



Tracing the city

Reflections on Nina Todorovic's „Marginalization“

Simone Kraft

Gradske strukture su u 21. veku postale normalno stanište čoveka. U zapadnim zemljama tri četvrtine stanovništva živi u urbanim oblastima, migracije u gradske prostore su jake kao nikada pre. Širom sveta sve više ljudi živi u gradovima, nego na selu - tendencija rastuća. Urbanizacija sve trajnije i temeljnije karakteriše ljudski živi svet.

Uprkos tome, očigledna postaje paradoksalna situacija: Što su gradovi i urbano životno okruženje prisutniji i dominantniji, to su „nevidljiviji“. Ono što se isprva čini kontradiktornim, ukazuje na slojevit fenomen koji se može videti kako u gradskoj slici, tako i u odnosu stanovnika gradova prema njihovom životnom okruženju.

Tako su urbane tendencije u građevinarstvu u proteklim decenijama dovele do gradske slike koja se kontinuirano ponavlja i čini da gradovi postaju sve sličniji. Savremene metropole sve više liče i gube svoje individualno lice: Svetovi oblakodera, mreže ulica, satelitski gradovi od SAD preko Evrope, pa do Afrike i Azije prate uvek iste obrasce. Centri gradova sa istim lancima radnji iza stilskih staklenih fasada u pešačkim zonama postaju anonimni i zamenjivi. Nestaje individualnost gradova, oni postaju „nevidljivi“.

Razlozi za ovo su mnogobrojni, istražiti ih iscrpno ispunilo bi tomove. Jer, grad je konglomerat mnogobrojnih faktora, interakcija kulturnih i socijalnih, kao i ekonomskih infrastrukturnih i finansijskih aspekata. Ali, u izgrađenom okruženju grad postaje najjasnije vidljiv, a time i neposredno saznan: Ono što karakteriše urbano „lice“ su arhitektonske strukture i konstrukcije, kuće, ulice, trgovi, mostovi. Većina stanovnika grada ipak upravo tome poklanja iznenađujuće malo pažnje. Ljudi uglavnom jedva da svesno opažaju arhitektonsko okruženje. Funkcionalne korisne građevine kao kancelarije, stambene zgrade, radionice sa kojima se čovek svakodnevno susreće, ne zapažaju se, izgledaju kao „nevidljive“. Primećena bivaju, u najboljem slučaju, neobična građevinska dela iz prošlih vremena, ili ekstravagantne moderne građevine o kojima se eventualno raspravlja. Arhitektonski „omoti“ naše svakodnevice naprotiv, prihvataju se a da im se ne posvećuje mnogo pažnje - zapanjujuće, ako se uporedi sa tim, koliko se zanimanja pokazuje za drugi svakodnevni omot: Odeću.

Setimo li se značaja arhitekture koja ne samo što oblikuje čovekovo životno okruženje - veliki deo naše svakodnevice provodimo u izgrađenim prostorima, ne kaže se uzalud „životni prostor“ – već suštinski učestvuje u formiranju kulturnog i istorijskog identiteta i time uveliko prevazilazi formalno podizanje zgrada u užem smislu, ta situacija utoliko više iznenađuje.

Tako na kraju postaje sve teže smestiti sebe u jedno takvo okruženje. U gradovima koji postaju „nevidljivi“ sve više se pomeramo na marginu. Šta je grad? Ko sam ja u gradu? Šta je grad za mene?

Nina Todorović se približava tom fenomenu na različitim nivoima. Iz ličnog doživljavanja intenzivno se bavi svojim urbanim okruženjem i traga za arhitektonskim „licem“ grada.

Pogled s prozora svoje kancelarije umetnica često zadrži na fasadi zgrade preko puta, preko dana, ili po mraku, s prirodnom svetlošću, ili pri neonskom osvetljenju, sa sunčevim zracima, odrazima na prozorskom staklu, ili sasvim „pur“. Onda se ti snimci digitalno obrađuju i sastavljaju u različitim kombinacijama.

Pri tome nastaju igre geometrijskih formi koje naizgled tužne, nespektakularne delove fasada moderne poslovne zgrade pretvaraju u estetske kompozicije. Uvek isti ugao pogleda otkriva iznenađujuće višeslojne, raznovrsne, gotovo apstraktne prizore. Osnovna arhitektonska struktura ostaje ipak osetna i vidna.

Uprkos - ili možda baš zbog – redukovanog i ponavljajućeg načina oblikovanja istog isečka motiva, posmatraču se otvara višeslojna sloboda posmatranja. Tako je pogled Todorovićeve s prozora kancelarije pred kojim se uzdiže zid, vrlo lična reakcija na njeno urbano okruženje. On je tako simbol jedne, za globalizirani svet tipične, kancelarijske egzistencije – monotone, tužne, bukvalno „utamničene“ na radnom mestu, u sopstvenom životu potisnute takoreći na marginu i bez mogućnosti oblikovanja. Ovo biva pooštreno kroz konflikt umetnice koja svoje vreme mora da podeli između delatnosti za zarađivanje novca i slobodnog umetničkog rada. Time zastupa bezbrojne druge, umetnike ili ne, koji su u privrednom životu marginalizovani.

Istovremeno, njen pažljivi pogled na okolinu otkriva iznenađujuće izgled i poglede. Svesno opažanje urbanog okruženja izoštrava svest upravo i za male detalje koji karakterišu gradsku arhitekturu. Svojim snimcima Todorovićeve takoreći vraća gradu njegovo lice, pomerajući arhitektonske strukture u prvi plan.

Posmatraču se otvara sve kompleksniji kontekst asocijacije koji dotiče najrazličitije kontekste. Izolacija i međuljudska tišina u jednom, telekomunikacionim medijima određenom svetu, opažanje "realnosti" u doba digitalnog obrađivanja, lokalizovanje u svetu koji se sve brže razvija i sve više prebacuje u WWW su teme kojima se umetnica bavi.

Dalje, radovi Todorovićeve su digitalno obrađeni i time simbolizuju način prezentacije slike koji se poslednjih godina probio. Ili preciznije: svet gledamo kroz Photoshop. Život sa i u sveprisutnoj virtuelnoj realnosti - je li preteći? Da li otvara šanse? Zar kroz progresivno premeštanje života u virtuelni prostor ne raste potreba za lokalizovanjem u realnom svetu - u urbanom okruženju?

Simone Kraft, magistar umetnosti, je istoričarka umetnosti i arhitekture iz Hajdelberga, Nemačka. Kao slobodni kustos organizovala je više internacionalnih izložbi savremene umetnosti, između ostalog i u Berlinu i dobitnica je nagrade Wolfgang Hartman 2011. godine za kustose. Pored toga redovno objavljuje u umetničkim i arhitektonskim medijima i ima blog deconarch.com o **ARTitecture | Kunst und Architektur**. Trenutno sprema doktorat o dekonstruktivističkoj arhitekturi.

Tracing the city Reflections on Nina Todorović's „Marginalization“

Simone Kraft

The 21st century has seen the coming of the City as the common habitat for Man. In Western countries more than 75% of people reside within urban areas – migration towards cities is as strong as ever. More and more people around the globe live in cities rather than rural areas – a growing tendency. Urbanization is developing a fundamental and long-lasting impact on the living world.

In spite of these facts we are witnessing a paradox situation: the cities and their urban environment, in the process of becoming ever more present and dominant, are actually becoming more and more "invisible". That, which contradicts itself at first glance, actually reveals a multilayered phenomenon which can be observed in the cityscape as well as in the relationship created between the citizens and their surroundings.

The construction tendencies and guidelines of the previous decades gave us a city structure that is being continuously replicated, which led the cities down the path of uniformity. The modern Metropolises are growing in similarity and, in the process, are losing their individual spirits: cities of skyscrapers, road networks, satellite cities – they are all following the same patterns from the US and Europe through to Africa and Asia. The city centers, hidden behind the same pedestrian zones of glass-styled shops, are not only anonymous but exchangeable as well. The City's individuality is being erased; it is becoming "invisible".

To explain in detail all the many reasons that led to this phenomenon would fill tomes – the city in itself is a gathering of many different factors; it is an interplay of cultural and social as well as economical, infrastructural and financial aspects. But, the constructions, that which is built and constructed, are where the City can be experienced directly. Architectural structures and constructions, houses, squares, streets and bridges are the ones behind the urban "face" of the City.

Surprisingly, these objects are receiving the least attention. The majority of people are barely aware of the architectural environment they are living in. Office buildings, living apartments, work areas, all built in a functional-wise manner, used day after day, are not being observed – they appear to be "invisible". Only the unusual works left from previous eras or extravagant modern buildings receive any attention and a few comments at best. Contrary to this, the architectural "wrappings" of our everyday life are being taken for granted, without much attention or thought – rather surprising if we think of the attention given to an-

other “wrapping” of our times, clothing.

If we think of architecture not only as man’s living environment – we spend most of our time in built spaces hence the term “living-space” – but also as an important factor ever-present in the forming of historical and cultural identities, we can observe that architecture greatly surpasses the simple role of building constructions. It makes the current situation even more surprising.

In the end, it makes it more difficult to place oneself in such an environment. In cities that are becoming “invisible” we are always retreating to the edge – what is the city? Who am I in the city? What does the city mean to me?

Nina Todorović is closing in on this phenomenon from different angles. Through her personal experience, she is setting herself apart from her urban environment and reaches for the architectural “face” of the city.

The artist’s gaze through her office window, whether by day or night, natural or neon lighting, remained on the façade of the neighboring building, capturing the glass reflections or “pure” images that came into being. In the end, all of these pieces were digitally re-mastered and brought together in different combinations.

The resulting play of geometric forms and lighting transformed a modern office building’s dull and sad appearance into esthetic compositions. The same view-angle offers a surprising variety of changing, almost abstract, scenes. All the while the structures’ architectural attributes stay visible and palpable.

In spite of – or rather due to – the way that the same motive is being reduced and reproduced, the viewer is presented with an unparalleled freedom of observation. In this way the gaze of Nina Todorović through her office window represents a very personal reaction to her urban surroundings. In her own way, she is a symbol of the modern-day office existence: a dull and monotone life where one is only a number in the office world and, at the same time, pushed to the edge of personal life with no creative or constructive opportunities. This situation is brought even more into contrast with the double-life the artist is forced to live; she has to balance her time between a daily activity that brings her income and the free artist work that fulfills her. In a world where economy reigns supreme, she symbolizes countless others, artists or not, that are being marginalized by the system.

At the same time, her curious gaze reveals to us new impressions as well as insights. By being aware of her urban surroundings she brings attention to the small details that are the driving force behind architecture. By bringing the focus back to the architectural structures, through her work she is restoring the City’s “face” back.

The connecting associations presented to the viewer become ever more complex as they touch and underline many different contexts. A world governed by telecommunication media; experiencing “reality” through modern-day image altering technology; finding a place in a changing, fast-pacing world that is being transferred to the WWW more and more everyday – these are topics covered by the artist’s work.

Furthermore, the works of Nina Todorović have also been digitally re-mastered and, as such, represent a new way of presenting and observing images, one that has paved its way in the last couple of years. To be more precise – we are observing the world through Photoshop. Living life in an omnipresent virtual reality – is it misleading? Can it create new chances? By moving life into the virtual, don’t we accentuate the need to localize ourselves in the real world – in the urban environment?

Simone Kraft, M.A. is an historian of art and architecture from Heidelberg, Germany. As a freelance curator she organized a number of international exhibitions on modern Art, in Berlin amongst others, and was awarded the prestigious Wolfgang Hartmann curator prize for 2011. In addition of having her works published in art and architecture media, she has a personal blog deconarch.com for **ARTitecutre | Art & Architecture**. She is currently writing a doctoral thesis on deconstructivist architecture.



acing the city

Reflections on Nina Todorovic's „Marginalization“

Simone Kraft

Städtische Strukturen sind im 21. Jahrhundert zum normalen Habitat des Menschen geworden. In westlichen Ländern wohnt Dreiviertel der Bevölkerung in urbanen Gebieten, die Wanderungsbewegungen in städtische Räume sind stark wie nie zuvor. Weltweit leben zunehmend mehr Menschen in Städten als auf dem Land – Tendenz steigend. Die Urbanisierung prägt die menschliche Lebenswelt immer nachhaltiger und grundsätzlicher.

Trotzdem zeichnet sich eine paradoxe Situation ab: Je präsenter und dominanter die Städte und das urbane Lebensumfeld werden, desto „unsichtbarer“ werden sie. Was sich zunächst widersprüchlich liest, verweist auf ein vielschichtiges Phänomen, das sich ebenso im Stadtbild selbst als auch im Verhältnis der Stadtbewohner zu ihrem Lebensumfeld beobachten lässt.

So haben die urbanen Bautendenzen in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Stadtbild geführt, das sich kontinuierlich wiederholt und die Städte dabei einander immer ähnlicher werden lässt. Die modernen Metropolen gleichen sich zunehmend an und verlieren ihr individuelles Gesicht: Wolkenkratzerwelten, Straßennetze, Satellitenstädte folgen von den USA über Europa bis nach Afrika und Asien den immer gleichen Mustern. Die Innenstädte werden mit denselben Ladenketten hinter stylischen Glasfassaden in Fußgängerzonen anonym und austauschbar. Die Individualität der Städte selbst schwindet, sie werden „unsichtbar“.

Gründe hierfür sind zahlreich, ihnen erschöpfend nachzuspüren würde Bände füllen. Denn eine Stadt ist ein Konglomerat zahlreicher Faktoren, ein Zusammenspiel kultureller und sozialer ebenso wie ökonomischer, infrastruktureller und finanzieller Aspekte. Am deutlichsten sichtbar und damit unmittelbar erfahrbar wird Stadt aber im Gebauten: Architektonische Strukturen und Konstruktionen, Häuser, Straßen, Plätze, Brücken sind es, die das urbane „Gesicht“ prägen.

Gerade diesem bringt der Großteil der Stadtbewohner jedoch überraschend wenig Aufmerksamkeit entgegen. Die meisten Menschen nehmen die architektonische Umgebung kaum bewusst wahr. Funktionale Nutzbauten wie Büros, Wohngebäude, Werkhallen, denen man tagtäglich begegnet, werden nicht beachtet, sie scheinen wie „unsichtbar“. Allenfalls außergewöhnliche Bauwerke aus vergangenen Zeiten oder extravagante moderne Bauten werden bemerkt und gegebenenfalls diskutiert. Die architektonischen „Hüllen“ unseres Alltags hingegen werden hingenommen, ohne ihnen viel Aufmerksamkeit zu widmen – erstaunlich, vergleicht man, welches Interesse etwa einer anderen alltäglichen „Hülle“ entgegengebracht wird: der Kleidung.

Bedenkt man die Bedeutung der Architektur, die nicht nur das menschliche Lebensumfeld – wir verbringen einen Großteil unseres Alltags in gebauten Räumen, nicht umsonst spricht man von „Lebens-Raum“ – gestaltet, sondern auch die kulturelle und historische Identität wesentlich mitformt und damit weit über das formale Errichten von Gebäuden im engeren Sinne hinausgeht, überrascht diese Situation umso mehr.

In einem solchen Umfeld wird es dadurch letztlich auch immer schwieriger, sich selbst zu verorten. In „unsichtbar“ werdenden Städten rücken wir immer weiter an den Rand. Was ist Stadt? Wer bin ich in der Stadt? Was ist Stadt für mich?

Nina Todorovic nähert sich diesem Phänomen auf verschiedenen Ebenen an. Aus ihrem persönlichen Erleben heraus setzt sie sich intensiv mit ihrer urbanen Umwelt auseinander und spürt dem architektonischen „Gesicht“ der Stadt nach.

Immer wieder hat die Künstlerin den Blick aus den Fenstern ihres Büros auf die Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes festgehalten, tagsüber oder bei Dunkelheit, mit natürlichem Licht oder bei Neonbeleuchtung, mit Sonnenstrahlen, Reflexionen auf dem Fensterglas oder völlig „pur“. Anschließend wurden diese Aufnahmen digital bearbeitet und in unterschiedlichen Kombinationen zusammengestellt.

Dabei entstehen geometrische Formenspiele, die die vermeintlich tristen, unspektakulären Fassadenausschnitte eines modernen Bürobaus in ästhetische Kompositionen verwandeln. Der immer gleiche

Blickwinkel offenbart überraschend vielfältige, abwechslungsreiche, fast abstrakte Ansichten. Dennoch bleibt die zugrundeliegende architektonische Struktur stets spür- und sichtbar.

Trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – der reduzierten und repetierenden Gestaltungsweise des gleichen Motivausschnitts eröffnet sich dem Betrachter ein vielschichtiger Betrachtungsspielraum. So ist Todorovic' Blick aus dem Bürofenster, vor dem eine Wand aufragt, eine sehr persönliche Reaktion auf ihr urbanes Umfeld. Sie steht damit für eine in der globalisierten Welt typisch gewordene Büroexistenz – monoton, trist, am Arbeitsplatz buchstäblich „einsitzend“, im eigenen Leben gleichsam an den Rand gedrängt und ohne Gestaltungsmöglichkeiten. Verschärft wird dies durch den Zwiespalt der Künstlerin, die ihre Zeit zwischen einer Tätigkeit zum Geldverdienen und der freien künstlerischen Arbeit aufteilen muss. Damit steht sie stellvertretend für unzählige andere, Künstler oder nicht, die im Wirtschaftsleben marginalisiert werden.

Zugleich offenbart ihr aufmerksamer Blick auf die Umgebung überraschende Aus- und Ansichten. Die bewusste Wahrnehmung des urbanen Umfelds schärft das Bewusstsein auch und gerade für die kleinen Details, die die Stadtarchitektur prägen. Durch ihre Aufnahmen gibt Todorovic gleichsam der Stadt ihr Gesicht zurück, indem architektonische Strukturen in den Blick gerückt werden.

Dem Betrachter eröffnet sich ein zunehmend komplexer werdender Assoziationskontext, der unterschiedlichste Kontexte streift. Isolation und zwischenmenschliches Verstummen in einer von Telekommunikationsmedien bestimmten Welt, die Wahrnehmung von „Realität“ im Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung, die Verortung in einer sich immer schneller entwickelnden und immer mehr ins WWW verlagernden Welt sind Themen, die die Künstlerin beschäftigen.

Nicht zuletzt sind Todorovic' Arbeiten auch digital bearbeitet und stehen damit für eine Art der Bildpräsentation, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Zugespielt gesagt: Wir sehen die Welt durch Photoshop. Das Leben mit und in einer allgegenwärtigen virtuellen Realität – ist es bedrohlich? Eröffnet es Chancen? Steigt durch die zunehmende Verlagerung des Lebens in den virtuellen Raum nicht das Bedürfnis, sich in der realen Welt zu verorten – in der urbanen Umwelt?

Simone Kraft, M. A. ist Kunst- und Architekturhistorikerin aus Heidelberg (D). Als freie Kuratorin hat sie mehrere internationale Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst u.a. in Berlin kuratiert und ist Preisträgerin des Wolfgang Hartmann Preises 2011 für Kuratoren. Darüber hinaus publiziert sie regelmäßig in verschiedenen Kunst- und Architekturmedien und betreibt den Blog **deconarch.com** über **ARTitecture | Kunst und Architektur**. Sie promoviert derzeit über die dekonstruktivistische Architektur.