

HER SUPERHERO FRIENDS

WANDA

VELAGIĆ

MOJA MAMA I NJEZINE
PRIJATELJICE

SUPERHEROJKE
MIA MAMMA

LE SUE AMICHE
SUPER-EROINE

MY SUPERHERO MOM AND
HER SUPERHERO FRIENDS

WANDA

VANDA VELAGIĆ

**MOJAMAMA IN JEZINE
PRIJATELJICE
SUPERHEROJKE
MIA MAMMA E
LE SUE AMICHE
SUPER-EROINE
MY SUPERHERO
MOM AND HER
SUPERHERO FRIENDS**

Miranda

VANDA VELAGIĆ: MOJA MAMA I NJEZINE PRIJATELJICE — SUPERHEROJKE

SABINA OROSHI *SAMO*DRŽAVANJE K A O C I N *TRANS*GRESIJE

Vanda Velagić je glumica, fotografkinja, umjetnička producentica i umjetnica performansa iz Novigrada. Nakon studija kulturnog menadžmenta i rada u Europskom parlamentu, sa strašću je odlučila pristupiti glumi te je 2015. godine započela studij glume na Fakultetu primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, koji je tri godine kasnije uspješno završila u klasi Rade Šerbedžije i Lenke Udovički. Za to vrijeme Velagić je glumila u nizu predstava kao što su "Shakespeare Ljetne noći – Varijacije", Kazalište Ulysses 2016., "Labuđe jezero", HNK Ivana Plemenitog Zajca, Rijeka, 2017., "Dobri čovjek iz Sečuana", Kazalište Ulysses, 2018. te "Naš odgoj", HNK Ivana plemenitog Zajca, Rijeka, 2018.

Njezin daljnji razvoj prema performans umjetnosti potpomognut je pohađanjem nastave u grupi Jan Fabre i Troubleyn kompanije 2019., čiji je cilj potpuno raskinuti s konvencijama suvremenog kazališta uvođenjem koncepta "izvedbe u stvarnom vremenu". Za Fabra tjelesnost je najvažniji impuls u glumi, a motivacija za radnje mora biti jasna i čitljiva – riječ je o jasnoći koja ne dolazi iz psihologije, već iz prostora, teritorija i tijela izvođača.¹ Iste godine Velagić pohađa trening Anne Bogart i siri kompanije, u kojem se polaznike podučava konceptu vraćanja cjelovitosti ljudskog tijela u kazališni kontekst i otkrivanje urođenih glumačkih izražajnih sposobnosti – trening želi pojačati

1 Van den Dries, L: "Corpus Jan Fabre: Observaties van een Creatieproces," Gent: Imschoot, 2004, 353.

glumčevu emocionalnu i fizičku snagu i predanost svakom trenutku na pozornici.²

Velagić se do sada bavila predstavljanjem različitih ženskih narativa, siromaštva, socijalne nepravde, ekologije i ograničenja slobode izražavanja umjetnika. To su središnje teme njezina rada i rada njezina kolektiva. Kolektiv Igralke koji je umjetnica suosnovala 2019., po tipu je autorsko kazalište te ubrzo postaje poznato lokalnoj publici zahvaljujući fantastičnim predstavama kao što je kazališni crtić "Plastika Fantastika" te dokumentarna predstava "Bakice."

Izložba u Galeriji Rigo naslovljena "Moja mama i njezine prijateljice – superherojke", sastoji se od serije video-performansa i serije fotografija koje pružaju pronicljiv uvid u Velagićin pogled na vlastitu majku i njezine prijateljice. Umjetnica ih promatra kao svakodnevne superherojke, zbog načina na koji su se borile protiv neprijatelja koji se u ovom slučaju ukazuje kao fizička manifestacija njihovih teških životnih okolnosti. S jedne strane, radi se o bolestima, strahovima i izazovima s kojima su se morale suočiti da bi ostale žive, a s druge, njihova borba odnosi se na izazove egzistiranja u loše uređenim državnim uvjetima s nekvalitetnim zdravstvenim sustavom. Video-performans replicira razgovore s tim herojkama, nudeći publici niz uputa i metoda za izbjegavanje ili suočavanje s boli tijekom bitke. Umjetnica pruža transgresivan način prikazivanja superheroja na temelju njihova unutarnjeg iskustva u kojem pojedinac prelazi granice racionalnog, svakodnevnog ponašanja, vođenog identifikacijom, profitom ili proizvodnjom dobara u svrhu samoodržanja.³ Dok utjelovljuje Jelenu, Velagić nepomično leži na podu i određeno vrijeme uzima tablete protiv bolova, provocirajući time gledatelja – koji automatski prelazi

2 <https://siti.org/training/sititraining/>

3 Citirano u: Hollier, D. "The Pinal Eye: The blue of noon" in *Against Architecture – The Writings of George Bataille*, MIT Press, Cambridge Mass, 1992, 124.

kroz transformaciju te reagira na patnju. Reakcija gledatelja – bilo da se radi o tuzi, strahu, nevjerici, ignoriranju ili želji za pomaganjem, rezultat je etičke odluke usmjerene na drugoga.⁴

Fotografskom serijom Velagić suprotstavlja Marvelove ideje o tome kako izgledaju superheroji, sa slikama svakodnevnih super heroina – majkama i drugim svakodnevnim subjektima koji nemaju nužno snažna tijela, nisu boljeg izgleda ili su jači od prosječne osobe. Fotografije prikazuju ove heroine (u stvarnom životu) kako nose ono što se smatra šminkom super-heroja, stoje u upečatljivim pozama simptomatičnim za super-heroje, ali također prikazuju duboke ožiljke i rane iz svojih bitaka. Umjetnica pronalazi mnoge sličnosti između životnih priča heroina s fotografija i karakteristika superheroja u popularnim stripovima. Sličnosti se uočavaju ne samo u fizičkom izgledu heroina na fotografijama, već ih se može pronaći i u naracijama njihovih bitaka u video-performansima. Na fotografiji "Mirada" vidimo ženu srednjih godina koja nosi crveni sportski grudnjak i hlače od tamnoplavog traperera. Drži ruke u zraku pokazujući mišiće, a lice joj je prekriveno šminkom koju obično vidamo na licima superheroja u stripovima. Lice koje pokazuje određenu odlučnost i moć, u suprotnosti je s izgledom tijela, posebno trbušnog područja, koje je prekriveno velikim ožiljcima i anomalijama koje upućuju na bitku u kojoj je sigurno bila. Fotografskom serijom, Velagićin rad se vrti oko intimnog i poznatog – te na inteligentan i nježan način propituje društvene probleme s jakim osjećajem svijesti o postojanju u slomljenom svijetu. Umjetnica zaustavlja živote žene heroja između fikcija i stvarnost, života i smrti, a čini to s namjerom da pruži uvid u pitanje mjesta koje subjekt zauzima u današnjem modernom društvu?

U društvu koje postoji u informacijama zasićenim i izvedbenim uvjetima, čini se da postoji niz jedinstvenih

4 Fischer-Lichte, E: "The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics", Routledge, 2008, 15.

referenci za kategorizaciju umjetničkih djela koja pružaju uvid u relevantnost (ili njen nedostatak) estetskih ili drugih prosudbi usmjerenih na stvarno znanje. Imajući ovu ideju na umu, javlja se tendencija da se Velagićinom radu ne želi dati kategorija. Stoga gledamo seriju fotografija i video-performansa koji ontološki istražuju pojave i status društva, koji ih razlikuju od umjetničkih praksa i njihovih transkulturnih mutacija.⁵ Rad se nalazi između privatnog i javnog, fikcije i stvarnosti, u njemu se govori o spolu, klasi i bolesti, suočavajući se s mnogostrukostima društva i njegovom odnosu prema slabima i bolesnima – koje ono ne želi vidjeti ni čuti.

Prvi Velagićin performans naslovljen „Rites de passage“ (obred prijelaza), čin kojim umjetnica želi ritualno prijeći iz trenutne životne etape u sljedeću, izveden je u Galeriji Rigo na dan otvorenja izložbe. Obred prijelaza kao što je pokazao Van Gennep, ukazuje na promjene društvenog statusa te obično uključuje ritualne radnje koje se mogu razlikovati između „obreda razdvajanja“, „obreda prijelaza“ i „obreda ugrađivanja“, a radi se o tradicionalno svečanim događajima koji se povijesno odvijaju u gotovo svim poznatim društvima.⁶ Umjetnica se za svoj obred odlučuje ceremonijalno premazati svim mastima, pronalazeći inspiraciju u planetarno poznatoj narodnoj izreci koja se koristi za lukava, prepredena, prefrigana, snalažljiva čovjeka dorasla svim prijevarama i izmotavanjima. To premazivanje mastima i uljima odabrala je svjesno, računajući na to da je izreka generalno prihvaćena kao ona o masnom čovjeku. No, ta se izreka ne odnosi na masti kao masnoće, nego korijene vuče iz riječi mâstiti koja u 19. stoljeću znači obojiti, šarati, kolorirati; izreka se dakle odnosi na šarenog čovjeka, na onoga koji šara, koji je nestalan i nepouzdan.⁷ Ovaj performans osoban je čin koji govori

5 Hallward, P. “Badius Ontology” in Badiou/ A Subject to Truth, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2003, 81.

6 Forth, G. “Rites of Passage” 2018, 1–7.

7 <https://www.matica.hr/vijenac/161/premazan-svim-mastima-18259/>

o tome kako se na subjektivnoj razini osjeća proces prijelaza iz bivanja studentice i mlade glumice u preuzimanju uloge profesionalne glumice i umjetnice. Obred postaje presudnim u procesu ukazivanja na društvenu stvarnost određenih članova zajednice koji, da bi mogli profesionalno opstati i osigurati svoje mjesto na sceni, moraju postati māsni. Upravo je taj trenutak transformacije u kojem se gledatelja poziva na sudjelovanje u performansu ono što razlikuje kazališnu predstavu od umjetničkog performansa.⁸ Velagić u performansu ne nastupa kao glumica, ona ne igra ulogu osobe koja se premazuje mastima, već utjelovljuje tu osobu. Taj osjećaj ona doista proživljava kao obred prijelaza u kojemu su gledatelji prestali biti publika i postali stvarni sudionici, oni su fizički i emotivno uključeni u performativni čin.

Pokušaj kritičkog čitanja djela neizbježno bi se poistovjetio s epistemološkim konceptom "umjetnosti kao ideje" koji dolazi zajedno s nastojanjem da se ponudi način za razumijevanje i objašnjenje djela.⁹ U ovom se performansu estetski doživljaj transformira i pomaže nam doći do nekih od najvažnijih društvenih dinamika u osnovi života kasnog kapitalizma. Sa svojom diskurzivnom estetikom, djelo ima tendenciju bivanja opisano s pridjevom "zanimljivo" – što prema Ngai, zajedno sa simpatičnim i smiješnim, postaje validna estetska kategorija za postmodernog čovjeka.¹⁰

8 Fischer-Lichte, E. "The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics", Routledge, 2008, 15.

9 Schlegel, Seine prosaische Judenschaften (Vienna, 1906), vol. 2, 426; cited in Benjamin, W.: "The Concepts of Criticism"

10 Ngai, S. "Our Aesthetic Cathegoris: Zany, Cute, and Interesting", Harvard University Press, 2012, 110. – 116.

Ines

VANDA VELAGIĆ: MIA MAMMA E LE SUE AMICHE — SUPER-EROINE

SABINA OROSHI

L'AUTOCONSERVAZIONE COME ATTO DI TRASGRESSIONE

VANDA VELAGIĆ: MIA MAMMA E LE SUE AMICHE — SUPER-EROINE

Vanda Velagić è un'attrice, fotografa, produttrice artistica e performer di Novigrad-Cittanova. Dopo aver studiato management della cultura e del lavoro presso il Parlamento europeo, con passione ha deciso di avvicinarsi alla recitazione e nel 2015 ha iniziato a studiare presso la Facoltà di Arti Applicate dell'Università di Fiume, che ha completato con successo tre anni dopo nel corso di Rade Šerbedžija e Lenka Udovički. Durante quel periodo, Velagić ha recitato in una serie di spettacoli come "Le notti d'estate di Shakespeare – Variazioni", Teatro Ulysses 2016, "Il lago dei cigni", Teatro nazionale croato Ivan de Zajc, Fiume 2017, "L'anima buona di Sezuan", Teatro Ulysses, 2018 e "La nostra educazione", Teatro nazionale croato Ivan de Zajc, Fiume, 2018.

Il suo ulteriore sviluppo verso la performance artistica è stato supportato dalla frequentazione delle lezioni di gruppo nella compagnia di Jan Fabre e Troubleyn nel 2019, il cui obiettivo è rompere completamente con le convenzioni del teatro contemporaneo introducendo il concetto di "performance in tempo reale". Per Fabre la fisicità è l'impulso più importante nella recitazione e la motivazione all'azione deve essere chiara e leggibile – si tratta di una chiarezza che non deriva dalla psicologia, ma dallo spazio, dal territorio e dal corpo del performer.¹ Nello stesso anno, Velagić frequenta un corso di formazione tenuto da Anne Bogart e dalla compagnia SIT1, in

1 Van den Dries, L: "Corpus Jan Fabre: Observaties van een Creatieproces," Gent: Imschoot, 2004, 353.

cui ai partecipanti si insegna il concetto di restituzione dell'integrità del corpo umano al contesto teatrale e della scoperta delle capacità espressive recitative innate – la formazione mira a migliorare la forza e l'impegno emotivo e fisico dell'attore in ogni momento sul palco.²

Finora, Velagić ha messo in scena varie narrazioni al femminile, povertà, ingiustizia sociale, ecologia e limitazione della libertà di espressione degli artisti. Questi sono i temi centrali del suo lavoro e del lavoro del suo gruppo. Il gruppo *Igralka*, co-fondato dall'artista nel 2019, è per tipologia un teatro d'autore e si è fatto presto conoscere al pubblico locale grazie ad ottimi spettacoli, quali il cartone animato teatrale "Plastica Fantastica" e il documentario "Nonne".

La mostra presso la Galleria Rigo, intitolata "Mia mamma e le sue amiche – super-eroine", consiste in una performance video e in una serie di fotografie che forniscono approfondimenti sulla visione che Velagić ha di sua madre e delle sue amiche. L'artista le osserva come fossero super-eroine di ogni giorno, per il modo in cui hanno combattuto contro i nemici, che in questo caso appaiono come manifestazione fisica delle loro difficili circostanze di vita. Da un lato, si tratta delle malattie, delle paure e delle sfide che hanno dovuto affrontare per sopravvivere, e dall'altro la loro lotta si riferisce alle sfide di un'esistenza in uno stato malamente regolamentato con un sistema sanitario scadente. La performance video replica le conversazioni con queste eroine, offrendo al pubblico tutta una serie di indicazioni e sistemi per evitare o affrontare il dolore durante la battaglia. L'artista ritrae in modo trasgressivo i supereroi basandosi sulla loro esperienza interiore in cui l'individuo trascende i confini del comportamento razionale e quotidiano, guidato dall'identificazione, dal profitto o dalla produzione di

2 <https://siti.org/training/sititraining/>

beni ai fini dell'autoconservazione.³ Mentre incarna Jelena, Velagić giace immobile sul pavimento e prende antidolorifici, provocando così lo spettatore, che passa automaticamente attraverso una certa trasformazione, reagendo alla sofferenza. La reazione dello spettatore – che si tratti di tristezza, paura, incredulità, ignoranza o desiderio di aiutare, è il risultato di una decisione etica presa nei confronti dell'altro.⁴

Con la serie delle fotografie, Velagić contrasta le idee di Marvel sull'aspetto dei supereroi, con immagini di super-eroine di tutti i giorni: madri e altri soggetti quotidiani, che non hanno necessariamente corpi forti, non hanno un aspetto migliore né sono più forti della persona media. Le foto mostrano queste eroine (nella vita reale) che indossano quello che è considerato il trucco da supereroe, in piedi in suggestive pose da supereroi, ma che mostrano allo stesso tempo le profonde cicatrici e le ferite delle loro battaglie.

L'artista trova molte somiglianze tra le storie di vita delle eroine dalle fotografie e le caratteristiche dei supereroi nei fumetti popolari. Le somiglianze possono essere viste non solo nell'aspetto fisico dell'eroina nelle foto, ma si possono trovare anche nella narrazione delle loro battaglie nelle performance video. Nella fotografia "Mirada", vediamo una donna di mezza età che indossa un reggiseno sportivo rosso e pantaloni in jeans blu scuro. Tiene le braccia in aria mostrando i muscoli e il volto è coperto dal trucco che di solito vediamo sui volti dei supereroi nei fumetti. Un volto che mostra una certa grinta e potenza, in contrasto con l'aspetto del corpo, soprattutto della zona addominale, ricoperta da grandi cicatrici e irregolarità che stanno a indicare una battaglia a cui ha certamente partecipato.

3 Cited in: Hollier, D. "The Pinal Eye: The blue of noon" in *Against Architecture – The Writings of George Bataille*, MIT Press, Cambridge Mass, 1992, 124.

4 Fischer-Lichte, E: "The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics", Routledge, 2008, 15.

In questa serie fotografica, il lavoro di Velagić ruota intorno all'intimo e al familiare – e con intelligenza e delicatezza s'interroga sui problemi sociali con un forte senso di consapevolezza dell'esistenza in un mondo spezzato. L'artista sospende la vita di una donna eroina tra finzione e realtà, vita e morte, e lo fa con l'intenzione di farci riflettere sulla questione del posto che il soggetto occupa nell'odierna società moderna?

In una società satura di informazioni e prestazioni, sembra esserci una serie di riferimenti unici per la categorizzazione delle opere d'arte che forniscono un profilo sulla rilevanza (o la mancanza) di giudizi estetici o di altro tipo incentrati sulla conoscenza effettiva. Con questa idea in mente, si tende a non dare una categoria al lavoro di Velagić. Pertanto, guardiamo fotografie e performance video che esplorano ontologicamente i fenomeni e lo status della società, che li distinguono dalle pratiche artistiche e dalle loro mutazioni transculturali.⁵ Il lavoro si trova tra il privato e il pubblico, la finzione e la realtà, parla di genere, classe e malattia, affrontando le molteplicità della società e il suo rapporto con i deboli e i malati – che essa non vuole vedere o sentire.

La prima performance di Velagić intitolata "Rites de passage" (rito di passaggio), atto con cui l'artista vuole passare ritualmente dalla fase attuale della vita a quella successiva, è stata eseguita presso la Galleria Rigo. Il rito di passaggio, come mostrato da Van Gennep, indica cambiamenti nello stato sociale e di solito comprende azioni rituali che possono essere distinte tra "riti di separazione", "riti di passaggio" e "riti di incorporazione", che sono tradizionalmente eventi solenni che si svolgono storicamente in quasi tutte le società conosciute.⁶ L'artista per il suo rituale decide di cospargersi

5 Hallward, P. "Badius Ontology" in Badiou/ A Subject to Truth, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2003, 81.

6 Forth, G. "Rites of Passage" 2018, 1 – 7.

cerimoniosamente di grasso, trovando ispirazione in un famoso detto popolare usato in riferimento a un uomo astuto, furbo, scaltro, pieno di risorse che è cresciuto tra inganni e raggiri. Ha scelto consapevolmente di ungersi con grassi e oli, contando sul fatto che il detto fosse generalmente accettato come quello dell'uomo unto (*masni čovjek*). Ma questo detto non si riferisce all'unto in quanto grasso, ma trae le sue radici dalla parola croata *mâstiti* che nel XIX secolo significava tingere, colorare, pitturare; il detto quindi si riferisce a un uomo colorato, che pittura, che è volubile e inaffidabile.⁷ Questa performance è un atto personale che racconta come il processo di transizione dall'essere uno studente e una giovane attrice ad assumere il ruolo di attrice e artista professionista venga percepito a livello soggettivo. Il rito diventa cruciale nel processo di manifestazione nella realtà sociale di alcuni membri della comunità che, per sopravvivere professionalmente e assicurarsi il proprio posto sulla scena, devono diventare *colorati* (*mâsni*). È proprio questo momento di trasformazione, in cui lo spettatore è invitato a partecipare alla performance, che distingue uno spettacolo teatrale da uno spettacolo artistico.⁸ Velagić non è l'attrice di uno spettacolo, non interpreta il ruolo di una persona che si cosparge di grasso ma incarna quella persona. Vive veramente questa sensazione come un rito di passaggio in cui gli spettatori hanno smesso di essere un pubblico e diventano veri partecipanti, coinvolti fisicamente ed emotivamente nell'atto performativo.

Il tentativo di leggere criticamente l'opera equivarrebbe inevitabilmente al concetto epistemologico di "arte come idea" che si accompagna allo sforzo di offrire un modo per comprendere e spiegare l'opera.⁹ In questa performance,

7 <https://www.matica.hr/vijenac/161/premazan-svim-mastima-18259/>

8 Fischer-Lichte, E. "The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics", Routledge, 2008, 15.

9 Schlegel, Seine prosaische Judenschaften (Vienna, 1906), vol. 2, 426; cited in Benjamin, W.: "The Concepts of Criticism"

l'esperienza estetica si trasforma e ci aiuta a raggiungere alcune delle dinamiche sociali più importanti alla base della vita del tardo capitalismo. Con la sua estetica discorsiva, l'opera tende a essere descritta con l'aggettivo "interessante" – che secondo Ngai, insieme a simpatico e divertente, diventa una valida categoria estetica per l'uomo postmoderno.¹⁰

10 Ngai, S. "Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, and Interesting", Harvard University Press, 2012, 110. – 116.

Jelena

VANDA VELAGIĆ: MY SUPERHERO MOM AND HER SUPERHERO FRIENDS

SABINA OROSHI

SELF-PRESERVATION AS AN ACT OF TRANSGRESSION

VANDA VELAGIĆ: MY SUPERHERO MOM AND HER SUPERHERO FRIENDS

Vanda Velagić is an actress, photographer, art producer and performance artist from Novigrad. After studying cultural management and working in the European Parliament, she decided to pursue a passion for acting and in 2015 started acting studies at the Faculty of Applied Arts, University of Rijeka, which she successfully completed three years later in the class of Rade Šerbedžija and Lenka Udovički. During that time, Velagić starred in a number of plays such as "Shakespeare Summer Nights – Variations," Ulysses Theater 2016, "Swan Lake," Ivan Plemeniti Zajc Croatian National Theater, Rijeka, 2017, "The Good Man from Sichuan," Ulysses Theater, 2018, and "Our Education," Ivan Plemeniti Zajc Croatian National Theater, Rijeka, 2018.

Her further development towards performance art was supported by attending classes in the group of Jan Fabre and the Troubleyn Company in 2019, that aims to make a clean break with the conventions of contemporary theatre by introducing the concept of "real-time performance". A concept in which Fabre insists on clarity and legibility of actors's movements – it is a clarity that does not come from psychology, but from the awareness of the space, the territory and the body of the performer (actor).¹ In the same year, Velagić attended the training of Anna Bogart and the SITI Company, where participants are taught of the concept of returning the integrity of the

1 Van den Dries, L: "Corpus Jan Fabre: Observaties van een Creatieproces," Gent: Imschoot, 2004, 353.

human body to the theatrical context and discovering innate acting expressive abilities – the training aims to further the actor’s emotional and physical strength and commitment to each movement.²

Velagić’s work so far has dealt with representing different female narratives, poverty, social injustice, ecology, and the limits to the freedom of artist expression. These topics are central to her work and to the work of her collective. The Kolektiv Igralke was co-founded by Velagić in 2019 and in the type it is an authorial theatre that soon became known to the local audience through fantastic plays such as the theatrical cartoon “Plastic Fantastic” and the documentary theatre play “Grandmothers.”

The exhibition at the Rigo Gallery, bearing the title “My superhero mom and her superhero friends,” consists of a video performance series and a photograph series both of which provide an insightful look of the artist’s mother and her friends –who Velagic considers to be everyday superheroes because of how they fought the enemy that was a physical manifestation of their difficult lives. On one hand, this meant the illnesses, fears, and challenges they had to face to stay alive. And on the other hand, their struggle with the conditions of the State, and the terrible healthcare system. The video performances reenact the conversations with these everyday heroines, emulating the same movements Velagić learned from them. The artist is embodying the everyday heroines while enacting a series of instructions and methods for avoiding or coping with pain during battle. The artist provides a transgressive way of portraying superheroes based on their inner experience in which the individual transcends the boundaries of rational, everyday behaviour, guided by identification, profit, or

2 <https://siti.org/training/sititraining/>

the production of goods for the purpose of self-preservation.³ While embodying Jelena, Velagić lies motionless on the floor and takes painkillers, provoking the viewer to undergo through a transformation and react to the suffering of the woman in the video. The viewer's reaction – whether it is sadness, fear, disbelief, refusal of acknowledgement or a desire to help is the result of an ethical decision directed at another person.⁴

Throughout the photographic series, the artist juxtaposes Marvel-esque ideas of how superheroes look like, with images of everyday superheroes – mothers and other everyday subjects who don't necessarily have strong bodies, aren't better looking, stronger than the average person. The photographs depict these (real-life) heroines wearing, what is considered to be, superhero makeup, striking superhero poses but also showing the deep scars and wounds from their battles. The similarities are perceived, not only in the physical appearance of the heroins in the photographs, but they can also be found in the narratives of their battles in the video performances. In the photo titled "Mirada", we see a middle-aged woman wearing a red sports bra and dark blue jeans. She is holding her arms in the air showing off her muscles, and her face is covered with makeup we usually see on the faces of superheroes in comic books. Her face shows a certain determination and power, whereas her body, especially her abdominal area is covered with big scars and anomalies suggesting a battle in which she must have been involved in.

Through a photographic and video performance series, Velagić's work revolves around the intimate and the familiar – and it is an intelligent and gentle way of questioning

3 Cited in: Hollier, D. "The Pinal Eye: The blue of noon" in *Against Architecture – The Writings of George Bataille*," MIT Press, Cambridge Mass, 1992, 124.

4 Fischer-Lichte, E: "The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics", Routledge, 2008, 15.

social issues that she cares about and addresses with a strong sense of awareness for existing in a broken world. With the photographic series Velagić is suspending the lives of the woman heroes between fiction and reality, life and death, with the intention of offering an insight into the question of what place does a subject occupy in today's modern society?

In contemporary society that exists in information-saturated, and performance driven conditions, there seems to be a number of unique references to categorise art works which provide an insight into the relevance (or the lack) of aesthetic, or other judgments aimed at producing knowledge. With this idea in mind, there is a tendency of not wanting to give Velagić's work a category. We are looking at a photographic series and a series of video performances. Velagic's work ontologically examines the phenomena and status that is divergent beyond artistic practices and their trans-cultural mutations, it is located between the private and the public, the reality and the fiction, it talks about gender, class and illness. Confronting the manifolds of society and its relationship to the weak and sick – who it does not want to see or hear of.⁵

Velagic's first performance entitled "Rites de passage" (rite of passage), an act by which the artist wants to ritually move from the current stage of life to the next, was performed at the Rigo Gallery on the opening day of the exhibition. The rite of passage, as Van Gennep suggests, indicates changes in the social status and usually includes ritual or actions that can be distinguished between "rites of separation," "rites of passage," and "rites of incorporation," and are traditionally ceremonious events that historically take place in almost all known societies.⁶ For her ritual, Velagić decides to ceremoniously coat himself with

5 Hallward, P. "Badius Ontology" in Badiou/ A Subject to Truth, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2003, 81.

6 Forth, G. "Rites of Passage" 2018, 1 – 7.

fats and oils. Finding inspiration in a folk saying used for a sly, cunning, shrewd, resourceful man matched for all fraud and evasion. Velagić consciously chooses to smear himself with fats and oils in her ritual, counting on the saying being generally accepted as that of a fatty man. However, the folk saying does not refer to fatty as fat, but has its roots in the word *mâstiti* (old croatian), which in the 19th century meant to paint or to color; suggesting that the saying refers to a man covered in colour, to the one who is colourful, who is fickle and unreliable.⁷ This performance is a personal act that talks about how the process of transition from being a student and a young actress to taking on the role of a professional actress and artist feels like on a subjective level. The rite becomes crucial in the process of pointing out the social reality of certain members of the community who, in order to survive professionally and secure their place on the scene, must become fatty (colourful). It is this moment of transformation in which the viewer is invited to participate in the performance that distinguishes a theatrical play from an artistic performance.⁸ In this performance, Velagić does not act as an actress, she does not play the role of a person who is smeared with fat, but embodies that person, that feeling and truly experiences the rite of passage in which viewers cease to be mere spectators and become real participants, they are physically and emotionally involved in the performative act.

Trying to critically read the work would inevitably become identified with an attempt to explain, or evaluate – in which the epistemological concept of “art as an idea” comes together with the effort of offering a way to understand and explain the work.⁹ The aesthetic experience here is transformed

7 <https://www.matica.hr/vijenac/161/premazan-svim-mastima-18259/>

8 Fischer-Lichte, E. “The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics”, Routledge, 2008, 15.

9 Schlegel, Seine prosaische Judenschaften (Vienna, 1906), vol. 2, 426; cited in Benjamin, W.: “The Concepts of Criticism”

by the work and it helps us get to some of the most important social dynamics underlying life in late capitalism. With its discursive aesthetics, the work possesses the tendency of being described with the adjective “interesting” – which according to Ngai, together with cute and zany, becomes an aesthetic category for the postmodern human.¹⁰

10 Ngai, S: “Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, and Interesting”, Harvard University Press, 2012, 110. – 116.

NAKLADNIK | PUBLISHER | EDITORE
Muzej – Museo Lapidarium
Novigrad-Cittanova
www.muzej-lapidarium.hr

ZA NAKLADNIKA | FOR THE PUBLISHER |
EDITORE ESECUTIVO
Jerica Zihelr

FOTOGRAFIJE | PHOTO PROCESSING |
ELABORAZIONE FOTO
Vanda Velagić, Miranda Legović,
Milica Czerny Urban

TEKST | TEXT | TESTO
Sabina Oroshi

LEKTURA HRVATSKOG TEKSTA |
CROATIAN PROOF READING |
REVISIONE DEL TESTO CROATO
Stjepan Baranović

TALIJANSKI PRIJEVOD | ITALIAN
TRANSLATION | TRADUZIONE ITALIANO
Silvia Venchiarutti

ENGLISKI PRIJEVOD | ENGLISH
TRANSLATION | TRADUZIONE INGLESE
Sabina Oroshi

OBLIKOVANJE | GRAPHIC PROJECT |
PROGETTO GRAFICO
Oleg Šuran

TISAK | PRINT | STAMPA
Arty Umag, 2021

NAKLADA | PRINT RUN | TIRATURA
200

ISBN 978-953-7608-35-4

CIP zapis dostupan u računalnom
katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli,
pod brojem 150702000.

L'annotazione CIP e reperibile
nel catalogo informatico della
Biblioteca Universitaria di
Pola al numero 150702000.

CIP available in the Digital Catalogue
of the University Library in Pula,
number 150702000.

SVA PRAVA PRIDRŽANA | FOR ALL IMAGES |
PER TUTTE LE IMMAGINI
© Vanda Velagić, 2021

IZLOŽBA | EXHIBITION | MOSTRA
Galerija/Galleria RIGO
Moja mama i njezine
prijateljice – superherojke
Mia mamma e le sue
amiche – super-eroine
My superhero mom and
her superhero friends
16 | 4 – 12 | 5 | 2021

KUSTOSICA | CURATED BY | CURATRICE
Jerica Zihelr

KONCEPCIJA IZLOŽBE |
EXHIBITION CONCEPT BY |
IDEAZIONE MOSTRA
Vanda Velagić, Jerica Zihelr

PROGRAM JE OSTVAREN SREDSTVIMA |
THE PROJECT HAS BEEN MADE
POSSIBLE THROUGH THE SUPPORT |
IL PROGRAMMA È STATO REALIZZATO
CON I FINANZIAMENTI

NOVIGRAD
CITTANOVA

ISTARSKA
ZUPANIJA

ISTRIANA

Upravni odjel za
kulture i razvijanje
Asocijacija kulturne
i teritorijalne

RIGGO