

LYOUDMILA MILANOVA I PORTFOLIO

In my artistic practice I deal with energy and natural phenomena and the relationship between nature and artificiality. Ephemeral substances such as fog, clouds, light or the physical laws of solid things are often in focus of my works, where they are put in contrast to man-made constructs as technology or spaces.

In meiner künstlerischen Praxis setze ich mich mit Energie und Naturphänomenen und dem Verhältnis von Natur und Künstlichkeit auseinander. Oft sind es ephemere Substanzen wie Nebel, Wolken, Licht oder die physikalischen Gesetze der festen Dinge, die im Fokus meiner Werke stehen und die auf von Menschen gemachte Konstrukte treffen, sei es Technologie oder Räume.

www.lucymilanova.com

Brief Balance

2021 | *kinetic object* | *Kinetisches Objekt*

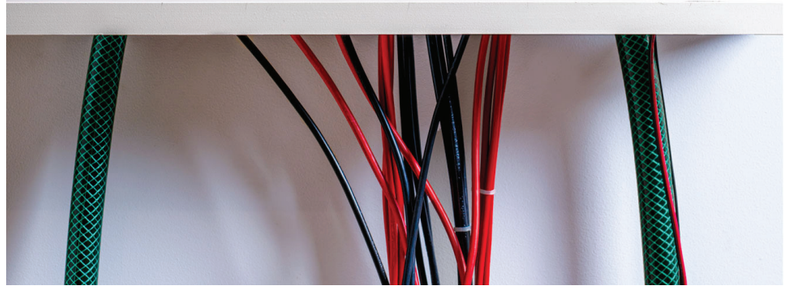
Drops of water run down a plate and freeze at the same time, finally producing an instantaneous composition of the transition between two aggregate states of the element water.

Wassertropfen laufen an einer Platte hinunter und gefrieren gleichzeitig, so dass eine momentane Komposition des Übergangs zwischen zwei Aggregatzuständen des Elements Wasser entsteht.

.

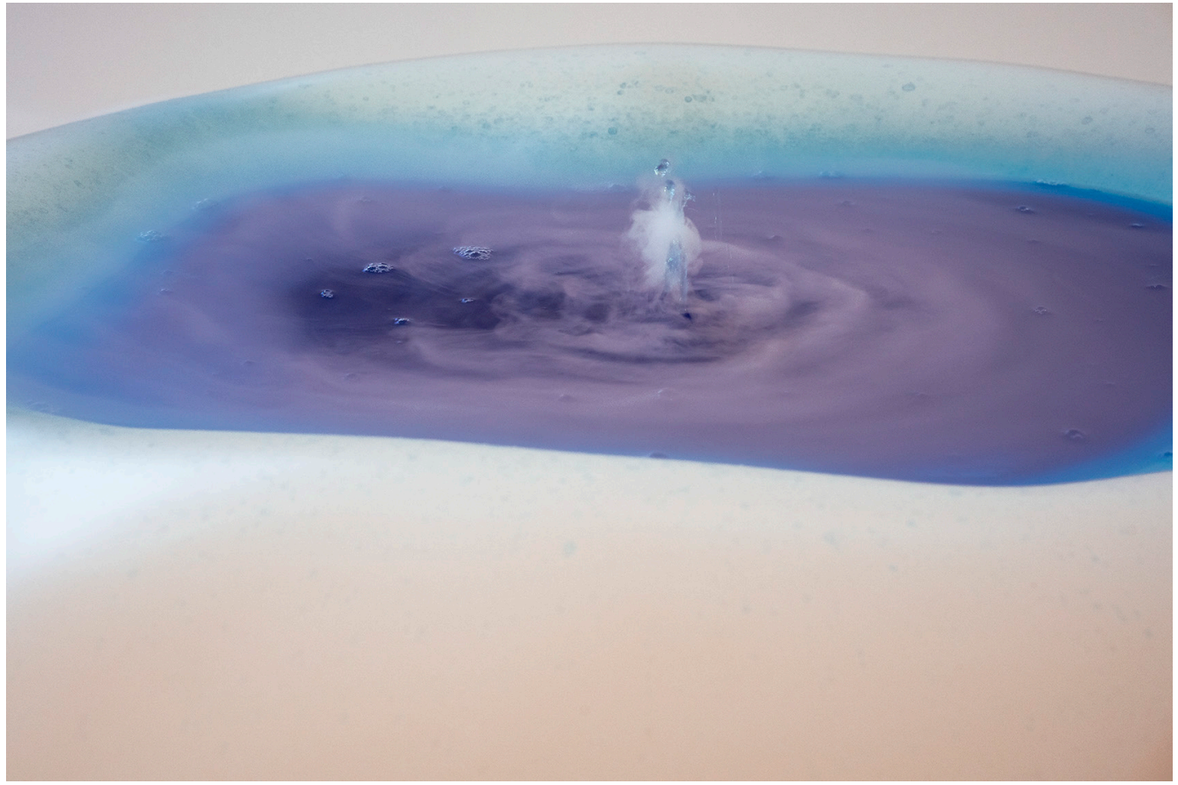
We have to learn to walk in a circle
Wir müssen lernen, uns im Kreis zu drehen

2022 | *mixed media installation* | *Mixed-media Installation*

Water which evaporates and water that becomes ice, along with a kinetic mirror that reflects light back and moves it into the space, are enclosed in a circular tableau. All elements in this composition follow their own rhythm and loop or turn on and off at specific time intervals. The highly artificial landscape addresses the principle of natural cycles and human interaction with them.

Wasser, das zum Verdunsten gebracht und Wasser, das zum Eis wird, zusammen mit einem kinetischen Spiegel, der Licht in den Raum zurückreflektiert und bewegt, sind in einem runden Tableau eingeschlossen. Alle Elemente in dieser Komposition befolgen ihrem eigenen Rhythmus und laufen in Loop oder schalten sich ein und aus in bestimmten Zeitintervallen. Die hochartifizielle Landschaft thematisiert das Prinzip der natürlichen Kreisläufen und der menschliche Umgang damit.

Torso

2021 | *object* | *Objekt*

The artist's own body print is coated with heat-sensitive ink so that it reacts to the room temperature. The torso changes its color depending on the outside temperature from black to red and green, to blue and magenta.

Der körpereigene Abdruck der Künstlerin ist mit wärmeempfindlicher Tinte beschichtet, so dass er auf die Raumtemperatur reagiert. Der Torso wechselt seine Farbe je nach Außentemperatur von Schwarz über Rot und Grün, bis Blau und Magenta.

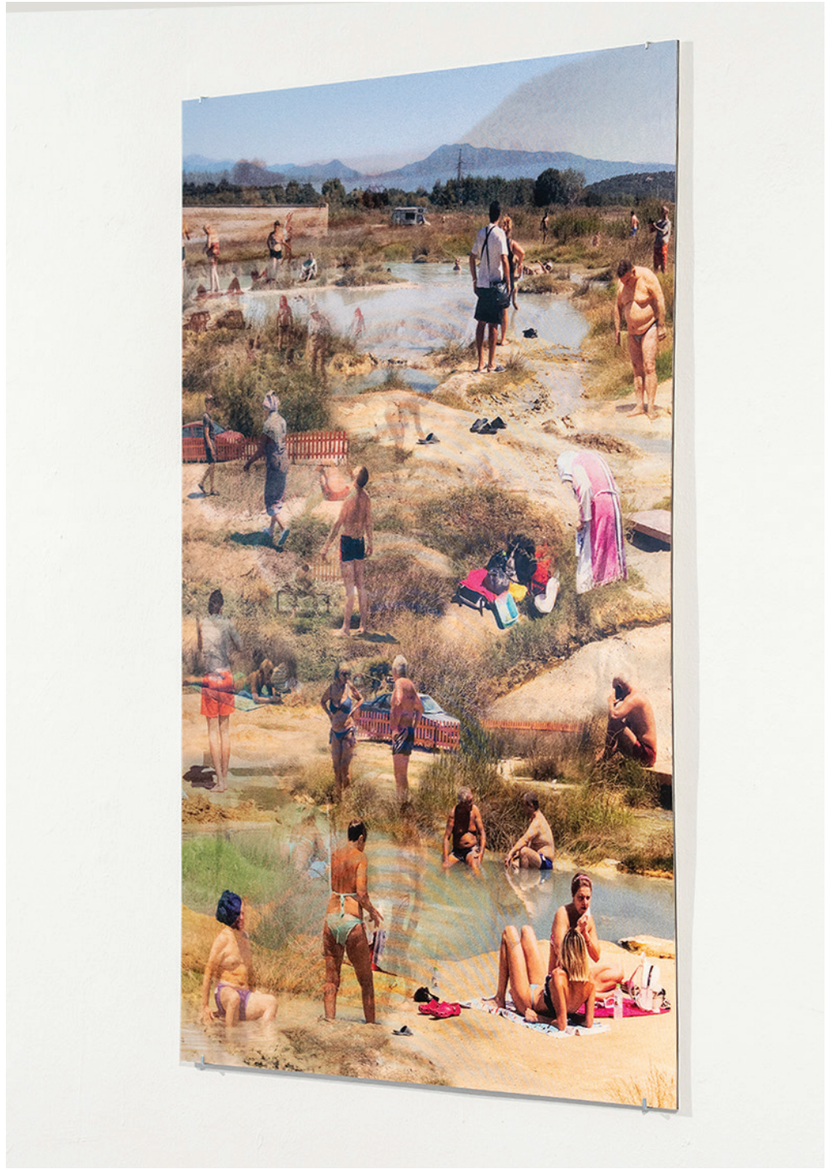
Hidden object I
Wimmelbild I

2021 | *Lenticular print* | *Lentikulardruck 67 x 100cm*

A collage, which shows overpopulated nature sites. The people inside of these tableau seem to share the same knowledge of the hidden benefit inside of these landscapes. Hidden object refers here to the German term of “Wimmelbild”.

Eine Collage, die überbevölkerte Naturlandschaften zeigt. Die Menschen in diesen Tableaus scheinen das gleiche Wissen über den versteckten Nutzen in diesen Landschaften zu teilen. Die Lentikulardrucktechnik wird hier benutzt, um den Eindruck eines Wimmelbildes zu verstärken.

Tree of vision
Baum des Sehens

2021 | *kinetic light installation* | *kinetische Lichtinstallation*

A kinetic mirror with a root-like base reflects light back into the exhibition space and allows it to travel along the walls. This seems to literally scan the room, directing the gaze to what wants to be seen and recognized.

Ein kinetischer Spiegel mit einem wurzelähnlichen Unterbau reflektiert Licht in den Ausstellungsraum zurück und lässt dieses an den Wänden entlang wandern. Dieses scheint den Raum förmlich zu scannen, lenkt den Blick auf das, was gesehen und erkannt werden will.

Like eyes, like a mouth, like birds, like the sun
Wie Augen, wie Mund, wie Vögel, wie Sonne

2020 | *one-channel video, full hd | Ein-Kanal-Video, Full-HD | 16min*

The video work shows places in Bulgaria that are determined by a special texture shaped by natural phenomena and landscapes. Nature has a strong normative dimension there. Here it becomes - in conjunction with various mythological attributions - the basis and model of human behaviour and is described and experienced as a connection to the “cosmic” order. Folklore, in terms of music, clothing and oral traditions, plays an essential role in conveying this knowledge.

Die Videoarbeit zeigt Orte in Bulgarien, die von einer besonderen, durch Naturphänomene und Landschaften geprägten Textur bestimmt sind. Die Natur hat dort einen starken normativen Charakter. Sie wird hier - in Verbindung mit verschiedenen mythologischen Zuschreibungen - zur Grundlage und zum Vorbild menschlichen Verhaltens und als Verbindung zur „kosmischen“ Ordnung erlebt. Die Folklore in Form von Musik, Kleidung und mündlicher Überlieferung spielt bei der Vermittlung dieses Wissens eine wesentliche Rolle.

And Inside There Is Nothing But A Heart

2020 | *performance* | *Performance* | *40min*

Physical encounters between body and objects lead to action and reaction and become the source of choreography. While the body keeps exploring things and their physics, it establishes different situations and narration. The work focusses on possible sources for creation of movement and choreography: from pure gravity and body weight, through interactions with installed objects and other bodies in space, up to emotional forces inside of the body.
Collaboration with Yejin Kwon.

Physische Begegnungen zwischen Körper und Objekten führen zu Aktion und Reaktion und werden zur Quelle der Choreografie. Während der Körper die Dinge und ihre Physik erforscht, schafft er verschiedene Situationen und Erzählungen. Die Arbeit konzentriert sich auf mögliche Quellen für die Erzeugung von Bewegung und Choreografie: von der reinen Schwerkraft und dem Körpergewicht über die Interaktion mit Objekten bis hin zu den emotionalen Kräften im Inneren des Körpers.
Kollaboration mit Yejin Kwon.

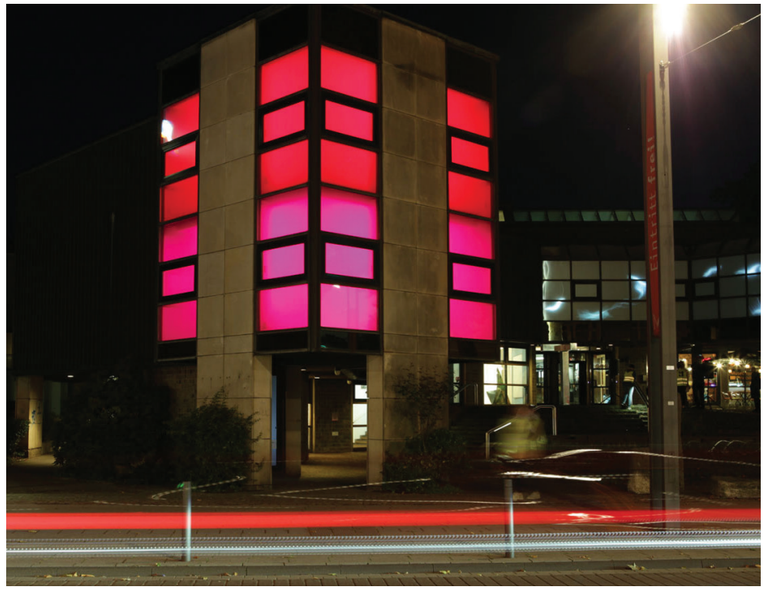

You have to walk slowly to stay in the light
Man muss langsam gehen, um im Licht zu bleiben

2018 | *light installation* | *Lichtinstallation*

The light installation simulates twilights in other geographical locations in real time. It starts and ends with the sunset and sunrise on site. The exact locations and duration of each sunrise and sunset are shown in a graph. In December 2018, the work had a total duration of 14.5 hours daily.
Collaboration with Martin Hesselmeier.

Die Lichtinstallation simuliert in Echtzeit die Dämmerung an anderen geografischen Orten. Sie beginnt und endet mit dem Sonnenuntergang und -aufgang vor Ort. Die genauen Orte und die Dauer der einzelnen Sonnenauf- und -untergänge sind in einer Grafik dargestellt. Im Dezember 2018 dauerte die Arbeit insgesamt 14,5 Stunden täglich.
Kollaboration mit Martin Hesselmeier.

BRUCH &
DALLAS

AGENS

2018 | *one-channel-video, full hd | Ein-Kanal-Video, Full-HD | 20min*

In „AGENS“, clouds and fog come and go, however only featured in interiors. Everyday scenes of the ephemeral - such as smoke from a cigarette, steam coming from a kettle or a dishwasher - gradually turn into peculiar cloud and fog phenomena. While becoming denser and more surreal, familiar vapours get increasingly detached from their conformed functionality.

In “AGENS”, Wolken und Nebel kommen und gehen, allerdings nur in Innenräumen. Alltägliche Szenen des Ephemeren - wie der Rauch einer Zigarette, der Dampf eines Wasserkochers oder einer Spülmaschine - verwandeln sich allmählich in eigentümliche Wolken- und Nebelphänomene. Während sie immer dichter und surrealer werden, lösen sich die vertrauten Dämpfe immer mehr von ihrer konformen Funktionalität.

The Sky Eludes All Attempts At Planning

2017 | *kinetic sculpture* | *kinetische Skulptur*

Every now and then a cloud is blown out of a small opening on the top of a pedestal. This immaterial “sculpture” floats briefly over the socket, to dissolve immediately in nothing. The fleeting moment, in which a cloud is “presented” over a pedestal, is an attempt to cultivate material. The subtle mixture remains intangible.
Collaboration with Steffi Lindner.

Aus einer kleinen Öffnung eines Sockels wird ab und zu eine Wolke ausgestoßen. Diese immaterielle „Skulptur“ schwebt kurz über dem Sockel, um sich gleich wieder im Nichts aufzulösen. Der flüchtige Moment, in dem eine Wolke über einem Sockel „präsentiert“ wird, ist ein Versuch, das Material Nebel zu kultivieren. Die subtile Mischung bleibt jedoch ungreifbar.
Kollaboration mit Steffi Lindner.

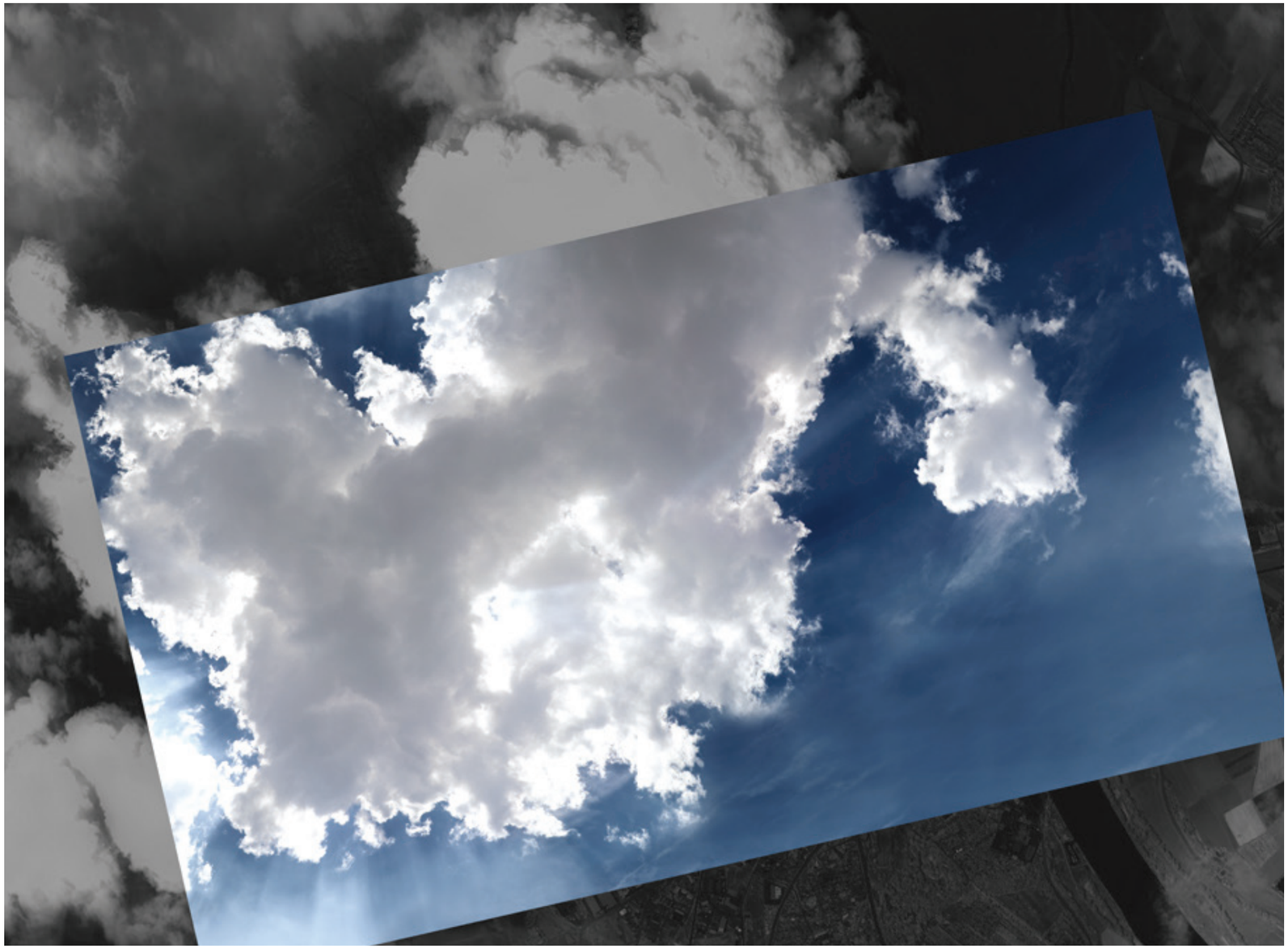

Seeing clouds from both sides

2016 - 18 | *Inkjet print on Hahnemühle paper, variable size* | *Inkjet Druck auf Hahnemühle Papier, Maße variabel*

Clouds photographed from both sides - synchronously from above and below with the help of a satellite camera. As soon as the satellite reaches the specified latitude, it captures a frame of the clouds from above with its camera, while the artist photographs the same cloud formation from below. In a very brief moment, the two camera lenses look into each other. The photographic images were realised as a series at different locations.

Wolken von beiden Seiten fotografiert – synchron von oben und von unten mit Hilfe einer Satellitenkamera. Sobald der Satellit die festgelegten Breitengrade erreicht, erfasst er mit seiner Kamera einen Ausschnitt der Wolkendecke von oben, während die Künstlerin von unten dieselbe Wolkenformation aufnimmt. In einem kurzen Moment blicken die zwei Kameralinsen in einander. Die fotografischen Aufnahmen wurden als Serie an unterschiedlichen Orten umgesetzt.

SUNS

2018 | *mixed media installation* | *Mixed-media Installation*

The starting point of the work SUNS (plural of sun) is the “largest artificial sun in the world - Synlight”, which was developed for research purposes and is located in the DLR Institute for Solar Research near Cologne, Germany. The attempt to visually capture and reconstruct the artificial sun is also an attempt to exaggerate its artificiality.

The installation SUNS embarks on the search for the manifestation and aesthetic experience of nature in its technical image.

Ausgangspunkt der Arbeit SUNS (Plural von Sonne) ist die „größte künstliche Sonne der Welt - Synlight“, die zu Forschungszwecken entwickelt wurde und sich im DLR-Institut für Solarforschung bei Köln befindet. Der Versuch, die künstliche Sonne visuell zu erfassen und zu rekonstruieren, ist auch ein Versuch, ihre Künstlichkeit hervorzuheben.

Die Installation SUNS begibt sich auf die Suche nach der Manifestation und ästhetischen Erfahrung der Natur in ihrem technischen Abbild.

SOLID LIGHT

2011 | *Installation with sun light* | *Installation mit Sonnenlicht*

Sunlight falls inside of a room and travels along the wall. With the help of a heliostat - a kinetic mirror which tracks the sun's path, part of the light is reflected back, so that it stays in one place inside the room. Opposite to the first heliostat, which fixes the light, a second one sets in motion the light from a lamp. It is located in the space itself and also moves according to the local solar co-ordinates. The light reflection moved by the second mirror thereby marks the current position of the sun. At a certain moment the "frozen" sunlight and its simulation overlap..

Sonnenlicht fällt ins Innere eines Raumes und wandert entlang. Mit der Hilfe eines Heliostats - eines beweglichen Spiegels, der der Sonnenbahn nachläuft, wird ein Teil des Lichtes zurückreflektiert, so dass es im Innenraum an einer Stelle bleibt. Entgegengesetzt zu dem ersten Heliostat, der das Licht fixiert, setzt ein zweiter das Licht einer unbeweglichen Kunstlichtquelle in Bewegung. Er befindet sich im Raum selbst und bewegt sich ebenfalls nach den örtlichen Sonnenkoordinaten. Die durch den Spiegel bewegte Lichtreflexion markiert dabei den aktuellen Sonnenstand. In einem bestimmten Augenblick überlappen sich das künstlich angehaltene Sonnenlicht und dessen Simulation.

affinité

2012 | *sculpture* | *Skulptur*

A balloon made of plaster (weight 12 kg) and a latex balloon filled with helium gas are tied together and pull in opposite directions until the helium-filled balloon yields to gravity.

Ein Ballon aus Gips (Gewicht 12 kg) und ein mit Heliumgas gefüllter Latexballon sind aneinander gebunden und ziehen in gegensätzliche Richtungen, bis der mit Helium gefüllte Ballon der Schwerkraft nachgibt.

Lyoudmila Milanova

born 1979 in Varna, Bulgaria
lives and works in Cologne, Germany

2008 - 11 audio-visual media arts at the Academy of Media Arts Cologne / Diploma
2000 - 06 Theater, Film and Television Sciences at the University of Cologne / M.A. Degree
1998 - 99 German and English philology at the Sofia University, Bulgaria

SOLO AND DOUBLE SHOWS (SELECTION)

2021
Art city gallery "Boris Georgiev", Varna (BG)
Little bird place gallery, Sofia (BG)
"Wir müssen lernen, uns im Kreis zu drehen", Artothek, Cologne (GR)
"Seeing things from both sides", KOP.12, Essen (GR)

2019
Art on advertising pillars, Cologne (GR)

2018
"Man muss langsam gehen, um im Licht zu bleiben", Galerie Bruch&Dallas, Cologne (GR)
SUNS, Matjö, Cologne (GR)

2017
AGENS, Fuhrwerkswaage, Cologne (GR)

2016
AER, Kunsthaus Rhenania, Cologne (GR)

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (SELECTION)

2022
"Welt in der Schwebe. Luft als künstlerisches Material" Kunstmuseum Bonn (GR)

2021
"Inszenierung des Zeigens," Kunsthaus NRW Kornelimünster, Aachen (GR)

2020
"And Inside There Is Nothing But A Heart", Arko Art Center, Seoul (KR)

2019
"Plastic Nature", Art Research Lab, Liepaja, Lithauen (LTU)
"Goldstücke", Kunstmuseum Gelsenkirchen (GR)

2018
GEDOK "Dr. Theobald Simon Award 2018", Kunsthaus Rhenania, Cologne (GR)
"Transition", Nomination Art Award Haus am Kleistpark, Berlin (GR)

2017
Art 3 Gallery, Residency Unlimited, NYC (US)

2015
"First Person View", Knockdown Center, NYC (US)

2014
Kyoto Art Center, Kyoto (JP)
Montévidéo, Marseille (FR)

2012
Architekturteilchen, Museum for Applied Arts, Cologne (GR)

2011
The Graduation Edition 2011, V2, Rotterdam (NL)

SCREENINGS (SELECTION)

2020
37. Kasseler Dokfest, Kassel (GR)

2019
Aesthetica Short Film Festival, York, (GB)
Antimatter, media art festival, Canada (CAN)
Recontres Internationales, video library, Paris & Berlin (FR/GR)
Scratch Projection, Studio des Ursulines, Paris (FR)

2018
Now & After International Video Art Festival, Moskau (RU)

2011
Berlinale Empfang (GR)
Abstracta, Rom (IT)

Layout design: arciniegas.de

© Lyoudmila Milanova I 2021-22