

ADRIANA CZERNIN

...DEVIATIONS...

STRUCTURA GALLERY, SOFIA

25.01.-20.03.2018

ESCHENBACHGASSE 11, A-1010 WIEN

T +43.1.585 73 71, F +43.1.585 73 72

GALERIE@MARTINJANDA.AT

WWW.MARTINJANDA.AT

KUZMAN SHAPKAREV 9, 1000 SOFIA

CONTACT@STRUCTURA.GALLERY

WWW.STRUCTURA.GALLERY

...deviations...

Adriana Czernin works mainly with pencil on paper, but we can imagine her modelling the universe with a scalpel in an attempt to bring the microcosm and the macrocosm closer together. For her, ornament is an atom, an elementary but constituent particle which, at the most basic level, contains essential information about the world. The arrangement of the different "atoms" in a particular order, as well as the opposition to this order, largely characterises life itself, from its most ordinary to its most philosophical aspect.

Czernin's quests encompass both the micro- and the macro-level. She investigates a wide perimeter ranging from the ideas of Gestalt psychology, which makes sense of the production of order, to those of a scholar such as Ernst Gombrich, according to whom order is only created because perceptions need a framework against which to identify deviations from the norm.

How far can deviation from the regularity go while keeping the whole, yet making it different? This is perhaps the main question posed in Czernin's works. They also examine how the past reflects the present, whether a form can carry meanings accumulated from different eras while at the same time being independent and where time fits into the infinity of the ornamental frieze.

In her works the artist usually starts from an existing motif that is already laden with symbolic meaning and history. She takes it out of its usual context, trying to clear it of its everyday religious or political purpose. Precisely deciphering the mechanism by which each element functions – form, line, colour, dynamics, space – is the first condition for removing the given ornament from the orbit of the earthly in an attempt to gain insight beyond, into the heights of the pure, sublime structure. The artist needs this analysis to tame and subordinate the visual sign, which has survived over the centuries, to the will of a single individual. All constraints then disappear, all boundaries become surmountable. Ornaments, which carry historical experience as in a time capsule, produce new images and new messages. Respect for the past does not impede the ambitions of the present. Utopia is still possible.

Regardless of their kaleidoscopic purity, Adriana Czernin's works speak a great deal about the present day. They define it using past experience. The latter shows through the flesh even of the most decorative composition at first glance. Every choice is of crucial importance, not only when the artist uses thorns, snakes, ropes and barbed wire that refer directly to traumatic events, as in her earlier works, but also when she prefers seemingly neutral elements. In practice, there are no neutral elements. Every motif contains layers of references that are multiplied by the viewers' reactions and knowledge.

Adriana Czernin is not afraid of absolute beauty. She uses it and achieves a hypnotic effect. The colours, forms and dynamics provoke, but also test our capacity to look beyond the surface. The mathematical accuracy and precision of her work do not diminish the power of the imagination. They work at different levels: aesthetic, metaphorical and semiotic. The viewer must decipher the signs, discover the logic of the connections and then identify the "deviations" and trace how they are developed beyond the pictorial field.

Czernin's works are abstractions taken from the field of reality. But each of them tells stories or prompts us to invent our own. The references to what is happening today are there for us to grasp through the historical and visual experience accumulated in our cells. Stories from the past are superimposed on the present. Time merges into one, it is the same. The circle of the kaleidoscope closes and viewing can begin.

Maria Vassileva: Adriana Czernin, ...deviations...

In: ... deviations..., catalogue published on the occasion of the exhibition „...deviations...“

(Structura Gallery, Sofia, 25.01. – 10.03.2018), p. 3 - 5

Адриана Чернин

...отклонения...

Адриана Чернин работи предимно с молив върху хартия, но можем да си я представим как моделира със скалпел универсума в опит да доближи микрокосмоса и макрокосмоса. За нея орнаментът е атом, елементарна, но градивна частица, която на базисно ниво съдържа основна информация за света. Свързването на различните “атоми” в определен ред, както и противопоставянето на този ред, в голяма степен характеризира самото живеене – от най – обикновения до най-философския му аспект. Търсенията на Чернин се разпростират и на микро, и на макрониво. Тя изследва широк периметър, затворен между идеите на гещалт психологията, която вижда смисъл в произвеждането на порядък, и на учен като Гомбрих, според когото порядъкът се създава, само защото възприятията имат нужда от рамка, на която да противопоставят отклоненията от нормата.

Докъде може да стигне девиацията от редовността, така че цялото да се запази, но да е друго? Това може би е основният въпрос, който се очертава в работите на Чернин. И още: как миналото отразява настоящето, може ли една форма да носи натрупванията на различни епохи и едновременно с това да е независима, къде се вписва времето в безкрайността на орнаменталния фриз...

В работите си авторката обикновено тръгва от реално съществуващ мотив, вече достатъчно натоварен със символика и история. Тя го изважда от обичайната му среда, като се опитва да го “изчисти” от всекидневното, религиозното или политическото му предназначение. Прецизното разчитане на механизма на функциониране на всеки елемент – графика, цвят, динамика, пространство, е първото условие по пътя към извеждане на дадения орнамент извън орбитата на земното в опит да се прозре отгъдък, към висините на чистата, сублимна структура. Този анализ е необходим на художничката, за да може оцелелият през столетията визуален знак да бъде опитомен и подчинен на волята на един-единствен индивид. Тогава задръжките отпадат, границите стават преодолими. Орнаментите, които като в капсула на времето пренасят историческия опит, произвеждат нови образи и нови послания. Респектът към миналото не пречи на амбициите на настоящето. Утопията все още е възможна.

Независимо от своята калейдоскопична чистота, работите на Адриана Чернин говорят много за днешния ден. Те го определят, използвайки миналия опит. И той прозира през плътта и на най-декоративната на пръв поглед композиция. Всеки избор е от решаващо значение. И не само както когато в по-предишни работи авторката използва тръни, змии, въжета и бодлива тел, които директно препащат към травматични събития, но и когато предпочита привидно неутрални елементи. На практика такива няма. Всеки мотив съдържа пластове от препратки, които се умножават от реакциите и знанието на зрителите.

Адриана Чернин не се страхува от абсолюта на красотата. Използва я и постига хипнотично въздействие. Цветовете, формите, динамиката предизвикват, но и изпробват способността ни да погледнем отвъд повърхността. Математическата точност и прецизността на изпълнението не намаляват силата на въображението. То работи на различни нива: естетическо, метафорично, семиотично. Зрителят трябва да

Мария Василева: ...отклонения...

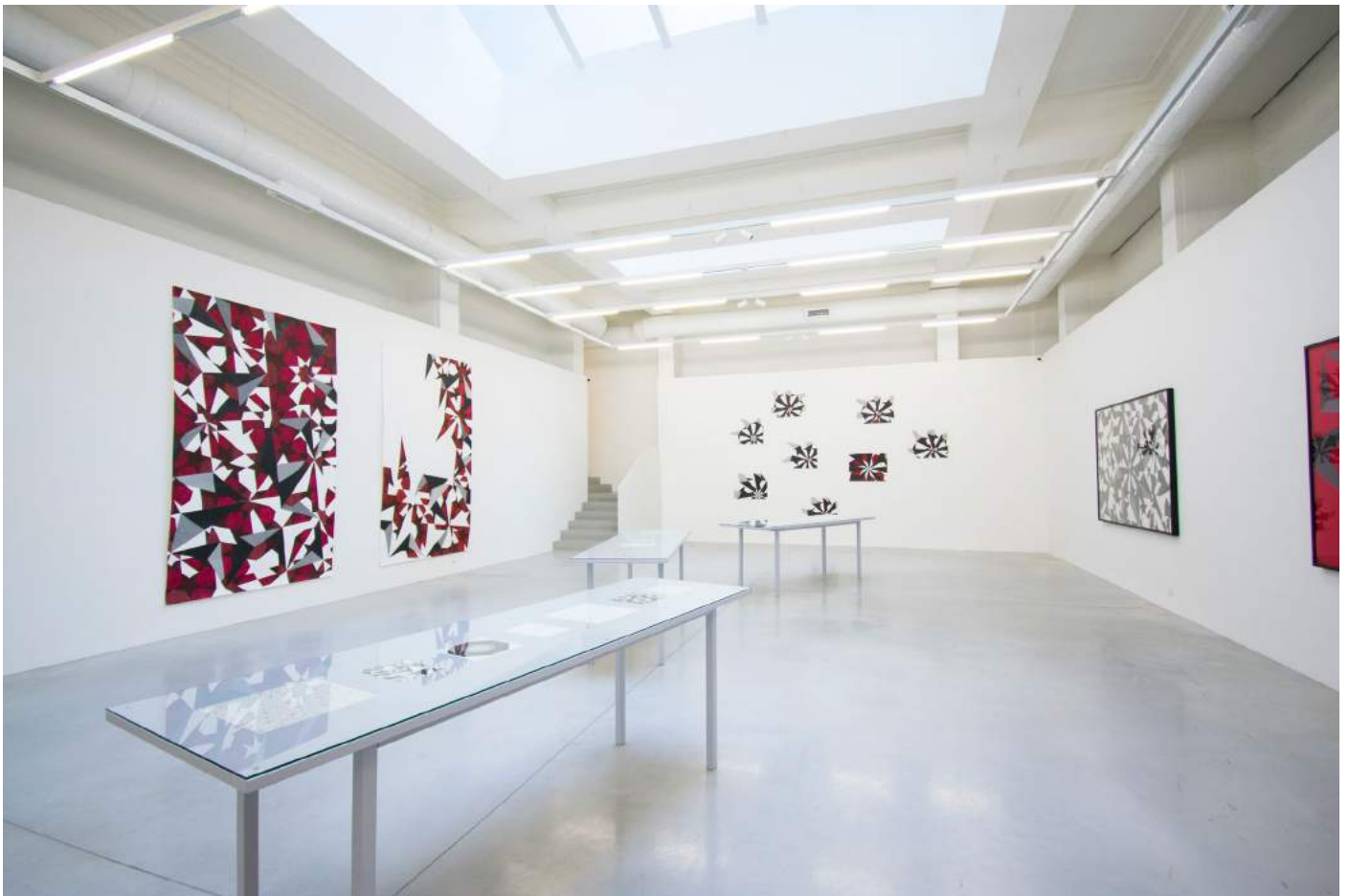
Каталогът се издава по повод на изложбата на Адриана Чернин
в галерия Структура, София, декември 2017 - януари 2018

разчете знаците, да провиди логиката на връзките, а след това да установи “нарушенията” и да проследи как те се развиват и извън полето на картината. Работите на Чернин са абстракции, изтръгнати от полето на реалността. Всяка една от тях обаче разказва истории или ни подтиква да си създадем свои. Референциите към случващото се днес са налице. Долавяме препратките с отложения в клетките ни исторически и визуален опит. Предишните разкази се наслагват върху днешното време. Времето се слива в едно, то е същото. Кръгът на калейдоскопа е затворен и гледането може да започне.

ADRIANA CZERNIN: ...DEVIATIONS...

EXHIBITION VIEW, STRUCTURA GALLERY, SOFIA, 2018

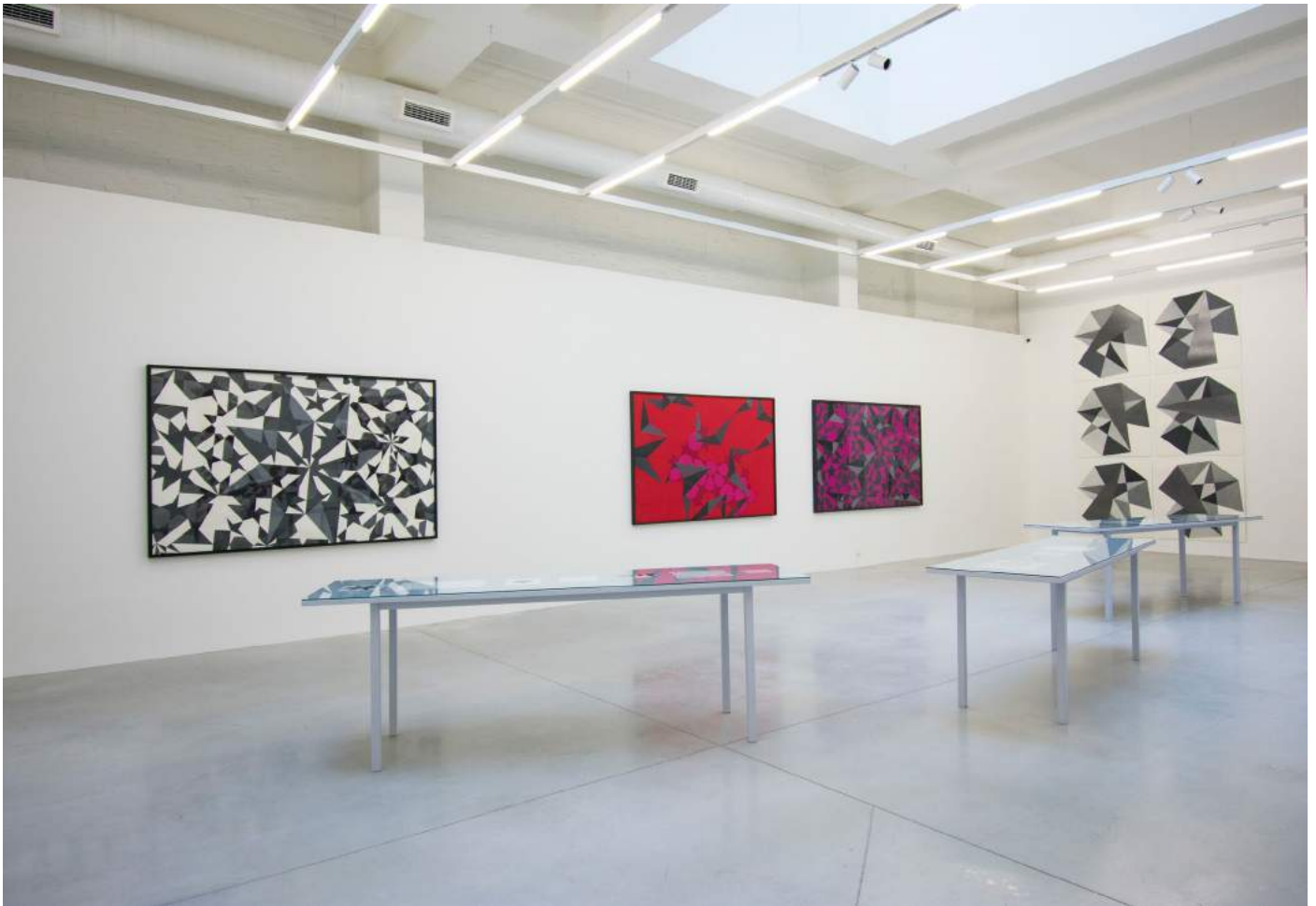
ADRIANA CZERNIN: ...DEVIATIONS...

EXHIBITION VIEW, STRUCTURA GALLERY, SOFIA, 2018

ADRIANA CZERNIN: ...DEVIATIONS...

EXHIBITION VIEW, STRUCTURA GALLERY, SOFIA, 2018

ADRIANA CZERNIN: ...DEVIATIONS...

EXHIBITION VIEW, STRUCTURA GALLERY, SOFIA, 2018

ADRIANA CZERNIN: ...DEVIATIONS...

EXHIBITION VIEW, STRUCTURA GALLERY, SOFIA, 2018

ADRIANA CZERNIN: ...DEVIATIONS...

EXHIBITION VIEW, STRUCTURA GALLERY, SOFIA, 2018

ADRIANA CZERNIN

SELBSTPORTRAIT II, 2018

WATERCOLOUR, PENCIL, COLOURED PENCIL ON PAPER

240 X 148 CM