

MONOLOG Gallery Beograd

Curatorial Text 2023

Denise Parizek

TRAUMA

A travelling exhibition about traumas caused by war experiences, gender discrimination, xenophobia, violence

Guadalupe Aldrete * Mila Balzhieva * Paula Flores * Kyungrim Lim Jang * Hubert Hasler * Gabriel Virgilio Luciani * Marko Markovic * Vera Klimentyeva * Isidora Krstic * Jelena Micic * Bojana Fuzinato* Natalia Papaeva * Laura Rambelli *

Curator Denise Parizek

As part of the Baby Boomer generation, I/we thought the worst of times were gone forever.

Never again war still rings in my ears.

We were / are the missing link between hippies and punks, the confidence in the future was not terrific, we had no desire for lifelong in the job, whether we still receive pensions was then no matter.

Children of the emerging socialism, free schools and universities, free school books, free travel on public transport sounds almost paradisiacal today.

Of course, we also went out on the streets, against Nazi professors at the universities, against nuclear power plants or destroying our environment, for abortion and women's rights, later also for equality of homosexuals.

Trauma was at most a topic of the war and post-war generation, as it turned out later also of students of Catholic institutions.

The baby boomer generation was also confronted with terror (RAF, IRA, Brigade Rosse), energy crises, financial crises, bank failures, riots, famine, but it was more abstract, did not really affect us personally.

The first shocks came in the late 80s, the fall of the Iron Curtain upset Europe, even more the disintegration of the Soviet Union.

But suddenly there was a war on our doorstep, in the holiday country of Yugoslavia.

Refugees came to Vienna from Yugoslavia, and even families living here were shattered by nationalist resentment.

For the first time I heard stories of a war that had just taken place in the neighbouring country, of unimaginable brutality, of hatred and devastation; I thought about how a person can process all that.

There were also the stories of Belgrade rave clubs where young people danced away, underground, while bombs fell on the city. For some, this may have been a time of freedom and celebration, but can these circumstances really be forgotten or denied? As long as we are young and carefree, partying, dancing and drinking, the world looks bearable in the worst of situations, but what happens when we get older, ask ourselves existential questions, plan families.

How do people deal with their past then.

Over the years, trauma has popped up more and more often among friends around me, first from war, then from abuse and discrimination.

Events have overflowed in the last 3 years: Pandemic, climate crisis, Ukraine war.

The reaction to all these crises is a political shift to the right, corruption, conspiracies, but no solutions.

The climate crisis, for example, has been discussed for 40 years, but the initiatives to counteract have been marginal. Man behaves like a rock star in a hotel room, he smashes everything, writes Philipp Bloom in his book "The Subjugation". Politicians are doing business as usual.

All these events leave traces on the psyche and soul that seem repressible for a while, but evoke problems in the long run.

The artists in this exhibition follow these traces of trauma in a very intimate way: they tell of their own trauma from a very personal point of view.

With her installation, **Paula Flores** refers to the uprooting of man, the disconnection from nature and instincts. What is man doing to himself? Can a change of perspective, a rapprochement be the salvation for humans and nature? Are we really the crown of creation and why then do we destroy our environment, our life?

Guadalupe Aldrete's performative approach addresses the exploitation of resources and people and the destruction of their habitat. The greed for wealth and power makes all reason fade away. Yet we all carry the legacy of our ancestors on our skin and deep within us.

Man's behaviour as conqueror and exploiter in the forests, which are the lungs of the world, is the subject of **Mila Balzhieva's** video installation. The forest itself is a living being full of secrets, where everything is interwoven. What will happen if one enters the forest respectfully and quietly and tries to unite with all living beings and entities?

Can we still understand the messages or are we already too far away from our roots?

Natalia Gurova focuses on the appearance of Heracleum, giant bear claw, an impressive-looking neophyte plant that is potentially poisonous. Questions of identity and belonging are raised, historical parallels mirror current geopolitical events. The work

is intended to open a discussion about power, legitimacy, identity and immigration.

Hubert Hasler has been dealing with neophytes for a long time, using them as an allegory for xenophobia and integrating them photographically and sculpturally into the contemporary art context. His new, two-part work "Fleischbeschau & Schweinschakal" is about the representation of the hunted. For Hasler, this is a revelation of the voyeuristic in the struggle against/with/over nature. Who determines what is alien and thus dangerous for us? Is this assessment subject to the zeitgeist?

In her new video installation, **Isidora Krstic** reflects on the dream of becoming a millionaire from a dishwasher. The dream of being a member of a country club, arrived in the world of the wealthy and beautiful, tempting comfort embedded in the touch of high society. From her point of view, the possibility of joining a country club can be seen as a transgressive act - in doing so, she would break through class structures.

Especially from the female point of view this topic is interesting because women usually reach the glass ceiling on the career ladder and no getting through seems possible. What does this do to us humans when we seem to know from the start that our development is limited? Does it limit our thinking, our imagination, does it paralyse our plans?

In Breakup, **Gabriel Luciani** vividly shows the struggle within himself to find himself. Constrained by conventions that are socially based but biologically non-existent, he fights his way out of the imposed corset with cramps and pain and finds himself as his own being. In the history of many ethnic groups, homosexual or transsexual people were often shamans or priests, respected members of society. What has happened that contemporary society can only accept two genders? Why are people discriminated against because of this?

A liberation that would no longer be necessary if tolerance, respect and above all love were to guide us.

OG Appropriation by **Kyungrim Lim Jang** looks at self-assessment, the illusion of using brands and social media to elevate the self, to value oneself more. Does an expensive brand make us a better person, is an original only if the label is on it, what is real, actual art and what cannot be classified as art. Why do we take our appreciation from external labelling? Why don't we trust in our very own strengths?

Vera Klimentyeva's icon Jacob the Faster focuses on an Orthodox saint who was tempted by the devil and committed terrible deeds. Through asceticism, however, he succeeded again and again in gaining God's favour, which finally culminated in his canonisation. As Philip Bloom states in his book "The Subjugation", we believe in an angry, furious God who allows terrible deeds and then dispenses his favours benevolently. The traumatic effects on our society can be seen every day, be it the atrocities still committed in the name of God and the church, be it power hierarchies

established by the churches or wars in the name of the Lord.

In her video "How are you", **Natalia Papaeva** sheds light on coming home. People who have lived in a foreign country for a long time, disconnected from their traditions and families, try to find exactly what they left years ago when they visit. But time has also passed at home and things have changed. The search for the known, the familiar, what people associate with home, and the realisation that none of it is there any more, is totally stressful. People leave not only a place, but a family routine. Joyful news is shared, sad news is kept quiet. Each individual has to cope with the grief.

Bojana Fuzinato Stamenkovic deals with so-called women's work, weaving.

Throughout history, weaving was the product of those who spent most of their time at home, who took care of the family and mostly did the work at home: women. In the context of art history, woven artworks were mostly produced by men.

Laura Rambelli describes the trauma of birth, the cutting of the umbilical cord, the disposal of the placenta. The connection between mother, child and placenta is lost, the possible healing effect is denied or dismissed as esoteric.

Performatively, she separates from herself, remains as a lonely being.

With the possibility of an inner transformation, a working through of our trauma, a healing of our souls, we can return to the essentials within ourselves, heal our psyche, radiate and share joy and courage again and thus move towards a common future.

GERMAN

Als Teil der Baby Boomer Generation dachte ich / wir, die schlimmsten Zeiten wären für immer vorbei.

Nie wieder Krieg klingt noch in meinen Ohren nach.

Wir waren / sind quasi das missing link zwischen Hippies und Punks, das Vertrauen in die Zukunft war nicht grandios, auf lebenslänglich im Job hatten wir keine Lust, ob wir noch Pensionen erhalten war damals egal.

Kinder des aufstrebenden Sozialismus, kostenlose Schulen und Universitäten, gratis Schulbücher, freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln klingt heute fast paradiesisch.

Natürlich sind wir auch auf die Strasse gegangen, gegen Nazi Professoren auf den Unis, gegen AKW oder Verbauung von Auegebieten, für Abtreibung und Frauenrechte, später auch für Gleichstellung von Homosexuellen.

Trauma war maximal ein Thema der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, wie sich dann später herausstellte auch von Schüler:innen von katholischen Einrichtungen.

Die Baby Boomer Generation ist auch mit Terror (RAF, IRA, Brigade Rosse), Energiekrisen, Finanzkrisen, Bankenpleiten, Unruhen, Hungersnöte konfrontiert worden,

aber es war mehr abstrakt, betraf uns nicht wirklich persönlich.

Die ersten Erschütterungen kamen in den späten 80iger Jahren, der Fall des Eisernen Vorhangs brachte Europa durcheinander, noch mehr der Zerfall der Sowjet Union.

Aber plötzlich entstand ein Krieg vor unserer Haustüre, im Urlaubsland Jugoslawien.

Flüchtlinge kamen aus Jugoslawien nach Wien, auch hier ansässige Familien zerbrachen an nationalistischen Ressentiments.

Zum ersten Mal hörte ich Geschichten von einem Krieg, der gerade im Nachbarland stattfand, von unvorstellbarer Brutalität, von Hass und Verwüstung; ich überlegte wie ein Mensch all das verarbeiten kann.

Es gab auch die Geschichten aus Belgrader Rave Clubs, wo Jugendliche abtanzten, im Untergrund, während Bomben auf die Stadt fielen. Für manche mag das eine Zeit der Freiheit und des Feierns gewesen sein, doch lassen sich diese Umstände wirklich vergessen beziehungsweise verleugnen.

So lange wir jung und unbekümmert sind, feiern, tanzen und trinken, sieht die Welt in ärgsten Situationen ertragbar aus, aber was passiert wenn wir älter werden, uns existentielle Fragen stellen, Familien planen.

Wie gehen Menschen dann mit ihrer Vergangenheit um.

In meiner Umgebung poppten mit den Jahren immer öfter Trauma bei Freund:innen auf, zuerst die vom Krieg, dann von Missbrauch und Diskriminierung.

Die Ereignisse überschlugen sich in den letzten 3 Jahren: Pandemie, Klimakrise, Ukraine Krieg

Die Reaktion auf all diese Krisen sind politischer Rechtsruck, Korruption, Verschwörungen, aber keine Lösungsansätze.

Die Klimakrise zum Beispiel wird seit 40 Jahren besprochen, die Initiativen dagegenzuhalten waren marginal. Der Mensch benimmt sich wie ein Rockstar im Hotelzimmer, er zertrümmert alles, meint Philipp Bloom in seinem Buch „Die Unterwerfung“. Die Politiker machen business as usual.

All diese Ereignisse hinterlassen Spuren auf der Psyche und Seele, die eine Zeit lang verdrängbar erscheinen, auf Dauer aber Probleme evozieren.

Diesen Spuren von Traumata folgen die Künstler:innen in dieser Ausstellung auf eine sehr intime Art: sie erzählen von ihrem eigenen Trauma aus einer sehr persönlichen Sicht.

Paula Flores verweist mit ihrer Installation auf die Entwurzelung des Menschen, die Entkoppelung von Natur und Instinkten. Was tut sich der Mensch damit an? Kann ein Perspektivenwechsel, eine Annäherung die Rettung für Menschen und Natur sein? Sind wir wirklich die Krone der Schöpfung und warum zerstören wir dann unsere Umwelt,

unser Leben?

Guadalupe Aldretes performativer Ansatz geht auf die Ausbeutung von Ressourcen und Menschen sowie die Zerstörung ihres Lebensraumes. Die Gier nach Reichtum und Macht lässt alle Vernunft schwinden. Doch wir tragen alle das Erbe unserer Vorfahren auf unserer Haut und tief in uns drinnen.

Das Verhalten des Menschen als Eroberer und Ausbeuter in den Wäldern, die die Lunge der Welt darstellen, behandelt die Videoinstallation von **Mila Balzhieva**. Der Wald selbst ist ein lebendiges Wesen voller Geheimnisse, in dem alles miteinander verwoben ist. Was wird geschehen, wenn man den Wald respektvoll und leise betritt und versucht, sich mit allen Lebewesen und Wesenheiten zu vereinen? Können wir die Botschaften noch verstehen oder sind wir schon zu weit von unseren Wurzeln entfernt?

Natalia Gurova konzentriert sich auf das Auftreten von Heracleum, Riesenbärenklau, eine beeindruckend aussehende neophysische Pflanze, die potenziell giftig ist. Fragen der Identität und Zugehörigkeit werden aufgeworfen, historische Parallelen spiegeln aktuelle geopolitische Ereignisse. Die Arbeit soll eine Diskussion über Macht, Legitimität, Identität und Einwanderung eröffnen.

Hubert Hasler beschäftigt sich seit langem mit Neophyten, nutzt sie als Allegorie für Fremdenfeindlichkeit und bindet sie fotografisch und skulptural in den zeitgenössischen Kunstkontext ein. In seiner neuen, zweiteiligen Arbeit "Fleischbeschau & Schweinschakal" geht es um die Darstellung des Gejagten. Für Hasler ist dies eine Offenbarung des Voyeuristischen im Kampf gegen/mit/über die Natur. Wer bestimmt, was fremd und damit gefährlich für uns ist? Ist diese Einschätzung dem Zeitgeist unterworfen?

Isidora Krstic räsoniert in ihrer neuen Videoinstallation über den Traum vom Tellerwäscher:in zur Millionär:in. Der Traum Mitglied in einem Country Club zu sein, angekommen in der Welt der Wohlhabenden und Schönen, verlockende Bequemlichkeit, eingebettet in den Hauch von High Society. Die Möglichkeit eines Eintritts in einen Country Club kann von ihrem Standpunkt aus als transgressiver Akt gesehen werden - damit würde sie die Klassenstrukturen durchbrechen. Besonders aus der weiblichen Sicht ist dieses Thema interessant, weil Frauen meist die gl#serene Decke auf der Karriereleiter erreichen und kein Durchkommen möglich scheint. Was macht das mit uns Menschen, wenn wir von Anfang an zu wissen scheinen, dass unsere Entwicklung begrenzt ist? Begrenzt das unser Denken, unsere Phantasie, lähmt das unsere Pläne?

In Breakup zeigt **Gabriel Luciani** eindringlich den Kampf in ihm selbst, zu sich zu finden. Eingezwängt in Konventionen, die gesellschaftlich fundiert, aber biologisch nicht existent sind, kämpft er sich unter Krämpfen und Schmerzen aus dem aufgezwungenen Korsett und findet sich als eigenes Wesen wieder. In der Geschichte von vielen Ethnien waren homosexuelle oder transsexuelle Menschen oft

Schaman:innen oder Priester:innen, respektierte Mitglieder der Gesellschaft. Was ist passiert, dass die zeitgenössische Gesellschaft nur noch zwei Geschlechter akzeptiert kann? Warum werden Menschen deswegen diskriminiert?

Eine Befreiung, die nicht mehr notwendig sein müsste, wenn Toleranz, Respekt und vor Allem Liebe uns leiten würden.

OG Appropriation von **Kyungrim Lim Jang** betrachtet die Selbsteinschätzung, die Illusion mittels Marken und Social Media das Selbst zu erhöhen, sich mehr wert zu schätzen. Macht uns eine teure Marke zum besseren Menschen, ist ein Original nur dann original, wenn das Label darauf ist, was ist wirkliche, reale Kunst und was kann nicht als Kunst klassifiziert werden. Warum nehmen wir unsere Wertschätzung aus externer Belabelung? Warum vertrauen wir nicht auf unsere ureigenen Stärken?

Vera Klimentyeva konzentriert sich in der Ikone Jakob der Faste auf einen orthodoxen Heiligen, der vom Teufel versucht wurde und schreckliche Taten beging. Durch Askese gelang es ihm jedoch immer wieder, Gottes Gunst zu erlangen, was schließlich in seiner Heiligsprechung gipfelte. Wie Philipp Bloom in seinem Buch „Unterwerfung“ feststellt, glauben wir an einen zornigen, wütenden Gott, der schreckliche Taten zulässt und dann seine Gunst wohlwollend verteilt. Die traumatischen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft sind jeden Tag zu sehen, seien es die Gräueltaten, die immer noch im Namen Gottes und der Kirche begangen werden, seien es von den Kirchen errichtete Machthierarchien oder Kriege im Namen des Herrn.

Natalia Papaeva beleuchtet in ihrem Video „How are you“ das Heim kommen. Menschen die lange in der Fremde leben, abgekoppelt von ihren Traditionen und Familien, versuchen bei Besuchen genau das vorzufinden, was sie vor Jahren verlassen haben. Doch auch zu Hause ist Zeit vergangen und Dinge haben sich verändert. Die Suche nach dem Bekannten, Gewohnten, dem was der Mensch mit Heimat verbindet und die Erkenntnis, das nichts mehr davon da ist, belastet total. Menschen verlassen nicht nur einen Ort, sondern eine familiäre Routine. Freudige Nachrichten werden geteilt, Trauriges verschwiegen. Mit der Trauer muss jede Einzelne fertig werden.

Bojana Fuzinato Stamenkovic beschäftigt sich mit sogenannter Frauenarbeit, dem Weben. Im Laufe der Geschichte war die Weberei das Produkt derjenigen, die die meiste Zeit zu Hause verbrachten, die sich um die Familie kümmerten und meist die Arbeit zu Hause verrichteten: den Frauen. Im Kontext der Kunstgeschichte wurden gewebte Kunstwerke meist vom Männern hergestellt.

Laura Rambelli beschreibt das Trauma der Geburt, dem Durchtrennen der Nabelschnur, der Entsorgung der Placenta. Die Verbindung zwischen Mutter, Kind und Placenta ist verloren gegangen, die mögliche heilende Wirkung wird verleugnet oder als esoterisch abgetan.

Performativ trennt sie sich von sich selbst, bleibt als einsames Wesen zurück.

Mit der Möglichkeit einer innerlichen Transformation, einer Aufarbeitung unseres Traumas, einer Heilung unserer Seelen können wir in uns auf das Wesentliche

rückbesinnen, unsere Psyche heilen, wieder Freude und Mut ausstrahlen und teilen und damit auf eine gemeinsame Zukunft zusteuern.