

NINO MIER GALLERY

NEW YORK | BRUSSELS

Andrey Samarin

Archetypal Images

Brussels | Allard 25

January 18 – February 28, 2025

Nino Mier Gallery is delighted to present *Archetypal Images*, Andrey Samarin's first exhibition with the gallery and his first presentation in Brussels. Samarin, who is in his early twenties, was born and raised in Kyiv, Ukraine. Due to the escalating threat of war, Samarin was forced to flee his homeland two months after Russia's invasion, embarking on a perilous journey through the dense forests of Ukraine in the dead of night. Samarin now lives and works in Paris, France, where his artistic practice continues to evolve and flourish.

The works featured in *Archetypal Images* mark a significant departure from the earlier abstraction in his practice, moving toward more recognizable subjects such as gargoyles, dragons, and characters historically associated with medieval armor and shields. Although Samarin, a self-taught artist with a background in political science, actively avoids being overly literal in his art, subtle influences of the war inevitably surface in his work, some more apparent than others.

These elements create a visceral response to the war and evoke imagery of defense and resilience against invasive forces while simultaneously capturing the chaos and devastation of battle. The result is a body of work that is as evocative as it is poignant, presenting the madness of death and destruction with clarity and emotional depth. Even though the imagery of the paintings might strike one as joyful through the colors and whimsical faces of the depicted creatures, they are deeply reflective for Samarin.

Samarin's creative process is marked by a sense of urgency (hence the use of acrylic paint) and deliberate intent. He paints quickly, infusing his works with an extraordinary sense of movement, energy, and vibrant color. His method is highly physical, as he obsessively engages with his compositions, demonstrating the immediacy and fluidity of his gestures across the canvas.

The rawness and spontaneity inherent in his work are central to its power: each work emerges from a process of mark-making that is entirely unique and impossible to replicate. He compiles compositions based on previous drawings, which also help him select certain colors. Andrey Samarin avoids working from fully composed sketches, striving instead to make his gestures as "radically right as possible". If a work falls short of this standard, he considers it a failure and starts anew.

"My work seeks to radiate raw energy and vibrant expression, embracing honesty at their core. Through color—which is my main interest—and imperfections of form, I want them to evoke a sense of immediacy and life. For me, these works are about the process, which I learn to trust every time as if for the first time. When working with too much attention to detail, too meticulously, I get lost in the process. If I treat painting like a child's coloring book, it gives more game to action, more honesty," explains Samarin.

His artistic practice reflects an intuitive negotiation between the negative space of the canvas and the assertive nature of his gestural marks, as well as between his internal thoughts and feelings and the clarity of his overarching vision.

NINO MIER GALLERY

NEW YORK | BRUSSELS

In this regard, Samarin's work offers a powerful counterbalance to the increasing prevalence of AI-generated imagery in contemporary society. No matter how many such images are produced by machines, they lack the inherent humanity that resonates so deeply in handmade art. Samarin's works, with their imperfections and raw vitality, embody the distinctly human qualities that are often missing in algorithmic creations. His art celebrates the human touch, inviting viewers to engage with the vulnerabilities, idiosyncrasies, and unfiltered expressions that make his works so compelling.

Honesty truly defines his work, serving as the main criterion for Andrey Samarin to judge a painting once it's finished. That honesty—albeit subjective, as he is the only one present for the entire process, from the early composition to the completed artwork—is a cornerstone of his practice. The finishing touch he applies to his works is always the characters' eyes, which he describes as “a surprisingly scary moment.”

Through *Archetypal Images*, Samarin captures the essence of the human spirit—its resilience, creativity, and capacity for raw emotional expression—presenting a body of work that is as thought-provoking as it is visually arresting.

Andrey Samarin (b. 2000, Kyiv, Ukraine; lives and works in Paris, France) had solo exhibitions at Simchowit Gallery, Los Angeles, CA and Korsak Museum of Contemporary Art, Lutsk, UA. He also participated in group exhibitions with Avangarden Gallery, Kyiv, UA; White World Gallery, Kyiv, UA; Art Center “Chocolate House”, Kyiv, UA; and Kurenivka Palace of Culture, Kyiv, UA.

NINO MIER GALLERY

NEW YORK | BRUSSELS

Andrey Samarin
Archetypal Images
Brussels | Allard 25
18 janvier – 28 février, 2025

Nino Mier Gallery est ravie de présenter *Archetypal Images*, la première exposition d'Andrey Samarin avec la galerie et sa première présentation à Bruxelles. Samarin, qui est âgé d'une vingtaine d'années, est né et a grandi à Kyiv, en Ukraine. En raison de la menace croissante de guerre, Samarin a été contraint de fuir son pays natal deux mois après l'invasion de la Russie, entreprenant un périlleux voyage à travers les forêts denses d'Ukraine au cœur de la nuit. Aujourd'hui, Samarin vit et travaille à Paris, en France, où sa pratique artistique continue d'évoluer et de s'épanouir.

Les œuvres présentées dans *Archetypal Images* marquent un tournant significatif par rapport à l'abstraction qui caractérisait ses débuts, s'orientant vers des sujets plus reconnaissables tels que les gargouilles, les dragons et des personnages historiquement associés aux armures et boucliers médiévaux. Bien que Samarin, artiste autodidacte avec une formation en sciences politiques, évite de manière délibérée toute littéralité excessive dans son art, les influences subtiles de la guerre se manifestent inévitablement dans son travail, parfois de manière plus évidente que d'autres.

Ces éléments suscitent une réponse viscérale face à la guerre et évoquent des images de défense et de résilience contre les forces invasives, tout en capturant simultanément le chaos et la dévastation des batailles. Le résultat est un ensemble d'œuvres aussi évocateur que poignant, présentant la folie de la mort et de la destruction avec clarté et profondeur émotionnelle. Bien que l'imagerie des peintures puisse paraître joyeuse à travers les couleurs et les visages fantaisistes des créatures représentées, elle demeure profondément introspective pour Samarin.

Le processus créatif de Samarin est marqué par un sentiment d'urgence (d'où l'utilisation de la peinture acrylique) et une intention délibérée. Il peint rapidement, insufflant à ses œuvres un sens extraordinaire du mouvement, de l'énergie et des couleurs vibrantes. Sa méthode est hautement physique, alors qu'il s'engage de manière obsessionnelle avec ses compositions, démontrant l'immédiateté et la fluidité de ses gestes sur la toile.

La crudité et la spontanéité inhérentes à son travail sont au cœur de sa puissance : chaque œuvre émerge d'un processus de création de marques totalement unique et impossible à reproduire. Il compose ses œuvres en s'appuyant sur des dessins préliminaires, qui l'aident également à sélectionner certaines couleurs. Andrey Samarin évite de travailler à partir de croquis entièrement composés, s'efforçant plutôt de rendre ses gestes aussi « radicalement justes que possible ». Si une œuvre ne répond pas à cette exigence, il la considère comme un échec et recommence.

« Mon travail cherche à irradier une énergie brute et une expression vibrante, embrassant l'honnêteté comme essence. À travers la couleur—mon principal centre d'intérêt—et les imperfections de la forme, je veux qu'ils évoquent un sentiment d'immédiateté et de vie. Pour moi, ces œuvres portent sur le processus, auquel j'apprends à faire confiance chaque fois comme si c'était la première fois. Lorsque je travaille avec trop d'attention aux détails, de manière trop méticuleuse, je me perds dans le processus. Si je traite la peinture comme un livre de coloriage d'enfant, cela donne plus de jeu à l'action, plus d'honnêteté », explique Samarin.

NINO MIER GALLERY

NEW YORK | BRUSSELS

Sa pratique artistique reflète une négociation intuitive entre l'espace négatif de la toile et le caractère affirmé de ses gestes, ainsi qu'entre ses pensées et sentiments internes et la clarté de sa vision globale.

À cet égard, le travail de Samarin offre un contrepoids puissant à la prévalence croissante des images générées par intelligence artificielle dans la société contemporaine. Peu importe le nombre d'images produites par des machines, elles manquent de l'humanité inhérente qui résonne si profondément dans l'art fait main. Les œuvres de Samarin, avec leurs imperfections et leur vitalité brute, incarnent les qualités distinctement humaines souvent absentes des créations algorithmiques. Son art célèbre la touche humaine, invitant les spectateurs à s'engager avec les vulnérabilités, les particularités et les expressions non filtrées qui rendent ses œuvres si captivantes.

L'honnêteté définit véritablement son travail, servant de principal critère pour que Samarin juge une peinture une fois terminée. Cette honnêteté—bien que subjective, puisqu'il est le seul témoin de tout le processus, de la composition initiale à l'œuvre achevée—est une pierre angulaire de sa pratique. La touche finale qu'il applique à ses œuvres est toujours celle des yeux des personnages, qu'il décrit comme « *un moment étonnamment effrayant* ».

Avec *Archetypal Images*, Samarin capture l'essence de l'esprit humain—sa résilience, sa créativité et sa capacité à exprimer des émotions brutes—présentant un ensemble d'œuvres aussi stimulantes sur le plan intellectuel que visuellement saisissantes.

Andrey Samarin (né en 2000, Kyiv, Ukraine; vit et travaille à Paris, France) a présenté des expositions personnelles à la Simchowitz Gallery, Los Angeles, Californie, et au Korsak Museum of Contemporary Art, Lutsk, Ukraine. Il a également participé à des expositions collectives avec Avangarden Gallery, Kyiv, Ukraine ; White World Gallery, Kyiv, Ukraine ; Centre d'Art "Chocolat House", Kyiv, Ukraine; et le Palais de la Culture de Kurenivka, Kyiv, Ukraine.

NINO MIER GALLERY

NEW YORK | BRUSSELS

Andrey Samarin

Archetypal Images

Brussels | Allard 25

18 januari – 28 februari, 2025

Nino Mier Gallery is verheugd om *Archetypal Images* te presenteren, de eerste tentoonstelling van Andrey Samarin bij de galerie en zijn eerste presentatie in Brussel. Samarin, een jonge twintiger, is geboren en getogen in Kyiv, Oekraïne. Door de toenemende oorlogsdreiging werd Samarin twee maanden na de invasie door Rusland gedwongen zijn thuisland te ontvluchten. Dat resulteerde in een gevaarlijke reis door de dichte bossen van Oekraïne in het holst van de nacht. Tegenwoordig woont en werkt Samarin in Parijs, Frankrijk, waar zijn werk zich blijft ontwikkelen en groeien.

De werken in *Archetypal Images* markeren een significante breuk met de eerdere abstractie in zijn werk en bewegen richting meer herkenbare onderwerpen, zoals waterspuwers, draken en personages die historisch worden geassocieerd met middeleeuwse harnassen en schilden. Hoewel Samarin, een autodidact met een achtergrond in politieke wetenschappen, bewust vermijdt om al te letterlijk te zijn in zijn kunst, duiken subtiele invloeden van de oorlog onvermijdelijk op in zijn werk, sommige meer zichtbaar dan andere.

Deze elementen roepen een directe reactie op aangaande de oorlog en beelden verdediging en veerkracht uit tegen invasieve krachten, terwijl ze tegelijkertijd de chaos en verwoesting van de strijd vastleggen. Het resultaat is een oeuvre dat even evocatief als aangrijpend is, en de waanzin van dood en vernietiging met helderheid en emotionele diepgang presenteert. Hoewel de beelden in de schilderijen met hun kleuren en speelse gezichten van de afgebeelde wezens vreugdevol kunnen lijken, zijn ze voor Samarin diep reflectief.

Samarin's creatieve proces wordt gekenmerkt door een gevoel van urgentie (vandaar het gebruik van acrylverf) en bewuste intentie. Hij schildert snel en doordringt zijn werken met een buitengewoon gevoel van beweging, energie en levendige kleuren. Zijn methode is zeer fysiek; hij gaat obsessief te werk met zijn composities, waarbij hij de directheid en vloeibaarheid van zijn gebaren op het doek demonstreert.

De rauwheid en spontaniteit die inherent zijn aan zijn werk, vormen de kern van zijn kracht: elk werk ontstaat uit een proces van penseelstreken die volledig uniek zijn en onmogelijk te reproduceren. Hij stelt composities samen op basis van eerdere tekeningen, die hem ook helpen bij het selecteren van bepaalde kleuren. Andrey Samarin vermijdt het om te werken met volledig uitgewerkte schetsen en streeft ernaar om zijn gebaren zo "radicaal juist als mogelijk" te maken. Als een werk niet aan deze standaard voldoet, beschouwt hij het als een mislukking en begint hij opnieuw.

"Mijn werk streeft ernaar rauwe energie en levendige expressie uit te stralen, met eerlijkheid als kern. Via kleur—mijn belangrijkste interesse—en imperfecties in de vorm wil ik dat ze een gevoel van directheid en leven oproepen. Voor mij gaan deze werken over het proces, dat ik elke keer opnieuw leer vertrouwen, alsof het de eerste keer is. Wanneer ik te veel aandacht besteed aan details of te nauwkeurig werk, raak ik de weg kwijt in het proces. Als ik schilderen behandel als een kleurboek van een kind, geeft dat meer speelruimte voor actie, meer eerlijkheid," legt Samarin uit.

Zijn oeuvre weerspiegelt een intuïtieve onderhandeling tussen de negatieve ruimte van het doek en het assertieve karakter van zijn gebaren, evenals tussen zijn innerlijke gedachten en gevoelens en de helderheid van zijn overkoepelende visie.

NINO MIER GALLERY

NEW YORK | BRUSSELS

In dit opzicht biedt Samarin's werk een krachtig tegenwicht aan de toenemende aanwezigheid van door AI gegenereerde beelden in de hedendaagse samenleving. Hoeveel van dergelijke beelden machines ook produceren, ze missen de inherente menselijkheid die zo diep resoneert in met de hand gemaakte kunst. De werken van Samarin, met hun imperfecties en rauwe vitaliteit, belichamen de uitgesproken menselijke kwaliteiten die vaak ontbreken in algoritmische creaties. Zijn kunst viert de menselijke aanraking en nodigt kijkers uit om zich te verbinden met de kwetsbaarheden, eigenaardigheden en ongefilterde expressies die zijn werken zo boeiend maken.

Eerlijkheid definieert zijn werk en dient tevens als het belangrijkste criterium voor Andrey Samarin om een schilderij te beoordelen zodra het voltooid is. Die eerlijkheid—zij het subjectief, aangezien hij de enige is die aanwezig is gedurende het hele proces, van de vroege compositie tot het voltooide kunstwerk—is een hoeksteen van zijn werk. De laatste hand die hij aan zijn werken legt, is altijd de ogen van de personages, een moment dat hij omschrijft als “een verrassend angstaanjagend moment.”

Met *Archetypal Images* vangt Samarin de essentie van de menselijke geest—zijn veerkracht, creativiteit en vermogen tot rauwe emotionele expressie—en presenteert een oeuvre dat zowel intellectueel prikkelend als visueel indrukwekkend is.

Andrey Samarin (geboren in 2000, Kyiv, Oekraïne; woont en werkt in Parijs, Frankrijk) had solotentoonstellingen bij Simchowitz Gallery, Los Angeles, Californië, en in het Korsak Museum of Contemporary Art, Lutsk, Oekraïne. Hij nam ook deel aan groepstentoonstellingen bij Avangarden Gallery, Kyiv, Oekraïne; White World Gallery, Kyiv, Oekraïne; Art Centre "Chocolate House", Kyiv, Oekraïne; en Cultureel Paleis van Kurenivka, Kyiv, Oekraïne.