

VAiF

Visual Arts International Festival

9.11.2024//29.11.2024

Mundus

Σοφία Τολικά//Sophia Tolika [GR]

Artist Statment

Το Mundus (η λατινική λέξη για τον Κόσμο) διερευνά τη σχέση μεταξύ του υπόγειου κόσμου της Γης και του Διαστήματος, μέσα από εικόνες που προέρχονται κυρίως από την καταβύθιση στο εσωτερικό της. Καλεί τον θεατή σε ένα ταξίδι ανάμεσα σε χώρους και υλικά, ενδείξεις ζωής και προσωπικά αντικείμενα αποκαλύπτοντας του σταδιακά έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο, αθέατο κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται μέσα από εκρήξεις και καταστροφές, μεταμορφώσεις και μετασχηματισμούς, ωθήσεις και ανακατασκευές.

Μέσα από τις εικόνες του επιχειρείται να διαφανεί ότι ο μικρόκοσμος μας, η ύλη από την οποία είναι φτιαγμένα τα πάντα γύρω μας, αποτελεί τελικά ένα απειροελάχιστο κομμάτι της μεγαλύτερης εικόνας, του μακρόκοσμου του Σύμπαντος. Οι συνειρμοί δημιουργούνται κυρίως μέσω των οπτικών αναφορών που έχουμε οι περισσότεροι όταν φέρνουμε στο μυαλό μας εικόνες από το Διάστημα, τις διαστημικές αποστολές, τα σχέδια αστρονομίας, αλλά και μέσω των συνεχών εναλλαγών στην κλίμακα και στη γωνία θέασης των εικόνων.

Το Mundus αναδεικνύει την ομορφιά της εξερεύνησης και το μυστήριο της δημιουργίας συνδυάζοντας την τέχνη με την επιστήμη, τη φαντασία με την πραγματικότητα και το γήινο στοιχείο με το αέρινο, μέσα από μία οπτική διεργασία που δανείζεται στοιχεία από τους τομείς της γεωλογίας, της μηχανικής, της αστρονομίας, των μαθηματικών και των τεχνών.

Mundus (the Latin word for World) investigates the relationship between the subterranean world and the Cosmos through pictures taken mostly from the Earth's interior. The viewer is invited to a journey through spaces and materials, signs of life and personal items gradually revealing an invisible world that is in constant flux, shaped through explosions and demolitions, metamorphoses and transformations, thrusts and reconstructions.

This photo series is hinting at the premise that our microcosm and the stuff that makes everything around us, is ultimately but a miniscule part of the bigger picture that is the macrocosm of the Universe. Connotations are evoked primarily from visual references to outer space, space missions and astronomical drawings, as well as through the alternating scale and angle of view of the pictures.

Mundus brings out the beauty of exploration and the mystery of creation combining art with science, the imaginary with the real and the earthy with the aerial, through a visual process that borrows from geology, engineering, astronomy, mathematics and art.

με την υποστήριξη του//with the support of

Επιμέλεια Έκθεσης//Curated by:
Μανώλης Σκούφιας//Manolis Skoufias

Ορατός//Oratos
Ώρες Επίσκεψης//Visiting Hours:
Δευ//Mon, Πέμ//Th - Κυρ//Sun
20:30-01:30

Διάρκεια//Duration: 9-15.11.2024

The Photobook Exhibition

Στην έκθεση *The Photobook Exhibition* παρουσιάζονται 11 φωτογραφικά βιβλία, καλυπτοντας τη χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα. Τα έργα αυτά προέρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν ποικίλη θεματολογία. Κοινό στοιχείο όμως, σε όλα είναι ο άνθρωπος και οι δραστηριότητες του, ακόμα κι όταν αυτός απουσιάζει από την εικόνα. Μέσα από τις φωτογραφίες παλιών, αλλά και νεότερων φωτογράφων, παρακολουθούμε πώς ο κάθε δημιουργός βλέπει και αποτυπώνει, μέσα από τον φακό του, τον κόσμο γύρω του, αναδεικνύοντας τα θέματα που τον απασχολούν.

Στα βιβλία που παρουσιάζονται, ο Duane Michals επιχειρεί να αποδώσει το "portraito" του Παρισιού μέσα από σκηνοθετημένες φωτο-ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους του σε χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Αντίστοιχα, ο Garry Winogrand μας αποκαλύπτει σκηνές από τους δρόμους της Νέας Υόρκης και άλλων αμερικανικών πόλεων από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 1980.

Ο Anders Petersen μας μεταφέρει την πραγματική ατμόσφαιρα ενός μπαρ του Αμβούργου, αποτυπώνοντας σκηνές γλεντιού και μέθης μεταξύ των περιθωριακών θαμώνων του, ενώ ο Hans van der Meer μας παρουσιάζει ασυνήθιστες εικόνες από ερασιτεχνικούς αγώνες ποδοσφαίρου σε γήπεδα της Ευρώπης, με φόντο λιβάδια, χωράφια, τη θάλασσα, ακόμα και εργατικές κατοικίες.

Ο Alec Soth μας προσκαλεί σε ένα οδοιπορικό κατά μήκος του ποταμού Μισσισιππί, μέσα από το οποίο καταγράφει σύμβολα, παραγωγισμένα τοπία και ανθρώπους της περιοχής. Από την άλλη, ο Martin Parr με την κωμική και χουμοριστική του ματιά, ασκεί έμμεσα κριτική στον τρόπο ζωής της μεσοκλάσης στην Αγγλία, μέσα από φωτογραφίες κοινωνικών εκδηλώσεων και οικογενειακών συγκεντρώσεων. Είναι επίσης ενδιαφέρον πώς οι φωτογράφοι προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της οικογένειας. Ο Larry Sultan απεικονίζει με τρυφερότητα άλλα

και ρεαλισμό τη σχέση των ηλικιωμένων γονιών του στο πατρικό του σπίτι στην Καλιφόρνια. Αντίθετα, ο Masahisa Fukase αποτυπώνει μελαγχολικά τη δύσκολη χρονική περίοδο μετά το διαζυγίο του, μέσα από τραχιές, ασπρόμαυρες εικόνες από κοράκια στο παγωμένο νησί του Hokkaido της Ιαπωνίας. Σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, ο Peter Puklus φωτογραφίζει την οικογένειά του με εννοιολογικό τρόπο, εξετάζοντας τα έμφυλα στερεότυπα και τους ρόλους στην οικογένεια, παραλληλίζοντάς τους συχνά με εργαλεία και στοιχεία κατασκευών. Σπουδαίες είναι και οι φωτογραφίες της Alessandra Sanguinetti, που αποτυπώνει με τρυφερότητα τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δυο μικρών ξαδερφών που μεγαλώνουν μαζί σε ένα αγρόκτημα έξω από το Μπρούκλιν της Αϊρές.

Τέλος, η Cindy Sherman θέτει προβληματισμούς μέσα από τα αυτοπορträτα της για την έννοια της ταυτότητας, της αυτοεικόνας, της εμφάνισης και της εντύπωσης που η εικόνα μας μπορεί να δημιουργήσει.

Συνολικά, η έκθεση *The Photobook Exhibition* προσφέρει στον θεατή την ευκαιρία να γνωρίσει και να ξεφυλλίσει από κοντά βιβλία που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο της φωτογραφίας. Κοινός παρονομαστής σε κάθε βιβλίο είναι ο άνθρωπος και οι πράξεις του, που μέσω της φωτογραφίας μετατρέπονται σε κάτι σημαντικό και διαχρονικό.

Σοφία Τολικά

Τα βιβλία της έκθεσης:

- Masahisa Fukase - Ravens
- Hans van Der Meer - European fields. The landscape of lower league football
- Duane Michals - Espace photographique de Paris, 14 septembre-18 octobre 1992
- Martin Parr - The cost of living
- Anders Petersen - Café Lehmitz
- Peter Puklus - Hero Mother
- Alessandra Sanguinetti - The Adventures of Guille and Belinda and The Enigmatic Meaning of Their Dreams
- Cindy Sherman - That's me
- Alec Soth - Sleeping by the Mississippi
- Larry Sultan - Pictures from home
- Garry Winogrand - Figments from the real world

The Photobook Exhibition showcases 11 photographic books, spanning the period from the 1950s to the present day. These works come from various parts of the world and cover a wide range of themes. However, one common element runs through all of them: humanity and its activities, even when people are absent from the image. Through the photographs of both seasoned and contemporary photographers, we observe how each artist sees and captures the world around them, highlighting topics that resonate with them.

In this exhibition, Duane Michals presents a "portrait" of Paris through staged photo-stories, featuring people in emblematic parts of the city. Similarly, Garry Winogrand reveals scenes from the streets of New York and other American cities, covering the period from the 1950s to the 1980s.

Anders Petersen transports us to the authentic atmosphere of a Hamburg bar, capturing scenes of revelry and intoxication among its regular patrons. Hans van der Meer presents unusual images from amateur football matches in European fields, set against backgrounds of meadows, fields, seascapes, and even workers' housing.

Alec Soth invites us on a journey along the Mississippi River, where he documents symbols, overlooked landscapes, and people from the area. Martin Parr, on the other hand, uses his ironic and humorous perspective to indirectly critique middle-class life in England, through photos of social gatherings and family events.

It's interesting to see how these photographers approach the concept of family differently. Larry Sultan portrays his elderly parents with warmth and realism in their California home. In contrast, Masahisa Fukase melancholically captures his challenging post-divorce years, depicting rough black-and-white images of crows on the frozen island of Hokkaido, Japan. In a more modern approach, Peter Puklus photographs his family conceptually, examining gender stereotypes and roles within the family, often paralleling them with tools and construction elements. Alessandra Sanguinetti's evocative photographs capture the tender relationship between two young cousins growing up together on a farm outside Buenos Aires.

Finally, Cindy Sherman raises questions about identity, self-image, and appearance through her self-portraits, exploring how our image can influence perceptions of us.

Overall, *The Photobook Exhibition* offers viewers the chance to see and leaf through iconic books that have left a lasting mark on the world of photography. Each book reflects the human experience, portraying people and actions that are transformed into something timeless and meaningful through photography.

Sophia Tolika

Books Featured in the Exhibition:

- Masahisa Fukase - Ravens
- Hans van Der Meer - European fields. The landscape of lower league football
- Duane Michals - Espace photographique de Paris, 14 septembre-18 octobre 1992
- Martin Parr - The cost of living
- Anders Petersen - Café Lehmitz
- Peter Puklus - Hero Mother
- Alessandra Sanguinetti - The Adventures of Guille and Belinda and The Enigmatic Meaning of Their Dreams
- Cindy Sherman - That's me
- Alec Soth - Sleeping by the Mississippi
- Larry Sultan - Pictures from home
- Garry Winogrand - Figments from the real world

Επιμέλεια Έκθεσης//Curated by:
Σοφία Τολικά//Sophia Tolika

esp+ gallery
Ώρες Επίσκεψης//Visiting Hours:
Δευ//Mon - Παρ//Fri 10:00-18:00

Διάρκεια//Duration: 9-29.11.2024

με την υποστήριξη του//with the support of

esp+
Gallerie
photographic design