

IKONA GALLERY

Slobodan Trajkovic: *A Midsummer's Night Dream*

Slobodan Trajkovic is a mid career artist who is not content to merely repeat himself but chooses to journey deeper into his own elusive, poetic practice to create subtle and powerful work. In the world of the early twenty-first century this makes him something of an anomaly, where the career path for contemporary artists often consists of finding a signature style and repeating variations on the same theme. Certainly, the London art world that he finds himself working in today is one in which the art market remains dominant whether in periods of economic boom or credit crunch bust. As such, artists who regularly work across media or develop work in unexpected, tangential ways are often seen by that market as 'resistant to branding' and become a 'hard sell'. Trajkovic is an exceptionally versatile artist: his works range from painting to sculpture, from craft to multimedia installation. However, his diverse materials and methods demonstrate a shared concern with developing a self referential world of figuration and abstraction; symbols, colours and signs that make up a vocabulary that the artist uses, mutates and returns to time and again. Within this world, a small exquisitely painted watercolour of a shape hovering somewhere between an agricultural implement and musical score shares the same colour palette as discarded silk offcuts suspended as a sculptural object which in turn makes for a larger architectural intervention when positioned in the gallery space.

Trajkovic's new work, devised for exhibition in Venice, is one of these larger installation pieces. In early sketchbook ideas leading up to the final work, it was clear that the artist's own sense of merging the architecture of the space with its immediate exterior context were central to his thinking. The play of light on water, the colour palette of Venice itself and the more prosaic interior space used as gallery were all going to be incorporated into the work. For the final installation a series of hanging textile fragments fan out into an elastic web feeding back to the earth where they are tethered to seven individual mirrors each carrying wax slabs which in turn support a series of Trajkovic's trademark simple sculptural forms. Trajkovic's repeated use of certain motifs over many years may have their roots in a personal symbolism, but they also serve to offer the way into a somewhat fugitive practice for the audience. These sculptural shapes, seen both in watercolour and made in three dimensions for the installation, emerge fully formed from the artist's subconscious as distinct pigmented forms. Despite the lack of variance between each in size and scale the viewer becomes aware each has its own specific emotional charge. There is a sense of dramatic tension yet also a surreal, almost narcotic, dream like quality. The work is called *A Midsummer Night's Dream*, a title shared with William Shakespeare's much loved play, set in a fantasy land where identities shift and nothing is quite what it seems. Indeed, there is a feeling that here is a work that can be read in completely contradictory ways and yet each remains valid. The mirror on the ground is tilted so the viewers can see themselves. Wax looking like solid ice, but like ice unstable and liquid at high

temperature. The seven sculptures pulling away from the central point or being pulled toward it. This is a work teetering between order and chaos. It is a credit to the artist's skill that he achieves this balance and allows the viewer to decide whether we are heading into chaos from order or building order from chaos.

Increasingly, he is an artist that is responsive to space and place. This diversity of practice is mirrored in the artist's own history. Growing up in socialist Yugoslavia, he studied in Paris and was a young, successful painter when the increasingly violent conflict broke out in his homeland. He moved to New York and was living and working in the shadow of the Twin towers when the events of 9/11 happened. His subsequent move to London in 2005 has meant a personal life of travel, change and cultural hybridity. That this personal journey has taken place against an historical background of collapsing political ideologies, the exponential rise of new technology and the re emergence of religious fundamentalism compounds the impact on the artist's concerns. As such, he has a profound interest in language and communication. His installation work; dream like, yet accessible, allows us to become physically aware of our own momentary place in the world and exist in a place without explanatory texts, explicitly political references or appropriated imagery. In 2005 the artist was awarded a place on the Florence Trust Studios annual programme, set in a beautiful church in North London. Whilst working there he produced a body of work that had an inbuilt responsiveness to their surroundings. Textile works suspended mid air, delicately stitched and swaying that looked like priests robes awaiting a sacred rite. There were small, haunting watercolours that looked at once familiar and strange. There was also a knowing awareness of art history shown in the forms with their blocks of colour, the abstraction of Barnett Newman or the emotional language of Rothko. This was work that was out of step with a younger generation of British artists reared on irony and postmodernism, however, it retained a quiet power. In the intervening years it feels that his work feels more at home as a younger generation of British artists have abandoned much of the posturing of the Bit Art 'Sensation' generation and concentrated on developing their own distinct voice away amongst the noise of the collapsing art markets.

Paul Bayley

July 2009

Slobodan Trajkovic is borned in Pristina; grewed up in socialist Yugoslavia, he has made his studies in Paris when the violent conflict broke out in his homeland. After that, he has moved to New York where he has been until the tragedy of 9/11 in which also his studio has been destroyed. He actually lives and works in London. He has exhibited widely, at venues including the Alternative Museum in New York, Mint Museum in North Carolina, Museum of Contemporary Art in Belgrade, Museum of Modern Art in Ljubljana.

Paul Bayley is a contemporary art curator who is currently Director of the Florence Trust and ACE Art in Churches Officer

Slobodan Trajkovic: *A Midsummer's Night Dream*

Slobodan Trajkovic è un artista a metà della propria carriera il quale, non soddisfatto di ripetersi semplicemente, ha scelto di viaggiare profondamente nella propria elusiva pratica poetica creando opere sottili e potenti. Nel mondo dell'arte del ventunesimo secolo ciò fa di lui alquanto di anomalo, quando il cammino professionale degli artisti contemporanei spesso consiste nel trovare uno stile personale e ripetere variazioni dello stesso tema. Certamente, il mondo dell'arte di Londra in cui l'artista si trova oggi a lavorare è un mondo in cui il mercato dell'arte rimane dominante sia nei periodi di boom economico sia nella crisi. Perciò, gli artisti che lavorano abitualmente con i media o sviluppano lavori in vie inaspettate e laterali vengono spesso visti da quel mercato come "resistenti al marchio" e diventano "prodotti difficili". Trajkovic è un artista eccezionalmente versatile: il suo lavoro va dalla pittura alla scultura, dalla produzione artigianale all'installazione multimediale. Ad ogni modo, i diversi materiali e metodi che usa dimostrano un'attenzione globale allo sviluppo di un mondo autoreferenziale di figure ed astrazioni; simboli, colori e segni che creano un dizionario che l'artista utilizza, muta e cui ritorna nel tempo. All'interno di questo mondo, un piccolo acquerello squisitamente dipinto di una forma che vola in qualche luogo tra un attrezzo agricolo ed un'incisione musicale che condivide la stessa palette di colori, ritagli scartati di seta sospesi come un oggetto scultoreo che in successione danno forma ad un più grande intervento architettonico quando posizionate nello spazio della galleria.

Il nuovo lavoro di Trajkovic, concepito per l'esposizione di Venezia, è una di queste grandi parti di installazione. Nelle idee dei primi schizzi preparatori al lavoro finale, era chiaro che il senso dell'artista del fondersi dell'architettura dello spazio con il contesto ad esso immediatamente esterno erano centrali nel suo pensiero. Il gioco di luce sull'acqua, la palette di colori della stessa Venezia e il più prosaico spazio interiore usato come galleria erano tutti incorporati nel lavoro. Per l'installazione finale una serie di frammenti tessili appesi si dispiegano a ventaglio in una rete elastica come controeazione alla terra cui sono legati a sette specchi ognuno dei quali recante una lastra di cera le quali a turno supportano una serie di forme scultoree semplici del marchio di Trajkovic. L'uso ripetuto di certi motivi che egli fa nel corso degli anni ha le sue radici in un simbolismo personale, ma serve anche ad indicare la strada verso una pratica in qualche modo sfuggente per il pubblico. Queste forme scultoree, viste entrambe in acquerello e fatte in tre dimensioni per l'installazione, emergono completamente formate dal subconscio dell'artista come distinte forme colorate. Nonostante la mancanza di variazione tra di esse di forma e scala lo spettatore diventa consapevole del fatto che ognuna ha il suo proprio carico emotivo. C'è un senso di tensione drammatica ancorché un surreale, quasi narcotico, sogno come qualità. L'opera è intitolata *A Midsummer's Night Dream*, un titolo condiviso con la più amata opera di Shakespeare, ambientata in una terra fantastica dove le identità mutano e niente è ciò che sembra. Si percepisce, difatti, che qui c'è un lavoro che può essere letto in modi completamente contraddittori ognuno dei quali resta valido. Lo specchio sul pavimento è inclinato dimodochè gli spettatori possono vedere se stessi. La cera sembra ghiaccio solido, ma come ghiaccio instabile e liquido ad alta temperatura. Le sette sculture si distanziano dal punto centrale o sono spinte verso esso. Questa è un'opera che oscilla tra l'ordine ed il caos. È un merito all'abilità dell'artista il fatto che egli realizzi questo bilanciamento e permetta allo spettatore di decidere se ci stiamo dirigendo dall'ordine al caos o costruendo ordine dal caos.

Ancor più, Trajkovic è un artista sensibile allo spazio e al luogo. Questa differenza di pratica si rispecchia nella storia personale dell'artista. Cresciuto nella Jugoslavia socialista, ha studiato a Parigi ed era un giovane pittore di successo quando il conflitto sempre più violento è scoppiato nella sua terra di origine. Si è trasferito a New York dove ha vissuto e lavorato all'ombra delle Due Torri quando gli eventi dell'11 Settembre avvennero. Il suo successivo trasferimento a Londra nel 2005 ha significato una vita personale di viaggio, cambiamento ed ibridità culturale. Questo itinerario personale ha avuto luogo sullo sfondo di un background storico di ideologie politiche in crollo, la crescita esponenziale della nuova tecnologia ed il riemergere del fondamentalismo religioso che ha acuito l'attenzione dell'artista. Inoltre, egli ha un profondo interesse per il linguaggio e la

comunicazione. La sua installazione; come un sogno, ancora accessibile, ci permette di divenire fisicamente consapevoli del nostro momentaneo posto nel mondo e di esistere in un luogo senza testi esplicativi, espliciti riferimenti politici od immagini appropriate. Nel 2005 l'artista ha vinto un posto nel programma annuale del Florence Trust Studios, situato in una bellissima chiesa a Londra Nord. Mentre lavorava lì ha prodotto un corpo di lavori dotati di una responsività costruttiva all'ambiente circostante. Opere tessili sospese a mezz'aria, delicatamente cucite ed oscillanti che sembravano abiti di preti in attesa di un rito sacro. C'era una piccolo acquerello sospeso che pareva allo tesso tempo familiare e anomalo. C'era anche la consapevolezza risaputa della storia dell'arte mostrata nelle forme con il loro blocchi di colore, le astrazioni di Barnett, Newman o il linguaggio emozionale di Rothko. Questo lavoro non fu al passo con una generazione più giovane di artisti inglesi allevati ad ironia e postmodernismo, sebbene comunque conservasse un discreto potere. Negli anni seguenti sembra che il suo lavoro si percepisca più "a casa" da quando la più giovane generazione di artisti inglesi ha abbandonato molto della ostentazione della generazione Bit Art "Sensation" e si è concentrata sullo sviluppo della propria distinta voce lontana dal rumore dei mercati dell'arte in crollo.

Paul Bayley

Luglio 2009

Slobodan Trajkovic è nato a Pristina. Cresciuto nella Jugoslavia socialista, ha fatto i suoi studi a Parigi quando il violento conflitto è scoppiato nella sua terra di origine. Si è successivamente trasferito a New York dove è rimasto fino alla tragedia dell'11 Settembre, nella quale anche il suo studio è andato distrutto. Attualmente vive e lavora a Londra. Ha esposto ampiamente ed in diversi luoghi, tra cui l'Alternative Museum di New York, il Mint Museum in Nord Carolina, il Museo di Arte Contemporanea di Belgrado, il Museo di Arte Moderna di Ljubljana.

Paul Bayley è un curatore di arte contemporanea. Attualmente è Direttore del Florence Trust ed ACE Art nel Churches Officer.