Соња Жугић

Пулс

Соња Жугић

Пулс

Sonja Žugić

Pulse

Продајна галерија „Београд”

октобар-новембар 2017.

Београд

Јелена Кривокапић

О фотографском опусу Соње Жугић и циклусу *Пулс*

Опус Соње Жугић настао је на искуству најбољих узора репортерске фотографије и класичних постулата њеног модернистичког наслеђа, настајалим од треће до почетка осме деценије 20.века, а окончане крајем Вијетнамског рата и кулминацијом телевизијске ере. Прожета дубоким хуманистичким назором фотографа који непосредно документује и непристрасно бива „у“ и „са“ светом портретисаних личности или призора, етика златног доба репортерске новинске фотографије, инкорпорирала је и неке од основних елемената семантике модернистичког сликарства. У првом реду оних који, засновани на преузимању фрагмента догађајне историје или пејзажног фрагмента, довршавају његову трансформацију у представу „*свеобухватности једног*“ и јединствену визију света. Овом следи култ кадра и сакрализација тренутка, у медију фотографије амблематизована концептом Картије-Бресоновског „одлучујућег тренутка“ који креира сублимни фрагмент времена и простора и упућује на скривене манифестације њихове продубљене реалности. Иако аболирана у деценијама које долазе у корист високо медијатизоване и репликантске стварности која за последицу има обесмишљавање медија документарне фотографије, њене хуманистичке и уметничке перспективе, неки од горе поменутих модернистичких начела, попут овог о манифестацији „одлучујућег тренутка“ у фотографском кадрирању, представљају незаобилазни степен у иницијацији сваког фотографа и једна од данас могуће преживелих уметничких утопија.

Из циклуса *Ритам бескраја /* From the cycle *Rhythm of Infinity*, 2011.

Потрага Соње Жугић у оживљавању „одлучујућег тренутка“, као и непосредног бивања у свету/ на терену, одиграва се у следу путописних репортажа који за своју основну тему имају изван-урбане призоре и удаљене пејзаже са само дискретно наговештним присуством човека. Скривена динамика њихових граничних пролаза и читавих мрежа историјски кључних, а данас ишчезлих културних простора или (не)препознатљивих цивилизацијских токова – очитава се кроз брижљиво фотографско кадрирање на опустошеним локалитетима блиских ратних сукоба или преговарачких зона, геостратешких демаркационих линија политичких подела и индустријског надзора њене недавне историје. Топографије приобалног Португала, Марока и Западне Сахаре су у циклусима под називом *Граничник* и *Borderline* (На граници), предмети наговештене суперструктуре виртуелних урбанистичких комплекса, чије присуство сада одржавају само криптовани тлоцрти тла и крхотине штрчећих граничних каменова. Циклус под називом *Ритам бескраја*, настао на подручију Блиског истока и пограничним областима Турске, Сирије и Ирана, очитава се кроз

непрекидне низове неидентификованих скупина сравњених објеката који говоре о виталној и обновљивој ергономији тла и обичајима њихових различитих заједница.

Циклус под називом *Discontinuum* (Дисконтинуитет) настао је на територији централног Вијетнама као својеврсна реплика документарних снимака брижљиво одржаваних аграрних култура Далеког Истока. Специфичним размештањем дубине плана кадра и употребом јутарњег светла, ритмоване нивелизације линија тршчаних мрежа изнад воде добијају на значају изолованих феномена, готово антропоморфних кретњи удружених у својеврсној кореографији гестова иницијалног отпора. Наставак овог циклуса је изложба приређена у Продајној галерији „Београд“ под називом *Пулс*, која приказује серију фотографија насталу на територији југоисточне обале Кине и локацију узгоја културе алги. И даље на прагу ове „алузивне миметичности“ вијетнамског *Discontinuum*-а, и *Пулс* кроз игру формалних елемената и готово цртачки графизам апстрактне композиције кадра, убедљивије говори о кретању и обичајима једне заједнице, него њен класични репортерски пандан фотографије са представама људске фигуре.

Из циклуса / From the cycle *Discontinuum*, 2016.

И када дубоко хуманистичка, фотографија је у раду Соње Жугић увек и потрага за трансцендентним, која се очитава кроз формалне аспекте класично кадрираних ракурса великих дубина планова и широке перспективе, формалног аскетизма, континуиране сиве гаме црно-беле фотографије исказане атмосферском перспективом и сфумато ефектима. Земља која у опусу уметнице заузима углавном две трећине кадра, у циклусу *Пулс* сада заузима његов квази-тоталитет. Фотографски фрејмови постали су равне површине папира и својеврсно поприште „цртачких синхроницитета“ њеног аутора. На површини одабраних кадрова готово калиграфски исликане вертикале и хоризонтале тршчаних низова, курзивних заплета и расплета, динамике светла и сенке – осликавају суштину источњачког холистичког погледа на свет, као и ауторкиног непосредног бивања „у“ и „са“ светом. Овај поглед описао је потрагу за јединством и међусобним односом између свих ствари и догађаја, њихову иманентну недељивост са космичким, као и са дубоко испреплетеним људским везама његовог урушеног човечанства.

Биографија

Жугић Соња
zugicsonja@gmail.com

Рођена је 1977. године у Београду. Дипломирала је на одсеку Филмска и ТВ камера Академије Уметности у Београду. Докторирала је на одсеку за Сценски дизајн Интердисциплинарних последипломских студија Универзитета уметности у Београду. Усавршавала дизајн светла на одсеку за Сценски дизајн Станфорд Универзитета у Америци.

Самосталне изложбе:
2016. Галерија ДОБ – Discontinuum
2015. Бартселона концепт – Net
2014. Галерији Сулуј – Borderline
2014. Мала галерија Улупудса – Граничник
2012. Галерија Озон – изложба фотографија Битеф плесне компаније
2011. Галерија Прогрес – Ритам бескраја
2009. Галерија Сингидунум – Унутрашњи пејзажи
2008. Галерија Стара капетанија – Inconstance

У оквиру групних уметничких пројеката наступа од 2004. године излажући, између осталог, у Риму у галерији Roma Auditorium, у Прагу на Прашком квадријеналу, на Бијеналу проширених медија у галерији Озон у Београду

Награде:
2015. Плакета Мајске изложбе УЛУПУДС-а
2014. Годишња награда УЛУПУДС-а
2014. ФИАП златна плакета на Интернационалном тријеналу фотографије у позоришној уметности на Стеријином позорју
2012. Специјална награда Мајске изложбе УЛУПУДС-а

Самостални је уметник и члан УЛУПУДС-а, секције уметничка фотографија од 2008.

Biography

Žugić Sonja

zugicsonja@gmail.com

Born in 1977 in Belgrade. Graduated from the department of Film and TV camera Academy of Arts in Belgrade and received PhD from the Department of Scene Design Interdisciplinary postgraduate studies in the University of Arts in Belgrade. Specialized light design on Stanford University, department of Scene design.

SOLO exhibitions
2016 Gallery DOB – Discontinuum
2015 Gallery Bartselona – Net
2014 Gallery Suluj – Borderline
2014 Little Gallery of Ulupuds – Boundary Stone
2012 Gallery Ozon – exhibition of Bitef dance company photos
2011 Gallery Progres – Rhythm of infinity
2009 Gallery Singidunum – Inner Landscapes
2008 Gallery Stara Kapetanija – collection Inconstance

AWARDS
2015. Award of the “May salon” exhibition of Ulupuds society, Belgrade
2014. Annual award of ULUPUDS, Belgrade
2014. FIAP Gold Medal of the International Triennial of Photography in theater art, Sterija Theatre Festival 2014.
2012. Special prize at the “May salon” exhibition of ULUPUDS

Jelena Krivokapić

On the photographic oeuvre of Sonja Žugić and the cycle *Pulse*

Sonja Žugić's oeuvre evolved from the experience of the best examples of photojournalism and the classical postulates of its modernist heritage that appeared in the period between the third and the beginning of the eight decade of the 20 century, finished with the end of the Vietnam War and the beginning of the culmination of the television era. Permeated by a profound humanist outlook of a photographer who directly documents and is constantly "in" and "with" the world of the portrayed personalities or sceneries, the ethic of the golden age of photojournalism, incorporated some of the basic elements of the semantics of modernist painting as well. Primarily those based on the appropriation of fragments of historical events or fragment of landscape, finalizing its transformation into an image of the "all-encompassing One" and a single vision of the world. This is followed by the cult of the frame and sacralization of the moment that has been emblematized by Cartier-Bresson's concept of the "decisive moment", the one that created a sublimated fragment of time and space and directs towards the hidden manifestations of their deepened reality. Although abolished in the following decades in favor of a highly mediated and replicant reality the consequences of which were to render pointless the medium of documentary photography, its humanistic and artistic perspectives. Some of the above mentioned modernist postulates, like the one of the "decisive moment" in photographic framing, represent an essential step in the initiation of every photographer and one of today's possibly surviving artistic utopias.

Из циклуса *Граничник* / From the cycle *Boundary Stone*, 2014.

Sonja Žugić' s quest for reviving the "decisive moment" as well her direct presence in the world/ in fieldwork, takes place in a series of travel pieces whose primary topic are non-urbane images and far away landscapes with only a discreetly hinted presence of people. The hidden dynamics of their border crossings and whole networks of the one-time historically key and today's non-existent cultural sites or unrecognizable flows of civilizations –are seen through careful photographic framing of the devastated sites, close to war conflicts, or negotiation zones of geostrategic demarcation lines of political divisions and industrial surveillance of its recent history. The topography of the coast of Portugal, Morocco, and Western Sahara seen in the photographs of the cycles entitled *Boundary Stone and Borderline* show objects of suggested superstructure of virtual urbanistic complexes, whose presence is now only anticipated by the cryptic layout on the ground and fragments of protruding borderline stones. The cycle of photographs entitled *Rhythm of Infinity* taken on the territory of the Middle East and borderline areas of Turkey, Syria and Iran are seen through an unceasing series of unidentified groups of razed objects that speak for the vital and renewable ergonomy of the land and the practices of their different ethnic communities.

The cycle entitled *Discontinuum* was shot on the territory of central Vietnam as a kind of replica of the documentary photos of the carefully tended agrarian cultures of the Far East. With the specific repositioning of the frame's depth and the use of the morning light, rhythmical leveling of the lines of bamboo nets above the water gain the significance of an isolated phenomena, almost anthropomorphic movements brought together in a specific choreography of gestures of initial resistance. The sequel to this cycle is the exhibition in Gallery *Beograd* entitled *Pulse* which shows a series of photographs taken on the territory of southeastern coast of China and the locations were algaes are cultivated. Still adhering to the concept of "allusive mimetism" of *Discontinuum*, *Pulse* speaks even more convincingly on the dynamics and community's customs through the play of formal elements and almost draftsmanship graphism within its abstract composition than its classic photojournalist counterpart of a photo with human figures.

Из циклуса *Ритам бескраја* / From the cycle *Rhythm of Infinity*, 2011

Deeply humanistic, the photography in Sonja Žugić's work has always been a parallel quest for the transcendental that can be seen in the formal aspects of the classically framed angles of great depth and wide perspective, formal asceticism, continual grey gamma of black and white photographs expressed by an atmospheric perspective and sfumato effects. The land that in her work always took up two thirds of the frame now in the cycle *Pulse* takes up it quasi-totality. The photographic frames have become flat surfaces of paper that demonstrate various draftmanship's synchronicities. On the surface of taken shots an almost calligraphically expressed gesture of framing the bamboo vertical and horizontal series, cursive entanglements and disentanglements, the dynamics of the light and shadow – reflects the essence of the Eastern holistic perception of the world but also of Sonja Žugić's direct presence "in" and "with" the world. This gaze described the quest for unity and mutual relations between objects and events in the world, their immanent indivisibility with the cosmic and deeply interwoven human connections with its fallen mankind.

ИЗЛОЖБА РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВИМА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ
ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗДАВАЧ
ПРОДАЈНА ГАЛЕРИЈА «БЕОГРАД»
Косанчићев венац 19, Београд, Србија
Тел/факс 011 30 33 923
Тел 011 32 87 325
office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org

Главни и одговорни уредник
Михаило М. Петковић, директор

Кустос
Јелена Кривокапић

Уредник издања
Драгица Вуковић

Уметнички савет
Бранко Раковић
Александар Лека Младеновић
Горан Десанчић

Текст у каталогу
Јелена Кривокапић

Превод
Ванда Перовић

Дизајн
Жолт Ковач

Штампа
Грид студио доо, Београд

Тираж
150

EXHIBITION SUPPORTED BY
SECRETARIAT FOR CULTURE OF
THE CITY OF BELGRADE

PUBLISHER
GALLERY «BEOGRAD»
Kosančićev venac 19, Belgrade, Serbia
+ 381 11 30 33 923
+ 381 11 32 87 325
office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org

Editor-in-chief
Mihailo M. Petković, director

Curator
Jelena Krivokapić

Catalogue Editor
Dragica Vuković

Art Council
Branko Raković
Aleksandar Leka Mladenović
Goran Desančić

Text in Catalogue
Jelena Krivokapić

Translation
Vanda Perović

Design
Žolt Kovač

Printed by
Grid studio, Belgrade

Print run
150

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

73/76.071.1:929 Жугић С.(083.824)
77.04(497.11)"20"(083.824)

ЖУГИЋ, Соња, 1977-
Соња Жугић : Пулс / [текст у каталогу Јелена Кривокапић ; превод Ванда Перовић] = Sonja Žugić : Pulse / [text in catalogue Jelena Krivokapić ; translation Vanda Perović]. - Београд : Продајна галерија "Београд" = Belgrade : Gallery "Beograd", 2017 (Београд : Грид студио). - [12] стр. : репродукције ; 22 x 22 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 150. - О фотографском опусу Соње Жугић и циклусу Пулс: стр. [4].

ISBN 978-86-6141-116-8

а) Жугић, Соња (1977-) - Фотографије - Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 247585804

Пријатељ галерије

Винојуг 2010.