Obvestilo za javnost, 6. 2. 2025: V MGLC Švicariji sta se sinoči odprli razstavi Helene Tahir in Damijana Kracine

Helena Tahir, Poslednji sektor II.

**Damijan Kracina, Navigacija
5. 2.– 4. 5. 2025**

MGLC Švicarija

Včeraj, 5. februarja 2025, smo ob 18. uri v MGLC Švicariji sočasno odprli dve razstavi umetnice in umetnika, ki ustvarjata v MGLC Švicariji: Helene Tahir *Poslednji sektor II.* in Damijana Kracine *Navigacija*. Razstavi sta del serije *Iz ateljejev*, s katero predstavljamo aktualno delo umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo v MGLC Švicariji.

Helena Tahir, *Poslednji sektor II.*

V MGLC Švicariji ob zaključku Bivalne rezidence za mlade umetnike in umetnice pripravimo razstavo umetnice ali umetnika, s katerim smo dve leti sobivali. Ko se je Helena Tahir vselila v Švicarijo poleti leta 2023, je z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom že sodelovala. Leta 2020 smo pripravili razstavo njenih risb in grafik*Nekje blizu*(2020, kustos Božidar Zrinski). Že takrat je prepričala s premišljenim in natančnim načinom dela ter z izborom motivov in figuralike, s katerimi gradi svojo gostobesedno vizualno pripoved. Izbrana je bila tudi med umetnice in umetnike potujoče razstave sodobne slovenske grafike *Sodobno = sveže* (2022–2023, kustosinja mag. Breda Škrjanec) in na njen predstavila črno-belo serijo linorezov *V vrtincu* iz leta 2018, ki so preplet fiktivnih in realnih podob ter zgodovinskih referenc.

Raziskovanje osebne in kolektivne zgodovine je stalnica njene umetniške prakse. To se intenzivno kaže v seriji *Poslednji sektor*, v kateri se plast za plastjo razkriva zgodovina njene družine. Helena Tahir s serijo postavlja vprašanje, kdaj umetniško delo presega meje subjektivnosti in osebne izkušnje umetnika ter doseže objektivno realnost. Serijo je že razstavila v Galeriji Ravnikar (2024, kustos Ilija Prokopiev) in z njo počasi začela odkrivati usodo svoje družine iz Iraka, katere del je tudi zgodba očeta, ki je Irak zapustil pred več kot petdesetimi leti in se domov ni nikoli več vrnil. Družinsko zgodovino poustvarja z različnimi mediji in umetniškimi postopki, neke vrste delom v nastajanju. S prisvajanjem arhivskega gradiva, od časopisnih objav do družinskih albumov, z družinskimi videoposnetki in fotografijami, gradi kalejdoskopsko vizualno pripoved.

Helena Tahir že dolgo sledi osebnemu pravilu, da vsak dan ustvarja, čeprav le za pol ure. Takšen vsakodnevni »ustvarjalni trening in meditacija« sta podstat njenega natančnega, premišljenega in dolgotrajnega umetniškega procesa, razvidnega v vseh njenih delih, tudi tistih, ki jih razstavlja v MGLC Švicariji. V prvem prostoru je na ogled izbor starejših del iz serije *Poslednji sektor*, v drugem nadaljevanje serije. Štiri nove grafike in stenska poslikava so razstavljene v prostoru znotraj prostora, zgrajenem v nekdanji hotelski kuhinji. Šablonske poslikave hotela so delno vidne, dajejo le slutiti na zgodovino objekta. Tako kot grafike, nastale v Grafičnem ateljeju MGLC s pomočjo tiskarja Jakoba Puha, na katerih se plast za plastjo razkriva zgodovina umetničine družine. Sestavljene so iz najdenih podob in predlog: grafičnih elementov iz stare knjige računov, tlorisa hiše iz Sadr mesta v Bagdadu, portreta libanonske pevke Fairuz in vzorca orientalske preproge. Grafike v tehniki sitotiska so eksperiment z medijem in podobo. Tiskane so na umetno usnje. Nanj sta umetnica in tiskar preko sita nanesla lepilo, ki sta ga morala zgostiti, sicer bi bilo za tiskanje preredko. Ko se je lepilo posušilo, je na motiv polagala zlate lističe, karseda plosko. S čopičem jih je utrdila na mestih, kjer je bila površina pretiskana z lepilom. Lističi so ustvarili posebno odbojnost svetlobe, česar s tiskanjem z zlato barvo ne bi dosegla. Tisk je bil natančen, zlasti pri tankih linijah in filigranskih arabskih črkah. Na sitotisk s pozlato na umetnem usnju je Helena Tahir kasneje z digitalnim vezilnim strojem izvezla vzorce preproge iz družinske hiše. Vezilni stroj lahko ustvari natančno podobo po prednaloženem vzorcu, a je umetnica na nekaterih mestih stroj zaustavljala in ga premikala v različne smeri. V natančno oblikovani vzorec je vnesla napako, prekinitev, tako kot je bila zgodovina njene družine večkrat prekinjena. Dvodimenzionalnost grafik dopolnjuje stenska poslikava, ki podvaja podobo in ustvarja ambient spominov.

Helena Tahir (1992, Jesenice) je vizualna umetnica, ki deluje na področju grafike, slikarstva in risbe. Z odliko je diplomirala (smer grafika) in magistrirala (smer slikarstvo) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Študijsko se je izpopolnjevala na Faculdade de Belas Artes v Portu (Portugalska) in na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Leipzigu (Nemčija). Svoja dela je predstavila na več samostojnih razstavah, med drugim v Lamutovem Salonu v Kostanjevici na Krki (2018), Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani (2020), Galeriji RAVNIKAR (2020, 2022, 2024), in na skupinskih razstavah *New Era*, Galerija Božidar Jakac (2024) in *Sodobno = Sveže*– potujoča razstava sodobne slovenske grafike v produkciji MGLC (2022, Kitajska; 2023, Srbija, Bosna in Hercegovina, Ciper). Na *Mednarodni razstavi grafike in umetniške knjige* na Reki (2022) je prejela pohvalo za mladega umetnika. Aktivna je tudi na umetniških sejmih, kot so *Vienna* *Contemporary*, Dunaj(2020, 2022), *Art Rotterdam*, Rotterdam(2022), *ARCO Lisboa,*Lizbona(2024). V letu 2024 je izdala svojo prvo knjigo umetnika *The Last Sector;* *Tracing back My Father´s Unspoken Past,*izdano v sodelovanju z RAVNIKAR. Med letoma 2023 in 2025 je bila izbrana za Bivalno rezidenco za mlade umetnike in umetnice v MGLC Švicariji. Svojo aktivno umetniško prakso nadgrajuje s poučevanjem, tudi na oddelku za grafiko na ALUO v Ljubljani. Njena dela so v domačih in tujih zbirkah. Živi in dela v Ljubljani.

Damijan Kracina, *Navigacija*

Damijan Kracina je kipar, ki s svojo večmedijsko prakso predstavlja možne in utopične scenarije življenja na Zemlji. Njegove razstave so imaginarni ambienti in fantazijski svetovi, ki vsakič znova vzpostavijo nov dialog med deli, prostorom in obiskovalci. V MGLC Švicariji razstavlja risbo z ogljem, umeščeno v vertikalni prostor nekdanjega hotela. Risba predstavlja navigacijo, zgrajeno iz anorganskih in organskih form, tipografskih znakov in kompasov, ki naj bi usmerjali ladjo, na kateri smo se znašli in vodi v neznano, vse bolj napačno smer.

Damijan Kracina se je nazadnje celostno predstavil na samostojni razstavi *Napačna ladja*v samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki (29. 9. 2023–25. 2. 2024). Postavitev kot kabinet čudes – ali po besedah umetnika scenografski ambient znanstvenofantastičnega filma – je vključevala slike, objekte in prostorske instalacije, ki so s fantazijskimi in utopičnimi sporočili napovedovali morebitne scenarije prihodnosti živih bitij, ki naseljujejo planet Zemlja. Umetnika odlikuje avtorska intenca ustvarjanja imaginarnega sveta, v katerega se lahko zatečemo in si postavimo svoja pravila. *Napačna ladja* povzema splošno stanje družbe, narave in časa, v katerem živimo, ko gre vse narobe in smo vkrcani na ladjo, katere itinerarij vodi v napačno smer. Ostajata le čudež in čudenje, da ljudje sploh še (lahko) obstajamo.

Osrednjo pozicijo na razstavi je imela osemmetrska slika, zamišljena kot navigacija s kompasi in elementi, ki se vrtijo. V MGLC Švicariji je slika zdaj dobila začasen prostor na steni, ki po prenovi nekdanjega hotela Tivoli omogoča postavitve del večjih dimenzij. Strešno okno, ki ga v izvirni hotelski arhitekturi ni bilo, omogoča, da svetloba čez dan izpostavlja detajle razstavljenega dela in s tem kot magnetne sile v kompasu usmerja poglede gledalca. Če pa se na delo ozremo onkraj njegove neposredne sporočilnosti, lahko v njem prepoznamo nekaj avtorjevih stalnih ustvarjalnih specifik in intenc. *Pars-pro-toto* branje umetnine nas vodi v povezave s Kracinovimi preteklimi deli in projekti.

Najprej se lahko usmerimo v tipografsko pisavo, do katere ima Kracina poseben odnos. Je namreč avtor prve avtohtone slovenske črkovne vrste *Proteusfont* (1997), tvorjene iz teles človeških ribic. Opismenjevanje s proteusom kaže avtorjevo empatijo in angažma ne samo za varstvo okolja, ampak tudi za simbolno vrednotenje nacionalnih gradnikov slovenstva.

Drugo likovno sredstvo je barva, večinoma monokromatska ali akromatska. Tokrat, pri delu *Navigacija*, je ta učinek dosežen z ogljem. Kracina svoje skulpture sicer izdeluje v belo niansiranem epoksiju, barvah kamna in terakote. Kljub temu ni strogo zavezan monokromatski rabi – spomnimo na projekt *Galapagos* (skupaj z Vladimirjem Lebnom, 2004–2009), ko je multimedijska ambientalna postavitev z barvami inscenirala eksotični otok in razvoj živalskih vrst.

Tretji poudarek je oblika, zlasti kombinacija anorganskih in organskih form. V *Navigaciji* se združujejo geometrične oblike polkrogle in obroča z organsko skeletno konstrukcijo. Vsemu skupaj daje dodatno trdnost in zamejenost debela žica, ki prepleta skeletne špice in odprtine v obročih. Kracinove risbe so optični labirinti, v katerih se skrivajo prepoznavne ali namišljene živalske oblike, narisane kot anatomske študije ali znanstvene ilustracije. S tem jih objektivizira in jim odvzema za človeka ogrožajoč karakter. Če kdo koga ogroža, je to človek, ki iztreblja živa bitja. Iz te problematike Kracina izhaja in se vanjo stalno vrača, na primer v videu *Thylacinus Cynocephalus* (1996; 2016, prenovljeno delo za trienale PORTIZMIR International Contemporary Art Triennial). Video je rekonstrukcija gibanja tasmanskega tigra, ki je izumrl leta 1936. Ali še v starejšem videu *Intervju z ogroženo živalsko vrsto* (1997), podvodnem posnetku soške postrvi.

Kracinovo zadnje izrazno sredstvo je večmedijskost – *Navigacija*lahko nastopa samostojno (v MGLC Švicariji) ali kot del skupinske ali večmedijske postavitve (v Galeriji Božidar Jakac). Kracina se je že kot absolvent kiparstva na ALUO suvereno predstavil kot večmedijski umetnik v Galeriji Kapelica (1995) s projektom *TV Damijan Kracina*. Takrat je na ekranih predvajal posnetke povoženih mačk, v katere je strmel kip Damijana Kracine. Medijske podobe so bile v devetdesetih brutalne, z neposrednimi prikazi nasilja, danes smo se na to brutalnost žal navadili.

Kracina je v vseh teh letih izčistil svoj umetniški izraz, mu odvzel zasičenost s podobami in se raje samoomejil z rabo oblik in barv. Sporočilo ostaja enako – človek je na napačni ladji in potuje v napačno smer. *Navigacije*žal še ne zmoremo pravilno usmeriti.

Umetnik je o delu *Navigacija* zapisal: »Bila je ladja, imela je motor, propeler, nadzornike in tovor, ki ga je prevažala. Obstajajo nekakšni zemljevidi, za katere ni povsem jasno, ali so načrti motorjev ali gre za zemljevid pokrajin. Obstajajo indici, da je ta ladja imela pomembno misijo. Vendar je šlo nekaj narobe. In tu je navigacija, nekakšen bio-tech kompas z vrtečimi elementi, na katerih so slabo ohranjeni napisi z navigacijskimi znaki. Če pozorno pogledamo, je čez latinske črke napisano nekaj v japonščini, mogoče tudi v šrilanščini. Znakov ne znamo razvozlati, zato ne vemo, kako ta naprava deluje, in žal nimamo navodil za uporabo.«

Damijan Kracina (1970, Kobarid) je akademski kipar in magister umetnosti, ki ustvarja na področju kiparstva in večmedijske umetnosti. Po diplomi na oddelku kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri profesorju Dušanu Tršarju je leta 1999 magistriral iz kiparstva in videa pri profesorjih Luju Vodopivcu in Sreču Draganu, prav tako na ALUO, kjer je leta 1995 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Po študiju se je aktivno izpopolnjeval v tujini, med drugim v New Yorku, na Inštitutu Tamarid v Albuquerqueju in na Umetnostnem inštitutu Santa Fe v Santa Feju v Združenih državah Amerike. Leta 1992 je bil soustanovitelj umetniške skupine Provokart. Zatem je ustanovil umetnostni center Artilerie Kluže in bil med letoma 1997 in 2000 tudi njegov umetniški vodja. Skupaj z Alenko Pirman in Janijem Pirnatom so leta 2004 ustanovili umetniško skupino Društvo za domače raziskave, ki je z različnimi angažiranimi projekti še vedno aktivno. V letu 2015 je ustanovil Poslednji muzej sodobne umetnosti v Logjeh, kjer razstavlja svoja in dela drugih avtorjev. Kontinuirano že od leta 1994 razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah v vidnih domačih in tujih galerijah in institucijah, skupaj približno 200 razstav. Nekaj njegovih del pa je realiziranih v javnem prostoru v Sloveniji in tujini. Od leta 2010 je profesor na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Rezident v kiparskem ateljeju v MGLC Švicariji je od odprtja centra v letu 2017. Za aktualno produkcijo je leta 2022 prejel nagrado Ivane Kobilca. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Kustos obeh razstav je Dušan Dovč.

INFORMACIJE

Razstavi sta na ogledod 5. februarja do 4. maja 2025, od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Kontakt za medije: Sanja Kejžar Kladnik, sanja.kejzar@mglc-lj.si, 041 373 916

S podporo:

