

Common Myths

ΕΚΘΕΣΗ
EXHIBITION

CURATION > Mariana Ziku - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ > Μαρίλινα Ζήκου

Η έκθεση "Common Myths" εξετάζει την έννοια του μύθου, εκκινώντας από το έργο των θεωρητικών του 20ού αιώνα, όπως ο Claude Lévi-Strauss, ο Lucian Blaga και ο Roland Barthes, με σκοπό να μελετήσει μέσω της τέχνης το κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο των συλλογικών «άυλων» μορφών επιτέλεσης, όπως της ανώνυμης συμμετοχικής δημιουργίας, του συλλογικού φαντασιακού και της πολλαπλότητας στην αυτοσχεδιαστική επανερμηνεία.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα από τη σύγχρονη τέχνη και καλλιτεχνική πρακτική που τοποθετούν τον μύθο στο επίκεντρο μιας διεπιστημονικής διερεύνησης, μελετώντας έννοιες όπως η επανερμηνεία, η αναδημιουργία και η αναπαράσταση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η εφήμερη φανταστική μνήμη, οι αφηγηματικές εκφράσεις συναισθηματικών / αισθητικών καταστάσεων, οι επιστημολογίες της μυθολογικής σκέψης και οι σύγχρονες αστικές τελετουργίες.

"Common myths" is an exhibition that examines the concept of myth, initiating from the work of 20th c. theorists as Claude Lévi-Strauss, Lucian Blaga and Roland Barthes, in order to research through art the common conceptual ground of intangible forms of collective expression, as the anonymous co-creation, the collective imaginary and the multiplicity in improvisational re-creation.

"Common Myths" presents contemporary art and research that places myth at the core of an interdisciplinary exploration. The exhibition examines concepts as the re-interpretation, re-creation and re-enactment of cultural legacies, intangible forms of representation, transient community memory, narrative forms of affective/aesthetic states, epistemologies of mythical thought, collective ceremonial economies, contemporary rituals and urban narratives.

1. Poly Kasda, *Twixt cup and lip*, 2018, Installation, printed digital images

— Η χερσόνησος των δυτικών Βαλκανίων περνάει από μια μακρά μεταβατική περίοδο που εγείρει ζητήματα διακρατικών σχέσεων και αφοσίωσης, μια πρόκληση σύγκλισης που διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπλαστικές ιδιαιτερότητες του τόπου, οι οποίες έχουν εκφραστεί διαχρονικά μέσα από το στοιχείο του παραλόγου, των δογματικών αφηγήσεων και των θρύλων. Σε μια στοιχειώδη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα είδος μυθικής συνειδητοποίησης και να έρθει σε συναισθηματική εγγύτητα με αυτόν τον ανεξρεύνητο «εικονικό φανταστικό χώρο» (Derrida), άρχισα να περιηγούμαι στους βαλκανικούς θρυλικούς εννοιολογικούς χώρους, αφήνοντας πίσω μου ένα μακρύ πανηγυρικό μονοπάτι με παιγνιδικά σχέδια (doodles) βασισμένα σε μύθους, αρχέτυπα και παραδόσεις της βαλκανικής χερσονήσου, συναντώντας προσωπικότητες όπως ο καλικάντζαρος Δάμονας Dreg από την Αλβανία, ο ταύρος Tur από τη Βοσνία, ο οποίος κοιβάται ή τη ισορροπεί σε ένα ύψος, και η πυραμίδα Rtanj από τη Σερβία, η οποία κρύβει ένα διαστημικό όριο.

— The West Balkan Peninsula is undergoing a transitional state of self-structuring that raises issues of regional connectivity and integration; a convergence challenge largely shaped by its geoplasmic peculiarities, formulated in its irrational and yet persisting dogmatic formulas and legends. In a rudimentary attempt to raise mythical awareness and get emotional proximity to this unexplored "virtual space of spectrality" (Derrida), I started surfing on the Balkan legendary irrational conceptual spaces, leaving behind me a long panegyric trail of playful doodles based on myths, archetypes and traditions of the Balkan Peninsula, encountering figures such as the Dreg of the demon Darian from Albania, the bull Tur from Bosnia who carries the land balancing a fish, and the Rtanj pyramid from Serbia which hides a spaceship.

Η Πολυξένη (Πόλυ) Κασδά γεννήθηκε στην Αίγυπτο και σπούδασε Καλές Τέχνες στο εργαστήρι Hermann Besancon στην Αλεξάνδρεια, Φυσική - Χημεία στο Κάιρο και Ψυχολογία - Κοινωνιολογία στην Αθήνα. Στη μακρά καλλιτεχνική και συγγραφική της πορεία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την έννοια του μύθου, του άυλου και της αντίληψης στην τέχνη και έχει πειραματιστεί με μορφές αυτοσχεδιαστικής συνδημιουργίας μέσω του όρου Social Action Generative Art (SAGA). Μετράει πλήθος συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις και βραβείων ανά τον κόσμο. Το βιβλίο της «Το Συνειδητό Μάτι: Τέχνη-Αντίληψη-Πληροφορική» (1986) σηματοδοτεί τη σύνδεση της θεωρίας της τέχνης και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

— PolyXene (Poly) Kasda was born in Egypt and studied Fine Arts at the Hermann Besancon workshop in Alexandria, Physics and Chemistry in American University in Cairo and Psychology - Sociology in Athens. In her long artistic and writing career she has been consistently occupied with the concept of myth, of intangible and of perception in art, experimenting with forms of improvisational co-creation through the term Social Action Generative Art (SAGA). She is an international multi-awarded artist. Her book "The Conscious Eye: Art-Perception-Informatics" (1986) marks the beginning of the art theory and artificial intelligence discourse in Greece.

2. Ilir Kaso, *I am the river*, 2013, video (8' 38"), projection with sound

— Το έργο "I am the river" μεταφέρει τις εδράσεις ως μανιφέστο μέσω της ποιητικής έκφρασης, συνδυάζοντας την ανθρωπολογία με την τέχνη και τη διαμετρική, και την προστασία της φύσης συνδυάζοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες της κοινότητας. Η καταγραφή των βίντεο έγινε ακολουθώντας το φυσικό ρεύμα του ποταμού Αώος-Βιζόσα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, περνώντας από χωριά όπου η κοινότητα ζει εδώ και πολλά χρόνια, μοιραζόμενη τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους.

— I am the river "brings the news as a manifesto in a poetic way, combining anthropology with art and protest, and protecting nature by combining the intangible cultural heritage and the values of the community. The recording of the videos was done following the Aous-Vizosa River's natural flow, at the Greek-Albanian border, passing through villages where the community has lived for many years, sharing their culture and language.

Ο Ilir Kaso γεννήθηκε το 1982 στην Αλβανία και είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Τυράνων. Είναι καλλιτέχνης πολυμέσων, ο οποίος δημιουργεί το δικό του οπτικό και εννοιολογικό λεξιλόγιο μέσα από την εστίαση του ανάμεσα στην τέχνη, την ανθρωπολογία και τον ακτιβισμό. Για τον ίδιο, η ενδοσκοπική εμπειρία της δημιουργίας αποτελεί τον τρόπο δουλειάς και το θέμα του. Με πληθώρα συμμετοχών στο ενεργητικό του, ζει και εργάζεται ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο των Τεχνών στα Τυράνα.

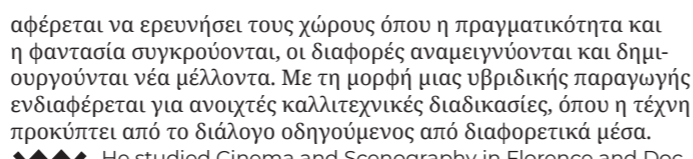
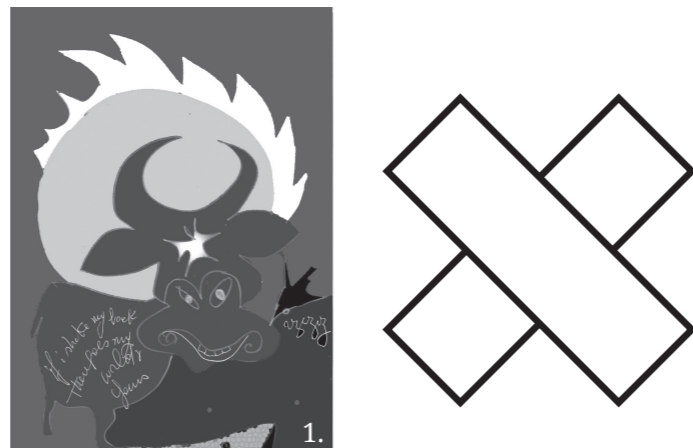
— Ilir Kasso was born in 1982 in Albania and is a graduate of the Academy of Fine Arts in Tirana. He is a multimedia artist, who creates his own visual and conceptual vocabulary through his focus on art, anthropology and activism. For him, the endoscopic experience of creation is his way of work but also his subject. Having a wealth of holdings in his assets, he currently lives and works as a lecturer at the University of Arts in Tirana.

3. Enrico Tomassini, Klelija Zhivkovikj, Agnese Tomassini, *The Ground Tour Project Some Call Them Balkans*, 2017-2018, Print installation

— Μια ανοιχτή πρόσκληση για δράσεις που οδηγούν τους Ground Tour Project να συνδημιουργήσουν μια δραματολογία, η οποία ξεκινά στα Δυτικά Βαλκάνια το καλοκαίρι του 2018. Περιέχει ένα ανοιχτό σενάριο μέσα από τη σύνθεση φωνών από διάφορες περιοχές, ένας τύπος ανοιχτής αφήγησης που επιτρέπει να φανταστούν με πολλές πιθανές καταλήξεις και αρχές. Το έργο σχετίζεται με συνθέσεις τα στάδια και τη δραματολογία μιας περιοχής που διπλώνεται ως συν-δημιουργημένες ιστορίες φαντασίας που συμβαίνουν κάπου ανάμεσα σε 6 αστικές περιοχές των Βαλκανίων.

— An open call for actions that lead the Ground Tour Project to create a drama that begins in the Western Balkans in the summer of 2018. It has an open script through the synthesis of voices from different regions and its open narrative allows us to imagine many possible endings and principles. The project aims to forge the stages and dramaturgy of a tour that unfolds as co-created fantasy stories that happen somewhere between 6 urban areas of the Balkans.

ENRICO TOMASSINI • Σπούδασε Κινηματογράφο και Σκηνοθεσία στη Φλωρεντία και παραγωγή ντοκιμαντέρ στην Κούβα. Έχει ασχοληθεί με οργανώσεις και ομάδες που πραγματοποιούν έργα διαφόρων ειδών. Σήμερα ως μέλος του Project Ground Tour ενδι-

αφέρεται να ερευνησει τους χώρους όπου η πραγματικότητα και η φαντασία συγκρούονται, οι διαφορές αναμειγνύονται και δημιουργούνται νέα μέλλοντα. Με τη μορφή μιας υβριδικής παραγωγής ενδιφερόμαστε για ανοιχτές καλλιτεχνικές διαδικασίες, όπου η τέχνη προκύπτει από το διάλογο οδηγούμενος από διαφορετικά μέσα.

— He studied Cinema and Scenography in Florence and Documentary Production in Cuba. He has worked with organizations and teams that perform projects of various kinds. Today, as a member of Project Ground Tour, he is interested in exploring the places where reality and imagination collide, differences are mixed and create a new future. Often in the form of a hybrid production they are interested in open artistic processes where art emerges from a dialogue driven by different media

Κλελίσα Ζηκονίκια • Η Klelija Zhivkovikj είναι κοινωνική σχεδιάστρια με έδρα τα Σκόπια, ΠΓΔΜ. Το έργο της επικεντρώνεται στα κοινά μέσα από τη διερεύνηση των προσωπικών εμπειριών και της περιέργειας ως τη μικρότερη κλίμακα συμμετοχής των πολιτών. Σήμερα επικεντρώνεται στα Βαλκάνια, αλλά στοχεύει να αναπτύξει την προσέγγισή της σε μια προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλο πλαίσιο.

— Klelija Zhivkovikj is a social designer based in Skopje, FYROM. Her work focuses on the commons through exploring personal experiences and curiosity as the smallest scale of civic engagement. She focuses on the Balkans at present, but aims to grow her approach into one that can be applied in other context as well.

ΑΓΝΕΣΗ ΤΟΜΑΣΣΙΝΙ • Κοινωνική επιστήμονας που εδρεύει στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Με πτυχίο στις Διεθνείς Σπουδές και μεταπτυχιακό στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Σχεδιασμό, εργάζεται τώρα στην ανάπτυξη του Project Ground Tour. Οι προηγούμενες εμπειρίες της ως συγγραφέας προτάσεων, ερευνητήρια, διευθυντήρια έργου, εκπαιδευτήρια και ραδιο-δημοσιογράφος, καθώς και το πάθος για τις (ενσωματωμένες) τέχνες, συγκλίνουν σε αυτό το έργο.

— Agnese Tomassini is a social scientist based in Florence, Italy. She has a bachelor in International Studies and a master degree in Human Geography and Planning. Among other things, she is now working at the development of the Ground Tour Project. Her previous experiences as proposal writer, researcher, project manager, trainer, and radio-journalist, as well as her passion for (embodied) arts converge into this project.

4. Argyris Zachos, *Jean D' Arc A 3D Narration*, 2016, Hologram, 3D narration

— Πειραματική ταινία - εγκατάσταση, που δημιουργήθηκε με την οπτική τεχνική του ολογράμματος πυραμίδας σε συνδυασμό με την τεχνολογία ambisonics που επιτρέπει τον ηχητικό σχεδιασμό σε 360 μοίρες γύρω από τον ακροατή. Ένας θεατρικός μονόλογος με θέμα τη ζωή και το θάνατο της Ιωάννας της Λωρραίνης, μια αφήγηση μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, που βασίζεται σε έργα καταγεγραμμένης προφορικής ιστορίας και φανταστικών αφηγήσεων. Η εγκατάσταση προβάλλεται στον θεατή σε μορφή ολογράμματος πλαισιωμένου από ήχο, οι οποίοι δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από διαφορετικά σημεία μέσα στον χώρο.

— Experimental film - installation, created with the optical pyramid hologram technique combined with the ambisonics technology that allows the 360 degree sound design around the listener. A theatrical monologue, dedicated to the life and death of Joan of Lorraine, a narrative between myth and reality based on documented oral history and fiction narratives. The installation is projected to the viewer in the form of a hologram framed by sounds, giving the impression that voices arrive from different points within space.

Γεννήθηκε το 1989 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Το 2010 εισήχθη τρίτος σε σειρά στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στην πορεία τη επαγγελματικής του εξέλιξης συμμετείχε στη δημιουργία των γραμμάτων της τηλεοπτικής σειράς Durrells. Συνδυάζοντας την επαγγελματική του εμπειρία με την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της Ολογραφικής Απεικόνισης ασχολήθηκε με την παραγωγή του έργου "Jean D' Arc, A 3D Narration". Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

— Born in 1989 and raised in Thessaloniki. In 2010 he entered third in the Department of Audiovisual Arts of the Ionian University of Corfu. During his professional development, he participated in the filming of the Durrells television series. In his attempt to combine his professional experience with academic research in the field of Holographic Displays, he produced the "Jean D' Arc, A 3D Narration" project. Today he lives and works in Athens.

— Το έργο "Χαμένα Μηνύματα" αποτελεί ένα συλλογικό έργο γλυπτικής εγκατάστασης και νέων μέσων σε δημόσιο χώρο που ενσωματώνει την τοπική κοινότητα ως ζωντανό εργαστήριο (community art - living lab). Είναι ένα νέο είδος συμμετοχικής, αστικής κοινωνικής γλυπτικής που συνδέει την αρχαία πολιτιστική κληρονομιά με τη μοντέρνα τέχνη. Το έργο συνθέτει εκατοντάδες κεραμικές ανθρωπίνες μορφές μικρής κλίμακας, κάθε μία με μοναδικά χαρακτηριστικά και στάση, που φιλοτεχνήθηκαν συλλογικά.

— The "Lost Messages" project is a collaborative work of installation sculpture and new media in public space that activates the local community as a community art - living lab. It is a new kind of participatory, outdoor urban social sculpture that links ancient cultural heritage with modern art. The work consists of hundreds of small-scale ceramic human forms, each with unique features and attitudes that have been created collectively.

5. Konstantinos Angelou, *Lost Messages*, 2018, social sculpture in public space

Απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και στη συνέχεια αριστούχος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιακών μορφών τέχνης και ασχολήθηκε με τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Με δυναμική

καλλιτεχνική δράση στο ενεργητικό του και με βραβευμένα έργα, το καλλιτεχνικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στους τρόπους δημιουργίας της ανθρώπινης ταυτότητας.

— Graduate of the School of Physical Education and Sport Science and later a distinguished graduate of the Athens School of Fine Arts. He attended painting, sculpture and digital art courses and dealt with industrial design. With his artistic active action and award-winning works, his artistic interest focuses on ways to create the human identity.

6. Ilias Toliadis, *Traveling Talismans*, 2018, wooden crafts

— Πού να καθίσουμε για να μοιραστούμε τις ιστορίες μας; Τα "Traveling Talismans" προσφέρουν διαδρομές για προβληματισμό για τις ίδιες μας τις ρίζες. Παρέχουν ένα είδος οικείου καταφύγιου μέσα του οποίου κάποιος μπορεί να εξεταστεί το άγνωστο. Το σκαμνί λειτουργεί ως πλατφόρμα αφήγησης και παρέχει τη γνώση του μετασημασιακού ενός υλικού σε κάτι άλλο. Η Αμερικανίδα συγγραφέας, κριτικός τέχνης, ακτιβίστρια και επιμελήτρια Lucy Lippard υποστηρίζει ότι οι εικόνες και εμπειρίες που έχουμε δανειστεί από αρχαίες ή ξένες κουλτούρες, είναι χρήσιμες για προσωπική ανάπτυξη, ως «όχημα». Ο Nicolas Bourriaud στην έκθεση "Altermodern" που επιμελήθηκε το 2009, ανέπτυξε την έννοια της «επερτότητας (otherness), υποδεικνύοντας πολλές δυνατότητες και εναλλακτικές εκδοχές που μπορούν να προέλθουν από μια μόνο «ρίζα». Με τον τρόπο αυτό, οι ρίζες επιτελούν κρίσιμο ρόλο, όχι για λόγους ανίχνευσης μια γραμμικής εμπειρίας, ενός ποταμιού ή μιας προέλευσης, αλλά για την ικανότητά τους να συντελούν στην πολλαπλότητα.

— Where to sit down to share our stories? Travel talismans offer paths for reflection on the roots themselves. They provide a kind of familiar shelter through which to examine the unfamiliar. The stool acts as a storyboard platform and provides the knowledge of transforming a material into something else. The American writer, art critic, activist and curator Lucy Lippard claims that images and activities borrowed from ancient or foreign cultures are useful as talismans for self-development, as containers. Nicolas Bourriaud in his Altermodern artistic practice (2009), used a term that "has its roots in the idea of 'otherness', suggesting multiple possibilities and alternatives to a single root". In this way, roots themselves become crucial, not for the linear experiences, culture, or origins they are meant to signify, but for their capacity to route difference.

Ο Ηλίας Τολιάδης γεννήθηκε στο χωριό της Δαμασκηνιάς. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με Master στις Εικαστικές Τέχνες στο University of East London. Αργότερα, στο OCAD του Τoronto, γράφει τη διατριβή του "Travelling Talismans", συνοδεύοντας μια εγκατάσταση από ξύλινα σκαμνιά, σχέδια και κολάζ-ζωγραφικά, ερευνώντας την προσπάθεια των μεταναστών καλλιτεχνών να ενσωματωθούν σε νέα περιβάλλοντα.

— Elias Toliadis was born in the village of Damaskinia. He is a graduate of the School of Fine Arts of the Aristotelian University of Thessaloniki with a Master of Fine Arts at the University of East London. Later on, in the OCAD of Toronto, he wrote his thesis "Travel Talismans", accompanying a facility of wooden stools, drawings and collage-painting, exploring the attempt of immigrant artists to integrate into new environments.

7. Lala Rašćić, Andreja Dugandžić, Jelena Petrović, *EE-0*, 2018, video performance

— Ο ελληνικός μύθος της Αργής επαναπροσδιορίζεται σε ένα ποιητικό σενάριο, κάνοντας ένα άλμα από την αρχαιότητα στην επιστημονική φαντασία. Οι ιδέες της καταπιεσμένης αρχαίας γυναικείας γνώσης και εξουσίας συνδέονται με την ιστορία τοπικών αστικών μύθων, εθίμων και των σημερινών κοινωνιολογικών, οικολογικών και πολιτισμικών φαινομένων. Αντιδρώντας στον τόπο παραγωγής της ΕΕ-0, το Κοσμοφόντιο, το νεότερο εθνικό κράτος της Ευρώπης, διερευνά την ιδέα της μετάβασης μέσω των εννοιών της γένεσης, του μετασημασιακού και της μεταμorfώσεως.

— The Greek myth of Arachne (spider) is redefined in a poetic script, making a leap from antiquity to science fiction. The ideas of oppressed ancient female knowledge and power are addressed by the history of local urban myths, customs and current sociological, ecological and cultural phenomena. Reacting to the EU-0 production site, Kosovo, the newest national state of Europe, explores the idea of transition through the idea of genesis, transformation, metamorphosis.

LALA RAŠĆIĆ • Καλλιτέχνιδα media και performing art, χρησιμοποιεί την υποκριτική για να αποδώσει αφηγήσεις που περιλαμβάνουν προφορικές επιτελέσεις σε βίντεο, επιτελεστικά περιβάλλοντα με εγκαταστάσεις, προβολές βίντεο, αντικείμενα, φως και ζωγραφική. Το ενδιαφέρον της εκκινεί από τους τρόπους με τους οποίους το κείμενο μπορεί να αναπαρασταθεί, που αντικατοπτρίζεται στο ενδιαφέρον της για τις αρχαίες και σύγχρονες αφηγηματικές πρακτικές, τις προφορικές ιστορίες και την τέχνη του μονοδράματος.

— Media and performance artist using the strategy of enactment to deliver narratives that include verbal video performances, performative installation environments, video projections, objects, light, drawing, and painting. Her interests are rooted in the modes of performing text, reflected by her interest in ancient and contemporary storytelling practices, oral histories, and the art of the monodrama.

ANDREJA DUGANĐIĆ • Είναι καλλιτέχνιδα πολυμέσων και ερευνητρια από το Σαράγεβο. Σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους καλλιτέχνες και επιμελητές. Συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και του φεμινισμού ως πολιτιστικός εργαζόμενος, παραγωγός, καλλιτέχνης πολυμέσων και ακτιβίστριας. Στην τέχνη της κινείται μεταξύ της παράστασης, της ποίησης, του ήχου και του κολάζ.

— Multimedia artist and researcher from Sarajevo. She studied Social Sciences and completed her Master's Degree

