

ГРАФИЧНАТА ОБРАЗНОСТ
Нова реалност

GRAPHIC IMAGERY
A New Reality

Настоящият каталог представя изявени български, германски, нидерландски и полски художници, които използват графичната образност по уникален начин, включвайки рисунъчни, класически графични и дигитални техники в творческата и в преподавателската си практика. В работите си авторите изследват проблема за художествената трансформация (визуална, смислова или чисто технологическа, а оттам – и пластична) от гледната точка на съвременното графично изкуство. Те представят последните си, най-нови графични серии и арт книги, създадени специално за този проект.

This catalogue presents prominent Bulgarian, German, Dutch and Polish artists who use graphic imagery in a unique way, including drawing, classical printmaking and digital techniques in their creative and teaching practices. In their works, the authors explore the problem of artistic transformation (visual, message-related, or purely technological, and hence plastic) from the point of view of contemporary graphic art. They present their latest graphic series and artist`s books created specifically for this project.

ГРАФИЧНАТА ОБРАЗНОСТ
Нова реалност

GRAPHIC IMAGERY
A New Reality

София, 2022
Sofia, 2022

ГРАФИЧНАТА ОБРАЗНОСТ – НОВА РЕАЛНОСТ

GRAPHIC IMAGERY – A NEW REALITY

В каталога са използвани фотографии, предоставени от авторите
The catalog uses photographs provided by the authors

- © 2022 Снежина Бисерова, съставител и автор на каталога
- © 2022 Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата
- © 2022 Христина Белева, преводач
- © 2022 Мария Каптейнс, въстъпителен текст
- © 2022 Милена Блажиева, въстъпителен текст
- © 2022 Регина Далкалъчева, въстъпителен текст
- © 2022 Кшищоф Марек Бонк, въстъпителен текст

Регина Далкалъчева, редактор
Цвета Петрова, редактор

© 2022 Издател „Арс Милениум МММ“ фондация за изкуство и култура

- © Snezhina Biserova, compiler and author of the catalogue, 2022
- © Yavor Grancharov, graphic design and design of the cover, 2022
- © Christina Beleva, translator, 2022
- © Maria Kapteijns, introductory text, 2022
- © Milena Blazhieva, introductory text, 2022
- © Regina Dalkalacheva, introductory text, 2022
- © Krzysztof Marek Bąk, introductory text, 2022

Regina Dalkalacheva, editor, 2022
Tsveta Petrova, editor, 2022

© 2022 Published by “Ars Millennium MMM” Foundation for Art and Culture

Изданието е финансирано от ФНИ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
This edition is implemented under the Scientific Research Fund for Sofia University “St. Kliment Ohridski”

ISBN 978-954-2950-53-0

ИЗКУСТВО И ГЛОБАЛИЗЪМ РЕ-КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИКАТА

Настоящото издание сумира и обобщава артистичните търсения на художници от България, Полша, Германия и Холандия – участници в проекта „Графичната образност – нова реалност“ с ръководител доц. г-р Снежина Бисерова /СУ „Св. Климент Охридски“/.

Произведенията на голямата част от авторите, включени в сборника, са показани в изложбата “Graphics` Re-concept”, състояла се в периода 20 септември - 20 октомври 2022 г. в галерия „Сан Стефано“ в София.

Изложбата и изданието представят широк спектър творчески похвати, подходи и експерименти в сферата на графиката, графичната рисунка, арт-книгата, илюстрацията... Авторите идват от Източна, Централна и Западна Европа, т.е. от различни краища на континента, които в течение на столетия принадлежат на различни културни ареали и имат коренно различна съдба. Днес обаче, в глобализирания свят, в който културният обмен тече с по-голям интензитет от когато и да било преди, границите се размиват и отликите избледняват, а изкуството се превръща в амалгама от следването на глобални тенденции и пренасянето на вековни културни традиции в контекста на съвременността. Представените тук произведения отчетливо очертават именно тези специфики на съвременното графично изкуство.

Диапазонът на инструментариума варира от класическата графична рисунка, през традиционните печатни техники до съвременните похвати, които включват цифрово генериран образ и дигитален печат. Понякога, напълно в духа на постмодерността, техниките са миксирани, като можем да видим дигитални образи в съчетание с рисунка, правена на ръка или пък включването на нетрадиционни материали като ключов формообразуващ елемент /например вече позабравената магнитна лента от магнетофонните ролки и касети, използвана като инструмент за създаване на рисунки с подчертано концептуален характер/.

Прави впечатление и широкото включване на фотографския образ в полето на графичното произведение. Той може да бъде оставен без намеси или да бъде силно манипулиран /до степен да се превърне в абстрактна структура/ в хода на изграждането на композицията, но присъствието му остава достатъчно осезаемо. Фотографиите и фотографските фрагменти са „парчетата реалност“, които обаче не са механично отражение на реалността, а са нейна метафорична интерпретация.

Що се отнася до характера на образността, то и тук движението е в широки граници – от абстрактното, през чистата геометрия до фигуративността на познатите обекти. В някои случаи е използвана стилизацията или преднамерения наив, а в резултат визуалните елементи придобиват различна знаковост. Редица произведения са изградени на принципа на колажирания образ, което ги сближава с традициите на сюрреализма. В други изследването на личната вселена води до почти краен натурализъм.

Някои автори се обръщат към социалните и политическите проблеми на съвременния свят, поставяйки във фокуса на вниманието съдбата на обикновения човек и аномалиите, породени от нарушеното екологично равновесие. Но във времената на хаос и напрежение изкуството е и убежище,

в което образите, подчинени на ясения ритъм и чистата геометрия, са проекция на висшата хармония и порядък. Търсени са връзки и с науката, като възгледането под повърхността и в структурата на материята е път към разкриването на нови вселени.

Отделна категория са арт книгите, които са дълбоко лична, развиваща се на няколко семантични нива, интерпретация на текст /собствен или на друг автор/. В някои случаи те включват само визуални образи, докато в други случаи са синтез между изображения, типографски елементи и текстови фрагменти. Спецификата е, че текстът има значение не само като наратив, но и като чисто визуален компонент.

В заключение отново ще се върна към нещо, отбелязано и в началото на текста – към влиянието на глобализираната система, в която всички ние съществуваме, върху процесите в сферата на изкуството. Резултатът е, че автори, които генетично и по рождение принадлежат към различни културни традиции, се оказват концептуално и визуално близки един до друг, без да става дума за директни влияния. В същото време съвременното изкуство не признава никакви канони, като възможността за абсолютна творческа свобода води до изключително богата вариативност на артистичните практики, в които експериментът често играе ключова роля.

Милена Блажиева

ART AND GLOBALISM RE-CONCEPTUALIZATION OF GRAPHICS

This edition delineates and summarizes the artistic pursuits of artists from Bulgaria, Poland, Germany, and the Netherlands – participants in the project “Graphic Imagery – a New Reality”, managed by Assoc. Prof. Snezhina Biserova, Ph.D. /Sofia University “St. Kliment Ohridski”/.

The works of most of the authors, included in the present collection of texts, were shown in the exhibition “Graphics` Re-concept”, held from 20-th September to 20-th October 2022 at San Stefano Gallery in Sofia.

The exhibition and this edition present a wide range of creative techniques, approaches, and experiments in the field of graphics, graphic drawing, art book, illustration, etc. The authors come from Eastern, Central and Western Europe, i.e. from different parts of the continent, which over the course of centuries have been parts of different cultural domains and have had radically divergent destinies.

Today, however, in a globalized world where cultural exchanges occur with a much greater intensity than ever before, borders are blurred and differences fade, and art becomes an amalgam of following global trends and sharing centuries-old cultural traditions in the context of modernity. The works presented here outline very vividly these specific features of contemporary graphic art.

Toolkit choices range from classical graphic drawing, through traditional printing techniques to modern methods that include digitally generated images and digital printing. At times, completely in the spirit of postmodernity, the techniques are mixed, and we can see digital images in combination with handmade drawings or the inclusion of non-traditional materials as a key shape-formation element /for example, the obsolete magnetic tape from the

reel-to-reel tape recorders and cassettes used as a tool for creating drawings of a pronounced conceptual nature/.

The extensive inclusion of photographic images in the field of graphic work is also prominent. They can be either retained without interference or strongly manipulated /to the extent of becoming abstract structures/ in the course of composition development, yet their presence remains palpable. Photographs and photographic fragments are “pieces of reality”, which, however, are not a mechanical reflection of reality, but, rather, its metaphorical interpretation.

As for the nature of the imagery, the range here is again spectacularly wide – from the abstract, through pure geometry to the figurality of familiar objects. In some cases, stylization or deliberate naïveté was used, and as a result, visual elements acquire a different character. Several works are built on the principle of the collage art image, which brings them closer to the traditions of surrealism. In others, the study of the personal universe leads to an almost extreme naturalism.

Some authors turn to the social and political problems of the modern world, focusing on the fate of the common man and the anomalies caused by the disrupted ecological balance. Yet, in times of chaos and tension, art is also a refuge, in which images, subjected to a clear rhythm and pure geometry, are projections of a higher harmony and order. References to science are also sought, while a closer look beneath the surface and into the structure of matter is a path to the discovery of new universes.

A separate category is the one of artist's books that provide a deeply personal interpretation of a text /own or by another author/, evolving on several semantic levels. In some cases, artist's books include only visual images, while in other - they offer a synthesis between images, typographical elements, and text fragments. What is specific here is the fact that the text conveys meaning not only as a narrative, but also as a purely visual component.

In conclusion, I will again return to something noted at the beginning of the text – to the influence of the globalized system, within which everyone of us exists, on the processes in the field of art. The outcome is that authors who genetically and by birth belong to different cultural traditions turn out to be conceptually and visually close to each other which does not imply any direct influences. At the same time, contemporary art does not recognize any canons, and the possibility of absolute creative freedom leads to an extremely rich variability of artistic practices in which experimenting often plays a key role.

Milena Blazhieva

ГРАФИЧНАТА ОБРАЗНОСТ – ЕЗИК И ХУДОЖЕСТВЕНА СТРУКТУРА

Като една от най-гребните, постоянно еволюиращи и променящи се форми на визуална комуникация и на естетическо въздействие графичният образ би могъл да се разглежда като цялостна, относително самостоятелна визуална езикова система. Коговете /езикът/ на графиката имат способността да пре-модулират и да надграждат посланието така, че кодът нярядко сам по себе си се превръща в послание. Дори и кодовете да останат скрити, възможностите на графичните техники, включително и дигиталните, винаги повлияват съдържанието. Същевременно, графичната образност функционира и на ниво разпознаваемост – почерк, идентифициращ съвременния художник. Стъпвайки върху пластичните открития на теченията и направленията в изкуството на ХХ век, той надгражда и развива графичния си език, формулирайки ярки художествени послания. За него връзката между печатната графика и другите жанрове в изобразителното изкуство е далече по-комплексна, поливалентна, а понастоящем – и интерактивна. Настоящите деконструктивни стратегии също поставят важен акцент върху повторемостта /тиражируемостта/ и дифузията на образа. В очертания контекст, арт книгата като специфичен графичен жанр ползва в най-широки граници комуникативните възможности и художественото въздействие на графичния образ.

Художественотворческият форум „Графичната образност – нова реалност“ е международен проект, който се фокусира върху графичния образ с присъщата му специфика и еволюция през призмата на националните художествени школи и персоналният език; върху неговите проявления на територията на оригиналната графика и на арт книгата, в контекста на най-актуалните приложения на класическите и на дигиталните графични технологии, рисунката и колажа.

Проектът цели да очертае и изследва устойчивите закономерности, залягащи в графичната визуална езикова система – концепция – съдържание – форма – художествена инвенция – реалност и трансформацията ѝ – нива на художествената промяна – функция /комуникативност/, реализирани в композициите на участващите художници. За голяма част от тях дигиталният софтуер е мощен художествен инструмент, провокиращ към персонално осмислени инвенции. Останалите използват класическите и утвърдили се през вековете рисунъчни и графични техники, ползвани в чистия им вид или в сложни авторски комбинации, но общото за всички автори е изключително яркият и неповторим начин на художествено осмисляне и трансформиране на реалността, което нярядко ги отвежда до прекрачване отвъд границите на жанра.

В рамките на проекта, в поредица от изложби са представени графики и арт книги на докторанти и студенти от катедра „Визуални изкуства“ към ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“ и от специалности „Книга, илюстрация, печатна графика“ и „Графика“ на НХА, София. Търсейки авторска идентичност, младите художници гравитират между относителната константност на традиционните рисунъчни и графични техники и безкрайните възможности на дигиталния инструментариум.

Организиран на кураторски принцип, проектът придоби формат на широкомащабен форум, изследващ развитието и трансформацията

на графичния образ през призмата, от една страна – на 4 различни национални школи, а от друга – през индивидуалните художествени концепции и авторски подходи на участниците.

Проектът обединява в едно 4 кураторски погбора, на Кшищоф Марек Бонк, Декан на Силезки университет в Катовице, Полша; на Мария Каптейнс, Фондация „Графейн“ от Нидерландия; на доц. г-р Регина Далкалъчева, Национална Художествена Академия – куратор на авторите от Германия и на доц. г-р Снежина Бисерова, СУ „Св. Климент Охридски“ – автор и ръководител на целия проект и куратор на художниците от България.

Включени са над 120 графични творби и арт книги. Проектът предлага поле за художественотворчески обмен на идеи, художествени възгледи, както и на богат спектър от разнообразни графични практики и технологии. Представената колекция цели да очертае съвременните тенденции в развитието на графичния език и да даде база за съпоставки и анализи.

Снежина Бисерова

Автор и ръководител на проект

„Графичната образност – нова реалност“

GRAPHIC IMAGERY – LANGUAGE AND ARTISTIC STRUCTURE

As one of the most ancient, ever evolving and changing form of visual communication and aesthetic impact, graphic imaging could be seen as a comprehensive, relatively independent visual language system. The graphics codes /the language/ could re-modulate and build on the message so that the code often becomes a message in itself. Even if the codes remain hidden, the possibilities of graphical techniques, including digital ones, always affect content.

At the same time, graphic imagery also functions at the level of recognizability – the handwriting which identifies the contemporary artist. Building on the plastic discoveries of the movements and directions in the art of the twentieth century, the artist builds on and develops his graphic language, formulating vivid artistic messages. For him, the relationship between printed graphics and other genres in fine art is far more complex, polyvalent, and, especially nowadays, interactive.

The current deconstructive strategies also place an important emphasis on repeatability /circulation/ and image diffusion. In the outlined context, the artist's book as a specific graphic genre uses the communication capabilities and artistic impact of the graphic image in the widest possible terms.

The Art Forum “Graphic Imagery – a New Reality” is an international project that focuses on the graphic image with its inherent specificity and evolution through the prism of national art schools and personal language; on its manifestations in the territory of the original graphics and the artist's book, in the context of the most up to date applications of classical and digital graphic technologies, drawing and collage.

The project aims at outlining and exploring the sustainable patterns, underlying the graphical visual language system – concept – content – form – artistic invention – reality and its transformation – levels of artistic change – function /communication/ implemented in the compositions of the participating artists. For many of them, digital software is a powerful artistic tool, provoking personally interpreted inventions. The rest use the classical and established

design and graphic techniques, applied in their pure form or in complex author-specific combinations, but what all authors have in common is the extremely vivid and unique way of artistic understanding and transformation of reality, which often leads them to cross the boundaries of the genre.

Within the framework of the project, in a series of exhibitions are presented graphics and artist`s books of PhD students and undergraduates from the Visual Arts Department at the Faculty of Educational Studies and the Arts of Sofia University “St. Kliment Ohridski” as well as from the “Book, Illustration, Printed Graphics” and “Graphics” programmes of the National Art Academy, Sofia. Looking for an author’s identity, young artists gravitate between the relative constant of traditional design and graphic techniques and the endless possibilities of the digital toolkit.

Organized on a curatorial basis, the project acquired a format of a large-scale forum exploring the development and transformation of the graphic image through the prism of, on the one hand – 4 different national schools, and on the other – the individual artistic concepts and author-specific approaches of the participants. The project brings together 4 curatorial selections – those of Krzysztof Marek Bąk, Dean of Silesia University in Katowice, Poland; Maria Kapteijns, Grafein Foundation of the Netherlands; Assoc. Prof. Dr. Regina Dalkalacheva, National Art Academy – curator of the authors from Germany; and Assoc. Prof. Dr. Snezhina Biserova, Sofia University “St. Kliment Ohridski” – author, project manager and curator of the artists from Bulgaria. More than 120 graphic works and art books are included. The project offers a field for artistic exchange of ideas, artistic views, as well as a wide range of diverse graphic practices and technologies. The presented collection aims at outlining modern trends in the development of the graphic language and providing a basis for comparisons and analyses.

Snezhina Biserova
Author and project manager
“Graphic Imagery – a New Reality”

АЛЕКСАНДРА ГОГОВА
ALEXANDRA GOGOVA

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА
ALEXANDRA DIMITROVA

АННА ИКОНОМОВА
ANNA IKONOMOVA

АННА ЦОЛОВСКА
ANNA TZOLOVSKA

АСЕН МИЛАНОВ
ASEN MILANOV

БУЯН ФИЛЧЕВ
BOUYAN FILCHEV

ВАЛЕНТИН ВУТОВ
VALENTIN VUTOV

ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА
VENTSISLAVA STOYANOVA

ДОРА ИВАНОВА
DORA IVANOVA

ЙОХАН ЙОТОВ
YOHAN YOTOV

КАРИНА КАНЕВА
KARINA KANEVA

КРАСИМИРА НИКОЛОВА
KRASIMIRA NIKOLOVA

ЛАУРА ДИМИТРОВА
LAURA DIMITROVA

МАРИЯ СТОЕВА
MARIA STOEVA

НИКОЛАЙ ПЕТРУСЕНКО
NIKOLAY PETROUSSENKO

РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
REGINA DALKALYSHEVA

СНЕЖИНА БИСЕРОВА
SNEZHINA BISEROVA

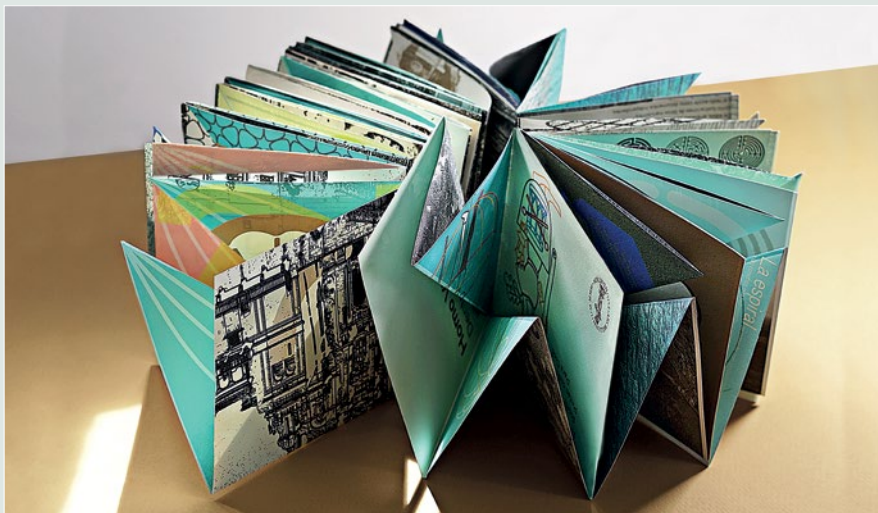
СТЕЛА МАРКОВА
STELA MARKOVA

ТАТЯНА-АТАНАСИЯ ТОПЛИЙСКА
TATYANA-ATANASIA TOPLIYSKA

ТЕОДОРА-ЯНА ЯКОВА
TEODORA-YANA YAKOVA

ЦВЕТА ПЕТРОВА
TSVETA PETROVA

БЪЛГАРСКИ АВТОРИ BULGARIAN AUTHORS

Номо Виатор: от и отвъд контекста

Серия от графични послания като самостоятелни художествени обекти – 20 графични листа и съставна част от арт книга с неконвенционална форма. Размери: разгъната – 30 x 30 см; сгъната – 15 x 15 см. Обем: 20 графични листа, CGD, дигитален печат върху сертифицирана хартия Arctic Volume High White, 170 gsm. Лимитиран тираж екземпляри, ръчно сигнирани от автора, 2022

Homo Viator: From and Beyond the Context

A series of graphic messages as independent art objects – twenty graphic sheets passing as a component of an artist's book with an unconventional form. Unfolded – 30 x 30 cm; folded – 15 x 15 cm. Volume: 20 graphic sheets, CGD, digital print on certified paper Arctic Volume High White, 170 gsm. The artist's book is printed in a limited edition, signed by the author, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Ключова дума: MOBILIS – способност за промяна, постигане, развитие... Ние, съвременните хора сме в състояние на постоянно преминаващи /от една форма на съществуване в друга/, на заминаващи /от едно място към друго/. Ние съществуваме доколко, доколкото сме свободни да бъдем мобилни. Анализирайки дискурсите за свободата на мобилността, в широкия ѝ аспект – от свободата да пътуваш на *Homo Viator* до теоретизирането на мобилността на формите в графичното общуване – ние ще поставим фокуса върху Граничното. Граничното като факт на мобилност, като проблем на двете територии на художествено творчество – на самостоятелно графичното художествено произведение и на неконвенционалната форма на *арт книгата*. Серията графики „Номо Виатор: от и отвъд контекста“ е резултат от задълбочен етимологичен анализ на латинските думи: *peregrinare, laberintos, cosmovision, compostela, Finis Terrae, Mappa Mundi, Homo Viator*. Графичната характеристика на всяка лингвистична знакова система обикновено затруднява комуникацията – тя е крайно консервативна в своята гранична принадлежност. В нашия проект образната смисленост на символите и знаците не следва и не пренася конкретно послание. Графичните образи преминават от разпознаваемата си същност на обекти от нашата реалност в субекти, съставна част от нова художествена реалност, неповторима в своята образна смисленост на нов, уникален, художествен акт.

АЛЕКСАНДРА ГОГОВА

1985, България

Александра Гогова преподава лекции в НХА, София по учебната дисциплина „Перспектива и рисуване“ от 2017 г. Изследванията на Александра се фокусират върху теории и практики в историята на триизмерното мислене от Леонардо да Винчи до 21-ви век, акцентирайки върху приносите на трима български художници и преподаватели в НХА, автори на книги за перспективата като наука и изкуство.

След като завършва първата си магистърска степен по „Книга, илюстрация и печатна графика“ /2010/ от НХА, продължава да учи и получава втора магистърска степен по „Графичен дизайн на непечатни медии“ /2014/, последвана от тримесечен стаж в Atelier Michel Bouvet, Париж /2013/, по време на който работи върху визуалната комуникация на Typographies parallèles – изложба, организирана в Cité Internationale des Arts, Париж.

От 2020 г. Александра е управител на Фондация за изкуство и култура Ars Millennium МММ, чиято основна дейност е книгоиздаването и графичния дизайн. Фондацията си партнира успешно с редица институции, сред които Министерство на културата, Столична община, Френски институт в София, Гьоте институт – София, Италиански културен институт, Национален археологически музей – БАН, Софийска градска художествена галерия /СГХГ/, Националната опера и балет и др.

Участия в изложби, награди и номинации /селекция/:

Номинация за наградата „Христо Г. Данов“ в категория „Художник или дизайн и оформление на книга“ за изданието „Ангел Спасов. Нито с нея, нито с него“, автори: Пламен Петров и Рамона Димова /2020/; „Папа Франциск в България и Северна Македония“, дизайн на книга под съставителството на проф. Кирил Карталов, представена в Международен център на Уникредит Булбанк, София /2019/; „В сърцето на София“, СГХГ, дизайн на печатно издание за изложбата, представена в БКИ Дом Витгенщайн, Виена и Български културен център, Лондон /2019/; „Християнските корени на Европа. Папството и българите /IX–XXI век/“ – дизайн и визуална комуникация на изложба, представена в БКИ Дом Витгенщайн, Виена; Национална библиотека, Загреб; Щросмайер музей Дяково; Държавен архив, Дубровник, Хърватия /2018/; „Кирилицата – Новата азбука в Европейския съюз“, изложба по проект „Партньори на Европа“, представена в Градската библиотека, Бон; INNEVA Vysoka shkola Vutvarni Humeni, Братислава; ЕИСК, Брюксел; в българските културни институти и центрове в Париж, Берлин, Дъблин, Москва, Краков и Лодз /2006–2020/; награда от Международното жури на конкурс за плакат на изложбата „Велики майстори на японския плакат – Ико Танака, Шигео Фукуда и Казумаса Нагаи“, галерия „Мисията“, МВНР, София /2011/.

ALEXANDRA GOGOVA

1985, Bulgaria

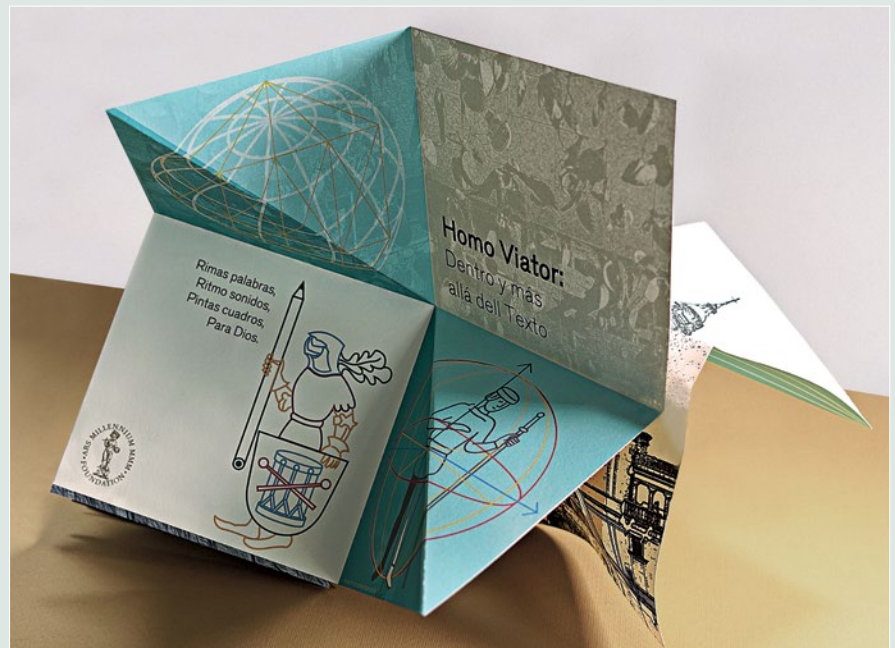
Alexandra Gogova has been giving lectures in perspective and drawing at the National Academy of Art, Sofia /NAA/ since 2017. Alexandra's research focuses on the theories and practices in the history of three-dimensional thinking from Leonardo da Vinci until the 21st century, emphasizing the contributions of three Bulgarian artists and teachers at the NAA and authors of books on perspective as a science and art.

Upon obtaining her first master's degree in Book Design and Graphic Techniques /2010/ from the NAA, she went on studying and was awarded a second Master's degree in Graphic Design of Non-printed Media /2014/, followed by a three-month internship at Atelier Michel Bouvet, Paris /2013/, during which she worked on the visual communication of the Typographies Parallèles – an exhibition held at the Cité Internationale des Arts, Paris.

Since 2020 Alexandra has been CEO of the Ars Millennium MMM Foundation for Art and Culture, whose main activity is book publishing and graphic design. The Foundation has been partnering successfully with several institutions, including the Ministry of Culture, Sofia Municipality, the French Institute in Sofia, Goethe Institute – Sofia, the Italian Cultural Institute, the National Archaeological Museum – BAS, the Sofia City Art Gallery /SCAG/, the National Opera and Ballet, etc.

Participates in exhibitions, awards and nominations /selection/

Nomination for the Hristo G. Danov Award in the “Artist or Book Design and Layout” category for the publication “Angel Spasov. Neither with Her, Nor with Him”, authors: Plamen Petrov and Ramona Dimova /2020/; “Pope Francis in Bulgaria and North Macedonia”, design of a printed edition, edited by Prof. Kiril Kartaloff, presented at Unicredit Bulbank International Centre, Sofia /2019/; “In the Heart of Sofia”, SCAG, design of a printed edition for the exhibition presented at BCI House Wittgenstein, Vienna and the Bulgarian Cultural Centre, London /2019/; “The Christian Roots of Europe. The Papacy and the Bulgarians /IX–XXI Century –design and visual communication of exhibition presented at the BCI House Wittgenstein, Vienna; the National Library, Zagreb; Strossmeyer Museum Djakovo; the State Archives, Dubrovnik, Croatia /2018/; “The Cyrillic Alphabet – The New Alphabet in the European Union”, an exhibition under the “Partners of Europe” project presented at the City Library, Bonn; INHEBA Vysoka shkola Vytvarni Humeni, Bratislava; EESC Bruxelles; and at the Bulgarian cultural institutes and centres in Paris, Berlin, Dublin, Moscow, Krakow and Lodz /2006–2020/; prize awarded by the International Poster Competition Jury for a poster of the “Great Masters of the Japanese Poster: Ikko Tanaka, Shigeo Fukuda and Kazumasa Nagai Exhibition”, The Mission Gallery, the Ministry of Foreign Affairs, Sofia /2011/.

CONCEPT

Keyword: MOBILIS – ability to change, achieve, develop... We, modern people, are in a state of constant transition /from one form of existence to another/, of departure /from one place to another/. We exist, insofar as we are free to be mobile. Analyzing the discourses on the freedom of mobility in its broadest aspect – from the freedom to travel on *Homo Viator* to theorizing the mobility of forms in graphic communication, we will put the focus on the Borderline. The Borderline as a fact of mobility; as a problem of the two territories of artistic creativity – of the independent graphic artwork and of the unconventional form of the *artist's book*. The series of “Homo Viator: From and Beyond the Context” graphics is the result of a thorough etymological analysis of the following Latin words: *peregrinare*, *laberintos*, *cosmovision*, *compostela*, *Finis Terrae*, *Mappa Mundi*, *Homo Viator*. The graphic nature of any linguistic sign system usually makes communication difficult – it is extremely conservative in its borderline affiliation. In our project, the figurative meaning of symbols and signs does not follow and does not transmit a specific message. Graphic images pass from their recognizable essence of objects of our reality into subjects – a constituent part of a new artistic reality – different in its figurative meaning of a new, unique, artistic act.

Camino de Santiago през поезията. Федерико Гарсия Лорка и Компостела

Библиофилско издание. Автор на текста и на фотографиите: Кирил Карталов
Илюстрации, дизайн и графичен печат: Александра Гогова
Типография: © Kardinal Pro, графичен дизайн и ел. запис на Ани Димитрова
Размери: 27 x 16 см. Обем: 64 страници, дигитален печат върху хартия Fabriano 5, 210 gsm; четири авторски оригинала – графични листа, отпечатани в техниката силиграфия, лимитиран тираж номерирани екземпляри, 2022

Camino de Santiago through poetry. Federico García Lorca and Compostela

A bibliophile edition. Author of the text and photographs: Kiril Kartaloff
Illustrations, design and graphic print: Alexandra Gogova
Typography: © Kardinal Pro, graphic design and recording by Ani Dimitrova
Dimensions: 27 x 16 cm. Volume: 64 pages, digitally printed on Fabriano 5 paper, 210 gsm; four author's originals – graphic sheets, printed in the siligraphy technique, limited edition numbered copies, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Книгата „*Camino de Santiago* през поезията. Федерико Гарсия Лорка и Компостела“ на доц. д-р Кирил Карталов представя синтез за стойността на поклонението като основно културно средство на Средновековието и за стойността на поклонника като културен оператор, способен да повлияе върху изкуството и литературата със своите пътувания и движенията си за интегрирането и сливането на различни култури. Книгата се състои от пет части: Въведение в литературата за св.Яков; Федерико Гарсия Лорка и Сантяго де Компостела; Шест галисийски поеми от Федерико Гарсия Лорка; Съвременни галисийски поети и Поезията на поклонниците. Използваните авторски фотографии от различни маршрути на *Camino*, трансформирани в графични илюстрации са поставени в диалог със семантичното съдържание на текста. Четири авторски графични листа, отпечатани в техниката силиграфия, свързват всяка отделна част. Фокусът е поставен върху поезията на Гарсия Лорка, който възприема митовете, символите и образите на Галисия и на Сантяго де Компостела като емблематичен двойник на своя свят...

CONCEPT

The bibliophile edition “*Camino de Santiago through poetry. Federico García Lorca and Compostela*” by prof. Kiril Kartaloff presents a synthesis of the value of pilgrimage as the main cultural means of the Middle Ages and of the value of the pilgrim as a cultural operator capable of influencing art and literature with his travels and his movements for integration and fusion of different cultures.

The book consists of five parts: Introduction to the literature about St. James; Federico García Lorca and Santiago de Compostela; Six Galician Poems by Federico García Lorca; Contemporary Galician Poets and the Poetry of Pilgrims. The author's photographs used from various *Camino* routes, transformed into graphic illustrations are placed in dialogue with the semantic content of the text. Four original graphic sheets, printed in the siligraphy technique, connect each individual part. The focus is on the poetry of García Lorca, who perceives the myths, symbols and images of Galicia and Santiago de Compostela as an emblematic counterpart of his world...

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА

1992, Смолян, България

През 2011 г. завършва с отличие специалност „Графика“ в Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“. През 2016 г. завършва бакалавърска степен в специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“, а през 2018 г. магистърска степен в специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ към Национална академия за изящни изкуства, гр. София. Докторант към Факултет по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2019 – 2022 Преподавател и ръководител на специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ в Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“.

Основно работи в областта на графиката, илюстрацията и арт книгата. Участва в множество самостоятелни и колективни изложби в България, Сърбия, Полша, Нидерландия, Италия, Германия, Мексико, Китай. Носител на награди и отличия от международни конкурси.

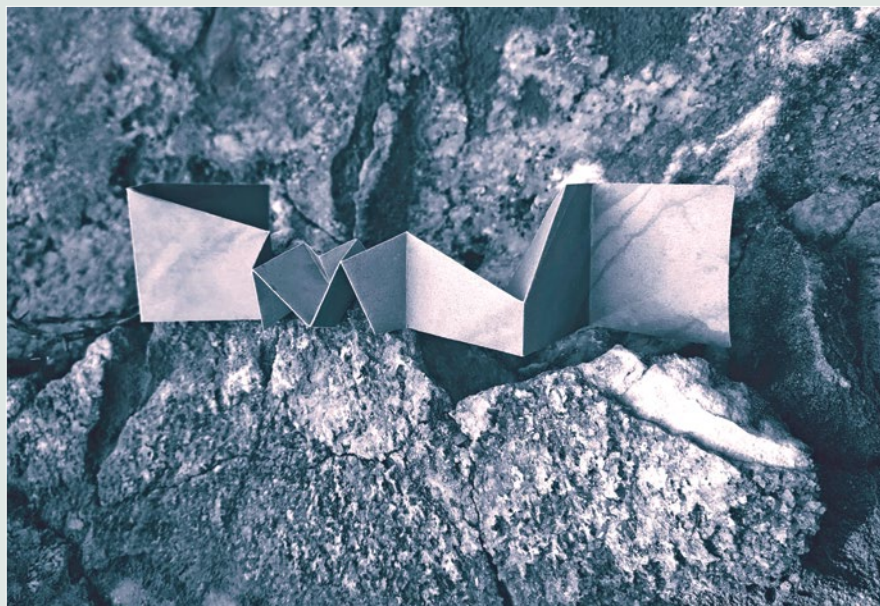
ALEXANDRA DIMITROVA

1992, Smolyan, Bulgaria

In 2011 graduated with honors in Graphics at the National School of Fine Arts “Ilia Petrov”. In 2016 graduated with a bachelor’s degree in “Book, Illustration, Printed Graphics” specialty. In 2018 Master’s degree in “Illustration and book design” at the National Academy of Fine Arts, Sofia. PhD student at the Faculty of Science, Education and Arts at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

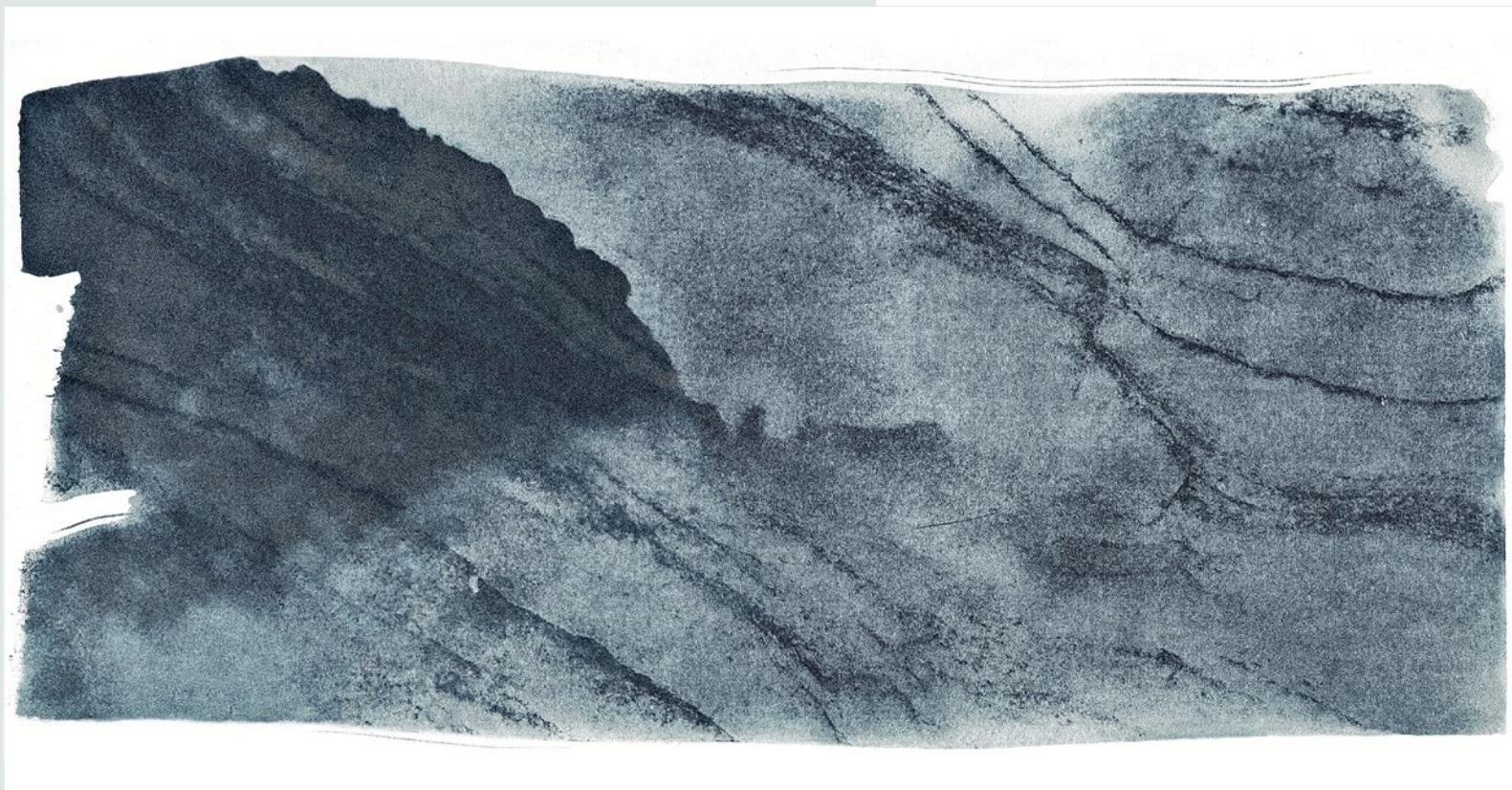
2019 – 2022 Lecturer and head of the specialty “Illustration and book design” at the National School of Fine Arts “Ilia Petrov”.

Major works in the field of graphics, illustration and art book. Participation in numerous solo and group exhibitions in Bulgaria, Serbia, Poland, the Netherlands, Italy, Germany, Mexico, China. Winner of awards and distinctions from international competitions.

КОНЦЕПЦИЯ

Твърд, издръжлив и хладен, мраморът допусна светлината в своята метаморфна структура. Кристалната решетка отвори своята зеница, за да погълне жадно светлинната вълна и да я запази за дългите студени нощи в себе си, да се обвие сякаш като в ореол в нея и блещукайки да устои на бурята, стихията, пороя. Мраморната кожа на билото отрази в себе си възхновенieto на живота. Отрази ги едновременно и нежността, и жестокостта му, преобразува ги в нова реалност. Серия графики и арт книги, посветени на Мраморното било на Пирин.

Мраморната кожа /серия/

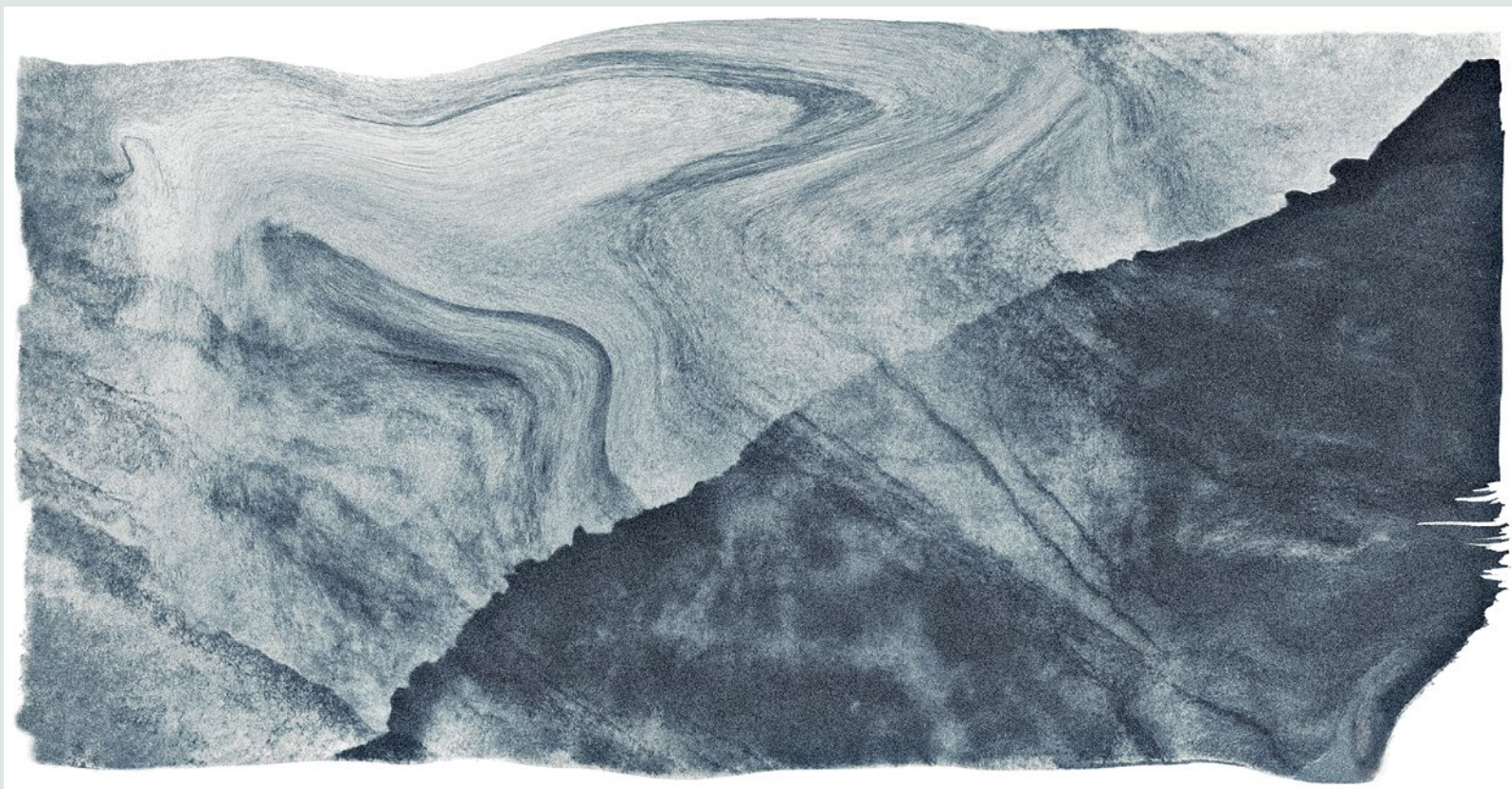
CGD, дигитален печат, 50 x 70 см, 2022

The Marble Skin /series/

CGD, digital print, 50 x 70 cm, 2022

CONCEPT

Hard, durable and cool, the marble allowed light into its metamorphic structure. The crystal lattice opened its pupil to eagerly absorb the wave of light and keep it for the long cold nights inside, to wrap itself as if in a halo in it and shining to withstand the storm, the elements, the torrent. The marble skin of the ridge reflected the inspiration of life. His tenderness and cruelty reflect them at the same time, transforming them into a new reality. Series of graphics and art books dedicated to the Marble Ridge of Pirin mountain.

КОНЦЕПЦИЯ

В света съществуват думи на различни езици, думи непреводими, но съдържащи в себе си дълбоки измерения, философски системи. Нещо в тези думи е едновременно неопределимо и неуловимо, но и дълбоко съществено. Тези думи имат едно неизменно качество, свързано с душата. Тези думи описват неописуемото. Такава дума е „дуенде“ /duende/, дадена ни от иберийската земя, Андалусия, Гранада и Лорка. Всеки артист трябва да се срещне със своето дуенде, да види тази сила, да издигне своя дух, да вдиша и издиша тази страст в собственото си изкуство, а защо не и в живота си.

CONCEPT

In the world there are words of different languages, words untranslatable, but containing deep dimensions, philosophical systems. Something in these words is both indefinable and elusive, but also deeply essential. These words have an invariable quality connected with the soul. These words describe the indescribable. Such a word is “duende” /given to us by the Iberian land, Andalusia, Granada, and Lorca. Every artist must meet his own duende, must see this power, elevate his spirit, inhale, and exhale this passion in his own art, and why not in his life.

АННА ИКОНОМОВА

1971, Благоевград, България

Завършва хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“, Благоевград.

Учи в Университет по Архитектура строителство и геодезия, София, след което работи в сферата на архитектурното проектиране.

Завършва бакалавърска степен, специалност „Изобразително изкуство“ в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, катедра „Визуални изкуства“ през 2021 г.

Преподава в частен колеж „Св. Ариадна“ – София, в специалността „Графичен дизайн“ по предметите история на изкуствата, компютърно проектиране и графичен дизайн. Създател е на „Ателие Имаго“ за изучаване на визуално изкуство.

Реализира самостоятелни и участва в групови изложби в България, Австрия, Швейцария, Малайзия.

Носител е на награди и сертификати от международни конкурси.

ANNA IKONOVA

1971, Blagoevgrad, Bulgaria

Anna Ikonomova graduated from the humanitarian high school “St. Cyril and Methodius” Blagoevgrad.

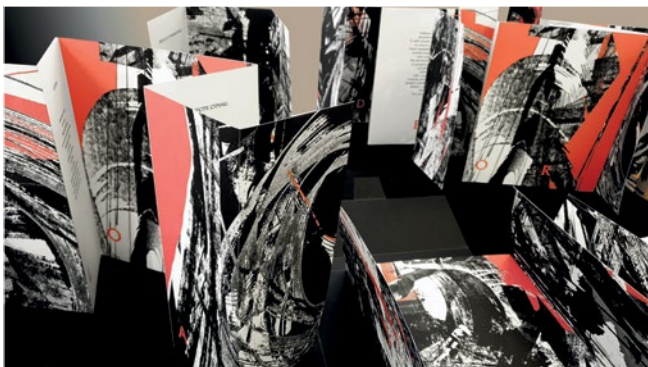
She studied at the University of Architecture, Construction and Geodesy, Sofia, after which she worked in the field of architectural design.

2021 She graduated with a bachelor’s degree, majoring in “Fine Art” at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, the Visual Arts Department.

She teaches at a private college “St. Ariadna” – Sofia in the specialty “Graphic Design”, in the subjects History of Art, Computer Design and Graphic Design. She is the creator of Atelier Imago for studying visual art.

Anna Ikonomova has participated in solo and group exhibitions in Bulgaria, Austria, Switzerland, Malaysia.

She has received awards and certificates from international competitions.

ДУЕНДЕ – арт книга

Арт книгата „Дуенде“ съдържа 3 графични листа, които включват поетични текстове, фрагменти и цитати от Федерико Гарсия Лорка, в превод от испански: Ал. Муратов и Ат. Далчев и графика от Анна Икономова. Листовете са с разгънат формат 28 x 93 см, с лице и гръб. Графичните листове чрез 6 сгъвки формират нестандартно книжно тяло, тип лепорело, като централната зона остава непрегъната. В сгънат вид изображенията скриват текста и той се разкрива постепенно при разгръщане.

Арт книгата е отпечатана в лимитиран тираж от 10 екземпляра върху хартия Fabiano 5, 210 gsm – 70 x 100 см, ръчно сигнирана от автора. Графичната серия и арт книгата „Дуенде“ са реализирани като художествен проект в бакалавърска програма „Изобразително изкуство“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“, под ръководството на доц. д-р Снежина Бисерова.

Artist`s book DUENDE

The art book “Duende” contains 3 graphic sheets, which include poetic texts, fragments and quotes by Federico Garcia Lorca, translated from Spanish: Al. Muratov and At. Dalchev and graphics by Anna Ikonomova. The sheets are 28 x 93 cm unfolded, with a face and back. Graphic sheets through 6 folds form an unconventional paper body, a type of leporello, with the central area remaining unexploded. In folded form, the images hide the text, and it is revealed gradually as it unfolds.

The artist`s book is printed in a limited edition of 10 copies on Fabiano 5 paper, 210 gsm – 70 x 100 cm, manually signed by the author. The print series and the artist`s book “Duende” are realized as an art project in bachelor`s program “Fine Arts” at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, FESA, the Visual Arts Department, supervised by Assoc. Prof. Snezhina Biserova, PhD.

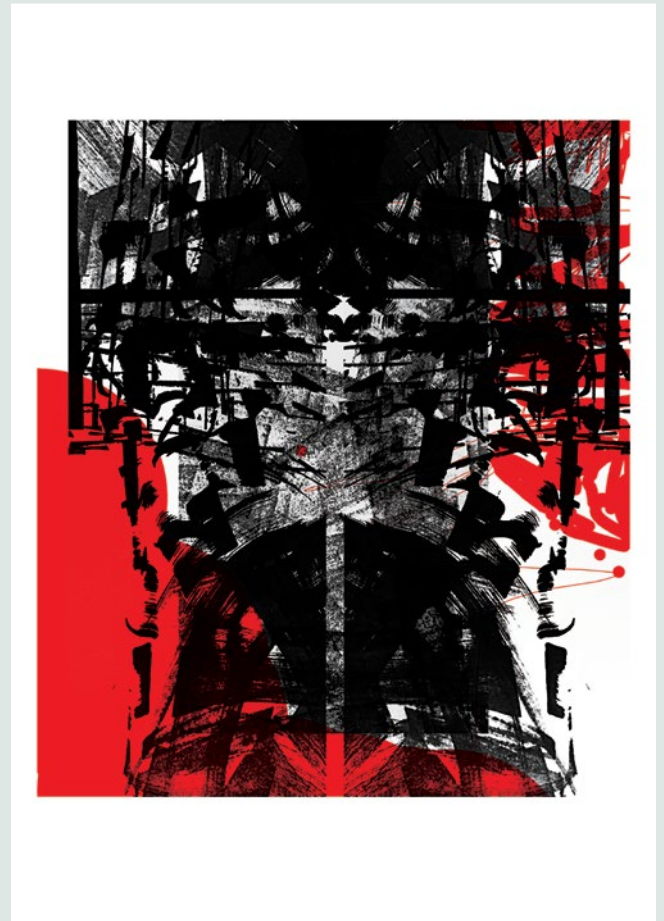

Казано на вятъра

CGD, 100 x 70 cm /в син цвят/, 2021

Told to the wind

CGD, 100 x 70 cm /in blue color/, 2021

Изгаряща сянка

CGD, 100 x 70 cm /в червен цвят/, 2021

Burning shadow

CGD, 100 x 70 cm /in red color/, 2021

АННА ЦОЛОВСКА

София, България

Анна Цоловска завършва НГПИ „Св. Лука“, София. Има магистърска степен от НХА, специалност – Графика. Тя е доктор в областта на „Философия на модерното изкуство“ към секция „Естетика“, ИФИ, БАН и професор към катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Печелила е конкурс и стипендия на ÖEAD за изследване в областта на „Философия на модерното изкуство“ в Института по Философия към Виенския Университет /1998/ и конкурс за творчески престой в ателиетата на Cité Internationale des Arts, Париж, Франция.

Сред самостоятелните ѝ проекти, представени в рамките на индивидуални изложби

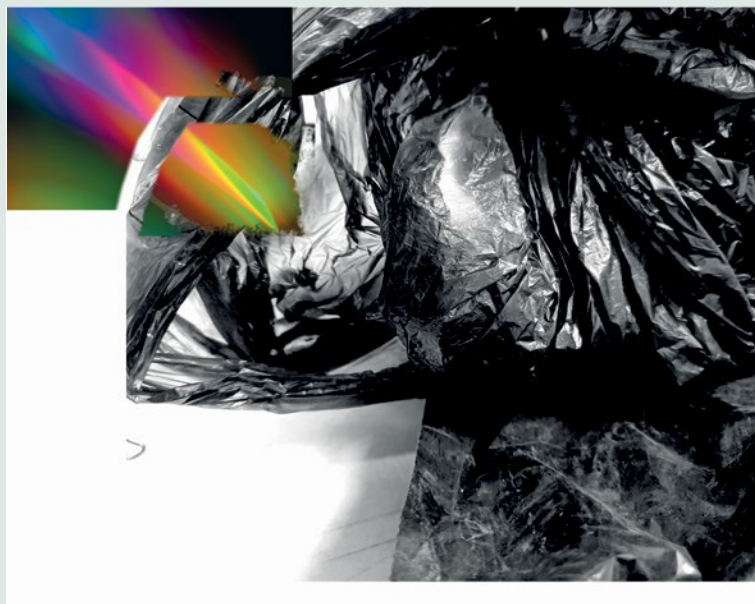
„Градината“, Галерия „Стубел“, /2021/, „Тотална мегитация“, галерия „Аросита“, /2021/, „Моите странствания са извън пределите на странстването“, галерия „Алма Матер“, СУ „Св. Кл. Охридски“, /2019/; Участие във Фестивал „Ле Траверсе дю Маре“ със „Supra humanum – отвъд човешкото“, Париж, Франция, /2018/; Open studio – ген на отворените врати – представяне на „Reasoning“, ателиета дез’Ар, Париж, Франция, /2018/; Cerebrum simulation AI – improvisations, Галерия АЛМА МАТЕР – София, /2018/; „MENTAL VAGABOND“, БКИ, Будапеща, /2018/; ЦИФРОВА ГРАФИКА „Генерирани в компютъра, създадени от ръката“, Галерия АЛМА МАТЕР – София; „Observers“, БКИ, Будапеща; „Предметите и реката“ – Анна Цоловска и Бисера Вълева, Галерия „АРОСИТА“, София; „FOSSILS“ Литографии - Анна Цоловска и Десислава Денева, GALLERIA „VIA LARGA“, Флоренция; „FOSSILS“ Анна Цоловска и Десислава Денева, Галерия, IMPRESSION ART, София; „CHAT“ /2010/, Галерия АЛМА МАТЕР – София; „Наблюдателите“ /2009/, Галерия „АЛТЕРА“, София

До момента Анна Цоловска е взела участие в повече от 100 групови изложби в България, Австрия, Чехия, Унгария, Сърбия, Тайван, Полша, Беларус, Финландия и Япония.

ANNA TZOLOVSKA

Sofia, Bulgaria

Anna Tzolovska has graduated the National College of Applied Arts in Sofia. She has a MGA Degree – Master of Graphic Arts from the National Academy of Fine Arts, Sofia, Bulgaria. Since 1996 she is a member of the Union of the Bulgarian Artists. Anna Tzolovska is a professor of “Sculpture and Art Constructions” at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department of Visual Arts, FEA, Sofia and has a PhD degree in Philosophy of Modern Art, Institute of Philosophy Research, Bulgarian Academy of Science. She had won a competition and an ÖEAD studentship for three-month research on the Philosophy of Modern Art at the Wien Institute of Philosophy. Wien University, Austria, and a three-month art residency award in “Cité Internationale des Arts”, Paris, France.

Композиция I

CGD /digitalna рисунка/ мастиленоструен печат, 70 x 100 cm, 2021

Composition I

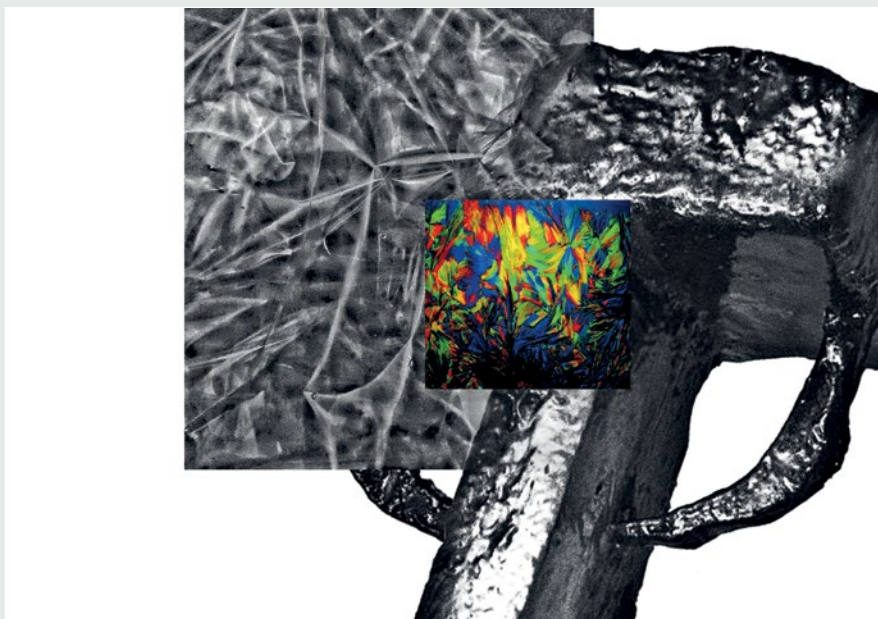
CGD /digital drawing/ inkjet print, 70 x 100 cm, 2021

CONCEPT

The idea of my graphic installations, in recent years is to present my perception of the world in which I live, in its fullness. That's what I am trying to do by creating pictures from the substances of the objects I come across, which are being photographed using micro-photography. In this way I want to get into the essence of the people and the objects I meet. I then superimpose the resulting image on graphic drawings I create with traditional techniques, with my macro impressions of the same objects. My work is a combination of the inner structure of the microcosm with the stream of insightful impressions, visualized by the CGD technique and realized as art print installations, which in many cases are combined with sound and resonance with their visuals. To create “Compositions” series, I have been using microphotographs of particles from water, dust from the studio I work in, from the pavement of the gardens, from artworks and so on.

КОНЦЕПЦИЯ

Идеята на графичните ми инсталации от последните години е да представи моето виждане за света в неговата абсолютна пълнота. Създавам картини на база различните материци, които откривам по моя творчески път. Заснемам ги с технологията на микрофотография, с поляризирана светлина и ги надрисвам. По този начин успявам да внедря същинската есенция на заобикалящия ме свят. Работите ми са комбинация от вътрешната структура на микрокосмоса и потока на импресията, визуализирани посредством техниките на дигиталната графика и рисунката. За да създам серията „Композиции“, съм използвала най-близките до моето битие частици – тези на студиото, в което работя, паважа в градината ми, от предишни мои работи и групи.

Композиция II

CGD /дигитална рисунка/ мастиленоструен печат, 70 x 100 cm, 2021

Composition II

CGD /digital drawing/ inkjet print, 70 x 100 cm, 2021

Among her solo exhibitions are

“The Garden”, STUBEL Art Gallery, Sofia, Bulgaria, /2021/; “Total Meditation”, Arosita Gallery, Sofia, Bulgaria, /2021/; “My wanders are outside the context of wandering”, “Alma Mater” Gallery, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, /2019/; Participation in Festival “Les Traversées du Marais” with “Supra Humanum Beyond the Humankind”, Cité Internationale des Arts, Paris, France, /2018/; Open Studio Exhibition “Reasoning”, Cité Internationale des Arts, Paris, France, /2018/; Cerebrum simulation AI – improvisations, Alma Mater Gallery, Sofia, Bulgaria, /2018/ “MENTAL VAGABOND”, Gallery Bulgarian Cultural Center, Budapest, Hungary, /2018/; “DNEVNICI”, Bayer Gallery, Stara Zagora, Bulgaria /2017/; “CROSSPOINTS” – Anna Tzolovska, Gallery “Look”, Lodz /2016/; “DIGITAL LOOP”, Poland /2016/; “DIGITAL GRAPHICS”, Alma Mater Gallery, Sofia, Bulgaria /2015/; “The Observers - 2”, Gallery Bulgarian Cultural Center, Budapest, Hungary /2014/; “OBJECTS AND RIVER” - Anna Tzolovska, Gallery “AROSITA”, Sofia, Bulgaria /2014/; „FOSSIL” Litografie – Anna Tzolovska, GALLERIA “VIA LARGA”, Firenze, Italia /2014/; “FOSSILIS” Anna Tzolovska, Gallery, IMPRESSION ART, Sofia, Bulgaria /2013/; Video Installation “CHAT”, Alma Mater Gallery, Sofia, Bulgaria /2010/; “The Observers – 1”, Art Center “Alterra” Interpret Trade Center, Sofia, Bulgaria /2009/ and others. Up until now she has taken part in more than 100 group exhibitions, plein-air sessions and art projects in Bulgaria, Austria, Czech Republic, Hungary, Serbia, Finland, Belarus, Taiwan, and Japan.

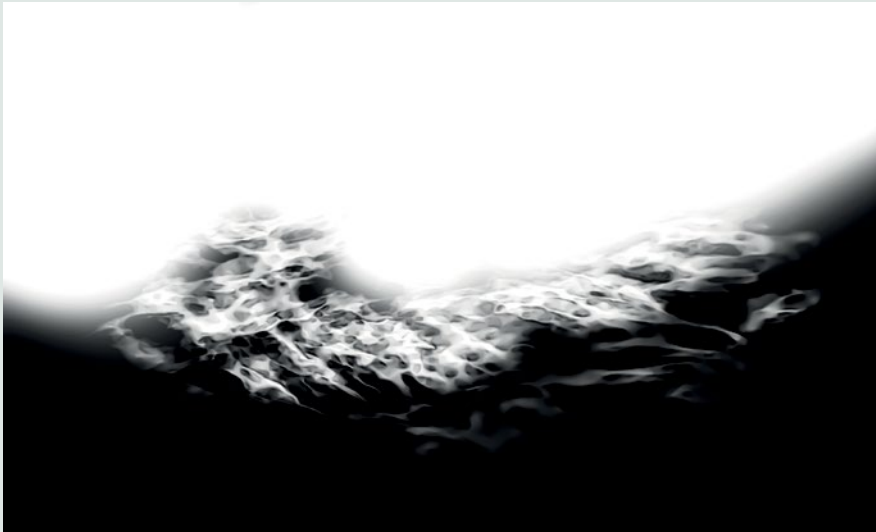

Композиция III

CGD /дигитална рисунка/ маслиеноструен печат, 70 x 100 см, 2021

Composition III

CGD /digital drawing/ inkjet print, 70 x 100 cm, 2021

Триада I

CGD, дигитален печат, 58 x 100 см, 2022

Triada I

CGD, digital print, 58 x 100 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

В графичната серия „Триада“ се опитвам да отразя вътрешно огледалната същност на конкретен обект до неговата външна проява на единство и многообразие, събрани в единно изображение. Като силно изявената графична стойност и специфичната постепенна преходност се постигат чрез дигитално базирани инструменти и специфичен софтуер. Изчиствайки до максимално необходим предел графичната образност, се изгражда една нова реалност, която съществува, като резултат от въздействието на тези изображения. Тази нова реалност се създава на базата на предишните реалности, в които е съществувал изображеният обект или обекти.

CONCEPT

In the graphic series Triad I try to reflect the inner mirror essence of a specific object to its manifestation of unity and diversity, gathered in a single image. Also the strong graphic value and the specific gradual transition are achieved through digitally based tools and specific software. By clearing to the maximum necessary limit of graphic imagery, a new reality is formed, which exists as a result of the impact of these images. This new reality is created on the basis of the previous realities in which the depicted object or objects existed.

АСЕН МИЛАНОВ

1962, България

Асен Миланов е художник, който живее и работи в София. Неговите изяви са както в областта на дигиталните: рисунка, графика, живопис и фотография, така и в областта на класическите пластични изкуства скулптура и гърворезба. Той участва в национални и международни изложби, има и множество индивидуални изяви. Негови произведения са притежание на частни колекции в България и чужбина. От 1995 година до сега е старши преподавател в Националната художествена академия, София, катедра „Рисуване“, Факултет за Изящни изкуства.

Образование

2017 ОНС Доктор, Национална Художествена Академия, София
1986 Магистър по „Резба“, Национална Художествена Академия, София

Самостоятелни и групови изложби /селекция/:

2019 „Пътят на коприната: От традицията към съвременността“ – Съвместна изложба на преподаватели от Националната Художествена Академия в София и от Централната Академия за Изящни изкуства в Пекин.

2019 Самостоятелна изложба, Галерия „Мисията“ към Министерство на Външните работи, София

2019 Самостоятелна изложба, Галерия „Ведарт“, София

ASEN MILANOV

1962, Bulgaria

Asen Milanov is an artist who lives and works in Sofia. His artistic expressions are in the field of digital: drawing, graphics, painting and photography, as well as in the field of classical plastic arts sculpture and woodcarving. He participates in national and international exhibitions, he also has many individual appearances. His works are in the possession of private collections in Bulgaria and abroad. Since 1995 until now he has been a Senior Lecturer at the National Academy of Arts, Sofia, Department of Drawing, Faculty of Fine Arts.

Education

2017 PhD in Art Studies and Fine Art, National Academy of Arts, Sofia
1986 Master's degree in Woodcarving, National Academy of Arts, Sofia

Solo and group exhibitions /selection/

2019 “Silk Road: From Tradition to Contemporaneity” – Joint Exhibition of Lecturers of the National Academy of Arts in Sofia and Lecturers of the Central Academy of Fine Arts in Beijing.

2019 Solo exhibition, The Mission Gallery at the Ministry of Foreign Affairs, Sofia

2019 Solo exhibition, Vedart Gallery, Sofia

Триада II

CGD, дигитален печат, 58 x 100 см, 2022

Triada II

CGD, digital print, 58 x 100 cm, 2022

Триада III

CGD, дигитален печат, 58 x 100 см, 2022

Triada III

CGD, digital print, 58 x 100 cm, 2022

БУЯН ФИЛЧЕВ

1952, България

През 1978 година завършва специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ в НХА.

От 1982 година е член на СБХ, секция „Графика и илюстрация“, както и на международната организация Association Internationale des Arts Plastiques. Председател на Организационния комитет на престижния форум Международното триенале на графичните изкуства София, селекционер, куратор и журиращ в национални и международни форуми за графично изкуство. Участва в множество форуми за графично изкуство и изкуството на книгата в цял свят и в представителните изложби на българското изкуство в чужбина. Сред тях са: Международните биеналета на графиката в Брадфорд, Любляна, Биела, Лодз, Канагава, Рагом, Маастрихт, Фрехен, Дуоро, Тайван и др., както и престижното биенале за изкуството на книгата в Братислава. Реализира 27 самостоятелни изложби в България, Словакия, Германия, Полша и др. Многократно е отличаван с награди за работата си – Награда за илюстрация на СБХ /1988/, Награда за най-добра детска книга „Дом на книгата“, София /1988/, Награда на СБХ за илюстрация /1990/, Годишна награда на СБХ за графика /1990/, Голямата награда на Есенния салон, София /1991/, Сребърен плакет от Второто международно триенале на графиката, Кайро, Египет /1996/, Награда за най-добре илюстрирана детска книга на името на Христо Г. Данов, Пловдив /1999/, Награда за графичен дизайн на СБХ на изложбата „Изкуство на българската книга“, София /2006/, Номиниран автор от „Пети национален конкурс Алианс България“, за графика /2016/, Номиниран автор от „Шести национален конкурс Алианс България“, за графика /2018/ и Награда на СБХ в Четвърти национален форум за графика на името на Георги Герасимов /2021/. Буйан Филчев е дългогодишен сътрудник на издателство „Български художник“, а през 1995 година става и негов управител.

Негови произведения са притежание на НХГ, СГХГ, градските галерии в страната, както и в сбирката на парижкия колекционер Жорж Екли, в музея на фондация „Шрайнер“ в Бад Шебен, Германия и в други държавни и частни колекции в страната и чужбина.

BOUYAN FILCHEV

1952, Bulgaria

In 1978 he graduated with a degree in Illustration and Book Design at the National Art Academy.

Since 1982 he has been a member of the UBA, the “Graphics and Illustration” section, as well as the international organization Association Internationale des Arts Plastiques. Chairman of the Organizing Committee of the prestigious forum The International Triennial of Graphic Arts Sofia, breeder, curator and a jury member in national and international forums for graphic art.

Пирамида – I

CGD, 100 x 70 cm, 2020

Pyramid – I

CGD, 100 x 70 cm, 2020

КОНЦЕПЦИЯ

Пирамидата е обект, който има предназначението да съхрани и пренесе истината от миналото в една нова реалност. Селектирайки конкретни графични образи и обекти, се опитваме да ги трансформираме в нова графична тъкан, достойна и приложима за една нова реалност.

Персонажите, обектите и ситуацияите в изложените творби нямат претенциите точно да отразяват видимата и невидимата реалност, визирайки конкретни обекти /тук Всяка прилика е случайна/. Те самите трябва да бъдат третирани като самостоятелни и уникални субекти.

Този текст няма за цел да вникне в дълбоката същност на изложените творби, защото такава просто няма. Самите те се явяват същност на техния автор. Той от своя страна тихо и мирно съжителства със своята същност, като я приема за даденост, по-мъдра от самия него, но не винаги задоволява всичките и капризи и желания.

Пирамуга – II

CGD, 100 x 70 cm, 2020

Pyramid – II

CGD, 100 x 70 cm, 2020

CONCEPT

The pyramid is an object that is designed to preserve and carry the truth of the past into a new reality. By selecting specific graphic images and objects, we try to transform them into a new graphic fabric, worthy and applicable to a new reality.

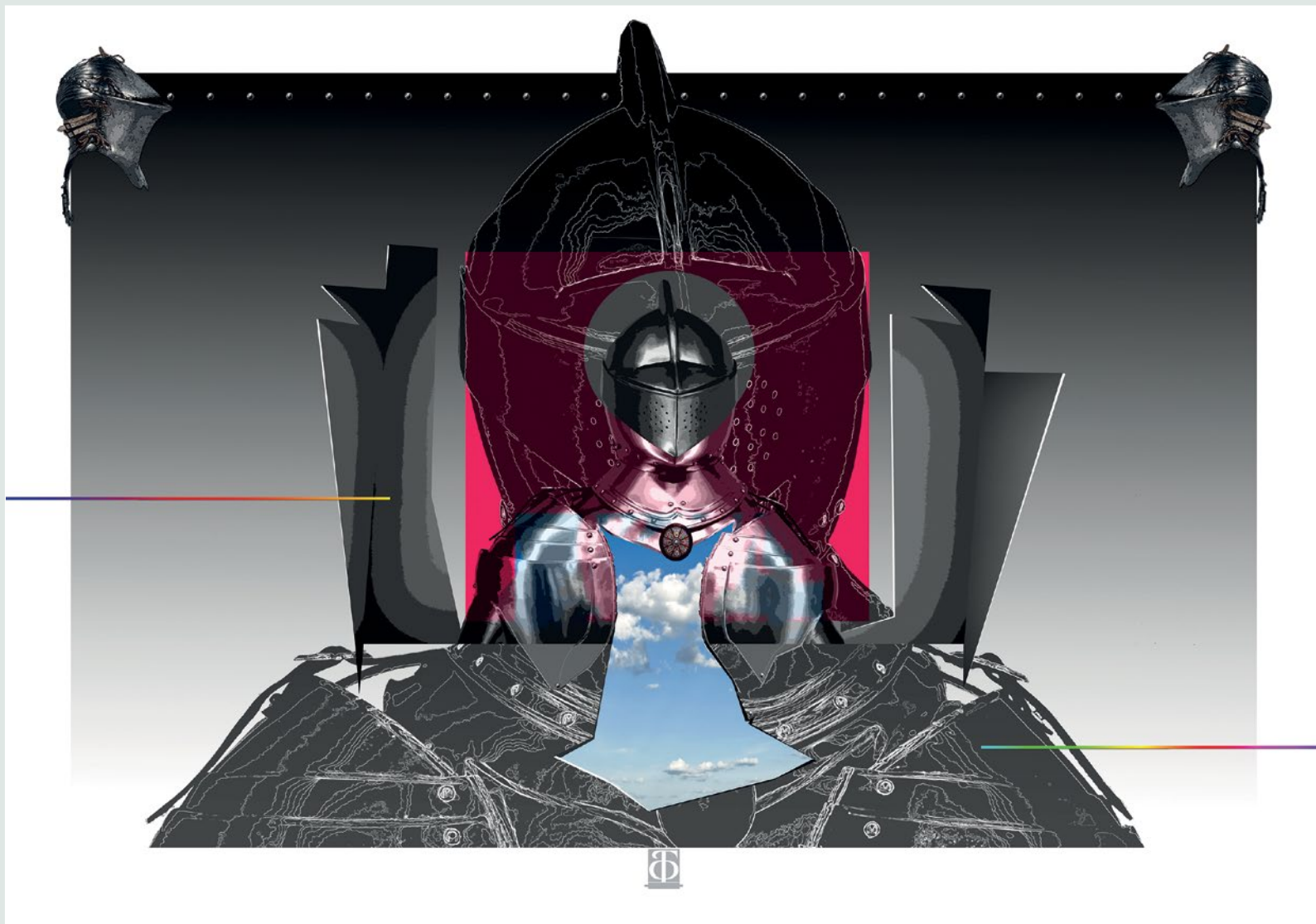
The characters, objects, and situations in the works on display do not have the claims to accurately reflect visible and invisible reality, referring to specific objects /here any resemblance is random/. They themselves should be treated as independent and unique subjects.

This text is not intended to insight into the deep essence of the works on display, because there is simply no such thing. They themselves are the essence of their author. He, for his part, quietly and peacefully coexisted with his nature, taking it for granted, wiser than himself, but not always satisfying all her whims and desires.

He participated in numerous forums for graphic art and the art of the book all over the world and in the representative exhibitions of Bulgarian art abroad. Among them are: The international biennales of graphics in Bradford, Ljubljana, Biella, Lodz, Kanagawa, Radom, Maastricht, Frechen, Douro, Taiwan, etc., as well as the prestigious Biennial for the Art of the Book in Bratislava.

He has realized 27 solo exhibitions in Bulgaria, Slovakia, Germany, Poland, etc. He has been repeatedly awarded for his work – UBA Illustration Award /1988/, Award for Best Children’s Book “House of the Book”, Sofia /1988/, UBA Illustration Award /1990/, Annual SBS Prize for Graphics /1990/, Autumn Salon Grand Prix, Sofia /1991/, Silver plaque from the Second International Triennial of Graphics, Cairo, Egypt /1996/, Award for best illustrated children’s book in the name of Hristo G. Danov, Plovdiv /1999/, The UBA Prize for Graphic Design at the exhibition “Art of the Bulgarian Book”, Sofia /2006/, Nominated author from “Fifth National Competition Allianz Bulgaria”, for graphics /2016/, Nominated author of “Sixth National Competition Allianz Bulgaria”, for graphics /2018/ and UBA Award in the Fourth National Printmaking Forum in the name of Georgi Gerasimov /2021/. Buyan Filchev was a long-time associate of “The Bulgarian Artist” publishing house, and in 1995 he became its manager.

His works are owned by the National Gallery, the National Gallery of Art, the Regional City Galleries in the country; they are in the collection of the Paris collector Georges Eckley, at the Schreiner Foundation Museum in Bad Steben, Germany and in other state and private collections in Bulgaria and abroad.

Пирамуга – III

CGD, 100 x 70 cm, 2020

Pyramid – III

CGD, 100 x 70 cm, 2020

ВАЛЕНТИН ВУТОВ

София, България

Завършил е бакалавърска степен „Медийна педагогика и художествена комуникация“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където през годините на обучение се разглеждат теми за комуникацията чрез различните форми на изкуство.

Изучава Графичен дизайн в магистърската програма на СУ „Св. Климент Охридски“.

Завършил професионален курс по Графичен дизайн в Design Academy в София, България.

Занимава се с графичен дизайн на свободна практика. Работил е за кратък период от време като дизайнер в офис среда, проектирайки графики в областта на рекламния дизайн.

Творческите му интереси са свързани с набор от области в дизайна – визуална идентичност за компании, дизайн на опаковката, рекламен и маркетингов дизайн, илюстрация.

VALENTIN VUTOV

Sofia, Bulgaria

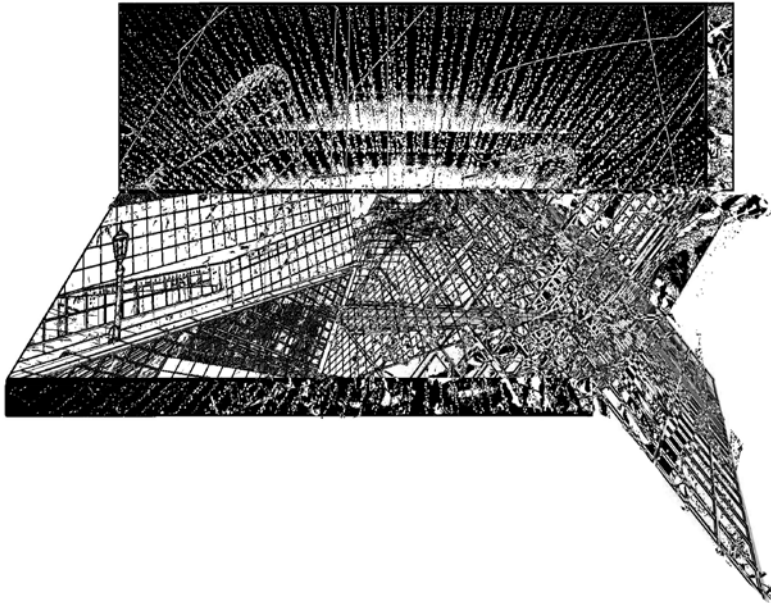
He has graduated with a bachelor's degree in Pedagogy of Media and Artistic Communication from the Faculty of Educational Studies and the Arts at Sofia University "St. Kliment Ohridski", where during the years of study topics for communication through various art forms are considered.

He is studying Graphic Design in the master's program at Sofia University "St. Kliment Ohridski".

He has completed a professional course in Graphic Design at the Design Academy in Sofia, Bulgaria.

He is engaged in freelance graphic design. He has worked for a short period of time as a designer in an office environment, designing graphics in the field of advertising design.

Creative interests are related to a range of design areas - visual identity for companies, packaging design, advertising and marketing design, illustration.

АРХИТЕКТОН-I

CGD, дигитален печат с пигментни мастила, 70 x 50 cm, 2022

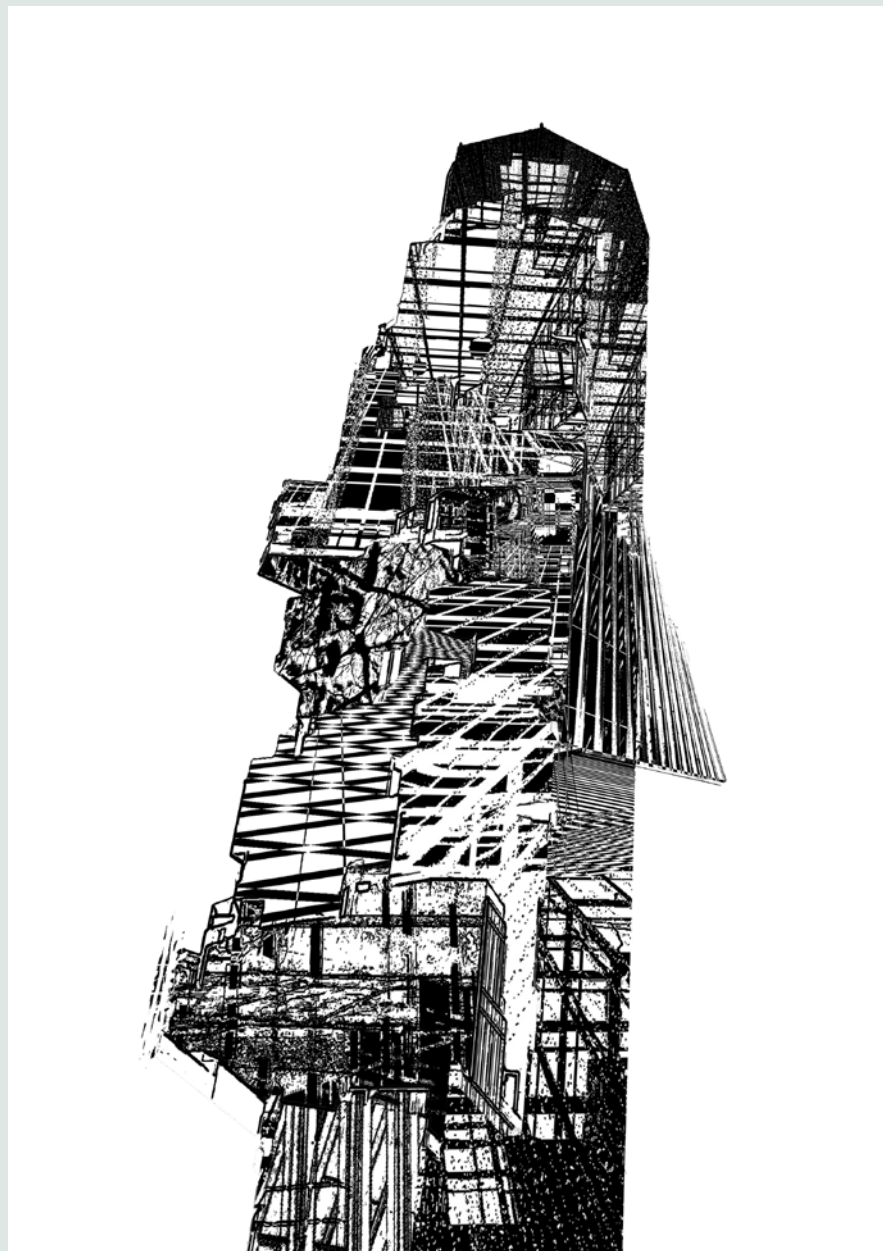
ARCHITECTON-I

CGD, digital print with pigment inks, 70 x 50 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Един от водещите принципи, използвани при проектирането на графичната серия „Архитектон“ е излизането от основната традиционна форма на обектите и търсенето на различни от обичайните елементи, за постигане на определена динамика. Графиките са в монохромни и са генерирани дигитално на базата на многоброен снимков материал, който в следствие е деформиран до неузнаваемост. Търси се симбиоза между обектите от природата и тези, създадени от човека, които да сформират нова графична реалност. Сред водещите проводници на вдъхновение за мен е един от преобладаващите стилове на абстрактното изкуство, минимализмът, с присъщия за него лаконичен и изчистен визуален език и геометрична образност.

Графичната серия е част от дипломна работа в магистърска програма „Графичен дизайн“, специалност „Графичен дизайн“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“, с научен ръководител доц. д-р Снежина Бисерова.

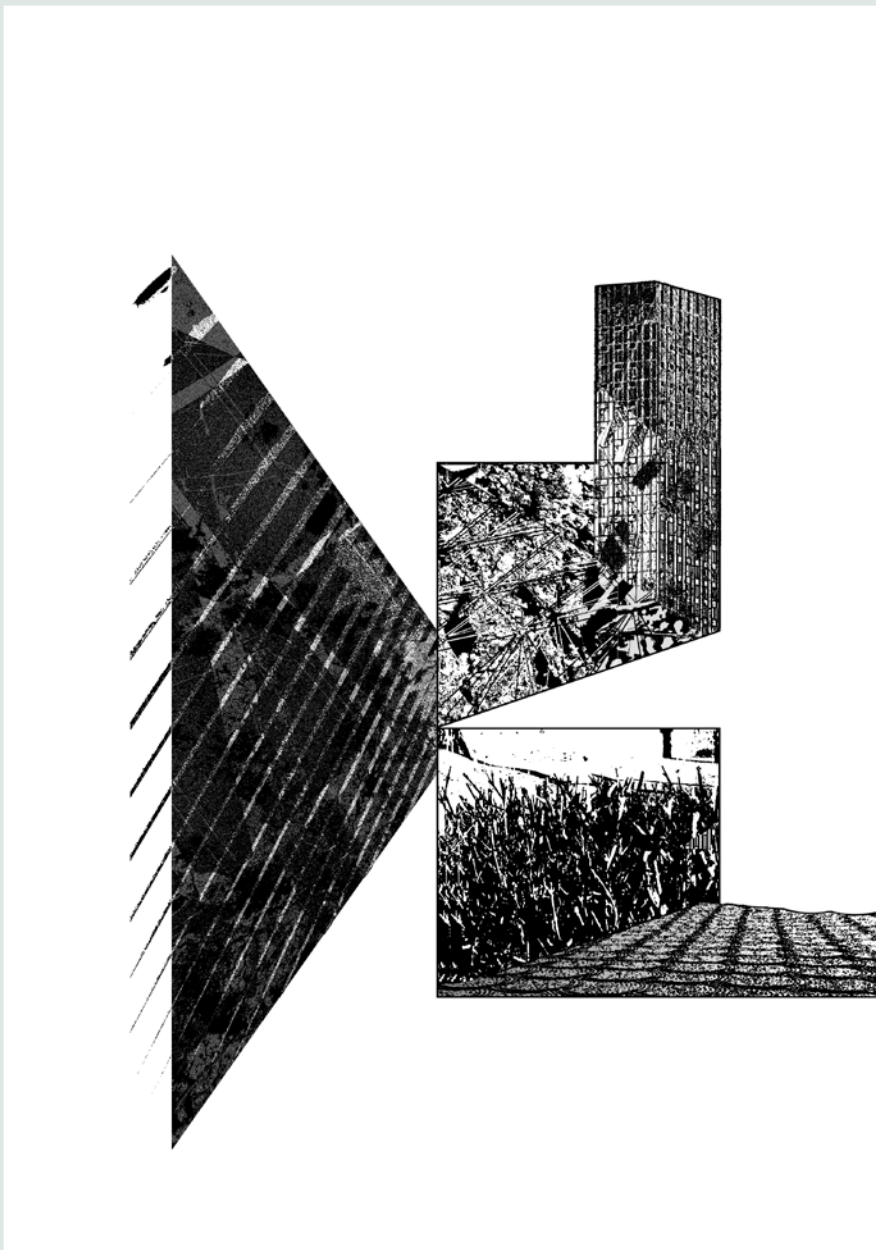

АРХИТЕКТОН-II

CGD, дигитален печат с пигментни мастила, 70 x 50 см, 2022

ARCHITECTON-II

CGD, digital print with pigment inks, 70 x 50 cm, 2022

АРХИТЕКТОН-III

CGD, дигитален печат с пигментни мастила, 70 x 50 cm, 2022

ARCHITECTON-III

CGD, digital print with pigment inks, 70 x 50 cm, 2022

CONCEPT

One of the guiding principles used in the design of the graphic series „Architecton“ is the exit from the main traditional form of the objects and the search for different from the usual elements to achieve a certain dynamic. The prints are digitally generated in monochrome. They are based on photographs, subsequently deformed beyond recognition. A symbiosis is sought between objects of nature and those created by man to form a new graphic reality. Among the leading sources of inspiration for me is one of the dominating styles of abstract art, the minimalism, with its inherent laconic and clean visual language and geometric imagery.

The print series is a part of a thesis, within MA programme “Graphic Design” for the “Graphic Design” specialty at Sofia University “St. Kliment Ochridski”, FESA, the “Visual Arts” Department, supervised by Assoc. Prof. Snezhina Biserova, PhD.

ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА

София, България

Биография

Родена и живее в София, България.

Работи в областта на рисунката, колажа, дигиталната графика и декоративно-абстрактните инсталационни форми. Смесва материали и техники, различни формати и подходи, но в основата на всичко остава линията, рисунката и човешката фигура, в съчетание с текстурата на колажните елементи. В последните години работи задълбочено и с помощта на дигиталните изразни средства. Има множество участия в групи и колективни изложби, пленери и арт проекти в България и в чужбина, както и две самостоятелни изложби. Член е на СБХ, на сдружение „Изкуство в действие“, на Център за неформално образование и културна дейност АЛОС и на Отворена творческа общност „Глобал Вижън Съркъл“. Завършва бакалавърска и магистърска степен в Софийския университет, катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата, където през 2016 защитава успешно и докторска дисертация. В момента е щатен преподавател по дисциплините „Рисуване и композиция“ и „Теория на хужожествения образ“ в същата катедра.

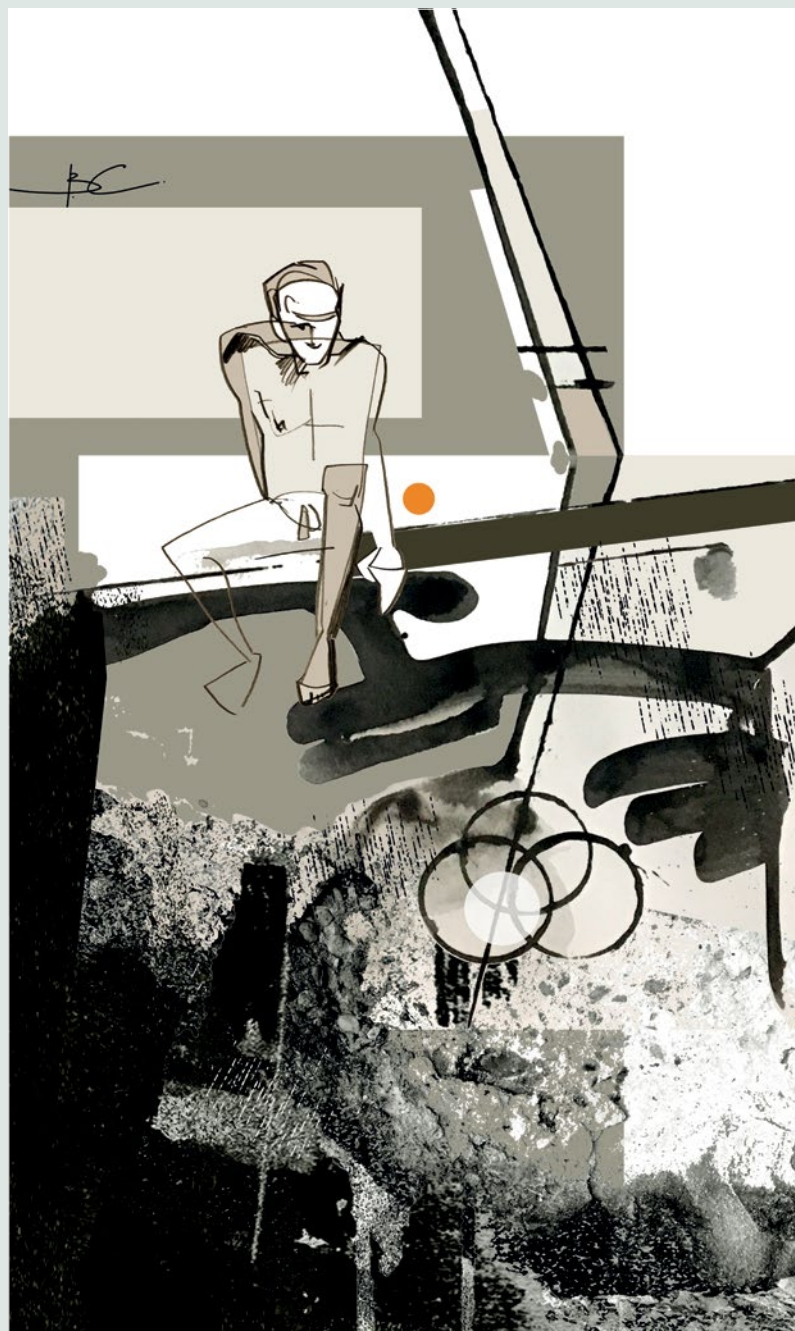
VENTSISLAVA STOYANOVA

Sofia, Bulgaria

Biography

Born and live in Sofia, Bulgaria.

Works in the field of drawing, collage, digital art and installation forms – both decorative and abstract. Mixes materials and techniques, different formats and approaches, but at the heart of her work is the line, the drawing and the human figure, combined with the texture of the collage elements. In recent years Ventsislava has been working extensively using digital means of expression. She has numerous participations in group exhibitions, symposiums and art projects in Bulgaria and abroad, as well as two solo exhibitions. Member of the Union of Bulgarian Artists, the Art in Action Association, the “ALOS Center” for Non-Formal Education and Cultural Activities and the “Global Vision Circle” Open Creative Community. She graduated with a bachelor's degree and a master's degree from Sofia University, Department of Visual Arts at the Faculty of Educational Studies and the Arts, where in 2016 she successfully defended her doctoral dissertation. She is Senior Assistant Professor in the subjects “Drawing and Composition” and “Theory of the Artistic Image” at the same department.

Интуитивни заблуди /триптих/

CGD, монотипия, 100 x 60 cm /Всяка/, 2022

Intuitive delusions /triptych/

CGD, monotype, 100 x 60 cm /each/, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Серията "Intuitive delusions" представя произведения, част от последните ми опити в полето на колажа, изпълнен с помощта на дигиталните изразни средства. В основата на всички работи са бързо направени рисунки на човешки фигури, в които ръката интуитивно предава върху листа образи, родени във въображението ми. Тези образи претърпяват множество трансформации, смесване на техники, материали, медии, различни формати и подходи. Това са едни заблудени човешки фигури, изтощени и объркани. Въпросът, който поставям е дали човек е способен да се изправи високо след разрутата, за да се срещне с останките от собствения си АЗ. И дали не оцелява именно благодарение на корабкрушенията, които го разрушават, за да се прероди наново – различен и все още същият.

CONCEPT

The 'Intuitive delusions' series presents works that are part of my recent experiments in the field of digital collage. At the heart of all the artwork are quick drawings of human figures, in which the hand intuitively transmits on the sheet of paper the images born in my imagination. These images undergo many transformations, mixing techniques, materials, media, different formats and approaches. These are deluded human figures, exhausted and confused. The question I ask is whether The human being is able to stand high after destruction in order to meet the remnants of his own self. And whether we survive thanks to the shipwrecks that destroy us in order to be reborn – different and still the same.

КОНЦЕПЦИЯ

Дигиталните колажи и арт книгата са вдъхновени от произведението на Хулио Кортасар „Истории за кронопи и фами“, публикувано за първи път през 1962 г. Колажът дава възможността да се създаде един свят, на пръв поглед хаотичен, но всъщност добре структуриран, където всеки детайл играе ролята си на статист и на звезда в главната роля. Точно като Кортасаровите думи – не бихме искали да изпуснем нито една сричка, за да не изгубим целостта.

Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София, с ръководител доц. г-р Регина Далкалъчева.

CONCEPT

The digital collages and the artist's book were inspired by Julio Cortázar's work "Cronopios and Famas", first published in 1962. Collage gives the unique opportunity to create a world, seemingly chaotic, but well-structured, where every detail plays the role of an extra and a star in the leading role. Just like Cortázar's words - we would not want to miss a single syllable so as not to lose the integrity of intent.

The artist's book was realized as the semester project, within MA programme "Illustration" for the course "Book, Illustration, Printed Graphics" at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD.

ДОРА ИВАНОВА

1994, Пловдив, България

Дора Иванова твори в сферата на арт книгите и книжния дизайн. През 2017 г. завършва бакалавър „Графичен дизайн“ в Teesside University /Prague College/ в Прага, Чехия. Именно там се среща за пръв път с колажната техника, с която продължава да експериментира по време на обучението си в магистърска програма „Илюстрация“ в Национална художествена академия, гр. София, България. Участва в няколко групови изложби, сред които Dirty Sellouts /2017 г, Прага/ и Iná Kniha /Братислава, 2019 г./.

DORA IVANOVA

1994, Plovdiv, Bulgaria

Dora Ivanova creates within the realm of artist's books, art publications and book design. She received her bachelor's degree in Graphic Design from Teesside University /Prague College/ in Prague, Czechia in 2017. It was then and there where she experimented with collage for the first time before spiralling down the collage rabbit hole as she finished her master's degree in Illustration at the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria. She partook in multiple group art shows, such as Dirty Sellouts /Prague, 2017/ and Iná Kniha /Bratislava, 2019/.

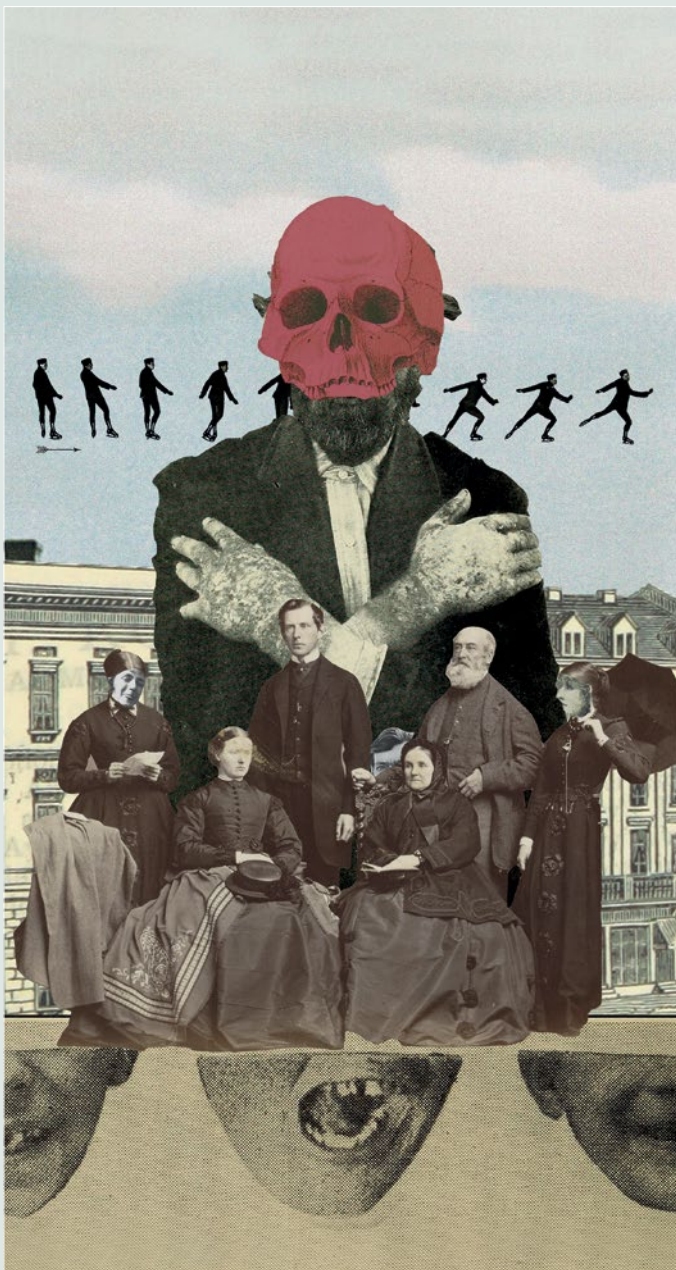

**Колажна дефрагментация на четири откъса
от „Истории за кронопи и фамы“ на Хулио Кортасар**

Арт книга, 210 x 297 мм. Дигитален печат върху хартия 80 gsm и 100 gsm, пауст 92 gsm и плака /прозрачно фолио/, скрепване чрез метални спирали. Изданието съдържа дигитални колажи, 2019

**Collage defragmentation of four short stories
from “Cronopios and Famas” by Julio Cortázar**

Artist's book, 210 x 297 mm. Digital print on 80 gsm/100 gsm paper, 92 gsm tracing paper, plastic foil; metal coil binding. Digital collages. Original text by Julio Cortázar, 2019

Странни занимания

Дигитален колаж, 160 x 300 мм. Дигитален печат на сертифицирана хартия Hahnemühle William Turner Matt FineArt – textured, 310 gsm, 2019

Unusual Occupations

Digital collage, 160 x 300 mm. Digital print on certified inkjet paper Hahnemühle William Turner Matt FineArt – textured, 310 gsm, 2019

Обезглавеност

Дигитален колаж, 160 x 300 мм. Дигитален печат на сертифицирана хартия Hahnemühle William Turner Matt FineArt – textured, 310 gsm, 2019

Headlessness

Digital collage, 160 x 300 mm. Digital print on certified inkjet paper Hahnemühle William Turner Matt FineArt – textured, 310 gsm, 2019

ЙОХАН ЙОТОВ

1960, Плевен, България

Йохан Йотов завършва специалност „Графика“ в НХА, София през 1988 г. През 1997 г. специализира изящна графика в “Hochschule für Angewandte Kunst” – Виена, при професорите Зигберт Шенк и Ханс Линдигер.

Важно значение за развитието на художествения му възглед е възможността двукратно да участва в реализирането на стенописни проекти на известния американски концептуалист и минималист Сол Лъуейт /Sol LeWitt/ – през 2006 г. – Raifaisen Bank, Сент Гален, Швейцария – и десет години по-късно – през 2016 г., в Kunstmuseum, Базел, Швейцария.

През 2018 г. той защитава успешно докторска дисертация на тема „Пластически геометризъм и пространствени системи в творбите на някои от най-изявените представители на направление ИМП – АРТ“.

От 2004 е доцент, а от 2022 е професор в специалност „Графика“ на НХА, като в периода 2011 – 2019 г. два последователни мандата е ръководител катедра „Графика“.

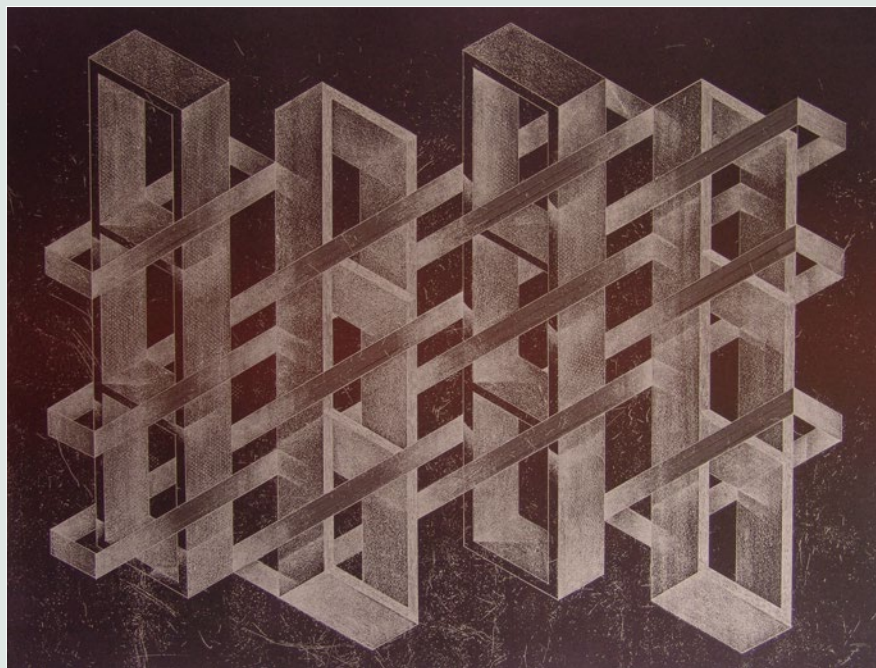
Йохан Йотов е художник с утвърдено присъствие в художествения живот. В периода 1990 – 2022 г. реализира 12 самостоятелни изложби в Австрия, галерия Kunstler Haus Залцбург, 2022; в България, Германия, Екватор, Мексико, Монголия, Полша и Хърватия взема участие в значителен брой представителни групови изложби и графични форуми в страната и в чужбина, ръководил е майсторски класове в България, Мексико и Турция. Удостояван е с награди и номинации от национални изложби и конкурси за творчеството си.

Автор е на 11 кураторски проекта – в България и в чужбина. Участва в журита на различни национални изложби, конкурси и международни графични биеналета в периода 2013 – 2021 г. От 2016 – постоянен член и участник в симпозиумите и изложбите на алианса I A P A – International Academic Printmaking Alliance със седалище Central Academy of Fine Arts /CAFA/, Пекин, Китай.

Йохан Йотов е член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“.

Групови изложби и графични форуми

Съвременен българско графично изкуство, НДК, София, 6-ти Форум за малка графика, „Арт алея“, София, „Вход – Изход“, Галерия „Офицерски дом“, Ниш и Галерия „Методи Метод Петров“, Димитровград, СЪРБИЯ, „Коледни възшебства“, Галерия Финес, СОФИЯ, „Среща по пътя на коприната. България – Китай“, Галерия Таймао Пекин КИТАЙ и НХГ София БЪЛГАРИЯ, Grafiche divagazioni, съвременна графика от България, Италия и Македония, Palazzo Agostinelli Bassano del Grappa, Италия и др.

Порта към небесата

Инталцо, 49 x 64 см, 2016

Gate to Heaven

Intaglio, 49 x 64 cm, 2016

КОНЦЕПЦИЯ

„Нагоре по стълбата, която води надолу“ – този познат израз може да се приеме като своеобразна формула за всичко отвлечено, парадоксално, обръкващо възприятията. Той е подходящ и за най-краткото и образно обяснение на това що е IMP-ART /impossible art/ – направление в изобразителното изкуство, ситуирано между оп-арта и сюрреализма, развиващо се колкото на базата на оптичните илюзии и измами за око, толкова и на метафоричното боравене с пространствата.

Графиките, които представям, се доближават максимално до естетиката и философията на това направление. В работата си се стремя да не разчитам единствено на любопитните оптични ефекти, а чрез инструментариума на имп-арт да овеществя неща, невидими за око, или за невъоръженото око. Въоръжено, защото много от идеите за графичните произведения идват от надникването в микро и макрокосмоса, до там, докъдето могат да ни заведат оптичните прибори. От там нататък, надникването става единствено посредством човешката фантазия.

Аз копнея за сближаването между учения и художника, между науката и изкуството. За мен това са сродни дейности. И при двете области емоцията по върховете се доближава, дори се слива в една висша естетическа емоция. Опитвам се да следвам тази чиста естетическа емоция.

Графичните листове са изпълнени в класически графични техники, чрез смесване на различни прийоми от богатия арсенал на дълбокопечатните гравюри. В показаните творби отсъства каквато и да е намеса на дигитални средства.

Ритъм на мембрана

Инталио, 49 x 64 см, 2011

Rithm of the Membrane

Intaglio, 49 x 64 cm, 2011

CONCEPT

The 'Intuitive delusions' series presents works that are part of my recent experiments in the field of digital collage. At the heart of all the artwork are quick drawings of human figures, in which the hand intuitively transmits on the sheet of paper the images born in my imagination. These images undergo many transformations, mixing techniques, materials, media, different formats and approaches. These are deluded human figures, exhausted and confused. The question I ask is whether The human being is able to stand high after destruction in order to meet the remnants of his own self. And whether we survive thanks to the shipwrecks that destroy us in order to be reborn - different and still the same.

YOHAN YOTOV

1960, Pleven, Bulgaria

Yohan Yotov graduated with a degree in art education, specialty "Graphics" at the State University of Sofia in 1988. In 1997 he specialized in fine graphics at Hochschule fur Angewandte Kunst in Vienna, with professors Siegbert Schenk and Hans Lindinger.

Important for the development of his artistic view is the opportunity to participate twice in the realization of mural projects of the famous American conceptualist and minimalist Sol LeWitt – in 2006 – Raifaisen Bank, St. Gallen, Switzerland and ten years later, in 2016, in Kunstmuseum, Basel, Switzerland.

In 2018, he successfully defended his doctoral thesis on "Plastic geometry and spatial systems in the works of some of the most prominent representatives of the IMP - APT direction".

Since 2004 he has been an associate professor and since 2022, he has been a professor in the specialty "Graphics" of the National University of National and International Studies, and in the period 2011 - 2019 he has been heading the Department of Graphics.

Yohan Yotov is an artist with an established presence in artistic life. Between 1990 and 2022 he has held 12 solo exhibitions in Austria – „Kunstlerhaus" Gallery, Salzburg, 2022; Bulgaria, Germany, Ecuador, Mexico, Mongolia, Poland, and Croatia and has taken part in a significant number of representative group exhibitions and graphic forums in the country and abroad, has led master classes in Bulgaria, Mexico and Turkey. He has awarded with several prizes and nominations from national exhibitions and competitions for his work.

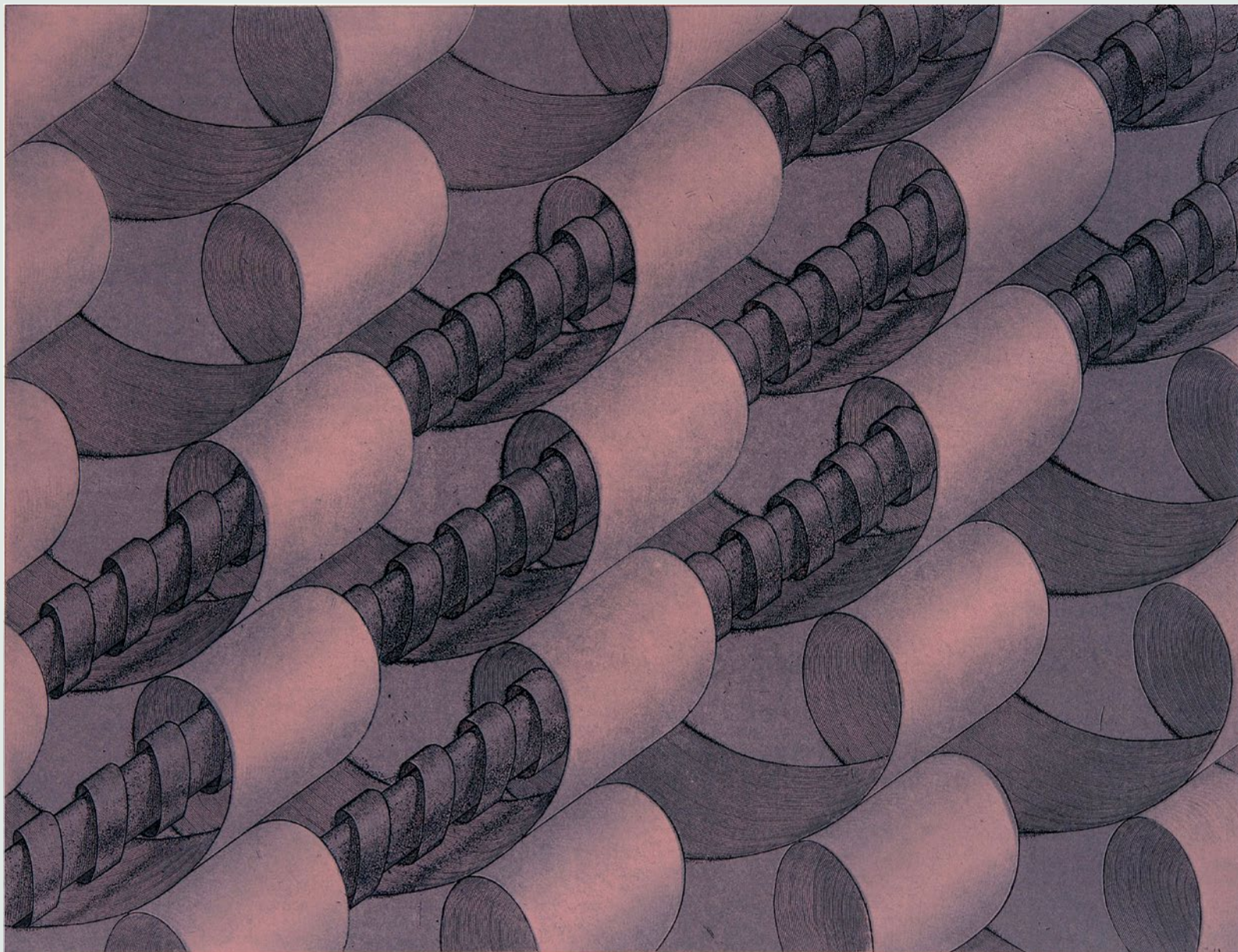
He is the author of 11 curatorial projects – in Bulgaria and abroad. He has participated in juries of various national exhibitions, competitions, and international graphic biennales in the period 2013 - 2021.

Since 2016 – a permanent member and participant in the symposiums and exhibitions of the Alliance I A P A – International Academic Printmaking Alliance with headquarters Central Academy of Fine Arts /C A F A/, Beijing, China.

Yohan Yotov is a member of the Union of Bulgarian Artists, Graphics, and Illustration Section.

Group exhibitions and Printmaking Forums

Contemporary Bulgarian graphic art, Finess Gallery Sofia BULGARIA, International Print Biennial, Varna BULGARIA, International Print Triennial, ULUS Beograd SURBIA, International Print Triennial, Krakow POLAND, Corpo EX/Posto – International graphic arts, Academy Gallery Sofia BULGARIA and ITALY, Nishki Graficki krug, Nish SURBIA, International Triennial of graphic arts, Shipka 6 Gallery Sofia BULGARIA, Mostra Internazionale di Grafica D'Arte, De Portesio ITALY, Biennial of Graphic arts, Orense SPAIN, Graphic art exhibitions in Chicago, USA.

Ритъм на Вълна

Инталио, 49 x 64 см, 2011

Rithm of the Wave

Intaglio, 49 x 64 cm, 2011

CONCEPT

The artist's book "Shadows" includes works by the author Herman Hesse and original prints by Karina Kaneva, accompanying the author's lyricism. A main point in the designing of the book is interpreting the complex emotional states of the lyrical subject. The fragile human nature is demonstrated through drastic transformation of the body, accentuating the impermanence of life. The book is divided into two conceptual pieces: the body, visualizing the extreme physical limits, and the expressions, representing the sentimental and passionate human nature. The artist's book was realized as the semester project, within BA programme "Graphic Design" for the "Graphic Design" specialty at Sofia University "St. Kliment Ohridski", FESA, the "Visual Arts" Department, supervised by Assoc. Prof. Snezhina Biserova, PhD.

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книгата „Сенки“ включва творби от автора Херман Хесе и оригинални отпечатъци от Карина Канева, съпровождащи авторския лиризмъ. Водещата задача в проектирането на арт изданието е интерпретирането на сложните емоционални състояния на лиричeskия Аз. Чрез драстичната трансформация на тялото се демонстрира крехката човешка природа, акцентираща тленността на живота. Концептуално книгата е разделена на две части: телата, визуализиращи крайния физически предел, и мимиките, представящи сантименталната и страстна човешка натура.

Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на бакалавърска програма „Графичен дизайн“, специалност „Графичен дизайн“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Визуални изкуства“ под ръководството на доц. д-р Снежина Бисерова.

КАРИНА КАНЕВА

2001, Ямбол, България

През 2020 г. завършва средно образование в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол, със специализация „Информационни технологии“.

Понастоящем – студент в бакалавърска програма „Графичен дизайн“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Занимава се любителски с графичен дизайн от 8 години, като се насочва основно към корпоративния графичен дизайн и рекламата.

Групови изложби

2021 Участие в международната изложба 20-th Lessedra World Art Print Annual Mini Print, галерия Леседра, София.

2022 Участие в програмата "Transform4Europe".

2022 Участие в изложбата „Дневниците на една общност“ в галерия DOZA.

От автора

Интересувам се както от традиционно изкуство, така и от съвременните арт практики. Ключов момент в работата ми е постоянно визуално експериментиране, което ме доведе до изследването на множество платформи за творческа продукция: 3D моделиране, дигитално изкуство, видео монтаж, печатна графика и др. Не се стремя към някаква определена естетика, по-скоро адаптирам визуалния си език към конкретната задача.

Опитът ми с графиката започна в началото на обучението ми и до този момент не съм се занимавала със създаването на арт книги. Въпреки че това е напълно непозната материя за мен, изпитвам огромен интерес към техническата подготовка на подобни издания. Дигиталното изграждане на образа, с което основно се занимавам, определено мога да кажа, че не достига същото удовлетворение като ръчната изработка.

KARINA KANEVA

2001, Yambol, Bulgaria

2001, Yambol, Bulgaria.

In 2020, she graduated from secondary school "St. Kliment Ohridski", Yambol, specializing in "Information Technologies".

Currently a student in the bachelor's program „Graphic Design“ at the Faculty of Educational Sciences and Arts of Sofia University "St. Kliment Ohridski".

She has been doing graphic design for 8 years, focusing mainly on corporate graphic design and advertising.

Group exhibitions

2021 Participation in the exhibition 20th Lessedra World Art Print Annual – Mini Print at Lessedra Gallery.

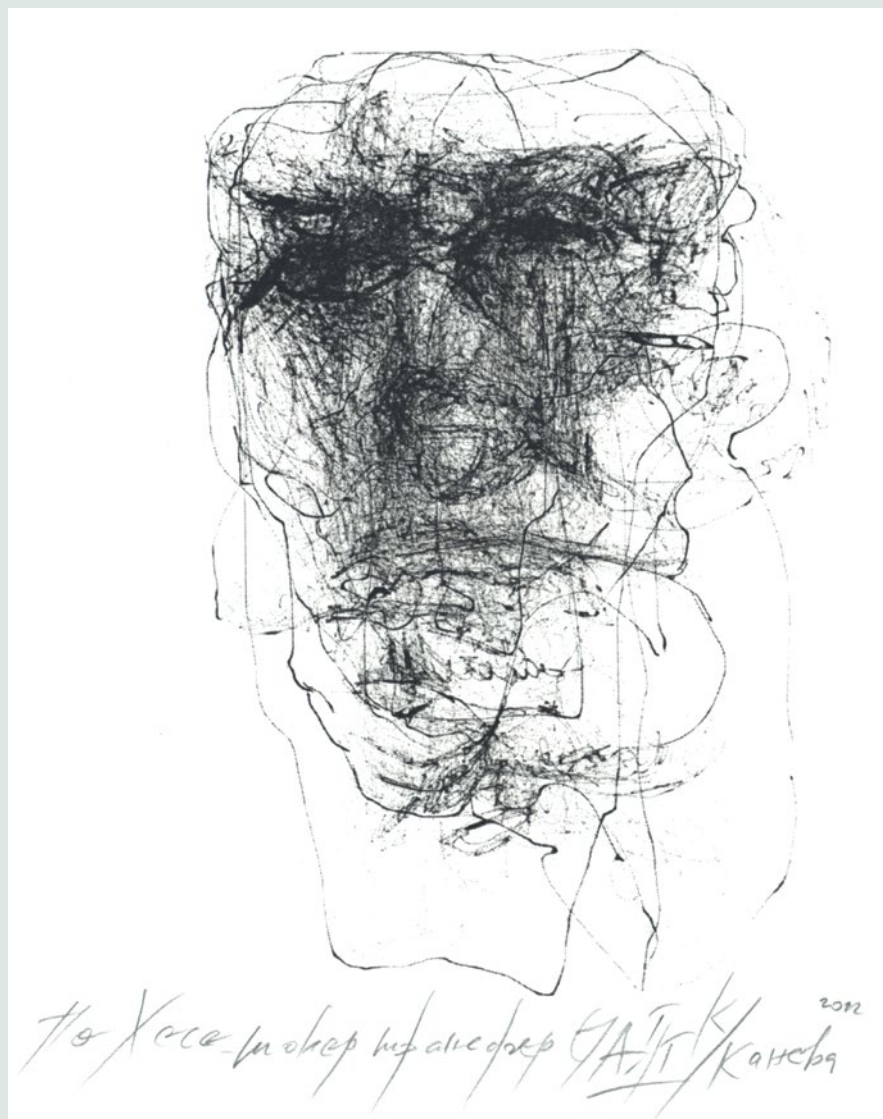
2022 Participation in the “Transform4Europe” program.

2022 Participation in the exhibition “Diaries of a Community” at DOZA Gallery.

From the author

I am interested in both traditional art and contemporary art practices. A key point in my work is the constant visual experimentation, which has led me to exploring multiple platforms for creative output: 3D modelling, digital art, video montaging, printmaking, etc. I don't aim to achieve a particular aesthetic, rather I adapt my visual language to the specific task at hand.

My experience with printmaking started at the beginning of my studies and up until that moment I had not made any artist's books. Even though this is a completely unknown matter to me, I have a great interest in the technical preparation that goes into such books. The digital construction of images, with which I mostly concern myself, definitely doesn't give the same sense of satisfaction as handmade work.

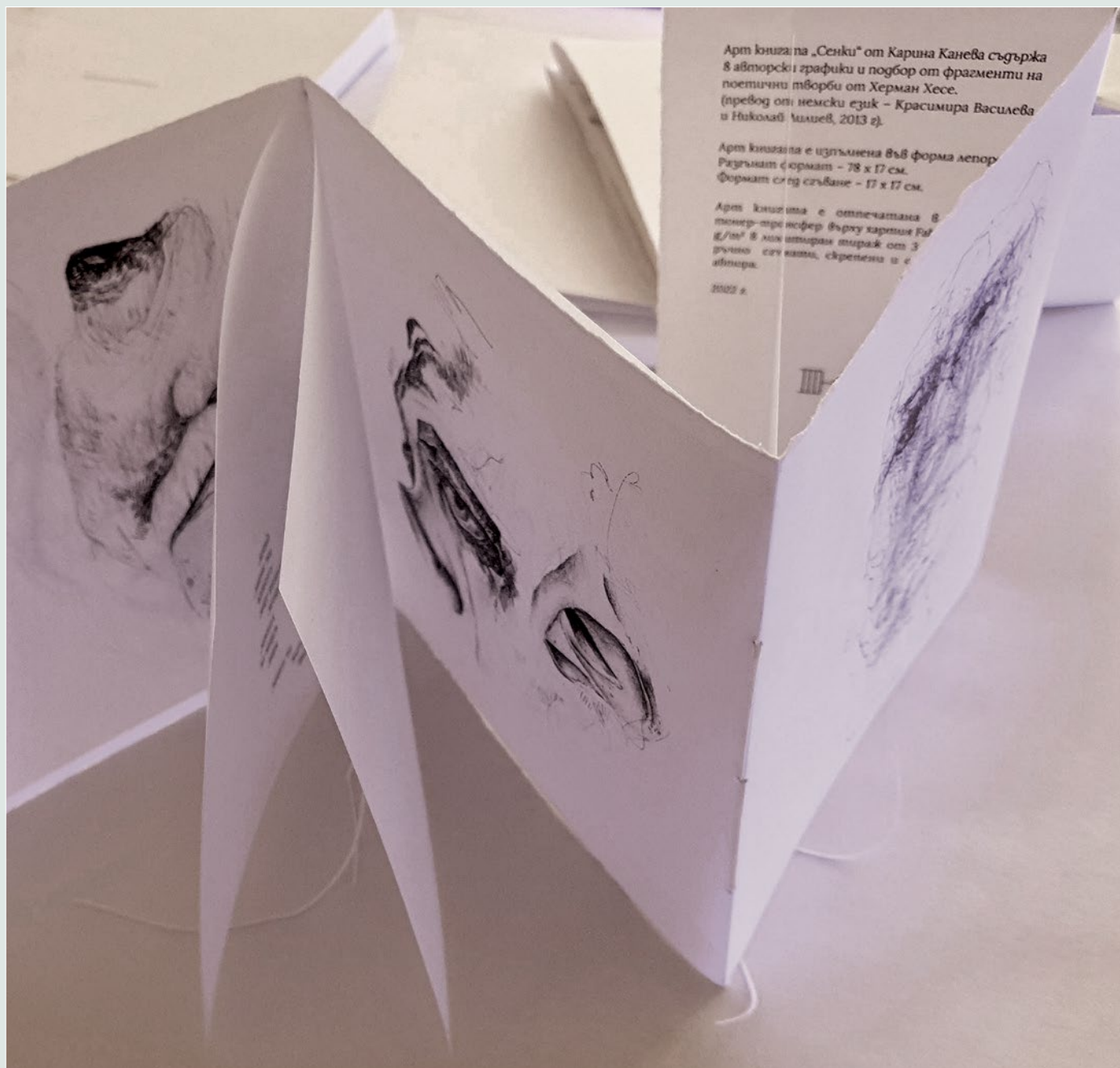

Сенки

Art book on poetic works by Hermann Hesse, Leporello, toner-transfer on Fabriano 5, 210 gsm, Unfolded format 78 x 17 cm, format after folding – 17 x 17 cm, 2022

Shadows

Artist's book on poetic works by Hermann Hesse, Leporello, toner transfer on Fabriano 5 paper, 210 gsm, 78 x 17 cm /Unfold/, 17 x 17 cm /fold/, 2022

По Херман Хесе II

Тонер трансфер, хартиена матрица, 17 x 17 см, 2022

After H. Hesse II

Toner transfer from paper matrix, 17 x 17 cm, 2022

КРАСИМИРА НИКОЛОВА

2001, Бургас, България

Завършила СУ „Екзарх Антим I“, профил „Чужди езици“. Понастоящем, студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бакалавърска програма „Графичен дизайн“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.

KRASIMIRA NIKOLOVA

2001, Burgas, Bulgaria

“Ekzarh Antim I” Secondary school graduate, profile “Foreign Languages”.

Currently a student at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, bachelor’s degree programme Graphic Design, “Faculty of Educational Studies and the Arts”.

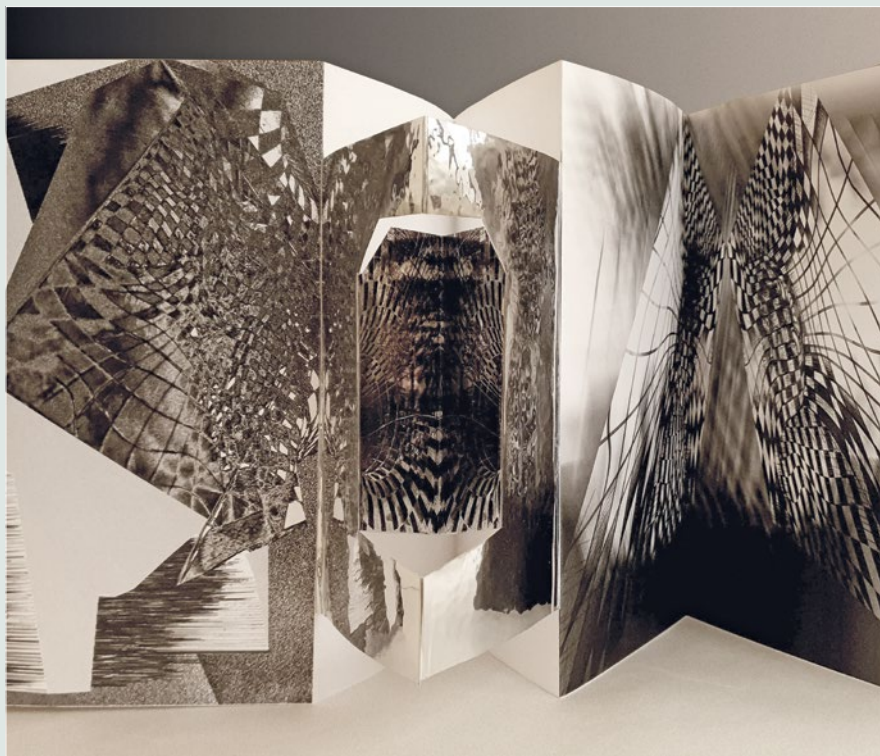
CONCEPT

The Artists Book “Eidolon” contains illustrations and photography by Krasimira Nikolova and text fragments from the novel “Steppenwolf” by Hermann Hesse. At the foundation of the art book lie the pareidolia phenomenon and the term projection in the psychological context. The famous inkblot test by Rorschach is based precisely on pareidolia and projection. The word pareidolia originates from the word eidolon, meaning shape, apparition, idol. During the test, the internal condition of the person finds an outward expression through the images and meaning the patient discovers in the impressions. In reality the inkblots are completely random, however. Unable to see themselves from the outside, a person looks for their reflection in the surrounding world and the people around them. Similarly to the pareidolia, where the person discovers visual connections, it can be determined that the comparison and identification with the environment is a form of projection on its own. Drawing such connections between ourselves and the surrounding world could be a mechanism through which we battle our own loneliness.

The artist’s book “Eidolon” incorporates illustrations and photography by Krasimira Nikolova and text fragments from the novel “Der Steppenwolf” by Hermann Hesse. The artist’s book is comprised of a base paper body in the form of a leporello, duplex printed on certified paper for digital print High Contrast Color 180 gsm, unfolded format 144 x 24 cm, and 12 x 24 cm after folding. A pop-up element, made with reflective paper through manual transfer, is integrated through slots in the third, fifth, seventh and ninth fold of the leporello.

The included typography is printed flipped so that it can accurately fulfill its readability functions through reflection in the mirror-like surfaces.

The issue is accomplished in limited edition of five copies, hand-signed by the author. The artist’s book was realized as the semester project, within BA programme “Graphic Design” for the “Graphic Design” specialty at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, FESA, the „Visual Arts” Department, supervised by Assoc. Prof. Snezhina Biserova, PhD.

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книгата „Ейдолон“ съдържа авторски илюстрации и фотографии от Красимира Николова и текстови фрагменти от романа „Степният вълк“ на Херман Хесе. В основата на арт книгата стои феноменът парейдолия и терминът проекция в контекста на психологията. Известният тест с мастилени петна на Роршах е базиран именно на проекцията и парейдолията. Думата парейдолия произлиза от думата ейдолон, която означава форма, видение, идол. В рамките на теста вътрешното състояние на човека намира израз чрез образите и смисъла, които пациентът открива в отпечатъците. В действителност обаче тези отпечатъци са напълно произволни. Неспособен да се види от страни, човек търси своето отражение в заобикалящата го свят и хората около себе си. Подобно на парейдолията, където човек открива визуални връзки, може да се каже че сравняването и отъждествяването ни с околния свят също е своеобразна форма на проекция. Да прокарваме подобни връзки между себе си и заобикалящата ни свят може би е механизъм, чрез който се борим със самотата си.

Арт книгата „Ейдолон“ включва основно книжно тяло, тип лепорело, двустранно отпечатано върху сертифицирана хартия за дигитален печат High Contrast Color 180 gsm в разгънат формат 144 x 24 cm и формат след сгъване 12 x 24 cm. В него са интегрирани през прорези в трета, пета, седма и девета сгъвка по един поп-ъп елемент, изпълнен върху огледална хартия чрез ръчен трансферен печат. Включената типография е отпечатана огледално така, че при отразяване в огледалните повърхности да изпълнява коректно четивните си функции. Изданието е осъществено в лимитиран тираж от 5 екземпляра, ръчно сизнирано от автора.

Арт книгата е реализирана като семестриален проект в бакалавърска програма „Графичен дизайн“, специалност „Графичен дизайн“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“, под ръководството на доц. д-р Снежина Бисерова.

Eidolon

Арт книга /лепорело, с поп-ъп елементи/
дигитален печат, ръчен тонер трансфер върху хартия, огледално фолио, 2022

Eidolon

Artist's book /leporello, with pop-up elements/
digital print, hand printed toner transfers on paper, mirror foil, 2022

всяко
 време,
 всяка
 култура,
 всички
 нрави и
 традиции
 си имат
 свой стил,
 свои
 нежности и
 суровости,
 красоти и
 ужаси.

ум отиож
 ,твдтэтэтвтосэ
 тдмэиур
 интэвзв
 дэ риндрвдтэ
 ,инэвтээтээ
 инилэ интэвзв
 .имилдрт дэ

коити
 съотв
 приеи
 извект
 страс
 естес
 извест
 за тврт

тилжшэвон он
 ээ товилж
 в дилсдвзв
 ожнитси
 ро в ,иненртм
 ээ отвзвд ,мат
 эвд твнтэвд
 вбемэдв
 и диллж
 .илсилд

Къ човек
 живот са
 преврши
 истина
 илменде
 там, къд
 пресина
 времена
 култури
 религи.

КОНЦЕПЦИЯ

NE-books

Книгите символизират мъдростта и знанието, но хората често забравят наученото от книгите, забравят уроците на миналото...

CONCEPT

NO-books

Books symbolize wisdom and knowledge, but people often forget what they have learned from the books, forget the lessons of the past ...

ЛАУРА ДИМИТРОВА

София, България

Лаура Димитрова е завършила Националната художествена академия, София, България.

Член е на Съюза на българските художници.

От 2013 г. е доктор. От 2019 г. – доктор на науките.

Тя е професор по декоративни изкуства и комбинаторика и теория на художествения образ в „Св. Климент Охридски“, София, България. Тя живее в София, България. До момента има 31 самостоятелни изложби – 18 в България; 2 в Париж, Франция; 2 в Германия – Мюнхен и Швандорф; 1 в Кавадарци, Македония; 2 в Ниш, Сърбия; 2 в Белград, Сърбия; 1 в Нови Сад, Сърбия; 1 в Лесковац, Сърбия; 1 в Будапеща, Унгария, 1 във Варшава, Полша. Участвала е в повече от 200 групови изложби, пленери и арт проекти в България и чужбина.

Награди

Втора награда за рисунка от Изложбата на художниците от Северозападна България, Лом, 2005; Награда „Джеймс Х. Пинто“ от 13-то международно биенале на портрета INTERBIFEP, Тузла, Босна и Херцеговина, 2008 г.; Награда за стипендията на Съюза на българските художници за резиденция в Cité internationale des arts, Париж, Франция през 2012 г.; Награда за графика от 6-то биенале на малките художествени форми, Плевен, България, 2012; Награда на областния управител на област Стара Загора от Третото Балканско квадриале на живописата, Стара Загора, България, 2012 г.; Наградата за български художник от Международния годишен конкурс за хартиено изкуство на AMATERAS, 2013 г.; Наградата на Художествена галерия Русе от 4-та международна изложба „Арт миниатюра“, Русе 2013; Награда за стипендията на Съюза на българските художници за резиденция в GEDOK, Мюнхен, Германия през 2014 г.; Награда за стипендията на Съюза на българските художници за резиденция в Швандорф, Германия през 2016 г.; Втора награда от Биеналето Mail Art, Текирдаг, Турция, 2016 г.; Втора награда от Националния изложбен „Арт колаж“, Пловдив, България, 2017 г.; Наградата на Съюза на българските художници от Биеналето на рисунката, Велико Търново, България, 2019 г.; Трета награда от изложбата „Пролетен салон“, Габрово, България, 2022 г.

LAURA DIMITROVA

Sofia, Bulgaria

Laura Dimitrova graduated from the National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria.

She is a member of the Union of the Bulgarian Artists.

Since 2013 she is PhD. Since 2019 – DSc.

She is professor of decorative arts at “St. Kliment Ohridski” University, Sofia, Bulgaria.

She lives in Sofia, Bulgaria. Up until now she has had 31 individual exhibitions – 18 in Bulgaria; 2 in Paris, France; 2 in Germany – Munich and Schwandorf; 1 in Kavadarci, Macedonia; 2 in Nis, Serbia; 2 in Belgrade, Serbia; 1 in Novi Sad, Serbia; 1 in Leskovac, Serbia; 1 in Budapest, Hungary, 1 in Warsaw, Poland.

She has taken part in more than 200 group exhibitions, plein-air sessions and art projects in Bulgaria and abroad.

Prizes

Second Prize for Drawing and Graphic Art at the Exhibition of the Artists from Northwest Bulgaria, Lom, 2005; The Award “James H. Pinto” from 13th International Biennial Festival of Portrait INTERBIFEP, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2008; The Union of Bulgarian Artists’ Scholarship Award for Residency at Cité internationale des arts, Paris, France in 2012; The award for graphic art from the 6th Biennial of the Small Art Forms, Pleven, Bulgaria, 2012; The award of the governor of Stara Zagora district from the Third Balkan Quadrennial of Painting, Stara Zagora, Bulgaria, 2012; The award for Bulgarian artist from the International Annual Paper Art Competition of AMATERAS, 2013; The award of the Art Gallery of Ruse from the 4th International Art Miniature, Ruse 2013; The Union of Bulgarian Artists’ Scholarship Award for Residency at GEDOK, Munich, Germany in 2014; The Union of Bulgarian Artists’ Scholarship Award for Residency at Schwandorf, Germany in 2016; Second Prize from the Mail Art Biennial, Tekirdag, Turkey, 2016; Second Prize from the National Exhibition Art Collage, Plovdiv, Bulgaria, 2017; The Prize of the Union of the Bulgarian artists from the Biennial of Drawing, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2019; Third Prize from the exhibition Spring Salon, Gabrovo, Bulgaria, 2022.

НЕ-книги /серия/

Материали и техника: рециклирана хартия от документи, печат с ръчноприготвени фирми от различни материали, акрилни бои; естествено лепене чрез акрилната боя
Размери: 3 обекта с размери на Всеки един от тях 20 x 30 x 20 см, 2021

NO-books /series/

Materials and technique: recycled paper from documents, printing with handmade forms from different materials, acrylic paints; natural gluing with acrylic paint
Dimensions: 3 objects with dimensions of each of them 20 x 30 x 20 cm, 2021

МАРИЯ СТОЕВА

България

Мария Стоева е художник, работещ в областта на книжния дизайн, илюстрацията, графичния дизайн и арт книгата. През 2016 г. завършва Бакалавърска програма „Книга, Илюстрация, Печатна графика“ в Националната художествена академия. През 2022 се дипломира в Магистърска програма „Илюстрация“.

XXII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА – СЛИВЕН, 2020
Международен студентски конкурс за илюстрация на тема: „В приказния свят на творбите на Валери Петров“ – 2-ро място
Конкурс за студентска илюстрация по поезия на Христо Фотеф, 2020 – 1-во място.

Биенале на илюстрацията 2020 – участие в изложбата.

COW 2020 Биенале на илюстрацията 2020 – участие в изложбата.

XXIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА – СЛИВЕН, 2021
Международен студентски конкурс за илюстрация по темата: „В приказния свят на творбите на Борис Априлов“ – 1-во място.

XXIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА – СЛИВЕН, 2022
Международен студентски конкурс за илюстрация по темата: „В приказния свят на творбите на Елин Пелин“ – 2-ро място.

MARIA STOEVA

Bulgaria

Maria Stoeva is an artist working in the fields of book design, illustration, graphic design and artists's books. In 2016 she graduated with a degree in BA "Book, Illustration, Printed Graphics" at the National Academy of Arts, Sofia. In 2022. she graduated with a degree in MA "Illustration".

XXII NATIONAL CHILDREN'S BOOK FESTIVAL – SLIVEN, 2020
International student competition for illustration on the topic: "In the fairy world of Valeri Petrov's works" – 2nd place.

Student illustration contest on Hristo Fotev's poetry, 2020 – 1st place.

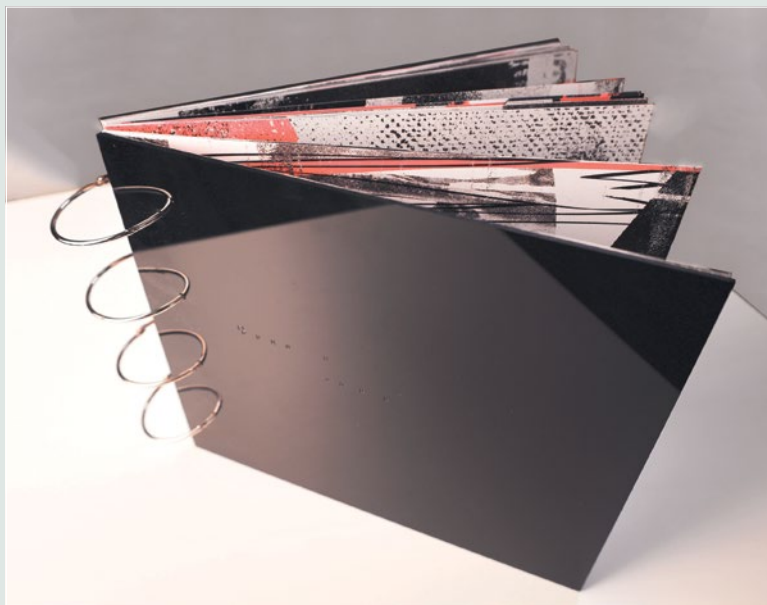
Biennale of Illustration 2020 – participation in exhibition.

COW 2020 Illustration Biennale 2020 – participation in exhibition.

XXIII NATIONAL CHILDREN'S BOOK FESTIVAL – SLIVEN, 2021
International student competition for illustration on the topic: "In the fairy world of Boris Aprilov's works" – 1st place.

XXIII NATIONAL CHILDREN'S BOOK FESTIVAL – SLIVEN, 2022.

International student competition for illustration on the topic: "In the fairy world of Elin Pelin's works" – 2nd place.

Зми и пиърсинги

Арт книга, базирана на „Зми и пиърсинги“ от Хитоми Канехара, /цифрова графика, дигитален колаж, дигитален печат върху плексиглас, ацетатни листове, хартия, скрепяване чрез метални пръстени/, 2021

Болката. Болката на празнотата

Самонараняване. Модификации на тялото. Секс. Сагизъм. Релеф

Така ли е?

Отчаяние. Безнадеждност. Омраза. Пропагане. Смърт

Болката. Остра. Непоносима. Разкъсваща

Смъртоносна

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книгата „Зми и пиърсинги“ е болезнено признание за безнадеждността на човешката душа, значението на съществуването в болка и агония, nihilism and violence – естествената човешка природа, която всеки удобно крие. Самонараняването и телесните модификации са неуспешното желание за притпяване на умствената болка с физическата. Желанието да промениш тялото си, за да промениш душата си. Физическата болка е необходимост и единственият жизненоважен източник. Няма катарзис, има само пропаганда, ненавист към съществуването, унищожение и смърт.

„Зми и пиърсинги“ шокира и „докосва“ зрителя с болезнената, разкъсваща и безмилостна реалност и откровеност. Синтетичните материали, използвани в арт книгата, в комбинация с хартия и „актът на пиърсинга“ чрез металните пръстени, силно подкрепят основните теми, обхванати в публикацията. Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София, с ръководител доц. г-р Регина Далкалъчева.

CONCEPT

“Snakes and Piercings” is a painful confession about the hopelessness of the human soul, the meaning of existence in pain and agony, nihilism, and violence – the natural human nature that everyone comfortably hides. Self-harm and bodily modifications are the unsuccessful desire to dull mental pain with physical one. The desire through the change of your body to change your soul. Physical pain is a necessity and the only vital source. There is no catharsis, there is only fall, hatred of existence, destruction and death.

“Snakes and Piercings” shocks and “scars” the viewer with the painful, tearing, and ruthless reality and frankness. The synthetic materials used in the artist’s book together with paper and the „act of piercing” through the metal rings, strongly support the main themes covered in the publication. The artist’s book was realized as the semester project, within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD.

Snakes and piercings

Artists' book based on 'Snakes and Piercings' by Hitomi Kanehara, /Digital print, digital graphics, digital collage, plexiglass, acetate sheets, metal rings binding/, 2021

The pain. The pain of emptiness

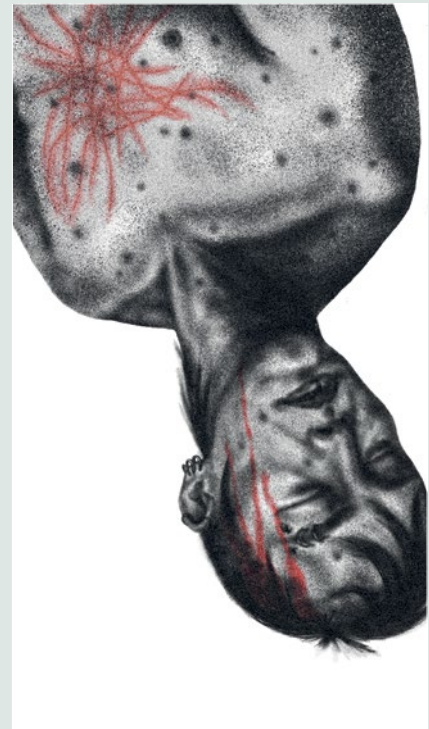
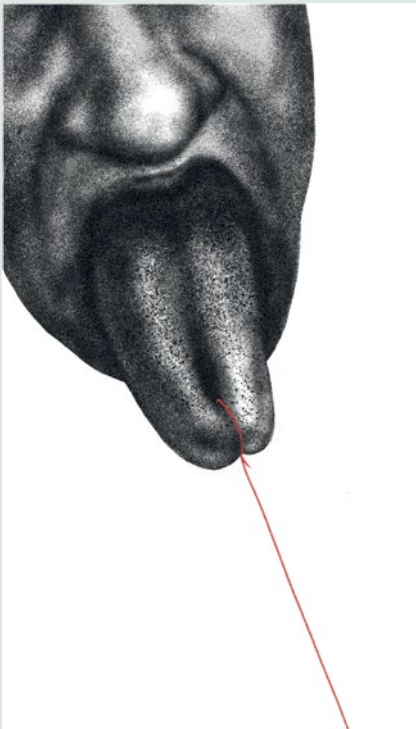
Self-harm. Body modifications. Sex. Sadism. Relief

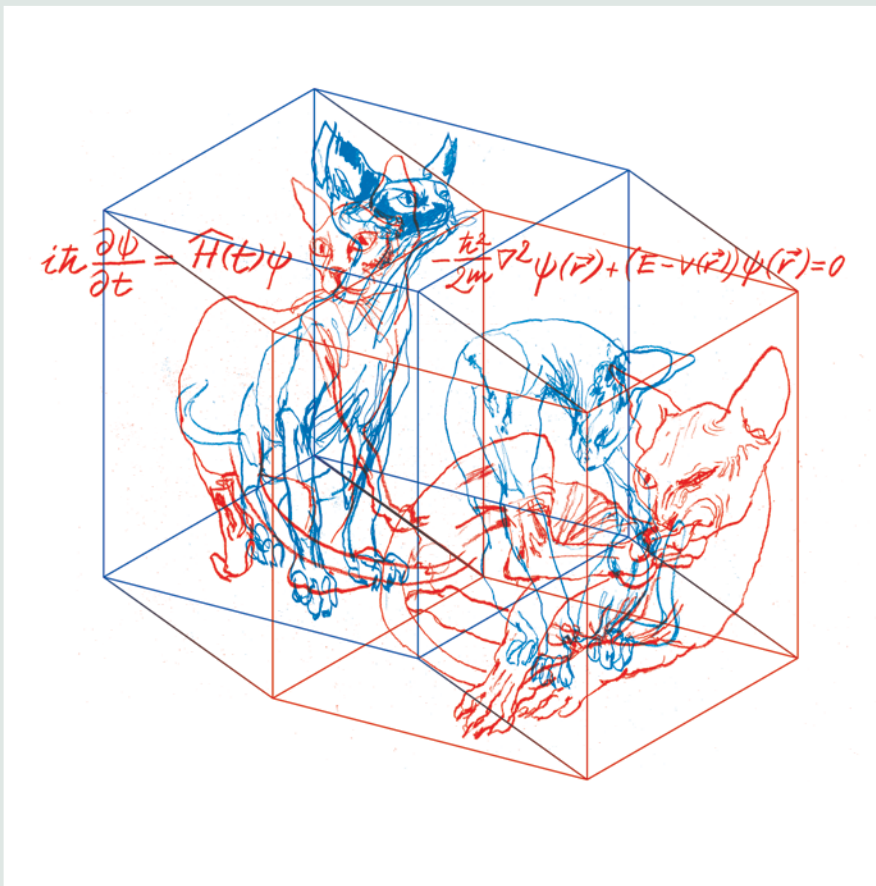
Is that so?

Despair. Hopelessness. Hate. Fall. Death

The pain. Sharp. Unbearable. Tearing

Deadly

Теория на вероятностите / Котката на Шрьодингер I

Смесена техника, 35 x 35 cm, 2022

Possibility theory / The cat of Schrödinger I

Mixed media, 35 x 35 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Могат ли да се пренесат закономерности от микро- в макросвета и прав ли е Ервин Шрьодингер да оспори квантовата суперпозиция? Възможно ли е да съжителстват различни реалности и вселени и как биха изглеждали, ако може да ги видим едновременно? Какъв цвят и тоналност може да придобие такава полифония от образности и сценарии? И могат ли визуалните изкуства да допринесат в това изследване? Това е само част от проблематиката на различни парадокси от света на приложната математика и квантовата физика, които серията „Теория на вероятностите / Котката на Шрьодингер“ изследва визуално.

НИКОЛАЙ ПЕТРУСЕНКО

1990, България

Николай Петрусенко е шрифтов и графичен дизайнер, художник и илюстратор. Има магистърска степен по шрифтов дизайн от Националната художествена академия, София /НХА/ през 2015 г. и е член на СБХ.

Работил в Poststudio /София/ с фокус върху Визуалната комуникация. По-късно в DecoType /Амстердам/, лингвистични експерти и дизайнери на арабска и близкостоична типография и след това в реномираното студио за шрифтове Fontfabric Type Foundry /София/. Преподава в НХА и понастоящем е докторант към СУ „Св. Климент Охридски“.

В областта на шрифтовия дизайн цели създаването на висококачествена дигитална типография не само на кирилица и латиница, но и на всяка световна писмена система.

NIKOLAY PETROUSSENKO

1990, Bulgaria

Nikolay Petrousenko is a type and graphic designer, visual artist and illustrator. He has a master's degree in type design from the National Academy of Arts, Sofia /NAA/ in 2015 and is a member of the Union of Bulgarian Artists.

He worked at Poststudio /Sofia/ with a focus on visual communication. Later at DecoType /Amsterdam/, linguistic experts and designers of Arabic and Middle Eastern typography and then at the renowned studio Fontfabric Type Foundry /Sofia/. He teaches at the NAA and is a PhD candidate at Sofia University "St. Kliment Ohridski".

In the field of type design, his goal is to create high-quality digital typefaces not only in Cyrillic and Latin, but also in any world writing system.

CONCEPT

Can the laws of physics be transferred from the micro to the macro world, and is Erwin Schrödinger right in challenging quantum superposition? Is it possible for different realities and universes to coexist, and what would they look like if we could see them simultaneously? What colour and tone can such a polyphony of imagery and scenarios acquire? And can the visual arts contribute to this kind of research? These are just some of the questions and paradoxes in the world of applied mathematics and quantum physics, which the series "Probability Theory / Schrödinger's Cat" explores visually.

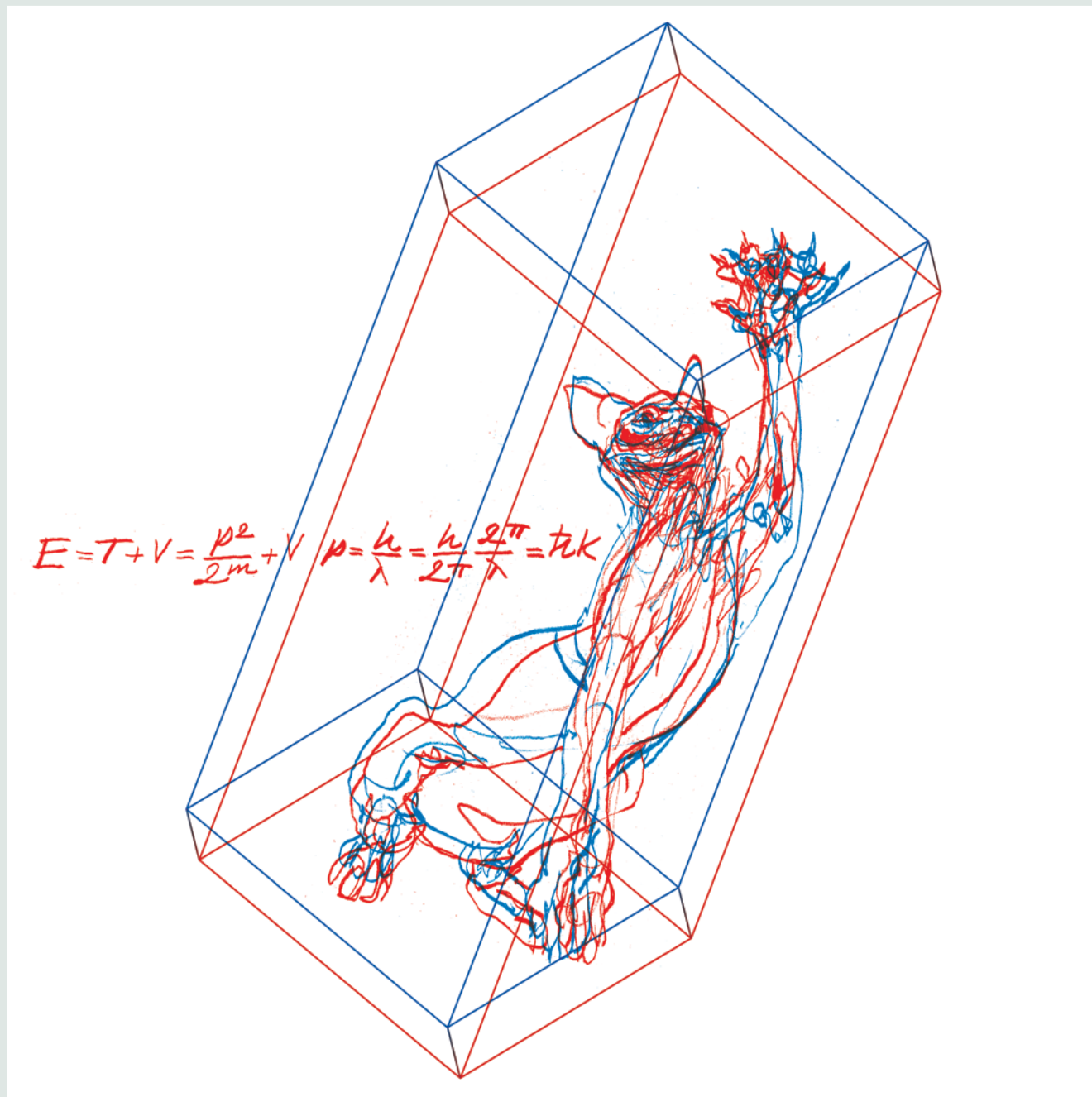

Теория на вероятностите / Котката на Шрьодингер II

Смесена техника, 35 x 35 см, 2022

Possibility theory / The cat of Schrödinger II

Mixed media, 35 x 35 cm, 2022

Теория на вероятностите / Котката на Шрьодингер III

Смесена техника, 35 x 35 cm, 2022

Possibility theory / The cat of Schrödinger III

Mixed media, 35 x 35 cm, 2022

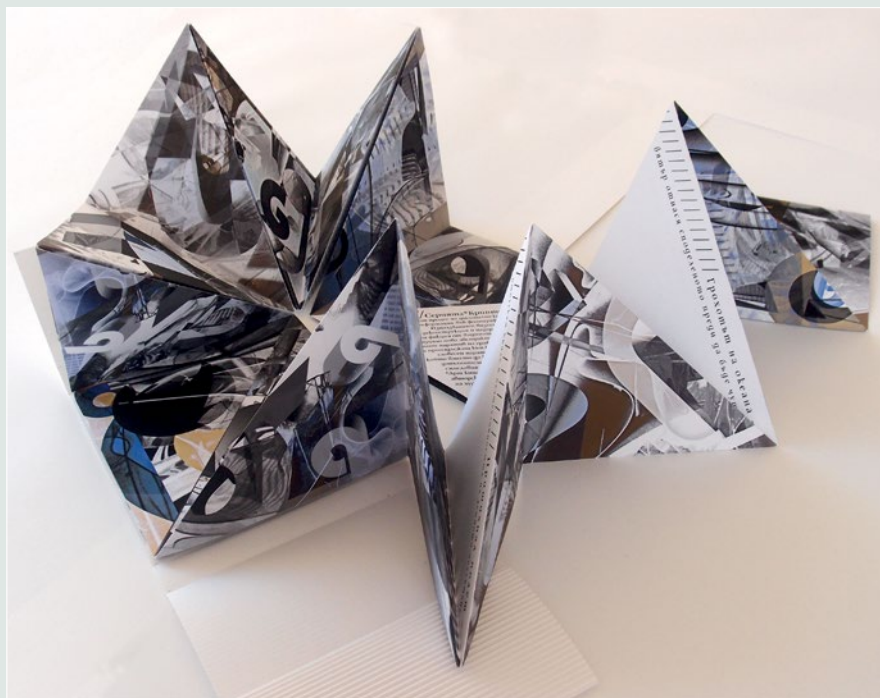
РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА

1964, България

Регина Далкалъчева работи в областта на дигиталната графика, арт книгата, експерименталните авторски издания и художествената илюстрация. Експериментира с изобразителните и смислови възможности на компютърно генерираното художествено изображение, авторската рисунка и алтернативните книжни форми. Сътрудник и многократен стипендиант на Internationale Jugendbibliothek / IJB / и на Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, Германия. Като член на сдружението на мюнхенски художници GEDOK тук участва в множество арт проекти в Германия, включително и като съорганизатор и куратор. Реализира самостоятелни изложби в Германия / Мюнхен, Ерланген, Вайлер, Тутцинг; Република Корея / Сеул; Швейцария / Санкт Гален, Луцерн, Базел/.

Изложби /подбрани от последните десет години/

2022 – “KryptoGraphics”, галерия „Аросита“, София; 2021 – “Opera segnalata FIIC /2021”, галерия “Foyer”, Тренто, Италия; 2021 – “Coronaalphabet / Struktur und Freiheit in der Krise”, галерия “Kunststation-Kleinsassen”, Фулда, Германия; 2020 – 10th Edition of DOURO INTERNATIONAL PRINTMAKING BIENNIAL / Portugal, Португалия; 2020 – International Biennial Print Exhibit: 2020 R.O.C., National Taiwan Museum of Fine Arts, Тайван; 2019 – Eighth International Triennial of Graphic Arts Sofia 2019, галерия „Шунка 6“, СБХ, София; 2019 – “Graficzne Transformacje II / Bulgarian graphics / artist’s book”, “Galeria Widzialni Artystycznego / WA-UMCS”, Люблин и Български културен институт, Варшава, Полша; 2019 – 4th GLOBAL PRINT / 2019, Португалия; 2018 – “ENIGMA / KryptoGraphic / KryptoKalygraphie / Artist’s Books”, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ерланген, Германия; 2018 – „По Стара планина до Черно море“, галерия “Taimitao” и Художествен музей на Императорския дворец / Забранения град, Пекин, Китайска народна република; 2017 – „Живот по реката / Животът река“, галерия “galerieGEDOK тук”, Мюнхен, Германия; 2015 – „Витрини на суетата / Artist’s Books“, галерия “Schatzkammer”, Internationale Jugendbibliothek, Мюнхен, Германия; 2015 – “Mandyliion”, галерия “Heimatumuseum / Weiler im Allgäu”, Вайлер, Алгой, Германия; 2014 – “In Spuren des Wassers / Aquagraphie /”, Център за съвременно изкуство “KunstForum / HerzPraxis Pasing”, Мюнхен, Германия; 2013 – “Artist’s Books / Алтернативен поглед върху книгата”, галерия “galerieGEDOK тук”, Мюнхен, Германия; 2013 – “Rendezvous II”, Гьоте институт, София; 2012 – “Rendezvous I”, Palmenhaus / Villa Waldberta, Мюнхен, Германия; 2012 – „НеПрегвидимото / Рисулки / Дигитална графика“, Diksung Women’s University, Сеул, Република Корея и др.

ТРИъгълни / ТРИлистови / ТРИстишия

Серия арт книги, CGD, дигитален печат
Върху сертифицирана хартия
High Colour Contrast 180 gsm, 2022

Triangles/ Three sheets / Tercets

Artist’s book series, CGD, digital print on certified
inkjet paper High Colour Contrast 180 gsm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Регина Далкалъчева “KryptoGraphics” – художествена концепция за цикъла графики и произтичащата от тях серия арт книги, реализирани в лимитиран авторски тираж.

Цикълът графики “KryptoGraphics” е резултат от процес на дигитално преобразуване/криптиране на визуалната информация на заснети от художничката реални обекти и интегрирани в композициите буквени знаци. Използваният авторски модел на деконструкция, трансформация и надграждане отдалечава драстично художествената фикция от видимото в първообраза и я прекодира като изцяло нова имагинерна реалност.

Серията арт книги „ТРИъгълни / ТРИлистови / ТРИстишия“ допълнително декonstrуира статично установената кавалетна образност на графиките, разгръщайки я като темпорален акт в алтернативното пространство на книжните обекти с неконвенционална форма. Ограниченият авторски тираж и ръчно книговеждане конституират арт книгите като уникални художествени произведения, разграничени от традиционното масово възпроизвеждане.

Арт книгите съдържат авторски текстове в традицията на хайку поезията, създадени от самата художничка.

KryptoGraphics Y

CGD, дигитален печат Върху сертифицирана хартия Fotospeed Platinum Matt 280 gsm, 2022

KryptoGraphics Y

CGD, digital print on certified inkjet paper Fotospeed Platinum Matt 280, 2022

CONCEPT

Regina Dalkalyeva "KryptoGraphics" – an artistic concept for the prints` series and the resulting artist`s books` series realized in limited edition

The "KryptoGraphics" prints` series has been the result of a process of digitally converting/encrypting the visual information of real objects captured by the artist and integrated into the compositions letter characters. The author's model of deconstruction, transformation, and upgrade drastically distances artistic fiction from the visibility in the original and recodes it as an entirely new imaginary reality.

The artist`s book series "Triangles/ Three sheets / Tercets" further deconstructs the static established easel imagery of the graphics, unfolding it as a temporal act in the alternative space of the book objects of unconventional form. Limited author`s edition and manual book binding constitute artist`s books as unique works of art distinguished from traditional mass reproduction.

Artist`s books contain author`s texts in the tradition of haiku poetry, created by the artist herself.

REGINA DALKALYCHEVA

1964, Bulgaria

Regina Dalkalycheva works in the field of digital graphics, art book, experimental author's editions, and artistic illustration. She experimented with the artistic and thought possibilities of computer-generated artistic imagery, artistic drawing, and alternative book forms. Associate and multiple fellow of internationale Jugendbibliothek /IJB/ and Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Munich, Germany. As a member of the Association of Munich Artists GEDOKmuc participated in numerous art projects in Germany, including as a co-organizer and curator. She has solo exhibitions in Germany /Munich, Erlangen, Weiler, Tutzing/; Republic of Korea /Seoul/; Switzerland / St. Gallen, Lucerne, Basel/.

Exhibitions /selected from the last ten years/

2022 – "KryptoGraphics", Arosita Gallery, Sofia; 2021 – "Opera segnalata FIIC /2021", "Foyer" Gallery, Trento, Italy; 2021 – "Coronaalphabet / Struktur und Freiheit in der Krise", "Kunststation-Kleinsassen" Gallery, Fulda, Germany; 2020 – 10-th Edition of DOURO INTERNATIONAL PRINTMAKING BIENNIAL / Portugal; 2020 – International Biennial Print Exhibit: 2020 R.O.C., National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan; 2019 – Eighth International Triennial of Graphic Arts Sofia 2019, "Shipka 6" Gallery, UBA, Sofia; 2019 – "Graficzne Transformacje II / Bulgarian graphics / artist's book", "Galeria Widzialni Artystycznego / WA-UMCS", Lublin and Bulgarian Cultural Institute, Warsaw, Poland; 2019 – 4th GLOBAL PRINT / 2019, Portugal; 2018 – "ENIGMA / KryptoGraphic / KryptoKalygraphie / Artist's Books", Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany; 2018 – "Along the Balkan Mountains to the Black Sea", Taimiao Gallery and the Art Museum of the Imperial Palace / Forbidden City, Beijing, People's Republic of China; 2017 – "Life on the River / Life River", "galerieGEDOKmuc" Gallery, Munich, Germany; 2015 – "Showcases of vanity/ Artist's Books", Schatzkammer Gallery, Internationale Jugendbibliothek, Munich, Germany; 2015 – "Mandylion", "Heimatmuseum / Weiler im Allgäu" Gallery, Weiler, Allgäu, Germany; 2014 – "In Spuren des Wassers / Aquagraphie", Center for Contemporary Art "KunstForum / HerzPraxis Pasing", Munich, Germany; 2013 – Artist's Books / Munich, Germany, galerieGEDOKmuc, Munich, Germany; 2013 – "Rendezvous II", Goethe Institute, Sofia; 2012 – "Rendezvous I", Palmenhaus / Villa Waldberta, Munich, Germany; 2012 – "UnPresForeseeable / Drawings / Digital graphics", Duksung Women's University, Seoul, republic of Korea, etc.

KryptoGraphics R

CGD, дигитален печат върху сертифицирана хартия Fotospeed Platinum Matt 280 gsm, 2022

KryptoGraphics R

CGD, digital print on certified inkjet paper Fotospeed Platinum Matt 280, 2022

KryptoGraphics G

CGD, дигитален печат Върху сертифицирана хартия Fotospeed Platinum Matt 280 gsm, 2022

KryptoGraphics G

CGD, digital print on certified inkjet paper Fotospeed Platinum Matt 280, 2022

СНЕЖИНА БИСЕРОВА

1962, София, България

Снежина Бисерова е художник, който работи в областта на печатната графика и арт-книгата.

Тя участва в представителни национални и международни изложби, има и множество индивидуални изяви. Носител на национални и международни награди за изкуство. Нейни работи са притежание на обществени и частни колекции в страната и в чужбина. Тя е член на Съюза на българските художници от 1991, а от 2021 г. – и на асоциацията на италианските графичи. От 1991 до 2017 г. е преподавател по графика в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“, София. От 2007 г. е хоноруван преподавател по Графика в Национална художествена академия /НХА/, София, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“. Понастоящем е доцент по „Графика и технологии“ и „Графичен дизайн“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователската ѝ работа е свързана с развитието на силиграфията, на дълбокия печат и на дигиталната графика.

Образование

2007 ОНС Доктор /ВАК/, НХА, София

1988 Магистър по „Графика“, НХА, София

1981 Художествена гимназия /понастоящем НУИИ „Илия Петров“, София

НАГРАДИ /селекция/

2021 Първа награда за екслибрис в тематичен раздел „Земя“ от международна изложба „Екслибрис“ – Апатин, Сърбия

2021 “Primo Premio SENIOR Grafica Digitale 21” – Първа награда – Вигонца /Падуа/, Италия /Конкурсът се организира ежегодно от Националната асоциация на италианските гравьори/

2021 “Primo Premio SENIOR Grafica Italiana 21” – Special Mention – Вигонца /Падуа/, Италия /Конкурсът се организира ежегодно от Националната асоциация на италианските гравьори/

2021 Почетен медал от Второ международно триенале мини принт „Инталио 2021“, Киев, Украйна

2021 Специална награда за развитието на световното съвременно графично изкуство от Международно графично триенале, Битоля, Република Северна Македония.

2021 Първа награда в раздел Графика от Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен, България

2020 Международен конкурс за екслибрис, организиран от „Обществото за екслибрис“ от името на FISAE, Галерия Off-Centre, Бристол, Великобритания – награда за екслибрис /1 от 5 равностойни награди от мемориалния тръст на Кийт Уингроув/.

2018 Голямата награда в раздел Графика във втори /финален/ кръг от Национален конкурс на Алианс България за живопис, скулптура и графика.

Корона-бъдеще

Арт книга

Размери: разгъната – 28 x 342 см; сгъната – 28 x 24.5 см

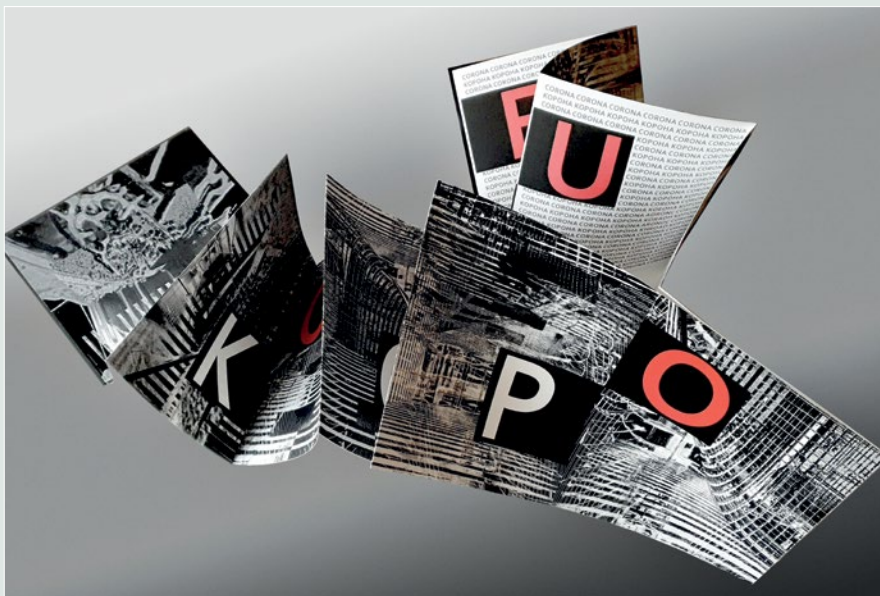
CGD, дигитален печат с пигментни мастила

Върху сертифицирана хартия Fotospeed Platinum Etching – 285 gsm

Лимитиран тираж от 10 екземпляра, ръчно сигнирани от автора, 2020

КОНЦЕПЦИЯ

Февруари 2020 г. След като опустошава Китай, Корона пандемията обхваща и Европа. Юли 2020 г. – пет месеца по-късно – няма пощадени страни, а въпросите все още са повече от отговорите. Какво е бъдещето ни с вируса Корона? Прогнозите и интерпретациите са многобройни, а експертизата е двусмислена. А бъдещето? От нас зависи...? Концепцията на арт книгата се фокусира върху настоящата изолация, тревожност и дехуманизация на градските пространства и възможното преповтаряне на ситуацията в бъдеще. Основното текстово съобщение е двуетично – на латински и кирилица. Арт книгата е двустранно отпечатано лепорело. Лицевата страна съдържа 6 дигитално генерирани монохромни графични композиции, базирани на авторска фотография. И двете страни на книгата включват типография в 2 цвята.

Corona Future

Artist`s book

unfolded – 28 x 342 cm; folded – 28 x 24.5 cm
CGD, digital print with pigment inks on certified
Fotospeed Fine Art Inkjet Paper Platinum
Etching – 285 gsm

Limited edition of 10 copies, signed by the
author, 2020

CONCEPT

February 2020. After ravaging China, the Corona pandemic also moved to Europe. July 2020 – five months later, there are no countries spared, and the questions are still more than the answers. What's the future with Corona virus? The predictions and interpretations are numerous, and the expertise is ambiguous. What about the future? It's up to us...? The artist`s book concept focuses on the current isolation, anxiety and dehumanization of urban spaces and the possible multiplication of the situation in the future. The main text message is bilingual – in Latin and Cyrillic. The artist`s book is a double-side printed leporello. The front side contains 6 digitally generated monochrome graphic compositions based on author`s photography. Both the front and the back side of the book include typography in 2 colors.

SNEZHINA BISEROVA

1962, Sofia, Bulgaria

Snezhina Biserova works in the field of printmaking and the artist`s book. She has participated in representative national and international exhibitions and has realized a great number of solo exhibitions. She is the recipient of national and international art awards. Her works are owned by public and private collections in Bulgaria and abroad. She has been a member of the Union of Bulgarian Artists since 1991 and the Associazione Nazionale Incisori Italiani "APS", Italy since 2021. 1991 – 2017 – teacher of Graphics at the National school of Fine Arts "Iliya Petrov", Sofia. Since 2007 /till present/ she has been a part-time lecturer in Graphics at the NAA, "Book, Illustration, Printed Graphics" programme. Now she is an Associate Professor in Graphics and Technologies as well as in Graphic Design at the Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University "St. Kliment Ohridski". Her research work is related to the development of siligraphy, intaglio and digital printmaking.

Education

2007 PhD in Art Studies and Fine Arts, Graphics programme, National Academy of Art.

1988 Graduated from the National Academy of Art with a MA degree in Graphics

Awards /Selection/

2021 Award for "EX LIBRIS ,EARTH' - LYUBOMIR NAYDENOV" from the International Exhibition Ex Libris - Gallery Meander, Apatin, Serbia.

2021 First Prize from the Competition "Primo Premio Arte Grafica Digitale Italiana 21" Senior, Associazione Nazionale Incisori Italiani "APS"- Vigonza /Padua/, Italy.

MENZIONE SPECIALE – "Primo Premio Senior Arte Grafica Italiana 21" Senior, Associazione Nazionale Incisori Italiani"APS"- Vigonza /Padua/, Italy.

2021 Honorary silver medal and Certificate from the Second International Mini Print Triennial 'Intaglio' - 'White World' Gallery, Kyiv, Ukraine

2021 Honorary Special Award for the Development of World Contemporary Graphic Art – 10-th International Graphic triennial, Bitola, Republic of North Macedonia.

2021 First Award in Graphics Section – National Art Exhibition – Sliven, Bulgaria.

2020 FISAE Open International Ex-Libris Competition, being held in conjunction with the 38th FISAE Congress in London – one of the five equal prize winners - Awards by the Keith Wingrove Memorial Trust.

2018 National Competition, organized by Allianz Bulgaria for Contemporary Painting, Sculpture and Print Art – Grand Award in Graphics Section, Finalist group exhibition – Gallery of UBA Shipka 6, – Sofia, Bulgaria.

КОНЦЕПЦИЯ

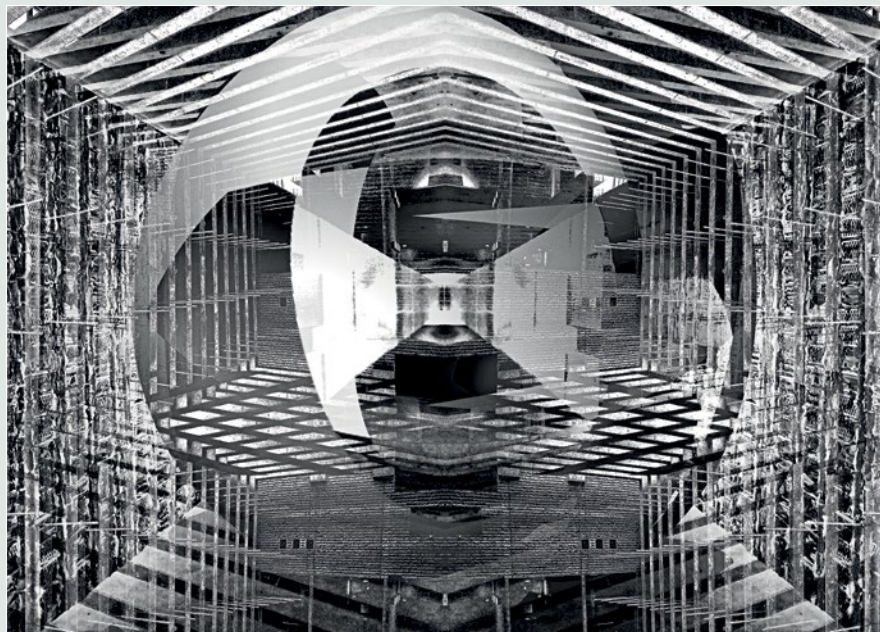
Серията „Дехуманизирано пространство“ включва 16 графични листа, създадени през 2020 – 2021 г. Композициите са базирани на авторски фотографии от интериорите на мащабни обществени пространства. Лишени от човешко присъствие поради пандемията, тези студени конструкции от метал, тухла и стъкло внушават усещането за затваряне и изолация. Визуалният материал е трансформиран до неузнаваемост чрез поредица от цифрови интервенции в нова реалност. Дехуманизираното пространство се идентифицира с наелектризираното и понякога – чудовищно деформирано от транспозицията на графичните елементи в огледален вид създава цифрово генерирана, иреална мисловна среда, в която пространствено-времевите взаимодействия придобиват свършено нови аспекти. В тази среда, съхранила закономерностите на централната перспектива, навлизат абстрактни по характер, асиметрични графични елементи, които разбиват статичността на огледалната симетрия. Агресивната интервенция на тези динамични структури изразява различни нива на ескалираща тревожност и същевременно, десакрализира и деструктира пространството. Графичният наратив е сведен до минимум в полза на изчистеното до възможния предел въздействие на образа – един свят-метафора на самотата, изолацията и отчуждението на човека.

CONCEPT

The compositions are based on author's photographs from the interiors of large-scale public spaces. Deprived of human presence due to the pandemic, these cold structures of metal, brick and glass instill the feeling of closure and isolation. Visual material has been transformed beyond recognition through a series of digital interventions into a new reality. The dehumanized space is identified by the electrified and sometimes monstrously deformed spiritual space.

The repetition and trans-position of the graphic elements in mirror form creates a digitally generated, unreal, mental environment in which space-time interactions acquire completely new aspects. In this environment, which has preserved the regularities of the central perspective, abstract in nature, asymmetric graphic elements that break down the static of mirror symmetry.

Aggressive intervention of these dynamic structures expresses different levels of escalating anxiety and, at the same time, desacralizes and destructs space. The graphic narrative is minimized in favor of the clear to the possible limit impact of the image – a world-metaphor of man's loneliness, isolation, and alienation.

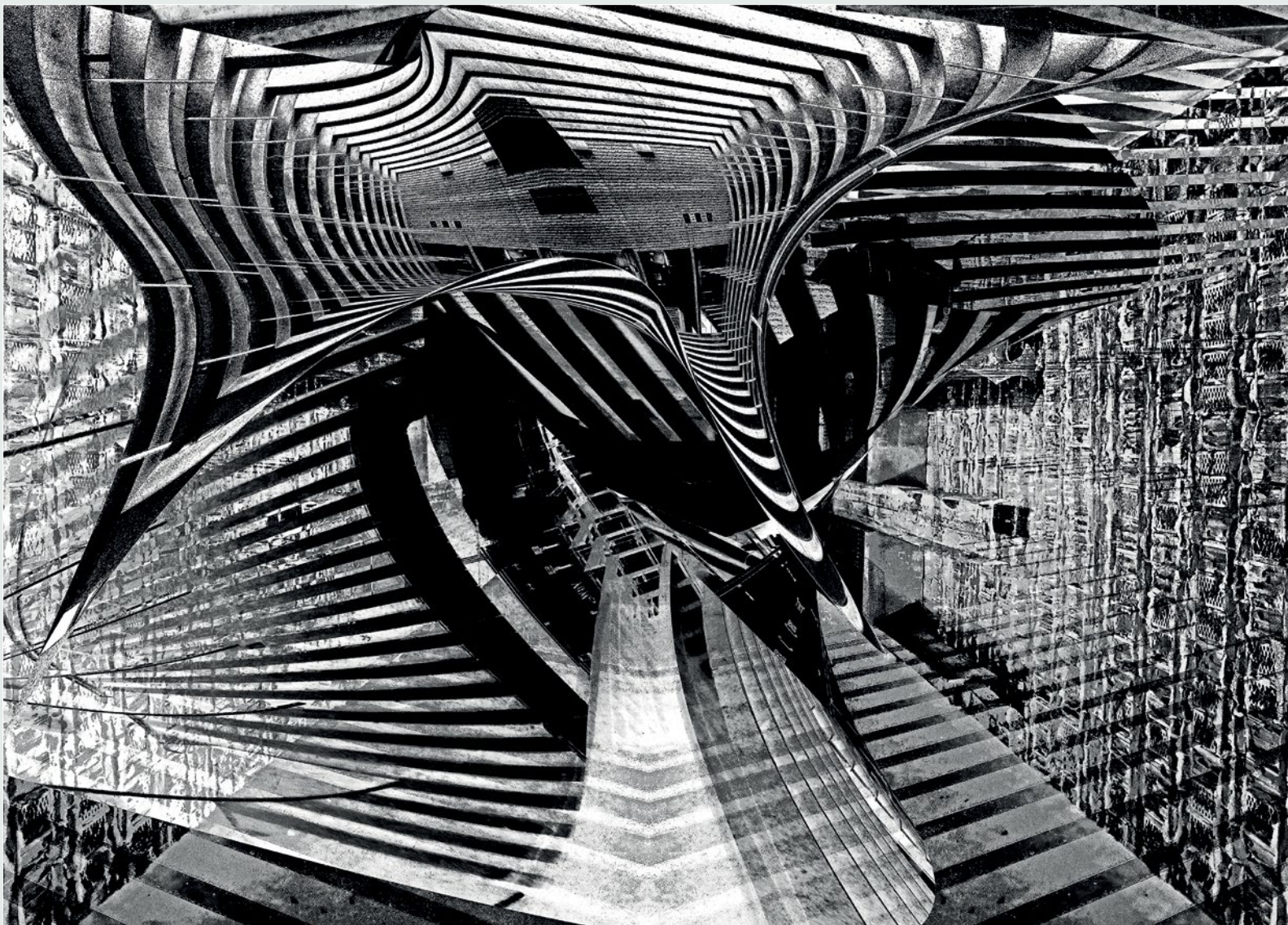

Дехуманизирано пространство XIII

Техника: дигитален печат с пигментни мастила Върху сертифициран картон High White Smooth 315 gsm, 72 x 100 cm, 2021

Dehumanized Space XIII

Technique: /CGD/, digital print with pigment inks on certified board High White Smooth 315 gsm, 72 x 100 cm, 2021

Дехуманизирано пространство XIII

Техника: дигитален печат с пигментни мастила върху сертифициран картон
High White Smooth 315 gsm, 72 x 100 cm, 2021

Dehumanized Space XIII

Technique: /CGD/, digital print with pigment inks on certified board
High White Smooth 315 gsm, 72 x 100 cm, 2021

СТЕЛА МАРКОВА

1999, София, България

Студент в бакалавърска програма „Графичен дизайн“ – СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, категория „Визуални изкуства“.

Участие в изложби и уъркшопи

2019 Уъркшоп „Биопостер“ и „Видео“

2019 XII национална изложба-конкурс на студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

2019 „От натура към абстракция“, ФНОИ, СУ „25 години специалност Изобразително изкуство“

2020 г. „От Тракия до Троя“, виртуална изложба, СУ „25 години специалност Изобразително изкуство“

2022 г. „ЕКО-арт/АРТ-еко“, Виртуална изложба

STELA MARKOVA

1999, Sofia, Bulgaria

Participation in exhibitions and workshops

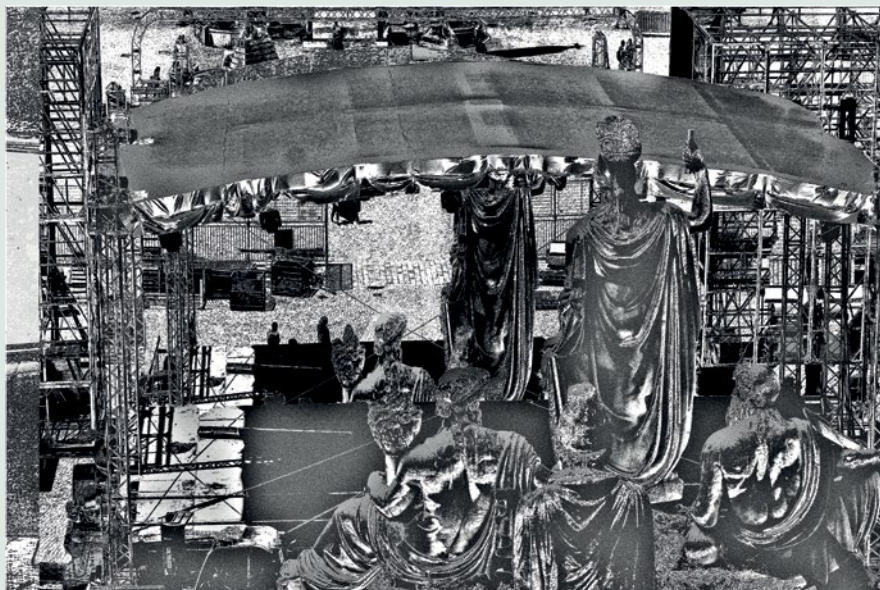
2019 Workshop “Bioposter” and “Video”

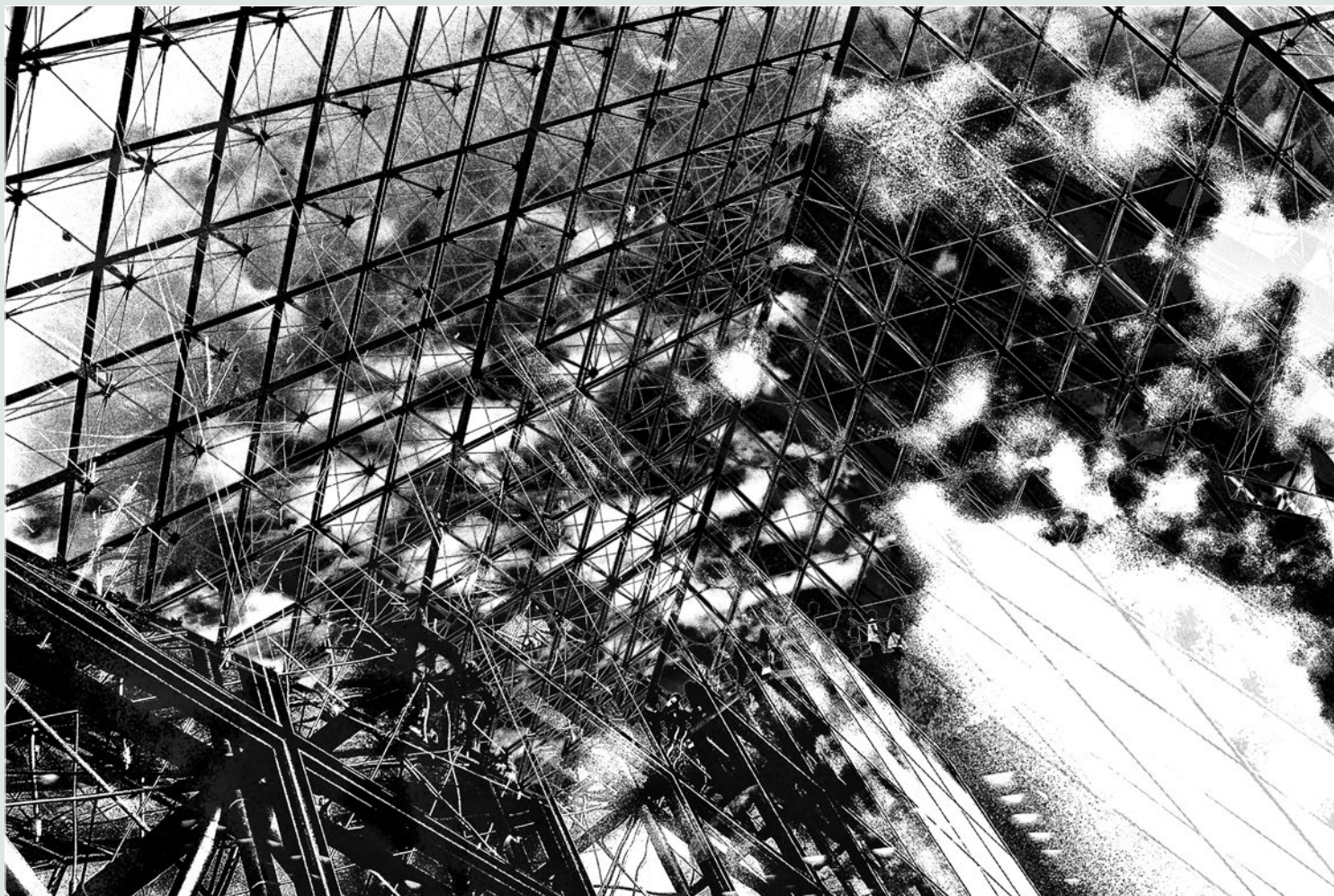
2019 XII National Exhibition-Competition of Students at SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

2019 “From Nature to Abstraction”, FNOI, Sofia University “25 years of special Fine Arts”

2020 “From Thrace to Troy”, virtual exhibition, Sofia University “25 years of Fine Arts”

2022 “ECO-art / ART-eco”, virtual exhibition

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книгите „Сюр/реалистично/ в Париж“ и Ефимерно в Рим, представят колекция от авторски фотографии, направени съответно през май 2019 г. и май 2021 г., когато авторката за първи път посещава двете столици. Чрез дигитална намеса фотографите са трансформирани, така че да представят авторската визия за тези две световни столици. Арт книгата „Сюр/реалистично/ в Париж“ изследва онези магически, нетипични и изненадващи сцени и персонажи из града, които препащат към сюрреалното преживяване. Междувременно Париж започва да придобива нов, чудовищен облик, а хората са онези, които му придават вид на една антиутопия. Арт книгата „Ефимерно в Рим“ показва града, отворен след пандемията, когато във вечния град все още липсват туристи и единствените останали, са жителите на града. Идеята, че някога този град е бил „столица на света“, а сега лежи в руини празен, омаловажава величието му и го прави някак самотен. Усецането за ефимерност завладява вечния град. Сякаш времето е спряло, а градът спи в дълбок сън, който трае един миг... Арт книгата е реализирана като дипломна работа в бакалавърска програма „Графичен дизайн“, специалност „Графичен дизайн“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“, с научен ръководител доц. г-р Снежина Бисерова

CONCEPT

The art books “Sur /real/ in Paris” and “Ephemeral in Rome”, present a collection of original photographs taken in May 2019 and May 2021, respectively, when the author visited the two capitals for the first time. Through digital intervention, the photographs have been transformed to present the author’s vision of these two world capitals. The art book “Sur /real/ in Paris” explores those magical, atypical, and surprising scenes and characters around the city that refer to the surreal experience. Meanwhile, Paris begins to acquire a new, monstrous appearance, and it is the people who give it the appearance of an anti-utopia. The art book “Ephemeral in Rome” shows the city, opened after the pandemic, when the eternal city still lacks tourists and the only ones left are the inhabitants. The idea that this city was once the “capital of the world” and now lies empty in ruins diminishes its grandeur and makes it seem somewhat lonely. A sense of ephemerality conquers the eternal city. It is as if time has stood still, and the city sleeps in a deep sleep that lasts a moment...

The artist’s book was realized as a thesis, within BA programme “Graphic Design” for the “Graphic Design” specialty at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, FESA, the „Visual Arts” Department, supervised by Assoc. Prof. Snezhina Biserova, PhD.

Пътни дневници

Арт книга, CGD, печат с пигментни мастила Върху High Contrast Colour 180 gsm
Формат 224 x 18 cm /разгъната/; 28 x 18 cm /сгъната/, 2022
Лимитиран тираж от 5 екземпляра, ръчно сигнирани от автора

Travel journals

Artist`s book,CGD, digital print with pigment inks on High Contrast Colour 180 gsm
224 x 18 cm /unfolded/; 28 x 18 cm /folded/, 2022

Търся го I

Илюстрация към едноименната арт книга

Смесена техника /темпера, молив, тънкописец/, 42 x 25 см, 2022

I'm searching for it I

Illustration for the artist's book of the same name

Mixed media /gouache, pencil, fine liner/, 42 x 25 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

„Търся го“ е арт книга за синия цвят. Тя разказва за синьото като физическо явление в заобикалящия ни свят, като символ в различните култури и не на последно място, като усещане и преживяване.

Синьото ни препраща към тъгата, самотата, депресията, но и ни напомня да погледнем към небето, да потърсим момент на баланс и вътрешен мир. Арт книгата съдържа препратки към различни обекти и културни символи, които свързваме със синия цвят. Същевременно, проектът е базиран и на лични преживявания, търсения и съзвучание.

Целта е читателят да се чувства поканен сам да доизгради и допреживее тази реалност, да потърси и да открие за себе си синия цвят и състоянието на душевен баланс, което той носи.

Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София, с ръководител доц. г-р Регина Далкалъчева.

CONCEPT

“I'm searching for it” is an Artists Book about blue. It tells us about blue colour as a phenomenon in the world around us, as a cultural symbol and feeling and sensory experience.

We often associate blue with sadness, loneliness, and depression. But it can also remind us of the sky, the sea, of moments of peace and balance. The Artists Book references different objects and symbols connected to this color. The project is also based on personal experiences, contemplation, and reflection. The reader may feel invited to build upon the reality that the book offers and experience it in his own way. By doing so he is free to search and find his “blue state” and his state of inner peace as well.

The artist's book was realized as the semester project, within MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalacheva, PhD.

ТАТЯНА-АТАНАСИЯ ТОПЛИЙСКА

1995, София, България

Магистърска програма „Илюстрация“ – специалност „Книга, илюстрация и печатна графика, Национална Художествена Академия, София.

Бакалавър „Книгоиздаване“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 2018 г. участва в Биенале на Българската илюстрация.

TATYANA-ATANASIA TOPLIYSKA

1995, Sofia, Bulgaria

MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the National Art Academy Sofia, Bulgaria.

Graduated with a Bachelor in Publishing from Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Participated in the Biennale Bulgarian illustration in 2018.

Търся го II

Илюстрация към едноименната арт книга

Смесена техника /темпера, молив, тънкописец/, 42 x 25 cm, 2022

I'm searching for it II

Illustration for the artist's book of the same name

Mixed media /gouache, pencil, fine liner/, 42 x 25 cm, 2022

... В синия час ...

Търся го III

Илюстрация към едноименната арт книга

Смесена техника /темпера, молив, тънкописец/, 42 x 25 cm, 2022

I'm searching for it III

Illustration for the artist's book of the same name

Mixed media /gouache, pencil, fine liner/, 42 x 25 cm, 2022

ТЕОДОРА-ЯНА ЯКОВА

1978, София, България

Студент в Магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София.

Работи като маркетинг експерт в комуникационна агенция.

Автор на книги за деца – „Лапи“ /2014г.; Изд. Жанет45/ и „Синева“, /Т. Яна Якова/Анелия Баренска/ 2016г.; 4 Лапи/ Vier Pfoten Bulgaria/.

Член на Съюза на българските Журналисти.

TEODORA-YANA YAKOVA

1978, Sofia, Bulgaria

Student/ MA programme “Illustration” for the course “Book, Illustration, Printed Graphics” at the National Art Academy Sofia, Bulgaria.

Works as a marketing expert in a communication agency, Sofia.

Author of books for children – “Paws” /2014, Janet45/ and “Big Blue” /T. Yana Yakova/Aneliya Barenska/ 2016, commissioned by Vier Pfoten Bulgaria/.

Member of the Union of the Bulgarian Journalists.

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книгата „Даниил Хармс“ е посветена на руския писател и поет Даниил Иванович Ювачов/ Хармс /1905 – 1942/, абсурдист, ярък представител на руския авангард от началото на ХХ век.

Даниил Хармс е обвиняван в антисъветска дейност, забраняван за печат, изселван и двукратно арестуван за участие в „антисъветска“ литературна група и за разпространението на „клеветническо и пораженческо настроение“. Последният арест, по време на Втората световна война, съвпада с нападението и блокадата на Ленинград /Санкт Петербург/. За да избегне разстрел и загължителна мобилизация, Даниил Хармс симулира психично заболяване и умира от глад в психиатричното отделение на затвора още в първите месеци на блокадата.

Арт книгата разглежда три от най-популярните абсурдистки разкази на Хармс на фона на ленинградската блокада. Над 3 милиона души губят живота си в черна жътва от бомбардировки, глад и авторитарна съветска власт. Къде отиват падащите бабички, изчезналия безследно риж човек и непрекъснато падащите от стола синове-идиоти на Пушкин? В тези „истории, разказани от луг“ има повече смях и радост от безумието на политиците и абсурдната лудост на войната.

Арт книгата е реализирана като семестриален проект в рамките на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ на НХА, София, с ръководител доц. д-р Регина Далкалчева.

CONCEPT

The Artists Book „Daniil Kharms“ is dedicated to the Russian author and poet Daniil Ivanovich Yuvatchov / Kharms /1905-1942/, absurdist and a Russian avant-garde notable figure from the early XX century.

Daniil Kharms is accused with anti-government charges by the Soviet Union totalitarian regime, sent into exile, twice arrested for taking part in „anti-soviet“ activities and for „spreading slander and defeatist attitude“. Last arrest coincides with the WWII attack and siege of Leningrad /Sankt Petersburg/. To avoid execution and army mobilization, Daniil Kharms malingers a mental condition, leading to his death by starvation in the psychiatric ward of the prison, during the hardest period of famine in the sieged city.

The Artists Book focuses on three of the most significant absurdist sort stories of Kharms as the war in Leningrad develops in the background. Over 3 million people in the city die in the deadlock of famine, shelling and totalitarian regime. Where do the „falling grannies“ go, who is the lost without a trace ginger man and the relentlessly falling idiot-sons of Pushkin? In these „tales told by an idiot“ we find joy and happiness, over the true madness of war and idiocy of the politicians.

The artist's book was realized as the semester project, within MA programme „Illustration“ for the course „Book, Illustration, Printed Graphics“ at the NAA, Sofia, supervised by Assoc. Prof. Regina Dalkalcheva, PhD.

Даниил Хармс. Ленинградска история

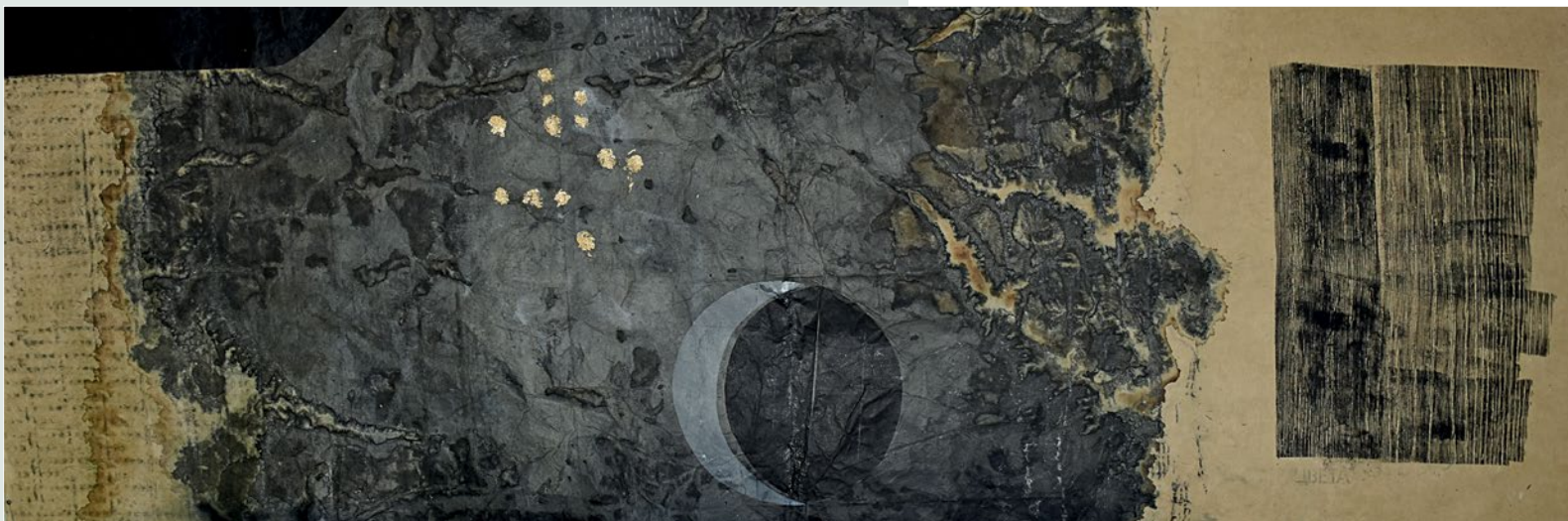
/5 графични рисунки към арт книгата/

Техника: акварел, молив, пастел, флумастер, 420 x 290 мм, 2022

Daniil Harms. Leningrad history

/5 graphic drawings for the art book/

Technique: watercolor, pencil, pastel, felt-tip pen, 420 x 290 mm, 2022

По течението

Смесена техника /рисунка, туш, линорез, фротаж, колаж/, 50 x 140 см, 2022

Downstream

Mixed media /drawing, ink, linocut, frottagge, collage/, 50 x 140 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Съвременният човек е в постоянно търсене на хармония и баланс, които твърди, че е изгубил. Хармонията или съгласието, разбирателството и единомислието – казва, че някога е притежавал. Неопределено кога... В миналото. Балансът, равновесието е загубил. Някъде. Някак си. А нима някога ги е притежавал? Ценностите угват със своето време ... но кога и те станаха глобални? За „вечния“ стремеж да надмогнеш хаоса вътре в теб самия и да постигнеш хармонията. За мъдростта да бъдеш част от цялото. Серията от произведения съчетава различни принципи на класическия отпечатък върху ръчна хартия.

ЦВЕТА ПЕТРОВА

България

Цвета Петрова живее и твори в София, България. Работи предимно в областта на печатната графика – както с класически, така и с компютърно-генерирани изображения. Проявява интерес още към хартиеното изкуство, инсталационното изкуство и плакатното изкуство. Участва в множество регионални, национални и международни изложби и е отличена с награди за работата си. Член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация“ от 2014 година. От 2021 година става член и на сдружение „Изкуство в действие“. От 2019 година е асистент, а от 2021 година – главен асистент по „Графика и технологии“ в катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

TSVETA PETROVA

Bulgaria

Tsveta Petrova is an artist based in Sofia, Bulgaria. Priority field in her work is print art. She's working both with classical techniques and computer-generated images. Other fields of interests are paper art, installation art and poster design. She has participated in many regional, national and international exhibition and has been recognized with awards for her work. She has been member of the Union of Bulgarian artists since 2014. She also became member of the organization "Art in Action" in 2021. Since 2019 Tsveta Petrova has been an assist. Prof. in Graphic Arts and techniques at the Sofia University "St. Kliment Ohridski".

Покой

Смесена техника / рисунка, туш, линорез, фротаж, колаж/, 50 x 140 см, 2022

Repose

Mixed media /drawing, ink, linocut, frottagge, collage/, 50 x 140 cm, 2022

CONCEPT

The today people are in constant search of harmony and balance, which we claim to have lost in the past. Harmony or agreement, understanding and unanimity - we say we owned. Once upon a time. We have lost the balance or equilibrium. Somewhere. Somehow.

But have we ever owned them?

Values come with their time but when did they become so "global"?

For the "eternal" quest to overcome the chaos within yourself and achieve harmony. For the wisdom of being a part of the whole.

The series of works combines different principles of the classic print on handmade paper.

Срецу течението

Смесена техника /рисушка, туш, линорез, фротаж, колаж/, 50 x 140 см, 2022

Upstream

Mixed media /drawing, ink, linocut, frottage, collage/, 50 x 140 cm, 2022

Artist in residence – определяне на местоположенията

Първите ми контакти със сдружението GEDOK бяха през далечната 2009 г., когато в рамките на програмата “Artist in residence” реализирах шестмесечен творчески престой в Мюнхен и самостоятелна изложба в галерията “Galerie GEDOK”. В последвалите години това запознанство се разви чрез множество билатерални кураторски проекти, участия в съвместни художественотворчески изяви и най-важното – прерасна в приятелство и се утвърди като перманентно колегиално и творческо общуване.

Още първите ни срещи и дискусии разкриха генерално различната изходна точка, от която германските художници генерират позицията си в съвременното изкуство, както и разбирането си за него. Като основна тенденция бих отбелязала осъзнатия отказ от впечатляваща, формална изобразителна образност, изместена от крайно спонтанна визуална чувствителност и емоционална компресия или от полюсно противоположните на тях рационално осмисляне и високо концептуално обосноваване на произведението. И двата подхода са разположени изцяло в традициите на немския авангард в модерното изкуство и представляват индивидуално предефинирано продължение на идеите на експресионизма, Баухаус и строгия концептуализъм.

Липсата на силен интерес от страна на участващите в проекта германски артисти към класическите графични печатни технологии е също резултат от концептуален избор. Физически трудоемки и технологично ангажиращи, те биват разбирани не като възможен инструментариум, а по-скоро като опосредстващо препятствие в намерението да бъде излъчена силно идейно ангажирана и емоционално въздействаща художествена фраза. Съблазънта от възможно възпроизвеждане в тираж на художествения образ е изтласкана от предпочитание към пределна творческа възбудимост, способна да генерира всеки път изцяло ново споделяне. Това наложи традиционно обвързаният с графичните и дигитални техники формат на проекта да бъде отворен към графична образност, реализирана и чрез средствата на рисунката, колажа, фотографията и др.

Участващите в проекта художници са утвърдени имена в съвременното изкуство на Германия. Кураторският подбор акцентира разпознаваемата им авторска позиция в нейната уникалност и концептуална дефинитивност, като цели и възможно най-голямо стилистично разнообразие през индивидуалните идейно-пластически платформи на участниците.

Като основен идеен мотив в творчеството на Райнхилд Герум може да бъде изведено двупластовото паралелно проникване и съжителство с променливо надмощие на обективни сигнали от реалната визуална или политическа среда, които биват затлачени от пастъозно нанесени слоеве лично преживяване на художничката. Експресивите издрасквания оголват територии /а в някои случаи цели наративни детайли/ от първоосновата, провокирайки от една страна противоборство между отделните пластове, но същевременно и единна цялост на картинното изображение. Освен представените в проекта произведения от цикъла цветни рисунки „Определяне на местоположението“, емблематична е и серията от стотици реализирани пощенски картички като своеобразен авторски вариант на Mail art, при който Р. Герум надживописва автентични културни,

исторически и туристически забележителности, преформатирайки ги чрез личната си визуална следа в изцяло нова реалност.

Полюсно противоположен е рационалният конструктивизъм в концептуалния подход на Доротеа Фриго, която в рисунките си използва алтернативни материали – ленти от аудио или видео касети /“Tonbandzeichnungen”/, за да изразява минималистични, но сложни като планова определеност пространствени конструкти, които биват и контекстуално надградени през съдържащата се върху рисуващата лента информация.

Вдъхновена от математически обоснования геометризъм на Konkrete Kunst, Тереза Дитрих архивира визуални информационни системи и пътни маркировки, които трансформира в педови инсталации /“Bodenverlegungen”/, въздействащи с абстрактните си структури от форми и цветове.

В множеството серии, наречени „Книзи-произведения“ /“Buch Werke”/, Хила Рост използва пространствените и темпорални възможности на арт книгата, която представлява уникална граматургична реалност, силно отличаваща се от кавалетните форми в изобразителното изкуство. Художничката поражда наративни структури, чрез които диалогизира своите авторски открития и позиции, експериментира с пространствени форми и нетипични за книжната графика материали.

Изцяло трансмедиялни са творческите търсения на Мариянка Амбос, която създава серии дигитални колажи въз основа и паралелно на свои видеоарт произведения с полудокументален характер. Изведените от видеото сегменти са с нарочно подчертана дигитална стилистика на рисунъка и са организирани в серии, представляващи алтернативна медийна структура със собствен ритъм и порядък.

Експериментален характер притежават и търсенията на останалите участници в проекта – от многослойно смесената изобразителна техника в рисунките на Дьорте Бойме,

колажният подход в графиките на Бригите Хайнце, до спонтанния неоекспресионизъм в рисунъчната серия на Урсула Щеглих-Шауп.

*Регина Далкальчева
Куратор на художници от GEDOK/тис, Германия*

Artist in residence – determining locations

My first contacts with the GEDOK association were in 2009, when, under the “Artist in residence” programme, I made a six-month creative stay in Munich and a solo exhibition at the GEDOK Gallery. In the following years, this acquaintance developed through numerous bilateral curatorial projects, participation in joint artistic performances and, most importantly, it evolved into friendship and established itself as a permanent collegial and creative communication.

Our first meetings and discussions revealed the radically different starting point from which German artists generate their position in contemporary art, as well as their understanding of it.

As a major trend, I would note the conscious renunciation of impressive, formal imagery, which is replaced by an extremely spontaneous visual sensitivity and emotional compression, or by the antithetical rational reflection and high

conceptual justification of the work. Both approaches are located entirely in the traditions of the German avant-garde in modern art and represent an individually redefined continuation of the ideas of expressionism, Bauhaus and strict conceptualism.

The lack of strong interest in classical graphic printing technologies on the part of the German artists involved in the project is also the result of conceptual choice. Physically laborious and technologically engaging, such technologies are perceived not as a possible toolkit, but rather as an obstacle in the intention of broadcasting a highly conceptually engaged and emotionally affecting artistic phrase. The allure of possible reproduction in the circulation of the artistic image is pushed away by a preference for unbridled creative excitability, capable of generating a whole new co-experience every time. This required the traditionally graphical and digital format of the project to be open to graphic imagery, implemented by, among others, the means of drawing, collage, photography, etc.

The artists involved in the project are well-established names in contemporary German art. The curatorial selection emphasizes their recognizable author's position in its uniqueness and conceptual definiteness and aims at as much stylistic diversity as possible through the individual conceptual and plastic platforms of the participants.

As the main ideological motif in Reinhild Gerum's work, we can highlight the two-layered mutual penetration and at the same time coexistence with variable supremacy of objective signals from the real visual or political environment, curbed by the pasty inflicted layers of personal experience of the artist.

Expressive scratches strip territories /and in some cases whole narrative details/ of the original underpainted base, provoking on the one hand a struggle between the individual layers, but at the same time a single integrity of the picture image. In addition to the color drawings series "Determining location" presented in the project, the series of hundreds of realized postcards as a kind of author's version of Mail art, in which R. Gerum overpaints authentic cultural, historical and tourist attractions, reformatting them through her personal visual trace into an entirely new reality.

Antithetical is the rational constructivism in the conceptual approach of Dorothea Frigo, who in her drawings uses alternative materials – tapes of audio or video cassettes /"Tonbandzeichnungen"/ to build minimalist but complex spatial structures that are also contextually upgraded through the information contained on the drawing strip.

Inspired by the mathematically justified geometry of Konkrete Kunst, Teresa Dietrich archives visual information systems and road markings that she transforms into floor installations /"Bodenverlegungen"/ that affect the viewer with their abstract structures of shapes and colors.

In the series "Books-Works" /"Buch Werke"/ Hilla Rost uses the spatial and temporal possibilities of the artist's book, which is a unique dramaturgical reality, strongly distinguished from the easel forms in fine art. The artist creates narrative structures through which she shares her author's discoveries and positions, experiments with spatial forms and atypical materials for book graphics.

Entirely trans-medial are the creative searches of Marijanca Ambos, who creates a series of digital collages based on and in parallel to her video artworks of semi-documentary nature. The segments derived from the video are with deliberately highlighted digital stylistics of the pattern and are organized into a series representing an alternative media structure with its own rhythm and order.

The pursuits of the other participants in the project – from the multilayered mixed art technique in Dörthe Bäumer's drawings, through the collage approach in Brigitte Heintze's graphics, to the spontaneous neo-expressionism in Ursula Steglich-Schaupp's drawing series – are also experimental in nature.

Regina Dalkalacheva
Curator of the German artists from GEDOK/muc

БРИГИТЕ ХАЙНЦЕ
BRIGITTE HEINTZE

ДОРОТЕА ФРИГО
DOROTHEA FRIGO

ДЪОРТЕ БОЙМЕР
DÖRTHE BÄUMER

ХИЛА РОСТ
HILLA ROST

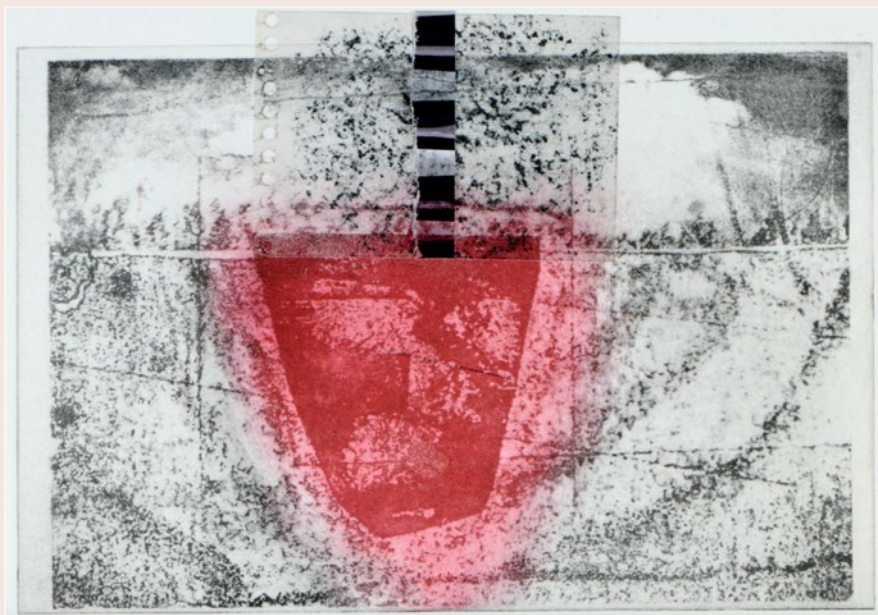
МАРИЯНКА АМБОС
MARIJANCA AMBOS

РЕЙНХИЛД ГЕРУМ
REINHILD GERUM

ТЕРЕЗА ДИТРИХ
TERESA DIETRICH

УРСУЛА ЩЕГЛИХ-ШАУП
URSULA STEGLICH-SCHAUPP

HEMCKИ АВТОРИ GERMAN AUTHORS

Вариации по тема I

Фото-фротаж и шине колé

Размери на плочата 21 x 30 см, Размери на хартията 37 x 50 см, 2020

Variations about a theme I

Photofrottage and Chine collé

Plate 21 x 30, Paper 37 x 50 cm, 2020

КОНЦЕПЦИЯ

По време на едномесечна творческа стипендия и резиденция във Финландия бе създадена поредица от снимки, които формират основата за серията работи на художничката. Визуалните записи са нарязани, сглобени по нов начин, колажирани и нарисувани. Преобразуваните фотоснимки служат като скици /проекти/ за цикъла графики, които са отчасти напълно абстрактни, но и с интегрирани отделни визуално разпознаеми елементи. Графиките са реализирани чрез техниката на фото-фротаж – най-добър за начин за конвертиране /прехвърляне/ на снимките върху металната плоча, която е и допълнително дообработена със средствата на сухата игла и chine collé.

CONCEPT

During a one-month scholarship in Finland, a series of slides was created that formed the basis for my work. For this purpose, the recordings were cut up, reassembled, collaged and overdrawn. These newly created slides served as sketches for my prints. The works are partly completely abstract, then again there are individual representational parts. Just like the slides were cut up and put back together again. I chose the photo frottage technique because that was the best way for me to convert the slides. Then I processed the plates by drypoint and chine collé.

БРИГИТЕ ХАЙНЦЕ

1949, Германия

Биографични данни

Образование, участия, резиденции /награди/

1978 – 1986 Изучава живопис в Кьолнския университет за приложни науки и художествен дизайн

От 1986 Художник на свободна практика и преподавател в курсове по живопис и графика в Академията на Райхенхал, Образователен център на Клостер Ирзее, Академията по рисуване и живопис във Ваймар

2007 Награда Foster на Kreissparkasse, Аугсбург

2002 Награда от Landratsamt, Лангсберг

2000 Творческа стипендия на Академията във Ваймар

Реализира самостоятелни и групови изложби

Айхах, Аугсбург, Бон, Дахау, Фюрстенфелдбрук, Лангсберг, Лангсхут, Любек, Майнц, Мюнхен, Мюнстер, Нойзес, София, Ваймар, Регенсбург, Баг Хонеф, Бобинген, Бри Комт-Робер /Франция/, Еберсберг, Фюрстенфелдбрук, Истанбул /Турция/, Либерец /Чехия/, Милано /Италия/, Майен /Франция/, София и Русе /България/, Сао Паоло /Бразилия/

BRIGITTE HEINTZE

1949, Germany

Eduaction/qualifications

1978 – 1986 Studies of painting at Cologne University of Applied Science in Art Design

Experience

Since 1986 free-lance artist; teacher in several courses in painting and graphic printing, e.g., at the Academy of Reichenhall, the Centre of Education of Kloster Irsee; the Academy of Drawing and Painting in Weimar

Prizes/Awards

2007 Foster prize, awarded by Kreissparkasse Augsburg /a local bank/

2002 Award by Landratsamt Landsberg /a municipal authority/

2000 Scholarship to the Academy of Weimar

Private and official purchases

Cities of Krumbach, Stadtbergen, Wertingen, Marktoberdorf, Suevian Museum of Art at Oberschönenfeld,

Bank of Commerce and Shares, Augsburg, and Munich

Solo exhibitions

Aichach, Augsburg, Bonn, Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg, Landshut, Lübbecke, Mainz, Munich, Münster, Neusäß, Sofia, Weimar, Regensburg,

Group exhibitions

Augsburg, Bad Honnef, Bonn, Bobingen, Brie-Comte-Robert /France/, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Istanbul /Turkey/, Landsberg, Liberec /Czech Republic/, Milan /Italy/, Mayenne /France/, Munich, Ruse /Bulgaria/, Sao Paulo /Brazil/, Sofia /Bulgaria/

Participation in numerous exhibitions, domestic and abroad

Member of the Gedok Munich and the League of Artists "Die Ecke" /"The Corner"/ Augsburg

Вариацiii по тема II

Фото-фротаж и шине колé
3 плочи, Всяка с размери 15 x 10 см, Размери на хартията 37 x 50 см, 2020

Variations about a theme II

Photofrottage and Chine collé
3 Plates each 15 x 10 cm, Paper 37 x 50 cm, 2020

Вариации по тема III

Фото-фротаж и шине колé

Размери на плочата 21 x 30 см, Размери на хартията 37 x 50 см, 2020

Variations about a theme III

Photofrottage and Chine collé

Plate 21 x 30 cm, Paper 37 x 50 cm, 2020

ДОРОТЕА ФРИГО

1949, Германия

Биографични данни

Образование, участия, резиденции /награди/

1977 – 1983 Академия за изящни изкуства, Мюнхен

1994 Специализираща образователна стипендия,
Hochschulsonderprogramm II

1995 Творческа резиденция, Гьоте институт Хайдеграб, Индия

1996 Финансов грант за отпечатване на каталог от Prinzregent
Luitpold Stiftung, Мюнхен

1999 Авторски каталог, финансиран от Нуро-Kulturstiftung,
Мюнхен

2001 – 2002 Творческа резиденция, Гьоте институт Джакарта,
Индонезия. Чете лекции в Академията за изкуства, Джакарта,
Индонезия.

2006 Творческа резиденция в Бамако, Мали / Западна Африка

2010 Награда Art Award, Seerosenpreis 2010 на град Мюнхен

2008 – 2013 Член на кураторския съвет на Stiftung Kunstfonds
Вопп, Бон

2018 Награда за изкуство на Bundesgedok, Dr. Theobald Simon
Preis, Кьолн

DOROTHEA FRIGO

1949, Germany

Biographical data

Education, participations, residencies /awards/

1977-1983 Studies at the Akademie der Bildenden Künste, Munich

1994 Scholarship, Hochschulsonderprogramm II

1995 Artist in Residence, Goetheinstitut Hyderabad, Indien

1996 Catalogue sponsored by Prinzregent Luitpold Stiftung, Munich

1999 Catalogue sponsored by Нуро- Kulturstiftung, Munich

2001/02 Artist in Residence, Goethe-
Institut Jakarta, Indonesia

Lectures at the Academy of Art, Jakarta,
Indonesia

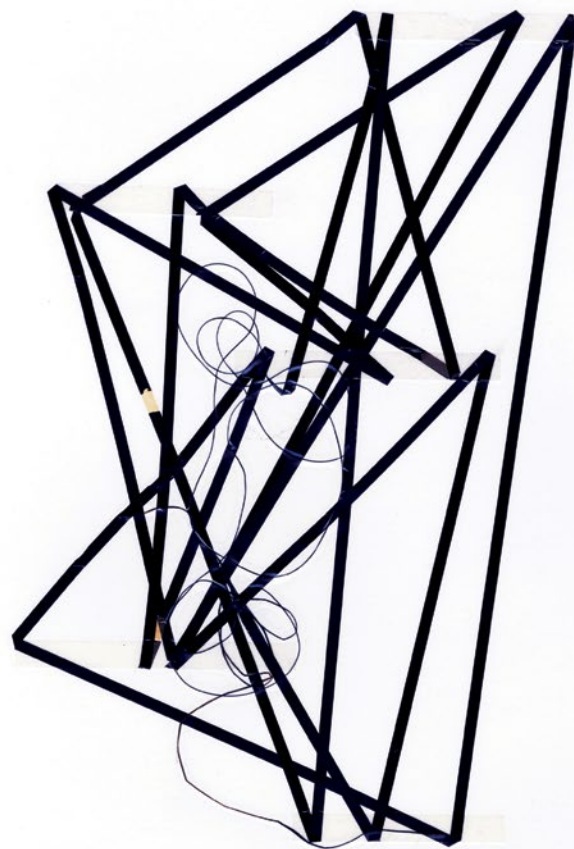
2006 Artist in Residence in Bamako, Mali/ Westafrica

2010 Art Award, Seerosenpreis 2010 of the City of Munich

2008-
2013 Member of the curatorium of Stiftung Kunstfonds Bonn

2018 Art Award of the Bundesgedok, Dr. Theobald Simon Prize, Cologne

Dorothea Frigo lives and works in Munich , Germany.

Без заглавие, 3/12/19

Хартия, фолио, лента за запис, 40 x 50 см, 2019

Untitled, 3/12/19

Paper, foil, recording-tape, 40 x 50 cm, 2019

Без заглавие, 4/12/19

Хартия, фолио, лента за запис, 40 x 50 см, 2019

Untitled, 4/12/19

Paper, foil, recording-tape, 40 x 50 cm, 2019

КОНЦЕПЦИЯ

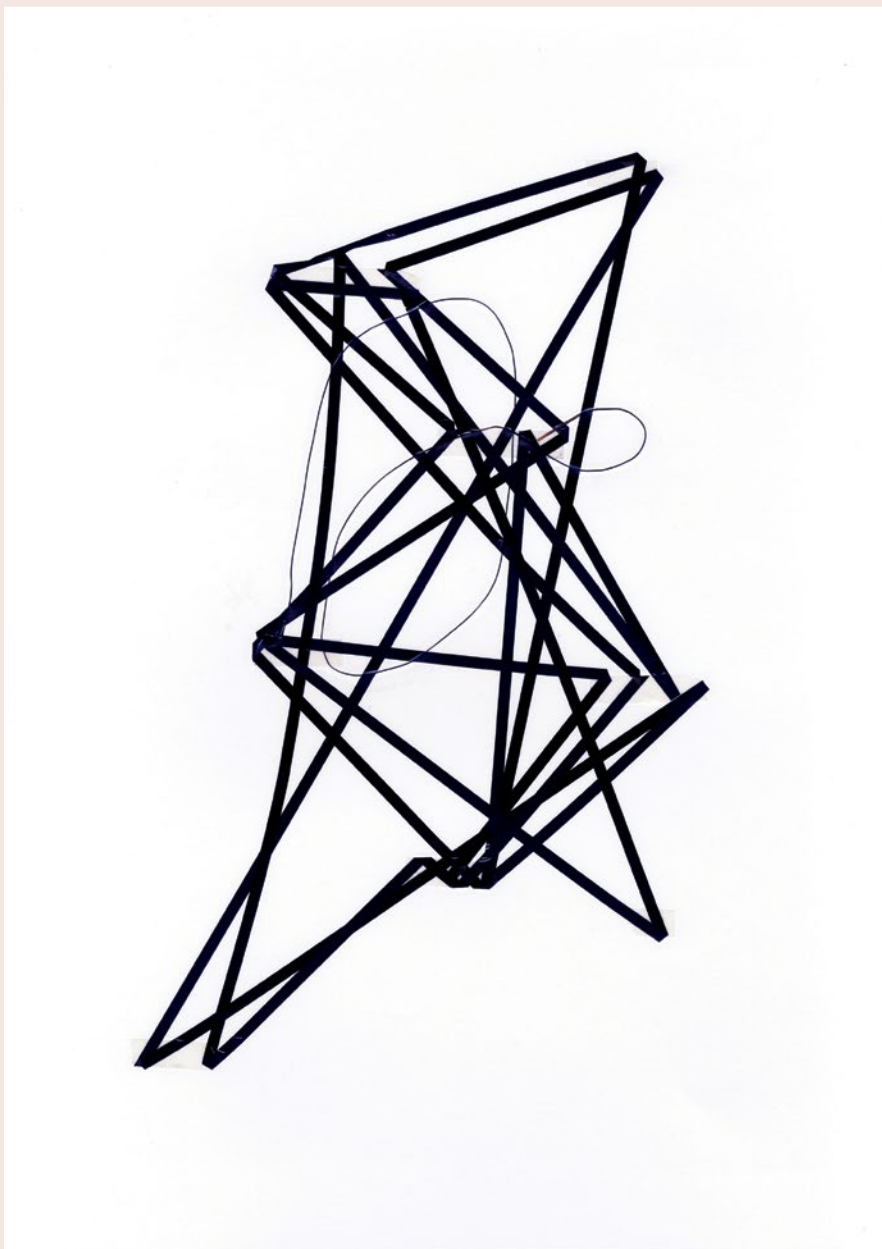
Tapedrawings / Tonbandzeichnungen

Ритъм и линия образуват елементите на графичния език в лентовите рисунки на Доротея Фриго. Невидимо фиксираната линия, която се движи в изобразителното поле, преплита се и се наслаждава на слоеве – поражда конструктивни структури и изгражда въображаемо пространство. Използваният рисуващ материал не е молив или креда, а аудио-записваща лента. Използваният отпадъчен материал е същевременно и архив на данни, което го прави исторически. От 1988 художничката използва в основата на работа си аудиокасети, а в по-късните години и видеокасети за създаване на материални картини /колажи/, обекти и специфични инсталации. Лентовите рисунки /Tapedrawings/ визуализират процеса на трансформация на обикновен, използван в ежедневието материал в обект на изкуството.

CONCEPT

Tapedrawings / Tonbandzeichnungen

Rhythm and line form the elements of the graphic appearance of Dorothea Frigo's tape drawings /Tonbandzeichnungen/. The line is held by invisible structures and imagines space. The material used is not pencil or crayon, but just audio-recording tape. In the meanwhile, this material is data garbage and, in a way, historical. Since 1988 Frigo uses in her body of work audiotapes and in later years also videotapes to create material pictures /collages/, objects and side specific installations. The tapdrawings visualize the process of transformation of an ordinary, everyday material into an object of art.

Без заглавие, 5/12/19

5/12/19 Хартия, фолио, лента за запис, 40 x 50 см, 2019

Untitled, 5/12/19

Paper, foil, recording-tape, 40 x 50 cm, 2019

КОНЦЕПЦИЯ

Ще танцуваме отново

Създадените през 2021 г. работи върху хартия с формат 32 x 29 см, са реализирани с техниката на колажа, трансфер печата, рисунката. Ковид-пандемията има сериозни последствия за художниците и дейците на културата. Серията колажни творби играе с живописни слоеве, интегрира фотографии на танцуващи хора и никога не се отказва от надеждата: ще танцуваме отново

ДЪОРТЕ БОЙМЕР

1964, Германия

Биографични данни

Образование, участия, резиденции /награди/

Живее и работи в Мюнхен. Дипломира се в областта на визуалната комуникация.

2020 – 2023 Творческа стипендия и резиденция в ателие на Отдела за култура на гр. Мюнхен 2019 Творческа резиденция на Фондация Шиаредо, Лугано, Швейцария

2018 Творческа резиденция в Палацо Тревизан дели Уливи, Венеция, фондация „Про Хелвеция“

2017 Творческа резиденция, Бобо-Диуласо, Буркина Фасо

2016 Финансов грант за отпечатване на каталог, Горна Бавария

2015 Творческа резиденция Waaw, Saint-Louis, Сенегал

2014 Творческа резиденция, „sommer.frische.kunst“, Бад Гацайн, Австрия

2013 – 2014 Творческа резиденция на Баварското държавно министерство на науката, изследванията и изкуствата

2013 Творческа резиденция в Сантяго де Куба, Република Куба

2012 Проект стипендия Хавана, Куба по покана на Auswärtiges Amt

2012 Творческа резиденция в Център за иновационни изследвания Ergué-Gabéric, Франция 2010 Творческа резиденция на художествения отдел на Erzbischöfliches Ordinariat, Мюнхен

2008 – 2011 Творческа стипендия и резиденция в ателие на Отдела за култура на гр. Мюнхен 2007 Конкурс за пейзаж “Brückenschlag Mondorfer Fähre”, 2-ра награда

2003 Конкурс за пейзаж “Brückenpark Müngsten”, 3-та награда

1997 – 2000 NIKE – конкурс за пейзаж за бивша база за изстрелване на ракети, 1-ва награда и реализация на творбата.

DÖRTHE BÄUMER

1964, Germany

Biographical data

Education, participations, residencies /awards/

Dörthe Bäumer lives and works in Munich. Studied visual communication; diploma.

Prizes, scholarships and grants /selection/:

2020 – 2023 Studio scholarship of the Cultural Department of the City of Munich

2019 Artist in residence Fondatione Sciarredo, Lugano, Switzerland

2018 Artist in residence Palazzo Trevisan degli Ulivi, Venice, Pro Helvetia

2017 Artist in residence, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

2016 Catalog grant of the district of Upper Bavaria

2015 Artist in residence Waaw, Saint-Louis, Senegal

2014 Artist in residence, “sommer.frische.kunst”, Bad Gastein, Austria 2013 – 2014 Scholarship of the Bavarian State Ministry of Science, Research and the Arts

2013 Artist in residence Santiago de Cuba

2012 Project fellowship Havana, Cuba on invitation of Auswärtiges Amt
2012 Artist in residence Center for Innovation Research, Ergué-Gabéric, France
2010 Scholarship of the Art Department of Erzbischöfliches Ordinariat Munich
2008 – 2011 Studio scholarship of the Cultural Department of the City of Munich
2007 Landscape art competition Brückenschlag Mondorfer Fähre, 2nd prize
2003 Landscape art competition, Brückenpark Müngsten, 3rd prize
1997 – 2000 NIKE. Landscape art for a former rocket launching base, 1st prize
and realization

Ще танцуваме отново

Колаж, трансферен печат, рисунка Върху хартия, 32 x 29 см, 2021

We Will Dance Again

Collage, transfer print, drawing on paper, 32 x 29 cm, 2021

CONCEPT

We Will Dance Again

The Corona pandemic has serious implications for artists and cultural practitioners. This four-part series of works on paper plays with pictorial planes, integrates photographs of dancing people, and never gives up hope: we will dance again.

ХИЛА РОСТ

Германия

Биографични данни

образование, участия, резиденции /награди/

Академия за визуални изкуства, Мюнхен

1985 U5 професионално училище за графичен дизайн, Мюнхен
Изучава философия в Колежа на Йезуитите, Мюнхен

“Atelier Blaumeiser”, Мюнхен – реализира анимационни филми, илюстрация, приложната графика

Работи на свободна практика в областта на илюстрацията, фотографията и текста. Като литературен автор и илюстратор публикува авторски издания за деца, реализирани от издателствата: Ars Edition, Random House, Ravensburger Publishing, Boje Publishing, Universum Publishing, Bavarian Television... и гр.

Участва в групови изложби, изложения и панаури за арт книга и независими алтернативни артиздания: Buchkunst, Ваймар; ARTBOOK, Берлин; Minipressen Messe, Майнц; Buch Druck Kunst, Хамбург; Lyrik Kabinett, Мюнхен; PoetenFest, Ерланген; галерия „Изкуство и текст“, Мюнхен; галерия “TITANIKAS”, Вилнюс, Литва; Панаур на книгата, Лайпциг; IAKH, галерия “Globus”; Академия за политически науки, Тутцинг; галерия “BANK STREET”, Шефилд, Великобритания; Фестивал на неконформативното изкуство, Мюнхен; Биенале на рисунката, Пилзен и гр.

HILLA ROST

Germany

Biographical data

Education

Graphic Design, U5 professional school for Graphic-Design, Munich Academy of Visual Arts, Munich by Prof. Mac Zimmermann Jesuitenkolleg, Munich; Philosophy “Atelier Blaumeiser” Munich, animated cartoon, illustration, layout since 1985

Freelance work in the field of illustration, photography, and text. As a literary author and illustrator publishes author's editions for children, realized by the publishing houses: Ars Edition, Random House, Ravensburger Publishing, Boje Publishing, Universum Publishing, Bavarian Television ... etc.

Participates in group exhibitions, exhibitions and fairs for art book and independent alternative art editions

Buchkunst, Weimar; ARTBOOK, Berlin; Minipressen Messe, Mainz; Buch Druck Kunst, Hamburg; Lyrik Kabinett, Munich; PoetenFest, Erlangen; Art and Text Gallery, Munich; TITANIKAS Gallery, Vilnius, Lithuania; Book Fair, Leipzig; IAKH, Globus Gallery; Academy of Political Science, Tutzing; BANK STREET Gallery, Sheffield, United Kingdom; Festival of Non-Conformist Art, Munich; Biennale of drawing, Pilsen, etc.

АЗБУКА

Текст и илюстрация – Хила Рост; Лепорело-дупляна с 24 страници;
Размери – 12 x 13 см; Тираж от 50 екземпляра; 2019

ALPHABET

Text & illustration – Hilla Rost; Leporello-booklet with 24 pages; digital print;
dimensions – 12 x 13 cm; edition of 50 copies; 2019

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книга „АЗБУКА“, 2019

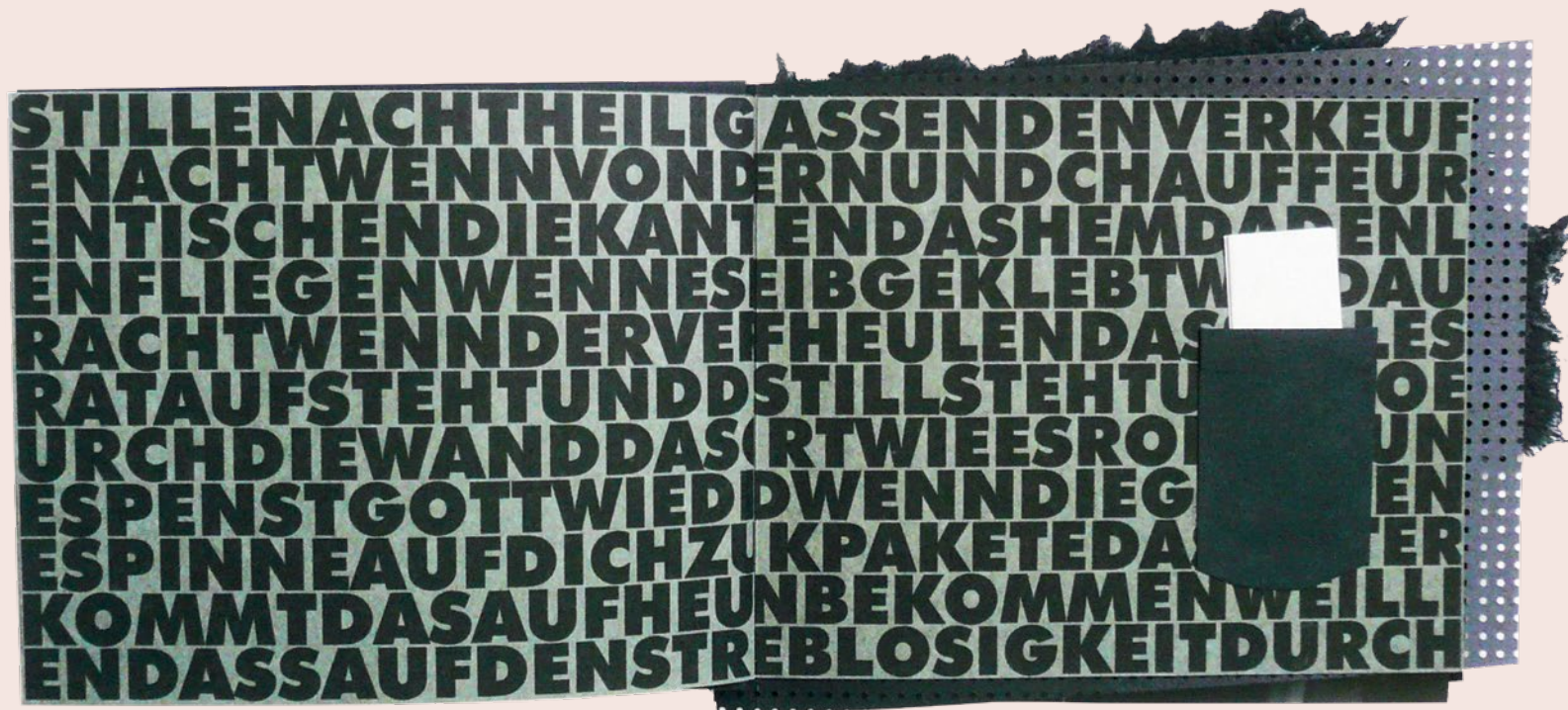
Арт книгата е с форма на лепорело от 24 страници, които съдържат буквите от латинската азбука, визуализирани като човешки фигури. Тяхната образност е вдъхновена от „Триадският балет“ на Оскар Шлемер, фигурите са нарисувани и оцветени в стила на Баухаус /Ваймар, 1922 г./ и са проектирани чрез геометрията на кръг, квадрат, триъгълник и линия. Формат 12 x 13 см, дигитален печат. Лимитиран авторски тираж от 50 екземпляра.

CONCEPT

ALPHABET

A 24-fold Leporello-booklet showing the alphabetical letters made up of human figures. Inspired by Oskar Schlemmer's "Triadic Ballet", the figures are drawn up and coloured in the style of the BAUHAUS /Weimar, 1922/, hence designed from circle, square, triangle, and line.

NACHTGEDICHTE / Нощни стихове

Текст и илюстрация – Хила Рост; 40 страници, смесена техника;
размери – 24 x 19 см; лимитиран тираж от 6 копия; 2018

NACHTGEDICHTE / Nocturnal verses/

Text and illustration – Hilla Rost; 40 pages, mixed technique;
dimensions – 24 x 19 cm; limited edition of 6 copies; 2018

CONCEPT

NACHTGEDICHTE / Nocturnal verses/

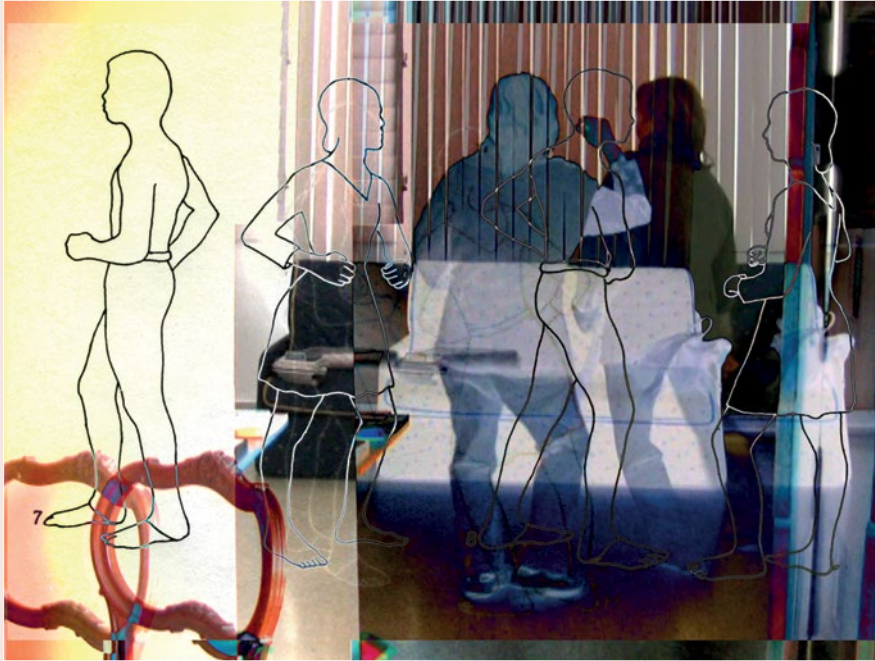
The book consists of photographs transformed into graphic illustrations, also, materials like rags or an x-ray print, which - using varied kinds of paper - are set into a dialogue with poems relating to the topic of NIGHT. All poems were written by female authors like Anna Achmatowa, Ingeborg Bachmann, Anna Sexton, Sarah Kirsch and others.

КОНЦЕПЦИЯ

Арт книга „Нощни стихове“ /Нощни поеми/, 2018

Арт книгата съдържа фотографии, трансформирани в графични илюстрации. Използваните алтернативни материали като текстил и рентгенови снимки, съчетани с разнообразни видове хартия, са поставени в диалог със смисловото съдържание на стихове, посветени на темата за нощта. Подбраните лирични произведения са на жени-поетеси – Анна Ахматова, Ингеборг Бахман, Анна Секстън, Сара Кирш и други. Арт книгата с кодексова форма и ръчно книговезвана е с обем 40 страници, които съдържат авторски графични изображения на художничката. Формат 24 x 19 см, смесена техника. Реализирана е в лимитиран авторски тираж от 6 екземпляра.

КОНЦЕПЦИЯ

Лулу Байла / танцуващ портрет

Цифровите дигитални колажи от фотографии и рисунки са организирани в графична инсталация от 6 части, всяка една с размер 30 x 40 см. Те произтичат от един опит да интервюирам Лулу за портрет с думи и картини, който приключи след минута мълчание със сълзи на отчаяние. Дни по-късно тя небрежно разкрива, че танцува професионално с карибския си партньор в продължение на няколко години. И започва да танцува в хола си. Танцува четири часа без почивка. С мълчаливото ѝ съгласие я заснемам. Воайорската перспектива на камерата от съседната стая ѝ дава възможност да говори за себе си, докато танцува. Танцувайки, да изкаже онова, което не можеш да кажеш с думи.

Хавана, Куба, 2013 / 2019+

МАРИЯНКА АМБОС

Германия

Биографични данни

образование, участия, резиденции /награди/

1984 Обучение в областта на изобразителното изкуство в САЩ

1985 – 1991 Образование на професионален художник в Мюнхенската Академия за изящни изкуства

От 1991 работи на свободна практика в Мюнхен и Алгой
Членува в Професионалната асоциация на изящните художници в Мюнхен /BVK/

От 1988 осъществява изложбена дейност в Германия и много други държави

Реализира творчески работни престои в България, Куба, Мексико и др.

Спонсорска награда на град Мюнхен

Творческа стипендия на “Prinzregent-Luitpold-Stiftung”

Творческа стипендия на “Stiftung Kunstfonds”

Реализира се и като професионален керамик.

MARIJANCA AMBOS

Germany

Born in Maribor, trained as a ceramist,

1984 Study visit to the USA,

1985 – 1991 Studies at the Academy of Fine Arts Munich, diploma;

Since 1991 freelance in Munich and in the Allgäu, BVK member, Munich;

Since 1988 exhibition activities at home and abroad.

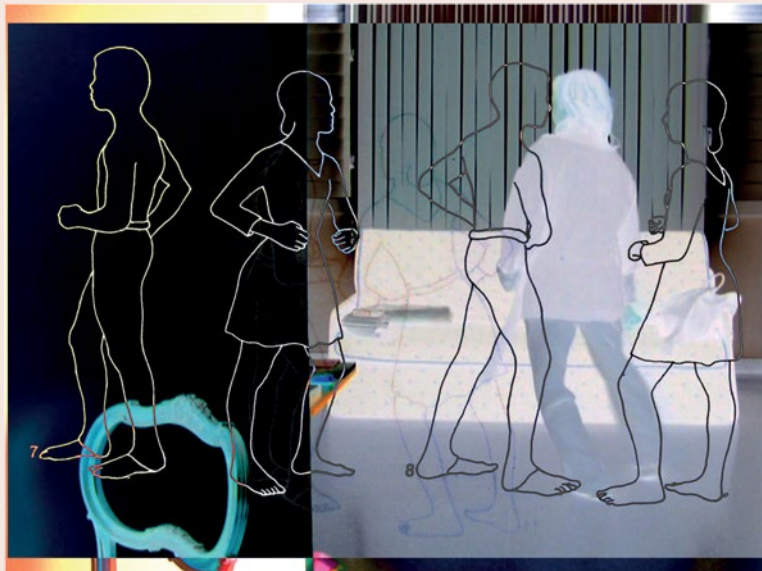
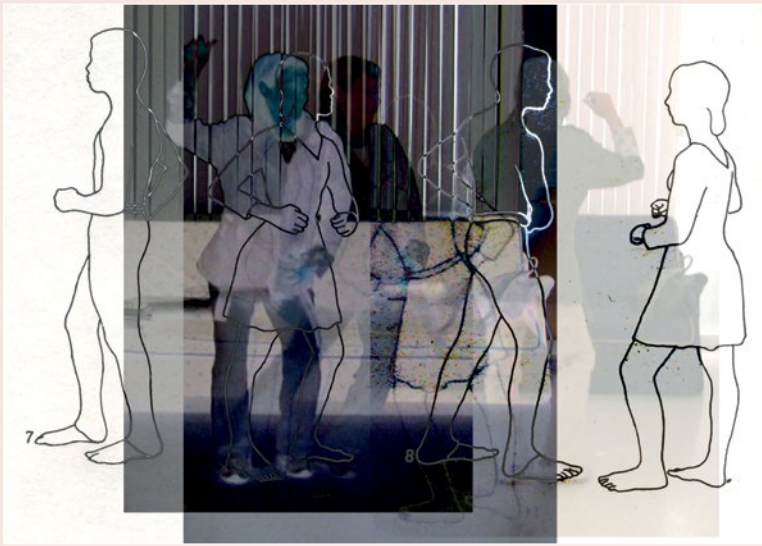
Work stays in Bulgaria, Cuba, Mexico, etc.;

Sponsorship Award of the City of Munich,

Scholarship of the Prinzregent-Luitpold-Stiftung,

Scholarship Stiftung Kunstfonds

Professional realization as a ceramist.

Лулу Байла / Танцуващ портрет

Цифрови колажи от фотографии и рисунки; серия от 6 части; дигитален печат; Размер 30 x 40 см /нерамкирани/

Lulu Baila / a danced portrait

Digital collages from photographs and drawings; 6-part series, digital print; Size 30 x 40 cm /unframed/

CONCEPT

Lulu Baila / a danced portrait

An attempt to interview Lulu for a portrait in words and pictures ended after a minute of silence in tears of despair. Days later, she casually reveals that she danced professionally with her Caribbean partner for several years.

– And starts dancing in her living room. She dances for four hours without a break. With her tacit consent, I film her. The voyeur-like perspective of the camera from the next room enables her to talk about herself while dancing. Dancing, to tell, what you can't say.

Havana, Cuba, 2013 / 2019+

РЕЙНХИЛД ГЕРУМ

1955, Мюнхен, Германия

Биографични данни

образование, участия, резиденции /награди/

Академията за изящни изкуства, Мюнхен

1989 Творческа стипендия на Института за образование и култура, Ремшайг

От 1989 работи като арт терапевт с емоционално или психологически разстроени лица в болницата по психиатрия IAK, Мюнхен

1994 Творческа стипендия на фондация Kunstfond, Бон

2000 – 2020 Води лекции в Университета за приложни науки Георг-Симон-Ом, Нюрнберг

2001 – 2008 Води лекции в Университета за приложни науки, Мюнхен

2002 Финансов грант от Haus Rissen, Хамбург

2005 Финансов грант от KV Bad Wörishofen

2010 Творческа резиденция GEDOK München, София, България

2010 Участие в артфестивал „Прогрес в космоса“, Балчик

2010 Творческа резиденция в Хавана, Куба

2013 Творческа резиденция в EAV, Рио де Жанейро, Бразилия

2014 Творческа резиденция в Клатови, Република Чехия

2015 Durrini Art Festival, Габровци, България

2016 Провежда лекции в НБУ и НХА, София

2017 Симпозиум в Сао Пауло

2019 Симпозиум в Белем

2022 Симпозиум във Форталеза, Бразилия

Реализира самостоятелни и групови изложби в Германия, България, Бразилия, Австрия, Русия, Италия, Швеция, Полша, САЩ, Куба, Чехия

REINHILD GERUM

1955, Munich, Germany

Biographical data

Education, participations, residencies /awards/

1977 – 1983 Study of painting and architecture at the academy of Fine Arts in Munich

1989 Scholarship by the Institute of Education and Culture, Remscheid; From 1989 art therapy with emotionally or psychologically disturbed persons at the Hospital for Psychiatry IAK Munich; 1994 scholarship by the Kunstfond foundation, Bonn

2000 – 2020 Lectures at the Georg-Simon-Ohm University of applied sciences Nürnberg

2001 – 2008 Lectures at the university of applied sciences Munich;

2002 grant by Haus Rissen, Hamburg; 2005 grant by KV Bad Wörishofen;

2010 a.i.r. GEDOK München in Sofia; Progress in Space Artfestival in Balchick; a.i.r. in Havana, Cuba

2013 a.i.r. at EAV in Rio de Janeiro; Brasilia

2014 a.i.r. in Klatovy, Tschech Republic

Standortbestimmung Nr. 171

Маслен пастел и акрил върху хартия, 64 x 49 см, 2005

Standortbestimmung Nr. 171

Oil Pastel on Acryl on Paper, 64 x 49 cm, 2005

КОНЦЕПЦИЯ

Standortbestimmung /Оценка на текущото положение/

Създаването на серията рисунки започва няколко дни след терористичния акт на 11-ти септември 2001 г. Интересът на художничката е фокусиран върху усилието да открие позицията си сред хаоса на света, в който настъпилата глобална агресия е следствие от тази първа разрушителна експлозия. Върху червена основа от акрилна боя, символизираща агресия и власт, тя нанася пастьозни слоеве с маслени пастели, които в последствие изстъргва с макетен нож. Първоначално скрит, червеният цвят става видим чрез акта на оголената чрез престъргване рисунка. Взаимодействието между основата и повърхността се заявява като концептуален фокус в работите.

Standortbestimmung Nr. 148
Маслен пастел и акрил върху хартия,
64 x 49 см, 2015

Standortbestimmung Nr. 148
Oil Pastel on Acryl on Paper,
64 x 49 cm, 2015

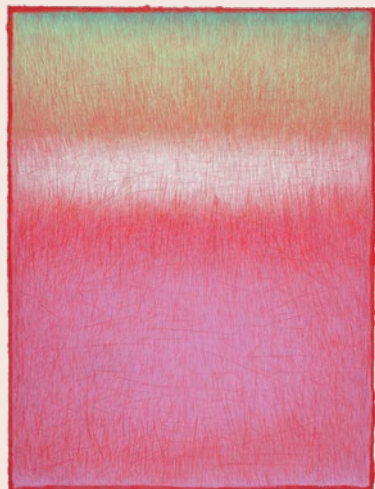
Standortbestimmung Nr. 83
Маслен пастел и акрил върху хартия,
64 x 49 см, 2015

Standortbestimmung Nr. 83
Oil Pastel on Acryl on Paper,
64 x 49 cm, 2015

Standortbestimmung Nr. 164
Маслен пастел и акрил върху хартия,
64 x 49 см, 2015

Standortbestimmung Nr. 164
Oil Pastel on Acryl on Paper,
64 x 49 cm, 2015

Standortbestimmung Nr.144
Маслен пастел и акрил върху хартия,
64 x 49 см, 2015

Standortbestimmung Nr.144
Oil Pastel on Acryl on Paper,
64 x 49 cm, 2015

2015 Spirit of Nature, Duppini Artfestival, Gabrowzi, Bulgaria
2016 lectures at the NBU; lectures at the National Academy of Fine Arts, Sofia
2017 Symposium in Sao Paulo
2019 Symposium in Belem
2022 Symposium in Fortaleza; Brasilia
Expositions in Germany, Bulgaria, Brasilia, Austria, Russia, Italy, Sverige, Poland, USA, Cuba, Czech Republic

CONCEPT

Standortbestimmung

A few days after the attack on the 9/11 Reinhild Gerum began with a series of the STANDORTBESTIMMUNG. Interest was – and it continues until today- to find a position in the middle of chaos of the world, where global aggression has been caused by this eruption. On an red ground /acrylic colour/ which symbolise for aggression, but also for power, energy she spreads oil pastells. Afterwards she scrapes off with a cutter blade the most oft he oil pastells. The red of the aggression first has been hidden, but then we can see the red by the act of the scraping drawing. This correspondance between ground and surface is the focus of Reinhild Gerums work. For her is important to show how we handle our potential of power which can change immediatly in aggression. This is the focus of the whole series – drawing after drawing. A question which must answered by everyone.

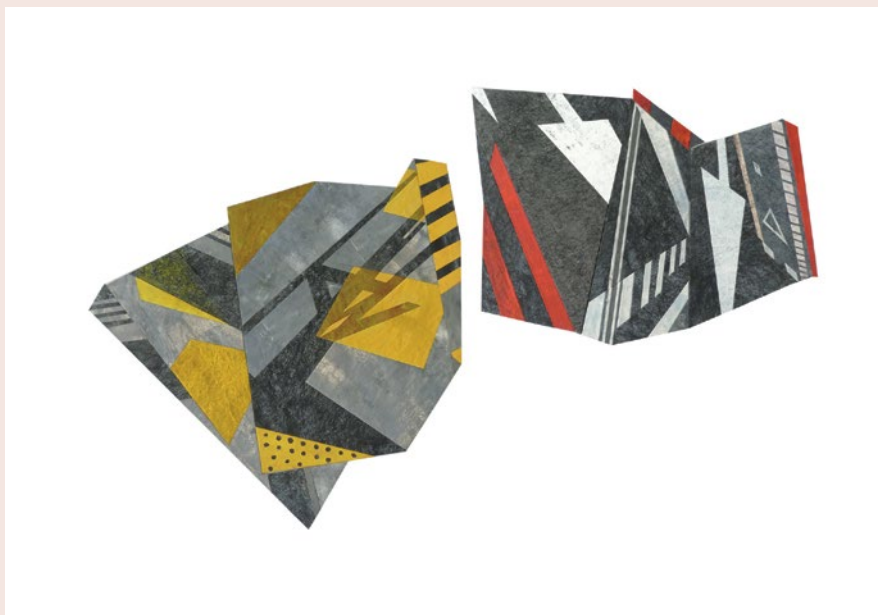

Standortbestimmung Nr. 182

Маслен пастел и акрил върху хартия, 64 x 49 см, 2015

Standortbestimmung Nr. 182

Oil Pastel on Acryl on Paper, 64 x 49 cm, 2015

Мадриг, Двойка 1

Погова инсталация 8, Мадрид 3, 74 x 77 cm, 2019
 Погова инсталация 9, Мадрид 4, 64 x 91 cm, 2020
 Колаж, цветна хартия върху картон

Madrid, Pair 1

Bodenverlegung / Floor laying 8, Madrid 3, 74 x 77 cm, 2019
 Bodenverlegung 9, Madrid 4, 64 x 91 cm, 2020
 Collage, colored paper on cardboard

КОНЦЕПЦИЯ

Bodenverlegungen / Погови инсталации/

Обикновено вървим небрежно по пътни маркировки и паважна настилка. Ако обаче насочите поглед надолу, ще забележите геометрични знаци и указания. Те регулират трафика или дават инструкции, носят признаци на износване и ремонти. Фотографиите, направени от различни гледни точки и перспектива, формират основата за поредицата от работи "Bodenverlegungen" /BV/. Художничката прехвърля отделните форми върху картон, изрязва ги, обвива ги с цветна хартия и ги прекомпозира. Разминаващите се кадри и перспективни нарушения преготвяват наличието на какъвто и да било континуум на повтарящи се мотиви, в резултат на което BV отразява и движението при разглеждане и преживяване на поговите колажи.

ТЕРЕЗА ДИТРИХ

1953, Германия

Биографични данни

образование, участия, резиденции /награди/

1975 – 1981 Академия за изящни изкуства, Мюнхен
 1998 – 2002 Творческа резиденция в Бостън, САЩ
 2005 – 2006 Творческа резиденция в София, България
 1985 Творческа стипендия за рисунка на град Нюрнберг
 1989 – 1990 Творческа стипендия във водната кула в Мюнхенгладбах
 2008 „Молдау-стипендия“ на Министерство на науките и изкуството, Хесен
 2011 ГЕДОК – творческа резиденция във Велико Търново, България
 2018 Творческа стипендия „Виа Регия“, Кьонигсхайн/Гьорлиц

Самостоятелни и групови изложби /селекция/

Нюрнберг, Дюселдорф, Мюнхенгладбах, Пфорцхайм, Щутгарт, Кьолн, Мюнхен, Фулда, Франкфурт, Бон, Шайнфелд, Бон, Ной-Улм, Кьонигсхайн / Гьорлиц, Хюнфелд, Шрамберг, Амстердам, Брюге, Базел, Бостън, САЩ, София, Кьонигсхайн, Клайнзасен, Бурхваузен, Дюселдорф, Бурхваузен, Висбаден, Лангсхут, Регенсбург, София, Пловдив, Новосибирск, Бостън, САЩ, Варшава, Пилзен.

TERESA DIETRICH

1953, Munich, Germany

1975 – 1981 Studies at the Academy of fine Arts, Munich
 1998 – 2002 Residence in Boston, USA
 2005 – 2006 Residence in Sofia, Bulgaria

Scholarships

1985 Drawing scholarship of the City of Nuremberg
 1989 – 1990 Scholarship in the Watertower in Mönchengladbach
 2008 Moldau-Scholarship of the Hessian Ministry for Science and Art
 2011 GEDOK – artist in residence in Veliko Tarnovo
 2018 Via Regia Scholarship, Königshain/Görlitz

Solo and Group Exhibitions /selection/

Nuremberg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Pforzheim, Stuttgart, Cologne, Munich, Fulda, Frankfurt, Bonn, Steinfeld, Bonn, Neu-Ulm, Königshain/Görlitz, Hünfeld, Schramberg, Amsterdam, Brügge, Basel, Boston /USA/, Sofia, Königshain, Kleinsassen, Burghausen, Düsseldorf, Burghausen, Wiesbaden, Landshut, Regensburg, Sofia, Plovdiv, Nowosibirsk, Boston, USA, Warschau, Pilsen

Мюнхен, Бергамо, Двойка 2

Погова инсталация 13, Мюнхен, Ленбаххаус, 100 x 72 см, 2020

Погова инсталация 21, Бергамо, Дом, 90 x 137 см, 2021

Колаж, цветна хартия върху картон

Munich, Bergamo, Pair 2

Bodenverlegung 13, Munich, Lenbachhaus, 100 x 72 cm, 2020

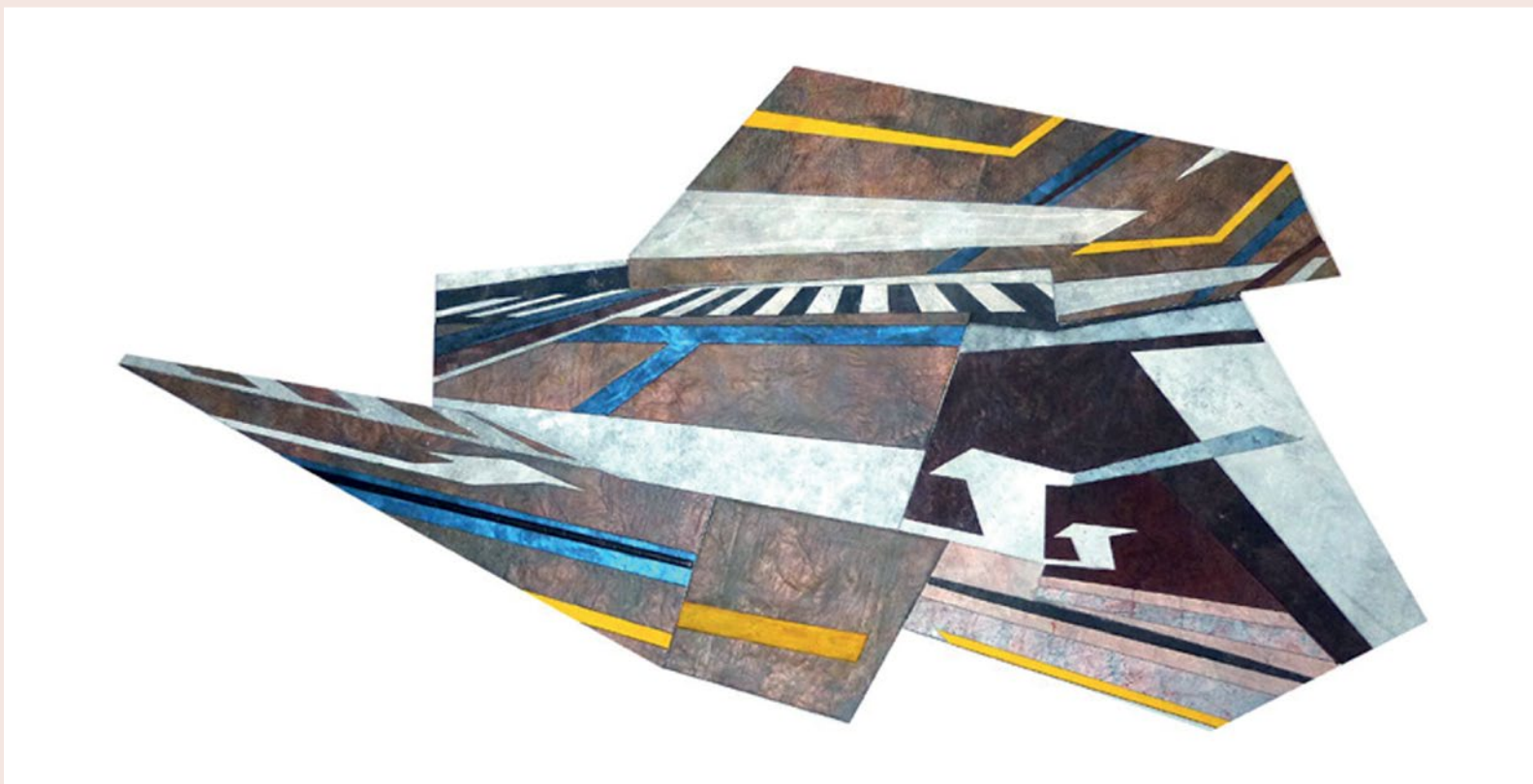
Bodenverlegung 21, Bergamo, Dom, 90 x 137 cm, 2021

Collage, colored paper on cardboard

CONCEPT

Bodenverlegungen

We usually walk carelessly over road markings and paving. However, if you direct eyes downwards, you will perceive geometric signs and orders. They regulate the traffic or give instructions; they show signs of wear and repairs. Photographs, taken from different standpoints and perspectives, form the basis for the series of work group "Bodenverlegungen" /BV/. The artist transfers the separate forms to cardboard, cuts them out, wraps them with colored paper and recomposes them. Diverging views and perspective breaks prevent any pattern continuum with the result so that the "BV" also reflect the movement when seeing and experiencing the floor collages.

Милано

Погова инсталация 19, 55 x 112 см
Колаж, цветна хартия върху картон

Bodenverlegung 19, Milano

55 x 112 cm. 2021
Collage, colored paper on cardboard

УРСУЛА ЩЕГЛИХ-ШАУП

Германия

Биографични данни

образование, участия, резиденции /награди/

1965 – 1970 Изучава живопис и графика в Академията за изящни изкуства в Мюнхен

1994 – 1997 Лектор в Potsdam University of Applied Sciences, Потсдам, катедра по архитектура

Член на Професионалната асоциация на изящните художници в Мюнхен /BVK/, Artists' Circle Ammersee и Gedok muc.

2013 – 2021 Куратор на поредица изложби „близо – далеч“ в изложбеното пространство на гара Starnberg See

2012 Творческа резиденция във Велико Търново, България

2011 Награда “Georg-Petel-Preis” за малка пластика /2-ра награда/

2008 Творческа резиденция в Сейнт Пера, Франция

2006 Творческа резиденция в Кампен, остров Зилт

1997 Основател и член на “Open Studios” в Щарнберг – Пьокинг – Фелдафинг

1995 Награда за изкуство на град Щарнберг /1-ва награда/

1986 – 2006 Куратор на изложбите в Академията за политическо образование, Тутцинг

Реализира самостоятелни и групови изложби в Германия – Мюнхен, Лайпциг, Хершинг, Бургхаузен, Тутцинг, Щарнберг, Мурнау; България.

URSULA STEGLICH-SCHAUPP

Germany

Biographical data

1965 – 1970 Studies of painting and graphics at the Academy of Fine Arts Munich 1994 – 1997 Lecturer fh Potsdam, Department of Architecture Member of the Berufsverband Bildender Künstler München, Künstlerkreis Ammersee, Gedok muc

1986 – 2006 Curator of exhibitions at the Academy for Civic Education, Tutzing 1997 Founding member of the Open Studios in Starnberg – Pöcking – Feldafing 2013 – 2021 Curator of the exhibition series “nah – fern” in the counter hall at Starnberg See station zus. with Katharina Kreye and Ulrike Prusseit

Prizes

2011 Georg Petel Prize - Small Sculpture /2nd Prize/ 1995 Art Prize of the City of Starnberg /1st Prize/ ARTIST IN RESIDENCE 2012 Veliko Turnovo, Bulgaria, 2008 St. Peray, France, 2006 Kampen, Sylt

Public purchases

Academy for Civic Education, Tutzing, City of Starnberg, Allianz Arena, Munich

КОНЦЕПЦИЯ

Пашкули /Рисунки 2010/ 2021

Графит, въглен, различни моливи, акрил, мастило за печати, колаж върху хартия. За Урсула Щеглих-Шауп: „Наред с тона, писецът и цветът са константи в артистичното развитие на Урсула Щеглих-Шауп – тя не се свени да интегрира и шрифта като изобразителен елемент. Рисунките от серията „Пашкули“ документират нейния метод на работа: от една страна тя развива формата като /женска?/ тема чрез редуциран рисунък с графит и въглен, с черно и бяло, и паралелно с това тя генерира допълнителни пластични пластовете като освободено търсене на експресивни следи. Превръщайки самия процес на работа в търсене на съдържанието на темата, художничката разчупва границите на чисто тематичното и отваря поглед към артистичния процес, оставяйки зрителя /с удоволствие/ да изследва този свят“.

/Дорис Фолкмер – изкуствовед/

CONCEPT

Cocoon

“In addition to tone, pen and colour are a constant in Ursula Steglich-Schaupp’s artistic development – and she is not afraid to integrate writing as an unruly element. The drawings from the KOKON series document her way of working: on the one hand, she develops the form as /feminine?/ The theme of the reduction to graphite and coal, to black and white - and on the other hand, it then generates thematically further works as a condensed search for traces. By making the process of working, of searching itself, a substantial theme, the artist breaks the boundaries of the purely thematic and opens her eyes to the artistic process – and she remains /with pleasure/ in the exploration of this world”.

Doris Volkmer

Exhibitions /selection/

2021 Stadthausgalerie Sonthofen, Kunstverein Landshut, Kurpark Herrsching

2020 Academy for Civic Education, Tutzing

2018 Liebenweinturm Burghausen

2017 Palm House of Villa Waldberta, Feldafing, Kl. Schlossberghalle, Starnberg,

2016 Pasinger Fabrik, Munich, Mohrvilla, Munich

2015 Bürgerhaus Pasing, Munich, Ammerseerenade, Armselschwang

2014 Schlosspavillon Ismaning, counter hall, Starnberg station

2013 Sofia Press Gallery, Sofia, Bulgaria, Goethe-Institut, Sofia, Bulgaria

2012 Bahnhof See Starnberg - Exhibition on the 100th anniversary of the city elevation together with Katharina Kreye & Ulrike Prusseit

2008 Leipzig Book Fair

2006 Church on Tempelhofer Feld, Berlin, Kunstverein Murnau

2004 Villa Waldberta, Feldafing

Пашкули

Рисунки 2010 / 2021

Графит, въглен, молив, акрил, щампа, колаж върху хартия

Cocoon

Drawings 2010 / 2021

Graphite, charcoal, various pencils, acrylic, stamp paint, collage on paper
Exhibition at GEDOK Galerie München and Stadthausgalerie Sonthofen 2021

Изкуството, в което живеем

Когато ние, фондация “Stichting Grafein”, бяхме помолени да представим селекция от нидерландски художници-графици, за проекта „Графичната образност – нова реалност“, съставихме списък с концепции и тенденции, които присъстват в съвременното /графично/ изкуство на Нидерландия. Искане най-вече да представим тенденции, които са сравнително нови, както и някои други, които се отнасят до по-ранни концепции. И така, набелязахме „ангажираност“, „игривост“, „активизъм“, „графиката в мултимедийната работа“ като характерни промени. Продължаваме да работим по идеи като „концептуална работа“, „пейзажи“ и „формална работа“. Тази серия от понятия бе използвана като отправна точка.

Бих искала да поставя тези понятия в светлината на постоянно променяща се начин, по който изкуството се занимава със света, в който живеем. В днешно време изкуството сякаш често търси по-заплетена връзка с реалността, която отразява, отколкото преди. Артистите могат да взаимодействат със своята публика, да показват творбите си извън белия куб и да провокират публиката да участва в техните творби от, като събитие. И въпреки че изкуството и реалността изглежда че понякога се доближават до точката на конвергенция, те никога не съвпадат наистина. Изкуството запазва тактиката си на изненадващ аутсайдер, функцията да поддържа изненада у нас.

Теоретичното описание на френския арт критик Никола Бурио изяснява този по-релационен подход /който той нарича релационна естетика/: набор от художествени практики, които вземат за своя теоретична и практическа отправна точка цялостта от човешки отношения и техния социален контекст, а не самостоятелното и частно пространство¹. За да разберем принтовете и творбите на Доменике Химелсбах и Йерун де Лайер трябва да погледнем в тази посока. Проект „Химелсбах“ е направен с група художници, улиците са презентационните стени, от обществеността се иска да бъде ангажирана и да се включи. Йерун де Лайер показва ангажираността си с ирония, абсурдизъм, игривост. Това не е изкуство за белите музейни стени, а графични романи, игри, често отпечатвани с ризограф. Ризопечатът е техника, придобила бързо популярност в Холандия. Изглежда, че тази техника е забележително пригодна за художествената сцена, която търси други пътища, за да достигне до обществеността. Ангажираност и активизъм, това са концепциите, които ни идват на ум, когато описваме тези нови търсения в съвременната художествена сцена, които дават на печатането един изцяло нов импулс.

При този начин на работа художникът съзнателно и очевидно е част от мрежа от творци. Бруно Латур описва в книгата си „Теория за мрежата от актьори“ ролята на актьорите. Не само хората, но и материалните неща и концепции могат да се разглеждат като действащи лица; например, познанието не просто описва, но и оформя реалността². Дискурсите, в които живеем, нещата, които ни заобикалят, произведенията на изкуството, които виждаме, книгите, които четем, всички те са актьори в нашата мрежа.

Разглеждайки останалите нидерландски графици, участващи в тази изложба, трябва да отпадем гължимото и на: Юриен Равенхорст, чиито

творби израстват в диалога между твореца и неговото изкуство. Сигрид Калон използва набор от правила, за да определи параметрите, и интуицията си, за да направи избор, така че правилата стават актьори.

Вероник Дридонкс е предизвикана от своите творби да ги съгнее в 3D пространството. Някои художници експериментират с концепцията за книгата, като Лия Стаутен, която играе с изразните възможности на специални материали, и Юриен Равенхорст, който използва повторно свой каталог, подобно на палимпсест. Творбите на Бенита Милуис са реакция на новините, положението на света, в който живеем, екологичните въпроси. За всички тези художници светът, тяхната среда, собствената им работа, както и концепциите са актьори в рамките на тяхната мрежа.

*Мария Каптейнс, председател на Grafein,
фондация за графично изкуство
Айндховен, Април 20, 2022*

The Art We Live in

When we, as Stichting Grafein, were asked to present a small number of Dutch printmaking artists, for the project „Graphic Imagery – New Reality“, we compiled a list of concepts and trends we see in contemporary /printed/ art in The Netherlands. We especially wanted to name some trends that are relatively new, as well as some relevant ones that refer to earlier concepts. So, we noted ‘engagement’, ‘playfulness’, ‘activism’, ‘printing in multimedia work’ as characteristic for the changes. And some concepts are with us to stay, like ‘conceptual work’, ‘landscapes’, and ‘formal work’. This series of concepts is used as a starting point.

I would like to put these concepts in the light of the ever-changing way art deals with the world we live in. Nowadays art often seems to seek a more entangled relationship with the reality it reflects on than it used to do. Artists can interact with their public, show their works outside the white cube, and ensure that their work needs public participation, as an event. Art and reality sometimes seem to near the point of convergence, though they never really coincide. Art keeps its tactics to stay a surprising outsider, to keep us wondering.

The theoretical description of the French art critic Nicolas Bourriaud clarifies this more relational approach /which he called relational aesthetics/: a set of artistic practices which take as their theoretical and practical point of departure the whole of human relations and their social context, rather than an independent and private space¹. To understand the prints and works of Dominique Himmelsbach and Jeroen de Leijer we have to look in that direction. Himmelbachs project is made with a group of artists, the streets are the presentation walls, the public is asked to be engaged and get involved. Jeroen de Leijer shows his engagement with irony, with absurdism, playful. No art for the white museum walls but graphic novels, games, often printed with the Risograph. Riso printing is a technique that gained rapidly in popularity in the Netherlands. It appears to

¹ Bourriaud, Nicolas /2002/. Relational Aesthetics. Translated by Simon Pleasance & Fronza Woods with the participation of Mathieu Copeland. Dijon: Les presses du réel. p. 113.

be remarkably fit for the art scene that seeks other routes to reach the public. Engagement and activism, those are concepts that come to mind, describing these developments in the contemporary art scene that give printmaking a whole new impulse.

In this way of working, the artist is consciously and obviously part of a network. Bruno Latour describes in his book *On Actor-network Theory* the role of actors. Not only people but also material things and concepts can be seen as actors; for example, knowledge doesn't just describe, but also shapes reality². The discourses we live in, the things that surround us, the artworks we see, the books we read, they are all actors in our network.

Looking at the other Dutch printmakers at this exhibition, we can recognize the aforementioned: Jurjen Ravenhorst, whose works grow in the dialogue between the maker and his art. Sigrid Calon uses a set of rules to define the parameters and her intuition to make choices, so the rules become actors. Véronique Driedonks works challenged her to fold themselves into the 3D space. Some artists experiment with the concept of the book, like Lia Stouten, who plays with the expression of special materials, and Jurjen Ravenhorst who reuses a catalogue, like a palimpsest. Benita Mylius work is a reaction on the news, the situation of the world we live in, the environmental issues. For all these artists the world, their environment, their own work, and the concepts are actors within their network.

*Maria Kapteijns, chair of Grafein,
foundation for graphic art
Eindhoven, April 20, 2022*

² Latour, B. /1996/. On actor-network theory.

БЕНИТА МИЛИУС
BENITA MYLIUS

ДОМЕНИК ХИМЕЛСБАХ
DOMENIQUE HIMMELSBACH

ЙЕРУН ДЕ ЛАЙЕР
JEROEN DE LEIJER

ЮРИЕН РЕЙВЪНХОРСТ
JURJEN RAVENHORST

ЛИА СТАУТЕН
LIA STOUTEN

МАРАЙН ДАЙКМАЙЕР
МАРИЯ КАПТЕЙНС

MARIJN DIJKMEIJER
MARIA KARTEIJNS

СИГРИД КАЛОН
SIGRID CALON

ВЕРОНИК ДРИЙДОНКС
VÉRONIQUE DRIEDONKS

НИДЕРЛАНДСКИ АВТОРИ THE NETHERLANDS AUTHORS

Отрязяване

Гравюра на гърво, 32 x 35 см, 2021

Spiegelung

Woodcut print, 32 x 35 cm, 2021

КОНЦЕПЦИЯ

Графичните произведения от Бенита представят уязвимостта на сгради, които са разрушени или унищожени. Взаимодействието между природните сили и конструираното от човека. Изразява силата на природата, която награвства всеки разпад. Нейна тема е разрушението, както и възникването на нов живот в природата. Човекът използва природата, за да му помогне да съгражда, но постепенно природата си връща обратно онова, което човекът е взел от нея. Този непрекъснат процес на кръговрат и възраждане очарова Бенита и формира материалната основа на нейната работа. В представените тук 3 гравюри на гърво Бенита Милиус се обръща към силите на природата – наводнен пейзаж; наводнен град, на който могат да се видят отражения; Торнадо, което унищожава населени области.

БЕНИТА МИЛИУС

1964, Нидерландия

Бенита Милиус прави гравюри на гърво и линолеум. Работата ѝ тематично е фокусирана предимно върху природата и връзката между човека и природата. Тя гравира пейзажи или сгради директно върху големи гървени матрици. Отпечатва работите си върху хартия, използвайки преса или голяма лъжица. Бенита е посещавала художествената академия в Хага, получавала е финансиране от немски и нидерландски организации и е организирала проект за сътрудничество „Среща Лайпциг“. Работите ѝ са притежание на колекциите на Галерия Рехорст, Хага и Мейга във Франция. Работите на Бенита Милиус са представени в редица групови изложби – В`с-Хертогенбос, Хага, Берлин, Айнховен, Лайпциг и в Grafikbörse в Боркен.

Самостоятелни изложби

2022 Възраждане – Силата на природата, Хагсге Кунстклинг, Хага

2020 Преходност, Гьоте-институт, Ротердам

2018 Линии в гърво, Кунстхаус Уелцен

2015 Преходността на вечното, Кунстхаус Сотбьорн, Хамбург

2015 Галерия Рехорст, Хага.

BENITA MYLIUS

1964, The Netherlands

Benita makes woodcuts and linocuts. Her work is primarily concerned with nature and the relationship between man and nature. For her work she uses a press and a large spoon to print on paper. She also curves landscapes or buildings directly on big wooden boards.

Benita went to the art academy in The Hague, she has had grants from German and Dutch organizations, and has organized a collaboration project Begegnung Leipzig. Her work is in the collection of Galerie Rehorst, The Hague and Meyga in France.

Benita`s work is shown in several group exhibitions e.g. in `s Hertogenbosch, The Hague, Berlin, Eindhoven, Leipzig and at the Grafikbörse in Borken.

Solo exhibitions

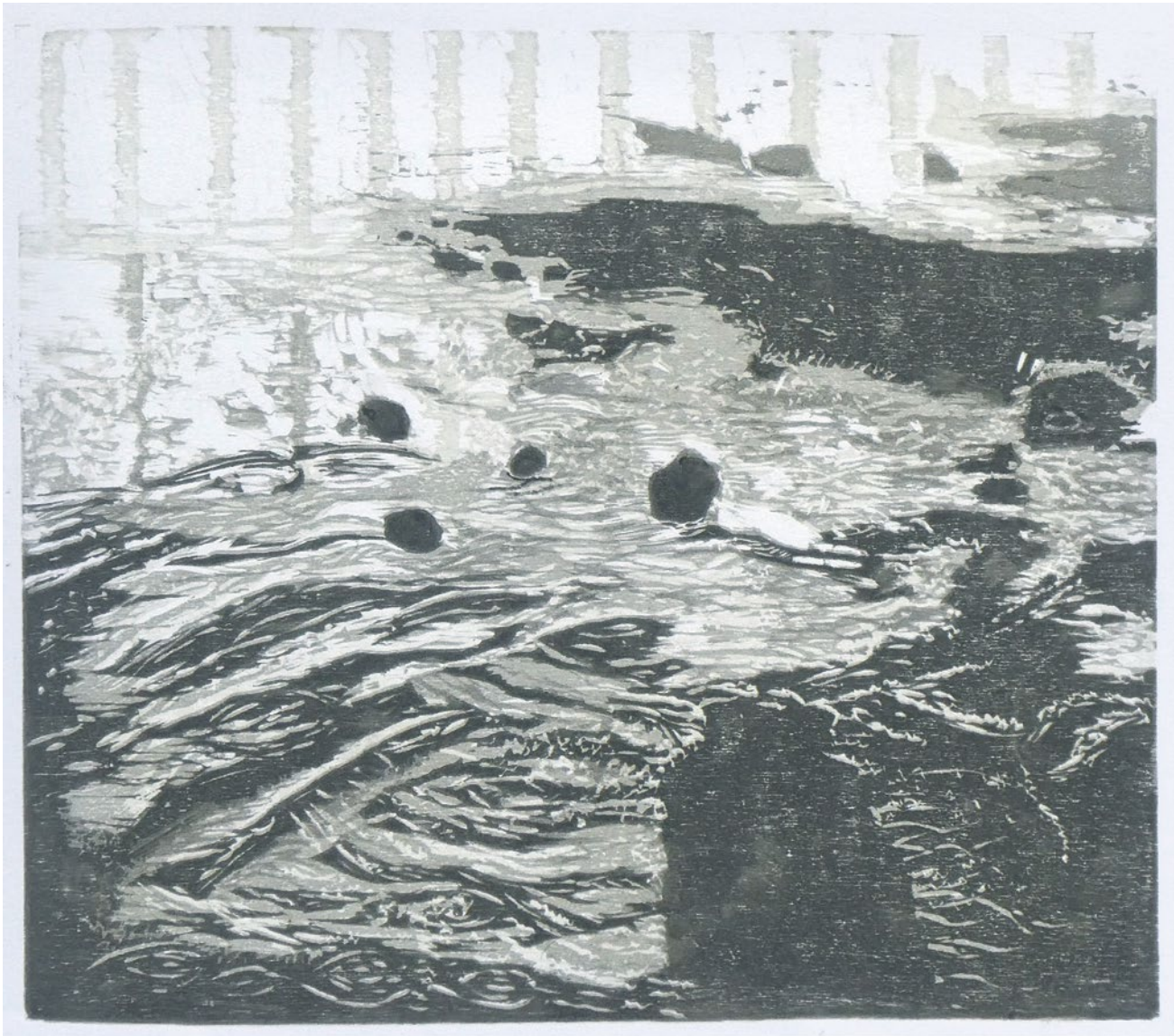
2022 Rival – De kracht van de natuur, Haagse Kunstkring, Den Haag

2020 Übergangsweise, Goethe-Institut, Rotterdam

2018 Lineares in Holz, Kunsthaus Uelzen

2015 Die Vergänglichkeit des Ewigen, Kunsthaus Sootbörn, Hamburg

2015 Galerie Rehorst, Den Haag

Bogu

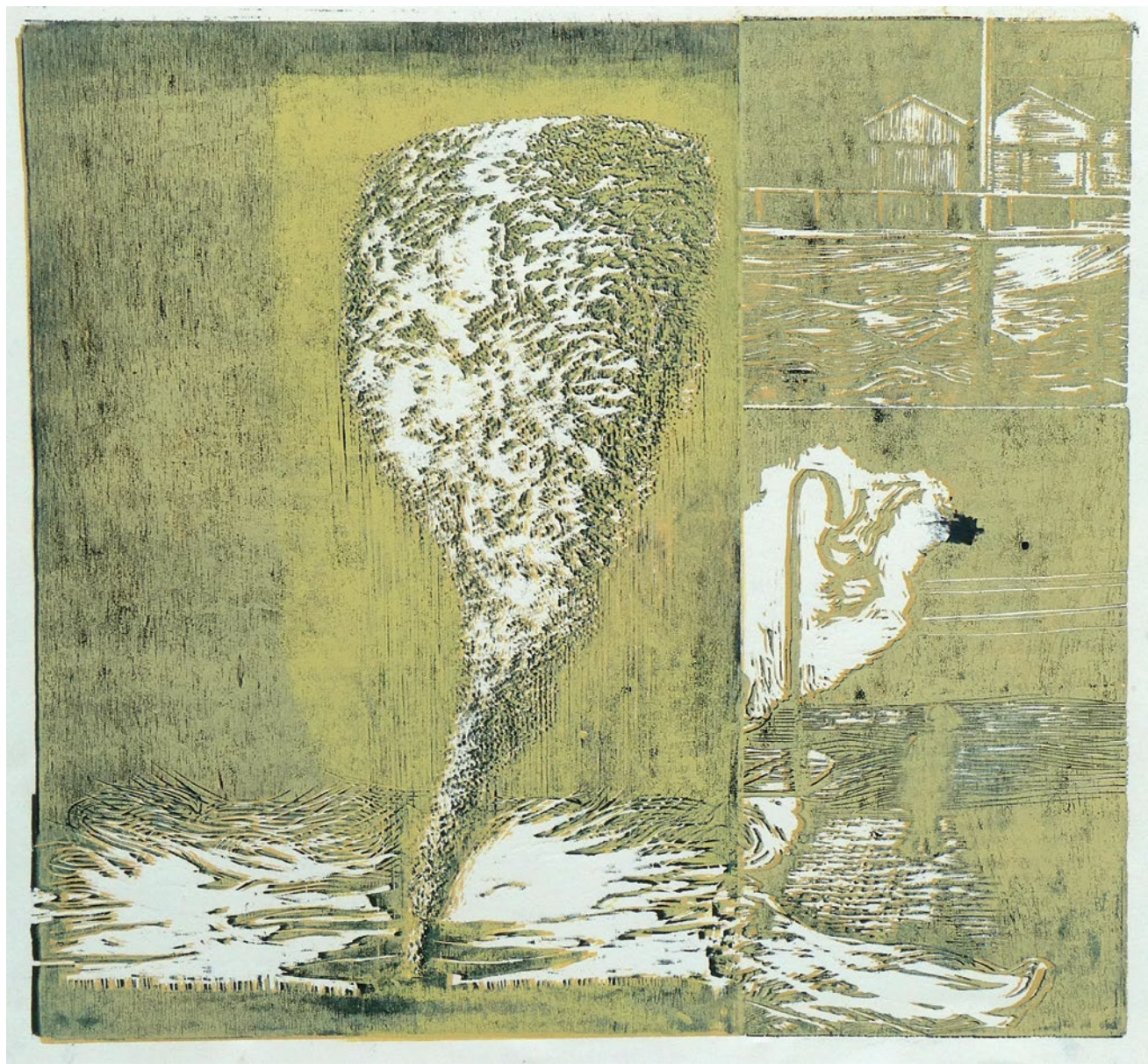
Гравюра на сърво, 31 x 35 см, 2018

Gewässer

Woodcut print, 31 x 35 cm, 2018

CONCEPT

Benita's prints are about vulnerability of buildings which are demolished or destroyed. The interaction between forces of nature and what man constructs. Her work shows the power of nature, which overgrows any decay, and her topic is destructions as well as the arising of new life in nature. Man uses nature to help him in his creative work but gradually nature takes back what man has taken from the nature. This continuous process of overgrowth and re-emerge fascinates her and forms the substantive basis of her work. In these 3 woodcuts works Benita refers to the power of nature. Here flood in the landscape, there a flooded city on which you can see reflections. Another work is about a tornado that destroys areas where man lives.

Торнадо II

Гравюра на дърво, 43 x 47 см, 2017

Tournado II

Woodcut print, 43 x 47 cm, 2017

ДОМЕНИК ХИМЕЛСБАХ

1983, Нидерландия

Доменик Химелсбах де Врис е социално-ангажиран художник и концептуалист. Той създава монументи на неписани истории и бъдещи събития, провежда изгрови кампании и извършва герила намеси в среда. Работата му е включена в колекциите на музея Де Домейнен, Ситарг и Международния институт по социална история в Амстердам. NRC Ханделсблат, Хет Пароол и RTL Нюз публикуват негови работи. Той излага в групови изложби в Амстердам, Берлин, Гент и Ню Йорк.

Образование и стажове

2009 – 2010 Няма академия, Лаборатория за изкуство и общество, Амстердам /магистър/

2004 – 2009 Изящни изкуства, АртЕЗ /САВК, Кампен/ Зволе /бакалавър/

DOMINIQUE HIMMELSBACH

1983, The Netherlands

Domenique Himmelsbach de Vries is a social artist and idea generator. He makes monuments to unwritten histories and futures, conducts playful campaigns and commits guerrilla interventions. His work is included in the collections of the De Domijnen Museum in Sittard and the International Institute of Social History in Amsterdam. NRC Handelsblad, Het Parool and RTL Nieuws published about his work. He exhibited in Amsterdam, Berlin, Ghent, and New York, among others.

Education and internships

2009 – 2010 No Academy, Laboratory for Art and Society, Amsterdam /Master/

2004 – 2009 Fine Art, ArtEZ /САВК, Кампен/ Zwolle /Bfa/

Хартиен паметник за безхартиените

Авторска публикация, включваща всички направени портрети, 59,4 x 42 см, 16 страници

A Paper Monument for the Paperless

A paper filled with all portraits made, size 59,4 x 42 cm, 16 pages

КОНЦЕПЦИЯ

Химелсбах иницира „Хартиен паметник за безхартиените“, поредица от 60 гравирани на сърво портрета на нелегитимни мигранти, направени в колаборация с още 19 художници. Изработени са с цел да бъдат отпечатани в голям тираж на вестникарска хартия и ситируани по улиците на градовете. Проектът се фокусира върху човешката перспектива, той буквално дава човешко лице на бежанците без документи, които често се възприемат като нежелани. Окото и ръката на художника, ярките скици с въглен и тежката гравьорска работа са в контрапункт с бездушните бюрократични процедури. Улиците са разглеждани като среда за критично изследване на свободата на движение и нейното ограничаване. Проектът разчита на ангажираността на гражданите да разпространяват плакатите из градовете си. Като инициатор на този проект, Химелсбах събира художници, които правят портрети в техника гравюра на сърво – техника, избрана за единство на стила и поради богатата ѝ социална история – от експресионизма до политическата брошура. Художници като Франс Мазереел и Кете Колвиц създават гравюри на сърво, за да възхновят хората към социални промени и да направят невидимите истории и реалности видими.

CONCEPT

Himmelsbach initiated 'A Paper Monument for the Paperless', a series of 60 wood-engraved portraits of paperless migrants, made in collaboration with 19 other artists. Made for the purpose of printing in large numbers on newspaper paper and pasting them up through streets of cities. The project focusses on the human perspective, the project literally gives a human face to undocumented refugees, that are often perceived as unwanted. An artist's eye and hand, vivid charcoal sketches and heavy engraving work are the opposite of soulless bureaucratic procedures. Streets are mobilized as its medium to critically explore freedom of movement and its curtailment. The project relies on the engagement of citizens to spread the posters through their cities. As the initiator of this project, Himmelsbach gathered artists who made portraits in wood engravings, the technique chosen for style unity and its rich social history - from expressionism to political pamphlets. Figureheads such as Frans Masereel and Käthe Kollwitz made images in wood engraving to inspire people to start social change and to make invisible stories and realities visible.

Кралете на звездите

Ситопечат, 58 x 88 см

Les rois des étoiles

Screenprint, 58 x 88 cm

КОНЦЕПЦИЯ

Нека мислите ви се скитат свободно и асоциативно на тази уникална платформа от 48 карти. Комплектът Kenjzelf се предлага в оригинална картонена кутия с указания на холандски. Картите са проектирани от известния холандски художник Йерун де Лайер: „След продължителен период на безопасност, нарисовах тези уникални рисунки. Те представляват различни неопределени моменти, които съм се научил да разпознавам. Картите са придружени от наръчник, който съдържа различни стихове. Тази поезия ви дава възможност да преодолеете някои препятствия, просто чрез резонанса на звуците. Знаем, че звучи невероятно, но комплектът Kenjzelf наистина ми помогна по време на трудни етапи в живота ми.“ Преди публикуването на „Kenjzelf Kit“ Йерун де Лайер прави малко издание от 12 ризопечатани карти, 16 x 9 см. с книжка „Вътрешни карти за самоотразяване за неопределени моменти“.

ЙЕРУН ДЕ ЛАЙЕР

1969, Нидерландия

Завършва с отличие графика в Академията за изящни изкуства в Бреда /Нидерландия/. Той публикува графични романи, карикатури и прави илюстрации за един от холандските национални вестници /NRC/. Поддържа ежедневната комиксова лента Eefje Wentelteefje в АД /също национален вестник/ и сериала по националната телевизия със същия главен герой. De Leijer иска да достигне до широката общественост със своите комиксови ленти, пърформанси и изкуство в публична среда. От важно значение за него са репродукцията като художествена форма, повторението и влиянието на публиката върху неговите произведения.

Авторска позиция

Ежедневието във всичките му проявления е важен източник на вдъхновение за Йерун де Лайер. Пазаруване, гледане на телевизия, ежедневни тревоги - това са теми, които редовно се повтарят в работата му. На пръв поглед работите му създават радостно усещане заради пъстрата, видима простота и анимационни образи. Но постепенно се развива nihilистичен светоглед, на който можем единствено да се противопоставим чрез хумора и изкуството. В работите си Де Лайер се позиционира между чистосърдечността и гнева, между развлекателното и социално ангажираното, безчувственото и дълбокото. Тази комбинация между повърхностна жизнерадост и дълбочинно напрежение се отразява върху цялото му изкуство.

JEROEN DE LEIJER

1969, The Netherlands

Jeroen de Leijer graduated cum laude as a printing artist at the Academie voor Beeldende Kunst in Breda /NL/. He publishes graphic novels, cartoons and makes illustrations for one of the Dutch national papers /NRC/. He had a daily comic strip Eefje Wentelteefje in the AD /also a national newspaper/ and a series on national tv with the same protagonist. De Leijer wants to reach out to a large public with his comic strips, performances, and art in public space. His fascination for the reproduction as artform, the repetition and the influence of the former on the artwork and the public plays a role.

Artist statement

Everyday life in all its manifestations is a great source of inspiration for Jeroen de Leijer.

Shopping, watching television, daily worries, these are themes that regularly recur in his work. At first sight his work gives you a joyful feeling because of the colourful, apparent simplicity and cartoonish imagery. But gradually a nihilistic world view develops that can only be combated with humour and art. De Leijer's work

Опознай себе си /комплект/
Книга + карти в кутия, 21.5 x 16 см

Kenjzelf /Kit/
Book + cards in a box, 21.5 x 16 cm

is somewhere between light-hearted and wry, entertainment and engagement, nonsensical and profound. This combination of superficial cheerfulness and subcutaneous tension is something that is reflected in all his work.

CONCEPT

Kenjzelf Kit /Know yourself kit/ + some original risoprinted cards /small edition/

Let your thoughts wander around freely and associative using this unique deck of 48 cards. The Kenjzelf Kit comes in a genuine cardboard box with a manual in Dutch. The cards are designed by the famous Dutch artist Jeroen de Leijer: "After long sessions of undestined moments I drew these unique designs. They represent different undestined moments I have learned to recognize. The designs are accompanied by a manual that also contains various poems. This poetry enables you to take away certain obstructions simply by the resonance of the sounds. I know it sounds unbelievable, but the Kenjzelf Kit really helped me during difficult times in my life." Prior to the publication of the 'Kenjzelf Kit' Jeroen de Leijer made a small edition of 12 risoprinted cards, 16 x 9 cm.

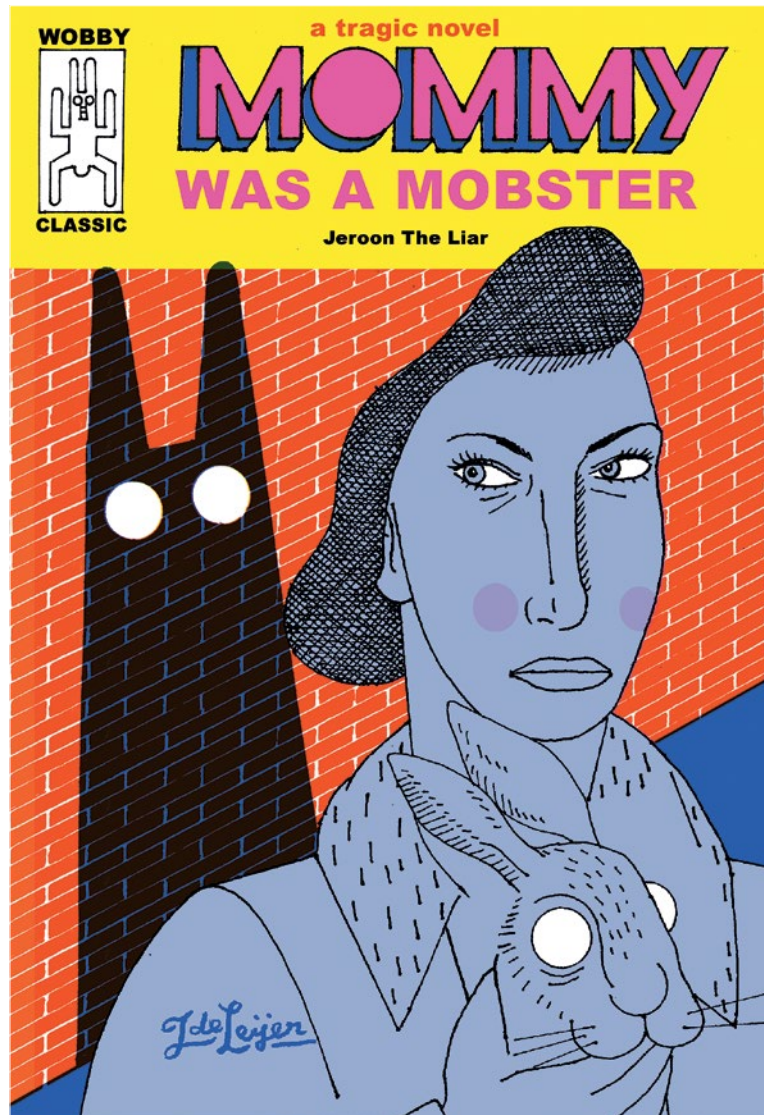

Нощница

Ситопечат, 73 x 53 см

Nachtschade

Screenprint, 73 x 53 cm

Мама беше Мафията

Трагичен роман, ризопечат, 19.5 x 13.5 см

Mommy was a mobster

Tragic novel, risoprint, 19.5 x 13.5 cm

ЮРИЕН РЕЙВЪНХОРСТ

1958, Нидерландия

Юриен Рейвънхорст завършва с отличие художествената академия в Хага. Специализира литография и има собствено печатно студио. Работите му са представяни в графични форуми по целия свят - от Вилюс и Полша до Португалия и Канада. Няколкократно е номиниран и удостоен с награди.

В последните си творби Юриен Рейвънхорст изоставя напълно репрезентативността. От години работата му е разпознаваема по своите - често малки - елементи като къщи, които превръщат абстрактните фигури и форми в пейзажи и сюжети. В последните му чисти абстракции още по-ясно може да се види къде всъщност пада фокусът на неговия интерес; той е изследовател, експериментира с материали и техники, реагирайки по време на процеса. Отпечатъците му са резултат от диалога на художника с произведението, което прави. Той се рови в стари техники и ги адаптира за своите цели, надграждайки ги; работата му е предварително подробно и добре обмислена.

JURJEN RAVENHORST

1958, The Netherlands

Jurjen Ravenhorst graduated cum laude at the art academy in The Hague. He has specialized himself in lithography and has his own printing studio. His work can be seen in print exhibitions all over the world, from Vilnius and Poland to Portugal and Canada. On several occasions his work was nominated or awarded prizes.

About the work

In his most recent work Jurjen Ravenhorst has abandoned all representation. For years, his work has been recognizable by its - often small - elements like houses that turned the abstract figures and shapes in references to landscapes and stories. In the recent purely abstract it is even more clear to see where Jurjen's focus and interest lies. He is a researcher, experimenting with materials and techniques, reacting during the process. His prints are the result of a dialogue of the artist with the work he is making. He delves into old techniques and adapts them for his own purpose, he interferes, his work is elaborate and well thought-out.

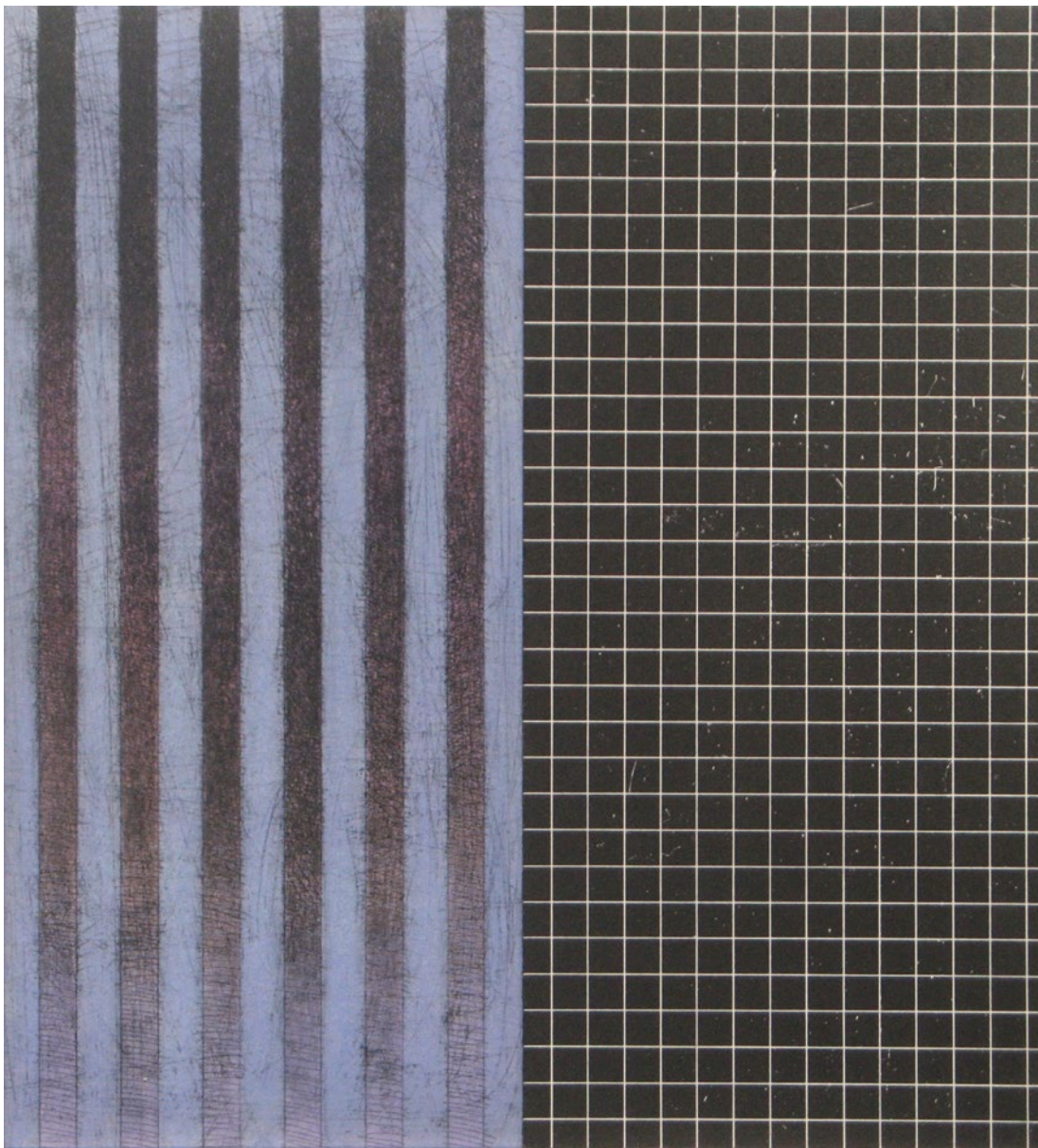
Обновен каталог

Брошура / корица/, 21 x 21 cm

Refurbished Catalogue

Booklet cover, 21 x 21 cm

Diptych XI

Литографија и висок печат, 56 x 51 см, 2019

Diptych XI

Lithography and relief, 56 x 51 cm, 2019

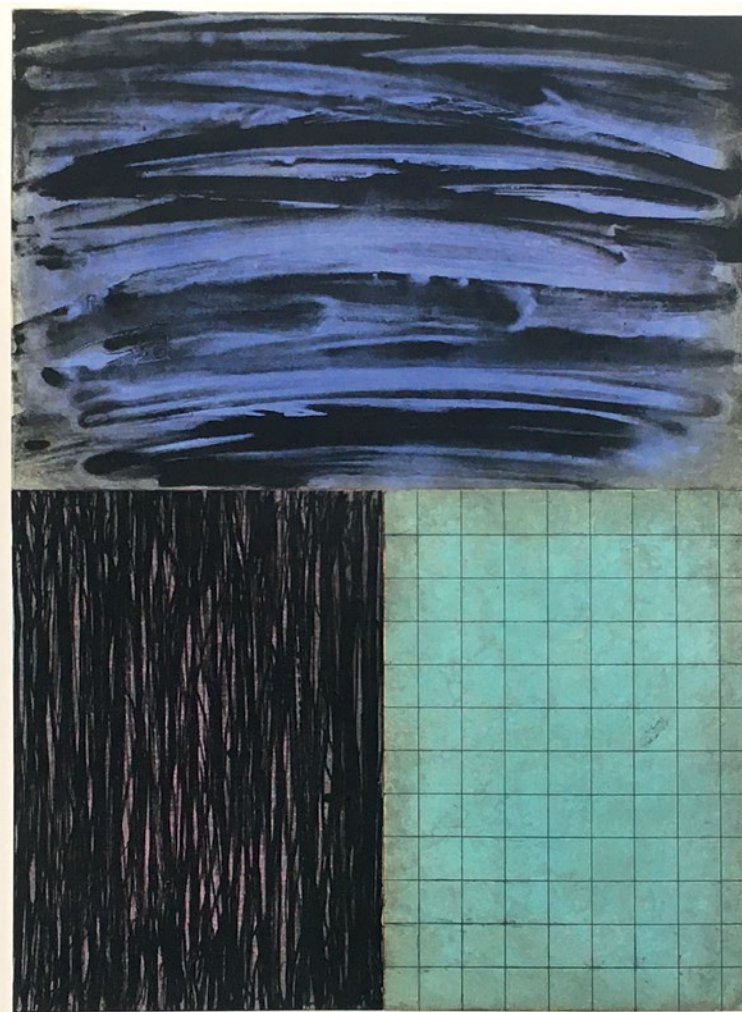

Следи с четка

Литография, 56 x 38 см, 2022

Brushstrokes lithography

Lithography, 56 x 38 cm, 2022

Без заглавие

Литография /безводна и традиционна/, 46 x 34 см, 2020 – 2022

Zonder titel

Lithography /waterless and traditional/, 46 x 34 cm, 2020 – 2022

Привличащи погледа /средна страница/

Серия от 12 уника, хартиена литография /автолитография/ и планография, 22 x 10.5 см, 2022

Oogstrelend /middle page/

Series of 12 unica, paperlitho en planography, 22 x 10.5 cm, 2022

ЛИА СТАУТЕН

1951, Нидерландия

Лиа Стаутен – ръчно изработени книги, щампи и графични инсталации.

Лиа Стаутен завършва Художествената академия /АБК/ в Арнем /1976/. От 1989 г. е член на групата Визуални артисти на Гелдерланд /GBK/, а през 2004 г. става член на холандската асоциация за графично изкуство „Графикплатформ“. Нейни творби са откупени от фирми, съвети, организации, частни колекционери и центрове за заемане на изкуство.

Лиа Стаутен работи в областта на различните видове печат върху разнообразни хартии, както в дву-, така и в триизмерни форми. Работата на Лиа включва графични форми и абстрактни мотиви, създадени на принципа на ритъма и повторението, с така характерното за нея хоризонтално и вертикално разделение. Форми и растения, цветовете на пейзажа, мечти, култура и природа - това са нещата, които ѝ носят вдъхновение.

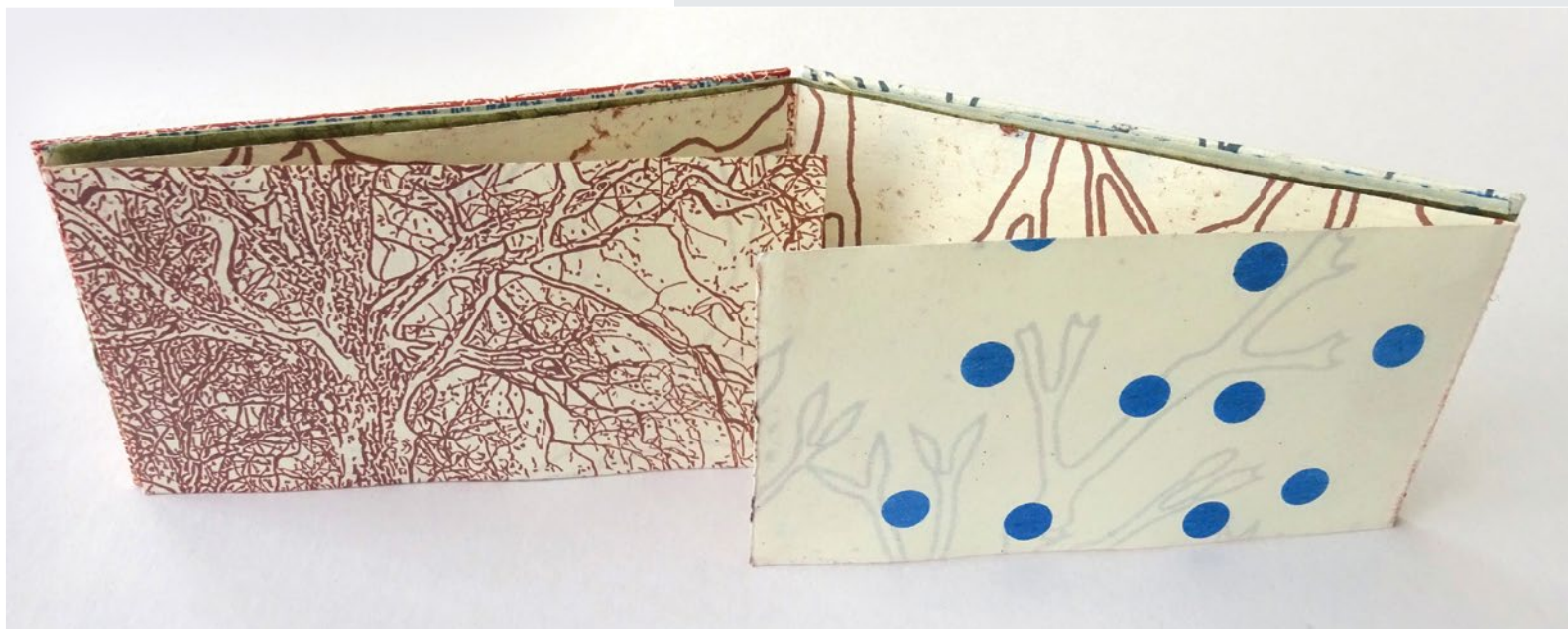
Темите на нейните творби са тясно свързани с поезията и универсалния човешки език. В последните ѝ работи природните ритми са преведени на езика на графиката - морски вълни, облачни небеса, структури от пейзажи, звездно небе. Кръгове, тирета, и зиг-закообразни линии разказват нейните истории. Презентацията може да е безкрайна, но размерът на хартията е ограничен.

LIA STOUTEN

1951, The Netherlands

Lia Stouten- handmade books, prints and graphic installations.

Lia Stouten works with various printing techniques on different kinds of paper, both two- and three dimensional. Lia's work comprises of graphic forms and abstract motives created with rhythm and repetition, horizontal and vertical division, so characteristic of her work. Forms and plants, colours of the landscape, dreams, culture, and nature, these are the things that give her inspiration. The subjects of her work are closely linked to poetry and the universal human language. In her latest work rhythms from nature have been translated to graphic art, waves of the sea, cloudy skies, patterns in a landscape, starry skies. Circles, dashes, and zigzag lines tells her story. The presentation could be endless, but paper size is limited. Lia Stouten studied at the Academy of Arts /ABK/ in Arnhem /1976/. As of 1989 she has been a member of the group of Visual Artists of Gelderland /GBK/, and in 2004 she became a member of the Dutch Graphic Art association Grafiekplatform. Her art has been bought by companies, councils, private owners, collectors, and art-borrowing centres.

A select of recent exhibitions

- 2022 International Paperart Biennial, Haacht, Belgium
- 2021 Mini Print International of Cadaqués, Spain
- 2021 Graphic manifestation and Multiples, gallery de Ploegh, Amersfoort
- 2020 Rhythm and Space, graphic art and textile, gallery de Burgerij, Vorden
- 2020 Lessedra World Art Annual Mini Print, Sofia, Bulgaria
- 2019 National graphic manifestation 2019, Huis Kernhem, Ede
- 2018 International Triennial for Contemporary Graphic Art, Novosibirsk, Russia

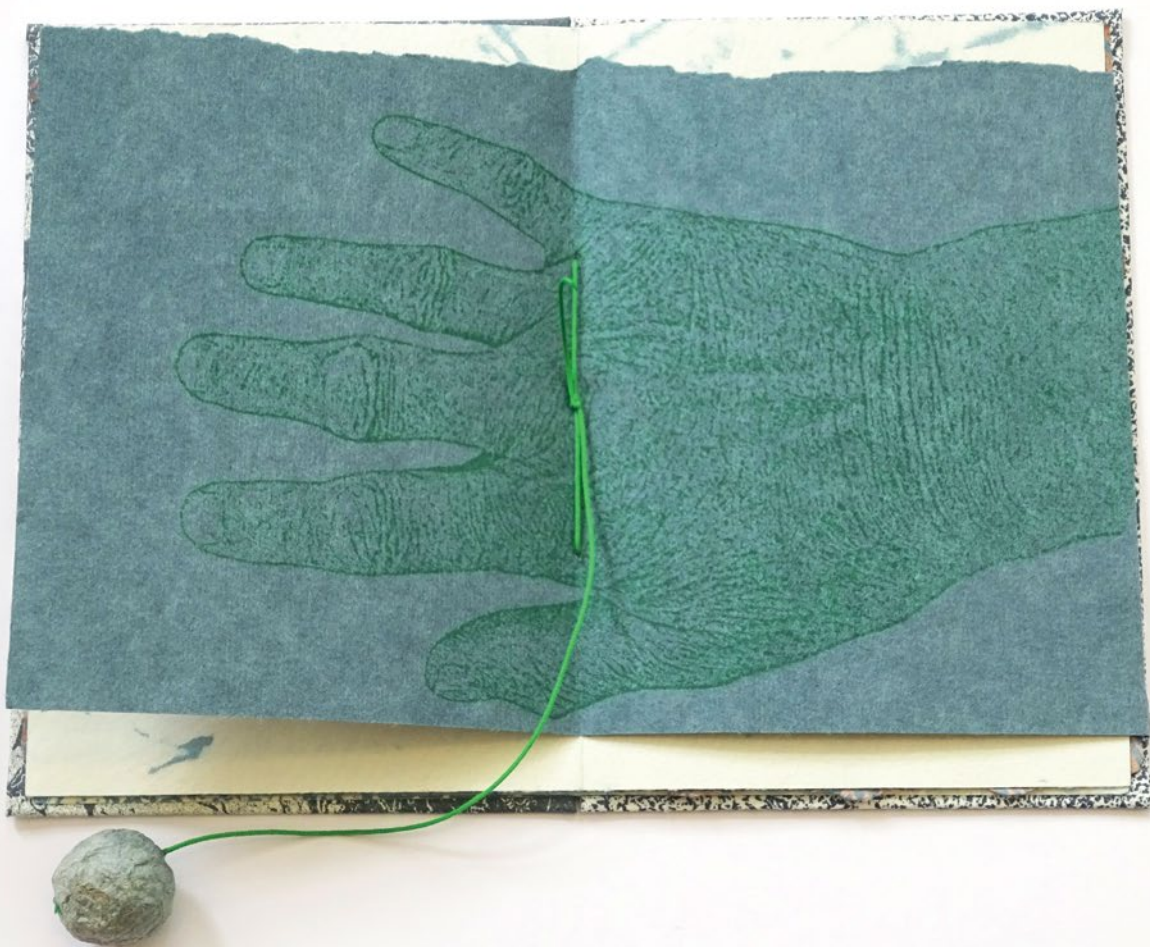

В търсене на... /вътрешен разтвор/

Арт книга, хартиена литография и планография, 15.5 x 10.5 cm, 2021

Op zoek naar... /middle page/

Book, paper lithography and planography, 15.5 x 10.5 cm, 2021

Средата /Вътрешна страница/

С ръчно изработена хартия, лента за четене и хартиено мънисто,
хартиена литография, 10.5 x 15.5 cm, 2020

Het midden /inside/

With handmade paper, reading ribbon and paper bead,
paper lithography, 10.5 x 15.5 cm, 2020

МАРАЙН ДАЙКМАЙЕР

1995, Нидерландия

Марайн Дайкмайер е режисьор, аниматор и график. След като завършва магистратура по изкуствата в Гьотеборг, Швеция, в момента живее в Нидерландия. В работата си тя изследва наративността като мощен механизъм. Използва различни методи за анимиране и различни наративни модели, за да изследва нюансите на историите.

МАРИЯ КАПТЕЙНС

1965, Нидерландия

Мария Каптейнс е график и организатор на културни събития. В работите на Мария градът често играе важна роля. От природата и биотопите на насекомите – истинска дива природа в нашите култивирани градове – до поведението в рояка на човешките същества – свръхорганизъм, колония. Това е синекдоха за човешкото ни състояние, нашата симбиотична, мрежова организация на съществуването – на мисленето и живота в човешката колония.

Мария Каптейнс и Марайн Дайкмайер са работили заедно, правейки анимирано видео с графични отпечатащи като отправна точка.

MARIJN DIJKMEIJER

1995, The Netherlands

Marijn Dijkmeijer is filmmaker, animator, and printmaking artist. After finishing her Master of Arts in Gothenburg, Sweden, she currently lives in The Netherlands. In her work she explores narrativity as a powerful mechanism. She uses different animation methods and different modes of storytelling to explore the nuances of stories.

MARIA KAPTEIJNS

1965, The Netherlands

Maria Kapteijns is a printing artist and cultural organizer. In Maria's work the city often plays a role. From nature and insect biotopes - real wildlife in our cultivated cities - to swarm behaviour of human beings, to a superorganism, a colony. It is a synecdoche for our human condition, our symbiotic, networked way of being, thinking and living in the human colony.

Maria Kapteijns and Marijn Dijkmeijer have worked together making an animated video with prints as starting point.

Прозрачни като бетонното море

Дайкмайер и Каптейнс
filmstill, 2022

Transparent like the concrete sea

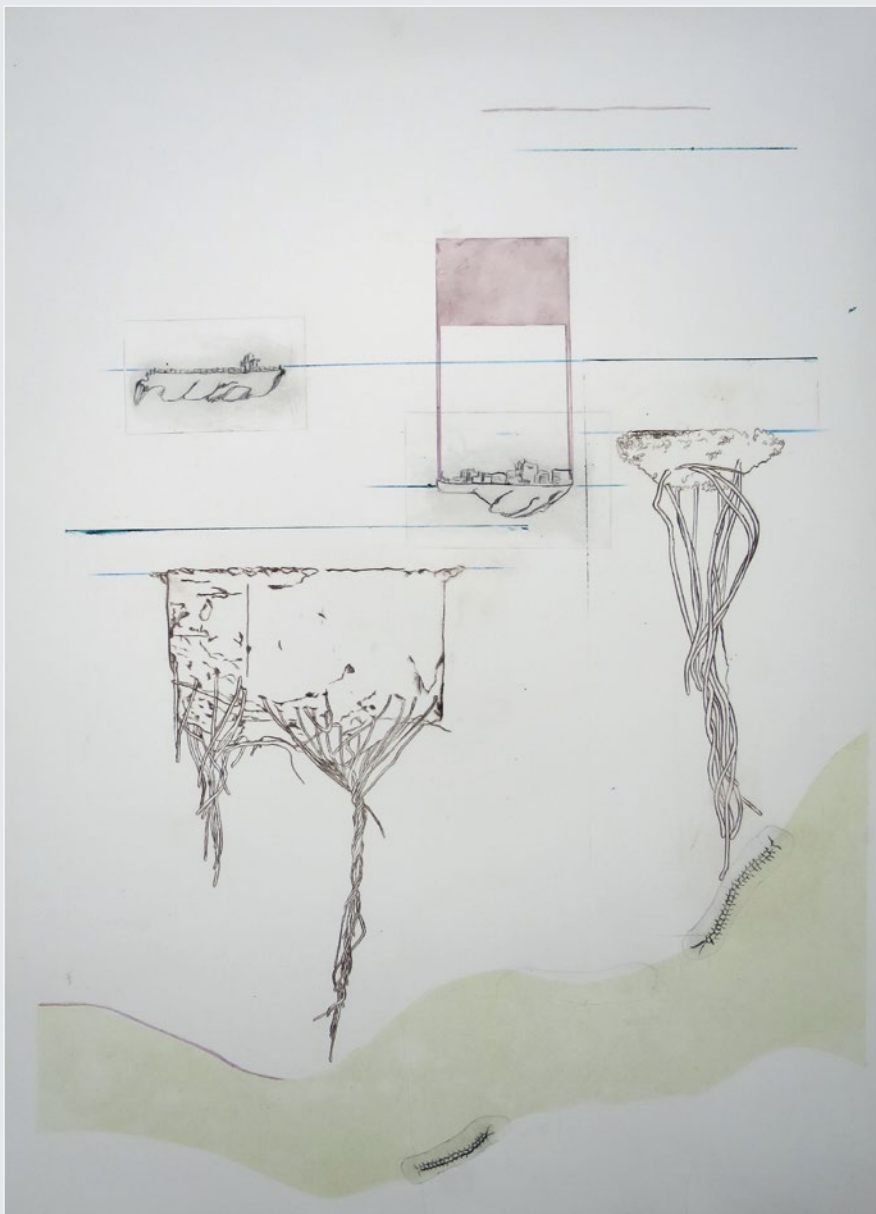
Dijkmeijer & Kapteijns
filmstill, 2022

Прозрачно като бетонното море

Във видеото, което Дайкмайер и Каптейнс създават заедно, те обединяват концепциите си: отнася се за флуидността на битието, за пътуването по света, като лична история, наративите и мрежата, в която те съществуват. Започва с историята на товарните кораби, носещи стоки и стопанжии, като медузата от прасковен цвят – организъм, който започва като мъничък полип. Никога не го забелязваме, докато изменението на климата не доведе до покачване на температурата. Тогава ни изненадва: медузи в сладката вода, в нашите водоеми и канали, в езерата ни. И така, ето я, Медуза, способна да замрази нашия свят.

Transparent like the concrete sea

In the video they made together the concepts merge: it is about being fluid, travelling the world as a story, narratives, and the network they exist in. It starts with the story of cargo ships, carrying commodities and hitchhikers like the peach blossom jellyfish, an organism that starts as a tiny polyp. We never see it, until the climate change makes the temperature rise. Then it surprises us: jellyfishes /medusas/ in our sweet water, in our ponds, our canals, our lakes. So, there she is, Medusa, able to freeze our world.

Ако продължите да се движите достатъчно бързо, може да зърнете

Марайн Дайкмайер

Офорт, шаблонен печат, 53 x 39,5 cm, 2022

If you keep moving fast enough, you might catch a glimpse

Marijn Dijkmeijer

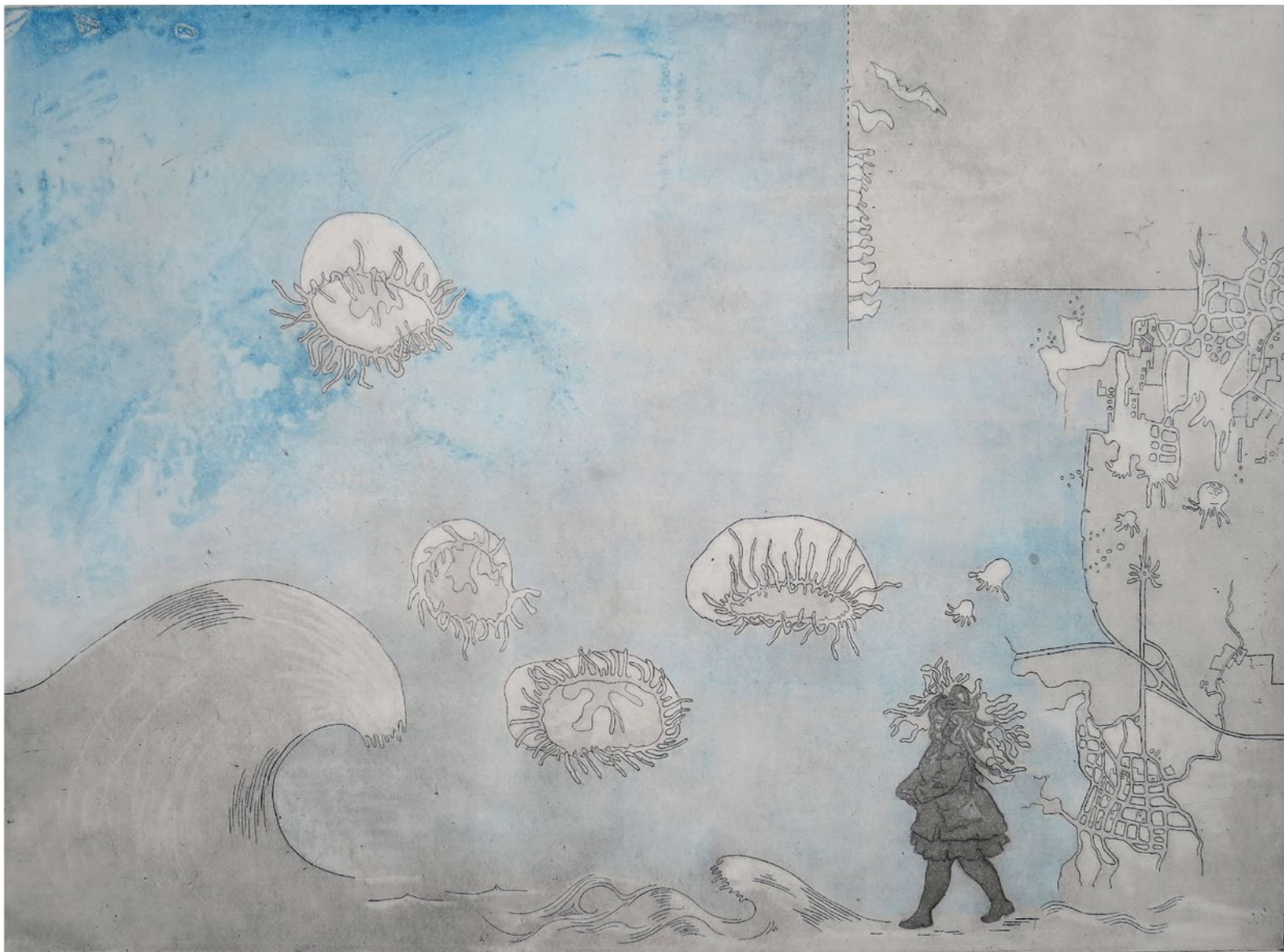
Etching & stencilprint, 53x 39,5 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Предходните клипове на Маријн представяват дисекция на истории, чрез които разбираме себе си и нашата среда. Нейният творчески метод е в съответствие с традицията на есеистичния филм и потвърждава теорията, че човек разбира реалността чрез истории. Сцените са конструирани чрез насляване на елементи от различни източници, изследване на движението и нестабилност на смисъла. Може да изложи историите, които оформят нашата реалност. Работите на Мария изследват индивидуалното и колективното; органите и организма, хората, и града, в който живеят, полипите (колония) и медузите, които произвеждат (индивиди).

CONCEPT

Marijn's former videos dissect the stories through which we understand ourselves and our environment. Her working method is in line with the tradition of the essay film, supporting the opinion that one understands reality through stories. The scenes are constructed by layering elements from different sources, investigating movement and instability of meaning. It can expose the stories that shape our reality. In Maria's work the individual and the collective immerse. It is about the organs and the organism, the people, and the city they live in, the polyps /a colony/ and the jellyfishes it produces /individuals/.

Разхогите на Медуза

Мария Каптейнс

Офорт, суха игла, 38 x 42 см, 2022

Medusa walks

Maria Kapteijns

Etching, dry point, 38 x 42 cm, 2022

СИГРИД КАЛОН

1969, Нидерландия

Сигрид Калон започва кариерата си като дизайнер. През 2005 г. се обръща към визуалните изкуства, фокусирайки се върху развитието на личния си визуален език и изследва смисъла на идентичността. Характерен е акцентът върху изразителността на нефигуративното и интуитивното. През 2012 г. нейна ризопринт-арт книга е избрана за „Най-добър нидерландски книжен дизайн“ от Общинския музей в Амстердам. Работите ѝ могат да се видят в множество изложби – по стени, в книги, дори и върху погове в разнообразие от материали. Поканена е за няколко интервюта и резиденции и е печелила награди за работата си. Наскоро нейна работа е закупена от Райксмузеума.

SIGRID CALON

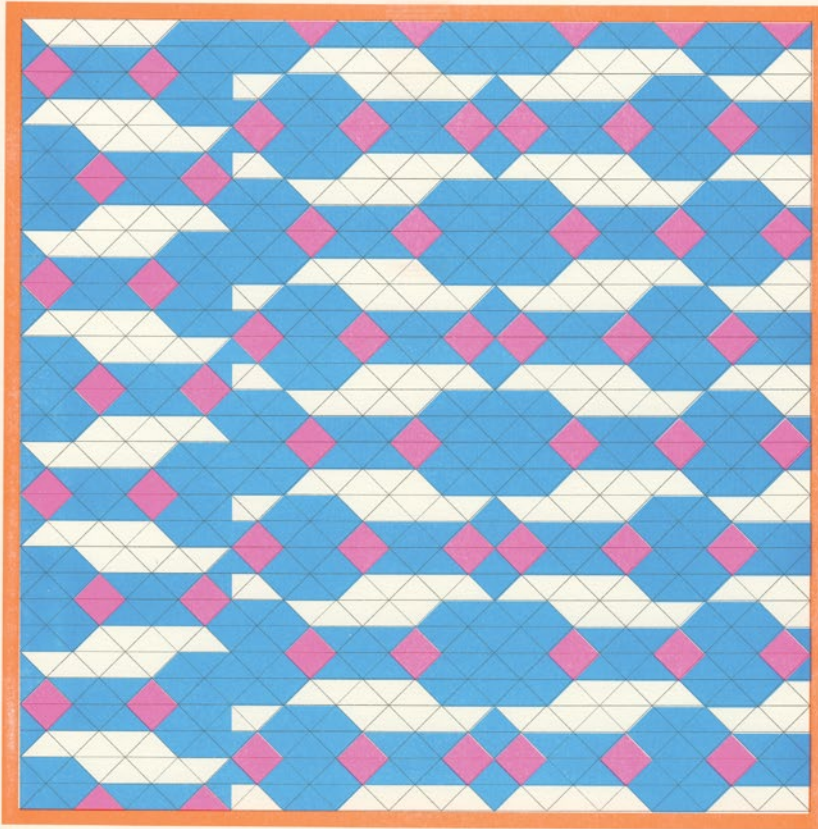
1969, The Netherlands

Sigrid Calon started her career as a designer. In 2005 she switched to visual art and started focusing on development of her personal visual language and research for the meaning of identity. Characteristic is an emphasis on the expressiveness of non-figuration and intuition. In 2012 her risoprint-artist book has been selected for the Best Dutch Book Designs in the Stedelijk Museum Amsterdam. Her work can be seen in many exhibitions, on walls, in books, even on floors in a diversity of materials. She has been invited for several talks and residencies and has won prizes for her work. Recently her work is purchased by the Rijksmuseum.

КОНЦЕПЦИЯ

„Сигрид Калон изгражда езика си от чисти геометрични мотиви, включвайки графика върху всякакъв носител, във всяка възможна комбинация. Работата ѝ е непрекъснато изследване на композицията, концептуално сложно, но винаги естетически минималистично, а често и иронично. Нейният творчески процес е постоянно преформулиране, където стилистичните координати се аранжират, преместват, предизвикани да се материализират в контейнера, който ще ги помести, независимо дали става въпрос за квадратен метър плат или фасадата на сграда. Разгръща работата си в различни дисциплини, с помощта на различни техники: дърворезба, ситопечат, плетене.“ /цитирано от текст на Зое де Лука, 2014/

Първата серия от ризографии, които Сигрид прави, е емблематична: тя променя работния си метод определено и това става отправна точка за всички последвали серии. Първата серия е продадена, но може да се покаже един от авторските отпечатъци. Всичко започва, когато Сигрид работи като художник-резидент в печатното студио в Айндховен /NL/. Поразена е от визуалния език на печатното изкуство и започва да преобразува границите на бродерията с кръстосан бод в отпечатъци. По това време възможностите на наличната машина за ризопечат са ограничени, затова тя започва с 8 цвята, определя 8 форми и започва да комбинира, като използва интуицията си за окончателните решения.

TG_S4_03-110-913

AP/30 55-18

Т.Т. Този начин на работа продължил:

Сигрид работи с набор от правила, определени преди започване и интуитивни решения. За серията Т.Т. /Тоф Тилбург/ Сигрид е трябвало да запълни стена от 200 метра. Тя прави серия от ризографии, които впоследствие биват изключително силно увеличени. Ризографиите са базирани на работен период в Китай. Китайски герои и множество повтарящи се високи сгради са обединени в тази серия.

T.G. Triangular Grid е серия, от художествени произведения, създадени за светлинна инсталация в Амстердам, Kalverpassage, търговски център 24-7. Светлината се променя всяка минута, всеки ден от седмицата има собствен базисен модел и всяка седмица – собствен цвят. Концепцията на художественото произведение се основава на измерването ни на времето.

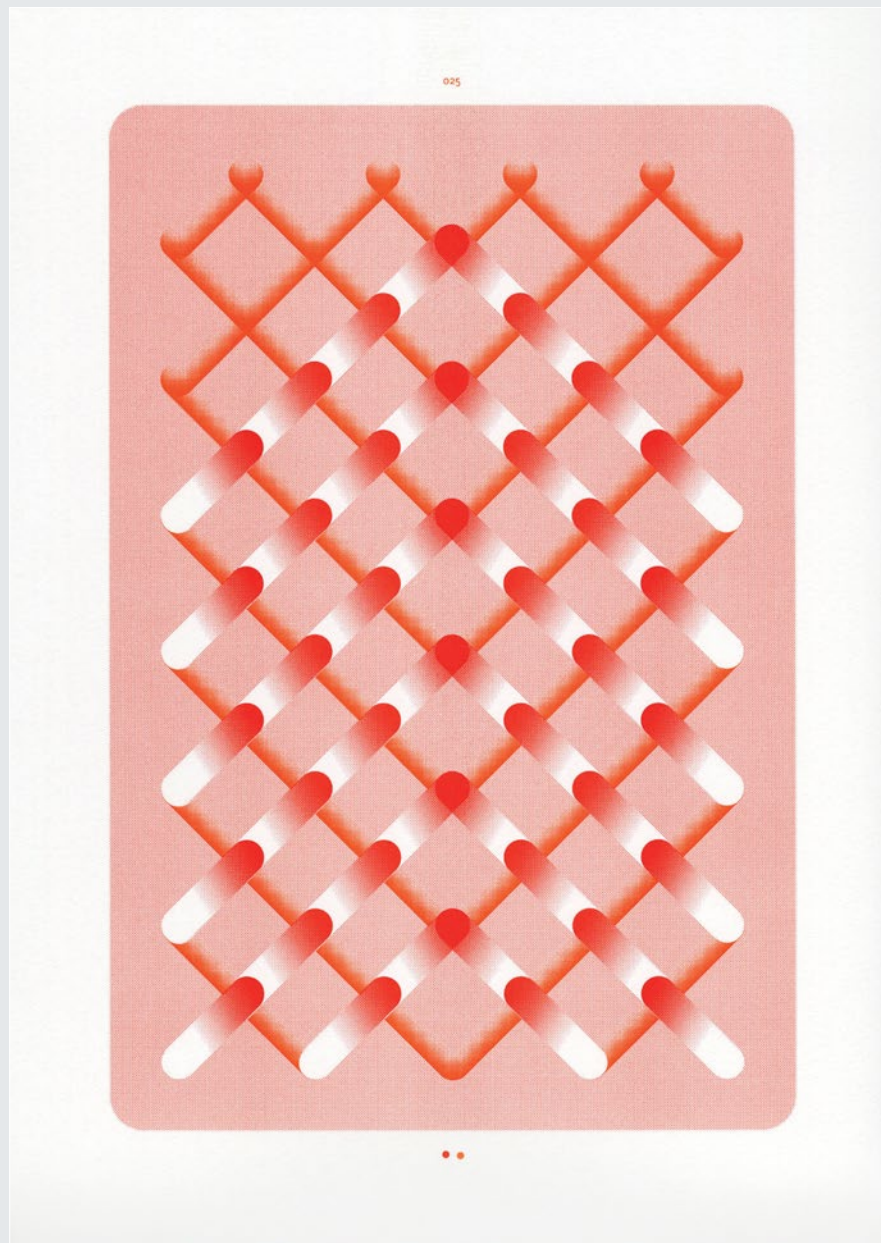
CONCEPT

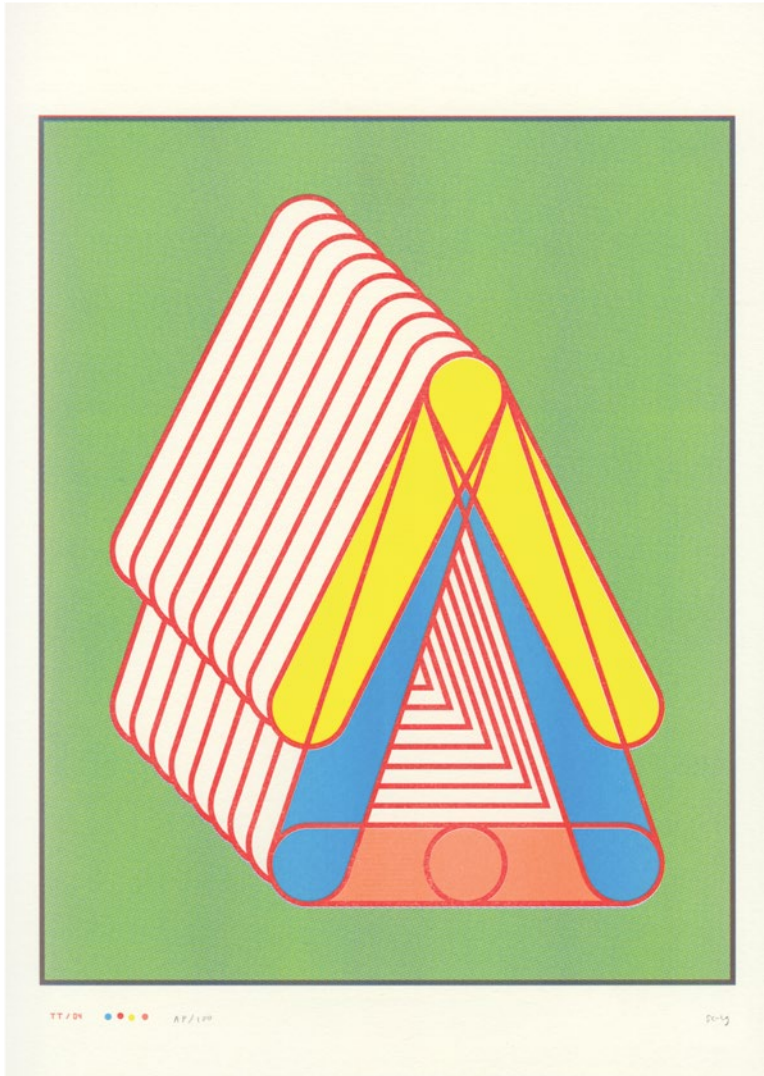
Sigrid Calon builds her language out of pure and geometric pattern, interlacing graphics on every media, in any possible combination. Her work is a continuous compositive exploration, conceptually complex, but always aesthetically minimal, and often ironic. A creative process of perpetual reformulation, where the stylistic coordinates are arranged, moved, challenged to materialize in the container that will host them, whether it be a square meter of fabric or the facade of a building. Branches out her work in different discipline, using different techniques: carving, silkscreen, knitting /quoted from text Zoe de Luca 2014/

The first series of risoprints Sigrid made has been iconic: it changed her working method definitely and it has been the starting point for all the series that followed. The first series has been sold out but one of the artists-prints can be shown. It all started as Sigrid worked as an artist in resident in the printing studio in Eindhoven /NL/. She was struck by the visual language of printing art and started converting the limits of cross stitch embroidery to prints. At that time the possibilities of the present risoprinting machine were limited, so she started with 8 colours, formulated 8 forms and started combining, using her intuition to make the final decisions.

T.T. This m.o. has lasted: Sigrid works with a set of rules, defined before starting, and intuitive decisions. For the series T.T. /Tof Tilburg/ Sigrid had an assignment to fill a wall of 200 metres. She made a series of risoprints that were enormously enlarged. The risoprints were based on a working period in China. Chinese characters and the sight of numerous repetitive high buildings came together in this series.

T.G. Triangular Grid is a series made as an artwork for a light installation in Amsterdam, Kalverpassage, a 24-7 shopping mall. The light changes every minute, every day of the week has its own basic pattern and every week its own colour. The rules for the artwork are based on the numbers of our division of time.

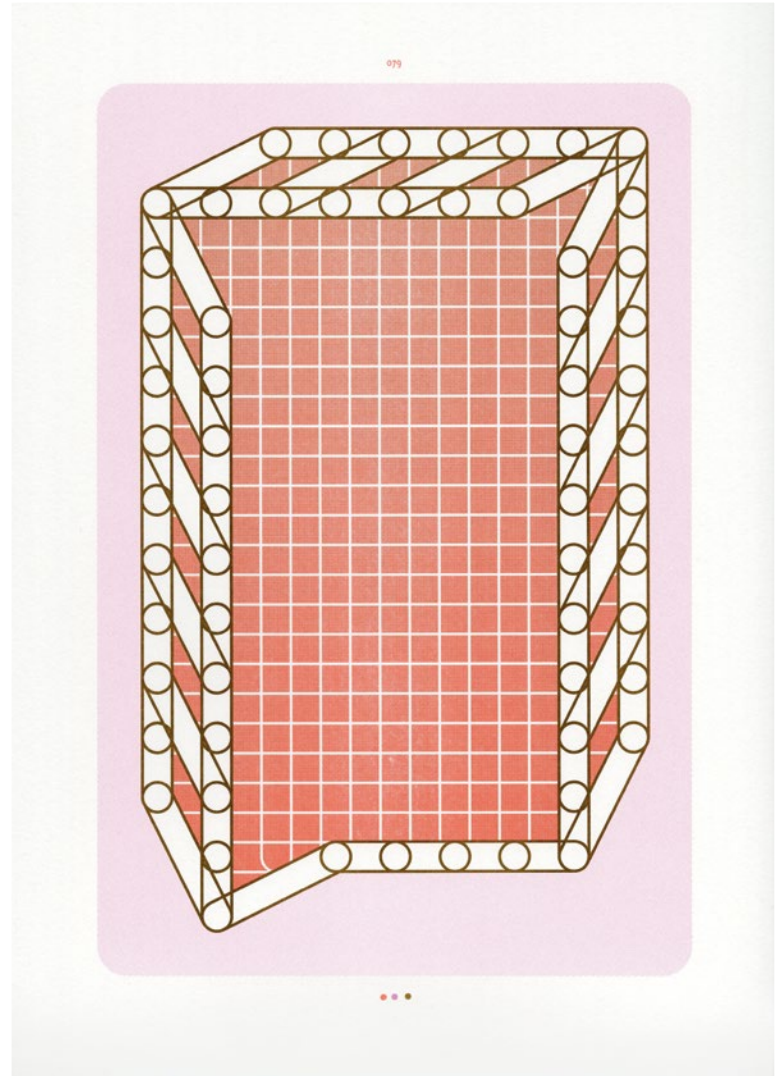

Ризография

Отпечатана на хартия MunkenPure, 300 gsm; 34 x 45 cm; лимитиран тираж; инициали и номер на тиража отпег; погнисано на гърба

Risograph prints

Printed on 300 gsm MunkenPure paper; 34 x 45 cm; limited edition; initials and number on the front; signed on the back

ВЕРОНИК ДРИЙДОНКС

1971, Нидерландия

Вероник Дрийдонкс е художник-график. Живее и работи в Айнховен. Тя прави офорти, които отпечатва върху хартия и текстил. В последствие тя съзва, втъкава и съшива печатния материал в релефи, скулптури и облекла. Форма и съдържание се сливат в едно по време на творческия процес. Визуалният ѝ език е балансиран между фигуративна и абстрактна образност.

Тя коментира: „Животът е пътешествие. И всяка творба е пейзаж. Това е нов свят на странни елементи и фигури, търсещи да открият пътя си. Съществува взаимодействие между привидно случайно случващите се неща и природните закони“. Вероник завършва АртЕЗ университет по изкуства, Арнем през 2005. През 1995 г. получава магистърска степен по литература/изкуства в Радбуг университет Ноймеген, със специализация в „Критика на изкуствата“.

Изложби

2022 Галерия Виа Страта Роозендаал /Нидерландия/, самостоятелна изложба

2021 Нидерландска седмица на дизайна Айнховен /Нидерландия/, студийна изложба Woven

2019 Де Компани Вехъл /Нидерландия/, дуо-изложба Пасантен; Нидерландска седмица на дизайна, Айнховен /Нидерландия/, студийна изложба Печат & Съзване; Ван Абехюс, Айнховен /Нидерландия/, INKT

2018 Холандски дизайнерски хотел Артемида Амстердам /Нидерландия/, Вога

2017 Германо-нидерландски панаир на графичното изкуство, Боркен, /Германия/

2013 Кунстмузеум Ден Хааг /Нидерландия/, ЗомерЕкспо

VÉRONIQUE DRIEDONKS

1971, The Netherlands

Véronique Driedonks is a graphic artist who lives and works in Eindhoven. She makes etchings on paper and textile. Lately, she is folding, weaving, and sewing the printed material into reliefs, sculptures, and garments. Form and content merge during the creative process. Her visual language balances between figurative and abstract images.

She comments: 'Life is a journey. And each artwork is a landscape. It is a new world of strange components and figures that are searching to find their way. There is an interaction between things that seem to happen accidentally and natural laws'.

Véronique graduated from ArtEZ University of the Arts Arnhem in 2005. In 1995 she completed a master degree in Literature/Arts at Radboud University Nijmegen, specializing in Reviewing Arts.

Exhibitions

2022 Gallery Via Strata Roosendaal /NL/, solo

2021 Dutch Design Week Eindhoven /NL/, studio exhibition Woven

2019 De Compagnie Veghel /NL/, duo exhibition Passanten; Dutch Design Week Eindhoven /NL/, studio exhibition Print & Fold; Van Abbehuis Eindhoven /NL/, INKT

2018 Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam /NL/, Water

2017 German-Dutch graphic art fair Borken, /D/

2013 Kunstmuseum Den Haag /NL/, ZomerExpo

Вълна

Суша игла върху платно, 14 x 19 см, 2022

Wave

Dry point etching on linen, 14 x 19 cm, 2022

В момента Вероник Дрийдонкс работи върху серията си, наречена „Тъкани“. За тези произведения тя използва една-единствена цинкова плоча. Изпълнена е в техника суха игла и изобразява абстрактна гама от линейни вълни. Елементите на серията са изработени от ленти, изрязани от отпечатъците. Изображенията се очертават, втъкани лентата по лентата. Всяка от работите представя фрагментирани вълни, пре-подредени в нови композиции. В тези платнени вълни, Вероник извършва обратното на изтъкването, разнищвайки ленените влакна около гравирани червени линии на отпечатъка.

Currently Véronique Driedonks is working on her series called Woven. For all these works she uses a single zinc plate. It is a dry needle etching depicting an abstract range of linear waves. The Woven pieces are made of strips cut from the etchings. Weaving strip by strip, the images emerge. Each work shows the fragmented waves rearranged in a new composition. In this linen Wave, Véronique did the opposite of weaving. She unraveled the linen threads around the curved red lines of the etching.

Antheia

Офорт / резерваж, 29.5 x 15.5 cm, 2019

Antheia

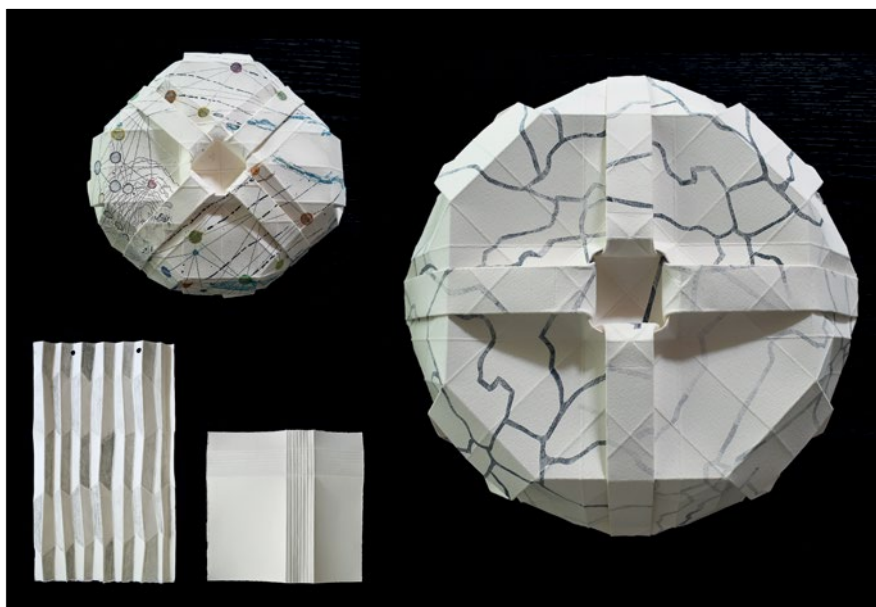
Etching / sugar aquatint, 29.5 x 15.5 cm, 2019

Антея е една от Грациите в гръцката митология. Името ѝ произлиза от древногръцката дума за цвете. Тя е богинята на низините, блатата, градините и цъфтежа.

С Антея Вероник за кратко се връща към една от по-ранните си теми: малки момичета, съществуващи в голям свят. При търсене на изображения, представлящи Антея в историята на изкуството, Вероник често се натъква на сладникави образи на девойки. В личния си архив с изрезки от вестници, тя открива портретна снимка, която става отправна точка за нов подход към образа на богинята в настоящия офорт.

Antheia was one of the Graces in Greek mythology. Her name is derived from the ancient Greek word for flower. She is the goddess of lowlands, swamps, gardens, and blossoms.

With Antheia, Véronique briefly returns to one of her earlier themes: little girls existing in a big world. When searching for pictures of Antheia in art history, Véronique frequently came across sweet girlish girls. In her own archive of newspaper clippings, she found a portrait photo that was the starting point for this etching and for a new approach to the goddess.

Два модела в кутия могат да се опаковат една в друга, за да се поберат в кутията за обувки, Вижте изображението по-долу.

The two models in the box can be packed in each other, to fit in the shoebox, see image below.

Вероник Дрийдонкс е заинтригувана от наративи. В случая, тя интерпретира сцена от песенния цикъл на Шуберт *Winterreise*, където самотният пътешественик разказва: „Гарванът беше с мен, на излизане от града..“

Вероник обича природните елементи. Тя вярва, че растежът, съществуването и разпада на дърветата, растенията и животните се основават както на случайност, така и на фиксирани модели. За да не се „изгубят“ в претенциозни органични форми, всички отделни елементи се нуждаят от посока. Ето защо, тя често очертава специфичен модел-рамка, свързваща цялото. Тя може да бъде повторение в органични форми, или просто хоризонтът, който разделя пейзажа на две. Но също – геометричен модел.

Véronique Driedonks is intrigued by stories. This is a scene from Schubert's song cycle *Winterreise*, where the lonely traveler recounts: 'A crow was with me coming out of town...'
Véronique loves elements from nature. She believes that the growth, being, and decay of trees, plants, and animals are based both on chance and fixed patterns. In order not to 'get lost' in whimsical organic shapes, all the individual parts need direction. That is why often a kind of framework looms up, connecting the whole. It can be a repetition in organic shapes, or just the horizon that divides the landscape in two. But also, a geometrical pattern.

Winterreise

Офорт / суха игла / акватинта / резерваж, 18 x 11.5 см, 2022

Winterreise

Etching / dry point / aquatint / sugar aquatint, 18 x 11.5 cm, 2022

DO WE HAVE ANYTHING IN COMMON

– *Имаме ли нещо общо?* – с изключение на очевидното сходство в работното място и взаимната симпатия. Наблюдавайки внимателно – отвътре в екипа ни – не мисля така. Завършили сме различни художествени академии, имаме различен опит по отношение на образованието, използваме различни художествено-пластични езици и техники. Източниците ни на творческо вдъхновение са различни в различните гледни точки, които могат да бъдат добре съчетани в рамките на един Институт, Факултет, Университет. Ние сме преподаватели, но преди всичко сме съзидатели. Опитваме да си обясним света на нашия език, да говорим за различните му аспекти по подходящ и индивидуален начин, надявайки се, че ще има зрители, които ще споделят нашата чувствителност. Изразяваме себе си чрез графика, но е трудно да намерим общ знаменател за това явление.

Ние работим по най-разнообразни начини. От литографските структурни отпечатащи на Адам Чех, развиващи се на границата между реалността и абстракцията на материалното, до фотографските търсения на Агнешка Яворска, подобни на тях, в които представеният свят се превръща в космос от движение и материя. През разказите на Наталия Павлус, не по-малко текстурни, но изследващи темата за експресиивната деформация на героите, до дадаистичните колажи на Катажина Хандзлик, въвеждащи зрителя в когнитивно неудобство, и сюрреалистичните дигитални рисунки на Кшищоф Марек Бонк, на прага на фотореализма. Освен това, меланхоличните голи тела на Катажина Гилецка-Гржемска, базирани на зърнеста фотография, и донякъде подобните на съновидения композиции на Катажина Крочек-Васинска, които са за мен сънища на геометрични същества.

Но все пак – имаме ли нещо общо?

Може би, своеобразната меланхолия, характеризираща се с отхвърляне на поп-изкуството, крещящата, съвременна цветност. Може би фактът, че нито един от нас не пресича трайно границата на абстракцията, че сме привързани към света, който може да бъде описан, видян и почувстван с нашата сетивност. Ние неволно отхвърляме прищевките на модата, най-актуалното, външно атрактивното, движещата се и пулсираща пъстрота, технологичното, интердисциплинарността и мултимедията – потъвайки в съзерцателна тишина. Въпреки различните техники, дори и дигитално ние се изразяваме по традиционен начин – може би, дори в известна степен – академичен. Все пак, нали сме академични преподаватели – така че, няма от какво да се срамуваме.

Така че спокойно се оставяме в ръцете на зрителите на проекта „Графичната образност – нова реалност“, вярвайки, че нашата интерпретация и трансформация на реалността, пренесени на хартия, ще заинтригуват някого и може би, някой ще се идентифицира с нашите гледни точки и чувствителност.

Силезкият университет в Катовице – който имаме честта да представляваме – се намира в Южна Полша, в Силезко войводство. Състои се от четири кампуса в четири града, три от които се намират в Силезкия метрополис (Катовице, Хожов и Сосновец) и един в малкия граничен град Чешин – град с над хиляда години традиция. В красивия, обширен, зелен кампус на Чешин, Факултетът по изкуства и образование повече от

50 години е фокусиран върху художественото и музикално образование, както и върху педагогическите и културни изследвания.

Дейностите в областта на визуалните изкуства се осъществяват в Института по изящи изкуства, включващ 50 лектори – предимно професори – представляващи широк спектър от области на изкуството (приложни изкуства, графика, дизайн на игри, фотография, скулптура, живопис, рисуване, дизайн).

Нашият университет, заедно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ принадлежат към Европейския консорциум на университетите Transform4Europe.

*Кшищоф Марек Бонк
Декан*

*Факултет по изкуства и образователни науки
Силезки университет, Катовице, Полша*

ИМАМЕ ЛИ НЕЩО ОБЩО

– *Do we have anything in common?* – except for the obvious conclusion of workplace and mutual sympathy.

Looking closely, from inside our team, I don't think so. We graduated from various art academies, we have different experiences related to education, we use different artistic languages and techniques. Our creative inspirations are different.

And I think this is what constitutes our strength and value - different perspectives that can be well reconciled within one Institute, Faculty, University. We are educators, but most of all creators. We try to translate the world into our language, to talk about its various aspects in a proper and individual way, hoping that there will be viewers who share our sensitivity.

We express ourselves through graphics, but it is difficult to find a common denominator for this statement.

We operate in a variety of ways. From the lithographic structural prints of Adam Czech, developing on the verge of reality and the abstraction of matter, and Agnieszka Jaworska's photographic searches similar to them, in which the presented world becomes a cosmos of movement and matter. Through Natalia Pawlus's narratives that are no less textual, but exploring themes of expressive deformation of characters, to Katarzyna Handzlik's dadaistic collages, introducing the viewer into cognitive embarrassment and surreal digital drawings by Krzysztof Marek Bąk on the verge of photorealism. In addition, the melancholic nudes of Katarzyna Gielecka-Grzemska, based on grained photography, and somewhat dreamlike compositions by Katarzyna KroczeK-Wasińska, which are for me a dream of geometric creatures.

But still – do we have anything in common?

Perhaps a kind of melancholy, characterized by the rejection of pop-art, garish, contemporary colors. Perhaps the fact that neither of us permanently crosses the border of abstraction, that we are attached to the world that can be described, seen, and felt with our senses.

We involuntarily reject fads and the present, the newest, attractive, colorful, pulsating, moving, technological, interdisciplinary, and multimedia – sinking into

contemplative silence. Despite the different media, even digitally we express ourselves in a traditional way – maybe even a bit academic. After all, we are academicians – so there is nothing to be ashamed of.

So we calmly submit ourselves to the viewers of the “Graphic Imagery – New Reality” project, believing that our interpretation and transformation of reality transferred onto paper will interest someone, and maybe someone will be able to identify with our points of view and sensitivity.

Participants of the project are: Dr Katarzyna Gielecka-Grzemska, Prof. Katarzyna Handzlik, Dr. Agnieszka Jaworska, Prof. Katarzyna Kroczek-Wasińska, Prof. Natalia Pawlus, Prof. Adam Czech and Prof. Krzysztof Marek Bąk - curator of the Polish part of the project.

The University of Silesia in Katowice - which we are honored to represent - is located in southern Poland, in the Silesian Voivodeship. It consists of four campuses in four cities - three of which are in the Silesian metropolis /Katowice, Chorzów and Sosnowiec/ and one in the small border town of Cieszyn - a city with over a thousand years of tradition. In the beautiful, multi-hectare, green campus of Cieszyn, the Faculty of Arts and Education for over 50 years has focused on artistic and musical education, as well as pedagogical and cultural studies.

Activities in the field of visual arts are carried out by the Institute of Fine Arts, whose staff consists of 50 lecturers – mostly professors – representing a wide spectrum of areas of art /applied arts, graphics, game design, photography, sculpture, painting, drawing, design/.

Our university together with the Sofia University “St. Kliment Ohridski” belong to the European Consortium of universities: Transform4Europe.

*Krzysztof Marek Bąk
Dean*

*Faculty of Arts and Educational Sciences
University of Silesia, Katowice, Poland*

АДАМ ЧЕХ
ADAM CZECH

АГНИЕШКА ЯВОРСКА
AGNIESZKA JAWORSKA

КАТАЖИНА ГИЛЕЦКА-ГЖЕМСКА
KATARZYNA GIELECKA-GRZEMSKA

КАТАЖИНА ХАНДЗЛИК
KATARZYNA HANDZLIK

КАТАЖИНА КРОЧЕК-ВАСИՒСКА
KATARZYNA KROCZEK-WASIՒSKA

КШИЦОФ МАРЕК БОՒК
KRZYSZTOF MAREK BAK

НАТАЛИЯ ПАВЛУС
NATALIA PAWLUS

ПОЛСКИ АВТОРИ
POLISH AUTHORS

Триптих – Силезки минувач

Алграфия върху ръчно изработена хартия,
80 x 60 cm /Всяка от графиките/, 2022

Triptych - Silesian Streetwalker

Algraphy on handmade papers,
80 x 60 cm /each graphic/, 2022

АДАМ ЧЕХ

1976, Катовице, Полша

Адам Чех е роден на 4 юни 1976 г. в Катовице. През 1996 г. завършва Средно училище за изящни изкуства в Катовице. След това, от 1996 до 2000, учи в Художествения институт към Силезкия университет. Художникът завършва с отличие Графичния отгел в курса на проф. Делекта.

Творбите му са представени на над 500 изложби в Полша и чужбина. Носител е на 36 награди и отличия в национални и международни форуми. Творбите му са репродуцирани в около 250 албума и книги. Участвал е в 21 университетски и извънуниверситетски изследователски проекти. Той си сътрудничи с близо 30 външни заинтересовани страни на Университета като координатор на Института за визуални изкуства на Университета в Силезия, съвместно организира изложби, работилници, конкурси и журира. Важна област на изследване за автора е преследването на гревната хармония на духа, постижима чрез триада от гръцки концепции: истина, добрина и красота. За автора красотата означава постоянната загриженост за естетичното претворяване на живот. Красотата, преведена на езика на съвременната графика, се търси от автора в културата на гревна Гърция, особено в нейната митология. Той се опитва да намери връзки между външния свят и съвременния - вгълбен в структурата си - човек, между гревния символ и мит.

В творческата си работа се занимава с проблеми, свързани с графичните техники и по-специално – с техниките за повърхнен печат, изложбени форми.

ADAM CZECH

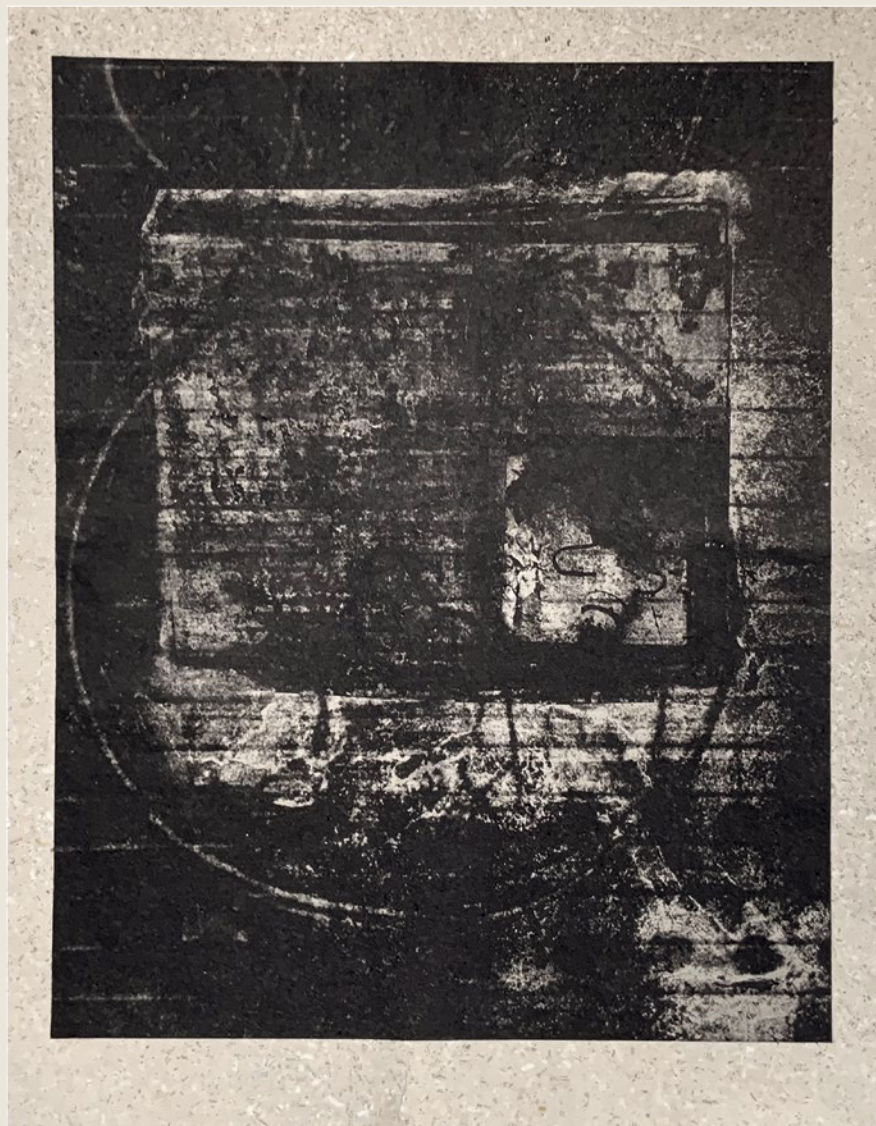
1976, Katowice, Poland

Adam Czech was born on 4th June 1976 in Katowice.

In 1996 he graduated from The Secondary School of Fine Arts in Katowice. Next, from 1996 to 2000 studied at University of Silesia, Art Institute. Artist graduated with distinction from Graphic Department from prof. Delecta's class.

His works were presented at about 500 exhibitions in Poland and abroad. He has won 36 awards and distinctions in national and international competitions. His works have been reproduced in about 250 albums and books. He has participated in 21 university and non-university research projects. He cooperated with nearly 30 external stakeholders of the University as a coordinator of the Institute of Visual Arts of the University of Silesia, co-organising exhibitions, workshops, competitions and participating in jury deliberations. An important area of research for the author is the pursuit of the ancient harmony of spirit, achievable through a triad of Greek concepts: truth, goodness and beauty. For the author, beauty means permanent concern for the aesthetic quality of life. Beauty translated into the language of contemporary graphics is

sought by the author in the culture of ancient Greece, especially in its mythology. He tries to find connections between the external world and a modern man, entangled in its structure, and an ancient symbol and myth. In his creative work he deals with issues concerning graphic techniques and printing techniques of flat printing, exhibition forms.

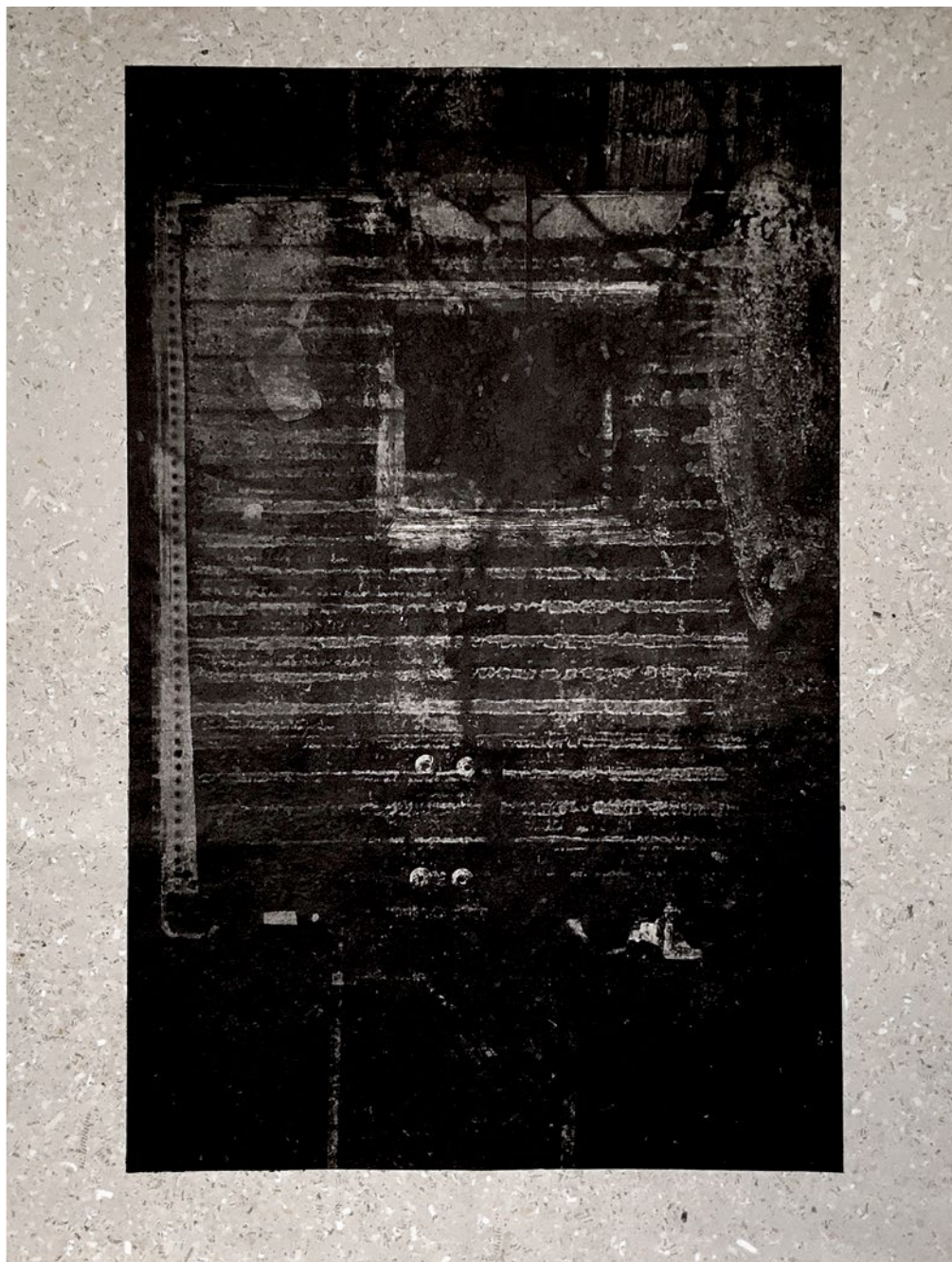

КОНЦЕПЦИЯ

Триптихът „СИЛЕЗКИ МИНУВАЧ“ изследва темата за впитването на художника в непосредствената му среда. Тя е свързана с откриване на често незабележими елементи от ежедневието, третиранни като привидение. Авторът на серията се опитва да даде втори живот на предмети, които влияят на формата на пейзажа или дори изграждат типографията на града.

CONCEPT

The triptych „SILESIAN STREETWALKER“ explores the theme of the artist's entanglement with his immediate environment. It is connected with noticing often unnoticed elements of everyday life, treated like a spectre. The author of the series tries to give a second life to objects which influence the shape of the landscape or even build the typography of the city.

АГНИЕШКА ЯВОРСКА

1979, Белско-Бяла, Полша

През периода 1994-1999 г. учи в Държавната гимназия по пластични изкуства в Белско-Бяла, която завършва с отличие – специалност Художествено тъкане. В 1999-2004 г. учи „Изкуство в образованието“ в Художествения факултет на Силезкия университет в Катовице. Тя получава дипломата си по графични изкуства с отличие при професор Анджей Пиеч и специализира фотография при професор Витолд Жациков. От 2004 г. е академичен преподавател. Работи в Студиото по фотография в родния си университет. През 2011 г. получава докторска степен по Фотография в Катедрата по кинематография и телевизионна продукция в рамките на Държавното висше училище за кино, телевизия и театър в Лодз. Областите на интересите ѝ са фотография и графични изкуства.

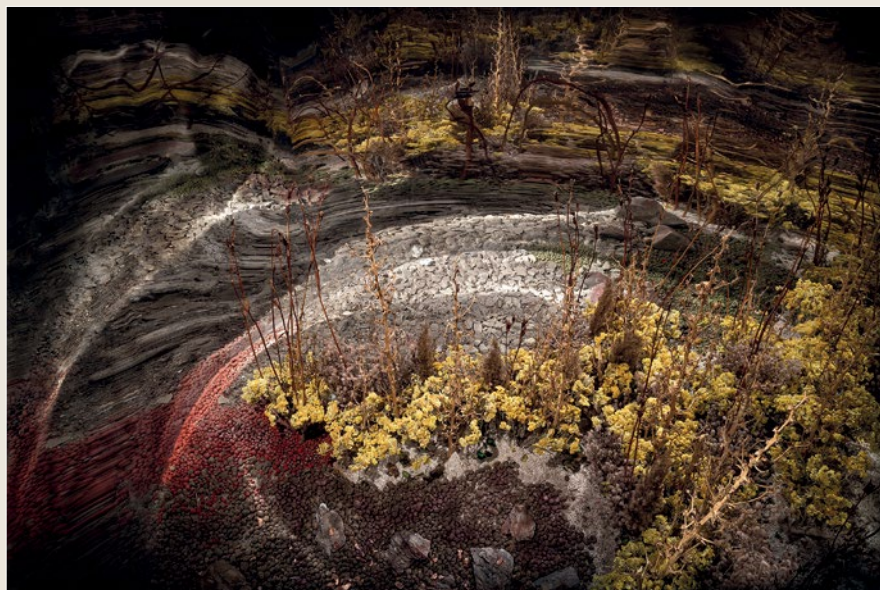
AGNIESZKA JAWORSKA

1979, Bielsko-Biala, Poland

In 1994-1999 she has studied at The State High School of Plastic Arts in Bielsko-Biala, which she finished with distinctions - specializing in Artistic Weaving. In 1999-2004 she studied Art in Education at the Art Faculty of the University of Silesia in Katowice. She received her degree in graphic arts with honors under Professor Andrzej Pietsch and she did some further work in photography under professor Witold Jacyków. Since 2004 she has been working in the Studio of Photography in her home university. She is an academic teacher. In 2011 she received a Ph D. in photography at the Department of Cinematography and Television Production within the State Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź. Her areas are photography and graphic arts.

КОНЦЕПЦИЯ

В работата си се фокусирам основно върху творческата фотография, по-специално режисрираната, за да бъде снимана. Изграждам и подреждам триизмерна сценография, илюстрираща темата, която искам да заснема. Изкривяванията на изображенията не са резултат от манипулации в графичната програма, а отражения в огледални повърхности около пейзажа. Съществува квантова хипотеза за наличието на много паралелни светове. Те може да са подобни на нашите или напълно различни. Те могат да се управляват от същите закони на физиката, но не непременно. Нашият паралелен, алтернативен живот във всички възможни версии на събитията може да се осъществи в тях. Тази концепция съдържа много възможности и решения, но най-вече пространство за творческа интерпретация. Фотографският проект Multiversum е моята визия за една от алтернативните реалности. В него се съсредоточих върху пейзажа, появата на места от паралелен свят. Ландшафтните заглавия са географски дължини и ширини от нашето земно кълбо, но фотографите илюстрират как изглежда това място в хипотетична паралелна реалност. Ключът тук е многоизмерността на картината, създадена благодарение на подходящо извити огледални повърхности, поставени върху кръгов план, заобикалящ и отразяващ пейзажа, който съм създала многократно.

Триптих – 53°57'N 17°42'E

Триптихът “53°57'N 17°42'E” е част от цикъла „Мултиверсум. Паралелни светове“
Цифрова фотография, 50 x 70cm /всяка част/, 2021

Triptych - 53°57'N 17°42'E

The triptych “53°57'N 17°42'E” is part of the cycle “Multiversum. Parallel worlds”
Digital photography, 50x 70cm /each part/, 2021

CONCEPT

In my work, I focus mainly on creative photography, particularly fabricated to be photographed. I build and arrange three-dimensional scenography illustrating the subject that I want to capture in a photo. Image distortions are not the result of manipulations in the graphic program, but reflections in the mirror surfaces surrounding the scenery. There is a quantum hypothesis of many parallel worlds. They may be like ours or completely different. They can be governed by the same laws of physics, but not necessarily. Our parallel, alternative lives in all possible versions of events can take place in them. This concept contains many possibilities and solutions, but most of all a space for creative interpretation.

The Multiversum photographic project is my vision of one of the alternative realities. In it, I focused on the landscape, the appearance of places from a parallel world. The landscape titles are longitudes and latitudes from our globe, but the photographs illustrate what this place looks like in a hypothetical parallel reality. The key here is the multidimensionality of the painting, created thanks to appropriately curved mirror surfaces set on a circular plan, surrounding, and reflecting the landscape I have created many times over.

КАТАЖИНА ГИЛЕЦКА-ГЖЕМСКА

1985, Люблин, Полша

Катажина Гилецка-Гжемска е художник-график. През 2010 г. се дипломира в Академията за изящно изкуство в Катовице. От 2018 г. преподава в Института за изящни изкуства в Чешин, Силезки университет в Катовице. През 2021 г. получава докторска степен. Занимава се най-вече с печатна и експериментална графика, работи с разнообразни техники като ситопечат, фотография и компютърно изкуство.

Изложби /Селекция/

2021 „Осмо международно биенале – Изкуство на миниатюрата“, Русе, България;

2021 „Трето международно биенале на графиката, Ереван 2021“, Армения;

2020 – 2021 „Почти безкраен“ Алтуна, Пенсилвания, САЩ; Музей за изкуство, Южен Алагениес.

2020 „Международно биенале на графиката 2020 R.O.C, Тайван, Музей на изящните изкуства, Тайчунг, Тайван;

2020 „11-та Международно триенале на графиката“ Кочи, Музей на хартията Ино-чо, Япония;

2020 Трето издание „Тимишоара 2020“, Румъния;

Награди

2021 Специално отбелязване – “Primo Premio Arte Grafica DIGITALE 2021”

2021 Специално отбелязване – “Primo Premio Senior Grafica Italiana 2021”; Първа награда за италианска графика /в раздел “Senior”/

2019 Награда от Седмо NBC Meshtec Tokio Международно биенале за ситопечат Токио, Галерия Юракучо Асахи, Япония

KATARZYNA GIELECKA-GRZEMSKA

1985, Lublin, Poland

Katarzyna Gielecka-Grzemska is a graphic artist born in 1985 in Lublin, Poland. In 2010 she obtained her diploma from the Academy of the Fine Art in Katowice. Since 2018 she's been working at The Institute of Fine Arts in Cieszyn, University of Silesia in Katowice. In 2021 she got a Ph.D. degree. She's mostly involved in printmaking and experimental graphics, working in a variety of mediums such as silkscreen print, photography, and computer art.

Exhibitions /selection/

2021 “Eighth International Biennial Art of Miniature”, Ruse, Bulgaria;

2021 “Third International Print Biennale, Yerevan 2021”, Armenia;

2020 – 2021 “Almost Endless” Altoona, Pennsylvania, USA: Southern Alleghenies Museum of Art

2020 “International Biennial Print Exhibit 2020 R.O.C”, Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan

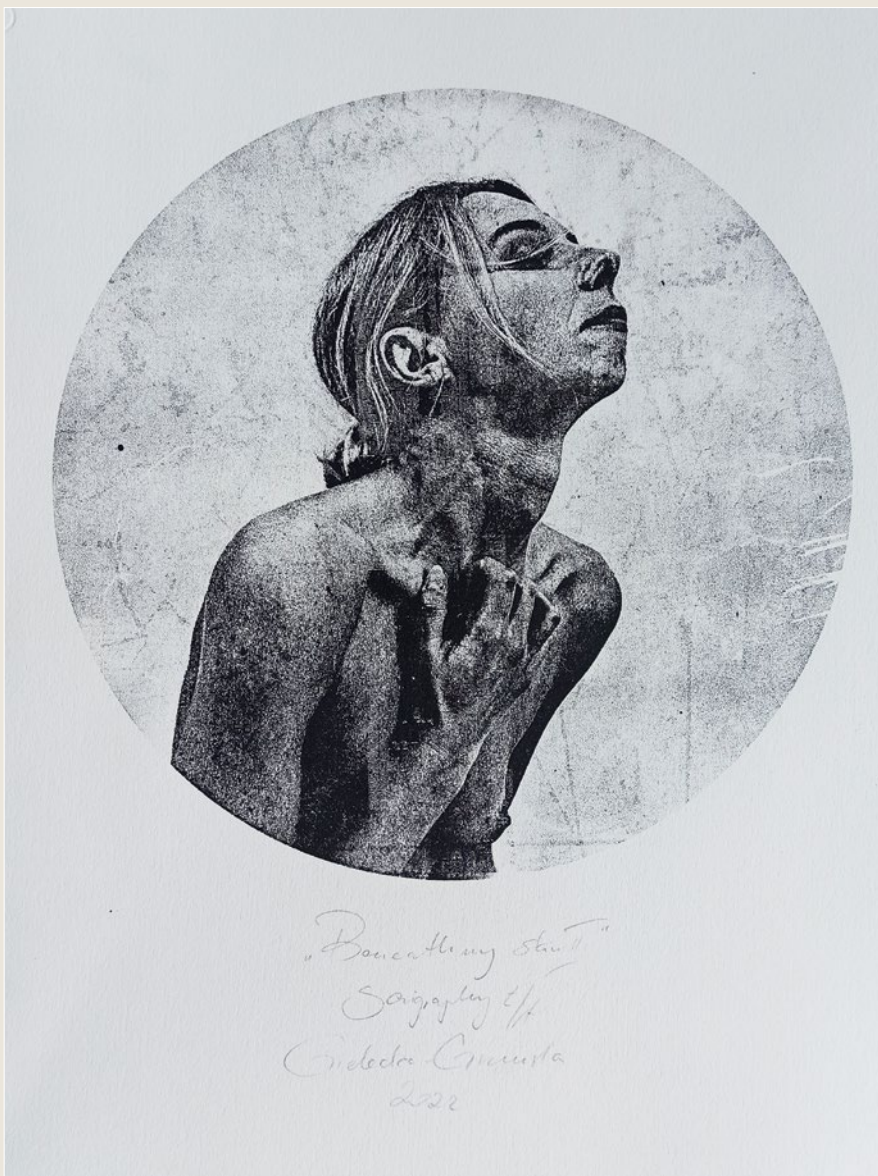

Пог кожата ми I

Сериграфия, 49 x 34 см, 2022

Beneath my Skin I

Serigraphy, 49 x 34 cm, 2022

Пог кожата ми II

Сериграфия, 49 x 34 см, 2022

Beneath my Skin II

Serigraphy, 49 x 34 cm, 2022

2020 "11th Kochi International Triennial Exhibition of Prints" Kochi, Ino-cho Paper Museum, Japan

2020 "3rd Edition Timisoara 2020", Timisoara, Romania

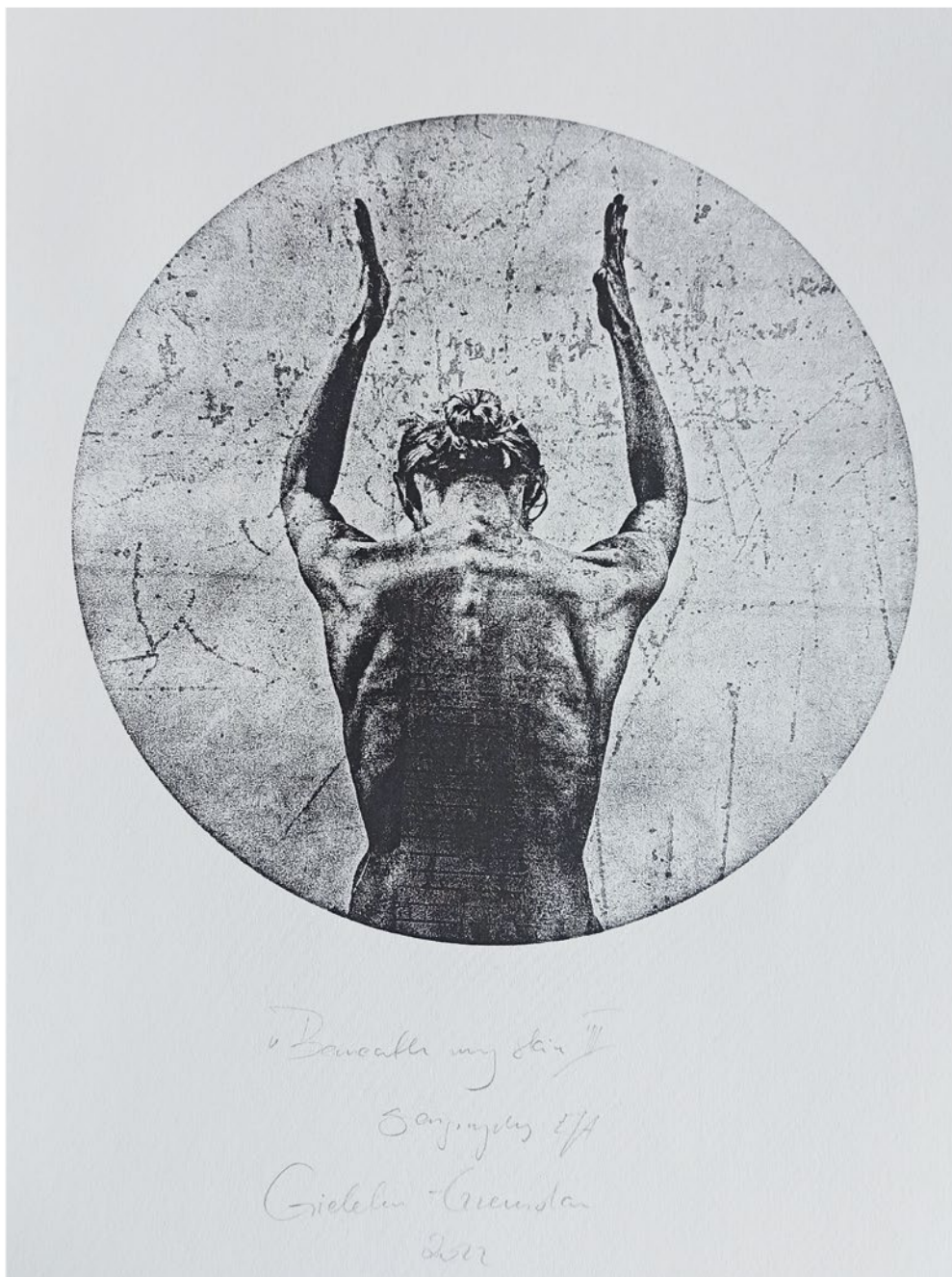
2019 "The 7th NBC MESHTECH Tokyo International Screen Print Biennial" Tokyo, Yurakucho Asahi Gallery, Japan

Awards

2021 Menzione Speciale – "Primo Premio Arte Grafica DIGITALE 2021"

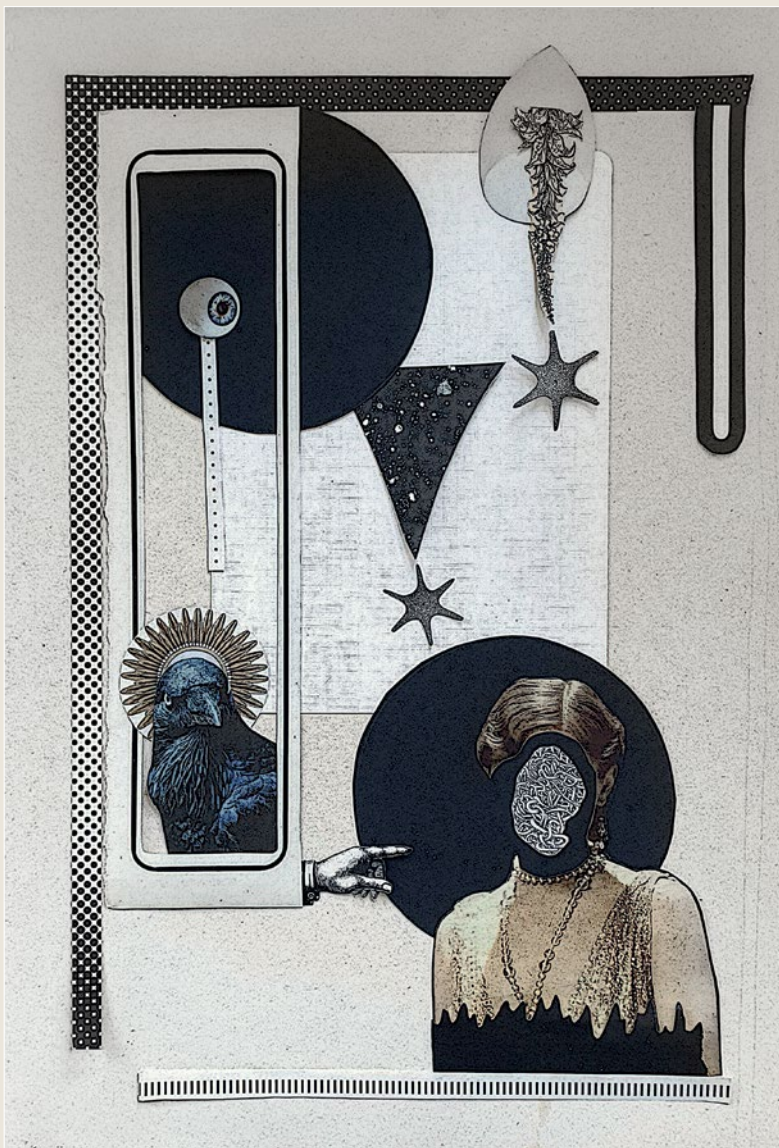
2021 Menzione Speciale – "Primo Premio Senior Grafica Italiana 2021"

2019 Prize of International Exhibition – "The 7th NBC Meshtec Tokyo International Screen Print Biennial 2019"

Пог кожата му III
Сериграфия, 49 x 34 см, 2022

Beneath my Skin III
Serigraphy, 49 x 34 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Подбор от графики из серията „Живот“ – гадаистка история за богатството на живота, непредсказуемостта и изненадата. Съчетава различна естетика – елементи на старинна гравюра на дърво, препечатки, абстрактни композиции. Това постмодерно богатство, тълпа и смущение изглеждат типични за нашите времена и отразяват добре „странността“ и неяснотата на днешния ден.

CONCEPT

A set of graphics from the “La Vida” series is a Dadaist story about the richness of life, unpredictability and surprise. It combines various aesthetics – elements of an old woodcut, press drawing, abstract compositions. This postmodern wealth, crowd and embarrassment seem typical of our times and reflect well the “strangeness” and ambiguity of the present day.

КАТАЖИНА ХАНДЗЛИК

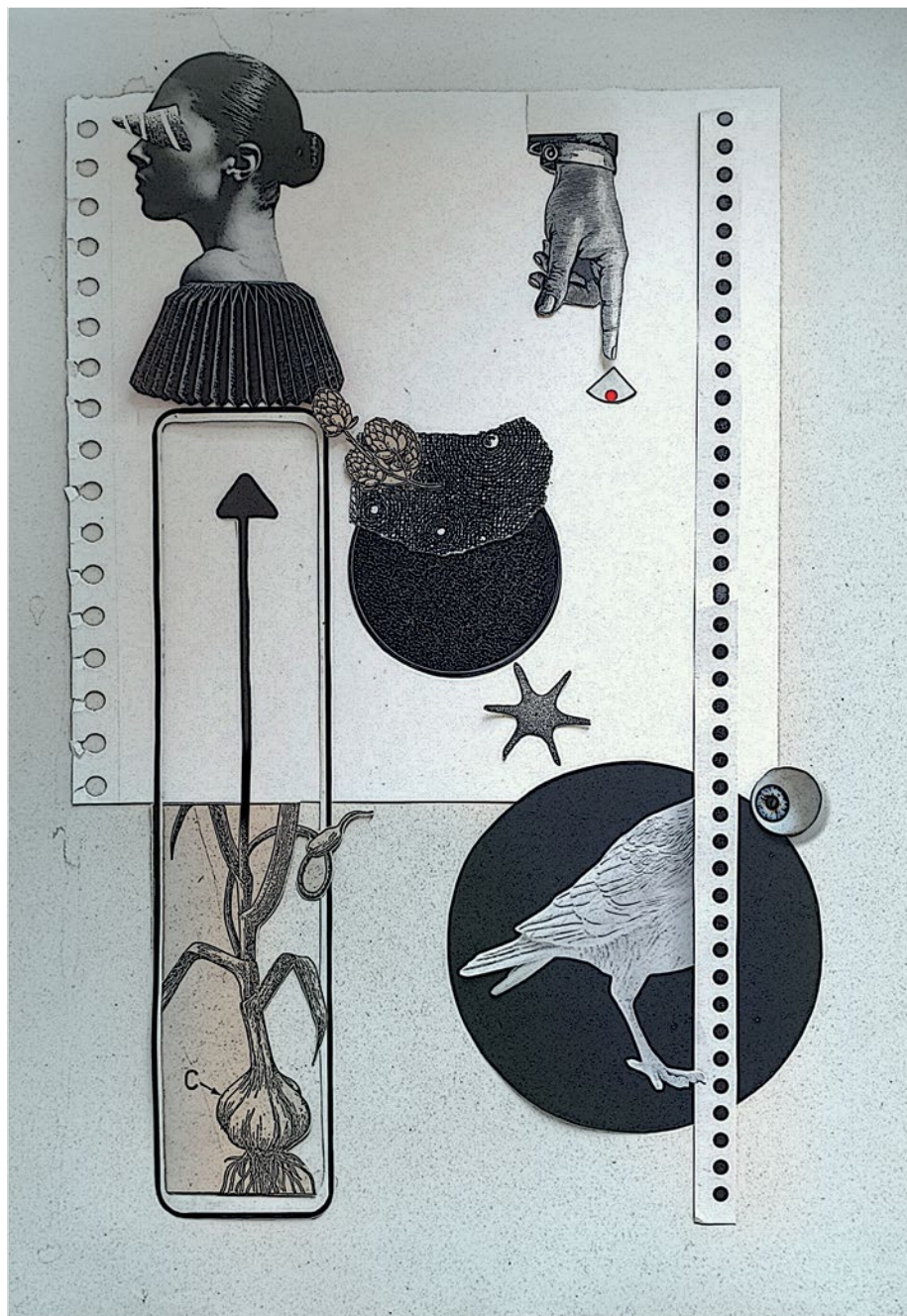
Възпитаник на Академията за изящни изкуства във Вроцлав. Хабилитиран доктор по изкуствата. Професионално свързана с Университета в Силезия, където е професор в Института по изящни изкуства към Факултета по изкуства и науки за образованието. Ръководи собствено студио „Изкуството на обекта“. Работата ѝ е фокусирана върху пространствени дейности; керамика, асамбляж и ready made; освен това, тя се занимава с колаж и малки графични форми, по-специално с екслибрис.

Представяла е творбите си в няколко десетки индивидуални изложби в Полша, Германия, Финландия и Великобритания и е участвала в много международни групови изложби и форуми в Европа, Азия и САЩ. Лауреат е на награди и отличия в международни конкурси. Тя членува в Асоциацията на полските художници и дизайнери и на Германското екслибрис общество.

KATARZYNA HANDZLIK

A graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław. Habilitated doctor of arts. Professionally associated with the University of Silesia, where she is a professor at the Institute of Fine Arts at the Faculty of Arts and Sciences of Education. He runs his own Object Art studio. Her work is focused on spatial activities; ceramics, assemblage and ready mades, moreover, she deals with collage and small graphic form, in particular bookplate.

She has presented her works at several dozen individual exhibitions in Poland, Germany, Finland and Great Britain, and participated in many international art presentations in Europe, Asia and the USA. Laureate of awards and distinctions in international competitions. He belongs to the Association of Polish Artists and Designers and the Deutsche Exlibris Gesellschaft.

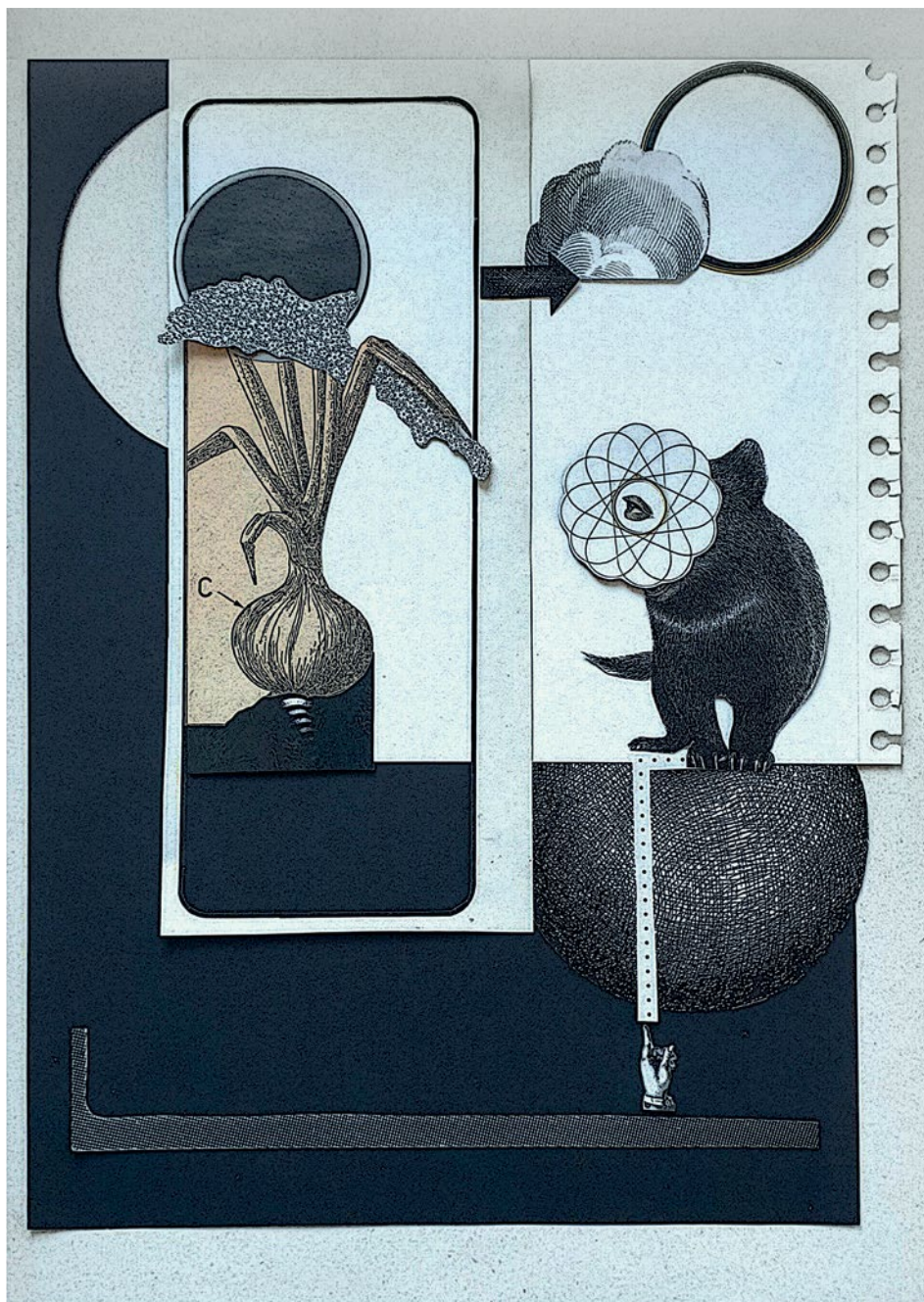

Живот /графична серия/

CGD /колаж/ мастиленоструен печат, 50 x 70 cm /Всеки/, 2022

La Vida /In series/

CGD /collage/ ink print, 50 x 70 cm /each/, 2022

КАТАЖИНА КРОЧЕК-ВАСИНСКА

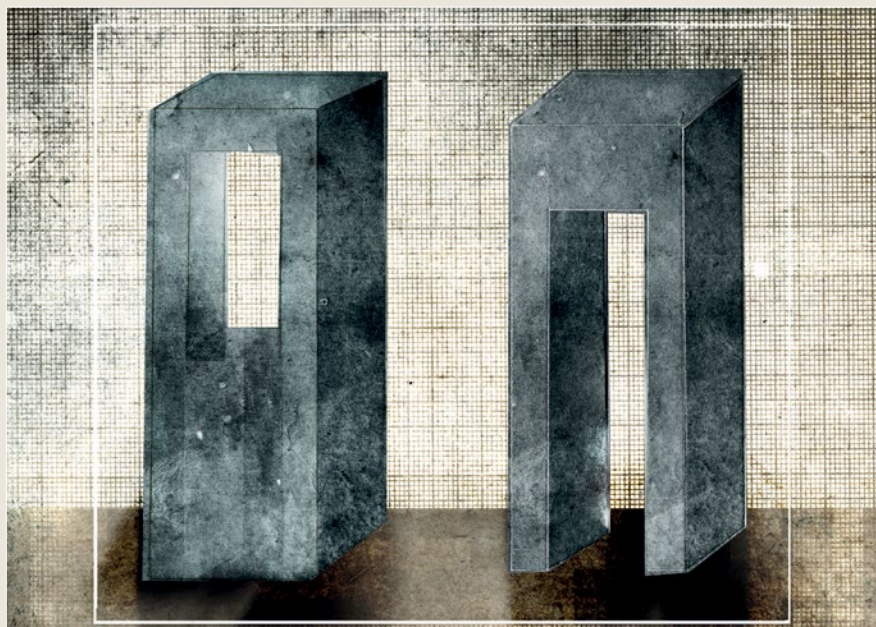
1979, Полша

Художник и дигитален графичен дизайнер. Съчетава традиционни техники с цифрови медии и анимация, а понастоящем – с най-актуалната дигитална технология: добавената реалност. Тя е удостоена с редица награди и отличия. Графичните ѝ творби получават признание в световен мащаб. Представяни са на национално ниво и по света в самостоятелни и колективни изложби в галерии като: Семейната галерия Boyle Lindenwood University, Сейнт Чарлз, Мисури, САЩ; Галерия 215 Северен Илинойс университет, ДеКалб, САЩ; UNAM Национален университет, Факултет по изкуство и дизайн, Мексико; Галерия Зед, Льовен, Белгия; Палацо Ка' Занарди, СТАЯТА Съвременно арт пространство, Венеция, Италия...

KATARZYNA KROCZEK-WASIŃSKA

1979, Poland

Artist and digital graphic designer. Combines traditional techniques with digital media and animation, and, recently, with the latest digital technology: Augmented Reality. She is a winner of a number of awards and distinctions. Her graphic works are appreciated worldwide. They have been presented nationally and worldwide during her solo and collective exhibitions in such galleries as: The Boyle Family Gallery Lindenwood University, Saint Charles, Missouri, USA; Gallery 215 Northern Illinois University, DeKalb, USA; UNAM National University, Faculty of Art and Design, Mexico; Gallery Zed, Leuven, Belgium; Palazzo Ca' Zanardi, THE ROOM Contemporary Art Space, Venice, Italy...

Егуфициум I

Дигитален печат, 100 x 70 см, 2020

Aedificium I

Digital print, 100 x 70 cm, 2020

КОНЦЕПЦИЯ

Основна изследователска и художествена цел в работата ми е да търся истината за света. Задачата, която си поставих, е да откривам хармония в отношенията между човека и света. Исках да изградя пространство, лишено от случайността и неизбежността на края. Искам да изградя свят на чисти, прости, неопределени и неочевидни форми, Идеални форми, които предлагат заместител на божествеността и неизменността. Реалността ни представя редица предизвикателства, пред които трябва да се изправим. Пандемията, която ни придружава отдавна, кризата, свързана с нея, а сега и войната в Украйна. Оказва се, че никога не е в безопасност, че мирът не е нещо очевидно, което ни се дава веднъж и завинаги. Оказва се, че историята се повтаря, след като се появят моменти на тихи конфликти, които измерения сякаш принадлежат към миналото. Продължаваме да допускаме едни и същи грешки, сякаш са заложени в ДНК-то ни. Днес сме осъзнали категорично различията помежду ни, изправени пред трудни ситуации, но същевременно и как можем да се обединим пред тези заплахи. Струва ми се, че не би било възможно, ако не беше явен фактът, че в нас има едно вечно човешко същество, универсална човешка мисъл, която ни прави едно цяло. Прочитаме го като писмен код, своеобразен шифър, придружаващ глобалната ни човешка мисъл. Разбираме го само, когато ситуацията се отнася до нашите най-важни фундаментални истини, атавистични нужди, дълбоки съкровени желания. Тогава загърбваме нашите културни или религиозни различия и индивидуалните си особености... Изкуството е част от този код. То нашепва тази писана истина, невербализирана, но разбираема за всички. Това е нашата история, без определено време, място и действие, защото винаги е съществувала. Просто е и ще остане завинаги с вечния човек. Универсалното изкуство, не наративното, използващо език, разбираем за всички – простите форми.

Египтициум II

Дигитален печат, 100 x 70 см, 2020

Aedificium II

Digital print, 100 x 70 cm, 2020

CONCEPT

The main research and artistic goal undertaken in my work is to search for the truth about the world. The task I have set for myself is to discover harmony in the relationship between man and the world. I wanted to build a space devoid of randomness and the inevitability of passing. I want to build a world of pure, simple, undefined, and non-obvious forms, Ideal forms that give a substitute for divinity and immutability.... The reality presents us with a number of challenges that we have to face. The pandemic that has been accompanying us for a long time, the crisis associated with it, and now the war in Ukraine. It turns out that no one is safe, that peace is not something obvious, which is given to us once and for all. It turns out that history returns, after moments of quiet conflicts appear, the dimensions of which seemed to belong to the past. We keep making the same mistakes, as if imprinted in our DNA. Today we have become acutely aware of

our differences in the face of difficult situations, but at the same time of how we can unite in the face of these threats. It seems to me that it would not be possible if it were not for the truth that there is one eternal human being in us, a universal human thought that makes us one being. We read it in terms of a written code, a kind of cipher that accompanies our global human thought. We understand it only when the situation concerns our most important fundamental truths, atavistic needs, deep inner desires. Then we do not hear cultural or religious differences or our individual features ... Art is part of this code. It is a whisper of this written truth, understandable to everyone, un verbalized. It is our history, without a specific time, place, and action, because it has always existed. It simply is and will remain with the eternal man. Universal art, not literal, using a language that is understandable to all, simple forms.

Луна XXIII

Дигитален печат, 100 x 70 см, 2019

Magnifier XXIII

Digital print, 100 x 70 cm, 2019

Триптих – диалог с Малчевски

CGD /дигитална рисунка/ мастиленоструен печат,
48 x 48 cm /Всяка/, 2022

Triptych - dialogue with Malczewski

CGD /digital drawing/ ink print,
48 x 48 cm /each/, 2022

КШИЦОФ МАРЕК БОНК

Белско-Бяла, Полша

Автор е на над 2100 екслибриса и графики и има над 100 самостоятелни изложби в Полша, Чехия, България, Белгия, Дания, Германия, Португалия, Финландия, Великобритания, САЩ, Япония и Кувейт. Носител е на 45 награди и отличия. В научната си работа се занимава с теорията за съвременния екслибрис. Завършва Академията за изящни изкуства във Вроцлав. Професионално е свързан с Университета в Силезия, където е професор в Института по изящни изкуства, както и ръководител на модерно изследователско ателие за екслибрис. От 2019 г. е Декан на Факултета по изкуства и образователни науки. Той е художествен директор на Международното биенале на екслибриса в Гливице и член на Германското екслибрис-общество.

KRZYSZTOF MAREK BĄK

Bielsko-Biala, Poland

Author of over 2100 ex-libris and graphics. He has over the 100 individual exhibitions in Poland, Czech Republic, Bulgaria, Belgium, Denmark, Germany, Portugal, Finland, United Kingdom, USA, Japan and Kuwait. He is the winner of 45 awards and distinctions. In his scientific work he deals with the theory of modern bookplate.

He graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw. Professionally he is associated with the University of Silesia, where he is the professor in Institute of Fine Arts /Head of Modern Exlibris Research Studio/. Since 2019 — Dean of the Faculty of Arts and Educational Science. Artistic director of the International Exlibris Biennale in Gliwice. Member of the Deutsche Exlibris Gesellschaft.

КОНЦЕПЦИЯ

Представените работи са част от обширна поредица графика – графични размисли върху творчеството на великия полски художник-символист от края на 19 и началото на 20 век, Яцек Малчевски. Оставайки много близо до езика на символизма, резултиращ в сюрреализъм, аз използвам класическия език на рисунката, но реализирана чрез дигитален носител. Представените творби са серия от портрети, вдъхновени от портретите

на Малчевски, но повече от духа му, отколкото във формален аспект. Те изобразяват женствеността в различни аспекти – едновременно – невинност и изкуствелност. Това е класическото разбиране за изкуството на “la belle époque”, но съм дълбоко убеден, че този дуализъм все още е от значение и днес. Търсенето на множеството лица на една жена /всяко човешко същество/ е постоянно вдъхновение, но и източник на творческо безпокойство.

CONCEPT

The presented work is part of an extensive series of graphics - graphic reflections - on the work of the great Polish painter of the turn of the 19th and 20th centuries, symbolist Jacek Malczewski. I am very close to the language of symbolism and the resulting surrealism. In my projects I use the classic language of drawing, but realized through a digital medium. The works on display are a series of portraits inspired by Malczewski's portraits, but more with his spirit than with the formal

aspect. It depicts femininity in various aspects - both as innocence and temptation. This is a classical convention for the art of "la belle époque", but I am deeply convinced that this dualism is still relevant today. The multitude of faces of a woman /each human being/ is a constant inspiration, but also a source of creative anxiety.

НАТАЛИЯ ПАВЛУС

1982, Полша

През 2003 г. завършва Държавното средно училище за изящни изкуства в Белско-Бяла. Учи във Факултета по изкуствата в Чешин към Силезкия университет в Катовице. Дипломира се с отличие в Катедрата по графика, в ателието на проф. Йоана Пиех-Каларуш. От 2008 г. работи в своята Алма матер. Тя е преподавател в Студентския артистичен и научен кръг за гравюра на дърво и линогравюра „ДЕХА“. През 2014 г. завършва докторската си дисертация, а през 2020 г. се хабилитира. Тя ръководи графично студио във Факултета по изкуствата, Силезки университет в Катовице. Участвала е в над 250 изложби в Полша и в чужбина. Реализирала е самостоятелни изложби в Полша, Мексико, Китай, Чешката република и Италия. Носител на отличия и награди в Полша и чужбина. През 2020 г. тя получава стипендия от Министерството на науката и висшето образование „Стипендия за изключителни млади учени“.

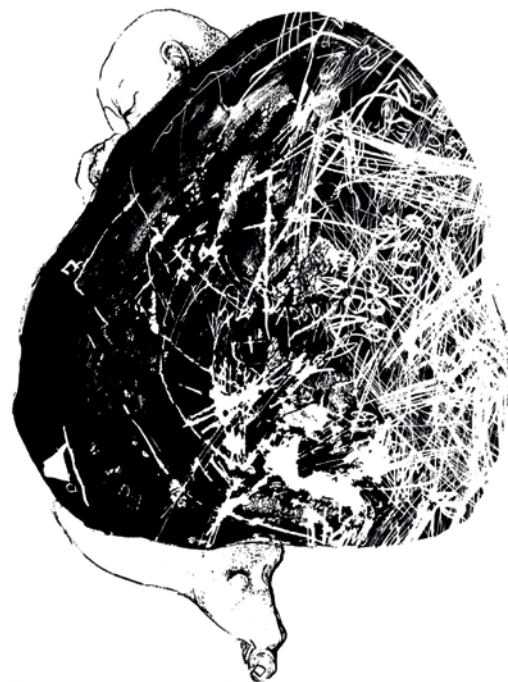
От 2017 г. тя си сътрудничи с университети в Китай, където провежда лекции и арт курсове /MIADA/ Модерна интернационална художествена & Дизайнерска академия, Чончин, и Университет по аеронавтика Чанджоу, Колеж по художествен дизайн, Чанджоу/
Тя се занимава с графика и рисуване.

NATALIA PAWLUS

1982, Poland

In 2003, she graduated from the State Secondary School of Fine Arts in Bielsko-Biala. Studies at the University of Silesia in Katowice, Faculty of Arts in Cieszyn. She obtained a diploma with honors at the Department of Graphics in the studio of prof. Joanna Piech-Kalarus. Since 2008, she has been working at her alma mater. She is the tutor of the Student Artistic and Scientific Circle of Woodcutter and Linocut Makers "DEHA". In 2014, she completed her doctoral dissertation, and in 2020, habilitation. She runs a graphics studio at the Faculty of Arts, University of Silesia in Katowice. She has participated in over 250 exhibitions in Poland and abroad. Individual exhibitions: Poland, Mexico, China, the Czech Republic and Italy. Winner of prizes and awards in Poland and abroad. In 2020, she received a scholarship from the Ministry of Science and Higher Education "Scholarship for outstanding young scientists".

Since 2017, she has been cooperating with universities in China, where she conducts lectures and art classes, /MIADA / Modern International Art & Design Academy, Chongqing, and Zhengzhou University of Aeronautics, Art Design College, Zhengzhou/
She deals with graphics and drawing.

"In my head I" *serigraphy* *Natalia Pawlus*

В главата ми I

Сериграфия, 55 x 38 см, 2022

In my head I

Serigraphy, 55 x 38 см, 2022

В главата ми II

Сериграфия, 55 x 38 см, 2022

In my head II

Serigraphy, 55 x 38 cm, 2022

КОНЦЕПЦИЯ

Графиките бяха изпълнени в техниката сериграфия като серия, посветена специално на проекта „Графичната образност – нова реалност“ – тема, която стана много актуална в днешно време и се отнася до нашата реалност, която в един миг промени курса си. Лайтмотивът на графиките ми винаги са хората; емоционалността, която се опитвам да представя по лицата на моите персонажи; всеки би могъл да се идентифицира с героите на графиките ми. Работата „Не ме оставяй“ е свързана със зависимостта от други хора и нуждата от общност – времето на пандемията показва това. Творбите „В главата Ми“ I и II е отговор на промяната на ежедневната реалност.

CONCEPT

The graphics were prepared in the serigraphy technique, they form a series devoted to the project “Graphic Imagery - New Reality”, a topic that has become very current nowadays and relates to our reality, which in an instant changed its course. The leitmotif of my prints is always people, the emotionality that I try to present on the faces of my characters, everyone can confront the heroes of my prints. The work “Don’t Leave Me” relates to dependence on other people and the need for community, the time of the pandemic has shown this. The works “In My Head” I and II is answer of changing everyday reality.

Не ме оставяй

Сериграфия, 41 x 30 см, 2022

Don't leave me

Serigraphy, 41 x 30cm, 2022

ГРАФИЧНАТА ОБРАЗНОСТ – НОВА РЕАЛНОСТ

GRAPHIC IMAGERY – A NEW REALITY

- © 2022 Снежина Бисерова, съставител и автор на каталога
- © 2022 Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата
- © 2022 Христина Белева, преводач
- © 2022 Мария Каптейнс, въстъпителен текст
- © 2022 Милена Блажиева, въстъпителен текст
- © 2022 Регина Далкалъчева, въстъпителен текст
- © 2022 Кшищоф Марек Бонк, въстъпителен текст

Регина Далкалъчева, редактор, 2022

Цвета Петрова, редактор, 2022

- © 2022 Snezhina Biserova, compiler and author of the catalogue
- © 2022 Yavor Grancharov, graphic design and design of the cover
- © 2022 Christina Beleva, translator
- © 2022 Maria Kapteijns, introductory text
- © 2022 Milena Blazhieva, introductory text
- © 2022 Regina Dalkalacheva, introductory text
- © 2022 Krzysztof Marek Bąk, introductory text

Regina Dalkalacheva, editor

Tsveta Petrova, editor

Първо издание

First Edition

72/102/16

„Мултипринт“ ООД, печат

“Multiprint” Ltd, print

