

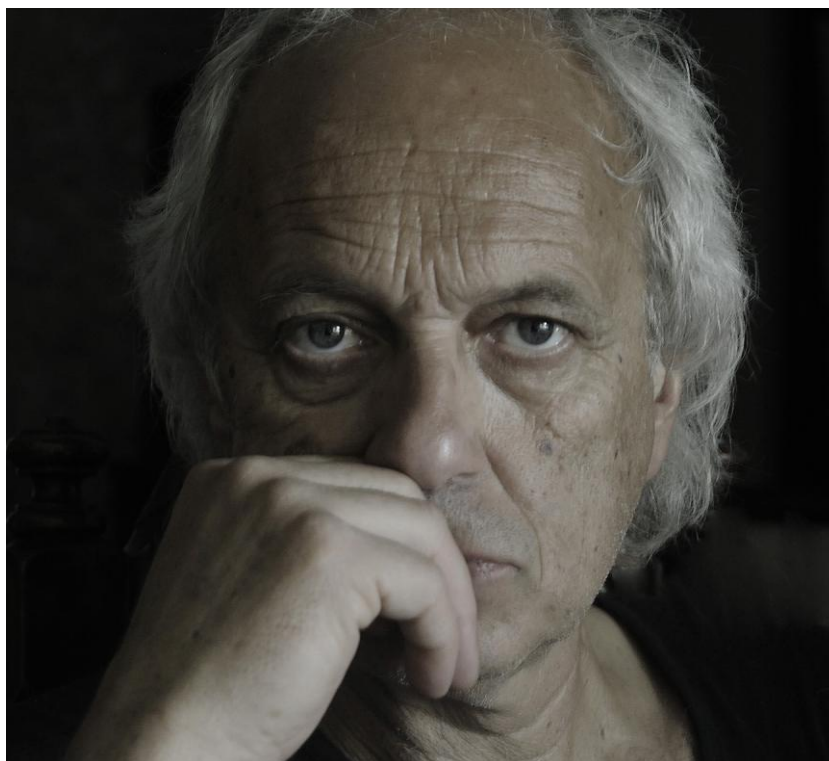
Hiša kulture

DOBIARTEVENTI 2016 FESTIVAL MULTIMEDIJSKE UMETNOSTI

Hiša kulture Šmartno sodeluje pri prvi izvedbi mednarodnega festivala
multimedijske umetnosti Dobiarteventi 2016.

SOBOTA, 30.4.2016

ROBERTO KUSTERLE, pogovor z umetnikom, ob 18. uri



Biografija

Rojen leta 1948 v **Gorici**, kjer še danes živi in ustvarja.

S slikanjem in inštalacijami je pričel v sedemdesetih letih, sledilo je spoznanje, da je fotografija idealno komunikacijsko sredstvo za njegovo umetniško izražanje.

V naslednjih letih so se izkristalizirale glavne teme njegove poetike: kontinuiteta med človeškim, živalskim in rastlinskim svetom, posredniška vloga telesa, negacija pogleda, konstantna uporaba ironije, dvopomenskosti in zamenjav, s katerimi sooblikuje idejo in povzroči zanimanje in refleksijo pri gledalcu.

Fotografijo uporablja za ohranitev napetosti med fikcijo in realnostjo. Kusterle ima zelo osebni odnos do fotografskega aparata: samo dejanje fotografiranja je le zadnji korak v kompleksnem in artikularnem ustvarjalnem procesu.

V devetdesetih je združil iskanje formalnega ravnovesja podobe z uporabo fotosenzibilnih emulzij, smol, stekla in naravnih elementov, da bi ustvaril tri dimenzionalne inštalacije in fotografske objekte. Leta 2003 je v Regijski galeriji sodobne umetnosti Luigi Spazzapan v Gradiški predstavil ciklus " *Rituali telesa* ". V delih slavi vez med človeškim in živalskim svetom z mimetično zamenjavo in izposojajo oči, glav in las. Telesa so prekrita z glino in odtisi, ponavljajo vzorce živalskih kož ali alfanumeričnih znakov, raziskujoč tako znano a nerazumljivo jezikovno dimenzijo.

Sledil je ciklus *Anakronos*, med leti 2004 in 2006. Razširi se nabor subjektov, svetov, iz katerih prihajajo ali jih sooblikujejo, vsak v skladu z sebi lastno logiko.

Kusterle je začel ustvarjati in producirati eksperimentalne kratke filme v sodelovanju s filmarjem Ferrucciom Goia. Gre za neodvisne projekte, ki dodajo časovno globino in procesno zasnovan vidik temam in atmosferam, ki jih raziskuje v fotografiji (*Homage Sv. Elizabeti Turingijski*, *Looking in the Eyes*, *Dancing Water* 2008, *Stabat Mater* 2009), pod vprašaj postavi odnos med človeškim delom in industrijsko pokrajino (*The Last Night*, 2009), ali pa identificira rituale, pavze in kode v sami stvarnosti, kot v dokumentarcu *Flower Sunday* (2008). Travniki, ribniki in suha rečna korita v goriški pokrajini postanejo fantazmagorična in surrealna gledališča. "*Nema mutacija*" je bila prva avtorjeva razstava v ZDA. Leta 2009 je razstavljal v Wook & Lattuda Gallery v New Yorku, leta 2011 je ista razstava bila del samostojne razstave v Garden of the Zodiac Gallery v Omahi. Vrača se k studijski fotografiji, zaprti in intimni atmosferi, ki omogoča tih dialog med ženskimi figurami in rastlinskimi elementi. To so metafizični portreti, stkani iz mogočnih rož, ki so sestavljene iz neskončnega števila venčnih listov, sadja in listov.

Kompleksno delo načrtovanja, raziskovanja in ustvarjanja kostumov, scenografije in fotografskih setov, tako značilni za Kusterlovo delo, je dobilo novo energijo in zagon z uporabo digitalnih tehnik in grafične obdelave. Prvi primer je bila serija *Mutabiles Nymphae*, s katero se je leta 2010 predstavil v Mestni Galeriji v Novi Gorici: morje, ki obdaja telesa in oblačila brezčasnih nimf, nežno in elegantno.

Cikel *Kamniti odtisi* (2011) je bil prvič predstavljen v Spilimbergu, nato v galeriji Antonio Nardone v Bruslju (2013). Ob že poznani svojski uporabi gline, s katero zapečati odnos med človeškim telesom in zemljo, umetnik koži doda reprodukcije razpok in špranj, skulpturno fuzijo značilnosti skalnega elementa, s katero ustvari nove arheološke artefakte. To raziskovanje se je nadaljevalo v seriji *Struktura pojavnosti* (2012), kjer je človeška figura razgaljena in navidezno zapuščena. Nikakršnih živalskih ali rastlinskih elementov, ki bi jo dopolnjevala. Kamen je, ponovno, piedestal. Drže, ki so močno oddaljene od klasicizma, dajo absolutno in skrivnostno moč telesu v skoraj marmornatem videzu.

V delih *Znamenja Metembioze* (2012-2013) ponovno vidimo sanjsko in groteskno vitalnost. Kamera odkriva sklepe in podporne strukture, ki nudijo ravnotežje protagonistov, v metamorfnem in simbiotskem odnosu med človeškim ter živalskim in rastlinskim svetom, v skladu s formulo G.O.Longa.

Serijska *Brezna in oseke* je umetnikovo zadnje delo. Telesa napolnjena z odsevi, mineralne skorje, alge in objeme v harmoniji, ki je nastajala v dolgem veku pod valovi. Okvirji nas vabijo, da skočimo v sanje, ki nas bodo popeljale onkraj meja podobe: telesa se ponovno pojavijo spremenjena, ohranjena, zanje je skrbelo morje, kakor da bi se vrnila iz dolgega popotovanja.

Nagrade:

Nagrada za najboljšo fotografsko razstavo v Sloveniji, Mesec fotografije, Ljubljana, 2006.

Nagrada za najboljši dokumentarec, Lago Film Festival (Ferruccio Goia, Roberto Kusterle, Domenica dei fiori, 21', 2008), Revine Lago (Treviso), 2009. Izbran na Festival International "Jean Rouch" (Ferruccio Goia, Roberto Kusterle, Domenica dei fiori, 21', 2008), Pariz, 2009.

Ob 21. uri
MADNESS AND ARROGANCE

JAZZKOLLEKTIV BERLIN
Marc Schmolling, Fender Rhodes
Gerhard Gschlössl, pozavna



Širok nabor navidezno neskončnih možnosti, ki se združujejo med igranjem dveh glasbenikov iz Berlina, včasih že meji na norost in aroganco. Temačno, bizarno,

minimalistično, rjoveče in žuboreče, to je glasbeni zvarek Gerharda Gschlößla and Marca Schmollinga.

" Če ideja na začetku ni absurdna, potem zanjo ni upanja." (Albert Einstein)

Marc Schmolling

Rojen v Munchnu, kjer je odraščal in študiral. Od leta 2006 živi v Berlinu. Leta 2008 je osvojil prvo nagrado na Jazz Award Berlin. Pianist in skladatelj ustvarja na sceni improviziranega jazz, s svojim triom (z Jonasom Westergaardom in Christianom Lilingerjem) ali s svojo zasedbo "Ticho" (s Tom Arthursom in Almutom Kühnejem). Je soustanovitelj "Jazzkollektiv Berlin", ki prireja festival Kollktiv Nights od leta 2008. Solistični debitantski album "Not So Many Stars" bo izdal v prvi polovici letošnjega leta pri svoji nedavno ustanovljeni založbi "schmollingstones".

Gerhard Gschlössl

Je odraščal v Nemčiji, pozavno in kompozicijo je študiral v Würzburgu, v Berlinu živi od leta 2004. Pozavnist in saksofonist pripada novi sceni, ki se je uspešno osvobodila oznak tradicionalnega jazz in se podala na široko področje improvizirane glasbe. Ulrich Steinmetzger je o njem dejal: "Gerhard Gschlößl je zelo agilen, muskularen in blizu trenutnim tokovom, razvil je svoj lasten slog. Tu ni kozmetičnega poliranja ali skritih ambicij. Njegova glasba je kredibilna, saj ima kote in robove, ne skriva umazanije, ki je del življenja. Ni ne strog "mainstream" niti avantgarda. Lahko slišimo "od kod" in le sumimo, "kje".

IZLAND – analogne videoprojekcije

Gašper Milkovič Biloslav
Marko Vivoda

www.dobialab.net

www.smartnobra.si