

АПСТРАКТ

Намера ове студије је да опише методологију и анализира теме докторског уметничког пројекта који укључује две изложбе слика: *О-двојености* и *Друго два*. Предмет и циљ пројекта је био стварање ликовног опуса у коме су алхемијски симболи ревидирани тако да изразе савремено женско искуство кроз личну интерпретацију архетипских слика целовитости, као и наслеђених традиционалних представа мушко/женског принципа, у контексту процеса индивидуације.

Савремена уметност која користи алхемију за инспирацију тежи актуелизацији тема и процеса који утичу на спознају и духовни развитак, уз истовремено изражавање друштвено-политичких ставова. Управо на тој позицији развијам сопствени став и стратегију уметничког развоја, сагледавајући сликарство као важно средство самоспознаје, али и начина за развој сопственог уметничког исказа којим активно и ангажовано комуницирам са друштвеним окружењем.

Алхемијски дискурс процес трансформације и достизања целовитости сагледава кроз усавршавање и спајање две поларизоване супстанце тј. духа и материје које означава у мушко-женским терминима. Кулминација процеса илустрована је различитим архетипским сликама уједињења два принципа, чиме је успостављен један од најранијих модела једнакости два пола у оквиру једне духовне праксе. Лабораторијски процеси усавршавања материје приказани су симболичким сликама мушких и женских фигура и њиховим пратећим атрибутима. Међутим, унутар алхемијских текстова и илустрација означитељи женског принципа често имају променљив или подређен статус и улогу у самом процесу у односу на мушки. Због тога сам своје уметничко истраживање засновала на претпоставци да се у оквиру симболике алхемијске иконографије могу детектовати различита друштвена и психолошка схватања феминитета. Сликарским опусом, као и теоретском анализом – базираном на аналитичкој психологији, која симболику алхемије тумачи као пројекцију слика индивидуације – разматрала сам на који начин различити статуси и савремена дефинисања родног, првенствено женског идентитета, утичу и на промену визуелне реинтерпретације, тумачења и психолошке идентификације са архетипским сликама целовитости.

ABSTRACT

The intention of this study is to describe the methodology and to analyze the theme of the doctoral artistic project that includes two exhibitions: *A-part-ness* and *Another Two*. The subject and aim of the project was to create a visual opus where alchemical symbols are revised to express the contemporary female experience through a personal interpretation of archetype images of wholeness and inherited traditional ideas of male/female principles in the context of the process of individuation.

Contemporary art that uses alchemy as inspiration aspires to actualise topics and processes that influence cognition and spiritual development, by simultaneously expressing social and political stands. That is the position in which I develop my own view and strategy of artistic development, perceiving painting as an important means of self-realisation, as well as way to develop one's own artist statement in order to achieve an active and engaging communication with the social surrounding.

The alchemical discourse sees the process of transformation and reaching unity through the perfection and conjunction of two polarised substances of spirit and matter that are marked in male and female terms. The culmination of the process is illustrated by various images of the union of two principles which established one of the earliest models of equality between the two sexes within a spiritual practice. The laboratory processes of perfecting matter were presented by symbolic images of male and female figures and their accompanying attributes. But within the alchemical texts and illustrations signifiers of the female principle often have a subordinated and changeable status or role in the process compared to the male principle. That is why I based my artistic research on the assumption that within alchemy iconography different social and psychological comprehensions of femininity could be detected. Through my painting opus and theoretical analysis based on analytical psychology – that explicates alchemical symbolism as projection images of individuation - I investigated how the changing status and definitions of gender, female in particular, influence the changes in visual reinterpretation, explication and psychological identification with the archetype images of wholeness.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Алхемија, уметност, сликарство, архетип, архетипска слика, симбол, целовитост, индивидуација, родност, идентитет, психологија, мушко/женски принцип, стереотип, феминизам, патријархат, матријархат, андрогин

KEY WORDS:

Alchemy, art, painting, archetype, archetype image, symbol, gender, individuation, wholeness, gender, identity, psychology, male/female principle, stereotype, feminism, patriarchy, matriarchy, androgyny