

Та, що танцює. Тиха вечірка, яка відбувається в моєму тілі – інтимна, внутрішня, прихована. Трепет від страху втратити тебе розходить по тілу, як чуттєва насолода. Я притуляюсь до щок, в яку ти поцілував мене на прощання. Сумуючі жести долоні шукають тебе під закритими повіками. Відчуття сильної пристрасті глибоко зворушує мене. Сльози біжать. Я танцюю в надії, що після цієї ритуальної потреби тіла, що би я не попросила, мені дадуть. Це мій ідолопоклонницький танець навколо думки про тебе.

Скляні очі. «Вуста рухаються в шепоті благань, зізнань і обіцянок. Подихи самотності»1. Я кладу в уста незабудки, символ нашого кохання. Щоб одна половинка не зрадила іншу, коли настане тимчасова розлука. Рожевою гвозди-кою я роблю тебе єдиним та особливим. Тому не випускай з рук білу троянду, яку я тобі дарую – слези не завжди холодні. Ти відповів: зблизька я тебе не бачу, але чи можемо ми подивитися одне одному в очі, коли наші вуста з'єднуються? Обличчя розмивається під час щирого поцілунку. Контури стають м'якими під час скляного погляду.

Гра в ладусі. Чому виграє той, хто перший ударить? Спочатку ми даруємо одне одному ніжні пестощі - лоскотання, щоб потім вловити потрібний момент і вдарити щосили. Якими правилами ми керуємось у цій життєвій грі? Довіра до Себе відрізняється від довіри до Іншого. Щоб протистояти, потрібно відмовитися від контролю. Так що нехай долоні блукають - ковзають по поверхні тіла, щоб зчепленими знайти одна одну. Там, де вони міцно стискаються в невираженому гніві. Тут, де вони складаються до молитви з проханням знайти притулок.

Безумовний рефлекс. Природний рефлекс організму, що захищає від попадання стороннього тіла. Скільки сонних днів і безсонних ночей має пройти, щоб відригнути небажані рідини близького до молока кольору? Коли я була маленькою дівчинкою, мама навчила мене їсти сухий хліб, коли мене нудило – це завжди допомагало. Цього разу крихти посилюють відчуття в горлі, якого вже не скасувати.

Заземлення. У бетонному лісі я знаходжу електрично нейтральне тіло. Хвилинка електризація від тертя з іншим тілом викликає переживання з високим емоційним зарядом. Злиття із землею дозволяє віддати негативний заряд, прийняти позитивний для подальшої правильної і безпечної роботи тілесного пристрою. Щоб не був тим, що з ним сталося.

Липкі долоні. Дотик – це спосіб вираження почуттів. Він обманює і кладе долоню на її вуста. Однією вона займається собою, а другою намагається задовольнити когось іншого. Одна і та ж долоня вдень і вночі поводить по-різному. Становить опору або раниць – залежно від кількості світла, що падає на неї. Засліплює або жахає. Віддає або забирає тепло. Ця долоня знову торкається мене.

Пробудження. Спи, солодко спи вдень і вночі, поки не розбудить тебе поцілунком той, хто хоче приснити Твій сон з Тобою. Еросе, розбуджений краплею гарячої оливкової олії, не залишай навіки оголеної Психеї, єдиною провинною якої було бажання побачити тебе.

Ранкове волання. Психея Еросові: нагодуй мене собою. Ерос Психеї: втамуй свій голод мною. Невидимий коханцю, що відвідуєш мене щоночі уві сні, коли затанцюємо? Ритуально при місячному світлі або при світлі диско-кулі. Не часто ми наважуємося танцювати при денному світлі, де видно кожен найменший рух. Так само, як ми відчуваємо страх, коли нам потрібно відкрити іншій людині свої справжні почуття. Ми приглушуємо емоції, відкладаємо їх у тілі, щоб лише під покровом ночі дати їм найглибше вираження. Темрява приховує багато, розмиває кордони, бліднуть кольори, а форми накладаються одна на одну, тож як набратися сміливості й подивитися на вираз свого обличчя на сонці? Коли я дивлюся на неї в русі, на її життєвий танець, я ніби ніколи її і не знала.

МОНІКА ФАЛЬКУС

КУРАТОР: ПЬОТР ЛІСОВСЬКИЙ

SILENT DISCO

PIEKARNIA
Żywa Kultura

66P.SUBIEKTYWNA.INSTYTUCJA.KULTURY | WWW.66P.PL

PIEKARNIA
Żywa Kultura

Księcia Witolda 66, Wrocław

www.66p.pl

16.06 —
15.07.2023

Моніка Фалькус. Silent Disco

куратор: Пьотр Лісовський

Моніка Фалькус у 2021 році записала: «Я так сильно хочу бути з кимось водночас так сильно хочу бути самотньою. Почуватися самотньо - корисно для здоров'я. Усамітнення має спонукати наше тіло до пошуків стосунків, так само як голод вимагає апетиту. Але коли я голодна, я намагаюся обдурити своє тіло, випиваючи багато води. Можливо, я можу замінити потребу в близькості розмовами в Messenger і мастурбацією». Слідуючи за словами художниці, яка шукає кохання, ми входимо в порожнечу і страх. Невипадково амбівалентні почуття та протилежні емоції стають головним ключем наративу виставки.

Титульне Silent Disco відбувається в тілі, у його фізичних та психічних шарах. Тілу потрібна причина для виконання руху. Дотик, який може бути ніжним і гнітючим водночас. Шкіра червоніє, м'язи напружуються, долоні стискаються. Покусані губи намагаються шепотіти, щоб за мить прийняти блювотну гримасу. Руки несвідомо звисають, ноги тупцяють на місці. Радикальні зміни сформованих жестів і рухів набувають характеру ритуалу, хореографію якого будують наступні шари, цього разу міфів і легенд, казок і мрій, стереотипів і досвіду.

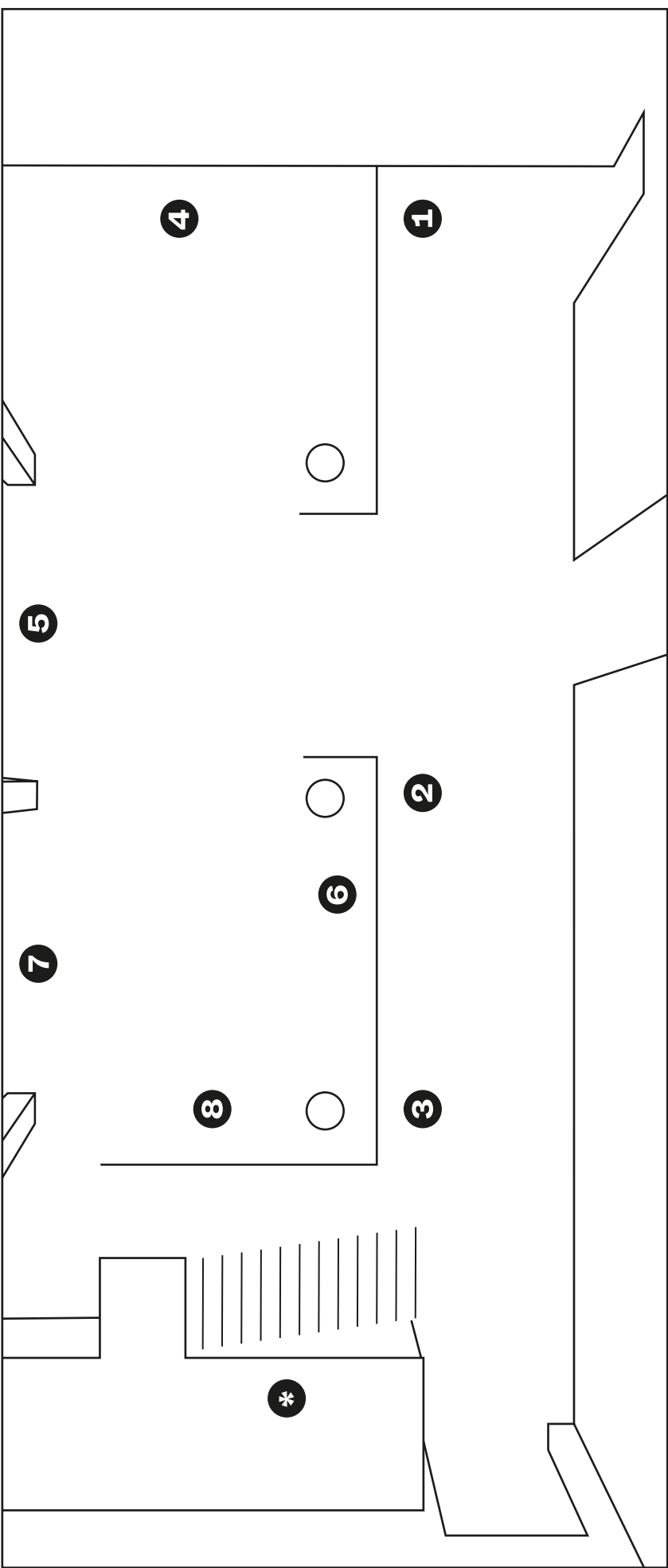
Моніка Фалькус – художниця, яка будує свої висловлювання у складний спосіб, спираючись на власний досвід, іконографію історії мистецтва чи сучасної культури. Порушені теми вона трансформує насамперед мовою живопису та відеопродукцією. Вони часто супроводжуються текстами, які є інтертекстуальною сіткою, що складається з художньої літератури та спостережень, а також бібліографічних посилань. Під час роботи Моніка намагається брати до уваги різні точки зору, а її «мікроісторії» становлять суб'єктивний наратив, який розширює візуальні форми. У своїй діяльності вона розповідає про необхідність шукати стосунки та екстремальні емоції, пов'язані з цим процесом.

Виставка Silent Disco стає своєрідним психосоціологічним ритуалом, де танець і усамітнення відіграють особливу роль. Перший є формою вираження тіла, що базується, з одного боку, на правилах і часто кодифікованих ритуалах, та водночас може становити наче необмежену форму імпровізації та емансипації. Він належить як до релігійної, культурної так і розважальної сфер, спрямовуючи свою увагу на дослідження різноманітних пізнавальних процесів. Танець, перш за все, можна сприймати як мистецтво спілкування. Тоді як усамітнення є зворотнім процесом побудови стосунків, виникаючи часто в результаті відчуження, страху або нездатності адаптуватися.

Роботи Моніки Фалькус розповідають про зіткнення з порожнечою, про зустріч із реальністю, яка зазвичай приносить біль і розчарування, але також свідомість. З цієї причини вони намагаються викрити насильницькі механізми, пов'язані з перетином межі інтимності та об'єктивізацією тіла. Художниця зосереджується на напрузі та протилежних емоціях. Тілесність стикається з пригніченістю, самотність з натовпом, тиша з присутністю.

На задньому плані тут з'являється казка «Спляча красуня», яку приписують авторству Шарля Перро, хоча її популяризували брати Грімм, а пізніше — фільми Діснея. Як і багато інших казок, ця також має свої прототипи, які суттєво відрізняються від загальновідомих версій. Перро взяв історію з оповідання Джамбаттіста Базиле 1634 року, в якому принц не розбудив принцесу поцілунком, а звалтував її. Проте все почалося зі злої феї, яка наклала на неї після пологів прокляття, що та вколе собі палець веретеном і засне. Незважаючи на зусилля та турботу, юна принцеса Аврора, керована цікавістю та пристрастю, все-таки вколюється голкою.

Моніка Фалькус вивільнює цю тему дотику, зокрема, посилаючись на саундтрек однієї з найкласичніших анімаційних екранізацій казки 1959 року. У сцені, яку вона цитує, Аврора, керуючись словами «Доторкнись до веретена», нарешті виконує цей жест. Художниця, однак, пише власну казку, де візуальні форми, як у художніх роботах і докамерних відеодіях, так і текстові коментарі та звук, що розповсюджується виставковим простором, є розповіддю про наслідки того, що сталося після дотику. Дотик залишається імпульсом, необов'язково для сну.

- 1 Безумовний рефлекс із серії *Silent Disco*, 2023, докамерна дія, 1' 27"
- 2 Складні очі з серії *Silent Disco*, 2023, докамерна дія, 11' 24"
- 3 Пробудження, 2023, олійна фарба на полотні, 35 x 45 см
- 4 Заземлення з серії *Silent Disco*, 2023, докамерна дія, 4' 31"
- 5 Ранкове воляння, 2023, олійна фарба на полотні, 140 x 160 см
- 6 Гра в ладусі з серії *Silent Disco*, 2023, докамерна дія, 3' 43"
- 7 Липкі долоні з серії *Silent Disco*, 2023, докамерна дія, 6' 55"
- 8 Та, що танцює з серії *Silent Disco*, 2023, докамерна дія, 1' 55"

* Якуб Бюхнер, *Silent Body* [у рамках виставки *Silent Disco*], 2023, звукова інсталяція, 11' 38"