

Lase oma
tähelepanul....
pehmeneda
ja laiali
valguda

Let the field
of your attention....
soften
and spread
out

Пусть область
вашего пристального
внимания....
уменьшится
и растворится

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks

Kai kunstikeskus

Annika Toots

Kai kunstikeskus endises Noblessneri allveelaevatehase kompleksis on esimene omataoline näitusepind ja kunstikeskus Eestis. See ühendab unikaalset sadamaarhitektuuri kaasaegse kõrgkultuuriga ning toimib platvormina, mis pakub võimalusi rahvusvaheliseks teadmistevahetuseks kaasaegse kunsti ja kultuuri valdkonnas. Keskus asub pika ajaloo Noblessneri laevatehase territooriumil, mille ajalugu algas 1912. aastal, kui kaks Peterburi ärimeest – Euroopa suurim naftatööstur Emanuel Nobel ja Lessneri masinatehase omanik Arthur Lessner – rajasid toonase Tsaari-Venemaa tähtsaima allveelaevade tehase Tallinna merekaldale. Nende kahe mehe perekonnanimedest saigi tehas nimeks Noblessner.

Nüüdseks elavaks ja avatud piirkonnaks muutunud Noblessneri sadamalinnakusse toona kerkinud hooned on oma olemuselt suurejoonelise arhitektuuriga, paekivist ja betoonist pompöössed tööstushooned. Nagu sadam, mis toimib väravana ja ühendab erinevaid riike ja inimesi, nii on ka Noblessneri linnak ühendanud kunsti, äri, loovuse, kodu ja merekultuuri. Olulisteks märksõnadeks Noblessneri sadamalinnaku arendamisel on olnud läbimõeldud avalik ruum ja avatus merele koos mereäärse promenaadiga. Samasugusel ühendamise ja avatud olemise põhimõttel toimib ka Noblessneris 2019. aastal kodu leidnud Kai kunstikeskus, mis hakkab tegutsema KAOS Arhitektide kavandatud rekonstruktsiooniprojekti järgi teostatud muinsuskaitse all olevas tööstushoones.

Kai kunstikeskus on teoks saanud tänu Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) pikaajalisele tegevusele Eesti kaasaegse kunsti rahvusvaheliselt nähtavamaks muutmisel. EKKAK asutati 2012. aastal, selle eestvedajad Karin Laansoo ja Kadri Laas-Lepasepp on seitsme tegutsemisaasta jooksul kutsunud Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud kuratoreid ja kriitikuid, toetanud ja tugevdanud Eesti seotust globaalsete kunstivõrgustikega, korraldanud olulisi kunstisündmuseid Eesti kunsti tutvustamiseks. Seejuures pole EKKAK-il siiani olnud n-ö füüsilist keha. Sellest sügisest hakkab varasemalt globaalse nomaadina toiminud EKKAK kureerima mitmekülgset rahvusvahelise suunitlusega kunsti- ja kultuuri-programmi sajandivanuses hoones, milles on omal ajal tegutsenud nii laevasüsteemide tsehh kui ka vaskseppade-tislerite töökoda.

Värskest avatud Kai keskus hõlmab lisaks tipp-tasemel näituseruumidele veel ka sajakohalist auditooriumit, ühiskontorit kunstiorganisatsioonidele ja residentuurituba rahvusvahelistele külalistele. Selleks, et pakkuda lisaks teadmistele ja visuaalsele naudingule ka midagi maitsemeeltele, toimetavad hoone esimesel korrusel erinevad toidustuudiod ja restoranid. Kai keskuse näituseprogrammi kuuluvad igal aastal neli põhinäitust, mis sünnivad koostöös nii Eesti kui ka rahvusvaheliste kuraatoritega. Kai avanäituseks sellel sügisel on Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali põhiprogrammi kuuluv Hanna Laura Kaljo kureeritud rahvusvaheline grupinäitus „Lase oma tähelepanul.... pehmeneda ja laiali valguda“. Näituse keskmes on looduse tsüklite vaheldumine ja nende mõju inimkehale ning puhkeseisundi ja taastumise temaatika. Uurimistöö läbiviimisel Fotokuu näituse jaoks võttis Hanna Laura Kaljo arvesse ka Kai kunstikeskust ümbritsevat endist tööstuskeskkonda ning merelähedust, samuti aastaaega, mil näitus aset leiab.

Lisaks näituste korraldamisele on Kai keskuse tegevuse oluliseks osaks residentuuriprogramm, kuhu on oodatud visuaalkunstnikud, kuraatorid, kriitikud ja teised kaasaegse kunsti professionaalid, kes soovivad Tallinnas peatuda ja töötada. Esimesel tegutsemisaastal võtab Kai oma residentuuri vastu kuni 14 osalejat, sealjuures on 5 kohta residentuuriprogrammist reserveeritud spetsiaalselt Põhjamaadest ja Baltikumist pärit väliskülalistele. Kai residentuur väärtustab ja toetab aktiivset dialoogi ning rahvusvaheliste külaliste kaasamist kohaliku kunstivälja tegevusse.

Maailma mastaabis on mitu sarnaselt Kai keskusega toimivat olulist kunstikeskust, mis ühendavad kunsti ja äri, looduse ja loovuse ning toimivad kunstikatalüsaatoritena. Noblessneri sadamalinnakus paikneva kunsti ja kultuuri kohtumispaigana on Kai ainulaadne nii oma asukoha kui ka ülesehituse poolest – see asub rikkaliku ajaloo unikaalses hoones, pakkudes uudset ja avatud koostöömudelit kunstiprofessionaalidele ning maailmatasemel kultuuri- ja toiduelamusi laiale publikule. Kai eestvedajateks on võimekas naiskond, kelle eesmärgiks pole ei midagi vähemat kui luua toimiv platvorm Tallinna lülitamiseks globaalsesse kunstivõrgustikku.

Kai Art Center

Annika Toots

Kai Art Center, located in the former Noblessner submarine construction complex, is the first exhibition space and art center of its kind in Estonia. It brings together unique seaport architecture with contemporary high culture to function as a platform, offering opportunities for international knowledge exchange in the field of contemporary art and culture. The center sits within the territory of the former Noblessner shipyard, which dates from 1912, when two businessmen from St Petersburg – the largest oil magnate in Europe, Emanuel Nobel and the owner of the Lessner machine factory, Arthur Lessner – decided to build the most prominent submarine construction complex in the Russian Empire at the time by the sea in Tallinn. Combining the last names of the two men, it was named Noblessner.

Many of the buildings in the now lively Port Noblessner are architecturally magnificent former industrial buildings of limestone and concrete. Just like a port that functions as a gate and connects countries and people, Port Noblessner has done the same for culture, business, creativity and maritime culture. The most important elements in the development of Port Noblessner include a carefully considered public space and openness to the sea including a promenade along the foreshore. The same principles of connectedness and openness are also central to the Kai Art Center, opening in Port Noblessner in 2019, and situated in a heritage-protected former industrial building reconstructed by KAOS Architects.

Kai Art Center was established through the extensive work of the Estonian Contemporary Art Development Center (ECADC) in making Estonian contemporary art more visible on the international arena. ECADC was founded in 2012 by Karin Laansoo and Kadri Laas-Lepasepp, who have, over the last seven years, invited internationally acclaimed curators and critics to Estonia, supported and strengthened connections between the global and Estonian art scenes, and initiated events to introduce Estonian art. However, ECADC has not had a physical presence until now. Having previously worked as a global nomad, from autumn 2019 ECADC will start curating a multifaceted international art and culture programme in a century-old building that formerly housed a ship systems construction plant and a coppersmith and carpentry workshop.

In addition to contemporary exhibition spaces, the newly opened Kai Art Center includes a 100-seat auditorium, a co-working space for art institutions and a residency space for international guests. Alongside visual enjoyment and something for the mind, the building also provides visitors with food studios and restaurants located on the ground floor. Kai Art Center's exhibition programme includes four main exhibitions each year, created in collaboration with Estonian and international curators. The inaugural exhibition at the center, opening this autumn, is *Let the field of your attention.... soften and spread out*, curated by Hanna Laura Kaljo as part of the main programme of the contemporary art biennial, Tallinn Photo-month. The exhibition focuses on cycles of nature and their impact on the human body, as well as themes of rest and recovery. In her research for the exhibition Hanna Laura Kaljo considered the former industrial environment surrounding Kai, its proximity to the sea and the time of the year the exhibition takes place.

In addition to exhibition production, the Kai Art Center also runs a residency programme, welcoming visual artists, curators, critics and other contemporary art professionals, who wish to work in Tallinn. In its first year, the Kai residency programme is inviting up to 14 practitioners, with five places reserved for guests from the Nordic and Baltic region. Kai residency values and supports active dialogue with international guests and their participation in the local art scene.

There are several other notable art centers in the world similar to Kai, bringing together art and business, nature and creativity, and functioning as catalysts for art. However, as a meeting point for art and culture in Port Noblessner, Kai is unique in terms of its location and structure – it is situated in a building with a rich history, offering a new and open collaborative model for art professionals, world-class art and culinary experiences to a wide audience. Kai is led by a powerful team of women with the goal of creating nothing less than a well-functioning platform that will plug Tallinn into the global art network.

Арт-центр Kai

Анника Тоотс

Арт-центр Kai, расположенный на территории комплекса бывшего завода подводных лодок «Ноблесснер», является первым в своем роде в Эстонии центром искусства с выставочными площадками. Центр сочетает в себе уникальную портовую архитектуру с современной высокой культурой, а также служит платформой, предлагающей возможности для международного обмена знаниями в области современного искусства и культуры. Центр расположен на территории бывшего судостроительного завода «Ноблесснер», имеющего многолетнюю историю, которая берет свое начало в 1912 году. Тогда два предпринимателя из Санкт-Петербурга – крупнейший нефтепромышленник Европы Эммануил Людвигович Нобель и владелец машиностроительного завода «Лесснер» Артур Густавович Лесснер – создали на морском побережье Таллинна (тогда называвшегося Ревелем) самый значимый в царской России завод подводных лодок. Из фамилий двух основателей и сложилось название завода «Ноблесснер».

Построенные в тот период здания портового городка Ноблесснера отличаются величественной архитектурой – это помпезные промышленные сооружения из плитняка и бетона. Ныне они образуют оживленный открытый квартал. Словно порт, который служит морскими воротами и соединяет разные страны и народы, квартал Ноблесснера объединил культуру, бизнес, творчество, жилье и мореходство. При развитии портового городка Ноблесснера большое внимание уделялось продуманной инфраструктуре, доступности моря и строительству прибрежного променада. С соблюдением принципов объединения и открытости устроен и арт-центр Kai, который в 2019 году обрел пристанище в промышленном помещении квартала Ноблесснера. Здание для арт-центра было реконструировано и оформлено по проекту архитектурного бюро KAOS Arhitektid и находится под охраной государства как памятник старины.

Арт-центр Kai был создан благодаря многолетней деятельности Эстонского центра развития современного искусства (ЕККАК), который ведет многолетнюю деятельность, чтобы сделать современное искусство Эстонии более заметным на международном уровне. Центр ЕККАК был основан в 2012 году,

после чего инициаторы его образования Карин Лаансоо и Кадри Лаас-Лепасепп в течение семи лет приглашали в Эстонию всемирно известных кураторов и критиков, поддерживали и укрепляли связи Эстонии с глобальными сетями деятелей и организаций в области искусства, а также проводили важные арт-мероприятия для ознакомления общественности с эстонским искусством. При этом центр ЕККАК до сих пор не имел, так сказать, физического тела и выступал как глобальный номад, или «неокочевник». С этой осени центр ЕККАК начнет действовать в здании, которому свыше 100 лет и где в свое время работали и цех судовых систем, и мастерская медников и столяров. Центр будет курировать ориентированную на международный уровень разностороннюю художественно-культурную программу,

Помимо ультрасовременных выставочных площадок новый центр Kai включает в себя аудиторию на 100 мест, общественный офис для действующих в области искусства организаций, а также помещение резидентуры для международных гостей. Для того, чтобы предлагать не только знания и визуальные удовольствия, на первом этаже откроются различные кулинарные студии и рестораны, где можно будет насладиться вкусной едой. Ежегодно в выставочной программе арт-центра Kai запланировано четыре основные выставки, составленные в сотрудничестве как с эстонскими, так и международными кураторами. Осенью он откроется международной групповой выставкой «Пусть область вашего пристального внимания.... уменьшится и растворится», куратор которой Ханна Лаура Кальо. Вернисаж входит в основную программу биеннале современного искусства Таллиннский месяц фотографии. В центре внимания экспозиции – чередование природных циклов и их влияние на организм человека, а также темы, посвященные отдыху и восстановлению сил. При подготовке экспозиции Ханна Лаура Кальо учитывала и окружающую некогда промышленную среду, и близость арт-центра к морю, и время года, когда состоится выставка.

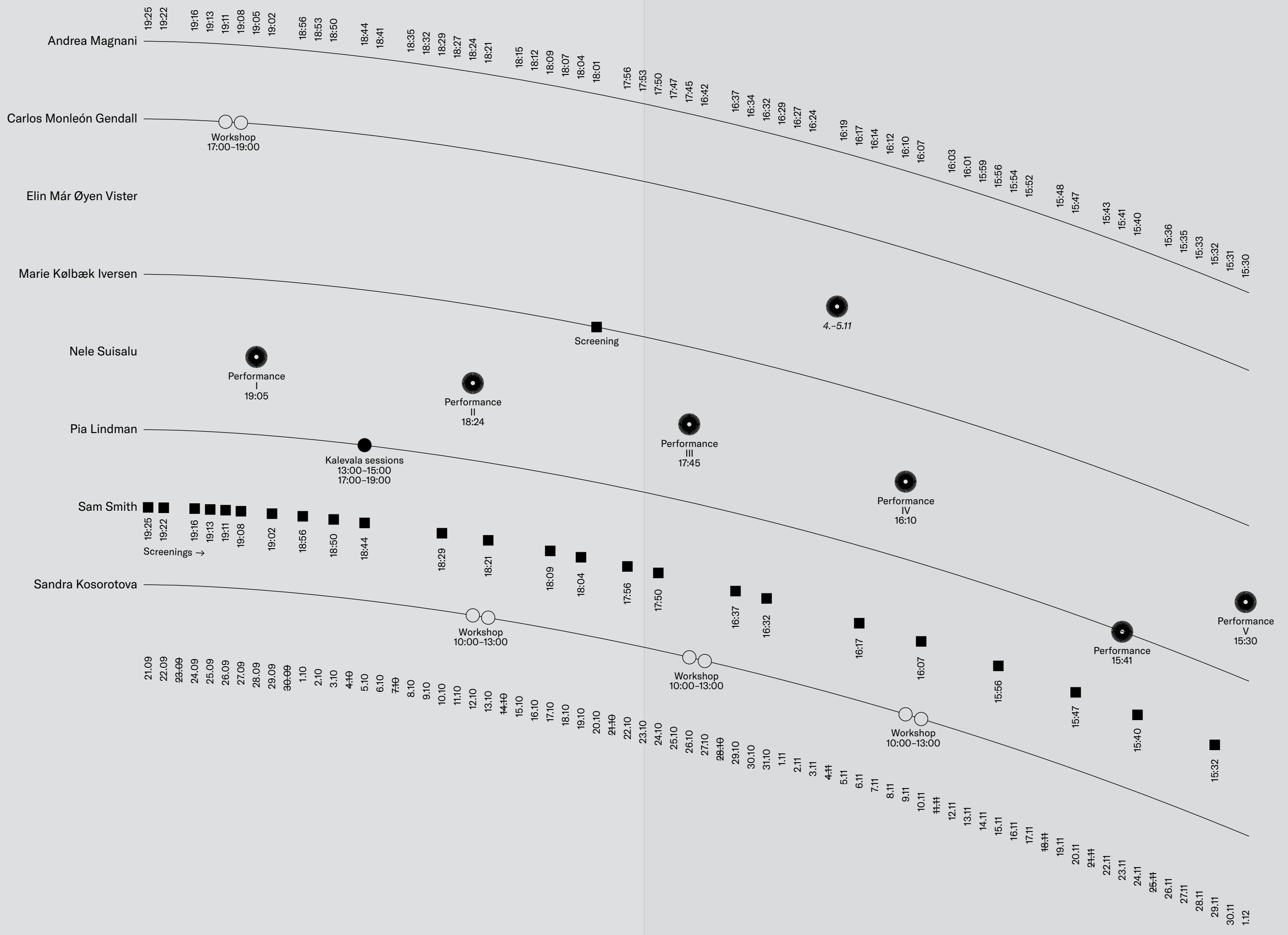
Существенную часть деятельности арт-центра Kai составляет программа резидентуры. В ней примут участие приглашенные визуальные художники, кураторы, критики и другие профессионалы в области современного искусства, которые захотят остановиться и поработать в Таллинне. В первый год деятельности арт-центр Kai примет в своей резидентуре до 14 участников, причем 5 мест в программе резидентуры зарезервированы специально для иностранных гостей из стран Северной Европы и Балтии. Цель резидентуры центра Kai – вовлечение международных

гостей в местную деятельность в области искусства и активный диалог сторон, что и будет поддержано.

В мировом масштабе существует несколько значимых центров, которые функционируют подобно центру Kai, сочетают искусство с бизнесом и природу с творчеством, а также выступают в качестве «катализаторов» художественного процесса. Центр Kai уникален как по своему месторасположению, так и с точки зрения его устройства. Как площадка для встреч с искусством и культурой центр находится в уникальном здании с богатой историей и предлагает инновационную и открытую модель для сотрудничества деятелей культуры с широкой публикой. Все, кто ищет культурных и гастрономических впечатлений мирового класса, не будут разочарованы. Центром Kai руководит знающая свое дело женская команда, ставящая перед собой амбициозную цель – создать жизнеспособную платформу для включения Таллинна в глобальную сеть деятелей и организаций в области искусства.

Foto / Photo / Фото: Тõну Tunnel / Тыну Туннель

Andrea Magnani
Carlos Monleón Gendall
Elin Már Øyen Vister
Marie Kølbaek Iversen
Nele Suisalu
Pia Lindman
Sandra Kosorotova
Sam Smith

ANDREA MAGNANI (sünd. 1983. aastal Faenzas Itaalias) elab ja töötab Milanos Itaalias. Oma loomingus juhib ta tähelepanu arusaamise protsessidele ning keskendub korrastavate ja tekitavate jõudude vahelisele pingele ja kattuvusele. Tema installatsioonides annavad fantaasia-rikkad, kuid siiski kasutatavad esemed edasi mitmekihilisi lugusid, mille keskmes on toote nihestatud disain. See põimib tarbimise ja teostamise loogika uut tüüpi nõiakunstiga, mis lähtub nüüdisaegsetest rituaalidest, müütidest ja sümbolitest. Magnani loomingut on esitletud nii avalikus kui ka eraruumis, mh Interstate Projects, Marsèllerias (New York); Fondazione Sandretto Re Rebaudengos, PAV Parco Arte Viventes, Giorgio Galottis, Archivio di Stato (Torino); T293s, Fondazione Baruchellos, MAXXI muuseumi Villa Farinaccis, Operativas (Rooma); Live Arts Weekil MAMbo moodsa kunsti muuseumis, Palazzo Re Enzo (Bologna), Italienska Kulturinstitutet (Stockholm); Stanford Housingis (London); Can Serratis (Barcelona); Bevilacqua La Masas (Veneetsia); Marsèllerias, O'-s, Viafarinis, Crepaccios, Marsis (Milano); 54. Veneetsia biennaalil (Reggio Emilia). Ta on üks 2007. aastal loodud disainiuuringute stuudio Resign kaasasutajatest. 2014. aastal asutas ta kunsti-labeli ja *artist-run* agentuuri Siliqoon.

CARLOS MONLEÓN GENDALL (sünd. 1983. aastal Madridis Hispaanias) on omandanud bakalaureusekraadi Chelsea Kunstikolledžis ning magistrikraadi Kuninglikus Kunstikolledžis, mõlemad Londonis. Gendall lähtub skulptuuride ja kaasavate teoste loomisel erinevatest protsessidest ning kasutab nii elavaid kui ka mitte-elavaid materjale. Tema teosed kutsuvad esile erinevaid kehalisi tundeid ja teadlikkuse vorme, hõlmates nii mikrobioloogilisi kui performatiivseid ja sotsiaalset kehandit käsitlevaid tasandeid. Tema loomingu läbivaks jooneks on seedimisest ja tunnetuslikkusest lähtuv evolutsioon ning selle tulemuseks on bioloogilised protsessid liikidevahelisest põimumisest küberneetiliste metabolismideni. Gendall on oma projekte esitlenud galeriides Autoitalia, Seventeen Gallery ja Diaspore Project Space (London); Cráter Invertido (México), Hangar (Lissabon); aga ka institutsioonides Studio-X (Istanbul), HIAP (Helsingi), LUMA (Arles) ning Matadero, CA2M ja La Casa Encendida (Madrid).

ELIN MÁR ØYEN VISTER (sünd. 1976. aastal Oslos Norras) on Norras Røstis elav ja töötav kunstnik, helilooja ja korilane. Máril on laialdane muusikataust – ta on DJ ja produtsent, ta on tegelenud keskkonnanahelide salvestamise ja raadiotööga. Interdistsiplinaarse lähenemise kaudu ühendab ta oma praktikas erinevaid kunstilisi väljendusi. Tema jaoks on kuulamine kunstnikupraktika ning komponeerimise ja maailma tunnetamise ja tajumise viis. Mári looming on inspiratsiooni saanud Pauline Oliverose süvakuulamise filosoofiast. Mári soovib oma loomingus eemalduda Lääne patriarhaalsetest hegemoonilistest narratiividest, mis seavad inimese keskele kohale, ning pühenduda hoopis maastikest lähtuvatele lugudele ja teadmistele. Oma töös on ta mõjutusi saanud põlisrahvaste metodoloogiatest ning *queer*’ist, multikultuursest ja mitmikkosmilisest maailmanägemusest. Mári pikaajsete projektide hulka kuuluvad näiteks „Røsti helimaastik“

ANDREA MAGNANI (b. 1983, Faenza, Italy) lives and works in Milan, Italy. His work unmasks the process of making sense, focusing upon the tension between ordering and generating forces, and the overlapping of the two. In his installations, imaginative but usable objects trigger dense and layered stories in which the product’s design is corrupted, kneading consumer and fruition logics with a new form of witchcraft based on contemporary rituals, myths and symbols. Andrea has exhibited and performed in public and private spaces, including: Interstate Projects, Marsèlleria, New York; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, PAV Parco Arte Vivente, Giorgio Galotti, Archivio di Stato, Turin; T293, Fondazione Baruchello, Villa Farinacci promoted by MAXXI museum, Operativa, Rome; Live Arts Week at MAMbo – Museum of Modern Art, Palazzo Re Enzo, Bologna; Italienska Kulturinstitutet, Stockholm; Stanford Housing, London; Can Serrat, Barcelona; Bevilacqua La Masa, Venice; Marsèlleria, O', Viafarini, Crepaccio, Mars, Milan; Pad. Regionale 54° Biennale di Venezia, Reggio Emilia. In 2007, he co-founded Resign, a collective research design studio. In 2014, he founded the art label and artist-run agency Siliqoon.

CARLOS MONLEÓN GENDALL (b. 1983, Madrid, Spain) received his BA from Chelsea College of Art, London, and MA from Royal College of Art, London. Monleón Gendall works with a variety of processes and materials both living and non-living that result in sculptural and participatory artworks. These span different levels of bodily sensations and awareness from the microbiological to the performative and social bodies. His main line of work traces evolutionary processes that stem from digestion and cognition and result in the distribution of biological processes across multi-species entanglements and cybernetic metabolisms. Monleón Gendall has developed projects at spaces such as Autoitalia, Seventeen Gallery and Diaspore Project Space, London; Cráter Invertido, México; Hangar, Lisbon; as well as institutions such as Studio-X, Istanbul; HIAP, Helsinki; LUMA, Arles; and Matadero, CA2M and La Casa Encendida, Madrid.

ELIN MÁR ØYEN VISTER (b. 1976, Oslo, Norway) is an artist, composer, and forager based in Røst, Norway. With a broad background in audio and music (as DJ and producer, and in field recordings and radio), they bring an interdisciplinary approach and experience of a multitude of practices to their expression. Már is occupied with listening as an artistic practice and as a way to compose, sense, and experience the world, much inspired by Pauline Oliveros’s Deep Listening philosophy. Már’s work strives to break with Western patriarchal hegemonic narratives that have placed the human being in the centre and instead focuses on the landscape’s innate stories and knowledge, influenced by indigenous methodologies and indebted to and informed by queer, multicultural, and pluriversal understandings of life and the cosmos. Már’s ongoing long-term projects include *Soundscape Røst* and *Deconstructing Norwegian-ness*. They co-run Røst Artist in Residence, an artist-run workshop and AIR project, at Skomvær Fyr in Røst.

АНДРЕА МАГНАНИ (род. 1983, Фазнца, Италия; живет и работает в Милане, Италия) приоткрывает завесу над процессом наполнения произведения смыслами, фокусируясь между напряжением и движущей силой, между напряжением и дублирующими моментами, возникающими по ходу работы. В своих инсталляциях Магнани использует практичные объекты, функции или внешний вид которых меняются по мере создания произведения. Художник выдает поэтичные образы и многослойные истории, смешивая потребительскую и пользовательскую логики с новой формой колдовства: немного современных ритуалов, мифов и символов. Магнани участвовал в выставках и выступал на общественных и частных площадках: межгосударственные проекты в Marsèlleria (Нью-Йорк); фонд Sandretto Re Rebaudengo, PAV Parco Arte Vivente, Giorgio Galotti, Archivio di Stato (Турин); T293, фонд Baruchello, вилла Фариначчи при поддержке музея MAXXI (Рим); Неделя живого искусства в MAMbo – Музей современного искусства во дворце Палаццо Re Enzo (Болонья); Итальянский институт культуры (Стокгольм); Stanford Housing (Лондон); Can Serrat (Барселона); Bevilacqua La Masa (Венеция); Marsèlleria, O', Viafarini, Crepaccio, Mars (Милан); региональная 54-я Венецианская биеннале (Реджо-Эмилия). В 2007 году Магнани стал соучредителем коллективной исследовательской дизайн-студии Resign. В 2014 году он основал художественное агентство Siliqoon и создал для него лейбл.

КАРЛОС МОНЛЕОН ГЕНДАЛЛ (род. 1983, Мадрид, Испания) получил степень бакалавра в Художественном колледже Челси в Лондоне и степень магистра в Королевском колледже искусств в Лондоне. Монлеон Гендалл работает с различными техниками и материалами, натуральными и искусственными, а также создает скульптуры и произведения с участием посетителей. Работы затрагивают в зрителях множество уровней восприятия, рождают в любителях искусства телесные ощущения, воздействуют на сознание и позволяют почувствовать себя неким новым живым организмом или инструментом пластического искусства, а также осознать себя как социальную единицу. В когнитивных функциях мозга и процесса пищеварения Монлеон Гендалл стремится выявить эволюционные факторы, которые влияют на перекрещивание и возникновение новых видов живых существ, а также которые становятся направляющей силой образования различных связей на уровне клеточного метаболизма. Художник участвовал в проектах и демонстрировал произведения в галереях: Autoitalia, Seventeen Gallery и Diaspore Project Space (Лондон); Cráter Invertido (Мехико); Hangar (Лиссабон); Studio-X (Стамбул); HIAP (Хельсинки); LUMA Arles (Арль); Matadero, CA2M и La Casa Encendida (Мадрид).

ЭЛИН МАР ОЙЕН ВИСТЕР (род. 1976, Осло, Норвегия) – художник, композитор и собирательница из Рёста, Норвегия.

ja „Norrapärasuse dekonstrueerimine“. Ta tegutses Røstis asuva Skomvær Fyri Røsti kunstiresidentuuri ja *artist-run* töökodade juures.

MARIE KØLBÆK IVERSEN (sünd. 1981. aastal Herningis Taanis) on Taanis Kopenhaagenis elav ja töötav kunstnik. Tal on magistrakraad (2008) Taani Kuningliku Kunstiakadeemia vabade kunstide ajapõhise meedia osakonnast. Ta teeb loomepõhist uurimistööd Oslo Riikliku Kunstiakadeemia KHIO Vabade kunstide Akadeemias ja Aarhusi Ülikooli antropoloogia osakonnas. Tema uurimistöö keskendub hirmule ehk eluohhtlikuna tajutavas olukorras tekkivale tugevale afektile. Kølbaek Iversen vaatleb hirmu avaldumise vorme ja transformeerivat potentsiaali müütilis-rituaalsetes praktikates nii ajaloolistes kui ka kaasaegsetes mitte-tööstuslikes ühiskondades ja n-ö moodsas läänemaailmas. Ta uurib, kuidas hirm võib (kuid ei pruugi) tuua kaasa indiviidi tasan-dist kaugemale ulatuvaid muutusi. Tema kunstilooming ühendab endas teaduslikke, materiaalseid, kunstiajaloolisi, poliitilisi ja spirituaalseid komponente. Kølbaek Iverseni näituste hulka kuuluvad: „Cosmic Existence: Unexpected Encounters—Possible Futures“ Den Fries Kopenhaagenis Taanis, 14. september – 28. oktoober, „The Moon“ Louisiana Moodsa Kunsti Muuseumis Humlebækis Taanis ja Henie Onstad Kunstsenteris Oslos Norras, 2018–19, „Birth of Muspelina“ (isikunäitus) Annual Reporttis Kopenhaagenis Taanis, 2018, „The Way of Mu“ (isikunäitus) Gether Contemporarys Kopenhaagenis Taanis, „Star Messenger and Autumn Equinox Celebration“ PS/Y and LUXis Londonis Ühendkuningriigis, 2017, „Soon Enough“ Tensta Konsthallis Stockholmis Rootsis, „„Io/I“ and Matrilineal Collapse“ PARMERis New Yorgis USAs, 2017, „The Eight Climate (What Does Art Do?)“ 11. Gwangju biennaalil Lõuna-Koreas, 2016.

NELE SUIALU (sünd. 1981. aastal Tartus Eestis) on etendus- ja tervenduskunstnik, kelle loomingu keskmes on kehastumisega (senseorse, kinesteetilise ja peentajulise reaalsusega) seotud teemad. Tema kunstipraktika, mida ta arendab helikeha nime all, toetub somaatilisele kehakasutusele ja improvisatsioonilisele häälimisele sünkroniseerimisele. Lisaks kunstialasele tegevusele viib ta läbi hääleseade ja üleminekuteraapia eraseansse. 2005. aastal omandas Suisalu bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis koreograafia erialal ning 2007. aastal läbis ta kaasaegse koreograafia õppeprogrammi „ex.e.r.ce 07“ (CCN de Montpellier/ Languedoc-Roussillon, Prantsusmaa). Järgnevad kümme aastat elas ja töötas ta peamiselt Prantsusmaal. Lisaks on ta õppinud kehapsühhoteraapiat „Core Evolution“ (2016–2017, Tallinn) ja saanud üleminekuteraapia (*thanatotherapy*) kiirväljaõppe Roman Goldrini käe all (2019, Tallinn). Suisalu varasema loomingu hulka kuuluvad lavastus „Ball“ (2008) koostöös koreograaf-tantsija Florent Hamoniga (Prantsusmaa) ja soololavastus „HOME(lessness)SICKNESS“ (2010) Loova Euroopa projektis LOOPING. 2013. aastal viibis ta Püha Vaimu residentuuris Kanuti Gildi SAAL-is koos uusmeediakunstnik Taavi Suisaluga, uurides heli ja liikumise vahelist lahutamatust. 2015. aastal alustas ta helikeha praktika arendamist ja lõi kaks

MARIE KØLBÆK IVERSEN (b. 1981, Herning, Denmark) is a visual artist living and working in Copenhagen, Denmark. She received her MFA from the School of Time-based Media at the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2008, and currently holds a position as artistic research fellow between the Academy of Fine Art at the Oslo National Academy of the Arts KHIO and the Department of Anthropology at the Aarhus University AU. The conceptual complex for her current research is *fright*: a strong affect encountered in the face of events perceived to be life-threatening. Exploring *fright*'s manifestation and transformational potential between mytho-ritual practices of historical and contemporary non-industrial societies and the so-called modern West, Kølbaek Iversen investigates how *fright* may (or may not) function as an agent of transformation beyond the level of the individual. Her artistic works equally expand across scientific, material, art historical, political, and spiritual realms. Current and past exhibitions include: *Cosmic Existence: Unexpected Encounters—Possible Futures*, Den Frie, Copenhagen, DK, 14 Sept–28 Oct, 2019; *The Moon*, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, DK, and Henie Onstad Kunstsenter, Oslo, NO, 2018–19; *Birth of Muspelina* (solo), Annual Reportt, Copenhagen, DK, 2018; *The Way of Mu* (solo), Gether Contemporary, Copenhagen, DK; *Star Messenger and Autumn Equinox Celebration*, PS/Y and LUX, London, GB, 2017; *Soon Enough*, Tensta Konsthall, Stockholm, SE, 2018; *“Io/I” and Matrilineal Collapse*, PARMER, New York, USA, 2017; *The Eight Climate (What Does Art Do?)*, The 11th Gwangju Biennial, Gwangju, South Korea, 2016.

NELE SUIALU (b. 1981, Tartu, Estonia) is a performer and healer whose work centres on themes related to embodiment (sensory, kinaesthetic and fine-tuned reality). Her artistic practice, developed under the name ‘sounding body’, relies on a somatic use of the body and improvisational synchronised vocalising. In addition to her artistic work, Suisalu conducts private vocal coaching and thanatotherapy. Suisalu has a BA in choreography from Tallinn University (2005) and in 2007 she graduated from *ex.e.r.ce 07* (CCN de Montpellier/Languedoc-Roussillon, France) contemporary choreography programme and has primarily worked and studied in France since then. In addition, she has studied body psychotherapy Core Evolution (2016–2017, Tallinn) and received speed training in thanatotherapy under Roman Goldrin in 2019 (Tallinn). Suisalu's earlier work includes the performances *Ball* (2008) in collaboration with choreographer and dancer Florent Hamon (France) and the solo *HOME(lessness)SICKNESS* (2010) for Creative Europe's LOOPING project. In 2013, she was in residency at the Püha Vaimu artist residency (Kanuti Gildi SAAL) with new media artist Taavi Suisalu, investigating the inseparability of sound and movement. In 2015, she began developing the sounding body practice and created two short performances *link/mine* and *Still We Stand Tall*. In 2016, she founded the research platform AfektRuum/AffectSpace together with performance artist Maarja Tõnisson.

Она обладает богатым опытом в музыкальной сфере как диджей, продюсер, а также работала на радио и занималась записью звуков окружающей среды. В художественных проектах использует междисциплинарный подход, переноса звуковое восприятие в эстетическое. Методы творческого познания, созидания и понимания мира художника во многом основаны на философии «Глубокого Слушания» Полины Оливерос. Элин Мар в своих работах стремится прервать доминирующую западную патриархальную культурную традицию в исследовании идентичности, где в интерпретации содержания нарратива выделяют определенные психологические функции и «ландшафты», в то время как в жизни разных людей присутствуют различные мультикультурные слои, миры сексуальных и гендерных меньшинств, множество непохожих историй. Среди совместных долгосрочных проектов соавторов – Soundscape Røst и Deconstructing Norwegian-ness («Разрушение норвежского самосознания»). Элин Мар и Полина руководят резиденцией для художников Røst, мастерской и проектом AIR в здании маяка в Скомвере в Рёсте.

MARIE KOLBEK IVERSEN (rod. 1981, Хернинг, Дания; живет и работает в Копенгагене, Дания) в 2008 году получила степень магистра искусств в Школе средств массовой информации Датской королевской академии изящных искусств. На данный момент является научным сотрудником Национальной академии искусств Осло (ориг. KHIO) и кафедры антропологии Орхусского университета (Aarhus Universitet). Центральный предмет нынешних исследований художницы – *страх*, состояние аффекта, возникающего в момент угрозы жизни. Колбек Иверсен изучает страх как фактор регуляции поведения, рассматривая проблему в концепции мифо-ритуальных практик древних и современных западных непромышленных обществ. Художественные работы Иверсен хорошо известны в научной, документальной, художественно-исторической, политической и духовной сферах. Текущие и прошедшие выставки: *Космическое Существование: Неожиданные встречи – Возможное будущее*, Den Frie (Копенгаген, Норвегия), 14 сентября – 28 октября 2019; *Луна, Музей современного искусства Луизианы (Хумлебек, Норвегия); Henie Onstad Kunstsenter* (Осло, Норвегия, 2018–19); *сольная выставка Birth of Muspelina, Annual Reportt* (Копенгаген, Дания, 2018); *сольная выставка Путь Му, Gether Contemporary*, (Копенгаген, Дания); *Star Messenger* и Празднование осеннего равноденствия, PS / Y и LUX (Лондон, Великобритания, 2017); *Достаточно скоро, Tensta Konsthall* (Стокгольм, Швеция, 2018); *Io/I and Matrilineal Collapse, PARMER* (Нью-Йорк, США, 2017); *The Eight Climate (What Does Art Do?)*, 11-я биеннале в Кванджу (Южная Корея, 2016).

НЕЛЕ СУЙСАЛУ (род. 1981, Тарту, Эстонии) – перформансист и художник-целитель, в тематике ее творчества – чувственная реальность движущегося тела и тонкое восприятие

lühi-*performance*'it, „link/mine“ ja „Still We Stand Tall“. 2016. aastal asutas Suisalu koos etenduskunstnik Maarja Tõnissoniga uurimisplatvormi AfektRuum/AffectSpace.

PIA LINDMAN (sünd. 1965. aastal Espoos Soomes) omandas teise magistrikraadi USAs Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) 1999. aastal. Ta elas kümme aastat New Yorgis, õpetas Yale'i Ülikooli kunstikoolis ning töötas MIT-is teadurina. Nüüd ehitab ta Soomes Fagervikis ökoküla. 2011. aastal telliti Lindmanilt näitus „Poison and Play“ Berliini Haus der Kulturen der Weltis. Ta on viibinud Bioartsociety residentuuris Field_Notes (2013 ja 2018) Lapimaal Kilpisjärvi loodusuurimise jaamas. Lindmani projekti „Nose Ears Eyes“ tellis 32. São Paulo biennaal, „Incertezza Viva“ (2016). Aastatel 2013–2018 oli Lindman Aalto Ülikoolis keskkonnakunsti eriala professor. Seal pani ta aluse Arktikale keskenduvale võrgustikule Chill Survive, mis ühendab kunsti ja teadust, ning kutsus kokku rahvusvahelise mõttekoja The Trouble Group. Samuti korraldas ta Aaltoa esimese üleilmse konverentsi „Radical Relevances Conference“ (2018). Alates 2017. aastast on Lindman Lapimaa Ülikooli põhjamaade kultuuride ja keskkonnapoliitika programmi doktorant ning tema uurimistöö keskendub subsensoorse kontseptsioonile. Lindman on mitmeid aastaid uurinud keha kohta kultuuriruumis ning tema looming lähtub soovist ületada lõhe teaduse ja kunsti ning tervendamise ja loovuse vahel, liikudes inimkeha piiridest erinevate eluvaldkondade juurde.

SANDRA KOSOROTOVA (sünd. 1984. aastal Tallinnas Eestis) on Tallinnas elav ja töötav vabakutseline disainer ja kunstnik. 2016. aastal lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemia moedisaini magistrantuuri ning pälvis akadeemialt Noore Tarbekunstniku Preemia. Kosorotova tekstiili- ja tekstipõhine praktika paigutub kunsti ja disaini piirimaile. Enamik tema töid on kunstiteostena vaadeldavad ainult näitusesaalis – mujal toimivad need rõivaste, aksessuaaride ja siseruumi tekstiilidena. Oma loomingus keskendub ta suhetele sotsiaal-majanduslike võimude ja inimkeha vahel. 2018. aastal viis ta Riia biennaalil läbi töötoa „Wounds of Others“, mis tõi kokku kohalikud käsitööhuvilised, et valmistada esemeid digitruki ja käsitöö tehnikaid sulandades, ning luua ruum, milles oleks võimalik tulla lähemale üksteise valu mõistmisele. Üritus adresseeris tänapäevast neoliberalset ideoloogiat, milles üksikud kehad on õrnad ja haavatavad, ning keskendus vastukaaluks ühistegevusest võrsuvale tugevusele ja ühendustundele, seejuures kasutades empaatiat kui toimetulekumeetodit. Aastatel 2013–2016 vedas Kosorotova koos Gustav Kalmuga MTÜd Uus Vene Kultuur Eestis, mille eesmärgiks oli kultuuriürituste kaudu eesti ja vene kogukondade kokkuvimine. Sandra on osalenud mitmetel grupinäitustel Eestis ja välismaal.

SAM SMITH (sünd. 1980. aastal Sydneys Austraalias) on Ühendkuningriigis elav ja töötav kunstnik ja filmitegija. Tema looming ühendab filmis, videoinstallatsioonides ja *performance*'is mitu valdkonda, nagu kino, geoloogia ja arhitektuur, püüdes ümber mõtestada selle, kuidas me esemelisse keskonda suhtume ja panustame. Tema loomingut on näidatud mitmel pool

PIA LINDMAN (b. 1965, Espoo, Finland) received her second master's degree from Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. in 1999. After ten years residing in New York, teaching at Yale University School of Art, and as a research fellow at M.I.T., she is now building an eco-village in Fagervik, Finland. In 2011, Lindman was commissioned to create *Poison and Play*, an exhibition at Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Her residencies include Field_Notes (2013 and 2018) at the Biological Research Station in Kilpisjärvi, Lapland, hosted by Bioartsociety. Lindman's *Nose Ears Eyes* was commissioned by the 32nd São Paulo Biennale, *Incertezza Viva* (2016). Pia Lindman was Professor of Environmental Art at Aalto University from 2013 to 2018 and while there initiated the art/science network Chill Survive focusing on the Arctic, summoned the interdisciplinary think tank The Trouble Group, and organized the first global Radical Relevances Conference (2018). Since 2017, Lindman is doctoral candidate at the programme of Nordic Cultures and Environmental Politics at Lapland University researching her concept of the subsensorial. A result of many years of investigation into the body and its place within the cultural space, Lindman's work responds to a contemporary desire to mend the fission between science and art, healing and creativity – and moves beyond the human body proper to multiple realms of life.

SANDRA KOSOROTOVA (b. 1984, Tallinn, Estonia) is a Tallinn based freelance designer and artist. In 2016, she graduated from the fashion design MA programme at the Estonian Academy of Arts and was awarded the Young Applied Artist Prize by the academy the same year. Kosorotova's textile and text-based practice sits on the border between art and design. Most of her pieces are recognised as works of art only in exhibition spaces, elsewhere the items function as garments, accessories and interior textiles. Her work focuses on the tensions between socioeconomic powers and the human body. During the 2018 Riga Biennial she conducted a workshop titled *Wounds of Others* that brought together a group of local crafters. She encouraged them to make works by blending digital print and craft techniques to create a space to understand each other's pain. The event addressed contemporary neoliberal ideology, where individual bodies are tender and vulnerable, and stood in opposition to that by focusing on strength and connectedness arising from shared activities, using empathy as a coping mechanism. From 2013 to 2016 with Gustav Kalm, Kosorotova led the NGO New Russian Culture in Estonia, established to create links between the Estonian and Russian communities through cultural events. Sandra has participated in group exhibitions both in Estonia and abroad.

SAM SMITH (b. 1980, Sydney, Australia) is an artist and filmmaker currently living and working in the UK. He connects cinema, geology and architecture within film, video installation and performance work, aiming to re-imagine our modes of engagement with and contributions to material environments. His practice has been shown worldwide including International Film Festival Rotterdam; Gotland Konstmuseet,

нематериального мира. В своем искусстве Суйсалу экспериментирует с движением и музыкой тела. Кроме художественной деятельности она проводит частные сеансы голосовой и переходной терапии. Суйсалу получила диплом хореографа в Таллиннском университете (2005), освоила программу современной хореографии ex.e.r.ce 07 (CCN de Montpellier /Languedoc-Roussillon, Франция, 2007), затем десять лет жила и работала в этой же стране. Изучала телесно-ориентированную психотерапию в Core Evolution (Таллинн, 2016–2017), прошла ускоренную подготовку по танатерапии под руководством Романа Голдрина (Таллинн, 2019). Ранние работы Суйсалу включают выступления: Ball (2008) в сотрудничестве с хореографом-танцором Флораном Хамоном (FR) и сольную постановку HOME(lessness) SICKNESS (2010) для Loov Euroopa в рамках проекта LOOPING. В 2013 году Суйсалу участвовала в резиденции Püha Vaimu в Канути Гильди СААЛе, где занималась симбиозом звука и движения в соавторстве с медиахудожником Таави Суйсалу. В 2015 году начала работу над проектом ЗвукТела (HeliKeha praktika) и показала два перформанса link/mine и Still We Stand Tall. В 2016 году основала исследовательскую платформу AfektRuum/AffectSpace (Пространство аффекта) вместе с художницей-постановщицей Маарей Тыниссон.

PIA LINDMAN (rod. 1965, Эспоо, Финляндия), получила в 1999 году вторую степень магистра в Массачусетском технологическом институте, США. После института Пиа жила и работала в Нью-Йорке: преподавала в Школе искусств Йельского университета и работала научным сотрудником в Массачусетском технологическом институте. Вернувшись в Финляндию, начала строить экологическую деревню в Фагервике. В 2011 году Линдман провела персональную выставку Poison and Play в Доме мировых культур (Haus der Kulturen der Welt) в Берлине. Линдман участвовала в мероприятиях: Field_Notes на Биологической исследовательской станции (Кильписъярви, Лапландия, по приглашению Bioartsociety, 2013, 2018). Работа Линдман «Нос Уши Глаза» (Nose Ears Eyes) была заказана для 32-й Биеннале «Неопределённость жизни» в Сан-Паулу в 2016 году. Пиа Линдман занимала пост профессора отделения среднего искусства в Университете Аалто (2013–2018) и там же инициировала создание художественно-научной сети Chill Survive с акцентом на исследовании Арктики; созвала междисциплинарный аналитический центр The Troublelevances Group и в 2018 году организовала первую глобальную конференцию Радикальные изменения (англ. Radical Relevances). С 2017 года Линдман работает над своим исследованием субсенсорного восприятия в рамках докторской программы Северных культур и экологической политики в Лапландском университете. Линдман много лет исследует тему тела человека как феномена культуры. Ее художественные работы отражают современные, актуальные во многих сферах жизни тенденции – выход в разнообразие

maailmas, sh Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil, Gotlandi Konstmuseetis Rootsis, Whitechapel Gallerys Londonis, Moskva rahvusvahelisel eksperimentaal-filmifestivalil, Les Rencontres Internationales'il Pariisis ja Berliinis, Kunsthal Charlottenborg's Kopenhaagenis, The Telfer Gallerys 2016. aasta Glasgow Internationalil, Centro de Artes Visuais Coimbra, Australian Centre for Moving Image's Melbourne's, KW Kaasaegse Kunsti Instituudis Berliinis, Art Gallery of NSWs Sydneys, Kaasaegse Kunsti Instituudis Londonis jm.

Sweden; Whitechapel Gallery, London; Moscow International Experimental Film Festival; Les Rencontres Internationales, Paris/Berlin; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; The Telfer Gallery for Glasgow International 2016; Centro de Artes Visuais, Coimbra; Australian Centre for Moving Image, Melbourne; KW Institute for Contemporary Art, Berlin; Art Gallery of NSW, Sydney; and Institute of Contemporary Arts, London among others.

мира за пределы человеческой плоти, а также стирание границ между наукой и искусством, между исцелением и творчеством.

САНДРА КОСОРОТОВА (род. 1984, Таллинн, Эстония; живет и работает в Таллинне) – художница и дизайнер. В 2016 году защитила степень магистра по специальности «дизайн моды» в Эстонской академии художеств и была удостоена премии Молодого художника прикладного искусства. Основываясь на работе с текстилем и текстом, практики Косоротовой существуют на границе между искусством и дизайном. В выставочных галереях ее произведения несут коннотацию художественного высказывания, однако за их пределами они становятся функциональными объектами: одеждой, аксессуаром или текстилем для интерьера. В своих работах Косоронова анализирует отношения между социально-экономическими силами и человеческим телом. В 2018 году в рамках Рижской биеннале (RIBOCA) Косоронова провела мастерскую «Раны других» (Wounds of Others), куда пришли местные мастера-ремесленники для работы на стыке техник цифровой печати и рукоделия, также удалось создать временное пространство для сопереживания боли и эмпатии посредством соучастия. Мастерская озвучила идеологию современного неолиберализма, где человек хрупок и раним, и в противовес этому – общие усилия и единение делает людей сильными с помощью поддержки и взаимной эмпатии. В 2013 году Косоронова и Густав Калм образовали НКО «Новая русская культура в Эстонии» (2013–2016), целью которого было объединение эстонской и русской общин путем проведения культурных мероприятий. Косоронова участвовала в нескольких групповых выставках в Эстонии и за рубежом.

СЭМ СМИТ (род. 1980, Сидней, Австралия; живет и работает в Великобритании) – художник и режиссер. В своих работах над фильмами, видеоинсталляциями и перформансом объединяет кинематограф, геологию и архитектуру, чтобы переосмыслить современные методы взаимодействия с материальной средой. Работы Смита демонстрируются на многих площадках по всему миру: Международный Роттердамский кинофестиваль; Готландский художественный музей (Швеция); галерея Whitechapel (Лондон), Московский Международный Фестиваль Экспериментального Кино; фестиваль Les Rencontres Internationales (Париж и Берлин); Кунстхал Шарлоттенборг (Копенгаген); галерея The Telfer Gallery на фестивале Glasgow International (2016); центр Centro de Artes Visuais (Португалия); Австралийский Центр Движущегося изображения (ACMI, Мельбурн); Институт современного искусства KW (Берлин); галерея Art Gallery of NSW (Сидней); Институт современного Искусства (ICA, Лондон) и других.

„Pealkirjata Nr. 1“ ja „Pealkirjata“, 2018.

Õine näitusevaade Giorgio Galottis Torinos. Pliiats paberil, klaasitud raudraam; puhutud klaas, raud, pronks, puuvill, õli, rooste, põletatud kõis. Foto: Sebastiano Pellion di Persano. Kunstniku ja Giorgio Galotti (Torino) loal

Untitled No. 1 and Untitled, 2018.

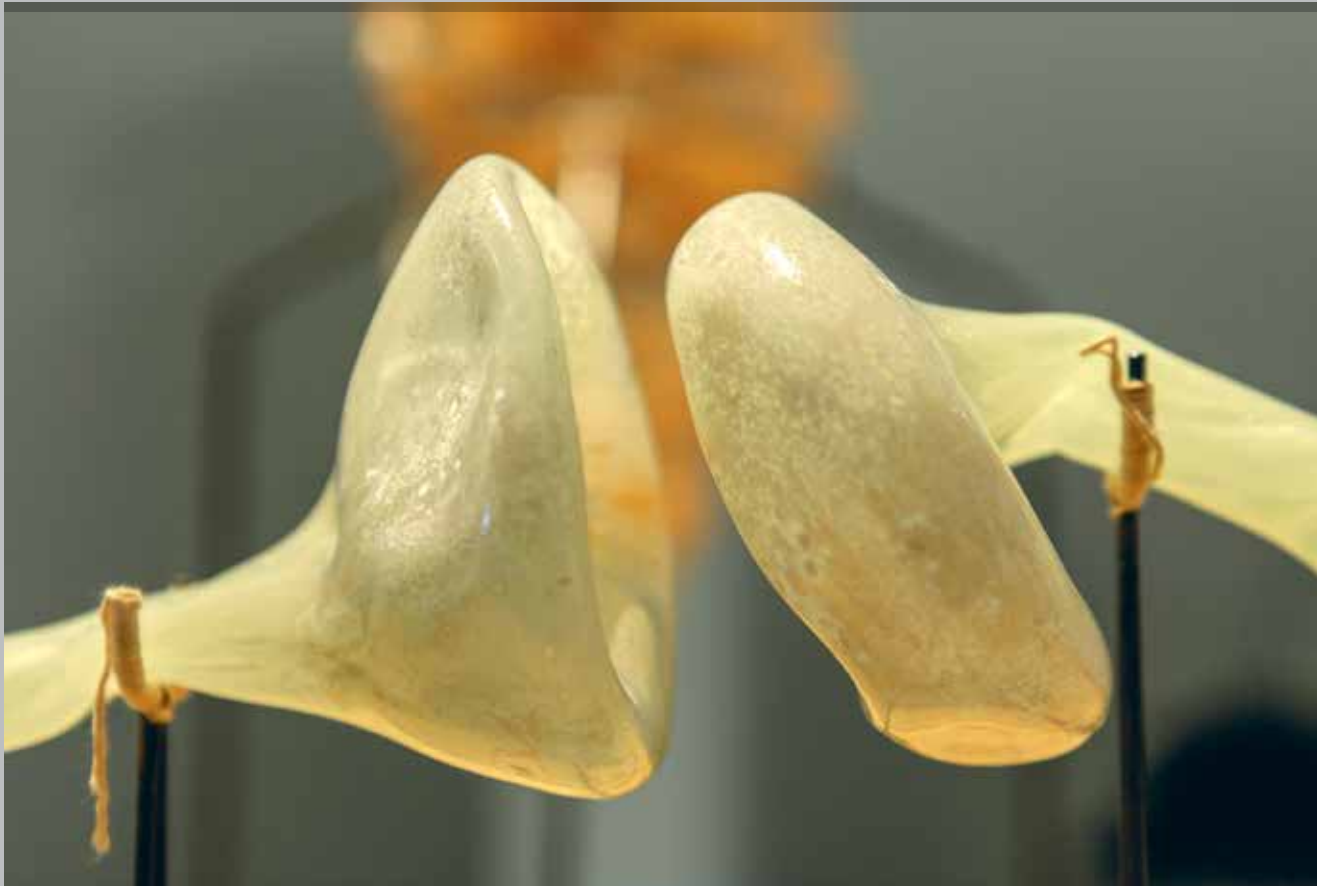
Night exhibition view at Giorgio Galotti, Turin. Pencil on paper, museum glass and iron frame; blown glass, iron, brass, cotton, oil, rust, burnt marsh rope. Photo by Sebastiano Pellion di Persano. Image courtesy of the artist and Giorgio Galotti, Turin

«Без названия № 1» и «Без названия», 2018. Экспозиция выставки в ночное время в галерее Giorgio Galotti (Турин). Карандаш, музейное стекло и металлическая рама; дутое стекло, железо, латунь, хлопок, масло, ржавчина, сожжённая болотная веревка. Фото: Себастьян Пеллион ди Персан. Иллюстрация публикуется с разрешения художника и Giorgio Galotti (Турин)

„Anumate argikeel (näolisus)“, 2018.
Detail. Puhatud klaas, lehtõbe, puuvill, avokaadokivi, teras.
Foto: Joana Luz. Kunstniku loal

A Colloquy of Vessels (faciality), 2018.
Detail. Blown glass, silver leaf, cotton, avocado stone, steel.
Photo by Joana Luz. Image courtesy of the artist

«Беседа о сосудах (объект)», 2018.
Фрагмент произведения. Дутое стекло, серебряный
лист, хлопок, камень авокадо, сталь. Фото: Джоана Луз.
Изображение предоставлено художником

Elin Már Røstil, *Skomvær*, 2015.
Foto: Solfrid Sande. Kunstniku loal

Elin Már on Røst, Skomvær, 2015.
Photo by Solfrid Sande. Image courtesy of the artist

«Элин Мар Ростил, в Скомваере», 2015.
Фото: Сольфид Санд. Изображение предоставлено
художником

„Sügisese pööripäeva tähistamine“ koos Diana Policarpoga, 2017.
Foto: Christa Holka. Foto kunstniku ja PS/Y and LUXi (London) loal

Autumn Equinox Celebration with Diana Policarpo, 2017.
Photo by Christa Holka. Image courtesy of the artist, PS/Y and LUX,
London

«Празднование осеннего равноденствия», в сотрудничестве
с Дианой Поликарпо, 2017. Фото: Криста Холка. Изображение
предоставлено художницей, PS/Y и LUX, Лондон

AffectSpace kunstiresidentuuris ResidenceSEA, koostöös
Maarja Tõnissoniga, 2016. Foto: Antje Larsen. Kunstniku loal

AffectSpace at the ResidenceSEA, with Maarja Tõnisson, 2016.
Photo: Antje Larsen. Image courtesy of the artist

AffectSpace в ResidenceSEA, в сотрудничестве
с Maarъей Тыниссон, 2016. Фото: Антье Ларсен. Изображение
предоставлено художником

„Väljasõit Kuusamosse. Juomasuo kaevandus“, 2019.
Foto: Rosanne van Klaveren. Kunstniku loal

Kuusamo Field Trip, Juomasuo mine, 2019.
Photo by Rosanne van Klaveren. Image courtesy of the artist

«Выезд в Куусамо. Шахта Юомасуо», 2019. Фото: Розанн фон Клаверен. Изображение предоставлено художницей

„Teiste haavad“, 2018.
Töötuba Riia Rahvusvahelisel Kaasaegse Kunsti Biennaalil.
Foto: Alexey Koshkin. Foto kunstniku ja RIBOCA (Läti) loal

Wounds of Others, 2018.
Workshop at Riga International Biennial of Contemporary Art.
Photo by Alexey Koshkin. Image courtesy of the artist and RIBOCA, Latvia

«Раны других», 2018.
Мастерская на Рижской биеннале современного искусства.
Фото: Алексей Кошкин. Изображение предоставлено художницей и RIBOCA, Латвия

„Kivijastute koreograafiad“, 2018.
Kaader videost. Kunstniku loal

Lithic Choreographies, 2018.
Film still. Image courtesy of the artist

«Каменная хореография», 2018.
Кадр из фильма. Изображение предоставлено художником

Lase oma tähelepanul.... pehmeneda ja laiali valguda

Kui tulen teadlikult oma kehas kohale, kas tunnen rahutust või väsimust? Kus pesitseb pinget, valu? Seejärel pööran tähelepanu rannikule, tõusu ja mõõna vaheldumisele, ilmale. Taamal loojub päike Läänemerele. Märkan, kuidas minu kehale on omane resoneeruda teiste kehade ja Maaga. Me tuleme kokku, et raskuseid jagada. Oleme tunnistajaks liikumisele, mis meid omakorda sisemiselt liigutab. Kuulata, mis ilmneb selles, mis veel nähtamatu, lausumata. Millest me taastume ja mida oleme üles kutsunud taastama?

Öö

„Maarahvas teab, et iga päev algab ööga. Just nii, nagu muusika algab vaikusel, sünnib päev ööpimeduses. Ka sõnas ööpäev on esimesel kohal öö.“¹ Hingedepäeva puhul, mis on 2. novembril, süütame esivanemate hingi austades küünla eelmisel õhtul, näoga öö suunas. Lahkunud eesti kirjanik, rahvaluuleteadlane, regilaulik ja bioloog Mikk Sarve sulest on pärit tõdemus, et linnaelu tõtlikkuse tõttu ei ole enam kohta vaikusel ja pimedusel. See omakorda on viinud meie elust lõpetatuse, sest pimedusejõududel on olnud oluline osa täita väeti ja jõuetu olemise vabastamisel, ikka selleks, et uus pääseks algama.

Me avame näituse „Lase oma tähelepanul.... pehmeneda ja laiali valguda“ loetud päevad enne sügist pööripäeva ning hakkame talvise pööripäeva suunas liikuma, samal ajal kui looduses meie ümber ja meie sees leiab aset sammsammuline aeglustumine ja hämarumine. Kui päev algab ööga, ehk võib ka sügis- ja talvepimedus aasta võtmes uue ringi algust märkida; siinkohal tähistame Kai kunstikeskuse sündi. Mis on ühel näitusel need teemad ja kokkutulemise viisid, mis on sobilikud just selle hetke, aastaaja ja paigaga suhestudes?

Käesolevasse näitusesse on põimitud kogemus polaaröö-lähedase olustikuga kahe kuu pikkusest residentuurist väikses Rootsi lähisarktilises külas. Kai näitusepaik – kunagine allveelaevatehas varasemalt peidetud rannikuäärsel alal, Tallinna vanima keskaegse kalmistu kõrval – toob samuti kujutlusse sügavusse ja peidetud kihtidesse sukeldumise kujundi, mis kõnetab talvist ööpäeva kogemust. Need, kes on isiklikult polaaröös viibinud, võivad samastuda tundega, et too pöörab tähelepanu enda sisse, mineviku mälestustesse ja tuleviku aimdustesse, hägustades samal ajal välises hämaruses piirjooni nagu unenägudes.

Raamatus „Through Vegetal Being“ nendib feminist ja psühhoanalüütik Luce Irigaray, et läänekultuur on eelistanud valgust ja silmale nähtavat tootmist, kuid ei väärtusta või isegi kardab seda, mis on pimeduses

ja peidetud. Kui me ei hinda taimede ega ka inimese sisemist salajast idanemist, löikame end ära teadlikkusest mullapimeduses või emaüsas oleva mahla viljakusest. Löikame end ära ka sellest, et nähtavale ilmumine on vaid üks etapp elu tuskilisest kasvuprotsessist teiste asendamatu, kuid peidetud faaside kõrval. Sellise suhtumise tõttu on lääne kultuur end kontaktist Maaga juurtega välja tõmmanud.²

Leiame end ka siin, Tallinna Fotokuul keskkonnast, mis peegeldab seda, kuidas globaalne kunstimaailm sõltub visuaalsest vahendamisest ja nähtavuses ringlemisest. Kas oskame ette kujutada, milline oleks ühiskond, mis väärtustab visuaalse tootmise kõrval sama palju jõudeaja vaikust ja peidetud protsesse – nii inimese sees kui ka looduses meie ümber? Olles kehastunud ajastul, mille keskeks ja vältimatuks teemaks on looduslike elukeskkondade kurnatuse tõttu kokku kukkuv ökosüsteem, mis hõlmab ka inimese tervist, tundub kohane küsimus taastumist toetavate vaikusel ja öö faaside potentsiaalid.

Kaks kesket kunstiteost, mis loovad näituseruumi kondikava, – Taani kunstnik Marie Kølbaek Iverseni „lo/I“ (2005 – kestev) ja Itaalia kunstnik Andrea Magnani „Untitled“ (2018) – ärkavad ellu just pimeduse saabudes. Kølbaek Iverseni töö koosneb neljast projekteeritud ja 3D animeeritud satelliitkujutisest Jupiteri lähimast kuust lost, mille avastas 1610. aastal Itaalia täheteadlane Galileo Galilei. Magnani kahe sөejoonistuse kõrval süüdatakse päikeseloojangul õililambid, mis lisaks lo kuuvalgusele tekitavad joonistatud, kihiliste ja sügavate kujutiste võbeluse.

„lo on üheaegselt väga kauge ja väga lähedane; tõlkimisvea tõttu Itaalia keelest on lo *mina*. Kuid nagu iga *mina*, ei ole lo püsiv, sest pideva vulkaanilise tegevuse tagajärjel varisevad kokku mäed ja orud ning teised komponendid tema pinnasel, selleks, et lubada sündida uutel koosseisudel,“ kõneleb kunstnik.³ Galilei nimetas kuu Rooma mütoloogilise lo järgi, kes oli üks paljudest jumalate kuninga Jupiteri armulitest vallutustest. Jupiter muundas lo lehmaks, et peita noort naist oma armukadede abikaasa, jumalanna Juno eest. Viimane nägi aga oma abikaasa plaani läbi ning saatis parmu lot hammustama iga kord, kui naine puhkamiseks peatus. lo oli needuse kütkeis, mis sundis teda rahutult ja sihitult mööda Maad ringi rändama, samamoodi nagu kuu tiirleb ümber planeedi. Kølbaek

1 Mikk Sarv, *Maa=ilm*, 2018, lk 38.

2 Luce Irigaray ja Michael Marder, *Through Vegetal Being: Two Philosophical Perspectives*, 2016, lk 39.

3 Marie Kølbaek Iverseni portfoolio, 2019, mariekoelbaek.com.

Iverseni mitmetahulise teosest võime ühe tõlgendusena paljude seast tunnetada los seda sama kurnavat suhtumist, mis leidub lääne ühiskonna töö ja keha käsitluses. „Lase oma tähelepanul.... pehmeneda ja laiali valguda“ loob lole taastumiseks soodsas keskkonna, milles ta võib väsitavast rännakust hinge tõmmata ning endale sobilikult hetkest hetke muunduda.

Ka Andrea Magnani praktika vaatab öise taeva ja laia universumi suunas, mõtiskledes selle üle, kuidas meie esivanemad tähti nähes neid tähtkujudeks korrastasid, tajudes tähendusrikkaid mustreid. „Untitled“ kutsub meid vaatama pildi sügavusse, lubades kujutistel tärgata ja meie mõtteliste projektsioonide valguses isiklikke ühendusi esile kutsuda. Vaatamise hetkest saab vastuvõtlikkuse põhinev looming, milles iga kogemus on täiuslik.

Keha, looming ja vastuvõtlikkus

„Gotlandi avastas mees nimega Tjelvar. Sellel ajal oli saar nõnda neetud, et vajus lainete varju igal päeval ja tõusis taas nähtavale vaid öösel. Too mees oli esimene, kes tõi Gotlandile tule, ning sellest hetkest saar enam kunagi ei uppunud.“⁴ Austraalia kunstnik Sam Smithi film „Kiviajastute koreograafiad“ (2018), mis avaneb siin välja toodud sõnadega, on jäädvustatud Rootsisis, Gotlandi saarel, kahe aasta vältel, ning uurib inimeste, kivimite ja mineraalide vahelisi suhteid. Sarnaselt Kølbæk Iverseni teosega „lo/1“, mis on tunnustajaks lo pidevas muutumises olevale kuukehale, uurib Smith saare kahesaja tuhande aasta pikkust geoloogilist ajalugu ning mineraalide ringlust nii majanduslikus, kultuurises kui ka agraarses kontekstis, mis tänapäeval saart vormivad. Teose pealkiri viitab saare tekkele Siluri ajastul ning tema aeglasele liikumisele ekvaatorilt oma asukohale Läänemeres. Filmi üheks kandvaks elemendiks on tantsija kohalolu, kes iseendasse süvenenult saare maastiku liigub ning hiljem suure kiviga dialoogi astub. Pehme orgaaniline inimkeha saare kihistuste rüpes.

Kuraatori perspektiiv näitusele lähtub tunnetuslikust liikumise kujundist, mis pärineb kehatöö valdkonnast. Näituse pealkiri „Lase oma tähelepanul.... pehmeneda ja laiali valguda“ viitab harjutusele käsiraamatus „A Widening Field: Journeys in Body and Imagination“ (2004), mille on koostanud tantsija, Alexanderi tehnika õpetaja ja kraniosakraalterapeut Miranda Tufnell koos installatsioonikunstnik Chris Crickmayga. See harjutus kannab nime „Maandumine.... aeg olla tasane“, mille eesmärgiks on tuua tähelepanu keha tajutavasse siseruumi ning selle kaudu avaneda teadlikumalt ümbritsevale. „Pehmeneda ja laiali valguda“ – see tähendabki hõlmata enda teadvusesse ka kõik need ühendused, mis on nii meie enda kehade koosseisus kui meist nii-öelda väljaspool.

Pea kümme kuud kestnud kirjavahetuse vältel olen olnud tunnustajaks Norra kunstniku, helilooja ning korilase Elin Már Øyen Visteri aastaagade rütmis liikumistele, mis on viinud teda oma kodust, arktiliselt Skomværi saarelt Norra meres, kaugemale ja jälle tagasi. Øyen Vister on üks Røst Airi kunstnike residentuuriprogrammi asutajatest, mis tegeleb ökoloogilise ülemineku ja geopoliitiliste teemadega, olles

inspireeritud ranniku Saami ja Põhja-Norra kalastajate ja maaharijate traditsioonidest. Sarnaselt Sam Smithiga, kes nihestab oma teoses inimese kesket positsiooni, rõhutades laiemaid ökoloogilisi suhteid, milles inimene on vaid üks osa, toob Øyen Vister samuti oma praktikas tähelepanu maast endast võrsuvatele lugudele ja teadmistele.

Kunstnik juhendub kuulamisest kui meetodist, mille kaudu luua, tajuda ja kogeda maailma. Ta on olnud inspireeritud Ameerika heliloojast, artistist ja humanitaartöötajast Pauline Oliverosest, kelle „Sonic Meditations“ on nimetatud keha ja meele häälestamisel põhinevaks tervendamispriktikaks. Oliveroselt pärineb „süvakuulamise“ mõiste, mis juhendab improvisatsiooni, elektroonilise muusika, rituaali ja meditatsiooni printsiipidest, olles nii ümbruskonna kuulamise kui temale vastamise kunst. Kuulates ühisolu. Novembrikuus viib Øyen Vister meid kuulamisepõhisele jalutuskäigule Kai kunstnikeskust hoidvale maastikule, et selle kihistusi oma kehade ja tajudega kombata.

„Tunnistades keha elu ja kinnitades meie solidaarsust tema füüsilise vormiga, tunnustame oma eksistentsi ühena Maa loomadest, ning selle kaudu mäletame ja värskendame oma mõtete ja intelligentsi orgaanilist baasi.“⁵ Mäletada seda, et kuulume iga oma rakuga selle Maa koosseisu, tundub praegu üks olulisemaid tervendavaid võtteid. Üks viis, kuidas kuuluvusest teadlikuks saada, on pöörata tähelepanu meie kehade dialoogile Maaga, näiteks toidu, söömise ja seede-tegevuse kaudu.

Kohtusin Hispaania kunstnik Carlos Monleón Gendalliga eelmise aasta suvel Põhja-Rootsis, teel rannikuäärsest Luleå linnast sisemaale. Järgneva kahe nädala jooksul avasime oma meeli erinevaid vee ja maa puutepunktidel olevaid saunu külastades, mida kunstnik uuris kui heaolu ja kooselu struktuure. Olles Londonis kokana töötanud, on toit ja tervis ka Monleón Gendalli kunstipraktikas kesksel kohal. Skulptuursete ja kaasavate, tegevuspõhiste tööde kaudu loob kunstnik võimaluse koguneda, tajuda ja ärgata sidemele iseendaga, teiste kehadega ja meid ümbritseva laiemalt. „Nälg, alla-neelamine, seedimine on ringlus ja edasi andmine, ühendus läbi generatsioonide ja eluvormide,“ ütleb Monleón Gendall.

Tervis, terviklikkus ja tervenduskunst

Milline on looming ja tervendamise vaheline seos? Nii kunstiteraapiate kui ka suunal *kunst kui teraapia* mõistetakse loomingut kui ühte elavat, instinktiivset osa iga inimese terviklikust toimimisest.⁶ Crickmay ja Tufnelli sõnul on see, mida me loome, seotud ka igapäevase unikaalse kehaga:

„Meie keha on pinnas, millest saab alguse meie teadmine maailmast. (...) Kiirest igapäevaelust survestatuna muutume kergesti tuimadeks ning oleme oma kehast ära lõigatud. (...) Liikudes oma peast keha

⁴ Gotlandlaste Guta saaga avalaused.

⁵ David Abram, *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World*, 1996, lk 47.

⁶ Nora Swan-Foster, *Jungian Art Therapy: A Guide to Dreams, Images, and Analytical Psychology*, 2018, lk 167.

meelelisse maailma, ärkame mitte ainult aistingutele, vaid ka meie igapäeva teadvuse all olevale aeglase-male, sügavamale tunnete, mälestuste, impulsside ja unenägude maastikule.“⁷ Aastajast tuleneva hämarumisega käskäes võimegi laskuda sügavamale tunnete ja mälestuste pinnasele. Ehk algab liikumine taastumise poole juba sellega, kui lubame endal oma sise-mise maastikuga kontakti luua.

Pea kolmteist aastat tagasi avastas Pia Lindman, et ta on saanud elavhõbedamürgituse. Seejärel ärkas Soome kunstnikus tundlikkus, mis lubab rohkematel signaalidel jõuda tema keharakkudest teadvusesse, tõlgituna piltide, meloodiate, sõnade, liigutuste ja värvide keelde. Seda protsessi võib nimetada mitmevormiliseks sünesteesiaks ehk mitmiktajuks; kunstnik kutsub seda keha ja mõistuse vahepealset signaalide aegruumi „subsensoorseks“. Kaks aastat pärast mürgitust koges Lindman unes, et näeb elavate inimeste luid läbi nende naha, ning mõned päevad hiljem sattus ta praktiseerima vana Soome ravi-tehnikat – Kalevala luuparandust.

„Meie luud on end loonud sadade tuhandete aastate jooksul ning avavad meid kultuurideülesele mälule,“ on öelnud Pia Lindman 2016. aastal. Kalevala sessiooni läbiviimine on Lindmanile nii avastuslik kui ka loomingu meetod. Tajudes teise inimese või paiga energiat, suunab kunstnik selle piltidesse, mida kutsub diagrammideks. Lindmani valmiv doktoritöö, mis toetub tema kunstipraktikale, „The Subsensorial, Between Organisms, Consciousness, and Matter“, on üks tema panustest tervendada lõhe teaduse ja kunsti, ravi ja loomingu vahel.

Noor Eesti kunstnik ja disainer Sandra Kosorotova on oma tööprotsessis uurinud põdrakanepi tervendavaid omadusi. See kirgas taim on esimene, mis võrsub pärast metsatulekahju, taastades pinnast ja kinkides elustavat jõudu uuteks algusteks. Põdrakanepi eliksiir toetab ka meie emotsionaalse keha energeetilist võrgustikku, et taastuda läbipõlemisest. See, kuidas endi kehasid kasutame, või ära kasutame, peegeldab suhestumist Maa kehaga, ja vastupidi. Ühe heaolu sõltub teise heolust. Nii näemegi, kuidas paljud inimesed on läbipõlemisest kokku kukkumas, samal ajal kui meie Maa on eluslooduse tööstusliku ülekasutamise tõttu kurnatud ning vajab puhkust, et tasakaalustada lõikuseaega.

Näitusel loob Kosorotova tööruumi, kus viib läbi õpitubasid, kasutades kunstiteraapias tuntud võtteid. Liikudes sammsammult talve suunas, kutsub kunstnik kokku väikese grupi inimesi, kellega koos lugeda, kirjutada ja ühiselt tekstiiliga meisterdada. Uurime keerukaid tundeid ja seisundeid nagu üksindus ja haigus, mis tihti just pimedamatel kuudel esile kerkivad. Töötubade keskkonnas on need lubatud, jagatud, hoitud.

„Selgroog laotab end jõena laiali, pehmeneb poorse puidust pöranda pinnasesse. Dünaamilised kudede ja elava luu kudumid, mis hoiavad minu läbirännatud tundemaastike sügavaimaid mälestusi ja jäljendeid – kõik annavad teed. Pilk on pööratud sissepoole. Välja hingates kohtub minu sisemine atmosfäär ruumi omaga. Lojalne sisemine rütm, välise pulsi kajana.

Spiraaltitsevad südame kiud, kaks vere oja koonduvad üheks. Tunnetades oma *püha luud*, leian oma selgroo põhjast iidse paiga.“⁸

Viiel päikeseloojangul, mis nihkub näituse jooksul kella 19:05-st septembris kella 15:41-ni novembris, loob Nele Suisalu Kai galeriis liikumise ja hääle kaudu tervendava aegruumi. Suisalu on kaasaegse tantsu taustaga kunstnik, kes tegeleb tervenemise/tervendamise ja loomingu protsessi sulandamisega, toetudes somaatilisele kehakäsitlusele ja hääletööl. Tervenemist käsitleb kunstnik kui inimese terviklikkuse taastumise protsessi – terviklikkuse, mis on tajutav sisemise koherentsusena tunde- ja mõtte-tasandil ning mis väljendub teadliku toimimisena. Suisalu loomemeetodi keskmes on praktikate kehatamine, mis toetub Florence Augendre'i juhendatud sidekoe-pulsoloogia tööle koreograafia loomise kontekstis. Viimase praktilise uurimustöö keskmes on oma keha füsioloogilise reaalsuse tajumaõppimine ja sellest lähtuvalt liikumise loomine.

Soolo „Luba endal (...)“ on uus teos, loodud voolavas dialoogis näituse teemadega. Suisalu tööprotsess on paljuski eluprotsess ehk kandvas spontaansuses hetkest hetke liikumine. Dramaturgiliselt toetub soolo Ameerika tantsija ja muusiku Gabrielle Rothi algatatud 5 Rütmi praktikale, mida võib nimetada liikuvaks meditatsiooniks ning mis toimib kehapsühhoteraapiliselt. Praktika lähtepunktiks on tõdemus, et looduses liigub energia lainena ning et ka inimese füüsiline, emotsionaalne, intellektuaalne energia toimib sarnaselt. Lubades endal takistamatult kogeda seda tsükli lainedünaamikat ning oma keha loomulikku liikumist, kutsub see esile korrastumise inimese erinevatel tasanditel.

Iga laine lõppeb vaikuse rütmiga, milles saavad kokku kõik eelnevad rütmid. Nagu öö ja jõudeaeg, mille tasanduse varjus leiavad aset sügavamad, peidetud protsessid ja arengud, on ka 5 Rütmi vaikus just see faas, kus väline dünaamilisus on pööratud sisemiseks liigutatuseks. Kuid nagu maarahvas teab, algab iga päev ööga. Just nii, nagu muusika algab vaikuses, sünnib päev ööpimeduses. Mis loob ennast nüüd, uuel ringil?

Kõlama jäävad postmodernse tantsu pioneeri Anna Halprini sõnad, kes unistas kunstist, mis kõnetab elu esmaseid küsimusi. Halprin lootis tulevikule, milles „kunst on taaskord austatud tänu oma võimele inspireerida, õpetada, transformeerida ja tervendada.“ Ta unistas tantsust, mis oleks maa jõududega kooskõlas nende üle jätkuva võimutsemise asemel.⁹

⁷ Miranda Tufnell ja Chris Crickmay, *A Widening Field: Journeys in Body and Imagination*, 2004, lk 3.

⁸ Hanna Laura Kaljo märkmetest pärast liikumissessiooni, 2019.

⁹ Anna Halprin, sõnavõtt Arts & Healing Networki auhinna kättesaamisel, 2006.

Let the field of your attention.... soften and spread out

Arriving into the body, do I feel restless or tired? What holds tension, pain? Then, noticing the quality of the bay, of tidal movement, of the weather, as the sun sets into the Baltic Sea. Noticing my body's native capacity to resonate with other bodies and with the living land. We gather intimately to be with what is difficult, to witness movement and be moved. Listen, what emerges from the yet unseen and unsaid? What are we recovering from and what are we called to recover?

The night

The Earth's folk, as we Estonians have called ourselves, know that the day begins at nightfall. "Just like music commences in silence, the day is born out of the night's darkness."¹ Similarly, in honour of our ancestors, we light a candle the evening before All Souls Day (2 November), facing the night. The recently deceased Estonian writer, folklorist, runic singer and biologist Mikk Sarv has noted that due to the fast pace of urban life, there is no longer any room for silence and dimness. This in turn has removed *completeness* from our lives, as the forces of darkness play an important role in releasing feeble and tired *being*, to allow for something new to emerge.

We open *Let the field of your attention.... soften and spread out* only a few days before the autumn equinox and begin to transition towards the winter solstice, while in nature around and within us a gradual slowing down and dimming takes place. If the day begins at nightfall, perhaps the darkness of autumn and winter could equally mark the beginning of a new cycle; as we here also celebrate the birth of the new Kai Art Center. What are the most appropriate themes and ways of gathering, in the context of an exhibition, derived from an attunement to the moment, to season and place?

Within the fabric of this exhibition is woven the experience of adapting to conditions similar to a polar night, during a two-month residency in a small subarctic Swedish village. Kai – a former submarine construction plant, situated in a previously closed-off coastal part of town, next to the oldest Medieval cemetery in Tallinn – also evokes the metaphor of diving deep into hidden layers, as does the embodied experience of winter. Those who have personally endured a polar night might relate to the feeling that it draws one's attention inward, into the space of memory and dream. In her book *Through Vegetal Being*, feminist and psychoanalyst Luce Irigaray has noted that our Western culture has favoured brightness and visible productions, whilst it does not value, or even fears, the dark, or the hidden: "The secret germination of plants and even that of a human being are not assessed as

it would be worthy of them. They bear witness to the fecundity of the sap in the darkness of the soil, or of a womb, and the fact that appearing amounts only to a part of the growth of life. Scorning this secret process of the living risks mistaking appearance(s) for the appearing of life, a risk that lies in our tradition from the very beginning and that has transformed the west into a culture of uprooting."²

At Tallinn Photomonth, we also find ourselves in a context that reflects upon the global art world's dependance on visual mediation and circulation. What would a society, which values dormancy and hidden processes as much as visual production, both in relationship to outer nature and a human being, look and feel like? In our time of ecosystems' collapse caused by extractivism and the destruction of habitats, it seems apt to put forth offerings of stillness and rest, in view of recovery.

The two artworks, which form the bone structure of the exhibition – *lo/I* (2005 – ongoing) by the Danish artist Marie Kølbæk Iversen and *Untitled* (2018) by the Italian artist Andrea Magnani – awaken at sunset. Kølbæk Iversen's piece consists of four projected videos, depicting 3D animated satellite images of Io, Jupiter's innermost moon, which was discovered by the Italian astronomer Galileo Galilei in 1610. Next to Magani intricately layered charcoal drawings, two oil lamps are lit with the setting sun which, alongside Io's moonlight, invite the flickering of imagery.

"Io is at once very distant and very close; by way of mistranslation from Italian, 'Io' is me. But like any Self, Io is inconsistent because continuous volcanic activity collapses mountains and valleys and other components of her surface to give rise to new configurations," says the artist.³ Galilei named the moon after Io from Roman mythology, one of the many romantic conquests of the king of gods Jupiter, whom he turned into a cow to hide the young woman from his jealous wife, the goddess Juno. The latter, however, saw through her husband's plan and sent a gadfly to bite Io whenever she would stop to rest. Io was thus doomed to wander restlessly across the Earth just like the moon circles its planet. One interpretation, amongst many, of this multifaceted artwork would be to consider the story of Io as reflecting the exhaustive attitude towards the body, prevalent in Western

1 Mikk Sarv, *Maa=ilm*, 2018, p. 38.

2 Luce Irigaray and Michael Marder, *Through Vegetal Being: Two Philosophical Perspectives*, 2016, p. 39.

3 Marie Kølbæk Iversen's portfolio, 2019, mariekoelbaek.com.

capitalist society. *Let the field of your attention.... soften and spread out* offers an environment in which Io may catch her breath and recover, transforming from moment to moment, as is most appropriate for her.

Andrea Magnani's practice, too, looks into the night's sky and the wider universe, contemplating how our ancestors gazed at stars and perceived meaningful patterns, arranging these into constellations. *Untitled* invites us to dive into the depth of the drawing, allowing our mental projections to trigger personal associations and thus awaken the imagery. Here, the act of looking initiates a creative process based on receptivity, in which every experience is perfect.

Body, creativity and receptivity

"Gotland was first discovered by a man named Tjelvar. At the time, the island was so bewitched that it sank beneath the waves each day and rose again at night. This man was the first to bring fire to the island, and after, it never sank again."⁴ *Lithic Choreographies* (2018), a film by the Australian artist Sam Smith, which opens with these words, is filmed on the Swedish island of Gotland, over the course of two years, and brings attention to the relationships between people, rocks and minerals. Like Kølbæk Iversen's work *lo/I* that witnesses the ever-changing lunar body Io, Smith attends to the island's 200-thousand-year-old geological history and the circulation of minerals in economic, cultural as well as agricultural contexts, which shape Gotland today. The title of the artwork refers to the birth of the island during the Silurian period and its slow movement from the equator to its current location in the Baltic Sea. A dancer inhabits the landscape, firstly in subtle introspective motion and later in dialogue with a large rock. A soft human body in the embrace of the island's layers.

The curatorial approach to the exhibition stems from the field of bodywork. The title *Let the field of your attention.... soften and spread out* refers to an exercise in the handbook *A Widening Field: Journeys in Body and Imagination* (2004) composed by dancer, Alexander Technique teacher and craniosacral therapist Miranda Tufnell, and installation artist Chris Crickmay. The exercise *Landing.... time to be still* intends to evoke a process of arriving in one's body, and reciprocally into the world, by becoming more sentient to one's environment. "To soften and spread out" means to become aware of the connections that comprise us and our bodies, as well as those that bring us into a relationship to what is other than us.

Over the course of a ten-month-long email correspondence with the Norwegian artist, composer and forager Elin Már Øyen Vister, I have witnessed them moving with the seasons, to and from their home, the Arctic island of Skomvær in the Norwegian Sea. Øyen Vister is one of the founders of Røst AiR, an artist-in-residency programme, dedicated to the ecological transition and geo-politics, inspired by the coastal Sámi and Northern Norwegian fisherman-farmer tradition. Like Smith, who challenges the anthropocentric point of view in his work by emphasising a broader ecological web of relations in which the human is only a small part, Øyen

Vister equally draws attention to the stories and knowledge stemming from the Earth.

The artist employs listening as a method for creating, perceiving and experiencing the world. This is inspired by the American composer, artist and humanitarian Pauline Oliveros, whose *Sonic Meditations* has been called a healing practice based on the tuning of body and mind. Oliveros' philosophy of Deep Listening relies on the principles of improvisation, electronic music, ritual and meditation, and involves the art of paying attention to as well as responding to one's surroundings. Listening to coexistence. In November, Øyen Vister will guide us through the landscape on which Kai Art Center is grounded, to acquaint its layers with our bodies and senses.

"To acknowledge the life of the body, and to affirm our solidarity with this physical form, is to acknowledge our existence as one of the earth's animals, and so to remember and rejuvenate the organic basis of our thoughts and our intelligence."⁵ To remember that we belong to this Earth with each of our cell seems like a healing approach for our time. One way through which we may become more conscious of this native belonging is by bringing our attention onto the dialogue between body and Earth, for example, through food, eating and digestion.

The Spanish artist Carlos Monleón Gendall and I met last summer in the north of Sweden, on our way from the coastal town of Luleå inland. Over the course of two weeks, we expanded our sensorial capacities on the border of where water meets land, visiting a number of saunas, which the artist was researching as spaces for conviviality and wellbeing. Having worked as a chef in London, food and health are also central to Monleón Gendall's artistic practice. By way of sculptural and participatory works, the artist creates the conditions for awakening and deepening a sense of connection to oneself, to others and to the environment. "Hunger, ingestion, digestion are circulation and passing down, a connectedness across generations and life-forms," says Monleón Gendall.

Health, wholeness and the healing arts

What is the relationship between creativity and healing? Both in creative therapies as well as in *art as therapy*, creativity is understood as a living, instinctual function of any person's wellbeing.⁶ According to Crickmay and Tufnell, what we create is also connected to each one's unique body:

"The body is the ground from which all our knowing of the world begins (...). In the rush and pressure of our everyday lives we easily become numbed, cut off from our bodies. (...) To move out of our heads and into the sensory world of the body awakens us not only to sensation but also to a slower, deeper landscape beneath the surface of everyday awareness,

4 The opening of the Guta Saga: The Tales of the Gutes.

5 David Abram, *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World*, 1996, p. 47.

6 Nora Swan-Foster, *Jungian Art Therapy: A Guide to Dreams, Images, and Analytical Psychology*, 2018, p. 167.

a landscape of feeling, memory, impulse and dream.”⁷ Aligned with seasonal dimming, we may allow ourselves to gradually dive deeper into this space of feeling and remembrance. Perhaps we initiate a movement towards recovery, simply by coming into conscious contact with this inner landscape.

Approximately 13 years ago, Pia Lindman discovered that she had been poisoned by mercury. After this, the Finnish artist acquired a heightened sensitivity, which allows for more signals from the cells of the body to reach her consciousness, carried forth in the form of visuals, melodies, words, movements and colours. Perhaps one could call this process a multiple-form-synesthesia. The artist names this interstitial work of mind and body, this intermediary space and time of signals and synesthesia, the ‘subsensorial’. Two years after the poisoning, Lindman had a dream in which she could see the bones of living people through their skin. A couple of days later she happened upon an old Finnish healing technique – Kalevala Bone Setting.

“Our bones have developed over hundreds of thousands of years and open us to a memory beyond cultural forms,” said Pia Lindman in 2016. Making Kalevala Bone Setting treatments is both an explorative and creative event for the artist. By reading the particular language of one body or sensing the energy of one place, the artist directs her perceptions into images, which she calls Diagrams. Lindman’s doctoral thesis – *The Subsensorial, Between Organisms, Consciousness and Matter* – which is based on her artistic practice, is one of her contributions to mend the fission between science and art, healing and creativity.

The young Estonian artist and designer Sandra Kosorotova has been exploring the medicinal properties of Fireweed in her process. This vibrant plant is the first to appear after a forest fire, restoring the forest floor and providing rejuvenating energy for new beginnings. The Fireweed flower essence is also a rehabilitating balm that encourages the energetic network of the emotional body to heal after conditions such as burnout from overworking. The way we treat, or rather mistreat, our own body, reveals something noteworthy about how we relate to the body of Earth, or vice versa. The health of one is intricately linked to the health of the other. Perhaps it’s not a coincidence that many people in the West are collapsing from burnout due to how we conceptualise work, whilst our Earth too is overworked due to extractivism, with no time for the rest it needs in between harvest.

At Kai Art Center, Kosorotova sets up a workspace, where she leads on a series of workshops using methods derived from art therapy. As we transition towards winter, the artist invites a small group of people to engage in communal reading, writing and textile making – methods through which difficult emotions, such as loneliness and illness, often heightened during the darker months of the year, can be explored. In the context of the workshops, these are allowed, shared and held.

“Spine spreads out as a river, softens into the porous wooden floor. Dynamic weaves of tissue and living bone, holding deepest memories and imprints of the emotive landscapes I have roamed, all make way. Gaze

turned inward. On the outward breath, the atmosphere of my inner being meets that of the room. A loyal inner beat, an echo of pulsations under and around. Spiralling fibres of the heart, two streams of blood unite. Feeling into the presence of the *sacred bone*, I find an ancient place at the base of my spine.”⁸

On five occasions at sunsets, which over the course of the exhibition shifts from 7.05 pm in September to 3.41 pm in November, Nele Suisalu generates a healing spacetime at Kai through the use of movement and sound. Suisalu is an artist with a background in contemporary dance, blending creativity and healing, through the use of voicework and a somatic approach to the body. She considers healing as the process of recovering wholeness within an individual – wholeness, which is perceived as inner, mental and emotional coherence, and expressed as conscious action. The artist works through the notion of embodiment, drawing on Florence Augendre’s use of Fasciapulsology – a form of bodywork concerned with the connective tissue of the body – in choreographic practice. Augendre’s practice-based research is focused on tuning in to perceive the physiological reality of the body and creating movement from this perception.

The solo *Allow yourself (...)* is a new work, created fluently in dialogue with the themes of the exhibition. Suisalu’s working process is a life process, a moment by moment movement in the embrace of spontaneity. The dramaturgy of the solo rests on the 5 Rhythms practice, a moving meditation articulated by American dancer and musician Gabrielle Roth, which functions as body psychotherapy. The practice is based on the notion that in nature energy moves as a wave, as does the physical, emotional and intellectual energy of a person. By allowing ourselves to experience this wave dynamic, as well as the expressive and spontaneous movement of our body, unhindered, we create the conditions for a natural inner balancing to take place.

Each wave within the 5 Rhythms practice finishes in stillness, which combines an echo of the four rhythms that precede it. Similarly to the night and times of dormancy, in which stillness provides the groundwork for deep inner processes and developments to take place, so is the rhythm of stillness one in which outer dynamics are inverted into inner motion. But as the Earth’s folk are well aware, each day begins at nightfall. Just like music commences in silence, the day is born out of the night’s darkness. What is emerging, creating itself in this new cycle?

The words of Anna Halprin, a pioneer of postmodern dance, who envisioned an art concerned with the primary issues of life, resonate. Halprin dreamt of a future, where “art is once again honoured for its power to inspire, teach, transform and heal,” and of a dance that is in collaboration with the forces of the Earth rather than a dance of her continued domination.⁹

7 Miranda Tufnell and Chris Crickmay, *A Widening Field: Journeys in Body and Imagination*, 2004, p. 3.

8 Notes following a movement session, by Hanna Laura Kaljo, 2019.

9 Anna Halprin upon receiving the Arts & Healing Network Award, 2006.

Пусть область вашего пристального внимания.... уменьшится и растворится

Заглядывая внутрь себя, ощущаю я беспокойство либо усталость? Где таится напряжение, боль? Далее я переключаю внимание на набережную, на смену приливов и отливов, на погоду. Солнце вдали садится за Балтийское море. Отмечаю, как мое тело резонирует с другими телами и землей. Мы собираемся вместе, чтобы разделить трудности. Мы чувствуем свои движения и в душе отмечаем, как они в свою очередь направляют нас. Слушаем, как появляется нечто, пока еще невидимое глазу, не произнесенное вслух. От чего мы восстанавливаемся и что мы призваны восстановить?

Ночь

«Крестьяне знают, что день всегда начинается с ночи. Так же, как музыка начинается в тишине, день рождается во мгле ночной. Так и в слове ööräev (эст. «сутки»): на первом месте стоит слово «ночь» – öö.¹

В честь Дня поминовения усопших, который отмечается 2 ноября, накануне вечером в память о душах предков зажигают свечи. Недавно скончавшийся эстонский писатель, фольклорист, рунический певец и биолог Микк Сарв писал, что из-за суетливости городской жизни в ней не осталось места тишине и темноте. Это лишает нашу жизнь завершенности, потому что важная задача сил тьмы – прекратить жалкое и бессильное существование для высвобождения новых начал.

Выставка «Пусть область вашего пристального внимания.... уменьшится и растворится» открывается за несколько дней до осеннего равноденствия. Потом люди, как правило, начинают готовиться ко дню зимнего солнцестояния, к периоду, когда природа вокруг и внутри нас шаг за шагом замедляется и меркнет.

Как день начинается с ночи, так и в темноте осени и зимы можно увидеть начало нового года. Именно в такой период мы отмечаем рождение арт-центра Kai. Как и какие темы, созвучные данному моменту, времени года и месту, можно свети в рамках одной выставки?

Выставка отражает реалии полярной ночи – я этот опыт получила во время двухмесячной резидентуры в маленькой шведской деревне неподалеку от Арктики. А арт-центр Kai находится неподалеку от старейшего средневекового кладбища Таллинна в одном из зданий бывшего завода подводных лодок. Само место и его история

привносят нам чувство глубинности восприятия и позволяет погрузиться в потаенные слои, что напоминает нам о пережитом опыте зимних дней и ночей. Кому доводилось видеть полярную ночь, знакомо ощущение концентрации внимания на своем внутреннем, на воспоминаниях прошлого и на предчувствиях будущего. Это происходит как бы в сумеречном, граничащем со сном состоянии бодрствования.

Феминистка и психоаналитик Люс Ириграей в книге *Through Vegetal Being: Two Philosophical Perspectives*² пишет, что западное общество предпочитает светлое, расположенное на виду, но не ценит или даже боится того, что прячется в темноте. Обесценивая внутренний, незаметный глазу рост растения или самого человека, мы сознательно отделяем себя от темноты земли, от питательных веществ, как от материнской утробы.

Мы отдаляемся от понимания того, что быть видимым – это только один этап в жизненном цикле. Есть и другие незаменимые, хоть и незаметные, этапы. Подобным отношением западная культура выдрала себя с корнями из контакта с землей.³

Здесь, в атмосфере Таллиннского месяца фотографии, важной частью которого являются визуальная трансляция происходящего и отражение круговорота жизни, мы тоже имеем шанс найти себя.

Какой могла бы быть современная культура, будь она способна оценить силу тишины, скрытые процессы природы и человека так же, как все визуальное? Главной и неизбежной проблемой современности является истощение окружающей среды. Грубое вмешательство в природу влечет за собой гибель экосистемы и сказывается на здоровье человека. Тем самым вопрос о тишине, необходимой для восстановления, и о потенциале ночных фаз кажется особенно актуальным.

Центральными произведениями, формирующими образ выставочного пространства, являются

1 Mikk Sarv. *Maa=ilm*, Tallinn: Varrak. 2018, 38.

2 Luce Irigaray and Michael Marder. *Through Vegetal Being: Two Philosophical Perspectives*. New-York: Columbia University Press. 2016, 39.

3 Luce Irigaray and Michael Marder. *Through Vegetal Being: Two Philosophical Perspectives*. Columbia University Press. 2016, 39.

работы датской художницы Марие Колбек Иверсен «Io/I» (2005 – наши дни) и итальянской художницы Андреа Магнани «Без названия» (Untitled, 2018). С наступлением темноты оба произведения оживают. Работа Колбек Иверсен – это четыре спроектированных 3D-анимации, где изображен Ио – ближайший из спутников Юпитера, открытый астрономом Галилео Галилеем в 1610 году. Работа Магнани – это две нарисованных углем картины. На закате рядом с ними зажигаются масляные лампы, и вместе с космическим светом Ио рождается трепетание нарисованных, многослойных и глубоких изображений.

«Ио одновременно находится очень далеко и очень близко. Из-за ошибки при переводе с итальянского «Ио» переведено как «я». Как и любое «я», Ио нестабилен. Из-за активной вулканической деятельности его горы, долины и другие компоненты поверхности сталкиваются между собой, что позволяет на спутнике зародиться новым объектам ландшафта», – рассказывает художница⁴. Галилео Галилей назвал спутник в честь римской богини Ио, которая, как и многие другие, оказалась влюблена в Юпитер. Чтобы спрятать молодую возлюбленную от своей ревнивой жены – богини Юноны, Юпитер превратил Ио в корову. Но Юнона, разобравшись в хитростях мужа, все поняла и наслала на корову овода. Всякий раз, когда Ио останавливалась отдохнуть, овод беспощадно жалил ее. Возлюбленная Юпитера не могла избавиться от проклятия и была вынуждена неприкаянно бродить по Земле точно так же, как Луна вращается вокруг Земли.

У Колбек Иверсен образ Ио многогранен. Среди прочего в нем можно увидеть намек на отношение западного общества к своему изнуренному работой телу. Выставка «Пусть область вашего пристального внимания... уменьшится и растворится» создает атмосферу, позволяющую уставшим от этого вечного бега перевести дух и в комфортном для себя ритме прочувствовать, как один момент сменяет собой другой.

Работа Андреа Магнани – это тоже отражение звездного неба и безграничного универсума. Художница предлагает задуматься о том, как наши предки, наблюдая за звездами, складывали их в созвездия, ощущали глубину значений их узоров. «Без названия» призывает нас заглянуть внутрь картины и найти в ее звездных фигурах что-то личное.

Созерцание произведения порождает в зрителе творческое соучастие, и любой опыт в этом процессе совершенен.

Тело, творчество и восприимчивость

«[Остров] Готланд первым нашел один человек, которого звали Тьельвар. В то время Готланд был так заколдован, что днем опускался на дно моря, а по ночам всплывал. Но этот человек впервые привез на остров огонь, и после этого тот [остров] никогда не опускался на дно».⁵

Этими словами начинается фильм австралийского художника и режиссера Сэма Смита «Каменная хореография» (Lithic Choreographies (2018)). Картина на протяжении двух лет снималась в Швеции, на острове Готланд. Художника интересует взаимодействие человека, окаменелостей и минералов. Если Колбек Иверсен в своем творчестве апеллирует к космосу и исследует бесконечные изменения, происходящие со спутником Юпитера Ио, то работа Смита вполне земная. В своем фильме он обращается к 200 000-летней геологической истории Готланда. В контексте экономики, культуры и агрономии автор рассматривает круговорот минералов и те процессы, которые формируют остров сегодня.

Название произведения – это сноска на то, что остров появился в силурийский период и медленно переместился от экватора в Балтийское море, где сейчас и находится. Один из главных персонажей фильма стал танцор, который, погрузившись в себя, перемещается по острову, а после начинает диалог с большим камнем. Мягкое душевное человеческое начало вступает в контакт с каменной природой острова.

Название выставки «Пусть область вашего пристального внимания... уменьшится и растворится» – это отсылка к упражнению, описанному в книге-руководстве A Widening Field: Journeys in Body and Imagination (2014). Ее авторы – танцовщица, преподаватель техники Александра и краниосакральный терапевт Миранда Тафнелль и художник-инсталлятор Крис Крикмэй. Упражнение называется «Приземление... время быть тихим», его цель – перенести внимание на внутренние ощущения нашего тела, чтобы лучше осознать то, что находится вокруг нас.

«Уменьшиться и раствориться» – значит осознать, что связывает наше тело и мир вокруг нас.

Почти десять месяцев я переписывалась с норвежской художницей, композитором и коллекционером Элин Мар Ойен Вистер. Так я узнала о путешествии, занесшее ее далеко от дома, а затем вернувшее ее обратно на арктический шведский остров Скомваэр в Норвежском море.

Ойен Вистер – одна из основательниц резидентуры для художников Rost Air. Здесь занимаются экологическими и геополитическими темами, будучи вдохновленными традициями рыбаков и земледельцев Северной Норвегии и саамского побережья. В своем творчестве Ойен Вистер уделяет внимание человеческим историям и познаниям о земле самой. Этим она похожа на Сэма Смита, который в своих работах лишает человека центральной позиции, подчеркивая тем самым более сложные экологические отношения, где человек – только лишь частица природы.

4 Портфолио Марие Колбек Иверсен, 2019. – <http://mariekoelbaek.com>.

5 Cara о гытах. – <https://norse.ulver.com/src/other/gutasaga/ru.html>

Метод художницы – слушать и слышать, как создается, ощущается и познается мир. Ее воодушевляет американский композитор, артистка и гуманитарный работник Полина Оливерос. «Акустические медитации» Оливерос (Sonic Meditations, 1971) называются оздоровительными практиками, основанными на настройке тела и сознания. Она ввела в обиход термин «глубокое слушание» – метод, основанный на принципах импровизации, электронной музыки, ритуалов и медитации. Этот метод можно назвать искусством одновременно слушать окружающую среду и отвечать ей.

В ноябре Ойен приглашает нас еще в одно путешествие. Она предлагает, прогулявшись по окрестностям арт-центра Kai, позволить нашему телу и сознанию прочувствовать данное место.

«Воспринимая жизнь тела как часть живой природы, мы признаем себя одним из животных творений Земли, таким образом мы помним и освежаем свои мысли и сознание на органическом уровне».⁶

Понимание того, что каждая клеточка нашего тела есть часть Земли, на сегодняшний день один из важнейших приемов исцеления. Одна из возможностей прочувствовать эту принадлежность – обращать внимание на диалог нашего тела с землей, например, через еду, сами процессы принятия пищи и пищеварения.

Летом прошлого года в северной Швеции, на пути с побережья в город Лулео, я встретила испанского художника Карлоса Монлеона Гендаллом. В течение следующих двух недель мы, посещая бани, открывали свое сознание. Бани находятся на берегу водоемов. Художник исследует бани как приметы благополучия и совместного бытия. В творчестве Монлеона Гендалла, работавшего поваром в Лондоне, еда и здоровье тоже играют ключевую роль. Через скульптуры, основанные на его кулинарной деятельности, Гендалл помогает зрителю ощутить связь с самим собой, с другими людьми и со всем, что нас окружает в более широком смысле. «Круговорот голода, насыщения и пищеварения объединяет поколения людей и демонстрирует различные формы жизни», – говорит Монлеон Гендалл.

Здоровье, целостность и искусство оздоровления

Как творчество связано с исцелением? И в творческих терапиях, и в терапевтическом искусстве творчество воспринимается как основанная на инстинктах, живая часть целостного существования человека.⁷

По словам Крикмэй и Тафнелл, то, что мы создаем, связано и с уникальностью физиологии каждого из нас:

«Наше тело – это почва, с которой начинаются наши познания о мире. (...) Под влиянием суэтности и давления повседневной жизни, мы

легко становимся онемевшими, отделенными от собственных тел. (...) Когда мы перемещаемся из внешнего мира забот в мир наших внутренних чувствований, тело пробуждает в нас не только ощущения, но и побуждает к более медленному, глубокому осмыслению природы наших чувств, воспоминаний, импульсов и желаний»⁸.

В период наступления сумеречного времени года мы можем отправиться в мир более глубоких ощущений и воспоминаний. Как только вы разрешите себе войти в контакт со своим внутренним миром, начнется процесс восстановления.

Почти три года назад Пиа Линдман обнаружила, что отравилась ртутью, после чего в финской художнице проснулась чувствительность. Это позволяет Линдман на уровне клеточного сознания ее тела воспринимать большее количество сигналов, переведенных на язык картин, мелодий, слов, движений и красок. Данный процесс можно назвать многогранным синтезом, или со-ощущением; художница называет пограничное пространство между телом и восприятием «субсенсорным». Через два года после отравления Линдман приснился сон, в котором она могла видеть кости живых людей сквозь их тела, а через несколько дней ей довелось опробовать старинную финскую технику народного целительства – Kalevalainen jäsenkorjaus.

«Наши кости создавали себя в течение сотен тысяч лет, они несут в себе культурную память», отметила Пиа Линдман в 2016 году. «Техника Калевала» стала для Линдман и открытием, и творческим методом. Художница, ощущая силу места или других людей, направляет эту энергию в свои картины, называя их диаграммами. The Subsensorial, Between Organisms, Consciousness, and Matter – дописанная докторская диссертация Линдман – ее вклад в сокращение пропасти между наукой и искусством, исцелением и творчеством.

Молодая эстонская художница и дизайнер Сандра Косоротова занималась изучением целебных свойств иван-чая. Это лучезарное растение после лесных пожаров прорастает первым, тем самым возрождая почву и даря целительную силу росткам нового. Эликсир иван-чая поддерживает эмоциональный и энергетический баланс нашего тела и помогает избежать выгорания. Как мы используем свое тело, отражается на нашем отношении к эксплуатации тела земли и наоборот. От благополучия одного зависит благополучие другого. Так и происходит – мы видим, как некоторые люди никнут от выгорания, в то время как наша Земля страдает от избыточного

6 David Abram. *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World*. New-York: Vintage Books. 2018, 167.

7 Nora Swan-Foster. *Jungian Art Therapy: A Guide to Dreams, Images, and Analytical Psychology*. London: Routledge. 2018, 167.

8 Miranda Tufnell and Chris Crickmay. *A Widening Field: Journeys in Body and Imagination*. Hampshire: Dance Books Ltd. 2004, 3.

использования природных ресурсов и тоже нуждается в отдыхе, чтобы восстановить равновесие. В рамках выставки Косоротова создает рабочее пространство, где проводит мастерские, используя известные в художественной терапии приемы. Художница собирает маленькую группу людей и шаг за шагом готовит их к зимнему сезону: вместе они читают, пишут и мастерят из ткани, а также разбираются в сложных чувствах, таких как одиночество и болезнь, что часто проявляются именно в темные месяцы года. В атмосфере мастерских тревожные темы дозволены, участники обсуждают их, поддерживая друг друга.

«Позвоночник, словно река, мягко растекается по пористой поверхности деревянного пола. Динамичные переплетения тканей тела и кости хранят самые глубокие воспоминания, отпечатки эмоциональных «ландшафтов», по которым я бродила.

Взгляд обращен вовнутрь. Я делаю выдох, и моя внутренняя атмосфера встречается с атмосферой комнаты. Преданный внутренний ритм, эхо пульса внутри и вокруг. Нити тканей сердца закручиваются в спирали, там встречаются два потока крови. Священные кости, я ощущаю их в себе. Я нахожу что-то древнее в стержне позвоночника». (Калье, 2019)⁹

В течение пяти вечеров, на закате с 19:05 в сентябре до 15:41 в ноябре, Неле Суйсалу планирует создать в арт-центре Kai целительное временное пространство с использованием движения и голоса. Творчество Суйсалу основано на современном танце. Художница с помощью соматической работы тела и вокализации синхронизирует целительство/исцеление с творческими процессами. Суйсалу рассматривает исцеление как восстановление целостности человека. Происходящее ощущается как внутреннее согласование на уровне мыслей и чувств и выражается в осмысленном существовании. Олицетворение практик основано на исследовании Суйсалу пульс-терапии в контексте хореографии и является главным в ее творческом методе. Свое исследование она написала под руководством Флоренса Аугендра.

Соло «Позволь себе...» – это новое произведение, созданное в живом диалоге с темами выставки. Рабочий процесс Суйсалу во многом является просто жизнью, то есть спонтанным движением от момента к моменту. Драматургия этого соло опирается на практику «пяти ритмов» американского танцора и музыканта Габриэля Ротхи. Его практику называют «переходной терапией», оказывающей на тело человека психотерапевтический эффект.

По логике Ротхи, в природе энергия движется волнообразно, поэтому физическая, эмоциональная и интеллектуальная энергия человека работают по тому же принципу. Позволяя себе беспрепятственно впитывать эту цикличную динамику волн, человек тем самым восстанавливается на разных уровнях.

Любая волна заканчивается ритмом тишины, и там собраны все предыдущие ритмы. В тиши ночного

или иного времени отдыха находят пристанище и процессы развития, и более глубокие, потаенные последовательности. Тишина «пятого ритма» – это и есть фаза превращения внешней динамики во внутреннюю неподвижность. Как мы уже однажды заметили, крестьяне знают, что день всегда начинается с ночи. Так же, как музыка начинается в тишине, день рождается во тьме ночной. Что возникает теперь, в новом круге?

Как нельзя кстати приходятся слова Анны Халприн¹⁰, новатора в области постмодернистского танца, мечтавшей об искусстве, которое бы озвучивало главные жизненные вопросы. Она также мечтала о будущем, когда «искусство снова станет уважаемо благодаря своей способности вдохновлять, учить, трансформировать и исцелять», а также о танце, который находился бы в гармонии с силами природы и не доминировал над землей, а значит, и над телом.

9 Из заметок Ханны Лауры Калье после сеанса соматической терапии. 2019.

10 Речь Анны Халприн во время вручения премии Arts & Healing Network. 2006.

Käesolev trükis saadab kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu, mille põhiprogrammi näitused toimuvad Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, Tallinna Kunstihoones, Kai kunstikeskuses ja kinos Sõprus. Biennaali satelliitprogrammi sündmused toimuvad Tallinna näitusepaikades ja linnaruumis.

This publication accompanies the contemporary art biennial Tallinn Photomonth. The exhibitions in the main programme take place at the Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM), Tallinn Art Hall, Kai Art Center and Sõprus cinema. The events in the satellite programme take place at exhibition venues in Tallinn and in the city space.

Данное печатное издание подготовлено к биеннале современного искусства «Таллиннский месяц фотографии». Выставки, входящие в состав основной программы, пройдут в Эстонском музее современного искусства (ЕККМ), Таллиннском Доме Искусства, арт-центре Kai и кинотеатре «Сыprus». Мероприятия в рамках сопроводительной программы биеннале состоятся в таллиннских галереях и на других городских площадках.

6.09.–3.11.2019

„Lase oma tähelepanul.... pehmeneda ja laiali valguda“ Trükis / Publication / Публикация
Kai kunstikeskus, 21.09.–1.12.2019

Let the field of your attention.... soften and spread out Koostaja / Editor / Составитель издания
Kai Art Center, 21.09.–1.12.2019 Piret Karro

«Пусть область вашего пристального внимания.... уменьшится и растворится» Tekstid / Texts / Тексты
Арт-центр Kai, 21.09.–1.12.2019 Hanna Laura Kaljo, Annika Toots, kunstnikud / artists / художники

Kunstnikud / Artists / Художники Tõlkija / Translator / Переводчик
Marie Kølbaek Iversen, Sandra Kosorotova, Keiu Krikmann, Refiner
Pia Lindman, Andrea Magnani, Keeletoimetajad / Language editors /
Elin Már Øyen Vister, Carlos Monleón Gendall, Языковая редактура
Sam Smith, Nele Suisalu Piret Karro, Michael Haagensen, Refiner

Kuraator / Curator / Куратор Graafile disain / Graphic design /
Hanna Laura Kaljo Графический дизайнер
Jaan Evert, Ott Kagovere

Assistent / Assistant / Ассистент Paber / Paper / Бумага
Kaisa Maasik Munken Lynx

Näitusekujundus / Exhibition design / Väljaandja / Publisher / Издатель
Художник-оформитель выставки Tallinna Fotokuu, Kai kunstikeskus
Tõnu Narro

Installatsioon / Installation / Установка Tiraaž / Print run / Тираж
Tehniline Direktor 1000

Näituse toimekond / Exhibition team / Trükikoda / Printer / Типография
Выставочная команда Folger Art OÜ
Anastassia Dratšova, Sille Kima, Karin Laansoo,
Kadri Laas, Kulla Laas, Eeva Lillemägi,
Kadi-Elī Tähiste, Laura Toots, Natalie Mets

Toetajad / Supporters / Спонсоры
Akumata
Briti Nõukogu / British Council / Британский совет
Eesti Kultuurkapital / Cultural Endowment of Estonia / фонд «Капитал культуры Эстонии»
Ettevõtlike Arendamise Sihtasutus / Enterprise Estonia / Фонд содействия развитию предпринимательства
Euroopa Regionaalarengu Fond / European Regional Development Fund /
Европейский фонд регионального развития
Hispaania suursaatkond Eestis / Embassy of Spain in Estonia / Посольство Испании в Эстонии
Kultuuriministeerium / Estonian Ministry of Culture / Министерство культуры Эстонии
Kuninglik Norra Saatkond / Royal Norwegian Embassy / Посольство Дании в Эстонии
Norra Kaasaegse Kunsti Keskus / Office for Contemporary Art Norway / Норвежский центр современного искусства
Põhjala pruulikoda / Põhjala Brewery / Пивоварня Пыхьяла
Põhjamaade Kultuuripunkt / Nordic Culture Point / фонд Nordic Culture Point
Rahvakultuuri Keskus / Estonian Folk Culture Centre / Центр народной культуры
Rootsi Kultuurifond Soomes / The Swedish Cultural Foundation in Finland / Шведский культурный фонд Финляндии
Soome Instituut / Finnish Institute in Estonia / Институт Финляндии
Taani Kunstide Fond / Danish Arts Foundation / Датский фонд искусств
Tallinna Kultuuriamet / Tallinn Culture Department / Таллиннский департамент культуры
TelepART
Viru Keskus

Tänu / Thanks to / Благодарности
Laura Arum-Lääts, Heidi Ballet, Laura Cemin, Kädi Eelmaa, Eesti Rahvapärимuse Kool,
Eesti Tantsuagentuuri TantsuRUUM, Berit Hague, Merrit Helviste, Alissa Ivanova, Maria Kalašnikova,
Anastassia Langinen, Liina Lehtla, Mihkel Lemberg, Lucy Lopez, Mustarinda, Northern Sustainable Futures,
Jenni Nurmenniemi, Matva Sei, Kristiina Tarvis, Triin Metsla, Monika Tomingas, Annika Üprus

ISBN 978-9949-01-379-1

kai.center
fotokuu.ee

ISBN 978-9949-01-379-1

21.09.–1.12.2019