzy seksualnością kobiety i jej funkcją jako jednostki ludzkiej a pokazaniem jej natury uczuciowej. Na obrazie kropla, ściekająca z ciał w ciepłej kolorystyce, przemienia się w perłę, prezentującą przebudzenie kobiecości, otwarte dla widza na różne interpretacje.

Ten obraz jest w dużym stopniu związany z pragnieniem bycia usłyszaną i zrozumianą, a także z odwagą i siłą wewnętrzną.

BÓJ

2020, Polska,
70x100 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Na tym obrazie łączenie dwóch postaci jednej osoby symbolizuje walkę wewnętrzną. Zgięty do przodu tors rozumie problem na poziomie łączenia literek w słowo „problem”, czego jest zdecydowanie za mało, bo nadal robi to, do czego się przyzwyczaił. Natomiast tors wyprostowany zagłębia się w istniejący problem, uświadamia go sobie i próbuje się przekonać do zmiany podejścia do siebie i innych. Każde zagłębianie się w siebie wiąże się z emocjami, pokazanymi na obrazie w niepokojących odcieniach niebieskości. Ten napięty męczący moment jest bardzo ważny, ba nawet niezbędny dla każdego człowieka podczas każdego wyboru, tak jak jest częścią budowania siebie i kontrolowania swojej wrażliwości.

UKRYCI

2020, Polska,
120x100 cm, olej na papierze,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Obraz „Ukryci” jest twórczym impulsem odpowiadającym na średniometrażowy film fabularny Krystiana Kornela pod takim samym tytułem, przy którym pracowałam jako scenograf. Pokazuje stan emocjonalny głównych bohaterów, walkę wewnętrzną ich pragnień bycia razem z potrzebą posiadania osobnych socjalnych poprawnych relacji. Razem z tym obraz nie ma szczególnych oznak przynależności do konkretnej historii i jest otwarty na różne interpretacje, które widz może w nim odnaleźć, opierając się na własnych przeżyciach.

Kompozycja składa się z dwóch ciał kobiety na przednim planie i mężczyzny na tylnym planie. Mimo że na tym obrazie przedstawiam półnagie ciała i postacie są usytuowane blisko siebie, to niema tu podtekstu seksualnego.

Malując fragmenty tych postaci odtwarzałam swoje własne ciało. W efekcie końcowym ułożyłam je tak, żeby ręce zakręcały się w tornado- stan, w którym przebywali bohaterowie.

Obraz ukrywa pod sobą drugi obraz, tak jak w procesie pracy nad nim zmieniałam koncepcję. Poprzednia warstwa siedzącego człowieka z rękoma na przednim planie jest delikatnie widoczna przy mocnym oświetleniu punktowym, i w ciekawy sposób łączy się z warstwą końcową, co daje możliwość nowego odbioru namalowanego obrazu.



Ukryci. Fragment.
Warstwa uwidocznioma w
silnym oświetleniu.

KLEPSYDRA. AKT URODZENIA.

2021, Polska,
120x80 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Jest on przerwą od mojej historii i przyzwyczajęń, gładkiej powierzchni i kontrolowania słów pędzlem. Nie mówię w nim: „najpierw opowieść, a potem obraz”. Powstał z kości i mięśni, samodzielnie przeistoczył się, podobnie jak motylek, w to, co chciał, i takim go zostawiłam. „Niedopracowane” ręce takimi zostały, aby same siebie dopracowały. One i zarys ciała na dole dają efekt nieskończoności: nieskończoności dorastania i tworzenia siebie. Jest to życie każdej osoby, technicznie takie samo, a wynikowo różne.

Wróćmy do tego, co tu widzimy. A widzimy ręce, sypiące piasek do dużego dolnego pojemnika klepsydry, znanej wszystkim jako jeden z pierwszych wymyślonych przez ludzi czasomierzy. Pokazuje on nam śliczny wzorek, przypominający skrzydło motylka. Trochę krwi i myśli, i już mamy człowieka, który wyszedł z fali piasku. Kobieta ta została namalowana na samym końcu, nie licząc oczywiście podpisu. Przed nią było milion prób „nadania” mojej klepsydrze życia, i nic mi nie pasowało. Próby te skończyły się bardzo banalnie, a jednocześnie bardzo logicznie – właśnie nami.

KOMPROMIS I

2021, Polska,
100x70 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu.



DYPTYK KOMPROMIS

KOMPROMIS II

2022, Polska,
100x70 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu.



Dyptyk „Kompromis” opowiada historię jednej osoby i jej trzech odsłon, pokazujących "wychodzenia z siebie". Taka potrzeba coś zmieniać jest konsekwencją zbyt mocnego wpływu świata na nasz komfort. Najcięższym dla człowieka jest dobrze zrównoważyć poziom wygody dla wszystkich i przede wszystkim dla siebie i swoich planów, o czym mówi nam plecionka palców na górze i zbieranie całego siebie w dość sztywny kłębek miękkich nici. Szukanie kompromisu jest rozwiązywaniem swojego wewnętrznego węzła i kierowaniem się do własnych potrzeb.

Czerwona nitka- mój ulubiony symbol kompromisu, czegoś, co łączy skrajności, co prowadzi nas drogą do poszukiwań niezbędnego kompromisu w życiu.

BLIŻNIAKI I

2022, Polska,
70x100 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.

DYPTYK BLIŻNIAKI

BLIŻNIAKI II

2022, Polska,
70x100 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Obie części dyptyku „Bliźniaki” przedstawiają ułożenie ludzkiego ciała z wystawionymi przed siebie rękoma. Nie widzimy nadgarstków i nie wiemy, jaką pozycję człowiek chce przyjąć: atakującą czy obronną. Będą miały gotowe do walki pięści lub dłonie zasłaniające twarz przed obcym spojrzeniem. Mamy dwa płótna, by przeżyć z nimi ich role i dokonać dobrego wyboru.

Symetrię tego dyptyku przełamuje nieoczywisty, na pierwszy rzut oka, efekt, oparty na zasadach malowania światłocieni: prawa postać grzeje się w ciepłych, sztucznych promieniach światła, chowając się przed przerażającą zimną ciemnością, natomiast lewa postać pozostawiła miejsce ukrycia i załata się przyjemnym światłem dziennym.

Prawa stółka pokazuje osamotnienie i skrępowanie, lewa - odwagę i siłę wewnętrzną.

Bliźniaki mają ważną wspólną cechę: skłonienie się do minimalizmu i zaspokojenie namiętnego pragnienia wszystko komplikować.

LINK

2021, Polska,
81,5x116 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu.



DETAIL



Na obrazie widzimy palce, splecione przez małego człowieka czerwonymi nitkami, łączącymi się gdzieś poza obrazem. Jest to droga od widocznego do ukrytego, od zimnego do ciepłego, od małego do dużego.

PALETA I

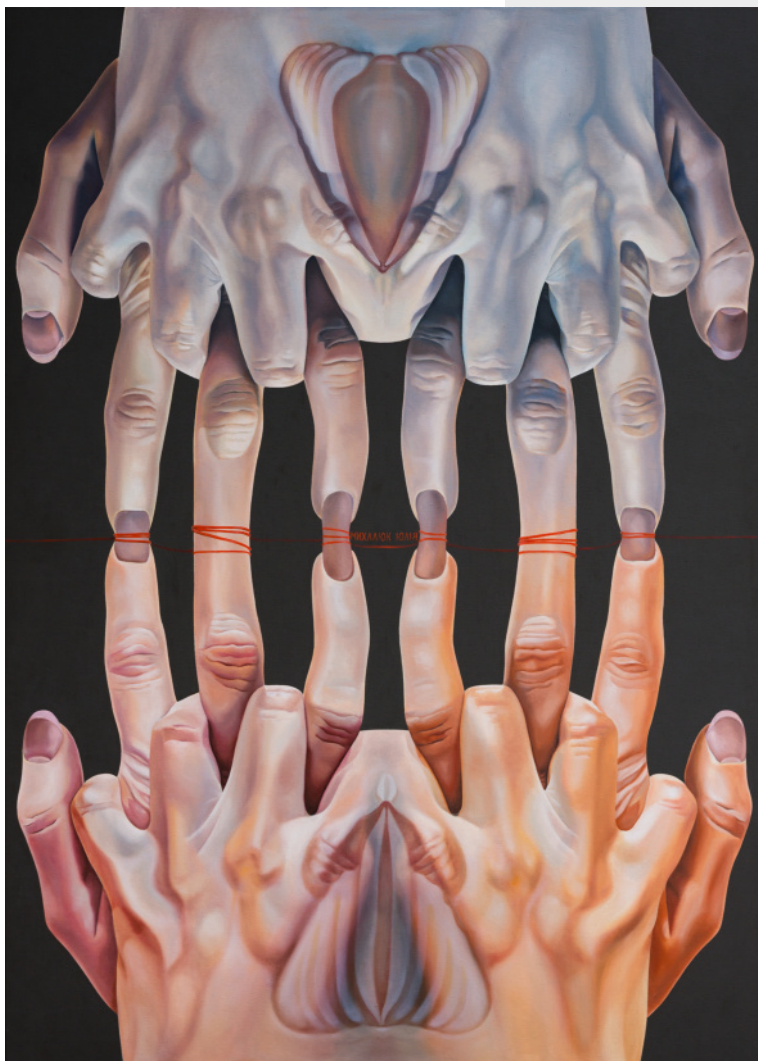
2022, Polska,
100x70 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu.



Obraz nawiązujący do naszych emocji, doświadczeń, pragnień i działań, z których składamy się my jako ludzkość: stajemy się pewni siebie, myślący, znający swoje prawa i obowiązki, realizujący zamierzone cele i marzenia, gotowi do życia.

WOKAL

2022, Polska,
140x100 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu,
z serii „Przebudzenie kobiecości”.



Obraz jest finałem serii „Przebudzenie kobiecości” i wskaźnikiem przed zakrętem na mojej własnej życiowej drodze.

Przez wojnę z 2022 roku obraz został zintegrowany z wierszem, ale nie utracił samodzielnego charakteru i jest otwarty na różne interpretacje.

На межі (UA)

*Рвуть вилиці грані небес,
У тіні кривляються очі.
Посвистують в хорі колес
Ворога пулі пророчі.*

*Колеса дороги лоскочуть,
А ти разом з ними смієшся.
Бітумні крихти шепочуть:
„Вернешся чи не вернешся...”*

*Вчора чи в мріях в'юнких
Стояв ти у нас на порозі.
Хутко ковтнув тихий вдих
І кинув його у дорозі...*

Autor: Yuliia Mykhaliuk, 2022

Na skraju (PL)

*Rwą kości granie niebios,
W cieniu krzywią się oczy.
Świszcze w chórze kół los,
Goni kule prorocze.*

*Koła drogę łaskoczą,
A Ty razem z nimi się śmiejesz.
Okruchy bitumów szepczą:
„Wrócisz czy się uniesiesz...”*

*Wczoraj czy w snów winoroślach
Stałeś na naszym Ty progu.
Niemo przetknąłeś swój pośpiech;
Rzuciłeś gdzieś go na rogu...*

Tłumaczenie: Yuliia Mykhaliuk, 2022

MAKI

2022, Polska,
100x70 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu.



Obraz symbolizujący Ukrainę, walczącą o swoją ziemię, życie i kulturę.

Маки (UA)

*Тож не мрійте, воріженьки,
Захопити землі жменьки,
- Та ж п'янить, а оп'янілі
Від бажання землі тії
На ній, п'янії, впадуть
Й маками нам проростуть.*

Autor:

Yuliia Mykhaliuk, 2022

Maki (PL)

*Więc nie śnijcie, zagubieni,
By zawładnąć garścią ziemi,
- Ta upaja, upojeni
Pożądaniem cudzej ziemi
Padną na niej, obłąkani
I wyrosną nam makami.*

Tłumaczenie:

Yuliia Mykhaliuk, 2023

PALETA IV

2023, Polska,
70x100 cm, olej na płótnie,
boki zamalowane zgodnie z treścią obrazu.



Kiedy chmury stają się niskie, a ściany budynków ciasne, stukasz do ludzi, by zwrócić uwagę na ważne dla Ciebie rzeczy, żeby te rzeczy stały się ważne również dla innych. Dla kogoś obraz stanie się wyjściem ze swojej wewnętrznej izolacji, a ktoś wyzwoli z jego dynamicznych barw energię do własnych działań...

Przedświt (PL)

*Chmury splakane się obniżyły,
Ściany budynków się rozłożyły
Głębią kraterów, wdechami lepkimi...
Dni zachorzały, i my razem z nimi.*

*Ludzie, uleczmy morza i susze,
Nie jest to czas na chore dusze,
Nie czas, by dzielić się zboczem błękitu,
Jak nie wzniesiemy własnego sufitu.
Błyśniemy wierzeczką jasną w porze świtu.*

Autor / tłumaczenie: Yuliia Mykhaliuk, 2023



ZA KULISAMI

yuliia.mykhaliuk@gmail.com



+48 794 393 387



yuliamykhaliukart.com



@yuliia.mykhaliuk.art



@yuliia.mykhaliuk

