

Voicing the Silence

Voicing the Silence is an exhibition project addressing issues of gender equality in the home, on the legislative level, and in professional spheres such as the field of art. The project responds to the current conservative turn that has empowered patriarchal systems in many societies today. In recent years, legislative initiatives aimed at limiting women's rights have been numerous: decriminalization of domestic violence in Russia, Turkey's Istanbul Convention exit, and new laws restricting abortion in the USA and Poland. All of this exacerbates women's existing economic vulnerability resulting from unequal pay and labor conditions in most countries, and demonstrates how governments systematically deny women their basic rights of agency and protection.

The exhibition also spotlights the historical achievements of women in their struggle for legislative recognition. We draw inspiration from the book *The Social Basis of the Women's Question* (1909) by influential Soviet feminist and politician Alexandra Kollontai, who proffered systemic solutions for women's economic and political independence based on gender equality. She embedded her revolutionary ideas into the institutions of family and marriage by supporting new principles of labor legislation, sexual education, and freedom of love. Kollontai's progressive principles were later adopted by many social democratic societies. More than a century later, however, the global struggle for women's equality continues in the face of uneven justice systems.

Voicing the Silence amplifies the positions of Russian and international artists, who contribute to the global feminist agenda through art. The exhibition, along with accompanying public programs, showcases ways of challenging social and gender norms, unveils state mechanisms that control women's rights and reproductive decisions, and addresses feminist movements across different countries and historical contexts.

In her practice, artist **Polina Zaslavskaya** studies domestic behaviors and gender constructions as they are influenced by popular culture, architecture, and design. In her collages titled *Basics of Contemporary Housekeeping*, she traces the history of social order through the products and fashions on display in housekeeping magazines of the 1960s-1970s, which were supposed to "educate" a generation of soon-to-be housewives. Besides offering practical advice on how to cook, dress, and organize one's household, these periodicals served as a manual on how to become an ideal wife and housekeeper, and created a cozy feeling of home for female readers. "Perfect" realities depicted on the magazine's pages intentionally avoided unfavorable aspects of domestic life, work, and

parenting. These glossy images would tell very little about how such constructed worlds and dreams might crash over "the bell jar" described by Sylvia Plath, who in her novels and poetry advocated for amplifying the voices of women, encouraging them to become writers and editors. After her tragic death she was proclaimed by the male-dominated literary world as mentally unstable. Studies on "The Sylvia Plath effect," suggesting that female poets are more susceptible to mental illness, continue to this day.

Irish artist **Sarah Browne** also focuses her research on the fabrication of "special" psychological conditions of women in the early 20th century as they relate to notions of normality and pathology. In the film *The Shambles of Science*, Browne juxtaposes historical events of the period: the experimental vivisections of animals (namely, dogs) and the bodily violence inflicted upon suffragettes in medical correctional institutions. In drawing attention to the ways that both women and animals were violently mistreated, Browne reveals the philosophical and scientific assumptions about their capacities to endure pain.

The central narrative of the installation *Act V- Reproduction* by Amsterdam-based artist **Sonia Kazovsky** celebrates the life and work of Ana Mendieta, a Cuban artist in New York in the 1970s and 1980s. It is widely believed that Mendieta's husband, renowned artist and "golden boy" of the minimalist art scene Carl Andre, was responsible for her death. At the trial, his defense claimed Mendieta was unstable, and using examples of her artwork, he claimed that she had jumped from their high-rise apartment on her own volition. *Act V- Reproduction* is a chapter translated into Russian from Sonia's script *Power Play - Fighting for Dead and Non-Existent Spirits* published in 2019. This text, which is open for adaptation and collective reading, is a proposition to engage and subvert institutional and established narratives, to reconsider museum collections and question authorship. The work is an active reconsideration of existing artistic positions, some which have been overshadowed or instrumentalized.

The problem of the social roles and duties of women, which in most societies are still strongly connected with reproduction, is raised in the work of Ukrainian artist **Alevtina Kakhidze**. In her video titled *44*, she reflects upon social expectations that can influence women's choices, decisions, and well-being when deciding whether to bear children. The work addresses reproductive violence wielded by legislative and social norms against women who decide not to or cannot have children. Reduced to their interest in and biological capacity for motherhood, their value to the state is decimated. The theme of parenthood continues in *Debris of Dreams* by **Masha Godovannaya**, a video work exploring maternal fear. In this work, the artist recounts one of her dreams, noting that they can offer a strong ephemeral connection between a mother and a child. Using moving images,

Natalia Nikulenkova, *Captured Bodies*, 2021, Video, poster, performance, personal diaries, objects, 12 min. (video) and 30 min. (performance)

the work aims to release permanent fears that inevitably emerge in being a parent.

Natalia Nikulenkova's new project, *Captured Bodies*, develops practices of care and the creation of "safe spaces" for current and former female juvenile prisoners in Russia. The performance, which is the result of her long-term research, is based on the diaries of young inmates, and its script was created and staged by the artist in collaboration with them. It was inspired by their personal stories, in-depth interviews, and questionnaires. By addressing the construction of social norms and deviations, the work focuses on the impact of the penitentiary system upon the behavior and self-expression of youth who have been captured by it.

Another aim of the exhibition is to highlight various feminist practices across different countries and years, and analyze their impact. The presentation by **Petra Bauer** and **Rebecka Katz Thor** *And All is Yet to be Done. Images From A Journey* is an artistic reflection on the process of how socialist Swedish and Soviet women made connections in the 1920s, when their rights in their home countries started to become more equal to those of men. Inspired by the revolutionary shift towards gender equality in the young Soviet state, a group of women from Sweden traveled to the USSR to learn from its experiences, while also photographing the environments that they visited. The work is a historical and psychological journey discussing how the early women's movements employed traditionally feminine activities like sewing or cooking. Bauer and Katz Thor posit whether such activities can also be a form of contemporary resistance, bearing potential for new forms of collectivity and solidarity.

In the late 1970s and early 1980s in the Soviet Union, feminist ideas were much less part of public discussion than

they were in the 1920s. The research project *Leningrad Feminism*, curated, organized, and composed by **Olesya Bessmeltseva** and **Philipp Venghaus**, tells the silenced story of a group of Soviet feminists who were persecuted by the government for self-publishing a magazine about conditions of women in the USSR. The magazine initiated the underground women's press movement, which during the Iron Curtain era was one of the most effective sources of self-education, information exchange, and intellectual dialogue with Western peers. The magazine depicted the everyday lives of Soviet women, contradicting official narratives, and addressed issues of domestic violence, brutal conditions in women's prisons, and the neglect of women in birthing centers and abortion clinics.

Behind the slogan "Don't Even Mind Us" (in German: "Lasst Euch Nicht Stören") is a durational research project by artist **Nika Dubrovsky** and anthropologist **David Graeber**. It examines the coalition of women in former East Germany whose retirement pensions are substantially lower than those of their West German counterparts simply because they have divorced. Initially, 800,000 women never received a pension for their essential domestic and familial duties and were deprived of support they would have been entitled to in East Germany. The situation, an outcome of deceptive government bureaucracy, has forced many of them to live their elderly years in poverty despite living in one of the richest countries in the world. Today, there are roughly 300,000 of these women left. For 30 years, they have fought for their rights by approaching every possible political and legal channel—even managing to garner the support of the UN. The German government has remained adamant in denying the appeals, essentially waiting for the claimants to die. The project brings public attention to the sexism endured by these elderly women that has been fueled by ideological expectations of "traditional" family life. It is also a story of how they formed an autonomous and durational network of solidarity and friendship in advocating for their due rights. To help the movement gain momentum, Dubrovsky and Graeber founded the art group "The Yes Women" which brings together creatives, academics, and activists to address the issues of gender inequality in Western democracies.

The exhibition also examines contemporary examples of feminist gestures and their intersectional nature in complex multinational and multiethnic contexts. The online reading session *Voicing the Archive* that accompanies the show as a public program event is inspired by the archival and activist work of the Haifa Feminist Institute in Israel (HFI). The HFI is a non-governmental feminist establishment of the activist group Isha Le'Isha ("woman to woman" in Hebrew) and home to the first and only queer-feminist archive in Israel. Among many important materials kept by the HFI are the court trial records of domestic violence cases, whose victims are primarily Russian and Palestinian women. These were written by volunteers of HFI, who were trained to enter the courtrooms and formulate

their own extra-institutional, subjective accounts. The reading initiated by artist **Ofri Lapid**, based on her research of the archive, will engage with the position of the outside observer in the court system; a position which undermines formality and promotes a subjective and critical approach toward justice. The collective reading session will consist of narrating excerpts from documents, reading interviews with the archivists and discussing literary allusions to Maggie Nelson and Ruth Behar.

The Creative Association of Curators TOK
© apexart 2021

Voicing the Silence is an apexart Open Call Exhibition

КОДЕКС НЕМОЛЧАНИЯ

«Кодекс немолчания» - это выставочный проект, посвященный вопросам гендерного равенства в семье, на законодательном уровне и в профессиональных сферах, в частности, в сфере искусства. Его задача в том, чтобы проанализировать предпосылки и последствия консервативного поворота и укрепления патриархальных систем во многих современных обществах. В последние несколько лет мы наблюдаем ряд законодательных инициатив, направленных на ограничение прав женщин: декриминализация домашнего насилия в России, выход Турции из Стамбульской конвенции, новые законы о запрете аборт и наказании за них в США и Польше. Помимо репродуктивных, нарушение экономических прав женщин, которые в большинстве стран до сих пор зарабатывают меньше мужчин, также демонстрирует, как правительства систематически лишают женщин агентности и защиты.

Выставка также стремится привлечь внимание к историческим достижениям женщин в борьбе за

Nika Dubrovsky and David Graeber (The Yes Women), *Never Mind Us!*, 2019, Public installation in Alexanderplatz, Berlin, Dimensions variable

закрепление своих прав на законодательном уровне. Одной из отправных точек концепции выставки стала влиятельная работа Александры Коллонтай «Социальные основы женского вопроса», которая снова оказывается актуальной, несмотря на то, что появилась в 1909 году. Коллонтай предлагала системные решения для обеспечения экономической и политической независимости женщин, основанные на гендерном равенстве. Она внедряла свои революционные идеи в институт семьи и брака, поддержав новые принципы в области трудового законодательства, полового воспитания и свободной любви. Позже они были восприняты многими социал-демократическими обществами. Тем не менее, даже более ста лет спустя во всем мире продолжается борьба за равноправие женщин в условиях законодательных систем, для которых женщины и мужчины оказываются не равны.

«Кодекс немолчания» объединяет работы российских и международных художниц и художников, которые усиливают глобальную феминистскую повестку. Выставка и ее публичная программа выявляют государственные механизмы, регулирующие права женщин и их репродуктивные решения, а также анализируют влияние феминистских стратегий и практик разных лет на формирование женского движения.

Полина Заславская в своей практике изучает влияние массовой культуры на наше поведение и конструирование гендерных стандартов. В серии коллажей «Основы современного домоводства» она прослеживает, как мода и товары общественного потребления из женских журналов 1960-1970-х отражали социальный порядок и гендерную нормативность тех лет, и какую воспитательную функцию они несли для будущих домохозяек. Эти издания не только советовали, как правильно готовить, одеваться и вести домашнее хозяйство, но и предлагали образ идеальной женщины—домохозяйки, матери, работницы. Гламурные журнальные картинки не рассказывали о том, как такие идеально сконструированные миры и мечты разбиваются о «стеклянный колпак», описанный Сильвией Плат в одноименном романе. Выступающая за право женщин выбирать карьеру и становиться писательницами и журналистками, после своей трагической смерти Плат прослыла в литературном мире - где всегда доминировали мужчины - психически неуравновешенной. Исследования «эффекта Сильвии Плат» о большей предрасположенности женщин-поэток к психическим расстройствам продолжаются и по сей день.

Ирландская художница **Сара Браун** также исследует «особые» психологические состояния, приписываемые женщинам. В фильме «Научные истязания» она поднимает вопрос о манипулировании концептами нормы и патологии. Браун сопоставляет эксперименты

начала 20 века по вивисекции животных, в частности, собак, с физическим насилием над суфражистками в исправительных медицинских учреждениях, когда животные и женщины подвергались жестокому обращению из-за философских и научных гипотез об их способности переносить боль.

Инсталляция «Сцена 5 - Воспроизведение» **Сони Казовски** посвящена жизни и творчеству кубинской художницы Аны Мендьеты. Бытует мнение, что в смерти Мендьеты виноват ее муж, известный нью-йоркский художник-минималист 1970-х, Карл Андре. Во время судебного процесса его защита утверждала, что Мендьета была неуравновешенной и потому совершила самоубийство. В качестве доказательства невменяемости художницы суду были предъявлены ее работы. «Сцена 5 - Воспроизведение» - перевод на русский язык одной из глав пьесы Сони «Битва мертвых и несуществующих душ», опубликованной в 2019 году. Текст, предназначенный и для индивидуального, и для коллективного чтения, приглашает зрителей выставки поучаствовать в процессе ниспровержения устоявшихся нарративов истории искусства и пересмотра принципов музейных коллекций и института авторства. Работа Казовски представляет собой активное переосмысление сложившегося в художественной среде положения вещей, особенно тех ее аспектов, которые долго игнорировались или подвергались эксплуатации.

Проблема социальных ролей и обязанностей женщин, которые в подавляющем большинстве обществ до сих пор тесно связаны с их репродуктивной функцией, затрагивается в работах украинской художницы **Алевтины Кахидзе**. В своем видео «44» она размышляет о социальных ожиданиях и условиях, которые могут влиять на выбор и позицию женщин, когда речь идет о возможности/желании рожать детей. Работа затрагивает тему репродуктивного насилия в отношении женщин, которые по разным причинам отказываются или не могут иметь детей. Их ценность для государства напрямую зависит от их интереса и биологической способности к материнству.

Тема родительства и появляющейся с ним уязвимости продолжается на выставке в работе **Маши Годованной** «Дебри сна». Художница использует визуальные образы как инструмент для высвобождения от парализующего страха за ребенка, сопровождающего любой опыт материнства. Пересказывая сон о своем сыне, художница наделяет сны возможностью служить эфемерной, но прочной связью между матерью и ребенком и переводить ее в другую плоскость.

Новый исследовательский проект **Натальи Никуленковой** «Захваченные тела» направлен на практику заботы и создание безопасного

Соня Казовски, «Битва мертвых и несуществующих душ», 2019. Документация перформанса

пространства для нынешних и бывших воспитанниц колонии для несовершеннолетних. Перформанс, ставший результатом их трехлетнего взаимодействия с художницей, основан на их дневниках. В сценарий к нему вошли их личные истории, глубинные интервью и «девичьи анкеты». Обращаясь вопросу о конструировании и трансформации социальных норм и преступлений, работа Натальи Никуленковой акцентирует внимание на том, как пенитенциарная система воздействует на поведение и самовыражение тех, кто оказался ей непосредственно «захвачен».

Выставка также освещает вовлеченность женщин в социополитические процессы в разных странах и исторических контекстах. Совместный проект **Петры Бауэр и Ребекки Кац Тор** «И все еще только предстоит. Зарисовки из путешествия» - это художественное осмысление процесса установления связей между шведскими и советскими социалистками в 1920-х годах, когда права женщин в этих двух странах начали двигаться в сторону гендерного равенства. Вдохновленные революционным преобразованием положения женщин в молодом советском государстве, группа женщин из Швеции отправилась в СССР, чтобы извлечь уроки из этого опыта, попутно фотографируя места, которые они посетили. Работа основана на идее ментального путешествия в прошлое и будущее. Обсуждая, как ранние феминистские движения задействовали такие «традиционно женские» занятия, как шитье или готовка, Бауэр и Кац Тор задаются вопросом о том, есть ли в них потенциал для сопротивления и новых форм коллективности и солидарности.

В конце 1970-х - начале 1980-х в Советском Союзе феминистские идеи и права женщин обсуждались

уже гораздо менее открыто. Исследовательский и кураторский проект **Олеси Бесмельцевой и Филиппа Фенгхауза** «Ленинградский феминизм» рассказывает малоизвестную историю группы советских феминисток, преследуемых властями за выпуск альманахов об условиях жизни женщин в СССР, которые положили начало подпольному движению женского самиздата. В журналах «Женщина и Россия» и «Мария» описывались реалии быта советской женщины, шедшие вразрез с официальной идеологией. Издания, моментально вызвавшие интерес за пределами СССР, затрагивали вопросы домашнего насилия, освещали бесчеловечные условия содержания в женских тюрьмах и жестокое обращение с женщинами в родильных домах и абортариях.

За лозунгом «Не берите нас в голову» («Lasst Euch Nicht Stören», нем.) стоит исследование художницы **Ники Дубровской** и антрополога **Дэвида Грэбера** о разведенных женщинах в бывшей ГДР, пенсии которых были сокращены, фактически в наказание за статус разведенных после объединения Германии. Как разведённые, эти женщины не получили компенсации, которая была положена замужним женщинам в ФРГ. При этом их также лишили поддержки, на которую они могли бы рассчитывать в социалистической ГДР. Вот уже 30 лет эти женщины борются за свои права, задействуя все возможные политические и законодательные рычаги. Они даже добились постановления ООН, осуждающего действия по отношению к ним. Немецкое правительство остается непреклонным, постоянно откладывая принятие решения по этому вопросу, и, по сути, ожидая смерти этих женщин. Тридцать лет назад их было 800 000 человек. Сегодня осталось около 300 тысяч. Чтобы привлечь внимание к беспрецедентной несправедливости правительства по отношению к собственным гражданкам и сделать их движение за свои права более видимым,

Полина Заславская, «Основы современного домоводства», 2020. Серия коллажей, 73X55 см, тушь, цветной пластик, вырезки из журналов

Алевтина Кахидзе, «44», 2018. Видео, 6 минут (кадр из видео)

Ника и Дэвид основали художественную группу «The Yes Women». Она объединяет художников, исследователей и активистов, которые в своих работах анализируют текущее состояние западной демократии.

В рамках выставки также представлены современные примеры междисциплинарных феминистских инициатив и коллективов в условиях сложной многонациональной и мультиэтнической обстановки. Онлайн-сессия «Озвучивая архив» под руководством художницы **Оффри Лапид** основана на ее погружении в работу Хайфского института феминизма, первого и единственного архива истории феминизма и квир-движения в Израиле. Созданный активистами и энтузиастами, архив содержит свидетельства социальных и политических процессов, которые часто остаются за рамками официальной истории. В числе множества других значимых документов здесь хранятся протоколы судебных заседаний по делам о домашнем насилии. Среди потерпевших преобладают русские и палестинские женщины. Эти протоколы были записаны членами института, волонтерами, прошедшими специальное обучение, чтобы наблюдать за происходящим на суде и вести независимые протоколы. В центре мероприятия — вопрос о присутствии стороннего наблюдателя в судебной системе и его роли для субъективного критического подхода к правосудию. Обсуждение сопровождается коллективным чтением отрывков из протоколов, хранящихся в Институте, и интервью с его архивистами, а также поиском связей между практикой архивирования и работами писательницы Мэгги Нельсон и Рут Бехар.

Творческое объединение кураторов ТОК «Кодекс немолчания» - выставка-лауреат конкурса apexart © apexart 2021

Даты проведения выставки:
17 июля - 19 сентября 2021 г.
вторник-воскресенье, 12.00-20.00
Место проведения: ЦТИ «Фабрика»
Переведеновский переулок, д. 18, Москва

apexart

291 church street new york, ny 10013

t: 212.431.5270

info@apexart.org www.apexart.org

apexart is a 501(c)(3), not-for-profit organization and does not engage in sales or sales-related activities.

apexart is a registered trademark.

apexart's program supporters past and present include the Milton and Sally Avery Arts Foundation, the Buhl Foundation, Bloomberg Philanthropies, Spencer Brownstone, the Kenneth A. Cowin Foundation, Epstein Teicher Philanthropies, The Greenwich Collection Ltd., William Talbott Hillman Foundation/Affirmation Arts Fund, the Fifth Floor Foundation, the Consulate General of Israel in New York, The Puffin Foundation, the Trust for Mutual Understanding, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, and public funds from the New York City Department of Cultural Affairs in partnership with the City Council, Creative Engagement, supported by New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew Cuomo and the New York State Legislature administered by LMCC, as well as the New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew M. Cuomo and the New York State Legislature.

apexart © 2021
ISBN: 978-1-946416-38-4

cover image: Sarah Browne, *The Shambles of Science*, 2018, Video 30 min. (still)

КОДЕКС НЕМОЛЧАНИЯ

17.07-19.09 2021

ЦТИ ФАБРИКА

кураторы: Творческое объединение кураторов ТОК

Петра Бауэр и Ребекка Кац Тор

Олеся Бесмельцева и Филипп Фенгхауз

Сара Браун

Ника Дубровская и The Yes Women

Маша Годованная

Алевтина Кахидзе

Соня Казовски

Оффри Лапид

Наталья Никуленкова

Полина Заславская

apexart - Москва