

Tales We tell:

per la prima volta in Italia, a Milano, la personale dell'artista russo-americana

Yuliya Lanina:

pittura di grandi dimensioni su carta, animazione e mini-figurine musicali animate

Yuliya Lanina, artista multidisciplinare moscovita in asilo politico a New York dalla tenera età, approda per la prima volta a Rabataroom con la mostra personale *Tales We Tell*, invitata da **Oxana Maleeva**, curatrice russa di stanza a Milano. Mostra i suoi lavori più recenti: 30 tra pitture e collage su carta, animazioni e

'music figurines' - queste creature ironiche ed oniriche sono una sorta di mini scultura musicale che suona una melodia composta per l'occasione diversa per ciascun pezzo.

Rabotaroom, è invasa dalla cifra colorata e surrealista dei lavori di Lanina. Con tratto sofisticato ed empatico al tempo stesso, riescono a raccontare vividamente il lato solare e quello buio dell'esistenza umana.

Sin dai suoi primi passi creativi, Yuliya Lanina mischia arte visiva, performance e tecnologia per indagare i temi più importanti del vissuto umano (i traumi, la sessualità, la perdita, la maternità) e delle istanze sociali.

Ha esposto e ricevuto premi in tutto il mondo - dalla Cina alla Germania, alla Russia. Una sua recente personale (sulla High Line di New York) è stata visitata da oltre 1000 persone al giorno per tre settimane. Nel 2020 è stata una borsista Fulbright, insegna arte e tecnologia all'Università del Texas (Austin). Dopo la mostra milanese prenderà parte al Tricky Women Festival (Vienna).

La pittura ed i collage (anche di notevoli dimensioni) in mostra a Rabotaroom sono l'ossatura della trama dei video animati brevi esposti nella sala in fondo. Quella centrale ospita le figurine musicali che l'artista ha realizzato, ciascuno, con la collaborazione del compositore Yevgeniy Sharlat e dell'ingegnere Theodore Johnson.

Never and Both at the Same Time (2018), è una serie di dipinti e un'animazione con lo stesso titolo (preso in prestito da una poesia di Jennifer Atkinson) esposti per la prima volta al Manhattan Bridge Anchorage (Brooklyn, NY). Un vero e proprio viaggio nella mente di Lanina, sono un'esplorazione della relazione simbiotica tra un artista e il suo lavoro. La musica è composta da Russell Pinkston.

Always and Forever è un lavoro del 2020 nato in piena pandemia che ha ricevuto il supporto del Cultural Arts Division of the City of Austin Economic Development Department.

L'artista inventa un alter-ego che trasforma il suo vissuto - in quel momento funestato dalla diagnosi di cancro terminale del padre, ricoverato a miglia di distanza senza poter avere, come tanti pazienti in ogni paese, il conforto delle visite - in un'opera animata composta da piccoli disegni dove una donna si trova davanti a una scelta. Molti disegni sono stati regalati agli infermieri del Servizio Sanitario americano. La musica è composta da Nina Young.

Anche la serie *Misread Signs* (2019) prende in prestito un verso di Jennifer Atkinson e indaga il potere devastante di un trauma, accaduto realmente all'artista dopo un brutale assalto sessuale che le ha fatto perdere la parola per diversi giorni.

José Martinez, il compositore che ha collaborato con l'artista per quest'opera, ha usato la vera voce dell'artista come colonna sonora, estremizzandola per comunicare la necessità urgente di ritrovare la parola. La visione di *Misread Signs* è stata anche concepita con il sistema immersivo CAVE, di solito usato per la realtà virtuale che avvolge completamente gli spettatori in un 'cubo' di proiezione dove tre proiettori spalmano le immagini su tutte le pareti.

Tra le sue opere più amate, le *figurine musicali* sono una sorta di carillon a forma di essere in miniatura come la strana coppia *Edgar e Virginia*: uccello e bambina che danzano insieme. Programmati per esprimere sentimenti e stati d'animo tipicamente umani come la nostalgia e l'innocenza, invitano i visitatori ad avvicinarsi per scrutarli e per continuare a dar loro la carica.

Lanina non è nuova alle animazioni e alla creazione di mondi senzienti dotati di programmazione: le sue 'animatronics' spaziano da veri e propri stage teatrali animati a sculture e dipinti meccanici il cui movimento segue la composizione musicale originale abbinata.

Rabotaroom è una galleria di ricerca nell'ambito dell'arte contemporanea le cui ambizioni si estendono ben oltre i confini del semplice spazio espositivo di opere e concetti. È un luogo inteso come territorio di creazione e realizzazione di processi, progetti ed avvenimenti legati al mondo dell'arte, del design, dell'architettura e di altre forme di esperienza associate alla bellezza. Rabotaroom si occupa di individuare, promuovere ed esporre tutte quelle forme estetiche che generano una condizione di reazione e trasformazione nel pubblico, consumatore partecipe ed elemento indispensabile nel processo di attivazione dell'opera.

La mostra sarà inaugurata il 5 marzo 2022 alla presenza dell'artista e si concluderà il 10 aprile.

Galleria Rabotaroom
Via Sansovino 27, Milano

Opening: 5 marzo 2022 ore 19

Finissage: 10 aprile 2022

Orari di apertura su appuntamento, informazioni e prenotazioni: rabotaroom27@gmail.com

Fino al 31/03 accesso con mascherina e Green Pass

Tales We Tell:

the first solo show in Italy (Milan)

by the **Russian-American artist**

Yuliya Lanina: large paintings on paper, video animation and animated musical mini figurines.

Yuliya Lanina, a Russian artist and performer who settled in New York as a political refugee from an early age, arrives for the first time in Italy and lands in Milan with the solo exhibition *Tales We Tell*, invited by **Ox-**

na Maleeva, a Russian curator based

in this city. She will be showing her most recent works: 30-paintings on paper, animations and 'music figurines' - these ironic and dreamlike creatures are wind-up music sculptures with music clockwork that plays a custom-composed melody particular to each piece.

Rabotaroom is invaded by the colorful and surrealist atmosphere of Lanina's works which, with a sophisticated and empathetic trait are able to vividly tell the solar side and that darkness of human existence.

Since her work inception, Yuliya Lanina has mixed visual art, performance and technology to investigate the most important themes of human life (trauma, sexuality, loss, motherhood) and social issues.

She has exhibited and received awards all over the world - from China to Germany to Russia. One of her recent solo shows, at the New York High Line, was visited by over 1000 people a day for three weeks. She is a recipient of this last year Fulbright Fellowship and teaches art and technology at the University of Texas at Austin. After the Milan exhibition she will take part in the Tricky Women Festival (Vienna).

Painting and collages (including some of considerable size) on show at Rabotaroom are the backbone of the plot also seen in short animated videos exhibited in the room at the back of the gallery. The central space contains the music sculptures that the artist has created with the collaboration of the composer Yevgeniy Sharlat and the engineer Theodore Johnson.

Never and Both at the Same Time (2018), is a series of paintings and animation with the same title (borrowed from a poem by Jennifer Atkinson) exhibited for the first time at the Manhattan Bridge Anchorage (Brooklyn, NY). A real journey into Lanina's mind, they are an exploration of the symbiotic relationship between an artist and her work. Music is composed by Russell Pinkston.

Always and Forever is a 2020 work made in the midst of the pandemic, which received support from the Cultural Arts Division of the City of Austin, Texas. Here the artist invents an alter-ego that transforms her daily life - marred in that moment by the diagnosis of his father's terminal cancer, hospitalized miles away without being able to have the comfort of relatives' visits - into an animated work composed of small drawings where a woman is faced with a choice. Many of the paintings for this animation were gifted to the doctors and nurses of the American Health Service. Music is composed by Nina Young.

The *Misread Signs* series (2019) also borrows a verse from Jennifer Atkinson and investigates the devastating power of trauma that actually happened to the artist during a brutal sexual assault that made her unable to speak for several days.

José Martinez, the composer who collaborated with the artist for this work, used her true voice as a soundtrack, taking it to an extreme to communicate the urgent need to recover the possibility of speech. The vision of *Misread Signs* was also conceived with the CAVE immersive system that completely envelops viewers in a projection cube where three projectors spread the images on all the walls.

Among her best-loved works, the *music figures* are like music boxes in the shape of a miniature being, such as the strange couple *Edgar and Virginia*: a bird and a doll dancing together. They express typical human feelings and moods such as nostalgia and innocence, they invite visitors to come closer, to scrutinize and to continue energizing them.

Lanina is no stranger to animation and the creation of sentient worlds equipped with programming: her 'animatronics' range from real animated theatrical stages to mechanical sculptures and paintings whose movement follows the combined original musical composition.

The exhibition will open on March 5, 2022, with the presence of the artist, and will be on view until April 10.

Rabotaroom is a research gallery in the field of contemporary art whose ambitions extend far beyond the borders of a simple exhibition space for works and concepts. It is a place structured as a territory for the creation and implementation of processes, projects and events related to the world of art, design, architecture and other forms of experience associated with beauty. Rabotaroom deals with identifying, promoting and exhibiting all those aesthetic forms that generate a condition of reaction and transformation in the public, where the participation of the viewer becomes an indispensable element in the process of activating the work
(translation review by Steve Piccolo)

Gallery Rabotaroom - Via Sansovino 27, Milan

Opening: March 5, 2022 at 7pm

Finissage: April 10, 2022

Opening time by appointment, booking and information: rabotaroom27@gmail.com

Until March 31 access is limited to visitors with a face mask and a valid Green Pass.