

Pučko otvoreno učilište Krapina
Galerija grada Krapine

Sandra Ban
OPSTOJANJA

17.6. - 20.8.2022.

Sandra Ban pristupa keramici naglašeno suvremeno, snažno-individualno i kreativno-prepoznatljivo. Svoje bavljenje keramikom ona uvijek shvaća kao emanaciju duhovnih energija i kao poniranje u dubine bića. Kao evokaciju primordijalnoga, svezremenskoga i univerzuskoga. I kao svojevrsno sjedinjenje iskona i sadašnjosti. Ali prije svega kao proces i način usuglašavanja i harmoniziranja s prirodom i njezina četiri elementa – zrakom, zemljom, vodom i vatrom, s kojima čovjek kroz umjetnost postiže jedinstveni sklad. Prema glini kao materiji i keramici kao mediju Sandra Ban gaji jedan filozofski pristup, aktualizirajući bezbrojna pitanja: o egzistenciji, o sebi, o umjetnosti, o životu, o materiji, o univerzumu. Za nju glina je živa materija koju ona razbuđuje i aktivira svojom umjetničkom invencijom, pretvarajući je u vlastite vizije oblika prirode - u keramičke skulpture, koje dišu u ritmu njezinih udaha i izdaha. Dišu u njezinu životnom ritmu, hvatajući istodobno ritmove okolne prirode. Ti udasi i izdasi tako se transformiraju i materijaliziraju u forme i boje, metaforički postajući vizualni događaji i vizualne činjenice. Autorica na taj način osvježuje proces osluškivanja vibracija vlastitoga tijela i njihovo usuglašavanje s vibracijama zemlje, neba i univerzuma, pokazujući vrijednost slušanja vlastitoga disanja i vlastitoga bila te neopisivi trenutak usklađenja svoga udaha i izdaha s onim velike prirode. Jer tada, u jednoj posebnoj REM fazi theta-ritma, u naizgled „budnom snu“, postiže se opće stanje unutarnjeg balansa i harmonično ujednačenje razuma i intuicije. Za umjetnike (pa tako i za Sandru Ban) to je savršeno stanje za bljeskove imaginacije, za snažnu inspiraciju, za izranjanje zaboravljenih sjećanja i za pojačanu osjetilnu percepciju.

U svojim radovima autorica uvijek priča o stalnim metamorfozama u prirodi i o slojevitosti doživljajnoga. Priča kroz pristup koji je asocijativan, ekspresivan, taktilan – ali i primordijalan. Njezine skulpture očuvale su u sebi zvuk zemlje i ritam vremena, ali i simboliku cikličkog kretanja života u nestajanju i nastajanju. Ipak, premda nastaju kao rezultat promatranja prirode, autorica u njima ne prepisuje ono što vidi, već daje svoju interpretaciju viđenoga i svoj osobni diskurs, uključujući mnogo subjektivnosti i svog emotivnog angažmana. Budući da je u prirodi zanima procesualnost, mijene, gibanje i transformacije, ona istražuje strukture koje nastaju kao rezultat toga, a način na koji pritom pristupa mediju doprinos je shvaćanju keramike kao suvremenog medija otvorenog novim pogledima i eksperimentu. Jer njoj je motiv preuzet iz prirode tu poslužio kao inspirativan izgovor za kreativne i suvremene morfološke transformacije i za eksperimentalne kolorističke varijacije; za metamorfoze i za istraživanje struktura te za virtuozne igre tehnološkim postupcima. Tako premda u njezinim skulpturama i instalacijama sve izvire iz svijeta konkretno-pojavnoga i naizgled prepoznatljivoga, pretvara se na kraju u suvremeni svijet vizualne fantazije. U svijet organsko-biomorfnih i geoloških struktura u kojem se susreću iskon i suvremeni land-art.

Višnja Slavica Gabout

Životopis

Sandra Ban, interdisciplinarna umjetnica s 30 god. profesionalnog djelovanja, danas živi i radi u Gorskom kotaru fokusirana na vizualizaciju kroz medij gline i eko art uz video i kolektivne performanse skulpturalnog slikarstva. Antropozofskog stava, prirodne i žive materijale zemlje, biljaka, drva...spaja sa novim tehnologijama digitalnih medija i dizajnom izražavajući duboke slojeve stanja svijesti konceptima apstraktnih prikaza i naglascima suvremene proze s ciljem ujedinjenja društva u raznim kulturno umjetničkim sektorima. Priznata i nagrađivana u Hrvatskoj, na području Europe i šire, Aziji, USA... njeni radovi se nalaze u prestižnim muzejima, galerijama, parkovima širom svijeta. Školovana je u Italiji na likovnoj gimnaziji i akademiji, na fakultetu arhitekture i filozofije uz cjeloživotnu potrebu za učenjem antropozofskih grana kroz transcendentni pristup životu, umjetnosti i svemiru. Najpoznatija je po svojim skulpturalnim ekspresivnim keramikama koji istražuju duhovne i emocionalne diskurse, vizije povezane sa društvenim promjenama i održivog i dobrog života organskog krajolika, ekološke teme u kombinaciji s društvenim pitanjima. Svojom praksom Ban se susreće s molekularnim česticama zemljanih elemenata pronađenim u prirodi na njezinim putovanjima koje jedinstvenim recepturama i znanstvenim postupcima komponira u slojevite skulpturalne radove izrađene od gline i pijeska. Posebno osmišljenim temperaturnim krivuljama okamenjuje unikate za stoljetno samoodrživi postav kako pod morem, toplinskim udarima klime, pod snjegom i hladnim parkovima šuma. Reljefna gravura mekog pogleda površine unutar čvrstih stjenki radova od gresa podsjećaju na organske amebe tekućih eteričnih snova, prisjećanje na primordijalne esencije postojanja, višeslojno jedinstvo koje odražava svoje složene teme misaonih procesa. Sandrin rad je tražen na međunarodnoj razini i prodaje se kao investicija.

www.sandraban.art

KONCEPT OPSTOJANJA

Znamo da je budućnost neizvjesna, dakle nije odlučena, ali smo odlučili o našem "izvjesnom" stanju prošlosti.

Vremenski prostori su jednaki i u njima je sve moguće.

Pogledom u ostatke ostataka prošlog materijalnog svijeta ne možemo zaobići činjenicu o vremenskom ne-zapisu misaonih formi ljudskog bića kao ni samoodrživi opstanak same planete.

Svjesni smo geološke prošlosti planete i njene povezanosti s čovjekom, gibajući mislilac sažet od vodenih i zemljinih kemijskih spojeva...

Nestabilni okoliš, sedimentacija i acidifikacija... pojave ljuštura i raznih morskih bića, školjkaša...tada kao i sada, izvan nas kao unutar nas je realnost sadašnjice, prošlosti i budućnosti, mi smo ono što unosimo u svoj organizam, mijenjamo se i bolujemo jednako kao i cijela planeta sa svim svojim prašumama, fitoplanktonima, zemljanim bakterijama, amebama, elementima i drugim entitetima s kojima dijelimo životno stanište.

Opstojanja u vremensko-prostornim neizvjesnim, kontinuirano promjenjivim okolnostima svejednakih živih vibracionálnih bića ne možemo zaobići, dakle svjesno prihvaćanje je jedini lijek.

Cilj je stopiti se s uzvišenom cjelinom, uklopiti se u gravitacijski sustav i nastaviti evolucijski proces stvaranja kroz bivanje misaonih oblika što čine postojanja.

Naša neizvjesna budućnost izravno ovisi o budućnosti periska, o opstanku šuma, živim bakterijama za plodnost zemlje...

Ovisimo o kukcima i životinjama koje ubijamo, o travi koju kosimo o vodi koju zagađujemo...

Naša "izvjesna" prošlost nam pokazuje pravce prapovijesnih putanja ledenjaka, evoluciju morskih praorganizama jednako kao i ostatke ostataka potopljenih ljudskih civilizacija...

Samoodrživost čovjeka jednak je samoodrživosti prirode te izazov za izlazak iz klimatske krize i konzumerizma. Znanost i tehnologija je suvremena zbilja koja ako se razumno nalazi unutar naših misli i teži promijeni društva prema kvaliteti postojanja naglašava moć suradnje, uživlja se i isprepliće sa stvaralačkim univerzalnim eteričnim impulsom svjetlosnih čestica i neurona.

Iscjeljivanje ljudske krhkosti jednako kao i planetarnih resursa počinje ovdje i sada kreativnim pristupom u mislima te odgovarajućim postupcima, samo tada, ovdje i sada, stvaramo izvjesnu budućnost i nalazimo mudrost u prošlom vremenskom okviru.

OPSTOJANJA su...

- Ciklusni procesi stvaralačke energije u vječnom kretanju što definira postojanje i transformaciju materijalnih komunikacija.

- Opstojanja kao poziv prema globalnom dobrom životu za ljude i održivom korištenju prirodnih resursa.

- Opstojanja su svjesne društvene i kulturne promjene koje vidimo izvedivom, jer imamo ekonomske, tehničke i znanstvene preduvjete za put transformacije.

- Opstojanja žele pokazati sliku kvalitetnog bivanja budućnosti koja već postoji jer se stvara u sadašnjici. Vizija društvene promjene i održivog života daje nam snagu za put prema promjeni.

- Opstojanja su i transformacije estetskog projekta. Potrebne promjene zahtijevaju kreativnost cijelog društva. Potencijal umjetnosti leži upravo u otvaranju novih prostora za razmišljanje i pretvaranju osjećaja u zamislivu realnost.

- Zahvalnost za postojanje smanjuje proizvodnju i potrošnju suvišnog. Učinkovitost koristi materijal i energiju produktivnije, a dosljednost uključuje cikluse materijala koji su prikladni za prirodu, recikliranje i izbjegavanje otpada.

- Vrijednost opstojanja prirode pojavljuje se u svakodnevnom bivanju.

Moj umjetnički jezik fokusiran je na ekološke teme u kombinaciji s društvenim pitanjima koji se reflektiraju i na individualni život.

U svojoj posredničkoj ulozi, kada prevodim kroz umjetnost nevidljivo u vidljivo, težim radovima koji promiču osvješćivanje održivosti kao neophodan društveni proces.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA
GALERIJA GRADA KRAPINE
MAGISTRATSKA 25

tel./fax: 049 370 810
e mail: galerija.krapina@gmail.com
www.krapina.net

Izložbu je financijski potpomoglo
Ministarstvo kulture i medija RH.

IZDAVAČ POU Krapina, Galerija grada Krapine, Magistratska 25 / ZA IZDAVAČA Grozdana Pavlović
UREDNIKA KATALOGA Vesna Kunštek / PREDGOVOR Višnja Slavica Gabout i Sandra Ban / LIKOVNI
POSTAV Sandra Ban / NAKLADA 100 kom / TISAK Idea graf d.o.o. / 2022.