

Významná americká formace experimentálních umělců mající úzké vazby na nejdůležitější instituce a organizace v zemi – řada členů vyučuje na prestižních školách, univerzitách – např. Marilyn Arsen zakladatelka Mobius Artist Group /MAG/ vyučuje na The School of the Museum of Fine Arts, která v současnosti soustřeďuje největší tvůrčí potenciál perforačního umění v USA. MOBIUS má své stejnojmenné centrum experimentálního umění v Bostonu, každoročně produkuje a podporuje přes stovku nových projektů v národním i mezinárodním měřítku. Multimediální aktivity zahrnují hudbu, tanec, performance, zvukové i vizuální instalace, videoart...

Důraz je vždy kladen na interakci s publikem a cílené poselství vyjadřující se k sociálním, rasovým a politickým problémům dnešního taktéž multikulturního světa. Na festival FORFEST přijede skupina v sestavě šesti performerů: **Milan Kohout** /Massachusetts Collage of Art/ známá osobnost bostonské umělecké scény, multimediální umělec českého původu, který je zároveň pověřený dramaturgií celého projektu, **Jed Spere** /co-ředitel Mobius /ve svém videoartu zpracovává filozofické náměty uměleckých prostředků, **Margaret B. Tittmore** - instalační umělkyně, která dává do kontextu současné doby starověké výtvarné obrazy, **Mari Novotny Jones** pracuje s relativitou času a nestálostí hodnot, **Tom Plsek** /Berkeley Jazz College Boston/ se věnuje novým přístupům k práci s hudebními nástroji a jejich zvuky. Tito umělci společně připravili premiérový program – bude se jednat o sérii performancí, instalací, workshopů a videoartu komponovanou pro exponovanou i odlehlá místa historického města. V Muzeu Kroměřížska proběhne několik přednášek-workshopů spojených s videoprojekcemi nejnovějších trendů amerického videoartu. Filozofické ladění projektu koresponduje se zaměřením festivalu a nastoluje polemickou diskusi, která se pohybuje na hraně spirituálního a sekulárního světa, hledající hlubší rozměr umění.



Mari Novotny-Jones

Performační umělkyně a v USA dobře známá aktivistka Mari Novotny-Jones působila též jako profesionální herečka v Chicagu a New Yorku, je zakládajícím členem MOBIUS GROUP od roku 1980, nyní pedagogicky působí na the School of the Museum of Fine Arts Boston. Její originální performance zahrnují rovnou měrou sólo výstupy tak skupinovou spolupráci. Milan Kohout a Mari-Jones jsou autoři společných projektů již přes deset let – připomeňme alespoň nedávnou práci s názvem slovní hříčky Descent/Dissent jako meditaci nad matoucím obrazem současné kultury na pozadí pomyslné katastrofy. V roce 2000 získala Mari-Jones grant bostonské kulturní rady na projekt „Millennium Labyrinth“ – jedná se o sérii interaktivních performancí v bostonském metru, která vznikla na objednávku Boston First Night. Novotny-Jones se úspěšně zúčastnila festivalu v Skopje v Makedonii/1996/, Konvergence X v Providenci/1997/. Participovala též na recipročním projektu Macedonia-BOSTON nazvaném „Kořeny, voda, pták, hnízdo“/2000/. Následující projekty jako „Digging the Channel“/Zadar, Kréta 2001, 2002/, byla vybrána mezi deseti umělci pro International Debra Colony /Belchista, Macedonia/, v srpnu 2003 se vrátila z residenčního programu v Polsku. Novotny-Jones byla poradkyní v The Artist Trust Boston, jako člen The Boston Coalition for Freedom of Expression se stala známou svým nekompromisním postojem k umělecké cenzuře. V roce 2000 získala cenu Tanne Foundation Artist Award za přínos v kultuře, o rok později Boston Cultural Council ocenil její celoživotní uměleckou a pedagogickou práci.

„Zajímá mne princip opakování a mnohosti střídání obrazu a textu, který se stává sám o sobě metodou, metaforou alchymického procesu vysvětlující smysl. Auditorium je tak schopné dešifrovat metafory a ikonografii symbolů performance znovuzhodnocením každé repetice. Definice této Alchymie je potom založena na prvku transformace. Vlastní akt performance znamená pro mne stálou destilaci myšlenek z jednoho stádia do druhého. Duchovní vývoj, kterým projde performer i publikum po dobu trvání performance, směřuje do nitra podvědomí a nalézá novou interpretaci každodenního života kolem nás. Spirituální kontext mé práce nabývá formy rituálu, který reflektuje a doplňuje humanitu v nás. Základem tohoto procesu je snaha zpracovat to co by mohlo být ztraceno. Abych ztělesnila tyto archetypy pracuji se symbolickou postavou „Matky“. Matka Země, Matka Boží, Matka Revoluce/Puškin/, Matka, která personifikuje oběti válek/Čapek/, má vlastní matka a jméno Marie. V pozadí akce je otázka, kterou kladu sama sobě – co znamená naplnit smysl jména Matky/Marie a jak mohu flumocit tuto zkušenost pro publikum“.

Koncepce této dlouhotrvající performance odkazuje na křesťanský rituál mytí nohou. Dialog s divákem počítá i s případnou resistencí a nadhazuje celou řadu otázek reflektující naše citění čistoty, rodinného života, symboliky obřadu atd. Autorka posouvá tento původně velikononoční zvyk do obecnější roviny poukazem na Marii Magdalenu a její pozici v převážně mužsky citěné tradici...

Společné vystoupení s Milanem Kohoutem s mnohoznačným názvem „Weight“ odkrývá pokrytectví současných válek, v kterých sekundární efekt ničení je pouhou cenou, kterou platíme za svobodu zbytku světa. Skrze intenzivní vizuální obrazy příběh vypráví o ztrátách, brutalitě, kapitulaci a odčinění křivd. V centru dění je opět postava Matky – ne nepodobná humánnímu poselství Karla Čapka.





Milan Kohout

Dnes americký performer českého původu s titulem inženýra byl vyhoštěn ze země po podpisu Charty 77. V roce 1993 získal Diplom na School of the Museum of Fine Arts Boston. Od roku 1994 je členem skupiny Mobius. Zde vytvořil množství celovečerních performancí / sólo i kolektivních /. Jeho práce se soustřeďuje na lidská práva – v poslední době zvláště na práva Romů – kritiku totalitního kapitalismu a náboženského fundamentalismu. Participoval na bezpočtu mezinárodních programů a je nositelem mnoha ocenění / první cena International Theater Festival in Pula, Grant from The Fund for US artists at International Festivals, Tanne Foundation Annual Award, Best National Czech Independent Film Award atd. / V současnosti vyučuje na The New England Institute of Art a na Massachusetts College of Art Boston.

„Nalézáme se ve stavu zoufalství nad současným během světa. Vzrůstající možnost nikdy nekončících válek vedených za účelem „exportovat naše hodnoty“ nás zanechává v údivu nad běžným chápáním problémů v podvojném systému přijímaném jako jedině možný : teroristé/oběti, Muslimové/Žido-Křesťané,zlo/dobro, válka/mír atd. Svědčí to o naprostém nedostatku představitivosti a neschopnosti jednat bez očekávání agrese. Věříme, že je čas přezkoumat současnou pozici Ameriky jako jediné mocnosti v dnešní globální společnosti.

Znamenalo by to, ovšem, změnu náhledu na světové dění na samém začátku nového milénia. Vykupujeme si klid zaujímáním statutu obětí, tyranizováním ve jménu plných práv.

Jak se vzbudit z této noční můry? Může spící svět jít přímo do jícnu pekla připomínající masopustní maškarádu? Protest není brán v úvahu – kde zůstal hlas disentu? Nic už neplatí. Vstupujeme do časů kdy sobectví je povýšeno na piedestal svatosti. Naše práce se dotýká témat kolapsu, pádu, kapitulace – avšak chceme vědět či je tento pád?

Používáme prvky textu, obrazu a zvuku – nalézáme způsob jak tyto složky sjednotit do soudržného materiálu a využít téma k variacím: finální poselství je tak více o kapitulaci než o stvrzení toho co by mohlo být...“

Jed Speare

Zpočátku vzdělán v hudební kompozici založil svoji multimediální práci především na mediích probíhající v čase: videoart, film, performance, zvukové experimenty. Vystavuje rovněž konceptuálně laděná díla v prestižních galeriích, realizoval řadu projektů v USA, Evropě / Itálie, Francie - Festival Mondiale du Theater,Nancy,the Mickery Theatre,Frascati Theatre, Shaffy Theatre-II Visual Music Days Festival-Amsterdam ad./ Ve středu jeho zájmu je práce se zvukovými partiturami, spolupracoval s umělci v San Franciscu,Amsterdamu,N.Y.: Joan Jonas, Bob Ernst, Rob List, Wendelien Haveman, Barbara Duijffes a další. Speare je tvůrce kompozic založených na zvukové mixáži, natáčí pro Cable Car Soundscapes on Smithsonian Folkways Records, San Francisco's Subterranean Records, NOS Radio /Holandsko/, Stichting Time-Based Arts – Amsterdam. Multimediální dílo ELEGY bylo provedeno v Mobiusu v roce 1997 a uvedeno v Institute of Contemporary Art Boston.

Jako vizuální umělec vystavoval v DeCordova Museum (The Computer in the Studio, 1994),

Fitchburg Art Museum /autorská výstava, A Quiet Zone, 1995/. Speare je též aktivní jako kurátor audio-vizuálních programů v rámci aktivit Mobius, Kingston Art Gallery, Harvard Film Archive, Koppelman Gallery at Tufts University, The All Newton Music School, and Ed Mock Dance Studio in San Francisco. Vedl kurzy v Amsterdamu /the Theatreschool Mime Opleiding, the School of the Museum of Fine Arts, Boston, All Newton Music School.

Členem skupiny Mobius od roku 95, stal se jejím ředitelem v roce 1998. Byl oceněn pěti výročními residenčními pobyty v Experimental Television Center Owego, New York.

Účastník Tainan Art and Urban Design Cultural Exchange, Digging the Channel/Mediating the Channel..” v krétském Zadaru 2001-2002. V září 2002 se zúčastnil X.International Performance Art Festival-Ustka, Polsko. V letech 2001-2203 přispíval texty pro Performance Art for Art New England. V roce 2003cestoval do Polska a Mínska / Bělorusko/ 11th Annual Castle of Imagination International Performance Art Festival, V. Navinki Festival of International Performance Art a další..

„Připravuji pro Forfest dvě akce: první „Single-Engine“/Jednoduchý motor/ je kus pro trombon/Tom Plsek/živý procesorový zvuk a videoprojekci. Jedná se o záznam z letu sportovního jednoplošníku nad Velkým zálivem Bostonu jednoho pozdního odpoledne. Natočil jsem scénérii seshora s pilotem Tomem a sekvencí Toma jako pilota ze sedadla pasažéra. Tyto sekvence byly posléze zpracovány v Experimentálním studiu TV v severní části New Yorku. Takže zatímco let bude sestřihám chronologicky, „partitura“ hraná Tomem Plskem smysl pro čas a představu celého procesu poněkud posune. Single Engine je paralela rovnováhy mezi hudebníkem a strojem. Performance je situována na místní sportovní letišti v Kroměříži, které se podobá lokálnímu letišti nedaleko metropole.“

„Druhá práce, kterou jsem si připravil pro FORFEST je nazvána „Dočasný pobyt“/Transient Sojourns/ skládající se ze tří sekcí – video,zvuk a performer. Performance založená na specifické události cestování kdy téma je opět vyvíjeno a transformováno. Události, které mám na mysli jsou opravdu obyčejné až nudné či alespoň ne nutně dramatické. Např. jedna sekvence zachycuje průvodčího vlaku v Záhřebu jak zkouší kola stojícího vlaku poklepáním kladiva produkující čisté kovové zvonění. Když jsem se zeptal policisty proč to dělá, odpověděl, že to je „bombová kontrola“. UVědomil jsem si, že skutečně testoval kola zda nejsou poškozena a mají obvyklý – obyčejný zvuk...následují další příběhy bíčujícího se muže v taiwanském chrámu, ukradený pas v Polsku atd. Videozáznam je vybaven bohatým textovým doprovodem – živé části performance nejsou pevně prokomponovány, ponechal jsem si možnost volné kombinace zvukové partitury na místě...“



Tom Plsek

Tento vynikající jazzový sólista vyučuje v současnosti na Berkeley Jazz College Boston – patrně nejznámějším jazzovém učilišti světového jména na němž svého času studovali dva čeští jazzmani - Emil Viklický a Martin Kratochvíl. Během svého sólo koncertu Tom Plsek uvede premiéry kompozic a performancí vytvořených speciálně pro tuto příležitost: „Not One, Not Three“ / kom. Marjorie Morgan / dvojici kratších prací „Slyšen-ne viděn“+ „Private Performance“ detaily vystoupení jsou drženy v tajnosti před publikem... Stephany Tierman napsal pro tohoto vynikajícího hráče kompozici založenou na irské „sean-nos“ tradici zpěvu, který doplňuje individuální výraz performerera. Toma Plska uvidíme i ve společné akci s Jed Speare a dalších improvizacích s místními hudebníky, ve kterých se bude zamýšlet nad mytologií havranů...

„Jako hráč na trombon se pokouším hledat nové, nekonvenční způsoby tvoření hudby, překračování hranic. V Kroměříži chci pokračovat ve svých experimentech a také tak trochu zavzpomínat na svého dědečka - po němž mám jméno, a který žil v nedalekém Fryštáku...“

Margaret B. Tittmore

Užívá ve svých performancích kombinovaná media-instalace. Vystudovala biologii a později The School of Fine Arts Boston / členem Nonius od roku 1992/. Vystupovala na Providence Convergence X Festival, DeCordova Museum, Museum of Fine Arts Boston, mezi aktivitami v zahraničí najdeme země bývalé Jugoslávie, Makedonii, Krétu ad. Její nejčerstvější video-projekt s názvem „Má sestra v Kazachstánu“ se zabývá rodinnými vztahy, kulturou. Koordinuje program pro mládež na the Fuller Museum of Art a vyučuje jako profesor na Bridgewater State College.

„V performancích užívám interaktivního přístupu publika. V posledních 10 letech začleňuji do své práce neolitické symboly k odkrytí současných obsahů“.

„Pro FORFEST chystám Labyrint pro Velké náměstí v klasické formě sedmi kruhů o poloměru cca 35 stop, jehož „pěšinky“ budou vytvořeny z přírodních materiálů. Bludiště se sestává z jediné stezky do středu a zpět – záměrem není mást nebo ohromovat, ale nabídnout publiku místo pro meditaci, relaxaci. Plánuji experimentovat s místními studenty konzervatoře k doplnění hudebního komponentu. Poslední projekt toho druhu byl realizován pro Point Cultural Coalition Public Art Series v roce 2002“/www.saveourstudios.com/.

Václav Brodský. Ateliér 18/2004: Forfest 2004
Catalogue Forfest 2004 /PDF 1,9 MB/

MOBIUS GROUP BOSTON at FORFEST 2004

Is the outstanding experimental group of artists with relations to the most important organizations in the country – a number of members teach at prominent schools and universities – e.g. the founder of MAG /Mobius Artist Group/ Ms. Marilyn Arsen teaches at The School of the Museum of Fine Arts, which at present masses the largest artistic potential of performing art in the USA/. The Mobius Centre is in the Boston, and every year it produces and supports over one hundred of the new projects on the national and international scale. Its multimedia activities include music, dancing, performances, sound and visual installations, video-art...



Mari Novotny-Jones

is a performance artist, teacher and activist. She has been a member of Mobius Artists Group in Boston since 1980. Novotny-Jones has also worked as a professional actress in Boston, Chicago and New York City. Her original performance work includes both solo and collaborative pieces. Milan Kohout and Mari Novotny-Jones have been collaborators in various projects for over 10 years. Most notable is their recent work, "Descent/Dissent" - Meditations on the bewildering images of contemporary culture in the aftermath of 911.

Mari received a Boston Cultural Council Grant for her project with Diane Edgecomb, "Millennium Labyrinth," a series of interactive performances in the MBTA

subway system, commissioned by Boston First Night for 2000 and 2001. Novotny-Jones participated in the "Liquor Amnii Artist Exchange" at the Skopsko Leto Festival in Skopje, Macedonia (1996) and the Convergence X Festival in Providence (1997). She participated in a Macedonia-Boston project in 2000 called "Root, Water, Bird, Nest." In 2001 and 2002, Mari participated in "Digging the Channel," an exchange with artists in Zadar, Croatia. She was one of 10 artists who were chosen for the International Debrca Artist Colony in Belchista, Macedonia. Mari has recently returned from her performance, "Matka", at The City Center Gallery in Skopje, Macedonia, as part of the International Summer Festival, Skopsko Leto. In August 2003, she participated in the Mobius/Poland exchange. In her site specific piece, SubRosa(Secrets), she peeled potatoes for six hours in an abandoned water shed. Novotny-Jones is on the faculty of the School of the Museum of Fine Arts. As lead artist educator at City Stage Co., Novotny-Jones has taught in the Boston Public schools and YWCA in Lowell, MA. Mari served on the board of The Artists' Trust, a regional artists' advocacy organization. As a member of The Boston Coalition For Freedom of Expression, she became active with work on artist censorship. She is a recipient of a 2000 Tanne Foundation Artist Award for excellence in the arts. In 2001, she was awarded an Emerging Artist/Humanitarian Fellowship from the Boston Cultural Council for her performance and teaching work. Mari received a Faculty Enrichment Grant in Spring 2003 for her work in Macedonia

Artist Statement:

I am interested in repetition and multiples. In performance, the task of repeating and reshuffling images and texts becomes the method by which meaning can be gleaned. This use of metaphor and symbol translates to an idea of the Alchemical process. The audience is able to translate the performance iconography through the recurring presentation of the same images and ideas, recontextualized at each repetition. The definition of Alchemy, then, is loosely based in the notion of transformation. The act of performing, for me, becomes the perpetual distillation of the self/idea from one palpable state to the next: a spiritual evolution in which audience and performers enter the heart of consciousness and find places to connect and interpret what passes for everyday life. The spiritual context of my work takes the form of rituals that reflect our humanity. Ritual performances that ask us to pay attention to those ideas and images that serve to make us whole or complete. Inherent in my performance process is reclaiming what may have been lost or abandoned. In order to reconnect and embody this sense of ancient, embedded ideas, I work with a symbolic persona of "mother" as archetypes of Earth Mother, Mother of God, The Mother from Puskin's Mother of the Revolution, Mother that personalizes the victims of war, my own mother and the name Mary. For the duration of a given performance, I ask myself, what does it mean to inhabit this vessel of Mother/Mary and how can I translate the experience of this visitation for an audience?

Project Description:

On going durational performance to be presented in the Church of the Blessed Mother in which I will engage in a ritual foot washing; this would be one audience member at a time and would last as long as there would be audience who would want to participate. I am interested in creating a meditation around the feelings of trust, of release, of nourishment and of repose. I will ask a series of questions that reflect our notions of purity and domesticity. In e-mails with the festival director, we have a mutual interest in recording why there will be resistance to this ritual act. I am working with the persona of Maria Magdalena and her place in a male dominated religion. My suspicions are that a woman doing this in a church is not in line with the traditional ritual of foot washing during Holy Week performed by the priest. I am hoping to record those impressions either in a book or electronic form. The second piece is with my long time collaborator, Milan Kohout. "Weight" is a performance concerning the hypocrisy of a "just war" in which collateral damage is merely a price one pays to bring freedom to the rest of the world. Through intensely visual images, a story emerges that embraces loss and brutality, capitulation and redress. At its center is the figure of the Mother.



Milan Kohout (now a U.S. citizen) is originally from The Czech Republic. Here he got his M.S. in Electrical Engineering. He was an independent artist. Later he becomes a signatory member and activist of the dissident human rights organization CHARTER 77 (nominated for the Nobel Prize in 1985). He was forced by CZ security police to leave his country in 1986 due to his political art activism and was granted asylum in the United States. In 1993 Milan received his Diploma from the School of the Museum of Fine Arts in Boston. Since 1994 Milan has been a member of the Mobius Artists Group(www.Mobius.org) . Here he has created many full-scale performances (both collaborative and solo) His work concentrates mostly on the subject of human rights (recently rights of Roma/ Gypsies) and politics (critique of totalitarian capitalism and fundamentalist religions) As Mobius Artists Group member he has participated on numerous international art exchange programs around the world and has been the recipient of number of awards and grants- (Grant from The Fund for US artists at Internat.Festivals, Tanne Foundation Annual Award, First Prize at Intern.Theater Fest.in Pula., Best Natioanal Czech.Independent Film Award etc.) He teaches at The New England Institute of Art and Massachusetts College of Art in Boston.

Project:

We are in a place of despair concerning the state of the world. The growing concerns about possibility of never ending wars in order to "export our values" leaves us wondering if the current method of dealing with everything in a kind of simplistic binary system - Terrorists/Victims, Moslem/Judeo-Christian, Evil/Good, War/Peace - is the only way that we can ever think about problems. This characterizing lacks imagination and thwarts measures to negotiate beyond the expectations of aggression. We believe there is a need to examine America's (current company in power) position in the global community. Certainly, there would seem to be an affirmation to the complexity of the world view in this period of the new millennium. During these times, we feel as though we are posturing and bullying, staking our claims to the full rights we see extended to us by our victim status. That brings us to our piece. How do we awaken from this recurring nightmare? Can the world be sleepwalking into an endgame, a descent into a hellmouth reminiscent of a Court Masque? Protest is underreported. Where are the voices of dissent? It seems like nothing matter any more. It looks like we are entering a time where selfishness is elevated to the status of sainthood. Our work embraces the themes of collapse, of falling, of capitulation. But we want to know whose collapse, falling and capitulation? We are working elements of text and image and sound. We are finding ways to unify these elements around consistent materials and the use of theme and variation: the culmination ending in a final note that is more of surrender than an affirmation of what could be.