

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

BEYOND BORDERS

COMISARIADO:
Valeriano Venneri y Ksenia Afonina

MUSEO del MAR

www.museodelmarsantapola.com

MÁS ALLÁ ^{DE} LAS FRONTERAS

Comisariado de la exposición
Curated by:
Valeriano Venneri y Ksenia Afonina

Artistas | *Artists:*
Svetlana Baibekova
Yuliia Bilyk
Andrzej Boj Wojtowicz
Katya Granova
Ulyana Gumeniuk
Natalie Kamerton
Vyacheslav Komissaroff
Mariya Myronova
Ludmila Perlova
Galina Poloz
Elena Simmons
Katerina Turner
VIK Vyacheslav Zabelin
Theodora Volokhova

Textos | *Texts:*
Valeriano Venneri y Ksenia Afonina

Traducciones | *Translations:*
Ksenia Afonina y María José Cerdá

BEYOND BORDERS

Dirección de sala | *Gallery Management:*
María José Cerdá Bertomeu

Montaje | *Installation:* Guillermo Pérez

Secretaría Técnica | *Technical Secretariat:*
Gabriel Irles

Diseño Gráfico | *Graphic Design:*
Laura Parpal

Audiovisuales | *Audiovisuals:*
Sergio Moreno y Laura Parpal

Atención al visitante | *Visitor Services:*
Joaquín Alberola
Ángeles Pastor
Ana Díaz
Toni Cortés
Nati Bo
M. Angeles Sansano

Limpieza | *Cleaning:*
Dolores Fernández
Virginia Ramírez
Ana María Sevilla

**Vivir - y crear - más allá de las
fronteras hoy significa habitar ese
frágil espacio entre la apertura y
la restricción, donde la memoria
y la identidad se convierten en
fuerzas de trascendencia.**

*To live - and to create
- beyond borders
today is to inhabit
that fragile space
between openness
and constraint,
where memory and
identity become acts
of transcendence.*

9 791399 040623

ISBN 979-13-990406-2-3
Edita: Museo del Mar.
Ayuntamiento de Santa Pola

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Artistas con raíces en Europa del Este y más allá creando, conectando y redefiniendo identidades a través de las fronteras.

Vivimos en una época de conexión extraordinaria. Las imágenes, las ideas y las personas cruzan fronteras más rápido que nunca.

La globalización promete apertura y libertad, fomentando el intercambio cultural y el surgimiento de identidades transnacionales.

Sin embargo, al mismo tiempo, somos testigos del auge de nuevas fronteras visibles e invisibles; políticas y culturales; físicas y psicológicas.

Los filósofos nos recuerdan que la libertad no es simplemente la ausencia de muros, sino un espacio para la creatividad y la imaginación, para el diálogo, la interpretación, la entrega y el amor.

Vivir - y crear - más allá de las fronteras hoy significa habitar ese frágil espacio entre la apertura y la restricción, donde la memoria y la identidad se convierten en fuerzas de trascendencia.

BEYOND BORDERS

Artists with roots in Eastern Europe and beyond - creating, connecting, and redefining identities across borders.

We live in an age of extraordinary connection. Images, ideas, and people move across frontiers faster than ever before.

Globalisation promises openness and freedom, fostering cultural integration and the emergence of transnational identities.

Yet at the same time, we witness the rise of new divides - visible and invisible; political and cultural; physical and psychological.

Philosophers remind us that freedom is not merely the absence of walls, but a space for creativity and imagination - for dialogue, interpretation, selflessness, and love.

To live - and to create - beyond borders today is to inhabit that fragile space between openness and constraint, where memory and identity become acts of transcendence.

LA GENTILEZA DEL ARTE

Una gran exposición de artistas de Europa del Este tendrá lugar en el prestigioso escenario del Castillo de Santa Pola, en España, que inaugurará el año del arte dedicado a la gentileza. La exposición internacional se celebrará del 23 de enero al 9 de marzo en las ocho espléndidas salas del Museo del Mar. Artistas consagrados alternan sus propuestas con artistas prometedores, cada uno de los cuales interpreta el arte según su propio estilo personal.

Las expresiones del arte son capaces de crear diálogos muy estimulantes y fascinantes. «Más allá de las Fronteras», la gran exposición internacional, se convierte en un pequeño laboratorio experimental donde el diálogo abierto sobre el arte se hace realidad. La importancia de las relaciones artísticas es fundamental porque ayuda a perfeccionar las propias inclinaciones y la creatividad.

Estilos diferentes, artistas con experiencias muy alejadas entre sí comunican su arte, sus estudios, sus especulaciones artístico-filosóficas; de estas vivencias surge un diálogo artístico muy relevante y constructivo.

El diálogo entre lenguajes abstractos, figurativos, surrealistas, paisajes oníricos, geometrías y espacios coloreados dibujará un panorama multicolor y lleno de grandes

estímulos de reflexión, tanto sobre el proceso creativo como sobre el proceso de realización.

Artistas formados en las corrientes que han escrito las páginas más bellas de la historia del arte mundial demuestran con sus obras poseer un talento creativo, pero también un sólido bagaje cultural que sostiene con firmeza el conocimiento de las épocas más florecientes e importantes del arte.

Svetlana Baibekova, Yuliia Bylik, Andrzej Boj Wojtowicz, Katya Granova, Ulyana Gumeniuk, Natalie Kamerton, Vyacheslav Komissaroff, Mariya Myronova, Ljudmila Perlova, Galina Poloz, Elena Simmons, Katerina Turner, Theodora Volokhova y Vyacheslav Zabelin (VIK) se confrontan y dialogan, y el visitante se encuentra en un mundo mágico, encantado del arte, con mil facetas que son los rostros de cada uno de ellos. Las obras artísticas representan la mejor expresión del ser humano, concentran la creatividad y tocan con su sensibilidad las emociones de quien observa y contempla el arte.

No será solo la belleza la que salve el mundo, sino los artistas que, con su gran capacidad y fuerza creativa, nos permiten imaginar y tener la esperanza de que las formas artísticas y los lenguajes del arte puedan prevalecer, alejándonos y aliviando los comportamientos y los sentimientos mediocres.

Valeriano Venneri
Ksenia Afonina

THE KINDNESS OF ART

A major exhibition of artists from across Eastern Europe will take place in the prestigious setting of the Castle of Santa Pola in Spain, inaugurating a year of art dedicated to kindness. The international exhibition will run from 23 January to 9 March in the eight beautiful rooms of the Museum of the Sea. Established artists will present their work alongside promising emerging talents, each interpreting art in their own distinctive style.

Artistic expression is capable of creating highly stimulating and engaging dialogues. *Más allá de la Fronteras*, the large international exhibition, becomes a kind of experimental laboratory in which open dialogue about art is realised.

The importance of artistic exchange is fundamental, as it helps to refine one's own inclinations and creativity.

Different styles, artists whose experiences are far apart from one another, all communicate their art, their studies, and their creative and philosophical reflections. Out of this lived experience emerges a very significant and constructive artistic encounter.

The dialogue between abstract, figurative and surrealist languages, dreamlike

landscapes, geometry and fields of colour will create a vivid panorama rich in opportunities for reflection, both on the creative process and on the act of making.

The participating artists are well-versed in the movements that have shaped the most beautiful chapters in the history of world art. Through their works, they demonstrate not only creative talent, but also a firm cultural grounding that supports their knowledge of some of the richest and most important periods in art history.

Svetlana Baibekova, Yuliia Bilyk, Andrzej Boj Wojtowicz, Katya Granova, Ulyana Gumeniuk, Natalie Kamerton, Vyacheslav Komissaroff, Mariya Myronova, Ludmila Perlova, Galina Poloz, Elena Simmons, Katerina Turner, VIK - Vyacheslav Zabelin, Theodora Volokhova engage in dialogue and exchange. The visitor finds themselves immersed in a magical, enchanted world of art with a thousand facets, reflecting the faces and personalities of each of the artists. Their artworks represent the finest expression of the human being: they condense creativity and, through their sensitivity, touch the emotions of those who look at and appreciate art.

It is not only beauty that will save the world, but also artists who, through their great creative strength and capacity, allow us to imagine and to hope for a future in which artistic forms and languages prevail, distancing us from, and lightening mediocre behaviours and sentiments.

Valeriano Venneri
Ksenia Afonina

Svetlana Baibekova

Una mirada matérica sobre la naturaleza

En su reflexión sobre el arte, Svetlana Baibekova presenta obras de acusada originalidad, sobre todo en el uso de materiales —oro, plata, metal, yeso y corcho— que emplea para crear sus trabajos artísticos. Su reflexión sobre la naturaleza y sobre algunos fenómenos naturales la lleva a analizar con gran impacto visual la figura del pez.

El pez, habitante histórico del mar, se asocia al mundo de lo desconocido y de lo incierto, pero también se vincula con la libertad de vivir en grandes espacios como los mares y los océanos. La trilogía sobre esta temática nos acerca a su estado natural, en las aguas profundas, donde los tonos de azul oscuro identifican la belleza del mundo marino, pero también la profundidad de la incertidumbre.

En las obras «Pez» y «Pez oxidado» nos encontramos ante la soledad y también ante la degradación de un hábitat natural que está siendo saqueado y corroído por la acción humana. Resulta especialmente interesante la temática de la biblioteca, hecha con tapones de corcho que parecen catalogados de manera homogénea, como si se deseara una voz discordante, una que rompiera el coro.

La esfericidad y la geometría caracterizan las otras tres obras, de marcado carácter filosófico. La esfera remite a un ámbito y a una dimensión espiritual, divina, mientras que las formas cuadradas tienen una clara referencia a lo terrenal.

A Material Gaze on Nature

In her reflections on art, Svetlana Baibekova presents works of marked originality, above all in her use of materials – gold, silver, metal, plaster and cork – which she employs to create her pieces. Her contemplation of nature and certain natural phenomena leads her to analyse, with great visual impact, the figure of the fish.

Historically a creature of the sea, the fish has been associated with the realm of the unknown and the mysterious, yet also with the freedom of living in vast spaces such as seas and oceans. Her trilogy on this theme brings us close to the fish's natural state, in deep waters where dark blue tones evoke both the beauty of the marine world and the depth of uncertainty.

In the works *Fish* and *Rusty Fish* we are confronted with solitude and with the degradation of a natural habitat, laid waste and corroded by human activity. The theme of the bookcase made of cork stoppers is particularly interesting; the stoppers appear to be carefully and uniformly catalogued, as though one might wish for a voice that breaks away from the chorus.

Sphericity and geometry characterise the other three works, which have a philosophical dimension. The sphere refers to a spiritual, divine realm, while the square forms allude to the earthly, material world.

SLATED TOGETHER, 34 x 34 x 3 cm. 2000
Pizarras, alambre y acrílico sobre tablero
Slates, wire, acrylic on board

SLATED MOON, 34 x 34 x 3 cm. 2000
Pizarras, alambre y hoja de cobre sobre tablero
Slates, wire, cooper leaf board

FISH, 34 x 61 x 3 cm. 2000
Pizarra, acrílico y plata sobre tablero. Slate, acrylic, silver on board

Biografía

Nacida en Rusia, Svetlana Baibekova se graduó en el Instituto Poligráfico de Moscú como ingeniera en tecnología de impresión. Fascinada por los manuscritos iluminados en pergamino y papel, inició su carrera en el Departamento de Restauración de la Biblioteca Pública Imperial de San Petersburgo, una experiencia que marcó su relación de por vida con la creación de imágenes.

Tras trasladarse a Canadá, estudió animación por ordenador en la International Academy of Design de Toronto y más tarde trabajó como artista gráfica 3D para Millfilm en Londres, participando en producciones como *Gladiator* y *Babe: Pig in the City*, además de colaborar con una empresa de videojuegos con sede en Cambridge. Después de años inmersa en la imagen digital, regresó a la pintura, atraída de nuevo por las cualidades táctiles del pincel, el pigmento y el lienzo.

Actualmente radicada en Cambridge, Svetlana es miembro activo de la Cambridge

Drawing Society y expone regularmente desde 2002. Su práctica abarca el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje y los estudios del agua y el cielo, trabajando con óleo, acrílico y acuarela. Se inspira en artistas como Francisco de Zurbarán, Jean-Baptiste Chardin, Giorgio Morandi y Amedeo Modigliani. Junto a su obra figurativa, explora enfoques impresionistas y abstractos influidos por Berthe Morisot, Leo Putz, Piotr Konchalovsky y Yury Annenkov, así como por Georges Braque, Kazimir Malévich, Wassily Kandinsky y Pavel Filonov. El collage constituye otra línea de su trabajo: materiales encontrados se ensamblan en composiciones texturadas que evocan nuevas asociaciones visuales y emocionales.

En todos los medios, Svetlana busca la armonía: cómo los objetos pequeños remiten a estructuras mayores y cómo las formas naturales y las creadas por el ser humano resuenan entre sí.

Biography

Born in Russia, Svetlana Baibekova graduated from the Moscow Polygraphic Institute as a printing technology engineer. Fascinated by illuminated parchment and paper manuscripts, she began her career in the Restoration Department of the Imperial Public Library in St Petersburg - an experience that shaped her lifelong engagement with image-making.

After relocating to Canada, she studied computer animation at the International Academy of Design in Toronto and later worked as a 3D graphic artist for Millfilm in London, contributing to productions including *Gladiator* and *Babe: Pig in the City*, as well as for a Cambridge-based computer game company. Following years immersed in digital imagery, she returned to painting, drawn back to the tactile qualities of brush, pigment and canvas.

Now based in Cambridge, Svetlana has been an active member of the Cambridge Drawing

Society, exhibiting regularly since 2002. Her practice spans portraiture, still life, landscape and studies of water and sky, working in oil, acrylic and watercolour. She draws inspiration from artists such as Francisco de Zurbarán, Jean-Baptiste Chardin, Giorgio Morandi and Amedeo Modigliani. Alongside her representational work, she explores impressionist and abstract approaches influenced by Berthe Morisot, Leo Putz, Pyotr Konchalovsky and Yury Annenkov, as well as by Georges Braque, Kazimir Malevich, Wassily Kandinsky and Pavel Filonov. Collage forms another strand of her practice, in which found materials are assembled into textured compositions that evoke new visual and emotional associations.

Across all media, Svetlana seeks harmony: the ways small objects echo larger structures, and how natural and man-made forms resonate with one another.

Yuliia Bilyk

Formas sinuosas y coloridas

Las formas coloridas y sinuosas de Yuliia Bylik estallan sobre el papel, creando una sensación de plenitud estética y emotiva. La investigación y el recorrido artístico de las obras de la artista Bylik tienen como punto de partida un empirismo de la naturaleza y de su fuerza portentosa, que se traduce en una consciencia sin límites de la grandeza del individuo.

Cada ser humano puede alcanzar resultados extraordinarios y asombrosos si es capaz de no dejarse limitar en sus capacidades excepcionales. Los vivos colores y las formas en movimiento que caracterizan las obras de Yuliia Bylik se convierten en metáfora de las grandes metas a las que puede aspirar cada uno de nosotros.

Apariencias florales y animalescas dibujan un universo fabuloso y maravilloso en el que el individuo, el ser humano, se ve catapultado a escribir su propia historia, su propia vida. La combinación de formas libres y colores intensos y fríos da como resultado obras que son placenteras desde el punto de vista estético, pero que desde una perspectiva especulativa invitan a cada uno de nosotros a sacudirse de encima los límites creados por miedos, ansiedades ficticias, o por falsos prejuicios generados por la sociedad contemporánea.

El ser humano, profundizando e indagando en su índole más recóndita, puede obtener resultados extraordinarios y acercarse a la belleza de la naturaleza.

AFLAME, 46 x 46 x 3 cm. 2025
Gouache sobre papel
Gouache on paper

Twisted, Colourful Forms

The colourful, contorted forms in Yuliia Bilyk's work burst across the paper, creating a sense of both aesthetic and emotional fullness. The point of departure for her artistic investigation is the empiricism of nature and its power, which translates into a boundless awareness of human greatness. Every human being can achieve extraordinary and astonishing results, if only they prevent their remarkable capacities from being limited.

The vivid colours and sinuous shapes that characterise Bilyk's works become metaphors for the great heights that each of us can aspire to. Floral and animal forms depict a wondrous universe in which the individual – the human being – is compelled to write their own story, their own life.

THE TREE OF LIFE, 46 x 46 x 3 cm. 2025
Gouache sobre papel. Gouache on paper

The combination of free forms and intense, often cool colours, produces works that are aesthetically pleasing; yet on a more reflective level, they invite each of us to shake off limits born of false fears, anxieties or prejudices imposed by contemporary society.

By delving into, and exploring their most hidden identity, human beings can achieve extraordinary results and draw closer to the beauty of nature.

Biografía

Yuliia Bilyk (nacida Yuliia Feofanova) es una artista ucraniana que vive cerca de Cambridge. Aunque se formó en tecnología dental, el arte ha sido siempre su verdadera vocación, desarrollada mediante clases particulares y una práctica sostenida.

Tras el estallido de la guerra a gran escala en Ucrania, se trasladó a Inglaterra, donde el arte se convirtió a la vez en una forma de terapia y en un modo de articular la identidad. Su trabajo se fundamenta en el arte popular tradicional ucraniano, en particular en la pintura Samchyky, que se ha convertido en la base de su estilo distintivo.

La pintura Samchyky se originó en el pueblo de Samchyky, en el centro de Ucrania, en el siglo XIX, y se utilizaba tradicionalmente para decorar viviendas y objetos domésticos. Casi desaparecida durante el período soviético,

fue más tarde recuperada por artistas locales; hoy solo un pequeño número de personas continúa desarrollando esta tradición. «Yo no pinto; cultivo mi pintura», dice Bilyk. Sus obras están cargadas de símbolos de amor, prosperidad y valores familiares; los motivos florales se construyen con líneas tanto fluidas como incisivas, que sugieren principios femeninos y masculinos.

Su obra se ha mostrado en un número creciente de exposiciones en el Reino Unido, incluido el Cambridge Arts Festival y muestras colectivas en Londres, Stowmarket, Poole y Manchester. En 2024 obtuvo una licencia para vender en el mercado de arte del centro de Cambridge y actualmente imparte talleres con regularidad. «Mi objetivo principal es hacer de este mundo un lugar mejor. Si hay menos color, yo lo pintaré», afirma.

Biography

Yuliia Bilyk (born Yuliia Feofanova) is a Ukrainian artist living near Cambridge. Although she trained in dental technology, art has always been her principal vocation, developed through private tuition and sustained personal practice.

After the outbreak of full-scale war in Ukraine, she moved to England, where art became both a form of therapy and a way to articulate identity. Her work is grounded in traditional Ukrainian folk art, in particular Samchyky painting, which has become the foundation of her distinctive style.

Samchyky painting originated in the village of Samchyky in central Ukraine in the nineteenth century and was traditionally used to decorate homes and household objects. Nearly lost during the Soviet period,

it was later revived by local artists, and today only a small number continue to develop the form. “I don’t paint; I cultivate my painting,” says Bilyk. Her works are rich in symbols of love, prosperity and family values; floral motifs are built from both flowing and sharp lines, suggesting feminine and masculine principles.

Her work has been shown in a growing number of UK exhibitions, including the Cambridge Arts Festival and group shows in London, Stowmarket, Poole and Manchester.

In 2024 she received a licence to trade at the art market in central Cambridge and now runs regular masterclasses. “My main goal is to make this world a better place. If there is less colour, I will paint it,” she says.

Andrzej Boj Wojtowicz

La figura humana y su gran potencial

El cuerpo humano, en toda su expresividad, está en el centro de la investigación artística de Andrzej Boj Wojtowicz. Los desnudos, tanto femeninos como masculinos, crean vínculos emocionales y físicos. La potencia de los cuerpos que expresa el artista es notable mediante la capacidad de movimiento y el figurativismo, en el sentido estricto y literal de la palabra, expresado.

La figura humana desnuda se convierte, con reminiscencias renacentistas, en un estudio sobre el movimiento y la anatomía. Las diferentes posiciones en las que se pinta el cuerpo humano, tanto de frente como de perfil, acentúan la fuerza, la fisicidad y también las inmensas capacidades de la anatomía femenina y masculina.

En las obras donde los cuerpos dialogan, se expresa una comunicación que no es solo matérica, es también afectiva y emocional. Tocarse, rozarse se convierte en un elemento fundamental en el que los seres humanos pueden dejar aflorar sus estados de ánimo y sus angustias.

El cuerpo humano y sus potencialidades, no solo desde un punto de vista estrictamente físico, sino también psicológico y filosófico, se convierten a lo largo de esta exposición en un elemento central, digno de gran atención por parte de Andrzej Boj.

The Human Figure and its Great Potential

The human body in all its expressive fullness lies at the centre of Andrzej Boj Wojtowicz's artistic inquiry. Nude male and female figures create emotional and physical bonds. The power of the bodies he depicts is remarkable, revealing the potential of movement and of figurative representation in the strictest, most literal sense.

The naked human figure, with echoes of the Renaissance, becomes a study of movement and anatomy. The various positions in which the body is painted, both frontal and in profile, accentuate strength and physicality, as well as the immense capacities of mankind.

In works where male and female bodies interact, they convey a communication that is not only corporeal but also affective and emotional. The act of touching, brushing against one another, becomes fundamental: a place where human beings can allow their feelings and anxieties to surface.

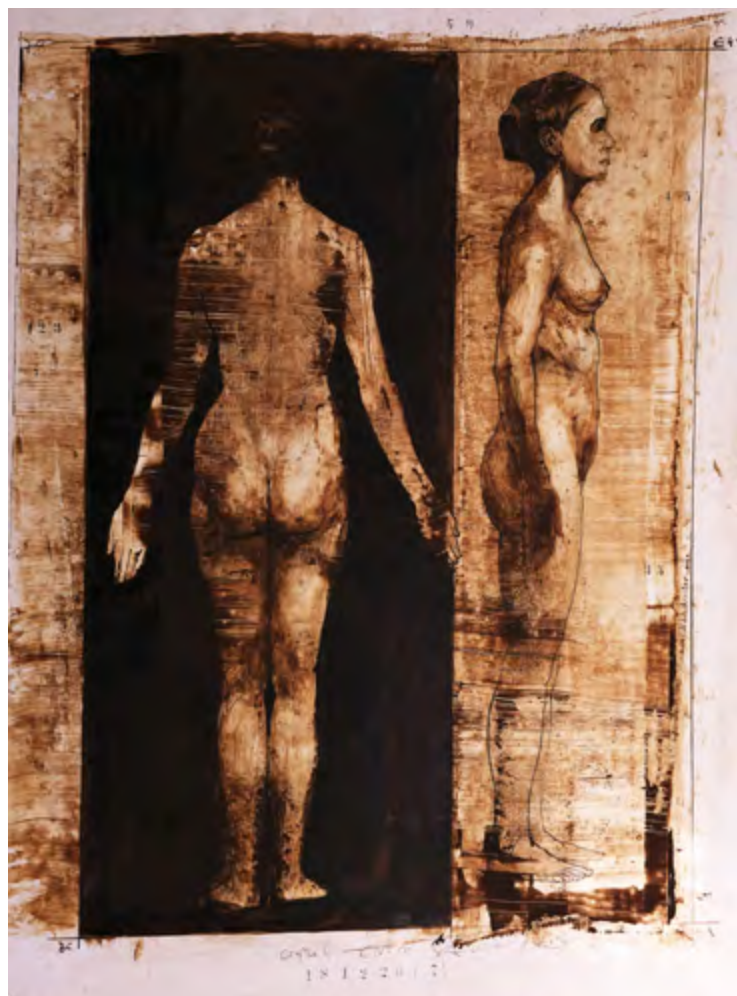
The human body and its potential – not only from a physical standpoint but also from a psychological and philosophical one – becomes, in this exhibition, a central element and the focus of close attention from Andrzej Boj.

DELIKATNY ZAPACH KWIATÓW
DELICATE SCENT OF FLOWERS

43x52 cm. 2018

Técnica propia Own technique

19122027
61 x 43 cm. 2017
Técnica propia Own technique

18122017
61 x 43 cm. 2017
Técnica propia Own technique

MINAŁ JUŻ DRUGI DZIEŃ
IT'S BEEN TWO DAYS ALREADY
61 x 43 cm. 2018
Técnica propia Own technique

Biografía

Andrzej Boj Wojtowicz (n. 1959) estudió en la Academia de Bellas Artes de Wrocław. Posee un diploma en pintura y una titulación complementaria en grabado, y ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, entre ellas SIAC y Arte Fiera Bologna.

Ha desarrollado una amplia gama de proyectos —frescos, interiorismo, performances callejeras y demostraciones de pintura en vivo— con especial énfasis en las técnicas de los grandes maestros. Ha diseñado interiores residenciales en Italia y Alemania y ha realizado frescos en el Castillo Real de Niepołomice (Polonia). Asimismo, ha diseñado y ejecutado capillas e interiores de iglesias, con un interés particular por recrear imágenes de santos. Sus obras se encuentran en colecciones privadas y públicas en Polonia y a nivel internacional.

«Me esfuerzo por asegurar que mi pintura permanezca dentro del triángulo del Bien, la Verdad y la Belleza», afirma el artista.

Biography

Andrzej Boj Wojtowicz (b. 1959) studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław. He holds a diploma in painting and an additional qualification in printmaking, and has taken part in numerous national and international exhibitions, including SIAC and Arte Fiera Bologna.

He has carried out a wide range of projects - frescoes, interior design, street performances and live painting demonstrations - with a particular emphasis on the techniques of the Old Masters. He has designed residential interiors in Italy and Germany and executed frescoes at the Royal Castle in Niepołomice (Poland). He has also designed and completed chapels and church interiors, with a special interest in recreating images of saints. His works are held in private and public collections in Poland and internationally.

"I strive to ensure that my painting remains within the triangle of Goodness, Truth and Beauty," the artist says.

Katya Granova

Intimidad y familiaridad nostálgica

Los óleos sobre lienzo de Katya Granova narran un mundo familiar y momentos de amistad en vacaciones o, en cualquier caso, en situaciones de descanso. Las figuras aparecen íntimas y dignas. En las obras de gran formato, las figuras se pintan con gran elegancia y sobriedad, acentuando cromáticamente su vínculo y su relación de intimismo figurativo.

Nos parece fabuloso el recurso utilizado por la artista donde aparecen las figuras en primer plano que se desvanecen, en segundo plano, en un figurativismo abstracto. La gran dimensión de las obras permite un relato más amplio: el color que gotea o el blanco de los contornos evocan un tiempo pasado que no volverá; un hilo de nostalgia recorre cada obra de la artista.

En las obras de pequeño formato, la mayor importancia se concentra en el primer plano; el hecho de no identificar los rostros de los protagonistas permite a quien observa y aprecia los trabajos de Katya Granova poder convertirse en protagonista de estos relatos de vida vivida.

Las obras forman parte de la llamada pintura “sin tema”, que encuentra su precedente en la pintura de género de principios del siglo XVII, donde la protagonista es la realidad, tanto

RESTING MEN
220 x 180 cm. 2022
Óleo sobre lienzo. *Oil on canvas*

familiar como de la vida cotidiana. Contar lo cotidiano, aunque forme parte de nuestra historia, nos permite cultivar sentimientos de gentileza y afecto. El recuerdo, la memoria, la remembranza, con las pinceladas de óleo de Katya, se elevan a categoría artística.

Intimacy and Nostalgic Familiarity

Katya Granova's oil paintings on canvas depict a world of family life and moments of friendship, often during holidays or in scenes of rest and relaxation. Her characters appear intimate and dignified. In the large-scale works, the figures are painted with great elegance and restraint, with colour used to accentuate their bond and their relationship in a kind of figurative intimacy.

The artist's idea of letting the foreground figures dissolve into a more abstract, metaphorical background is a brilliant one: the large format allows for a broader narrative. Dripping paint and the white contours evoke a time gone by that will not return; a thread of nostalgia runs through each work.

In the smaller pieces, greater importance is given to the foreground. The deliberate choice not to define the characters' faces allows those who look at, and appreciate Granova's work, to imagine themselves as the protagonists of these fragments of lived life. Her paintings belong to a kind of “painting without subject”, whose antecedents can be found in seventeenth-century genre painting, where the real protagonist is everyday life, both domestic and ordinary.

To narrate the everyday, even when it is part of our own story, enables us to cultivate feelings of kindness and affection. In Granova's oil brushwork, memory, recollection and remembrance are elevated to the level of an artistic category.

GRANDMA ON THE BEACH. 150 x 240 cm. 2022. Óleo sobre lienzo. *Oil on canvas*

MUM ON THE BEACH
130 x 180 cm. 2021
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

TWO SISTERS 2
30 x 40 cm. 2022
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

SEEING THEIR GRANDMA 2
90 x 90 cm. 2022
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

Biografía

Katya Granova (n. 1988) es una artista y comisaria de San Petersburgo (Rusia), radicada entre Leipzig y Londres. Inicialmente se formó en psicología social antes de orientar su trayectoria hacia la práctica artística.

Granova cuenta con un MA en Pintura por el Royal College of Art, Londres (2021); un MA en Art and Space por Kingston University London (2013); y un certificado por el Paris College of Art (2015). En 2017 completó el curso “New Artistic Strategies” del ICA Moscú. Entre sus exposiciones recientes figuran “Voices from a Suitcase” (Shtager Gallery, 2023), “When My Babushka Joined the Reich” (Barbican Art Group Trust, 2022) y “A Song of Unrequited Love for Britain” (Britain Rupturexhibit Artist Run Space, 2024).

Ha realizado residencias con Barbican Art Group Trust (2022), Pilotenkueche (2024), Sommer Atelier Aschersleben (2022) y European Art Community Montenegro (2020; 2024). Entre sus premios se encuentran Bath Open Art Prize (2023), Art Works Open (2021) y Signature Art Prize (2020). Fue finalista de Castlegate Art Prize (2020) y Women United Art Prize (2023), estuvo preseleccionada para Bankley Prize (2019) y fue seleccionada en la longlist de Contemporary British Painting Prize (2023) y John Moores Painting Prize (2020). En 2020 colaboró con Burberry UK en un proyecto comercial y, en 2021, el Royal College of Art adquirió su obra “Surgeons” para su colección pública permanente.

Biography

Katya Granova (b. 1988) is an artist and curator from St Petersburg, Russia, based between Leipzig and London. She initially trained in social psychology before shifting her focus to artistic practice.

Granova holds an MA in Painting from the Royal College of Art, London (2021); an MA in Art and Space from Kingston University London (2013); and a certificate from Paris College of Art (2015). She completed the ICA Moscow course “New Artistic Strategies” in 2017. Recent exhibitions include “Voices from a Suitcase” (Shtager Gallery, 2023), “When My Babushka Joined the Reich” (Barbican Art Group Trust, 2022) and “A Song of Unrequited Love for Britain” (Britain Rupturexhibit Artist Run Space, 2024).

She has held residencies with the Barbican Art Group Trust (2022), Pilotenkueche (2024), Sommer Atelier Aschersleben (2022) and European Art Community Montenegro (2020; 2024). Awards include the Bath Open Art Prize (2023), Art Works Open (2021) and the Signature Art Prize (2020). She was a finalist for the Castlegate Art Prize (2020) and the Women United Art Prize (2023), shortlisted for the Bankley Prize (2019), and longlisted for the Contemporary British Painting Prize (2023) and the John Moores Painting Prize (2020). In 2020 she collaborated with Burberry UK on a commercial project, and in 2021 the Royal College of Art acquired her work “Surgeons” for its permanent public collection.

Ulyana Gumeniuk

El origen artístico de la vida a través de símbolos y meteoritos

Ulyana Gumeniuk presenta obras de gran impacto visual y simbólico. Rosa del desierto -un mineral que se encuentra en los desiertos y que se forma a partir del mar- pone de relieve la importancia de la memoria en la obra de la artista: el imperativo de no olvidar, sino de recordar. Una piedra de poderoso valor simbólico transmite significados de fuerza interior, resiliencia, capacidad de adaptación y la posibilidad de vivir en condiciones desfavorables. La composición refleja la formación de estas estructuras, que se asemejan a pétalos de flor. También evoca el título de una película del director italiano Mario Monicelli ambientada en la Segunda Guerra Mundial; aquí también hay una referencia al recuerdo y a la nostalgia, que parecen reflejarse en los pétalos difuminados de la rosa del desierto.

El meteorito se convierte en el origen de la vida -remitiendo al fenómeno del Big Bang-, sin embargo, en la actualidad también en una fuente de gran destrucción. La notable composición de la artista se asemeja a un lienzo, un tejido, una telaraña en la que se alternan elementos vitales y destructivos dentro del ciclo de la existencia. Gumeniuk utiliza elementos naturales -meteoritos y minerales- para crear arte y transmitir mensajes simbólicos, conmovedores, a través del color y de narrativas visuales sugerentes. Sus obras resultan un placer de contemplar, aunque estén intrincadamente entrelazadas con complejidad y telarañas artísticas.

The Artistic Origin of Life Through Symbols and Meteorites

Ulyana Gumeniuk presents works of great visual and symbolic impact. *Desert Rose* - a mineral found in deserts, formed from the sea - highlights the importance of memory in the artist's work: the imperative not to forget, but to remember. A stone of powerful symbolic value conveys meanings of inner strength, resilience, adaptability, and the ability to live in unfavourable conditions. The composition reflects the formation of these aggregates, which resemble flower petals. It also evokes the title of a film by the Italian director Mario Monicelli set during the Second World War; here too there is a reference to remembrance and nostalgia, seemingly reflected in the blurred petals of the desert rose.

The meteorite becomes the origin of life - calling to mind the phenomenon of the Big Bang - yet also, in the present day, a source of great destruction. The artist's remarkable composition resembles a canvas, a weave, a spiderweb in which vital and destructive elements alternate within the cycle of existence.

Gumeniuk utilises natural materials - meteorites and minerals - to create art and to convey moving symbolic messages through colour and compelling visual narratives. Her works are a pleasure to experience, even though they are intricately woven with complexity and artistic "webs."

DESERT ROSE, 76 x 166 cm. 2016-19
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

METEORITE/ORIGIN, 126 x 126 cm. 2016
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

La obra de Ulyana Gumeniuk investiga la tensión entre la vida interior privada del individuo y el mundo social y cultural más amplio, fusionando una pintura figurativa aparentemente tradicional con elementos marcadamente contemporáneos. Trabaja principalmente con óleo y emplea técnicas desarrolladas en parte a través de la copia de artistas que la han influido, entre ellos Rubens, Velázquez y Duyster. Estos métodos se filtran a través de una sensibilidad moderna: puede alterar sutilmente la perspectiva o utilizar un colorido modernista para crear una fricción poética con motivos tradicionales.

Otra vertiente de su práctica es el uso de fórmulas matemáticas —entendidas como expresiones de distintas cosmologías— para

determinar los marcos estructurales de sus composiciones.

Hija de un artista disidente ucraniano, Gumeniuk creció en torno a reuniones clandestinas de grupos de arte no conformista en Leningrado, incluidas las del grupo de Sterligov. Se formó en la Escuela Estatal de Arte y, más tarde, en la Academia de Artes de San Petersburgo, antes de completar sus estudios en Central Saint Martins, Londres (1996). Ha expuesto internacionalmente, incluso junto a Paula Rego, y ha participado en proyectos en la South London Gallery y la Tate Modern. Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas en el Reino Unido, Europa, Ucrania, Canadá y Estados Unidos.

Biography

Ulyana Gumeniuk's work investigates the tension between an individual's private inner life and the wider social and cultural world, fusing seemingly traditional figurative painting with sharply contemporary elements. Working primarily in oils, she employs techniques developed in part through copying artists who have influenced her, including Rubens, Velázquez and Duyster. These methods are filtered through a modern sensibility: she may subtly disrupt perspective, or use modernist colour to create poignant friction with traditional motifs.

A further strand of her practice is the use of mathematical formulae—understood as expressions of different cosmologies—to

determine the structural frameworks of her compositions.

The daughter of a Ukrainian dissident artist, Gumeniuk grew up around clandestine gatherings of nonconformist art groups in Leningrad, including meetings of the Sterligov group. She trained at the State Art School and later at the St Petersburg Academy of Arts, before completing her studies at Central Saint Martins, London (1996). She has exhibited internationally, including alongside Paula Rego, and has participated in projects at South London Gallery and Tate Modern. Her works are held in public and private collections in the UK, Europe, Ukraine, Canada and the USA.

Natalie Kamerton

La metáfora y el valor del arte

Un estilo reconocible y con una identidad marcada distingue los trabajos artísticos de Natalie Kamerton, quien pinta valores a través de imágenes propias de una ciudad o de un entorno marino.

En este contexto artístico resulta muy interesante que las obras de la artista, en general de pequeño formato, expresen conceptos muy originales. La tortuga, por ejemplo, se relaciona con el valor de la eternidad. La lentitud de la tortuga y su tranquilidad tienen una connotación casi divina; realmente interesante es la composición de la obra, ejecutada con esferas de distintos tamaños que expresan la espiritualidad del mundo marino y que recuerdan también las partículas de las que están formados los fondos marinos y el universo.

El flamenco, ave elegante y llena de estilo, se convierte en el pretexto para una inspiración que proviene probablemente de fuerzas divinas. La sabiduría del pulpo, la espera del faro y la perseverancia del caballito de mar remiten no solo al mundo marino, sino también al mundo neurótico y breve en el que vivimos.

Sabiduría, perseverancia, espera, eternidad, inspiración: auténticos “refugios lentos” frente a la vida rápida que anestesia las emociones.

The Metaphor and Value of Art

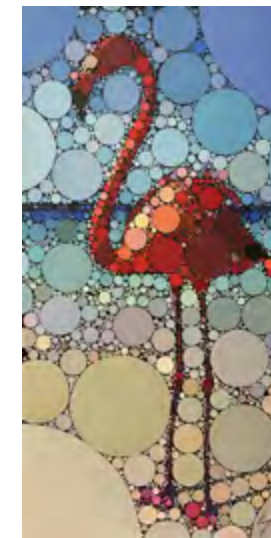
A recognisable style with a strong sense of identity distinguishes the work of Natalie Kamerton. She paints values through images typical of a city or a marine environment.

In this artistic context, it is specially striking that her generally small-scale works for this exhibition convey such original ideas.

The turtle, for example, is associated with the value of eternity. Its slowness and tranquillity give it a divine connotation. The composition of the painting is especially striking: spheres of different sizes evoke the spirituality of the marine world, yet also resemble the particles that make up the seabed and, indeed, the universe.

The flamingo – an elegant, stylish bird – becomes the starting point for inspiration that probably stems from divine forces. The wisdom of the octopus, the waiting of the lighthouse, and the perseverance of the seahorse – refer not only to the marine world but also to the neurotic and fleeting existence in which we live. Wisdom, perseverance, waiting, eternity and inspiration appear as a “slow refuge” from the rapid pace of life that numbs our emotions.

WAITING, 80 x 40 cm.
2023. Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas

INSPIRATION, 80 x 40 cm.
2025. Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas

SAGESSE, 40 x 40 cm. 2023
Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas

Biografía

Las pinturas de Natalie Kamerton se cohesionan no solo por un estilo reconocible, sino por una filosofía subyacente. Presenta un universo en el que los acontecimientos cotidianos —grandes y pequeños, rutinarios y decisivos— se entretajan con el tiempo hasta formar el patrón de una vida.

Muchas de sus obras pueden combinarse en composiciones mayores, aunque cada pintura funciona también de manera autónoma. «Me gusta experimentar la narración de un cuadro», dice la artista. «Las innumerables trayectorias de la vida me llevan a la idea de series y combinaciones infinitas. Disfruto trabajando con acrílicos: son luminosos y no se apagan; tienen aire, densidad y plenitud. Me inspira la vida misma».

Kamerton creció en una familia de artistas. Asistió durante nueve años a una escuela de arte antes de estudiar Diseño Industrial en la Ural State Academy of Architecture and Arts. Trabajó como diseñadora en impresión, publicidad e interiorismo, y a menudo pintaba solo en respuesta a encargos concretos. En 2022 aceptó un encargo para una galería en Moscú; la obra resultante, “Sur la côte d’Azur” (diciembre de 2022), se vendió al año siguiente. En 2023 se trasladó a Australia, donde continúa trabajando prolíficamente en nuevos temas y bocetos.

Ha participado en el concurso “We Want Jazz” (Polonia, 2023) y en una exposición colectiva en la Boomer Gallery, Londres (2023). Su obra también está disponible a través de la galería en línea Artmajeur (Francia).

Biography

Natalie Kamerton’s paintings are united not only by a recognisable style but by an underlying philosophy. She presents a universe in which daily events - large and small, routine and momentous - weave together over time into the pattern of a life.

Many of her works can be combined into larger compositions, yet each painting also stands independently. “I like to experience the narrative of a painting,” the artist says. “The countless trajectories of life lead me to the idea of endless series and combinations. I enjoy working with acrylics: they are bright and do not fade; they have air, density and fullness. I am inspired by life itself.”

Kamerton grew up in a family of artists. She attended art school for nine years before studying Industrial Design at the Ural State Academy of Architecture and Arts. She worked as a designer in print, advertising and interiors, often painting only in response to specific briefs. In 2022 she accepted a commission for a gallery in Moscow; the resulting work, “Sur la côte d’Azur” (December 2022), was sold the following year. In 2023 she moved to Australia, where she continues to work prolifically on new subjects and sketches.

She has taken part in the “We Want Jazz” competition (Poland, 2023) and a group exhibition at the Boomer Gallery, London (2023). Her work is also available through the online gallery Artmajeur (France).

Vyacheslav Pavlovich Komissaroff

Color y forma como composición artística

La pintura abstracta de Vyacheslav Komissaroff, hecha de colores y formas que llenan los lienzos, relata composiciones en las que el color y las formas adquieren una importancia fundamental, alejándose de lo figurativo o del paisaje.

El artista Komissaroff pinta líneas, colores, formas geométricas, cortes, a través de los cuales manifiesta su interioridad y su espiritualidad. Las emociones no son representadas como expresiones directas, sino que se manifiestan en los colores de las composiciones.

La perspectiva viene dada por las formas y los colores, que aportan profundidad a los cuadros. El artista expresa sus inquietudes y dudas mediante composiciones que a veces son más coloristas y otras más geométricas: un análisis de su contemporaneidad en el que el orden de los colores, de los cortes y de las figuras — triángulos, cuadrados, esferas— adquiere una importancia central.

Sus obras representan su alma y su búsqueda continua de espiritualidad. Algunas parecen reflejar claramente el momento histórico, complicado y frenético, mediante figuras que se superponen de forma confusa; otras representan una sucesión de colores que transmiten armonía y musicalidad.

El artista se convierte en depositario de todos los sentimientos y emociones, y los mensajes se decodifican en forma abstracta, no de manera figurativa o paisajística. La espiritualidad en la obra de Komissaroff es un vaivén de colores y composiciones abstractas que desembocan en un lenguaje artístico muy interesante.

Colour and Form as Artistic Composition

Vyacheslav Komissaroff's abstract painting, composed of colours and shapes that fill the canvas, reveals compositions in which colour and form are fundamental, deliberately moving away from figuration and landscape.

Komissaroff paints lines, colours, geometric forms and cuts, through which he reveals his inner world and spirituality. Emotions are not depicted as expressions but are communicated through the colours of the compositions. Perspective is provided by the forms and colours that give depth to the paintings.

The artist conveys his unease and doubts through compositions that are, at times, more colouristic, at others more geometric. It is an analysis of his own contemporaneity, in which the ordering of colours and cuts, of triangular, square and spherical forms, becomes central. His works represent his soul and his ongoing search for spirituality.

Some pieces clearly reflect the complicated and frantic historical moment we are living through, expressed by overlapping shapes that appear confused; others depict sequences of colours that convey harmony and musicality. The artist becomes the custodian of all sentiments and emotions, and the messages are decoded in abstract form, rather than figuratively or through landscape.

In Komissaroff's work, spirituality is a swing of colours and abstract compositions that culminate in a highly compelling artistic language.

ASTRAL SIGNS I, 38 x 45 cm. 2010
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

ASTRAL SIGNS II, 36 x 47 cm. 2010
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

COMPOSITION IV, 100 x 100 cm. 2015
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

Biografía

Nacido el 28 de abril de 1944, Pevek, Chukotka. Fallecido el 28 de junio de 2018, San Petersburgo, Rusia.

Vyacheslav Komissaroff fue un pintor ruso arraigado en la tradición de la vanguardia. A partir de las ideas sobre el espacio pictórico exploradas por su héroe artístico Wassily Kandinsky, desarrolló un lenguaje abstracto profundamente personal. La herencia de Kazimir Malévich, Ivan Kliun, Olga Rozanova y Natalia Goncharova también desempeñó un papel clave en la conformación de su pensamiento artístico y de su estilo visual.

Nacido en Pevek, por encima del Círculo Polar Ártico, Komissaroff comenzó a dibujar a los quince años, inspirado por los paisajes septentrionales de Kolyma. En la década de 1970 estudió en el N. Krupskaya Institute of Culture de San Petersburgo, especializándose en cartelismo, y asistió asimismo a clases en la Stroganov Moscow State University of Arts and Industry. Durante

los quince años siguientes trabajó como artista gráfico e ilustrador en la Academia de Ciencias, enseñó pintura de iconos en el Georgievsky Gymnasium y fue artista-restaurador en el Saint Petersburg Public Charitable Georgievsky Fund.

Participó en varias exposiciones clave del arte no oficial de los años setenta en Rusia, incluida la “Bulldozer Exhibition” de arte no conformista en Belyaevo (Moscú). Sus obras se mostraron también en Chukotka, en Nueva York y en el Zimmerli Art Museum de Rutgers University (EE. UU.). En la década de 1990 frecuentó los círculos de artistas underground como Oskar Rabin y Mikhail Shemyakin, aunque se mantuvo fiel a su propio camino. Para él, la pintura no objetiva era una forma de traducir estados interiores directamente en color y forma. Continuó trabajando hasta su muerte en junio de 2018, tras una larga enfermedad; algunas de sus últimas pinturas se presentan en esta exposición.

Biography

Born 28 April 1944, Pevek, Chukotka
Died 28 June 2018, St Petersburg, Russia

Vyacheslav Komissaroff was a Russian painter rooted in the avant-garde tradition. Building on the ideas of pictorial space explored by his artistic hero Wassily Kandinsky, he developed a highly personal abstract language. The legacy of Kazimir Malevich, Ivan Kliun, Olga Rozanova and Natalia Goncharova also played a key role in shaping his artistic thinking and visual style.

Born in Pevek, above the Arctic Circle, Komissaroff began drawing at the age of fifteen, inspired by the northern landscapes of Kolyma. In the 1970s he studied at the N. Krupskaya Institute of Culture in St Petersburg, specialising in poster art, while also attending classes at the Stroganov Moscow State University of Arts and Industry. Over the following fifteen years he worked as a graphic artist and illustrator at the

Academy of Sciences, taught icon painting at the Georgievsky Gymnasium and served as an artist-restorer at the Saint Petersburg public charitable Georgievsky Fund.

He took part in several landmark unofficial art exhibitions of the 1970s across Russia, including the “Bulldozer Exhibition” of nonconformist art in Belyaevo (Moscow). His works were also shown in Chukotka, in New York and at the Zimmerli Art Museum at Rutgers University (USA). In the 1990s he moved in the circles of underground artists such as Oskar Rabin and Mikhail Shemyakin, yet remained committed to forging his own path. For him, non-objective painting was a way to translate inner states directly into colour and form. He continued to work until his death in June 2018, following a long illness; some of his final paintings are presented in this exhibition.

Mariya Myronova

Surrealismo onírico e irónico

La realidad que analiza y sobre la que reflexiona Mariya Myronova para luego convertirla en arte surrealista y lleno de rasgos de ironía y de sueño es una práctica artística que transmite mensajes profundos con la ligereza de la ironía y del estado onírico.

Temas y problemáticas de gran actualidad son abordados por la artista con una eficacia desarmante. Las obras de pequeño formato analizan aspectos comunes a toda la humanidad de forma surrealista, donde los sueños y la realidad se mezclan con símbolos y leyendas.

Resulta especialmente inteligente y elegante el enfoque de obras como «Paz», donde el árbol en cuestión, que debería brotar ramas de paz, produce en cambio proyectiles, y el símbolo de la paz por excelencia aparece atado, convirtiéndose en una “paz condicionada”.

Un mal existencial antiguo y a la vez actual, la patología que los griegos llamaban “mal oscuro”, es decir, la depresión, se convierte en tabú en una sociedad donde el enfermo, la persona deprimida, siente vergüenza de ser considerada como tal. La depresión pasa a ser culpa.

En sus obras vemos alimentar dulces esperanzas por interés personal, una sociedad veloz que no atiende a los sentimientos que produce insomnio y relaciones anestesiadas, mientras el ser humano ve cómo lo sepultan en su propia tumba al no lograr seguir el ritmo de sus propias ambiciones.

Dreamlike and Ironic Surrealism

The reality that Mariya Myronova observes and reflects upon, and then transforms into surreal art with touches of irony and dream, conveys profound messages with the lightness of humour and oneiric states.

Current themes and issues are tackled with striking effectiveness. Her small-format works explore aspects common to all humanity in a surreal manner, where dreams and reality mingle with symbols and legends.

It is an intelligent and elegant approach. In the work *Peace*, for instance, the tree, which should bear olive branches of peace, instead produces bullets; the peace symbol par excellence is bound, becoming a “conditional peace”.

An existential malaise as primordial as it is current – the condition the ancient Greeks called the “dark illness”, or depression – is also suggested. Society creates a taboo around it, in which the sufferer is ashamed to be seen as such; depression becomes a kind of fault.

Feeding sweet hopes for personal gain, a fast-paced society that ignores feelings, generates insomnia and anaesthetised relationships, while the human being sinks into their own grave, unable to keep pace with their own ambitions.

INSOMNIA, 30 x 30 cm. 2024
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas board

Depression Series
JAPANESE KNOTWEED
 20 x 20 cm. 2021-24
 Óleo sobre lienzo
Oil on canvas board

PEACE, 50 x 40 x 3 cm. 2024
 Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

SOCIAL MEDIA, 30 x 30 cm. 2025
 Óleo sobre lienzo
Oil on canvas board

AMBITIONS, 30 x 30 cm. 2025
 Óleo sobre lienzo
Oil on canvas board

Biografía

Mariya Myronova es una artista de surrealismo social basada en Cambridge, con raíces ucranianas en Berdyansk, una ciudad costera del mar de Azov. Su trayectoria creativa comenzó incluso antes de hablar, dibujando instintivamente sobre cualquier superficie que encontraba. Tras cinco años de formación artística reglada y práctica constante en estudio, las expectativas sociales interrumpieron sus primeras aspiraciones.

Estudió lenguas y obtuvo un premio nacional por una investigación sobre los orígenes de conceptos éticos como el bien, el mal y la felicidad. Mientras avanzaba hacia un doctorado en lingüística, el dibujo la condujo al diseño gráfico, y construyó una

carrera creativa de veinte años en Ucrania y en el Reino Unido.

La pausa provocada por la pandemia de la Covid-19 reavivó su vocación artística. Hoy, Myronova pinta a tiempo completo en lo que describe como su lengua materna: el surrealismo social, un estilo que fusiona simbolismo, psicología y observación social. Sus pinturas actúan como indagaciones visuales sobre la mente humana y las complejidades de la vida contemporánea.

Paralelamente a su práctica, dirige un estudio de enseñanza en Cambridge, donde fomenta la experimentación y la confianza en la intuición a través de la historia del arte y la exploración práctica.

Biography

Mariya Myronova is a social surrealist artist based in Cambridge, with Ukrainian roots in Berdyansk, a seaside town on the Sea of Azov. Her creative journey began before she could speak, drawing instinctively on any surface she could find. After five years of formal art education and regular studio practice, social expectations interrupted her early ambitions.

She studied languages and won a national award for research into the origins of ethical concepts such as good, evil and happiness. While working towards a PhD in linguistics, her drawing led her into graphic design, and she built a twenty-year creative career in Ukraine and the UK.

The pause brought on by the Covid-19 pandemic reignited her artistic calling. Today, Myronova paints fulltime in what she describes as her native language: social surrealism, a style that merges symbolism, psychology and social observation. Her paintings act as visual enquiries into the human mind and the complexities of contemporary life. Alongside her practice, she runs a teaching studio in Cambridge, encouraging experimentation and trust in intuition through art history and hands-on exploration.

Ludmila Perlova

La naturaleza como fenómeno artístico

La observación de los fenómenos naturales siempre ha captado la atención del ser humano. La artista Ludmila Perlova pinta dos magníficos girasoles de tamaño prácticamente igual: uno sobre una tabla de madera y otro sobre un lienzo pequeño. El girasol frondoso y vivo podría describirse como la madurez de una vida humana - el momento en que una persona se siente más realizada -, mientras que el girasol seco puede remitir al final, a la conclusión de la existencia física.

En tres obras «Aliento del alba», «Aliento de luz» y la pieza «One Spit» (Homenaje a Kandinsky) se despliega un resplandor a través del uso de distintos materiales: lana, fieltro, hilo y cartón. Tres espléndidos paisajes abstractos aparecen ante nuestros ojos; la luz se convierte en revelación y espiritualidad. De manera admirable, transmiten el paso del amanecer al atardecer y el inexorable transcurrir de las estaciones, desde el crepúsculo matutino hasta la puesta del sol.

Ludmila Perlova es una artista de la metáfora: utiliza colores y fondos intensos, con desgarraduras que se transforman en respiraciones de vida. En otra obra de mayor formato, se vislumbra a lo lejos la ciudad de Edimburgo. Un espléndido cielo de nubes se cierne sobre la ciudad escocesa —sin duda algo que conmovió la sensibilidad de la artista—, capaz de captar la naturaleza y convertirla en un fenómeno artístico.

Nature as an Artistic Phenomenon

The observation of natural phenomena has always captured human attention. The artist Ludmila Perlova paints two magnificent sunflowers that are practically the same size: one on a wooden panel and one on a small canvas. The lush, living sunflowers on the one hand could be described as the maturity of a human life—the moment when a person feels most fulfilled—while the dried sunflower could refer to the end, the conclusion of human physical existence.

In the three works *Breath of Dawn*, *Breath of Light*, and the piece *One Spit* created in homage to Kandinsky; a glow unfurls, made with different materials—wool, felt, thread, and cardboard. Three splendid abstract landscapes appear before our eyes; light becomes revelation and spirituality. In a marvellous way, they tell of the passage from dawn to dusk, the inexorable passing of the seasons, from morning twilight to the setting of the sun.

Ludmila Perlova is an artist of metaphor, using intense colours and backgrounds, and rifts that become breaths of life. There is a larger painting in which a glimpse of the city of Edinburgh can be seen in the distance. A splendid sky of clouds hangs over the Scottish city—one that surely struck the artist's sensibility—Ludmila Perlova, capable of capturing nature and turning it into an artistic phenomenon.

BREATH OF DAWN, 60 x 80 x 6 cm. 2025. Collage: fieltro, lana y cartón. Collage: felt, wool, cardboard

SUNFLOWER JAZZ II, 30 x 30 x 3 cm. 2015
Óleo sobre tabla. Oil on board

SUNFLOWER JAZZ I
30 x 25 x 3 cm. 2015
Óleo sobre lienzo
Oil on canvas

Ludmila Perlova trabaja entre pintura, dibujo, técnicas mixtas y procedimientos experimentales, combinando expresión emocional con claridad estructural. Radicada actualmente en Cambridge, se apoya en una formación tanto en bellas artes como en diseño para construir un lenguaje visual propio.

Se formó en una escuela de arte en San Petersburgo, donde desarrolló sólidas habilidades en dibujo, composición y técnicas tradicionales, y más tarde completó un máster en Bellas Artes. Posteriormente trabajó durante quince años como diseñadora de interiores y mobiliario, una experiencia que afinó su sensibilidad hacia los materiales y hacia la relación entre los objetos y el espacio, y que sigue informando su sentido del ritmo, el equilibrio y la estructura.

Perlova se siente especialmente inspirada por el arte de las décadas de 1920 y 1930. En lugar de reconstruir esa estética de forma literal, deja que impresiones, emociones y recuerdos personales guíen el trabajo, de modo que las influencias históricas se integran de forma natural en una sensibilidad contemporánea. La docencia es también central en su práctica: trabaja con niños y adultos, animando a cada estudiante a desarrollar su propia manera de ver y crear.

A través del color, el movimiento y composiciones cuidadosamente calibradas, Perlova invita al espectador a un mundo marcado por la curiosidad y una resonancia emocional contenida.

Biography

Ludmila Perlova works across painting, drawing, mixed media and experimental techniques, combining emotional expression with structural clarity. Now based in Cambridge, she draws on a background in both fine art and design to shape a distinctive visual language.

She trained at an art school in St Petersburg, developing strong skills in drawing, composition and traditional techniques, and later completed a Master's degree in Fine Art. She then spent fifteen years as an interior and furniture designer - experience that sharpened her sensitivity to materials and to the relationship between objects and space, and continues to inform her sense of rhythm, balance and structure.

Perlova is particularly inspired by the art of the 1920s and 1930s. Rather than reconstructing that aesthetic directly, she allows impressions, emotions and personal memories to guide the work, so historical influences merge naturally with a contemporary sensibility. Teaching is also central to her practice: she works with children and adults, encouraging each student to develop their own way of seeing and making.

Through colour, movement and carefully judged composition, Perlova invites viewers into a world shaped by curiosity and quiet emotional resonance.

Galina Poloz

Los paisajes artísticos de las ciudades

Viajando por el mundo por diversos motivos, la artista Galina Poloz encuentra la ocasión para visitar ciudades y lugares y observar con atención una iglesia, un atardecer, un casco antiguo, un campanario, el mar, una catedral. Viajar significa evadirse de una realidad, conocer lugares nuevos y pintarlos con la técnica más difícil que existe en el arte: la acuarela.

La artista Poloz, de ánimo sensible, profundo, inquieto y curioso, busca detalles para luego convertirlos en paisajes espléndidos y magníficos, poniéndolo todo sobre el papel.

Su sed de conocer lugares desconocidos la ha llevado a viajar a ciudades interesantes como Edimburgo, una ciudad muy estimulante que en las acuarelas de Galina Poloz adquiere connotaciones poéticas de ciudad de ensueño.

El invierno en Ámsterdam es frío, pero el encanto de la capital de los Países Bajos permanece intacto. Los cielos se representan con su luz característica y destacan los detalles minuciosos de algunos pináculos de iglesias y catedrales reflejados en las aguas de los canales, paisajes nevados y atardeceres espléndidos.

Evasión y curiosidad laten en la poética artística de Poloz: en sus ciudades no aparece la presencia humana, en las ciudades ideales de la artista parece no haber espacio para las personas, solo para paisajes fabulosos y relatos que quedan grabados en la mente y la memoria de quienes aprecian y admiran sus magníficas acuarelas.

Cityscapes as Artistic Landscapes

As she travels the world for various reasons, Galina Poloz finds inspiration in the cities and places she visits, observing with care a church, a sunset, an old quarter, a bell tower, the sea, a cathedral. To travel means to escape from one's everyday reality, to discover new places and to paint them using the most demanding technique in art: watercolour.

Sensitive, profound, restless and curious, Poloz searches out details which she then transforms into splendid, majestic landscapes on paper. Her thirst to discover unknown places has taken her to fascinating cities such as Edinburgh, whose stimulating atmosphere she renders with poetic overtones, as if it were a dream city. Winter in Amsterdam is cold, but the charm of the Dutch capital remains intact.

The skies are portrayed with their characteristic light. Particularly noteworthy are the finely rendered details of the church and cathedral pinnacles reflected in river waters, snowy landscapes and glorious sunsets.

Escape and curiosity are central to Poloz's artistic poetics. Human figures are absent from her cities; in the artist's ideal cities, there seems to be no space for people, only marvellous landscapes and stories that remain imprinted in the minds and memories of those who admire her magnificent watercolours.

WINTER STREET, MOSCOW, 50 x 40 cm. 2025
Acuarela sobre papel
Watercolour on paper

AMSTERDAM VIEW, 37 x 27 cm. 2024
Acuarela sobre papel
Watercolour on paper

Biografía

Galina Poloz se graduó con honores en el Chişinău Art College y continuó sus estudios en el State Art Institute de la RSS de Estonia, donde también se graduó con honores.

Su obra se centra a menudo en paisajes urbanos: sus historias superpuestas y el diálogo entre el entorno construido y la naturaleza. Considera la acuarela el medio más expresivo para captar el matiz arquitectónico y transmitir la profundidad espiritual de un lugar.

A lo largo de su carrera ha recibido un reconocimiento profesional significativo. Es ganadora del Premio Zurab Tsereteli (otorgado por el Presidente de la Academia Rusa de las Artes) y ha recibido una mención

oficial de la Academia. Sus logros también se han visto avalados por medallas de Bronce, Plata y Oro de la Unión de Artistas de Rusia (TSKR), así como por premios de la Academia de Ciencias Naturales y de la Asociación Pública Internacional “Unión de Diseñadores”. Ha obtenido galardones en exposiciones y concursos internacionales de diseño, incluido el primer premio en The Edges of a Big City (2011; 2014) y el Gran Premio en Gates of the Worlds en “Necropolis” (2012).

Su obra se ha exhibido ampliamente en exposiciones individuales en Moldavia y Rusia, entre otros países. En 2020 presentó una exposición personal en “Element”, Manila (Filipinas).

Biography

Galina Poloz graduated with honours from the Chişinău Art College and continued her studies at the State Art Institute of the Estonian SSR, where she also graduated with honours.

Her work often focuses on cityscapes - their layered histories and the dialogue between the built environment and nature. She considers watercolour the most expressive medium for capturing architectural nuance and conveying the spiritual depth of place.

Over the course of her career she has received significant professional recognition. She is a winner of the Zurab Tsereteli Prize (awarded by the President of the Russian Academy of Arts) and has received a formal commendation

from the Academy. Her achievements have also been marked by Bronze, Silver and Gold medals from the Russian Union of Artists (TSKR), and by awards from the Academy of Natural Sciences and the International Public Association “Union of Designers”. She has won prizes at international design exhibitions and competitions, including first prize at The Edges of a Big City (2011; 2014) and the Grand Prix at Gates of the Worlds at “Necropolis” (2012).

Her work has been widely exhibited in solo shows throughout Moldova and Russia, among other countries. In 2020 she presented a personal exhibition at “Element” in Manila, Philippines.

Elena Simmons

Geometrías espirituales

Elena Simmons pinta, con una técnica muy particular, un arte abstracto, geométrico y espiritual en el que la simbología de las esferas se realza con pan de oro.

En la primera obra se abre un paisaje geométrico irreal y espiritual en el que, sobre un trazo libre caracterizado por una composición donde predomina el color verde - que invade buena parte de la superficie -, una mancha irregular se alza desde la parte inferior y se propaga de forma no convencional por casi toda la pieza.

Una esfera circular con círculos concéntricos regulares crea una sensación de contraste, pero también de equilibrio visual, casi como si quisiera marcar una separación entre la parte terrenal, del verde y de los otros colores, y el oro, que representa la riqueza interior y también el esplendor espiritual, recordando casi la geometría de las esferas celestes.

La segunda obra, «Trascendencia de la red», presenta una composición más compleja y completa: en una trama caracterizada por colores que se mezclan entre sí, primarios y secundarios, visibles en el centro de la obra. Se aprecian tres geometrías: una pequeña esfera gris, dos formas semicirculares y una resistencia de color oro, manifestación de la parte imperceptible de los vínculos virtuales y también de los reales.

«La serpiente más allá del tiempo», con colores oscuros y movimientos sinuosos, nos habla probablemente de una serpiente que muda de piel, una renovación frente a los tiempos actuales que corren, pero que también podría remitir a la serpiente bíblica que induce a la humanidad al pecado a través de las figuras de Adán y Eva.

Spiritual Geometries

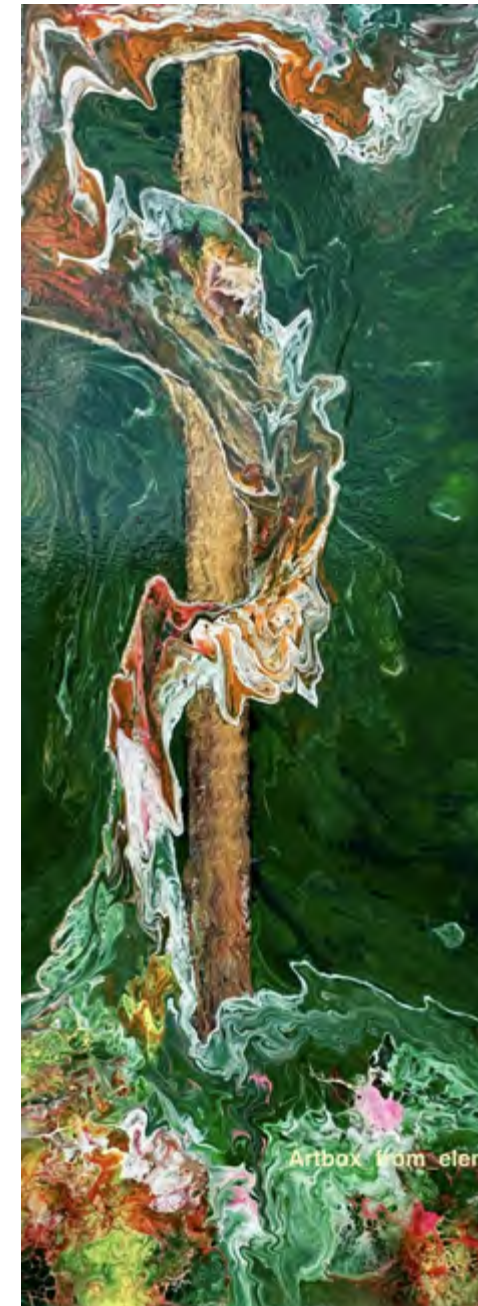
Elena Simmons paints abstract art using a particular technique in which the symbolism of spheres is emphasised with gold leaf.

An unreal, spiritual geometric landscape unfolds in Simmons' s works. A freehand area of colour, dominated by green, occupies much of the canvas; an irregular patch rises from the lower part and extends unconventionally across almost the entire work.

A circular sphere with regular concentric rings creates a sense of contrast but also of visual balance, as though to mark a division between the earthly zone – green and other colours – and the gold, which represents inner richness and spiritual radiance, recalling the geometry of celestial spheres.

The second work, *Transcendence of Green*, has a more complex and complete composition. At the centre we see a network of colours, primary and secondary, blending into one another. Within this, three geometric forms stand out: a small grey sphere, two semicircles and a gold “resistor”-like shape- a visual demonstration of the imperceptible aspects of both virtual and real connections.

The Serpent Beyond Time, with its dark colours and coiling movement, speaks perhaps of a serpent that sheds its skin – a renewal in relation to our own hurried times – but it may also allude to the biblical serpent that leads humanity into sin through Adam and Eve.

THE SERPENT BEYOND TIME,
80 x 30 x 6 cm. 2024
Pasta de modelado, hoja de oro y técnicas de “acrylic pouring”
Modelling paste, golden foil and acrylic pouring techniques

ABUNDANCE FLOWS, 50 x 60 cm. 2025
Acrílico, pasta de modelar y lámina metálica
Acrylic, modelling paste and foil

Nacida en Novosibirsk (Rusia), Elena Simmons es una pintora abstracta emergente cuya práctica enlaza diseño, emoción y experimentación. Sus series recientes —Unreal Geometry, Transcendence of Red y The Serpent Beyond Time— exploran el diálogo entre estructura e intuición, entre geometría y lo espiritual desconocido. Trabaja con pasta de modelar, yeso y técnicas de vertido acrílico para construir superficies estratificadas y táctiles.

Con formación en moda y diseño en la Moscow Textile University, y estudios continuos a través de plataformas en línea, aborda la pintura como un proceso tanto meditativo como material. Desde 1993 vive en Londres, una ciudad cuyo patrimonio cultural continúa nutriendo su

trabajo. Es guía profesional en el Victoria and Albert Museum y el British Museum, y anteriormente trabajó durante siete años en el Palace of Westminster; su contacto diario con objetos, relatos y espacios profundiza su sensibilidad hacia la forma, el simbolismo y la memoria cultural.

Su serie Beyond Borders - The Cosmic Threshold prolonga esta investigación hacia un ámbito más metafísico, donde la energía, el color y el gesto disuelven fronteras entre materia y espíritu, caos y armonía. A través de contrastes vibrantes y movimiento texturado, las obras evocan un ritmo más allá del tiempo y de la medida, invitando al espectador a un espacio de resonancia intensificada.

Biography

Born in Novosibirsk, Russia, Elena Simmons is an emerging abstract painter whose practice bridges design, emotion and experimentation. Her recent series - Unreal Geometry, Transcendence of Red and The Serpent Beyond Time - explores the dialogue between structure and intuition, geometry and the spiritual unknown. She works with modelling paste, plaster and acrylic pouring to build layered, tactile surfaces.

With a background in fashion and design from the Moscow Textile University, and continuing studies through online platforms, she approaches painting as both a meditative and material process. Since 1993 she has lived in London, a city whose cultural heritage continues to inform

her work. She is a professional guide at the Victoria and Albert Museum and the British Museum, and previously worked at the Palace of Westminster for seven years; her daily engagement with objects, stories and spaces deepens her sensitivity to form, symbolism and cultural memory.

Her series Beyond Borders - The Cosmic Threshold extends this inquiry into a more metaphysical realm, where energy, colour and gesture dissolve boundaries between matter and spirit, chaos and harmony. Through vibrant contrasts and textured movement, the works evoke a rhythm beyond time and measure, inviting the viewer into a space of heightened resonance.

Katerina Turner

La psicología humana en el centro de su arte

Katerina Turner dirige su atención a la figura humana, no tanto desde el punto de vista de la potencialidad física y corporal, sino desde la perspectiva de los estados de ánimo y de la psicología.

Sus personajes, en las obras, tienen a menudo una connotación reflexiva, de espera, de cansancio. El arte que crea Turner resulta especialmente interesante porque captar e interpretar la psique de los personajes demuestra una gran capacidad de observación y también una marcada inclinación al diálogo.

La psicología se convierte en arte: la fatiga, el trabajo, las vidas marcadas por el tiempo, por el esfuerzo y por experiencias que a veces pueden ser duras, son las verdaderas protagonistas de las obras expuestas.

Resulta muy sugerente la forma de hacer convivir a estos personajes, estas figuras, con el elemento natural del mar. Extraordinaria es la espera del pescador en el mar: podemos imaginar el dualismo entre una espera silenciosa y casi imperceptiblemente inmóvil y un mar casi siempre en movimiento.

O el trabajo agotador de cortar troncos de árboles, las personas sobre la balsa que parece que estén bailando, casi para desdramatizar, o el primer plano del hombre con un remo en la mano: magnífico el goteo de los colores que acentúa la teatralidad de la obra y le infunde una connotación de recuerdo o de onirismo.

Interesante también el uso del color, que la artista combina con gran maestría y delicadeza; las composiciones son sobrias pero potentes.

Human Psychology at the Centre of Her Art

Katerina Turner turns her attention to the human figure, not so much from the standpoint of physical and bodily potential as from that of emotional and psychological states. The characters in her paintings are often marked by introspection, expectation, fatigue.

Her work is particularly interesting because capturing and interpreting her protagonists' inner lives reveals both a keen power of observation and a strong inclination towards dialogue. Psychology becomes art: effort, labour, lives marked by time, work and experiences – sometimes harsh ones – are central to the works on display.

The artist's way of bringing these figures into contact with the natural element of the sea is fascinating. The fisherman's wait at sea is extraordinary: we can imagine the duality between the silent, almost imperceptible stillness and a sea that is almost always in motion.

The strenuous labour of cutting tree trunks, people on a raft who seem almost to be dancing, as if to lighten the situation, or the close-up of a man holding an oar – the wonderful dripping of colours accentuates the theatricality of the work and gives it a sense of a memory or dream.

Her use of colour is particularly striking; Turner combines hues with great skill and refinement. The compositions are sober yet incredibly powerful.

12 AM, 120 x 120 cm. 2024
Técnica mixta sobre lienzo
Mixed media on canvas

FIN, 90 x 120 x 15 cm. 2024
Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas

FISHERMAN, 100 x 100 x 3 cm. 2025
Técnica mixta sobre lienzo
Mixed media on canvas

Biografía

Nacida en 1977 en Irkutsk, Siberia oriental, Katerina Turner mostró una pasión por el arte desde muy temprano. En 1994 inició su formación en la Irkutsk Fine Art School y, en 2000, se graduó en la Irkutsk Technical University como arquitecta y urbanista.

Durante los veintitrés años siguientes trabajó en arquitectura de interiores, desarrollando una profunda comprensión del espacio, la estructura y los materiales. En un giro decisivo, dejó su carrera en arquitectura para convertirse en artista a tiempo completo.

Su obra lleva la impronta de esos años de arquitectura, de sus recuerdos de los vastos

paisajes siberianos y de su observación atenta del mundo que la rodea. Explora cómo los entornos modelan la identidad, el vínculo humano con las raíces y experiencias de aislamiento y del yo. Turner trabaja principalmente con acuarela, acrílico, carbón y otros medios gráficos, y a menudo experimenta con el collage. Su enfoque es intuitivo y estratificado, combinando composición estructurada con gestos expresivos. Cada pieza es una reflexión sobre cómo nos conforma el lugar del que venimos y cómo seguimos llevando esos lugares dentro de nosotros.

Biography

Born in 1977 in Irkutsk, Eastern Siberia, Katerina Turner showed a passion for art from an early age. In 1994 she began formal training at the Irkutsk Fine Art School, and in 2000 she graduated from Irkutsk Technical University as an architect and urban planner.

For the next twenty-three years she worked in interior architecture, developing a deep understanding of space, structure and material. In a decisive shift, she left her architectural career to become a full-time artist.

Her work carries the imprint of those years in architecture, her memories of Siberia's vast landscapes and her close observation

of the world around her. She explores how surroundings shape identity, the human connection to roots, and experiences of isolation and selfhood. Turner works primarily with watercolour, acrylic, charcoal and other graphic media, and often experiments with collage. Her approach is intuitive and layered, combining structured composition with expressive marks. Each piece is a reflection on how we are formed by where we come from - and how we continue to carry those places within us.

VIK - Vyacheslav Yuryevich Zabelin

Identidad y pertenencia artística

El artista Vyacheslav Zabelin nos muestra el apego y el amor que se pueden sentir hacia la propia tierra, las propias tradiciones, la propia pertenencia.

Tener una identidad ayuda a los artistas, en general, a desarrollar temáticas muy precisas, como en el caso de nuestro artista VIK Zabelin, que rinde homenaje a un personaje muy famoso o a ciudades importantes y magníficas en las que ha vivido o simplemente ha visitado.

Llama la atención el hecho de que sus obras están pintadas y modeladas según una manera en la que se evita el vacío: un horror vacui donde casi no quedan partes sin pintar.

Aparecen numerosos símbolos y también edificaciones de una ciudad de Europa del Este que recuerdan a las ciudades italianas. Mezclar estilos y monumentos es prerrogativa de los grandes artistas, que demuestran así una gran capacidad creativa y también una sólida formación intelectual y un vasto conocimiento del arte.

Las obras dedicadas a los trabajos en el campo, con citas creativas muy evidentes, ponen de relieve la grandeza artística y la talla moral de Zabelin: una mirada esperanzada hacia el futuro, un imperativo categórico a participar y vivir una vida no solo dentro de las propias fronteras geográficas, sino también buscando «Más allá de las fronteras», persiguiendo la solidaridad y el diálogo.

Solo así los símbolos de la gentileza del arte podrán ser portadores de un mundo que salve el concepto de belleza.

Identity and Artistic Belonging

The artist Vyacheslav Zabelin (VIK) shows us the strength of attachment and love one can feel for one's homeland, traditions and sense of belonging.

Having a clear identity helps artists to develop certain specific themes – as in the case of VIK, who pays homage to a well-known figure or to important, magnificent cities he has lived in or visited.

What is striking is that his works are painted and moulded according to a principle of horror vacui – the fear of leaving parts of the surface empty.

Numerous symbols appear, as do buildings in an Eastern European city whose architecture resembles that of Italian cities. Blending styles and monuments is a prerogative of great artists, who thereby reveal both strong creative ability and intellectual solidity, as well as a deep knowledge of art.

The works dedicated to agricultural labour, with their clear creative references, highlight VIK's artistic stature and moral depth. They offer a hopeful gaze towards the future and a categorical imperative to participate in and live life not only within one's own geographical borders, but to search "Beyond Borders".

To seek solidarity and dialogue through the symbols of the kindness of art, which may herald a world that preserves the very concept of beauty.

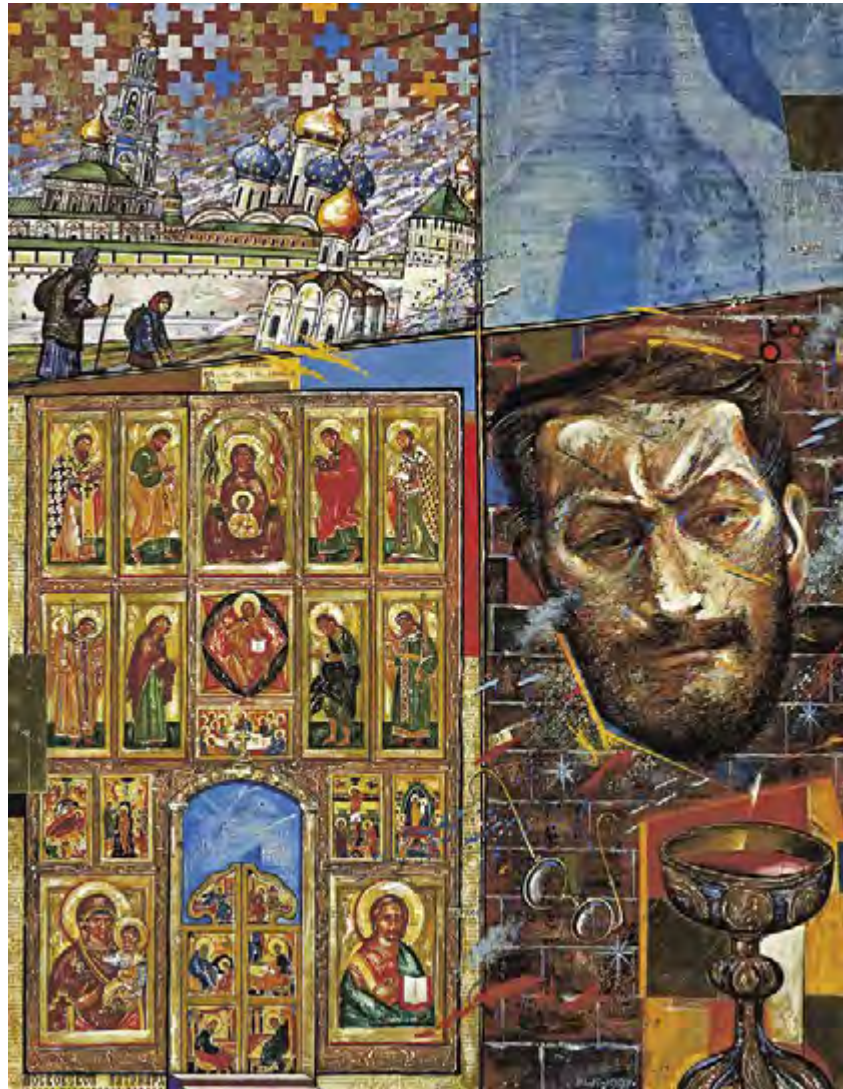
IN MEMORY OF FATHER PAVEL
FLORENSKY I, 90 x 90 cm. 1997
Témpera y barniz sobre lienzo
Tempera, varnish on canvas

FISH, 50 x 65 cm. 1992
Óleo sobre lienzo. *Oil on canvas*

COLLECTION OF EMPTY BOTTLES WITH GRAMOPHONE, 45 x 45 cm. 1987
Témpera y barniz sobre cartón
Tempera, varnish on cardboard

ICONOSTASIS. IN MEMORY OF FATHER PAVEL FLORENSKY II
90 x 70 cm. 1997
Témpera y barniz sobre lienzo
Tempera, varnish on canvas

STILL LIFE WITH APPLE, 40 x 60 cm. 1982
Óleo sobre lienzo. *Oil on canvas*

Biografía

Nacido el 29 de octubre de 1953, Mongolia
Fallecido el 16 de febrero de 2016, San
Petersburgo, Rusia

VIK fue un pintor y poeta ruso asociado al movimiento de arte no conformista de Leningrado-San Petersburgo. Su estilo distintivo fusiona influencias de la vanguardia occidental —en particular Matisse, Picasso y Modigliani— con motivos procedentes de iconos rusos, ornamento popular y simbolismo mitológico. El ritmo de los patrones, las figuras estilizadas y un sutil juego entre lo sagrado y lo cotidiano son rasgos centrales de su lenguaje visual.

Formado en las tradiciones académicas del dibujo y la pintura en San Petersburgo, VIK había desarrollado, ya a mediados de sus veinte años, un estilo reconocible que continuó profundizando durante décadas. Su trabajo temprano como restaurador en el Museo de Peterhof alimentó un profundo respeto por la técnica histórica y el oficio. Más tarde trasladó esa sensibilidad al teatro,

creando escenografías y utilería para varios escenarios de San Petersburgo, entre ellos el Teatro Alexandrinsky y el Teatro de Marionetas Demmeni.

Permaneciendo en San Petersburgo durante la mayor parte de su vida, VIK produjo un amplio corpus de pinturas, dibujos y textos marcado por una perspectiva filosófica y espiritual. Trabajó con témpera y óleo sobre lienzo, gouache y acuarela sobre papel y grabado; su producción abarca desde estampas íntimas hasta lienzos monumentales y murales de iglesia. Sus escenas se sienten a la vez reales e imaginadas, e invitan al espectador a percibir una dimensión espiritual oculta en los fenómenos cotidianos.

La obra de VIK se conserva en colecciones institucionales y privadas a nivel internacional. Esta exposición está dedicada a su memoria y legado.

Biography

Born 29 October 1953, Mongolia
Died 16 February 2016, St Petersburg, Russia

VIK was a Russian painter and poet associated with the Leningrad-St Petersburg nonconformist art movement. His distinctive style fuses Western avant-garde influences - notably Matisse, Picasso and Modigliani - with motifs drawn from Russian icons, folk ornament and mythological symbolism. Rhythmic patterning, stylised figures and a subtle interplay between the sacred and the everyday are central to his visual language.

Trained in the academic traditions of drawing and painting in St Petersburg, VIK had, by his mid-twenties, developed a recognisable style that he continued to deepen over the decades. His early work as a restorer at the Peterhof Museum nurtured a profound respect for historical technique and craftsmanship. He later brought this

sensitivity to theatre, creating sets and props for several St Petersburg stages, including the Alexandrinsky Theatre and the Demmeni Puppet Theatre.

Remaining in St Petersburg for most of his life, VIK produced a rich body of paintings, drawings and writings informed by a philosophical and spiritual outlook. He worked across tempera and oil on canvas, gouache and watercolour on paper, and etching; his output ranges from intimate prints to monumental canvases and church murals. His scenes feel both real and imagined, inviting the viewer to sense a hidden spiritual dimension within everyday phenomena.

VIK's works are held in institutional and private collections internationally. This exhibition is dedicated to his memory and legacy.

Theodora Volokhova

Los paisajes del alma

Las nubes que atraviesan los maravillosos paisajes de Theodora Volokhova cuentan historias que van más allá de lo sensible.

Su mundo interior se expresa en forma de paisajes amplios e ilimitados, con horizontes lejanos, ya se trate de ambientes marinos o campestres.

Las nubes dialogan y parecen disipar pensamientos o situaciones a las que la vida nos enfrenta cada día; los cielos más oscuros y densos son la antesala de una tormenta o de una tempestad interior; las nubes variadas y coloridas de la mañana pueden referirse a la alegría, al gozo, a la jovialidad.

Es interesante el paralelismo que la artista establece entre los paisajes exteriores y los de su alma, pero también del alma de quien admira sus obras.

Paisajes interminables: extraordinaria es la decisión de utilizar colores que transmiten la sensación de espacios sin fin, como el amarillo ocre o el marrón, pero también los distintos matices de azul del mar.

Pequeñas o grandes, claras u oscuras, las motas de nubes crean una sensación de culminación de la obra, un modo para la artista de confrontar la parte del alma con la parte corporal: alma entendida como espiritualidad y mundo de lo intangible, y cuerpo entendido como vida cotidiana.

SPRING WALK, 61 x 61 cm. 2017
Óleo sobre tabla. *Oil on board*

Sus nubes, aun sin tener una forma identificable con un personaje, un animal o un objeto, por un momento nos hacen volver a soñar. Van y vienen, y a veces se detienen, como decía el cantautor italiano Fabrizio De André al hablar de las nubes.

Extraordinaria la interpretación de Theodora, que nos lleva a imaginar los cambios y las transformaciones de nuestra alma.

YELLOW FIELD. SUFFOLK, 30 x 40 cm. 2017
Óleo sobre tabla. *Oil on board*

Landscapes of the Soul

The clouds that drift across Theodora Volokhova's marvellous landscapes tell stories that go beyond the visible. Her inner world is expressed through vast, boundless vistas with distant horizons, whether seascapes or rural scenes.

The clouds enter into dialogue with these landscapes and seem to disperse thoughts or situations that life confronts us with every day. Darker, denser skies herald a storm or an inner tempest; the varied, colourful morning clouds may evoke joy, happiness and cheerfulness.

The parallel that the artist draws between external landscapes and the landscapes of her own soul – and of the viewer's soul – is especially

interesting. These seemingly endless views are enhanced by colours that suggest infinity, such as yellow-ochre or brown, as well as the many shades of blue in the sea.

Small or large, light or dark, the wisps of cloud complete the paintings, providing a way for the artist to juxtapose the realm of the soul with that of the body – soul understood as spirituality and the world of the intangible, body as everyday life.

The clouds, though not shaped like any recognisable character, animal or object, briefly allow us to dream again. "They come and go, sometimes they stop," said the Italian singer-songwriter Fabrizio De André, referring to clouds. Theodora's remarkable interpretation invites us to imagine the changes and transformations of our own inner life.

Biografía

Theodora Volokhova nació en San Petersburgo (Rusia). En 1979 se graduó en la St Petersburg State University of Technology and Design con una titulación en Diseño de Moda. Durante varios años la moda fue a la vez su profesión y su pasión: desarrolló estilos innovadores y diseñó vestuario para cantantes, conjuntos folclóricos y producciones teatrales. En 1984–85 trabajó como ayudante de comisariado en el Russian Museum of Ethnography y, de 1985 a 1997, como conservadora-restauradora para museos de San Petersburgo.

Paralelamente a su labor profesional, Volokhova viajó extensamente por regiones rurales de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el Cáucaso, recopilando música popular, instrumentos musicales, objetos de arte,

literatura y tradiciones locales. Pintó y fotografió a lo largo de esos viajes; algunas de sus fotografías se conservan en las colecciones del Russian Museum of Ethnography de San Petersburgo y del Horniman Museum de Londres, y se han mostrado en exposiciones en Londres.

En 1997 se trasladó a Inglaterra. En 2006 completó un curso de dos años en psicología y, al mismo tiempo, estudió pintura clásica al óleo con Anatoly Alexeev, artista y profesor de la Academia de Artes de San Petersburgo. Actualmente trabaja en acuarela, óleo y acrílico, y ha participado en numerosas exposiciones en el Reino Unido. La fotografía sigue siendo una parte importante de su práctica, y es miembro del Pearls Art Group.

Biography

Theodora Volokhova was born in St Petersburg, Russia. She graduated from the St Petersburg State University of Technology and Design in 1979 with a degree in Fashion Design. For several years fashion was both her profession and her passion: she developed innovative styles and designed costumes for singers, folk ensembles and theatre productions. In 1984-85 she worked as an assistant curator at the Russian Museum of Ethnography, and from 1985 to 1997 she worked as a conservator-restorer for museums in St Petersburg.

Alongside her professional work, Volokhova travelled extensively through rural regions of Russia, Ukraine, Belarus and the Caucasus, collecting folk music, musical instruments, art objects, literature and local traditions. She painted and photographed throughout

these journeys; some of her photographs are held in the collections of the Russian Museum of Ethnography in St Petersburg and the Horniman Museum in London, and have been shown in exhibitions in London.

In 1997 she moved to England. In 2006 she completed a two-year course in psychology while also studying classical oil painting with Anatoly Alexeev, an artist and tutor at the St Petersburg Academy of Arts. She now works in watercolour, oils and acrylics and has taken part in numerous exhibitions in the UK. Photography remains an important part of her practice, and she is a member of the Pearls Art Group.

Valeriano Venneri

Historiador y Crítico de Arte

Nacido en Parma (Italia) en el 1973, es originario de Taranto. Vive desde hace más de quince años entre Italia y España.

Se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Pisa, y asistió con excelentes resultados en el Master Internacional de Gestión y Conservación de los Bienes Culturales, arqueológicos e Históricos por la Universidad de Siena.

Tiene una amplia formación complementaria, relacionada a la Conservación del Patrimonio, Museos y Cultura, Gestión de Proyectos y es, también comisario de exposiciones con artistas italianos y europeos.

Comisario de importantes exposiciones, en Italia y España, ha trabajado y trabaja con artistas de renombre como Tamás Náray, Angelo Orazio Pegoni, Vincenzo Nasuto, Mario

Persico, Riccardo Dalisi, Mario Lanzione, y Álvaro Peña.

Colabora con entidades importantes como la Asociación Divulgarti Eventi Genova y participa en Congresos Internacionales, relacionados con el arte y la cultura, como miembro del Comité Científico y conferenciante.

Imparte habitualmente, a petición de entidades culturales y administraciones públicas, en Italia, España, Hungría, cursos, seminarios, conferencias, en diferentes foros, así como colabora con eventos culturales sobre Arte y Semana Santa, o artistas como Caravaggio, Botticelli, Leonardo Miguel Ángel, Boccioni, Modigliani, De Chirico, entre otros.

Organiza eventos sobre Arte y Gastronomía, arte y Moda, y Arte y Teatro.

Valeriano Venneri

Art Historian and Art Critic

Born in Parma (Italy), in 1973, but originally from the province of Taranto, he has lived, for fifteen years, between Italy and Spain.

He graduated in Art History, at the University of Pisa and completed, with excellent results, an International Master in Management and Conservation of Cultural, Archaeological, Historical Heritage, University of Siena.

He has a broad complementary education, which refers to Heritage Conservation, Museum and Cultural Project Management, and also curator of exhibitions, with both Italian and European artists.

As a curator of important exhibitions, in Italy and Spain, he has worked with well-known artists such as Naray Tamás, Angelo Orazio Pegoni, Vincenzo Nasuto, Mario Persico,

Riccardo Dalisi, Mario Lanzione, and Alvaro Peña.

He collaborates with the Association Divulgarti Eventi Genova and participates in International Congresses, related to art and culture, as a member of the Scientific Committee and lecturer.

He routinely imparts, at the request of cultural entities and public administrations - in Italy, Spain, Hungary - courses, seminars, conferences, in different forums, as well as cultural events on Art and Holy Week, Caravaggio, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Boccioni, Modigliani, De Chirico.

Venneri organizes events on Art and Gastronomy, Art and Fashion, and Art and Theater.

Ksenia Afonina

Historiadora cultural y comisaria

Ksenia Afonina (FRSA, DipM, MBA, PhD) es una académica independiente y comisaria cuya investigación se sitúa en la intersección entre el arte visual, la memoria cultural y la historia.

Tras haberse formado en arte en San Petersburgo (Rusia), más tarde orientó su trayectoria hacia el mundo de la empresa y la comunicación de marketing, y ha trabajado en los sectores del arte y la educación en Rusia y el Reino Unido durante más de veinticinco años. Desde 2010 desarrolla su actividad como investigadora independiente y organizadora de proyectos culturales y de arte visual, encargándose de la comisión, comisariado y co-comisariado de exposiciones principalmente en el Reino Unido y Rusia, así como en Alemania, Montenegro y Finlandia. Durante más de quince años, Ksenia también ha formado parte de la junta de la organización benéfica británica The Cambridge Russian-Speaking Society, donde su labor ha incluido la organización de eventos interculturales.

La investigación de Ksenia se centra en el arte como medio de memoria cultural, tanto individual como colectiva. Un área central de

su trabajo es el arte no oficial y la memoria de la Segunda Guerra Mundial en Rusia y Gran Bretaña. Es autora de Unofficial Art of the Second World War. Elena Marttila. Pavel Afonin. Sergey Babkov. Personal History and Memory (Kriga, 2020). Ha comisariado una serie de exposiciones acompañadas de charlas públicas, proyecciones de cine y entrevistas con veteranos, artistas y académicos, entre ellas Art at the Front (Cambridge, 2013; Londres, 2016), Memories and Histories of WWII (Cambridge, 2015), Dual Perspectives: Second World War Drawings by Architect-Veterans from Russia and Britain (Moscú, 2016; San Petersburgo, 2017), Art and Endurance in the Siege of Leningrad (Cambridge, 2017), Pavel Afonin (1920–2011) The Road of Life and Creativity: Front-line Drawings and Watercolours 1941–1989 (San Petersburgo, 2021) y Defeating Death (Helsinki, 2023). También es fundadora del portal en línea “Wartime Art”.

La Dra. Afonina trabaja actualmente en una novela biográfica dedicada a la artista Elena Marttila.

Ksenia Afonina

Cultural Historian and Curator

Ksenia Afonina (FRSA, DipM, MBA, PhD) is an independent scholar and curator whose research lies at the intersection of visual art, cultural memory and history.

Having received art training in St Petersburg, Russia, she later diverted her path into business and marketing communications, and has worked in the art and education sectors in Russia and the UK for more than twenty-five years. Since 2010 she has been active as an independent researcher and organiser of cultural and visual art projects, commissioning, curating and co-curating exhibitions, mainly in the UK and Russia, as well as in Germany, Montenegro and Finland. For over fifteen years Ksenia has also served on the board of the UK charity The Cambridge Russian-Speaking Society, where her remit has included organising cross-cultural events.

Ksenia's research focuses on art as a medium of cultural memory, both individual and collective. A central area of her work is unofficial art and the remembrance of

the Second World War in Russia and Great Britain. She is the author of Unofficial Art of the Second World War. Elena Marttila. Pavel Afonin. Sergey Babkov. Personal History and Memory (Kriga, 2020). She has curated a series of exhibitions accompanied by public talks, film screenings and interviews with veterans, artists and scholars, including Art at the Front (Cambridge, 2013; London, 2016), Memories and Histories of WWII (Cambridge, 2015), Dual Perspectives: Second World War Drawings by Architect-Veterans from Russia and Britain (Moscow, 2016; St Petersburg, 2017), Art and Endurance in the Siege of Leningrad (Cambridge, 2017), Pavel Afonin (1920–2011) The Road of Life and Creativity: Front-line Drawings and Watercolours 1941–1989 (St Petersburg, 2021) and Defeating Death (Helsinki, 2023). She is also the founder of the online portal “Wartime Art”.

Dr Afonina is currently working on a biographical novel dedicated to the artist Elena Marttila.

Esta exposición es un extraordinario juego entre el tiempo, el espacio y los significados que los habitan. Dentro de los muros de un castillo del siglo XVI que alberga el Museo del Mar, se ha reunido un grupo de creadores con raíces culturales en diversas regiones de Europa del Este.

Los artistas aquí representados difieren tanto en sus experiencias profesionales como vitales. También son distintos sus caminos hacia las artes visuales, su formación artística y las fuentes de su inspiración; sin embargo, les une un mismo deseo: aportar bien y belleza al mundo a través de la exploración espiritual y de su expresión en el color y la forma.

Esta exposición es un catálogo de historias personales, filosofías, búsquedas y actos de creación. Se mantiene al margen de las tendencias ultramodernas, pero bebe profundamente del intelecto humano, de la ética y de la estética. En estas obras encontramos memoria cultural: recuerdos de la infancia y la familia, exploraciones de las raíces personales y reflexiones sobre el alma humana, a menudo como vía para comprender mejor la propia.

Tengo la fortuna de conocer personalmente a muchos de los artistas aquí presentes, y puedo afirmar con plena confianza que se trata de un grupo extraordinario en todos los sentidos. Es un verdadero prodigio que todos hayan llegado a reunirse en este lugar excepcional. Soy consciente de que algunos han tenido que cruzar unas cuantas fronteras muy reales para conseguirlo.

Quiero expresar mi agradecimiento al museo y a su directora, María Jose Cerdá, por su hospitalidad.

Las obras expuestas resonarán en cada visitante, tanto en el entendido y conocedor del arte como en quien se asoma por primera vez a este universo.

Ksenia Afonina

This exhibition is a remarkable interplay of time, space, and the meanings that fill them. Within the walls of a 16th-century castle that houses the Museum of the Sea, a group of creators with cultural roots across various parts of Eastern Europe has come together.

The artists represented here differ in both their professional and life experiences. So do their paths into the visual arts, their artistic education, and the sources of their inspiration — yet they are united by a shared desire to bring good and beauty into the world through spiritual exploration and its expression in colour and form.

This exhibition is a catalogue of personal histories, philosophies, quests and acts of creation. It stands apart from ultra-modern trends, yet draws deeply on human intellect, ethics, and aesthetics.

In these works one finds cultural memory — recollections of childhood and family, explorations of personal roots, and reflections on the human soul, often as a way of better understanding one's own.

I am fortunate to know many of the artists featured here personally, and I can say with confidence that this is an extraordinary group in every respect. It is a true wonder that they have all been brought together in this remarkable place. I am aware that some had to cross a few actual borders on their way.

My thanks go to the museum and to its director, Maria Jose Cerda, for their hospitality.

The works on display will resonate with every visitor — whether a connoisseur or a newcomer into the world of art.

MÁS ALLÁ ^{DE}_{LAS} FRONTERAS BEYOND BORDERS

MUSEO DEL MAR SANTA POLA
ENERO | JANUARY 2026

MUSEO del MAR

SANTA POLA CULTURA

museodelmarsantapola.com

