

Uršula Berlot

Introspekcija

## Spremenljive simetrije podvojenosti

Skupna značilnost treh svetlobnih prostorskih postavitvev Uršule Berlot v Bežigradski galeriji 2 je simetričnost podob v predvajanih videih in simetričnost podob na ogledalih ali prozornih površinah. Videi, ki so projicirani na površine ogledal ali skozi prozorne površine, imajo videz kalejdoskopskih projekcij, v katerih se iz središča venomer rojevajo nove podobe, ki hkrati tudi izginjajo ter se vedno znova ponavljajo. Simetrija je pojmovno blizu pomenu enakosti in ponazarja red, razvrstitev in ravnotežje. Prav to predstavlja premikajoče se podobe v navideznih zunanjih konturah oblik, v njihovih neprestano spreminjajočih se površinah pa se dogajajo spremembe mentalnih barvitosti. Simetrija vedno pomeni ravnotežje najmanj dveh razmerij. V tokratnih umetniških delih avtorice se ta še podvajajo v zrcalni projekciji prostorske postavitve Metulj, v podvojenosti projekcije skozi dve prozorni površini postavitve Spiralno lebdenje in v pomenljivi Kalejdoskopski postavitvi, kjer se projicirana podoba iz neskončne globine dveh ogledal seli v resničen prostor. Sama simetrija vedno predstavlja določeno obliko, kot v ogledalu. Fizična prisotnost ogledal v teh postavitvah hkrati ta pomen poudarja in neposredno ponazarja.

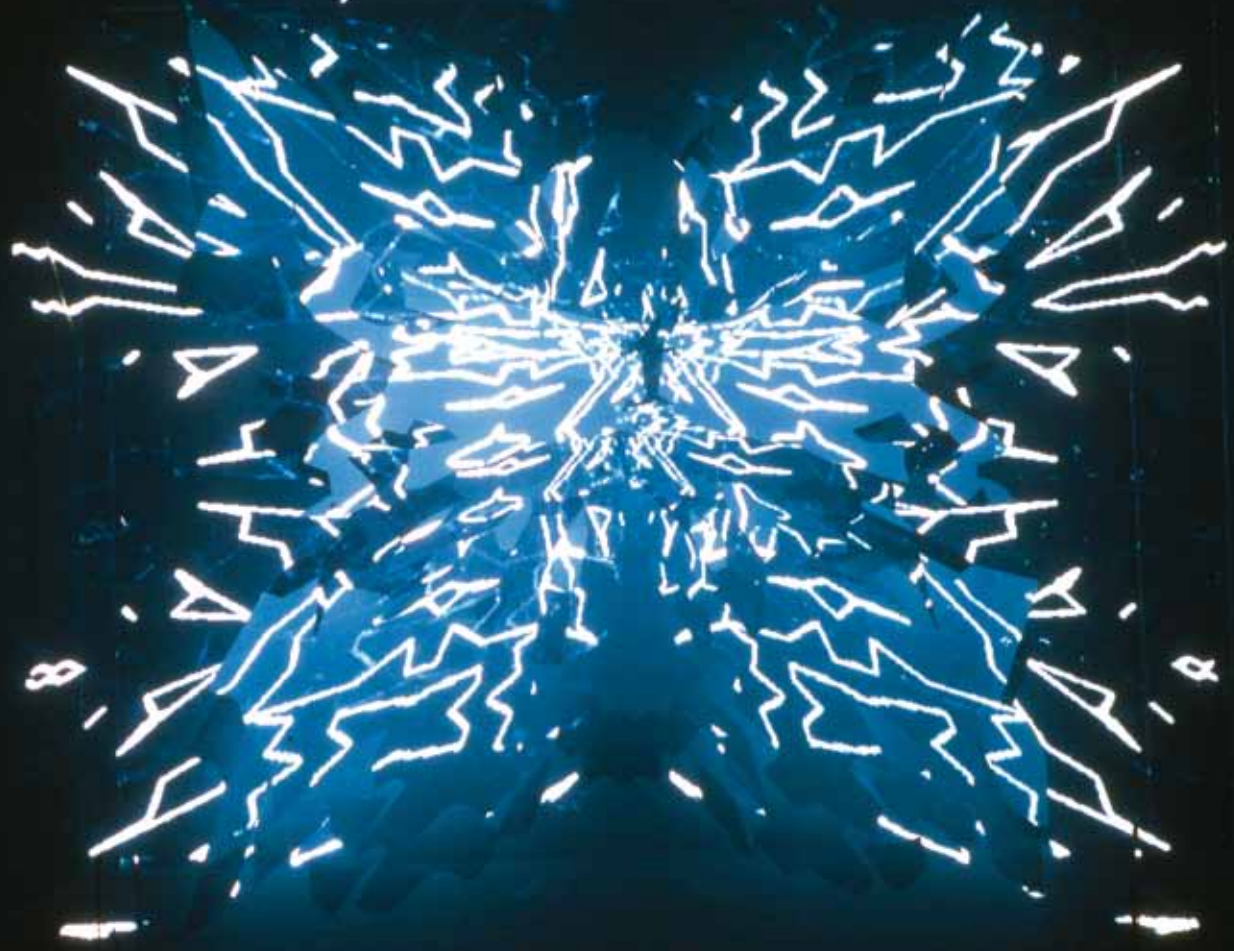
Umetnico zanima fenomen pojavljanja, ponavljanja in minevanja istih podob v določenih časovnih obdobjih, ki pa vendar v svojem bivanju tvorijo neskončno in časovno večno projekcijo.

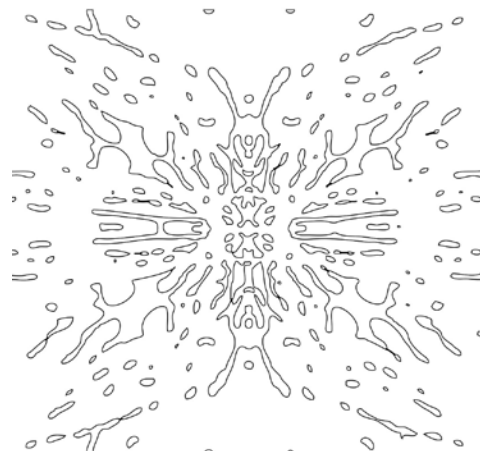
Za videzom objektivne vizualnosti se skrivajo podobe, ki so rezultat človeškega odzivanja na določene intenzivne subjektivne dinamike podoživljanja realnosti. To podoživljanje je posebno in svojstveno. V videih je upodobljena realnost čustvenega doživljanja, ki se kaže v spremembah barvitosti na površinah, ki jih zaznava radiološki medicinski aparat. Značilno za te upodobitve je, da vsebujejo vizualizacijo čustvenega odziva umetnice na določeno umetniško delo ter na določene barve.

Tema je ozadje, ki kalejdoskopske podobe poudarja in jih hkrati locira v nedoločljiv prostor: kot je to v prostorih spominov, mišljenja in v pogledih z zaprtimi očmi.

Fenomen menjavanja vzorcev so podvojitve in zrcaljenja duhovnega v vizualnem. Notranji, duhovni svet se projicira v dvojni eksterier – v vizualne podobe in prostor, kjer se sama podoba nahaja.

Miloš Bašin

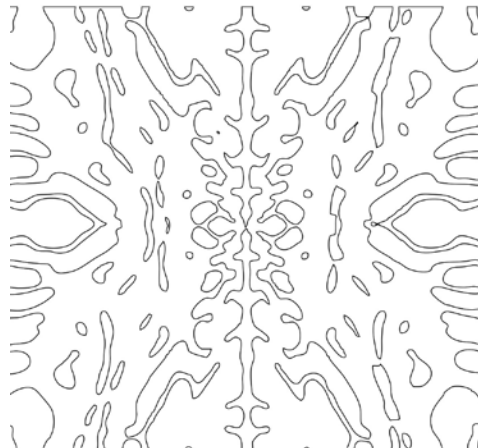




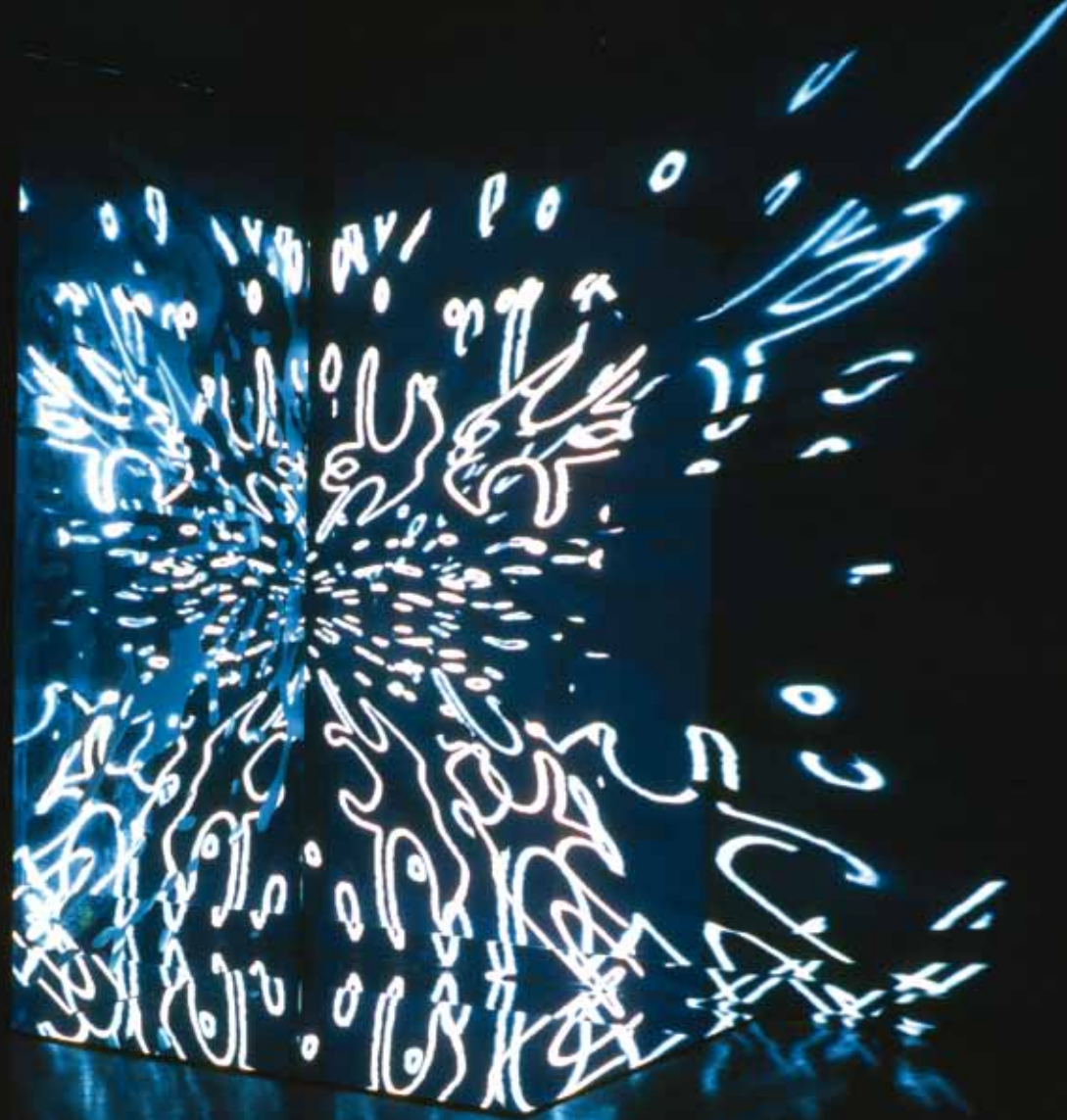
Kalejdoskopski pogled / Kaleidoscopic Gaze, 2010 ▶







Metulj / Butterfly, 2010  
Kalejdoskopski pogled / Kaleidoscopic Gaze, 2010 ▶



## Uršula Berlot: Introspekcija

Projekt Introspekcija se ukvarja z raziskovanjem percepcije in oblikami različnih stanj zavesti v smislu zapisovanja in vizualizacije mentalnih (cerebralnih) prostorov. Raziskuje vlogo telesa in funkcijo nevrološkega sistema pri konstituiranju imaginarnih prostorov oziroma zavestnih in podzavestnih mentalnih sfer. Osredotoča se na možnosti ustvarjanja estetskega izkustva in raziskuje pogoje aktivne vloge gledalca pri konstituiranju umetnine.

Na razstavi so predstavljena tri prostorska dela z videoprojekcijami, ki so nastala na osnovi radioloških medicinskih posnetkov lastnih možganov. Uporaba funkcionalne magnetno-resonančne medicinske tehnologije je omogočila vizualizacijo mentalnih možganskih odzivov na specifične vidne impulze.

Instalaciji Kalejdoskopski pogled/Kaleidoscopic Gaze in Spiralno lebdenje/Spiral Floating temeljita na računalniški obdelavi radioloških posnetkov možganske aktivnosti med kontemplacijo Duchampovega dela Anemic Cinema, v osnovi zasnovanega kot optični dispozitiv, ki (z izmenjavo konkavno-konveksnega učinka spiralnega vrtenja) inducira štiridimenzionalno prostorsko-časovno zaznavno izkušnjo pri gledalcu. Kalejdoskopski vzorec videa je motiviran s podobnim prizadevanjem po razširitvi gledalčeve zaznave in zavesti; ponavljajoči hipnotični svetlobni vzorec, projiciran na zrcalno podobo, proizvaja plastenje fraktalno razlomljenih odsevov oziroma virtualno večdimenzionalni prostor v gibanju.

Videoinstalacija Metulj uporablja radiološke posnetke možganske odzivnosti ob opazovanju različnih barv. Oblika barvno spreminjajočega metulja nastaja kot svetlobni odsev videa, ki je projiciran na horizontalno ležečo sliko na zrcalu. Aludira na koncept 'metuljevega učinka', ki v teoriji kaosa predvideva možnost, da lahko neznatna, pravzaprav infinitezimalno majhna sprememba v začetnih pogojih dinamičnega sistema povzroči izjemne in nepredvidljive posledice v povsem drugih prostorsko-časovnih okoliščinah: tako lahko naključen zamah metuljevih kril ustvari orkan na drugem koncu planeta. Oblika na zrcalu je nastala na grafično obdelani sliki lastnih možganov, odsev metulja pa metaforično govori o moči naših 'nevidnih' misli, čustev, t. i. mentalnih svetov, ki zavedno ali nezavedno nenehno spreminjajo fizično realnost, ki nas obdaja. Delo Metulj se ukvarja s prepletenostjo vidnega in nevidnega ter preizprašuje kavzalne odnose čutnega in inteligibilnega.

Projekt Introspekcija, ki je nastal na osnovi povezovanja znanstvenih teorij o nevrološkem delovanju našega telesa z umetniškimi vsebinami, združuje uporabo različnih vizualnih medijev, medicinske tehnologije in svetlobno občutljivih materialov. S formalnega vidika temelji na postopkih projekcije in refleksije oziroma vključevanju svetlobnih optičnih pojavov, preko katerih neposredno vstopamo v nematerialne svetove. Svetloba v tem kontekstu predstavlja likovni medij, ki zaradi nematerialnosti, fluidnosti in mobilnosti ustvarja analogijo na pojave zavesti oziroma referenco na spiritualno dimenzijo realnosti.

Uršula Berlot



## Uršula Berlot: Introspection

The subject of the *Introspection* project is perception and various states of consciousness in the form of recording and visualizing mental (cerebral) spaces. The project explores the role of the body and the function of the nervous system in constituting imaginary spaces, that is, conscious and unconscious mental spheres. It focuses on the possibilities of producing an aesthetic experience and investigates the conditions of the viewer's active role in constituting a work of art.

The exhibition presents three spatial works with projections of videos based on radiological images of my brain. Using the functional medical technology of magnetic resonance imaging has enabled me to visualize the mental responses of my brain to specific visual stimuli.

The installations *Kaleidoscopic Gaze* and *Spiral Floating* are based on digitally processed radiological images of the activity of my brain during my contemplation of Duchamp's *Anemic Cinema*, which was conceived as an optic dispositive inducing a four-dimensional spatial-temporal perceptive experience in the viewer (by alternating the concave and convex effects of spiral swirling). The kaleidoscopic pattern of the video aims to similarly expand the viewer's perception and consciousness; the repetitive, hypnotic pattern of light projected onto an image on a mirror produces a layering of fractally fragmented reflections, that is, a virtual multi-dimensional space in motion.

The video installation *Butterfly* uses radiological images of my brain responding to different colors. The shape of a butterfly changing colors is formed by a light reflection of a video that is being projected onto a horizontal image on a mirror. It alludes to the concept of the "butterfly effect", which in chaos theory posits that slight, even infinitesimally small variations in the initial conditions of a dynamic system may produce extreme and unpredictable results in other circumstances of space and time: that a butterfly flapping its wings could set off a hurricane on the other side of the planet. The shape on the mirror is a graphically processed image of my brain; the reflection of a butterfly is a metaphor for the power of our "invisible" thoughts, our emotions, our so-called mental worlds, conscious or unconscious, that keep changing the physical reality surrounding us. *Butterfly* deals with the interconnectedness of the visible and the invisible and questions the causal relations between the perceptible and the intelligible.

Based on bringing together scientific theories about the neural functioning of our bodies with themes of art, the *Introspection* project uses visual media, medical technology, and photosensitive materials. Formally, it utilizes the processes of projection and reflection of light, that is, optical phenomena through which we directly enter immaterial worlds. In this context, light is an artistic medium creating, with its immateriality, fluidity, and mobility, analogies to what goes on in our consciousness or references to the spiritual dimension of reality.

Uršula Berlot



**Uršula Berlot** je bila rojena leta 1973 v Ljubljani. Po končani Naravoslovno-matematični srednji šoli je dve leti študirala filozofijo na Filozofski fakulteti, nato pa slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani ter na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Parizu. Leta 2002 je magistrirala, doktorski študij pa je končala leta 2010 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je trenutno zaposlena kot docentka. Živi v Ljubljani.

**Uršula Berlot** was born in 1973 in Ljubljana. After finishing a secondary school for natural sciences, she went on to study philosophy at the University of Ljubljana for two years, and then painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana and at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. In 2002 she completed her MA and in 2010 her PhD at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, where she is now an associate professor. She lives in Ljubljana.

## Samostojne razstave / Solo exhibitions

- 1998 Ljubljana, KUD France Prešeren, 'Pokrajina'  
Ljubljana, Galerija Loterije Slovenije  
Ljubljana, Galerija Gospodarske zbornice Slovenije  
Ljubljana, Cankarjev dom, Galerija Klub, 'Pokrajina'
- 1999 Italija, Gorica, Galerie d'Arte Il Mulino  
Francija, Pariz, Galerie de Cite Internationale des Arts
- 2000 Francija, Pariz, Galerie Bernanos, 'Regard à travers'
- 2001 Ljubljana, Galerija Equrna, 'Narava'  
Ljubljana, Salon Minimal
- 2002 Ljubljana, Mala galerija (Moderna Galerija), 'Odsev'  
Ljubljana, Inštitut za znanstvene raziskave Jožef Štefan
- 2003 Ljubljana, Ljubljanski grad, Galerija Peterokotni stolp, 'Kristalni odtenek'  
Nova Gorica, Mestna galerija Nova Gorica, 'Pretakanje svetlobe'
- 2004 Koper, Galerija Loža, 'Pretakanje svetlobe'
- 2005 Ribnica, Galerija Miklova hiša, 'Privlačnosti'
- 2006 Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac - cerkev, 'Prehodnost'
- 2007 Nemčija, Berlin, Kunstlerhaus Bethanien, 'pulsations/ cross-sections'
- 2008 Ljubljana, Galerija art.si, 'Sledi'
- 2009 Ljubljana, Galerija Hest, 'Prostorske fantazme'



Metulj / Butterfly, 2010

## Skupinske razstave / Group exhibitions

- 1998 Celje, Galerija Keleia  
Hrvaška, Novi Vinodolski, Mestna galerija  
Ribnica, Galerija Miklova hiša, 'Razstava študentov ALU'
- 1999 Ljubljana, Mestna galerija (ALU)  
Italija, Udine, Fiera di arte contemporanea  
Južnoafriška republika, Cape Town, Planet Art Gallery
- 2000 Francija, Pariz, Galerie de Cite internationale des Arts  
Ljubljana, Festival Break 21, 'Svetloba'  
Ljubljana, Galerija Eqrna, 'Slika 2000'  
Ribnica, Galerija Miklova hiša, '2s'
- 2001 Ljubljana, Moderna galerija, 'Zbirka Faktor banke'  
Francija, Pariz, Cite Internationale Universitaire de Paris, 'Odpri ateljeji' ,*prva nagrada*)  
Japonska, Sakaide, Sakaide Civic Art Museum, 'Sakaide Art Grand Prix 2001'  
Japonska, Sakaide, Space Gallery 'Slovenska umetnost'  
Francija, Pariz (Valognes), 'òème Salon internationale d'arts plastiques'
- 2002 Ljubljana, Galerija Škuc, 'Camera Lucida' (interaktivni multimedijiški projekt 'Inkubator' - soavtor: Tao G. V. Sambolec)  
Maribor, Galerija Kibela, 'Eye-try'  
Francija, Pariz, Paris Project Room Galerie, 'Follow me'  
Piran, Mestna galerija Piran - Ex tempore
- 2003 Avstrija, Laafeld, Galerija Pavel Haus, 'Our house is the house that moves'  
Piran, Mestna galerija Piran - Ex tempore (*velika odkupna nagrada 2003*)
- 2004 Avstrija, Dunaj, Palais Porcia  
Ljubljana, Bežigrajska galerija, 'Preseženi slikovni okvir'  
Irsko, Dublin, Temple Bar Galery, 'Destinations – Five Artist from Slovenia'  
Ljubljana, Galerija Škuc, 'Our house is the house that moves'  
Piran, Mestna Galerija Piran - Ex tempore (*posebna nagrada*)
- 2005 Ljubljana, Galerija Kresija, 'prizor. privlačnost. prag'  
Ljubljana, Moderna galerija, 'Slovenska umetnost 1995–2005; teritoriji, identitete, mreže'
- Avstrija, Dunaj, Wienstation, (KulturKontakt artists in residence work presentation)  
Ljubljana, Moderna galerija, 'Towards zero gravity'  
(spletna prezentacija (<http://zerogravity.mg-lj.si>) in katalog razstave)
- Avstrija, Oberwart, OHO – Offenes Haus Oberwart, 'Junge Kunst im OHO'  
Irsko, Cork, Vision Center, 'Eye try'  
Ljubljana, Finžgarjeva galerija, 'Slike' – dela mlajših slovenskih umetnic
- 2006 Francija, Saint-Tropez, 'ART'FAB - L'Art/ La Femme/ L'Europe', 'Primal states'  
Islandija, Reykjavik, Living Art Museum, 'Our house is the house that moves'  
Avstrija, Dunaj, 'Tresor – BA-CA Kunstforum', 'One year after – KulturKontakt artists in residence 2005'  
Ribnica, Galerija Miklova hiša, 'Iz zbirke Riko'  
Ljubljana, Stara elektrarna – Arcadia, 'Wearlight'
- 2007 Nemčija, Berlin, Künstlerhaus Bethanien, 'Open studios 2007'  
Ljubljana, Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana, 'Ljubljanske risbe 2000–2007'
- 2008 Nizozemska, Eindhoven, Glow 08, 'Airscape'  
Hrvaška, Novi grad, Museo Lapidarium, Media Scape: 'Beyond horizon; city permutations'  
Srbija, Novi sad, Muzej sodobne umetnosti Vojvodine, 'Prostor za novidialog Telo svetlobe'  
Nemčija Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 'Transmediale 08: Conspire'  
Avstrija, Dunaj, Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Wege nach Europa/ Poti v Evropo – mlada slovenska umetnost  
Nova Gorica, Mestna Galerija Nova Gorica, Poetike novega tisočletja – izbrana dela sodobnih slovenskih umetnikov iz zbirke Mestne galerije Nova Gorica  
Slovenj Gradec, Koroška Galerija Slovenj Gradec, Poetika/ Poetics
- 2009 Italija, Bologna, Galerija Enrico Astuni, 'SCI-ART'  
Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 'Konstrukcija realnega in virtualnega'  
Ljubljana, Mestna Galerija Ljubljana, 'Risba na Slovenskem II. 1940–2009'  
Celje, Galerija sodobne umetnosti Celeia, 'SLIKA: prehajanja'  
Hrvaška, Reka, Muzej moderne in sodobne umetnosti, Biennale Quadrilaterale 3: 'Angles and Intersections'
- 2010 Italija, Rim, Galerija Enrico Astuni, Roma: Road to Contemporary Art, Italija, Bologna, Galerija Enrico Astuni, Arte Fiera Bologna



## Nagrade in priznanja / Prizes and awards

- 2001 Francija, Pariz, Cité Internationale Universitaire de Paris', prva nagrada – 'Odpri ateljeji'  
Japonska, Kagawa, Sakaide Space Gallery, Skupinska razstava slovenskih umetnikov, posebna nagrada
- 2002 Piran, Obalne Galerije Piran, Grand Prix 'Ex-tempore Piran'
- 2003 Piran, Ex tempore, velika odkupna nagrada  
ZDA, New York, delovno bivanje (atelje slovenskega Ministrstva za kulturo)
- 2004 Piran, Ex tempore, odkupna nagrada  
Avstrija, Dunaj, Henkel Youth Artist Award in štipendija za trimesečno bivanje v ateljeju za leto 2005 organizacije Kulturkontakt
- 2005 ZDA, New York, nagrada Pollock-Krasner
- 2006 Nemčija, Berlin, nagrada Schering Stiftung, rezidenca v Künstlerhaus Bethanien
- 2007 delovna štipendija za vizualno umetnost, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
- 2008 Ljubljana, priznanje za pomembna umetniška dela, Univerza v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost

## Bibliografija / Bibliography

- Modernizem in postmodernizem, Kolaps 4, Ljubljana, 1997
- O sublimnem, Kolaps 6/7, Ljubljana, 1998
- Mit in estetski doživljaj, Kolaps 8/9, Ljubljana, 1998
- Izvor umetnosti iz duha glasbe (Nietzsche), diplomatska naloga, Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, 1998
- Narava, M'ARS 1–2, Moderna Galerija, Ljubljana, 2001
- Narava, magistrska naloga, Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, 2001
- Georges Bataille: O umetnosti, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXX, 209–210, Študentska založba, Ljubljana, 2002
- Ideja narave v sodobni umetnosti, likovne besede/ Art Words 61/61, ZDSLJU, Ljubljana, 2002
- Umetnost v dobi genetike ART.SI, 3-mesečnik o likovni umetnosti, arhitekturi, oblikovanju in fotografiji, Junij 2003, Ljubljana, 2003

- Vidiki svetlobe v sodobni vizualni umetnosti in arhitekturi, Sodobnost, 12/2004, Ljubljana, 2004
- Barvni interior, Korak v prostor 3/10, IMC, 2009
- Svetloba v akromatskem prostoru, Korak v prostor 1/10, IMC, 2009
- Umetnost med naravnim, tehnološkim in mentalnim, Likovne besede/Art Words, ZDSLJU, Ljubljana, 2009
- Mimesis: infra-tanko področje umetnosti in narave, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2009

## Razstavljena dela / List of exhibits

- 1. Kalejdoskopski pogled / Kaleidoscopic Gaze**, 2010,  
videoprojkcija (video loop 6') na zrcalno sliko / video projection onto an image on a mirror,  
dve zrcali (90 x 180 cm; 90 x 110 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev: različne dimenzije / two mirrors (90 x 180 cm; 90 x 110 cm), foil covering, projection and reflected light: variable dimensions, zvok / sound composition: Scanner - Robin Rimbaud
- 2. Spiralno lebdenje / Spiral Floating**, 2010,  
videoprojkcija (video loop 6') na delno transparentni zaslon / video projection onto a semitransparent screen,  
dva zaslona iz pleksi stekla (110 x 130 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev: različne dimenzije / two Plexiglass screens (110 x 130 cm), foil covering, projection and reflected light: variable dimensions, zvok / sound composition: Scanner - Robin Rimbaud
- 3. Metulj / Butterfly**, 2010,  
videoprojkcija (video loop 3') na zrcalno sliko / video projection onto an image on a mirror  
zrcalo (110 x 110 cm), prekrivna folija, projekcija in svetlobni odsev: različne dimenzije / mirror (110 x 110 cm), foil covering, projection and reflected light: variable dimensions, zvok / sound composition: Scanner - Robin Rimbaud

Priveditelj / Organiser  
Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3  
*Za izdajatelja / For the Publisher*  
Blaž Peršin  
*Izdajatelj / Publisher*  
*Urednik kataloga / Editor of the catalogue*  
Miloš Bašin  
*Kustos razstave / Curator of the exhibition*  
Miloš Bašin  
*Besedilo / Text*  
*Miloš Bašin, Uršula Berlot*  
*Angleški prevod / English translation*  
Tamara Soban  
*Jezikovni pregled angleškega prevoda /*  
*English proof-reading*  
Dean DeVos  
*Lektorica / Lecturer*  
Andreja Petek  
*Oblikovanje / Design*  
Miloš Bašin  
*Tisk / Print*  
Tiskarna Bori  
*Naklada / Copies 400*

Razstava / Exhibition: 12 / 2010,  
Uršula Berlot, Introspekcija / Introspection,  
Svetlobna prostorska postavitve /  
light installation, 2010  
1.-29. september 2010 /  
1-29 September 2010

Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3  
1000 Ljubljana, Slovenija

Muzej in galerije mesta Ljubljane,  
Gosposka 15, 1000 Ljubljana, Slovenija  
City of Ljubljana Museum and Art Galleries,  
Gosposka 15, 1000 Ljubljana /

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5,  
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel. +386 1 24 11 770  
Fax. +386 1 24 11 782  
e mail: mestna.galerija-lj@siol.net  
www.mestna-galerija.si

Enota 1:  
Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31  
1000 Ljubljana, Slovenija

Enota 2:  
Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3  
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel. +386 01 436 69 57, 436 40 57  
Fax. + 386 01 436 69 58  
www.mestna-galerija.si



Za izvedbo razstave in kataloga so pokazali posebno razumevanje in naklonjenost:

For their special willingness to assist and their understanding in the execution of the exhibition and the compilation of the catalogue, many thanks are due to:

Mestna občina Ljubljana –  
Oddelek za kulturo

Posebne zahvale/Special thanks to:

Klinični inštitut za radiologijo,  
Univerzitetni klinični center Ljubljana  
(Blaž Koritnik, Andrej Sirnik)  
Scanner (Robin Rimbaud)  
VJ Rasta (Andrej Intihar)  
Elektro Neon Vovk (Uroš Vovk)  
Elsis

**Na ovitku / On the Cover**

Spiralno lebdenje, videoprojeksija (video loop 6') na delno transparentni zaslon/ video projection onto a semitransparent screen, dva zaslona iz pleksi stekla (110 x 130 cm), prekrivna folija (digitalni izrez), projekcija in svetlobni odsev: različne dimenzije/ two Plexiglass screens (110 x 130 cm), foil covering, projection and reflected light: variable dimensions, zvok / sound composition: Scanner - Robin Rimbaud

