

🌸 / Συναντήσεις / Ζοέ Ουνγκιέρ: Τέχνη σε κόντρα πλακέ

Ζοέ Ουνγκιέρ: Τέχνη σε κόντρα πλακέ

mara on August 17, 2014 - 16:13 in Συναντήσεις

Η αγάπη της για τη φύση αποτελεί πηγή έμπνευσής της και το ταλέντο της τη βοηθά να αποτυπώνει στο ξύλο κάθε σκέψη της. Η Ζοέ Ουνγκιέρ ξεχωρίζει, καθώς επέλεξε να δημιουργεί κυρίως πάνω σε κόντρα πλακέ.

Ευαίσθητοποιημένη, όπως υπαγορεύει η καλλιτεχνική της φύση, ρομαντική και ειλικρινής, μιλά στο Συναπάντημα για όσα θέλουμε να μάθουμε για αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο δημιουργίας έργων Τέχνης.

Συναπάντημα: Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις έργα Τέχνης πάνω σε κόντρα πλακέ;

Ζοέ Ουνγκιέρ: Όταν ξεκίνησα την τεχνική του σμιλεύματος του ξύλου, το πρώτο μέλημά μου ήταν να βρω πάνελ αρκετά ευέλικτα ώστε να μπορούν οι ίνες να αντέξουν τη διαδικασία της εκτύπωσης. Μετά συνειδητοποίησα ότι οι πλάκες μου ήταν η σωστή επιλογή, γιατί μου «μιλούσαν» περισσότερο, είχα μια άμεση «σύνδεση» με την έκφραση της ζωής! Έτσι όταν αποφάσισα να εκθέσω τα έργα μου σε καλούπια, αναρωτήθηκα αν ήθελα να ξεκινήσω να δουλεύω σε ξύλο ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα κομμάτια μου. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω κόντρα πλακέ, να το αναβιώσω και το βάλω πίσω στην προέλευσή του, στο θέμα του δέρματος και του ριζώματος*.

Συναπάντημα: Πώς αποφασίσατε να αφιερώσετε την καριέρα σας σε αυτό;

Ζοέ Ουνγκριέρ: Το θέμα του ριζώματος ήρθε σταδιακά ως μια προοδευτική διαδικασία. Χρειαζόμουν να ξεκαθαρίσω συγκεκριμένα θέματα για μεγάλο διάστημα, όπως «από πού προερχόμαστε όλοι και πού πηγαίνουμε»... Και νομίζω ότι έχω ακόμα να αναπτύξω αυτό το θέμα παραπάνω! (γελάει)

Συναπάντημα: Το κοινό καταλαβαίνει την αξία αυτής της Τέχνης;

Ζοέ Ουνγκριέρ: Μα, βέβαια! Νομίζω ότι όποιος βλέπει τη δουλειά μου συνειδητοποιεί τι προσπαθώ να εκφράσω και ως ανταπόδοση τού δίνω πολλή σκέψη και σεβασμό! Αυτός είναι ένας τεράστιος φόρος τιμής προς αυτούς! Οπότε, σας ευχαριστώ!

Σ: Βλέποντας τα έργα σας αντιλαμβανόμαστε ότι σέβαστε τη φύση. Εμπνέετε μόνο από αυτή ή έχετε και άλλες πηγές έμπνευσης;

Ζ.Ο.: Λατρεύω τη φύση, είναι ζωτικής σημασίας για μένα και πραγματική έμπνευση. Λατρεύω τον αυθορμητισμό, το να εκπλήσσομαι από τις ποικιλίες που υπάρχουν στη φύση, την ομορφιά της! Στην πραγματικότητα, είναι ένα θέμα χωρίς τέλος... Αλλά παραμένω ανοιχτή σε ο,τιδήποτε προκαλεί συναισθήματα στον πυρήνα μου. Είμαι καλλιτέχνης «οπτικός», οποιαδήποτε βοήθεια και οποιαδήποτε κατεύθυνση με εμπνέει. Με ενδιαφέρουν τα πορτρέτα, όπως το πορτρέτο του σώματος, ακόμα και η αφηρημένη ζωγραφική πάνω σε ένα βράχο. Για παράδειγμα, όταν διανύω μια περίοδο σχετική με τη σάρκα, το διοχετεύω μέσα από το «ριζωμα» ή πολλές φορές με έναν ακόμα πιο αφηρημένο τρόπο. Το αύριο θα μου δώσει κατά πάσα πιθανότητα μια άλλη έμπνευση και θα αποτελεί μια συνέχεια του συνολικού προσωπικού μου ταξιδιού.

Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Η δουλειά μου έχει ως στόχο να μεταφέρει μια αλήθεια που συνδέεται με τα εσωτερικά συναισθήματά μου, αντηχεί μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο. Και έτσι μπορώ να επιδείξω αυτά τα συναισθήματα μέσα από τη δουλειά μου, αλλά πάντα χρειάζομαι την εσωτερική επικύρωση των ματιών μου.

Σ: Έχετε κάνει πολλές εκθέσεις σε διαφορετικά κράτη. Αντιλαμβάνονται όλοι την Τέχνη σας με τον ίδιο τρόπο; Έχετε διαπιστώσει διαφορές με βάση την κουλτούρα;

Ζ.Ο. : Μπορεί να προκαλεί έκπληξη, αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται σε επαφή με τα έργα μου νιώθουν το ίδιο πράγμα, ακόμα και αν αυτό δεν είναι σαφές από την αρχή. Νομίζω ότι η θεμελιώδης ιδέα είναι ορατή και -συνειδητά ή μη- σχεδόν πάντα προκαλεί τα ίδια συναισθήματα.

Σ: Συνεργάζεστε με διακοσμητές εσωτερικού χώρου και αρχιτέκτονες. Πόσο χρήσιμα είναι τα έργα σας για να αλλάξουν ένα δωμάτιο; Μπορούν να διακοσμηθούν σε όλα τα δωμάτια ή μόνο σε συγκεκριμένα;

Ζ.Ο.: Οι συνεργασίες μου με πολλούς αρχιτέκτονες συχνά συνδέονται με ένα συγκεκριμένο στυλ σε έναν ελεγχόμενο χώρο. Κάποιες φορές η δουλειά μου είναι πάνω σε ντουλάπες ή στον τοίχο όπου γίνεται πραγματική αρχιτεκτονική μελέτη και μερικές φορές πάνω σε επιφάνεια σαν τραπέζι, αυτή που ονομάζουμε «παράθυρο έμπνευσης». Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι δεν μπορώ να δουλέψω πάνω σε πολύ μεγάλα πάνελ, γιατί δεν μπορώ να χειριστώ το μέγεθος, να μεταφέρω τα κομμάτια που έχουν ολοκληρωθεί. Όταν κάνω ένα πολύ καλό έργο, πρέπει να σκεφθώ πώς θα το «σπάσω» σε κομμάτια ώστε να μπορέσω να το μεταφέρω. Έτσι, αν κάποια μέρα κάποιος που έχει δικές μου πόρτες, θέλει να ανανεώσει τον χώρο του, δεν θα δημιουργήσει αισθητικό πρόβλημα αν βάλει την έμπνευσή μου στο σαλόνι... Νομίζω ότι αυτή είναι ακόμα καλύτερη ιδέα! Εξάλλου, το καθετί εξαρτάται από το πώς τοποθετείται και πώς ανανεώνεται ένα δωμάτιο μέσα από αυτό.

Σ: Πόσα δικά σας έργα έχετε στο σπίτι σας;

Ζ.Ο.: Δυο-τρία. Στο στούντιό μου είμαι περιτριγυρισμένη από έργα μου, αλλά θέλω να έχω και έργα άλλων καλλιτεχνών που αγαπώ. Μου αρέσει, επίσης, η ιδέα να προωθώ έργα νέων καλλιτεχνών. Πρόσφατα άρχισα να συλλέγω κάποιες ζωγραφιές, πίνακες κτλ.

Σ: Πώς αντιλαμβάνεστε την επιτυχία; Είναι το ποσό που καταφέρνετε να πουλήσετε ένα έργο σας, μια καλή κριτική, το να σας αναγνωρίζουν στον δρόμο;

Ζ.Ο.: Η τεχνική της δουλειάς μου υποστηρίζεται από πολλή χειρωνακτική εργασία. Έχω παρατηρήσει ότι έχουμε την τάση να εκτιμούμε περισσότερο τη χειροποίητη δουλειά. Η επιτυχία δεν έρχεται από το ποσό των χρημάτων που κερδίζεις ή τον βαθμό αναγνώρισης στον δρόμο. Αν οι άνθρωποι συνδέονται με τις ιδέες μου και τη δουλειά μου, αυτό είναι που με γεμίζει περισσότερο. Είναι καλύτερα να ζεις κάνοντας μια δουλειά που αγαπάς. Ρεαλιστικά, δεν είναι τα χρήματα που είναι μηχανή στη δουλειά μου, αυτά είναι μια αναγκαιότητα. Αν δεν είμαι στο στούντιό μου, απογοητεύομαι, γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ!

Βεβαίως! Είμαι από εκείνες τις μηχανές που δεν σταματούν. Σχεδιάζω, ζωγραφίζω, συλλέγω πέτρες, κοχύλια, σπόρους, κομμάτια ξύλου, γράφω, διαβάζω και αυτό το οφείλω στα παιδιά μου, (έξι και τεσσάρων ετών). Ανά διαστήματα «αποσυνδέομαι» για να δουλέψω... (γελάει).

Σ: Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο;

Ένα από τα αγαπημένα μου ονομάζεται «Erez», 140 x 90 cm. και το έφτιαξα το 2009.

Φωτογράφος: Florian Kleinfenn / www.kleinfenn.com- Προσωπικό αρχείο Zoe Ouvrier

*1 Rhizome/ rhizomatic: «ρίζωμα» και «ριζωματικό» είναι ένας τρόπος σκέψης, μια φιλοσοφία που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάτι επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες στην αναπαράσταση δεδομένων/εικόνων

Είναι δύσκολο να μιλήσω για την ιδέα της επιτυχίας σαν να πρέπει να εξηγήσω γιατί βίωσα την επιτυχία στη δουλειά μου. Ίσως οφείλεται στο βιομηχανικό κύμα, ίσως ο κόσμος έχει ανάγκη να αναγνωρίζει κάτι που τον συνδέει/του θυμίζει την προέλευσή του. Πότε μπαίνει στο παιχνίδι η ερώτησή μου «από πού προερχόμαστε και πού πηγαίνουμε»; Λοιπόν, για μια ακόμα φορά είναι ζήτημα περιβαλλοντικής πολιτικής. Είμαστε τεράστιοι καταναλωτές, συμβάλλουμε στην αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης χωρίς ενδοιασμούς. Είμαστε στη διαδικασία καταστροφής αυτού που μας έδωσε η «μητέρα-φύση». Νομίζω ότι είναι καιρός να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του. Δεν μπορούμε πια να τρώμε χωρίς να σκεφτόμαστε και να παράγουμε τεράστια μάζα σκουπιδιών. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε συνήθειες, γιατί φθάσαμε ως εδώ μέσα σε 50 χρόνια, τι θα γίνει στις επόμενες δύο γενιές; Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε, τότε οδηγούμαστε στην καταδίκη μας.

Αγαπημένο Συναπάντημα:

Οι γονείς μου... Το μυστήριο της καταγωγής τους και η αγάπη που έχω στον άνδρα και τα παιδιά μου...

Ασχολείστε με άλλη μορφή Τεχνης: