

4. концепция

НАДАЛЕЧЕ И ДО НАС

Мариана Василева е международен български художник, който живее в Берлин, Германия. Статутът ѝ на емигрант я поставя в позицията на „друг“ спрямо едно общество, така че тя преживява многобройни предизвикателства и трансформации, превърнали се в основна тема на артистичната ѝ работа.

В работата си Мариана Василева се изправя срещу силите на властта чрез поетическа съпротива. За нея пътят към другия е истинският път към нас самите. Нейното богато творчество, поставено в контекста на темата на 60. Венецианско биенале „Stranieri Ovunque – Чужденци навсякъде“, включва различни медии, които тя използва след като напуска родината си през 1990 г. – скулптура, инсталация, фотография, видео изкуство, рисунка и филм.

Методът на Мариана Василева за изграждането на една нова изложба е чрез наслагване. И тук, в проекта FAR AWAY AND NEXT TO US за Венецианското биенале, тя продължава посоката, която следва от 20 години – преплитат се стари и нови творби, които се допълват взаимно и въпреки това всяка творба има своя собствена автономност и сила на самостоятелно произведение.

Както Василева казва, от момента на заминаването ѝ от България творческият процес за нея се превръща в помощно средство, чрез което да разбере себе си и света... в един вид бастун за прохождение в един нов свят, с помощта на който да усети, да разбере и изгради себе си наново. Години наред тя докосва материалните граници около себе си, за да се почувства свързана с тук и сега, като проследява този процес с камера в ръка. Така тя създава видеото JOURNAL, заснето в Берлин и Ню Йорк. Удивително е как несъзнателно открива същите места, картини и атмосфера в два града на различни континенти. В същото време тя прави видеото MIRROR LIGHT като опит да се свърже с непознати хора на улицата, да научи повече за тях, да ги види наистина и да бъде видяна.

През 2015 г., преди бежанската криза, тя създава една инсталация за стена – лодка от бели обувки, дълга 10 метра, като всяка обувка носи светлина. Тази работа сега ще пътува до Биеналето, където ще бъде показана заедно с инсталацията METRONOME: седем метронома, които се задействат, само когато има някой пред тях. Те са с различни размери – малките са по-бързи и колкото по-големи стават, толкова са по-бавни. За тази инсталация Василева казва: „Всички трябва да са с еднаква височина. Малките деца, които имат малко знания и опит и възрастните, които вече са признати, но са бавни и крехки... всички те имат нужда от уважение и внимание.“

Повече от четири години Мариана Василева работи върху нова многоканална видео инсталация (90 мин.), наречена НАДАЛЕЧЕ И ДО НАС. Чрез нея тя цели да подчертае, че в хода на собствения ни живот неизбежно се сблъскваме със собственото си незнание как да се справяме с нови ситуации и чувства... да, чувстваме се чужди. Филмът се развива в планините на България в миналото, превръщайки се в притча за любовта, диктатурата и самоопределението на жената. Същевременно действието ни отвежда в модерен метрополис в бъдещето: свят с изкуствен интелект, роботи, говорещи холограми, футуристични костюми и пространства. Преплитайки минало, настояще и бъдеще, този филм разгръща уникално обхвата на въображението в пространството и времето.

Друга нова работа, замислена единствено за Венецианското биенале, 2024, е озаглавена YOU ARE, THEREFORE I AM. В една от залите има ъгъл, отделен със завеси и в приглушена светлина. По пода има разпръснати много парчета счупени огледала, които отразяват светлината от прожектор към бяла стена в неясна форма на човешко тяло, трудно разпознаваемо. В залата има леко осветена табела на английски и италиански:

„За да видите тази инсталация напълно, защото човек вижда само част от една човешка фигура... трябва да помолите друг посетител за помощ. В края на залата има камък на връв. Някой трябва да дръпне този камък,

за да се активира инсталацията.“ В другия край на залата виси камък, завързан за връв, водеща до инсталацията. Към камъка е прикрепен знак: „Дръпни ме“. Когато посетителят дръпне камъка, фигурата, съставена от огледалните парчета, се издига и става напълно видима човешка фигура. Когато се построи фигурата, се чува тананикане на момчешки глас в продължение на една минута. Тонът на тази песен се променя от първоначално нежен и уязвим до все по-силен и самоуверен. Василева ни кани да наблюдаваме как този конгломерат от счупени парчета се метаморфозира в тяло с възстановено достойнство, което може да бъде постигнато само с помощта на друг посетител.

„Без светлина никой от нас – хора, растения и животни – не би съществувал. Може би затова е най-силната метафора за любовта и живота.“, казва Василева през 2020 г. в интервю за честото използване на светлина в работата си. Но за това освобождение, за това издигане ни трябва „Другият“ – в реалния живот понякога само чрез жест, дума или поглед.

a/

НАДАЛЕЧЕ И ДО НАС

b/

Мотивация

От както се отдалечила от родината си, винаги съм мотивирана да създам възможно най-доброто възплъщение на тази тема – да си чужд в света, в определена географска, икономическа или друга културна ценностна система или дори в собственото си семейство, а понякога сме чужди на самите себе си.

Когато видях следата от бяла локва на входа на изложбеното пространство във Венеция, първата ми мисъл беше: Как мога да я премахна, а от втори поглед си помислих, че едно пространство е нахлуло в друго. Водата в ролята на другият, чуждият тук - нежелана... но може би ние, хората, отнемеме място на водата. Замислих се за хилядите хора, които са тръгнали на път към по-добър живот по водата. Много от тях загубват живота си. Гледаме... виждаме всичко на нашите квадратни цифрови екрани и да... изпитвам състрадание... както всички човешки хора и се чувствам виновена в името на човечеството.

Когато имам идея,

имам къща

и лодка.

Едновременно съм

реката и вятърът,

Те ме люлеят, блъскат ме,

движат ме напред,

онякога ме водят до разруха,

... но така имам дом.

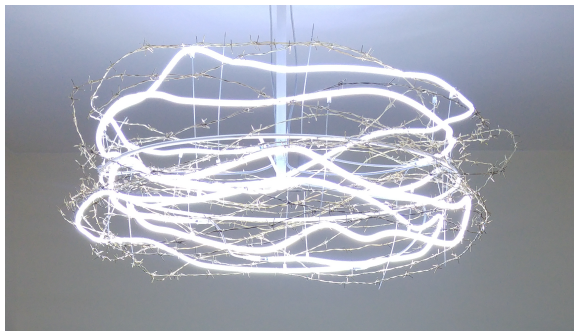
MV

В/

СПИСЪК НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА
за проекта - НАДАЛЕЧ И ДО НАС

Мотивация - М

1. ДИЛЕМА - site-specific работа - нов
Неон, златна бодлива тел,
variationen,
100x100x35cm

2. *Щте станат ли някога приятели?* специфична за обекта работа
2011, един ръждив и един златен пирон,
variationnen 10 x 20 cm

3. ПРОСТО ИГРА
2009 г., олово, алуминий 180 x 60 cm

4. Сълзите на морето - SEATEARS, специфична за обекта работа – нов
Текст на пода в цвета на водата
в предната част на сградата.

М Солни рисунки по пода, които напомнят на карти.

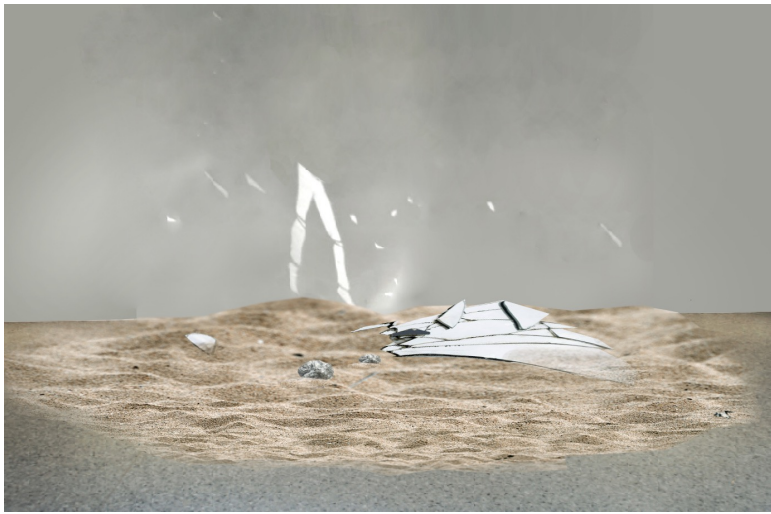
5. НАДАЛЕЧ И ДО НАС - неон - нов
заглавието на едно видео произведение, заглавието на нашия
проект за биенале във Венеция и една индивидуална работа
измерение - ние sch

6. ТИ СИ, ...ЗАТОВА СЪМ АЗ - нов
перформативна инсталация

Когато видите за първи път отражението на светлината на стената-има половин човешка фигура. близо има окачен камък.
Когато издърпате камъка, човешката фигура е завършена.

М Без другите... ние не сме.

7. MAKE ME MOVE- задвижи ме - ново
7 Метронома - интерактивна инсталация.
Ако застанете пред всеки отделен обект,
само тогава метрономът ще стане активен.

М Метрономите имат различна височина, но
с различната основа, те са равни.

7. Хората на солта - скулптура от сол.
Докато фигурите са инкрустирани, те се допират една в друга.
купфер и сол прави реакция и солта расте, фигурата сте се променя в продължение на изложбата

М парализиран от опасност и страх

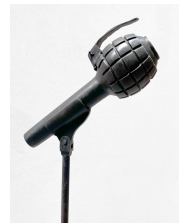
8. Торо, 2008 видео, PAL, 5:00 мин
Дон Кихот, който се бори с вълните. <https://vimeo.com/34050340>

9. BOAT PEOPLE II нова вариация обувки, бяла боя, LED

10. УСПОКОИ СЕ - Фотография, 2017, C Print
 11. УСПОКОИ СЕ- Видео, 2018 г., 4:44 мин.
<https://vimeo.com/889487644>

М Индивида и държавната власт

12. МИКРОФОН
 2018 г., скулптура, бронз
 120x20x20см

М Свободата на изразяване е човешко право,
 важна характеристика на демокрацията.

13. ДНЕВНИК , видео: <https://vimeo.com/81992145>
 видео, HD, 12 мин

14. JOEY 2007 г. гипс, изкуствена коса,
 смесена техника 165 см

15. ОГЛЕДАЛНО ОТРАГЕНИЕ
<https://vimeo.com/47013245>
 2005, видео, PAL 4:3, 8:00 мин.

С огледалната светлина можете да се влезе в човешките сгради.
 Някои сгради са без прозорци, други са изцяло стъклени, а трети са със затворени
 капаци. Някои са
 солидно изградени, други са временни като палатки. Постоянно наблюдавам - външните стени на
 сградите, които ме заобикалят, са вътрешните стени на дома ми и аз съм някой друг. MV

16. От поредицата СЪКРОВИЩЕТО Е НАВСЯКЪДЕ, плат, метал, синтетичен материал, дърво,
 2 крушки 200 x 120 x 50 см

17. НАДАЛЕЧ И ДО НАС

многоканално видео инсталация - в процес на работа:

<https://www.youtube.com/watch?v=Hlf5xjKQA3k>

Експериментална многоканална видео инсталация - две прожекции на едни и същи герои на различна възраст и в различна среда. Единият е в примитивно планинско село с архаична техника, но и с красотата на природата, растенията, животните в далечината.

Другата е стерилен технологичен лофт с футуристично оборудване. По този начин филмът показва преходите от света към лампите на всички технически устройства в постмодерния лофт. Той се изобразява като ежедневието на тези две сред контрастират паралелно... като напълно непознати една на друга. Към края, след 15 минути зрителите разбират, че жената в планината е майката на жената от технологичен лофт, само че те са показани на една и съща възраст.

всеки бърз динамичен, а друг път много бавен съзерцателен експериментален филм, където почти няма включена реч (на английски), където звуковите пейзажи създават собствен тип музика. Публикацията чува звученето на двете части едновременно, понякога смислено, понякога какофонично, понякога поетично, а понякога и тревожно.

19. ДРАСКАСТО УЮТНО

Хамак от бодлива тел с палма - нов вариант, Метал
200x200x50cm

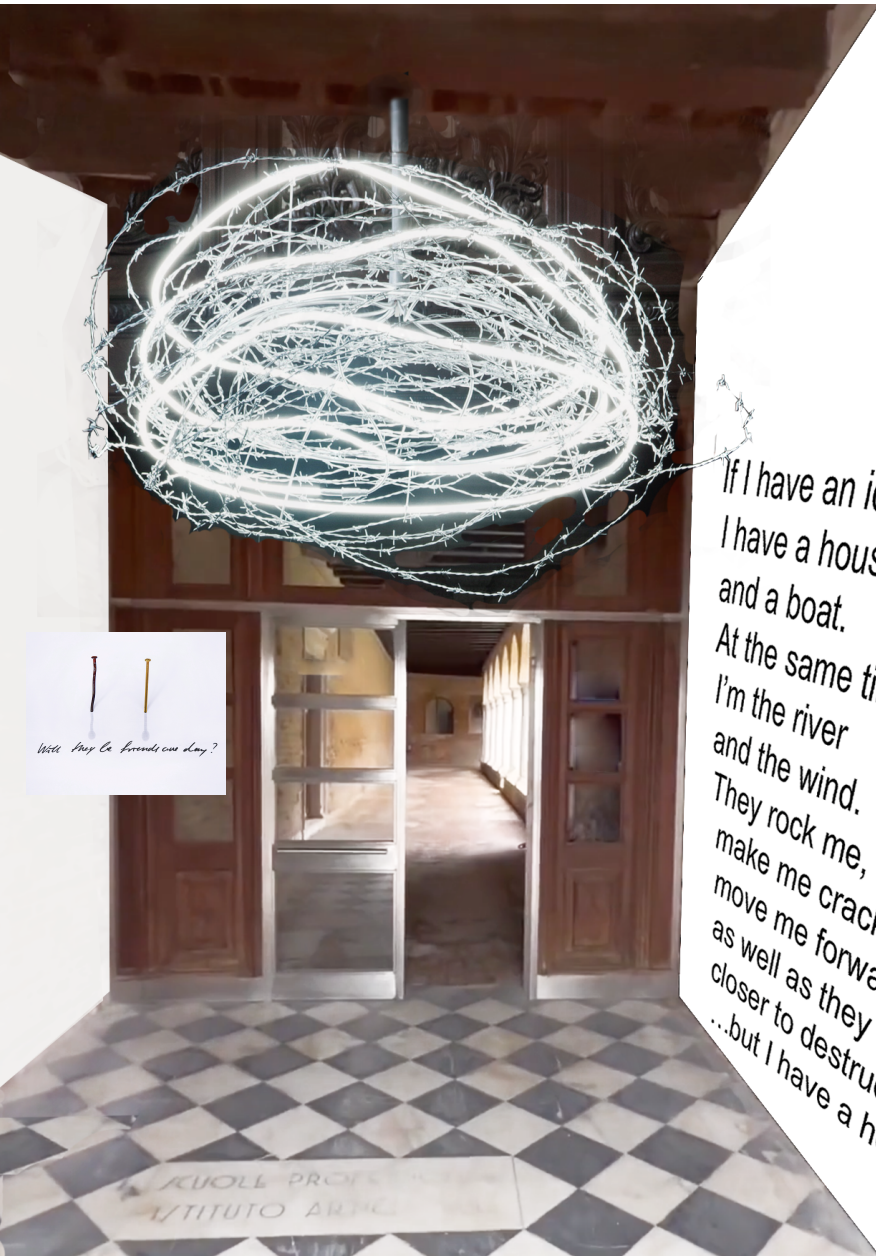
20. НАЧАЛОТО НА КРАЯ- нов

Яйца Skulptur, изкуствен материал
5-6 метра височина

Г/

Особено отношение към изложбеното пространство се състои от множеството препратки към морето и водата като цяло в проекта като в инсталацията MOPE - Сълзи, хора хванали кора от солната вода и Торо (видео). В основната инсталация ТИ СИ, ...затова АЗ СЪМ фигурата, направена от счупени стъклени трески, изниква от пясъка на земята, препратка към отчаяната борба на мигрантите, пристигащи от морето. Освен това по пода на коридорите в Sala Tiziano има утайки от морска вода, наподобяващи различни географски скици като метафора на пътуването на чужденец.

5. визуален материал

1. ДИЛЕМА
2. ЩЕ СТАНАТ ЛИ НЯКОГА ПРИЯТЕЛИ ?

If I have an idea,
I have a house
and a boat.
At the same time
I'm the river
and the wind.
They rock me,
make me crack,
move me forward,
as well as they bring me
closer to destruction
...but I have a home.

1.

3. САМО ИГРА

4. Сълзите на морето

5. НАДАЛЕЧ И ДО НАС

- 7. MTRONOME
- 8. ХОРАТА НА СОЛТА
- 9. TORO

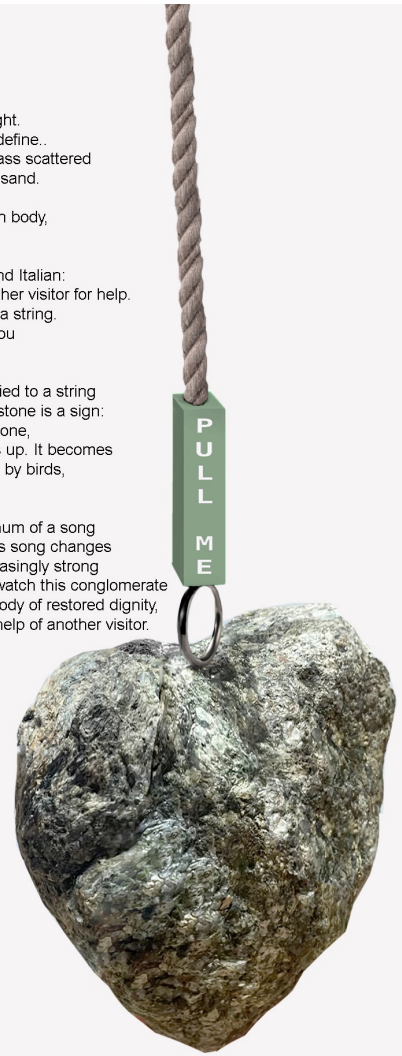
YOU ARE, THEREFORE I AM.

In the main room is a corner with a dim light. The visitor sees some reflection, difficult to define. There are many pieces of broken mirror glass scattered on the floor, which is partially covered with sand. The pieces reflect light from a beamer to a white wall in the vague shape of a human body, hardly recognizable.

In the room is a lightly lit sign in English and Italian: "To view this installation you must ask another visitor for help. At the end of the room there is a stone on a string. Someone has to pull this stone down for you to activate the installation."

At the other end of the room is this stone tied to a string leading to the installation, attached to the stone is a sign: "Pull me". When a visitor pulls down the stone, the figure made of the mirror shards raises up. It becomes fully visible as a human figure, surrounded by birds, now erected and beautifully illuminated.

A sound emerges from the figure like the hum of a song for the duration of a minute, the tone of this song changes from initially tender and vulnerable to increasingly strong and self-confident. Vassileva invites us to watch this conglomerate of broken pieces metamorphosing into a body of restored dignity, which can only be accomplished with the help of another visitor.

- 19. SCRATCHING COZY
- 20. НАЧАЛОТО НА КРАЯ

6. План-график за реализацията на проекта.

1. Веднага щом разбира, че имам тази чест и отговорност, да изградя Излогбата на Българският Павилион във Венеция ще разгледат отблизо изложбените зали. 10-15 януари 2024 г.
Видеото беше много полезно, информативно, но винаги е необходимо да се види от близо, поради пропорциите, материалността, възможностите и неочакваните бариери.
2. „Дилема“ (неонът за входа)
в производство от 20.01 до 30.01.24
3. Подответе основата за скулптурата на открито - „Началото на Края“
Опитайте се да вземете големите изкуствени яйца във Венеция, ако не, ще се правят във Венеция при приятели...
4. Видеото НАДАЛЕЧ И ДО НАС – Фигурата Мах - Animation приключва на 28 февруари.
5. ВИЕ СТЕ... ЗАТОВА СЪМ АЗ.
Иизграждане на основа за огледалата с много специфичен наклон. В изложбеното пространство се скрива на място с пясък отгоре... защото ВИЕ СТЕ... ЗАТОВА СЪМ АЗ.