

INTER-VISIONS

Filomena Borecká, Montserrat Serra

Dva světadíly, dvě kultury, dva autorky, dva jedinečné přiběhy a přesto tentýž přístup. Výstava INTER-VISIONS nabízí konfrontaci pohledů dvou umělkyň, českého a chilského původu, které žijí a tvoří v Paříži. Vedle vlastní výtvarné tvorby se obě věnují teoretickým úvahám a zamýšlejí se nad vztahy mezi uměním a pojmem daru a nezítnosti, ale také uměním a pamětí, nehmotným otiskem vzpomínek a sdílení. Dotýkají se základních otázek přítomnosti člověka na této planetě, a to jak skrze zkoumání jeho spojení se Zemí, s materią prima, tak vzájemných vazeb mezi lidmi dělícími se o životně důležité prvky či živly.

Hlavním tématem současné tvorby *Filomeny Borecké* je dar či potlač, ať už v rámci umělecké výměny či v méně uchopitelné existenciální rovině sdílení vzdachu, dechu, animy mezi lidmi. Ve zvukové instalaci soše nazvané *Phrenos* vytvořila tzv. "banku" dechu, jejíž struktura připomíná tkáně lidského těla; divák, který do ní vstupuje, jakoby se noří do bránice, v níž rezonuje dech jiných lidí. Každý tak může konfrontovat svůj dech a jeho rytmus s ostatními, uvědomit si vlastní fyziologický prožitek dechu a zamyslet se nad vztahem, který dech vytváří mezi tělem a duchem i nad psychologickým a duchovním rozdílem s ním spojeným. Projekt Phrenos vyvolává mnohé otázky spojené s univerzálním rytem, s životně důležitým vzdudem, který nás obklopuje a vstupuje do nás. Tyto úvahy Filomena Borecká také několik let rozvíjí pomocí dotazníku, na něž odpovídá již přes sto lidí v Praze, New Yorku, v Chile a nyní v Klatovech a díky němuž sestavuje jakousi "kartografii dechu".

Instalaci Phrenos doprovází kresbou a objektem z cyklu *Mysterium Conjunctionis*. Jak naznačuje název, díla tohoto cyklu, se silným smyslným nábojem, vycházejí z podobných otázek, které si kládil Carl Gustav Jung, a v určitých aspektech připomínají alchymistickou tradici, již Jung studoval. Jsou opět o vztazích, jež v konkrétní či symbolické rovině, ať už na úrovni genetické, fyziologické, psychologické či společenské, jsou také operacemi, díly, v nichž působí spodní, nevědomé či magické proudy, s nimiž pracují alchymisté.

S podobným přístupem se setkáváme i v sochách z cyklu *Meristèmes*, nazvaných podle řeckého označení pro schopnost některých buněčných těles či rostlinných tkání daleko se dělit za účelem růstu. Tyto bílé, lehké sochy, někdy zavášené ve vzdudu, evokují vzájemně mezi sebou propojené živé bytosti, společenství, buněčnou soustavou či rizoma, zkrátka území, kde je existence opět založena na výměně a sdílení.

Veškerá tvorba Filomeny Borecké je založena na vzájemném dialogu a komunikaci mezi živými bytostmi. Její práce mají zároveň velmi organický, biologický, charakter, a ten je tím, co její dílo spojuje s tvorbou Montserrat Serrat snad nejvíce.

Montserrat Serra se ve svém díle zabývá restituicí paměti; pokouší se o to pomocí tělesného otisku, evokací starých rituálů, vzpomínek na nepřítomné osoby či zkoumáním pomíjivosti a křehkosti stop.

Pro výstavu INTER-VISIONS vytvořila instalaci inspirovanou zalesňováním přírodního parku Torres des Paine na jihu Chile. Park byl částečně zdevastován požárem způsobeným nepozorností českého turisty a jeho obnova proto probíhá s finanční podporou vlády České republiky a ve spolupráci s českými lesníky.

Tématem cyklu *Otisky*, tvořeným destičkami z hliny, do nichž jsou vypáleny otisky větvíček, je stopa stromu Lenga, rostoucího ve zmíněném přírodním parku. Soubor destiček doplňuje cyklus fotografií nazvaný *Rub*. Snímky ukazují detaily stromu zpřítomněného na hliněných destičkách, s nimiž korespondují jako rub a líc, positiv a negativ, matrice a odlitek. Instalace tak zároveň pracuje s absencí a přítomností, evokací a stopou, objektem, jeho reprodukcí a jeho aurou, a ukazuje přitom nakolik je nás svět nepamětný a zároveň křehký a nakolik jeho zachování závisí na nás samotných.

Otisk je přitomen také v instalaci *Stopa kůry*. Kůra stromů je v ní otištěna do hliny a sestavena v jakousi pěšinu vedoucí neposkrivenou přírodou, daleko od civilizace. Otisky kůry položené na zemi evokují též stopy, jež zanechávají kroky člověka na cestách, které jsou samy o sobě stopou. Tato instalace, v níž se prolíná trávalé s pomíjivým, nás vede kamsi do dálka a probouzí naši imaginaci.

Stromy, plíce planety, vzdich a dech člověka, prostor, všechny tyto prvky zastoupené v tvorbě obou umělkyně nás přivádějí k podstatným otázkám. Vede-li nás Phrenos k nastupu dovnitř, do nás samotných, Stopa kůry nás naopak vybízí k vykročení do světa, k otevřenosti. Společně přestavují dvojí pohyb vdechu a výdechu, který udržuje křehkou rovnováhu našeho bytí. Výstava tak nabízí meditativní procházku, naplněnou krásou a ohrožené symbiózou je nadčasové a zároveň v dnešní době velice aktuální.

Anna Pravdová

INTER-VISIONS

Filomena Borecká, Montserrat Serra

Deux continents, deux histoires, deux univers singuliers, deux auteurs et pourtant une approche similaire. L'exposition INTER-VISIONS nous propose de confronter le regard croisé de deux femmes artistes, l'une d'origine tchèque, l'autre d'origine chilienne qui vivent et travaillent toutes deux à Paris. À côté de leur œuvre plastique, les deux créatrices mènent une réflexion théorique et s'interrogent sur les rapports que l'art entretient avec la notion de don, de gratuité, mais aussi avec la mémoire et l'empreinte immatérielle du partage et du souvenir. Elles s'approchent ainsi de problèmes fondamentaux, qui nous ramènent à la présence de l'homme sur la planète; à la fois à travers les rapports que celui-ci établit avec la Terre, là matière prima, mais aussi à travers la richesse des liens que les hommes tissent entre eux par l'échange et le partage des éléments vitaux.

Dans ses œuvres les plus récentes, *Filomena Borecká* s'intéresse au don, au potlatch, que ce soit au sein des échanges artistiques ou, de manière plus existentielle, bien que plus intangible, à ce qui a trait au partage vital de l'air, du souffle, de l'anima entre les hommes. Elle a ainsi constitué une «banque» de souffle, sous la forme d'une sculpture-installation sonore intitulée *Phrenos*. Le spectateur qui entre dans cette structure évoquant les tissus du corps humain, peut ainsi s'immerger comme au cœur d'un diaphragme ou résonner et se mêler les respirations d'autres individus. Chacun étant invité à confronter son propre rythme respiratoire à d'autres, à s'interroger sur sa propre expérience physiologique du souffle, sur le rapport que celui-ci établit entre le corps et l'esprit, ainsi que sur la dimension psychologique et spirituelle qui s'attache à ce phénomène. Le projet Phrenos soulève, en effet, de nombreuses interrogations sur le rythme universel, sur le souffle vital qui nous traverse et nous enveloppe. Pour prolonger ces pistes et répondre à ces interrogations, Filomena Borecká tente d'ailleurs depuis plusieurs années de tracer une véritable «cartographie du souffle», à partir d'un questionnaire public qu'elle a conçu et auquel a déjà répondu plus d'une centaine de personnes à Prague, Paris, New York, au Chili et aujourd'hui à Klatovy.

Pour accompagner son installation Phrenos, l'artiste a choisi de présenter un dessin et un objet de la série *Mysterium conjunctionis*. Ainsi que l'indique le titre de ce cycle, ces œuvres, dotées d'une forte charge sensuelle, sont le fruit de préoccupations rejoignant celles soulevées par Carl Gustav Jung. Par certains de leurs aspects, ces objets font également penser à la tradition alchimique que Jung étudiait et interrogeait. Car les liens qui s'établissent entre les hommes de façon concrète ou symbolique, que ce soit au niveau génétique, physiologique, psychologique ou même social, sont aussi des opérations, des œuvres traversées de courants souterrains, inconscients, «magiques», dont la recherche et l'expression se rattachent au travail mené par les alchimistes au sein de leur opus.

C'est une démarche semblable que l'on trouve à l'origine des sculptures intitulées *Meristèmes*, d'après le terme grec qui désigne la capacité de certains corps cellulaires ou tissus végétaux de se subdiviser pour croître. Ces sculptures blanches, légères, parfois suspendues dans les airs, évoquent des entités vivantes liées entre elles, une communauté ou un réseau de cellules, un rhizome, bref un terrain où l'existence, encore une fois, est faite d'échange et de partage.

Et c'est bien tout le travail de Filomena Borecká qui semble être basé sur cette notion collective d'échange, de dialogue, de communication entre les êtres. Sa démarche invoque en même temps un aspect organique, voire «biologique», qui est sans doute ce qui la rapproche le plus du travail présenté ici par Montserrat Serra.

Montserrat Serra travaille, quant à elle, sur la restitution de la mémoire, que ce soit à travers l'empreinte du corps, l'évocation de rites anciens, le souvenir de personnes absentes ou l'interrogation de l'éphémère, de la fragilité et des traces.

Pour l'exposition INTER-VISIONS, elle a tout spécialement réalisé une installation inspirée par la reforestation du parc naturel Torres del Paine, dans le sud du Chili, parc qui fut en partie dévasté par un incendie, suite à la négligence d'un touriste tchèque et dont la reforestation actuelle a été réalisée avec l'aide de forestiers tchèques et le soutien financier du gouvernement de la République tchèque. La trace végétale est ainsi le sujet de l'ensemble *Empreintes*, constitué d'une série de tablettes d'argile reproduisant les traces des branches des arbres Lenga (hêtre blanc de la Terre du feu), originaire de cette réserve naturelle. Cette série de tablettes en terre cuite est accompagnée et complétée par un ensemble de photographies intitulé *Envers*. Comme l'avers et le revers, le positif et le négatif, la matrice et la pièce, ces photographies présentent les détails des branches des arbres dont les empreintes sont reproduites sur les plaquettes d'argiles. Cette double présentation joue ainsi sur la présence et l'absence, l'évocation et la trace, l'objet, sa reproduction et son aura, montrant à la fois combien notre monde est immémorial mais fragile et comment il dépend de nous qu'il se préserve ou non.

L'empreinte est encore à l'œuvre dans l'installation *Trace d'écoutes*. L'écorce végétale restituée dans la terre y forme une sorte de sentier serpentant dans la nature la plus vierge, loin de toute civilisation. Ces empreintes d'écorce apposées sur la terre évoquent aussi les traces qu'auraient pu laisser les pas de l'homme sur un chemin, qui est lui-même une trace. Ainsi l'éphémère et le pérenne s'interpénètrent dans cette installation qui nous conduit vers un ailleurs et laisse le champ ouvert à notre imagination.

Les arbres, poumons de la planète, l'espace, le souffle et la respiration de l'homme, tous ces éléments qui sont à l'œuvre dans le travail des deux artistes nous ramènent à l'essentiel. Si Phrenos nous incite à plonger au plus profond de nous-même, la Trace d'écoutes, elle, nous invite à nous ouvrir sur le plus vaste du monde. Double mouvement d'inspiration et d'expiration qui retisse l'unité fragile dont notre monde est fait. L'exposition nous offre ainsi un parcours méditatif, rempli de beauté, mais portant à la réflexion et soulevant les problèmes cruciaux, les enjeux vitaux auxquels nous devons faire face.

Cette prise de conscience du fait que nous sommes tous intrinsèquement dépendants les uns des autres et que nous vivons d'une inter-vision, d'une symbiose fragile et menacée est on ne peut plus d'actualité.

Anna Pravdová

INTER-VISIONS

Filomena Borecká, Montserrat Serra

Dos continentes, dos historias, dos universos singulares, dos autoras y sin embargo una visión similar. La exposición INTER-VISIONS nos propone la confrontación de las miradas de dos artistas, una de origen checo y la otra de origen chileno, que viven y trabajan en París. Además de su creación, ambas mantienen una reflexión teórica y se interrogran sobre las relaciones que el arte tiene con la noción de don, de gratuidad, así como también con la memoria y la huella inmaterial del compartir y del recuerdo. Ellas se acercan así a problemas fundamentales, que nos llevan a la interrogante de la presencia del hombre en este planeta; a la vez por las relaciones que éste establece con la Tierra, la materia prima, pero también a través de la riqueza de los lazos que los hombres crean entre sí por medio del intercambio de los elementos vitales.

En sus obras más recientes, Filomena Borecká trabaja el concepto de don, o "potlatch", ya sea en el seno de intercambios artísticos o, de manera más existencial, aunque menos tangible, en relación al intercambio vital del aire, del soplo, del anima entre los hombres.

Es así como ella ha constituido un "banco" de soplo (aliento), que cobra forma como una escultura-installación sonora llamada Phrenos. El espectador, al ingresar a esta estructura que evoca los tejidos del cuerpo humano, puede sumergirse en una especie de diafragma donde resuenan y se mezclan las respiraciones de otras personas. Cada una de ellas está invitada a enfrentar su propio ritmo respiratorio con el de otros, a interrograrse sobre su propia experiencia fisiológica del soplo, sobre la relación que éste establece entre el cuerpo y el espíritu, así como sobre la dimensión sicológica y espiritual ligada a este fenómeno. El proyecto Phrenos abre, en efecto, numerosas interrogantes sobre el ritmo universal, sobre el aliento vital que nos atraviesa y nos envuelve. Para prolongar estas pistas y responder a estas interrogantes, Filomena Borecká intenta de hecho, desde hace varios años ya, trazar una verdadera "cartografía del aire", a partir de un cuestionario público que ella creó y al que han contestado un centenar de personas en Praga, París, Nueva York, Chile y hoy en Klatovy.

Para acompañar su instalación Phrenos, la artista seleccionó un dibujo y un objeto de la serie Mysterium conjunctionis. Como su nombre lo indica, estas obras, dotadas de una fuerte carga sensual, son el fruto de preocupaciones similares a las expuestas por Carl Gustav Jung. En algunos de sus aspectos, estos objetos hacen también pensar en la tradición alquímista que Jung estudió y analizó. Puesto que los lazos creados entre los hombres de manera concreta o simbólica, ya sea a nivel genético, fisiológico, sicológico o incluso social, son también operaciones, obras traspasadas por corrientes subterráneas, inconscientes, "mágicas", cuya búsqueda y expresión se relacionan al trabajo de los alquimistas en el seno de su opus.

Similar es el enfoque que se encuentra en las esculturas Meristemes, palabra de origen griego que designa la capacidad de ciertos cuerpos celulares o tejidos vegetales de subdividirse para crecer. Estas esculturas blancas, ligeras, a veces suspendidas en el aire, evocan entidades vivas ligadas entre ellas, una comunidad o una red de células, un rizoma, en resumen, un terreno donde la existencia, una vez más, está hecha de intercambio y de un compartir.

Todo el trabajo de Filomena Borecká parece estar basado en esta noción colectiva de intercambio, de diálogo, de comunicación entre los seres. Su enfoque creativo implica al mismo tiempo un aspecto orgánico, incluso "biológico", que es sin duda lo que más se acerca al trabajo presentado aquí por Montserrat Serra.

Montserrat Serra trabaja sobre la restitución de la memoria, ya sea a través de la huella del cuerpo, la evocación de ritos ancestrales, el recuerdo de personas ausentes o la cuestión de lo efímero, la fragilidad de los rastros.

Para la exposición INTER-VISIONS, ella creó especialmente una instalación inspirada en la reforestación de la reserva natural Torres del Paine, en el sur de Chile, parque que resultó parcialmente dañado por un incendio, luego de una negligencia de un turista checo. Esta reforestación fue realizada gracias a la ayuda de especialistas checos y al aporte económico del gobierno de la República Checa. La huella vegetal es así el tema de la serie Huellas, constituida por un grupo de placas de arcilla donde se aprecia la marca de ramas de Lenga, árbol nativo que crece en esta reserva.

Esta serie de placas, hechas de tierra cocida, se acompaña y complementa de un conjunto de fotografías llamado Revés. Como el reverso y el anverso, el positivo y el negativo, la matriz y la obra, estas fotografías muestran detalles de las ramas de árboles cuyas huellas fueron reproducidas en las placas de greda. Esta doble presentación juega sobre la presencia y la ausencia, la evocación y el rastro, el objeto, su reproducción y su aura, mostrando a la vez cuán inmemorial y frágil es nuestro mundo y cuánto depende de nosotros que se conserve o no.

La noción de huella se hace nuevamente presente en la instalación Huella de cortezas. La corteza vegetal restituida en la arcilla forma una especie de sendero, serpenteano en la naturaleza virgen, lejos de toda civilización. Estas huellas de cortezas dispuestas sobre el suelo evocan también los rastros de un hombre al pasar por un camino, que es en sí mismo una huella. Así, lo efímero y lo perenne se complementan en esta instalación que nos conduce a un lugar lejano y deja el campo abierto a nuestra imaginación.

Los árboles, pulmones del planeta, el espacio, el soplo y la respiración del hombre, todos estos elementos que están en juego en el trabajo de estas dos artistas, nos llevan hacia lo esencial. Si Phrenos nos incita a sumergirnos en lo más profundo de nosotros mismos, Huella de cortezas nos invita a abrirnos sobre lo amplio del mundo. Doble movimiento de inspiración y expiración que reconstruye la frágil unidad que compone nuestro mundo. La exposición nos ofrece así un recorrido meditativo, lleno de belleza, que lleva a la reflexión y presenta temas cruciales, las encrucijadas vitales a las que debemos hacer frente.

Esta toma de conciencia del hecho que somos intrínsecamente dependientes unos de otros, que vivimos de una inter-visión, de una simbiosis frágil y amenazada, es de suma contingencia.

Anna Pravdová