

PHOTON

**Goran
Bertok**

Hunger

HOW BEAUTIFUL IS UGLY?

03

Goran Bertok's body of work reveals a profound consistency in the depiction of the human body in certain borderline aspects of life and, above all, in its transience. While focusing on the creation of staged scenes with motifs of unconventional sexual practices, especially from the field of sadomasochism (series *Omen*, *Stigmata*, etc.) in his early period, he later turned to a more radical exploration of physicality. This soon led him to the ultimate theme—the physical death. He devoted much of his work to this topic, both through direct visual confrontation with decaying bodies (*PostMortem*, *Visitors*), as well as through the portraiture of those who experienced immediate proximity to death (*Survivors*). By presenting the body “dwelling” in the immediate vicinity of death, as if having a “love relationship” with death, he somehow logically continues along these lines in the series *Hunger*. The series is, however, not about a classic duel between Eros and Thanatos, since there is not much room for Eros while Thanatos dominates, so we can only speak of the “love of death” as the ultimate essence of everything in the material realm.

The contemporary consumer society fosters through media omnipresence the imperative of health, youth, power, and beauty, and thereby further marginalises ageing, illness, and death. With the advent of social networks, we became obsessed with our self-image and self-representation, and consciously transform our lives into a parallel world, shaped by our ideas and desires. The symptom of the prevailing cultural and mental state is therefore an obsessive (self-)representation of youth, power, and beauty on social media. To present ourselves, modern technologies offer us the possibility of endless experimentation, transformation, and manipulation of our own image. Modern culture

thus reproduces narcissistic, self-centred individuals, who worship the cult of health and a beautiful body. However, the homo sapiens does not stop here; in the pursuit of happiness, youthful appearance, and health, it now seeks to acquire the ultimate holy grail, that is, immortality, eternal life.

As individuals and as a society, we thereby strive for ideals that reject the inevitability of death. In a relatively short period of humanity, life expectancy has doubled or even tripled. We have virtually eradicated hunger and “the plague” (especially bygone fatal, transmissible diseases), and the presence of death in our conceivable world and social reality is becoming marginalised. Paradoxically, the media engulfs us with images of sickness and death, but these are primarily spectacular images of suffering and death, which happen to others and only let us forget about our own eventual suffering and inevitable demise.

In contrast, Goran Bertok confronts us with those aspects of physicality—with manifestations and presentations of illness, death, ugliness, etc.—which the average contemporary user of social networks rejects. At the same time, we are faced on a personal, intimate level, with the perishability of our own bodies, which are, after their physical death, doomed to become a dead piece of meat. This is reminiscent of the medieval images of “the triumph of death” that were intended to make it easier for people to cope with the inevitable and to feel some kind of reassurance in realising their ultimate equality in the face of Death. When confronting the works of Goran Bertok today, they may fill us with disgust and horror, but they are also telling us: “memento mori”...

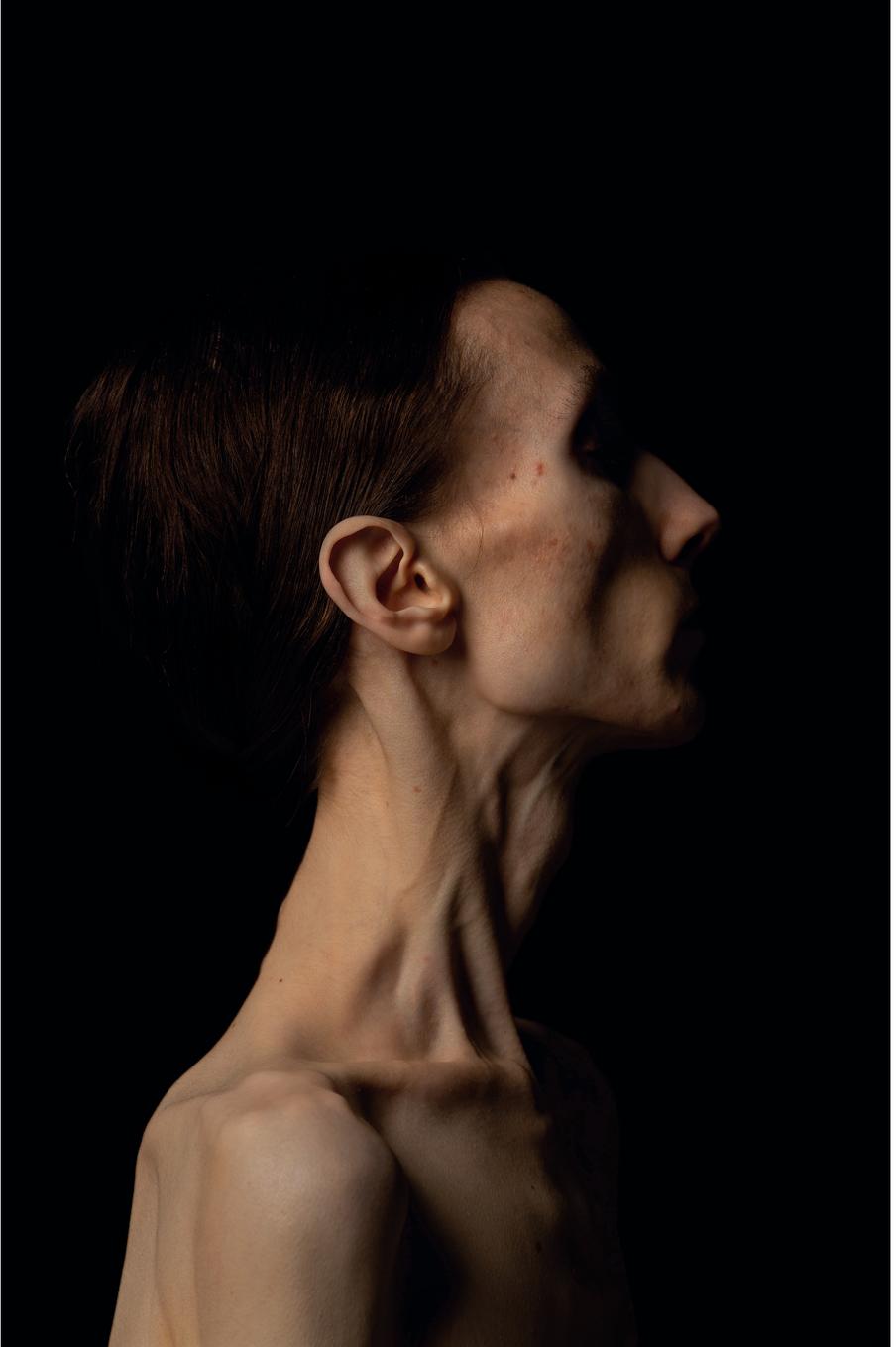
Bertok deals with the transience of the human body also in his latest series of works, this time, however, from a slightly different perspective. He introduces us to a tortured and exhausted, weary body, bearing the consequences of extreme physical and psychological experience of giving up food. Again, Bertok does not question the personal, psychological, or social motives and circumstances that brought the subject

of his depiction into such a state. The artist compares the experience of anorexia with other borderline experiences, be it the so-called SM practices or the survival in the extreme conditions of concentration camps, which he has dealt with in his former projects and photographic series. Thus, the purpose of the project is not to “photodocument” the phenomenon of a disorder or disease, but rather to question the very nature of our physicality, our relationship to the emaciated body and the pain that we presuppose or feel when looking at the proximity of death.

In recent decades, we have been able to monitor the increasing trend of eating disorders, and simultaneously the trend of a changing beauty ideal. In the social construction of a “beautiful body”, the imperatives of slenderness, “healthy” diet, “sporty” appearance, etc. began to prevail. The post-war beauty icons from the entertainment industry with lascivious curves have been replaced by ever-thinner models, who have even dominated the fashion world for a while. It seems, however, that this trend, which has been to a large extent a Western culture phenomenon, has reached some kind of a symbolic “turning point”—and this has happened precisely through photography. In 2007, the notorious Benetton photographer Oliviero Toscani shoot for the *Nolita* fashion campaign the completely emaciated model Isabelle Caro, who died a year later as a consequence of weight loss. In the light of this case, eating disorders have suddenly become a frequent topic of public debate, exposing, for example, the correlations between the beauty and health criteria imposed by the media and the epidemic of eating disorders among young people. Anorexia has in a way become a metaphor for the ambivalence of the modern world, where at the same time there is abundance and scarcity, as well as a metaphor for a world in which the ugly can suddenly become beautiful and vice versa.

Many depictions of tortured and suffering bodies are known in the history of art, notably in the Christian iconography of Christ and of male and female saints. The Neoplatonic conception of the world in early Christianity as the embodiment of primordial Beauty was represented

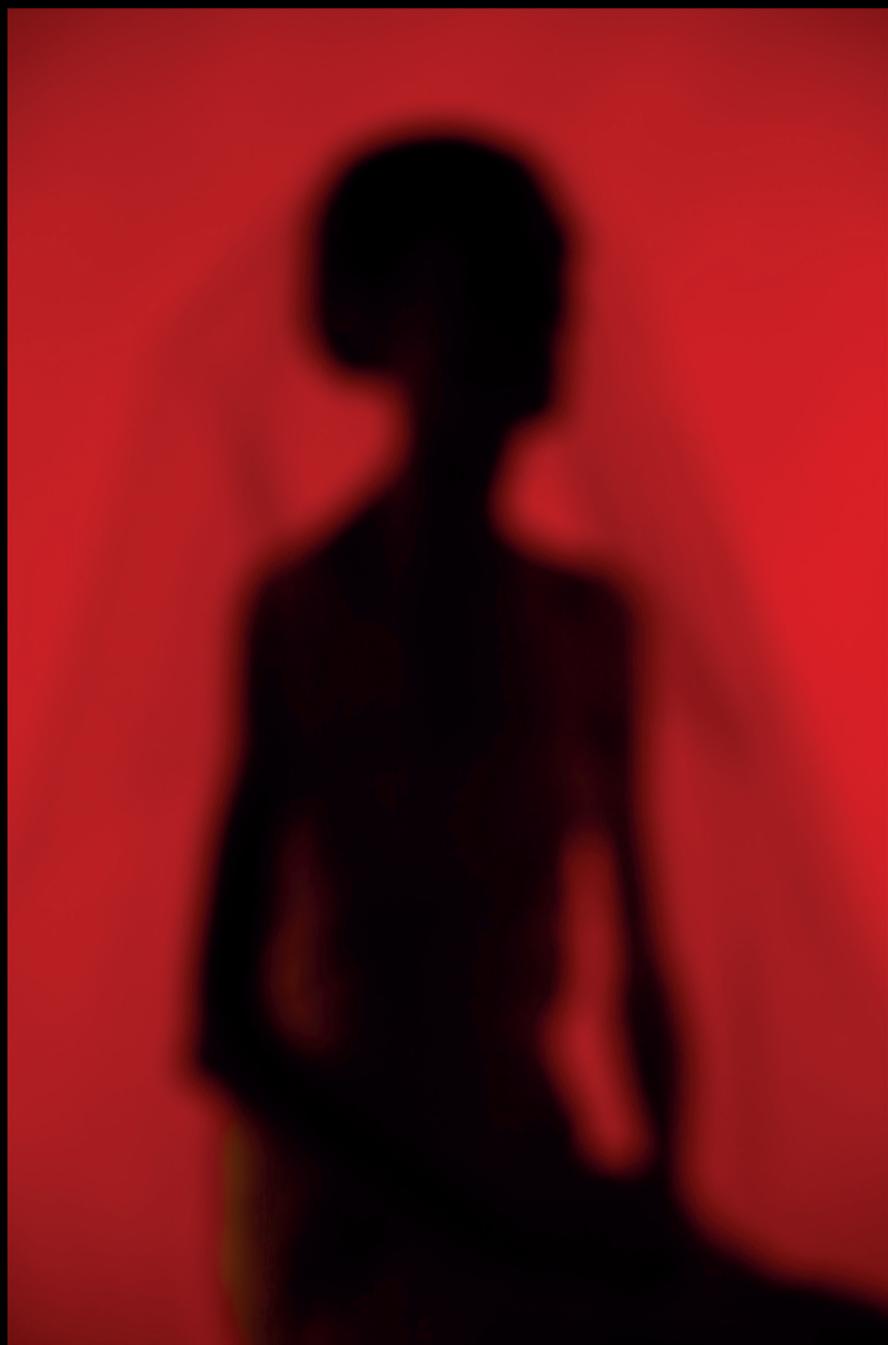
by the idealised image of paradise, the good shepherd, and the saints. (By the way, today [classic and social] media creates a similarly ideal picture of the modern consumer society.) However, with the theological emphasis on the Saviour's human nature, images of the Passion, of the suffering Jesus and the suffering saints began to come to the fore along with the ever-increasing realism of these depictions. The ambivalence of the images of paradise and earthly suffering probably culminated in northern naturalism, where the portrayal of suffering and the ugly in general, deliberately tended to expose as much contrast as possible by emphasising the physical and the corporeal. Christian imagery became on the one hand merely a pretext for depicting tortured and dead bodies, and on the other, Western Christian art began to find even in sacral motifs an excuse to depict corporeality and increasingly very erotic scenes. The connection between suffering and eroticism, or the "eroticism of pain and suffering" in Mannerism and Baroque has been described by many authors, ranging from iconography classics, such as Erwin Panofsky, to radical sexuality scholars, such as Georges Bataille. What we are more interested in here is the motif of self-suffering by way of giving up food or fasting that has been favoured in Christianity, especially among the penitents and eremites. In particular, women's saintly ideals were often associated with starvation and the reduction of all food except for the consecrated Eucharist. The most famous example is that of St. Catherine of Siena who has enjoyed only the Hosts (!) for most of her saintly life, and is mainly known in art history through depictions in which she is often represented in simultaneous agony and ecstasy.

There are many associations with Christian iconography in Goran Bertok's oeuvre; this religion, especially its rich visual history, certainly intrigues and inspires him. However, relations to Christianity can be found wherever artists thematise the question of fateful determination within one's body or the question of physicality in the sense of its finality. Thus, in his more recent project *Hunger*, contemporary eating disorders relate to the Christian phenomenon of the so-called *sancta*

anorexia in a broader sense, where the motives for fasting or conscious starvation are often associated with a mixture of spiritual (religion, esotericism, etc.) and materialistic (health, sports, etc.) beliefs. Christianity enters the world of Bertok's images by metaphor—one might say that the image of the emaciated body is the image of the Passion in the company of complacent narcissists, which halts our ambivalent feelings and thoughts before the one ultimate realisation. *Hunger* is thus another "memento" of Bertok. Whatever meaning we seek for ourselves, whether it be "holy" (in terms of religiousness) or exalted in our subjective universe (say, the maintenance of the bodily ideal), the ultimate essence of all matter is death.

WIE SCHÖN IST HÄSSLICH?

13

In bestimmten Grenzaspekten des Lebens und vor allem in seiner Vergänglichkeit offenbart Goran Bertoks fotografisches Werk eine erstaunliche Stimmigkeit in der Darstellung des menschlichen Körpers. Während er sich in seinen frühen Jahren auf die Schaffung von arrangierten Szenen mit Motiven unkonventioneller sexueller Praktiken, insbesondere im Bereich des Sadomasochismus (Serien *Omen*, *Stigmata* usw.), konzentrierte, wandte er sich später einer radikaleren Erforschung der Körperlichkeit zu. Dies führte ihn bald zum ultimativen Thema – dem physischen Tod, dem er einen Großteil seiner Arbeit widmete, sowohl durch die direkte visuelle Konfrontation mit verwesenden Körpern (*PostMortem*, *Besucher*) als auch durch Porträts derjenigen, die die unmittelbare Nähe zum Tod erlebten (*Überlebende*). Indem er den Körper, der in greifbarer Nähe des Todes „weilt“, so darstellt, als unterhalte er eine „Liebesbeziehung“ zum Tod, setzt er in der Serie *Hunger* nahezu logisch in dieser Richtung fort. Die Serie handelt jedoch nicht vom klassischen Duell zwischen Eros und Thanatos. Während Thanatos dominiert, gibt es nicht viel Platz für Eros, weshalb man nur von der „Liebe zum Tod“ als der ultimativen Essenz des Materiellen sprechen kann.

Die heutige Konsumgesellschaft fördert durch die mediale Allgegenwart den Imperativ von Gesundheit, Jugend, Macht und Schönheit und marginalisiert weiterhin das Altern, die Krankheit und den Tod. Mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke sind wir von unserem Selbstbild und unserer Selbstdarstellung besessen und verwandeln unser Leben bewusst in eine Parallelwelt, die von unseren Ideen und Wünschen geprägt ist. Die zwanghafte (Selbst-)Darstellung von Jugend, Macht und Schönheit in den sozialen Medien erweist sich daher als

Symptom des vorherrschenden kulturellen und mentalen Zustands. Moderne Technologien bieten Möglichkeiten zur Eigenpräsentation durch endloses Experimentieren mit dem eigenen Bild, durch seine Transformation und Manipulation. Somit reproduziert die moderne Kultur narzisstische, egozentrische Individuen, die den Kult der Gesundheit und des schönen Körpers pflegen. Doch der Homo sapiens hört auch hier nicht auf. Auf der Suche nach Glück, jugendlichem Aussehen und Gesundheit versucht er sich nun den letzten heiligen Gral zu Eigen zu machen – die Unsterblichkeit, das ewige Leben.

Als Individuen und als Gesellschaft streben wir daher nach Idealen, die die Unvermeidbarkeit des Todes ablehnen. In einem relativ kurzen Zeitraum der Menschheit hat sich die Lebenserwartung verdoppelt oder sogar verdreifacht. Wir arbeiten hart daran den Hunger und die Pest (insbesondere die einstigen tödlichen Krankheiten) auszurotten, und die Präsenz des Todes an den Rand unserer Vorstellungswelt und gesellschaftlichen Realität gedrängt. Paradoxerweise werden wir von den Medien mit Bildern von Krankheit und Tod überflutet, wenngleich diese in erster Linie spektakuläre Bilder von Leid und Tod sind, die anderen widerfahren und uns unser eventuelles eigenes Leiden und den unvermeidlichen Untergang vergessen lassen.

Im Gegensatz dazu konfrontiert uns Goran Bertok mit jenen Aspekten der Körperlichkeit (Manifestationen und Darstellungen von Krankheit, Tod, Hässlichkeit usw.), die vom durchschnittlichen zeitgenössischen Nutzer sozialer Netzwerke abgelehnt werden. Gleichzeitig werden wir auf der persönlichen, intimen Ebene mit der Vergänglichkeit des eigenen Körpers konfrontiert, der nach dem physischen Tod zum verwesenden toten Stück Fleisch verdammt ist. Dies erinnert an die mittelalterlichen Bilder über den „Triumph des Todes“, die es den Menschen erleichtern sollten, sich dem Unvermeidlichen zu stellen und sich mit dem Gedanken über die ultimative Gleichheit im Angesicht des Todes zu versöhnen. Sehen wir uns heute mit den Werken Bertoks konfrontiert, mögen sie uns mit Abscheu und Schrecken erfüllen, aber sie vermitteln uns auch: „Memento mori“...

Auch in seiner jüngsten Werkserie setzt sich Bertok mit der Vergänglichkeit des menschlichen Körpers auseinander, diesmal jedoch aus einer etwas anderen Perspektive. Er zeigt uns einen gequälten und erschöpften Körper, der die Folgen des extremen physischen und psychischen Verzichtes auf Nahrung trägt. Auch hier hinterfragt Bertok nicht die persönlichen, psychologischen oder sozialen Motive und Umstände, die das Subjekt seiner Darstellung zu einem solchen Zustand führten. Der Künstler vergleicht die Erfahrung der Magersucht mit anderen Grenzerfahrungen, sei es so genannte SM-Praktiken oder das Überleben unter extremen Bedingungen in Konzentrationslagern, mit denen er sich in seinen früheren Projekten und Fotoserien auseinandersetzte. Es geht also nicht darum, das Phänomen einer Störung oder Krankheit „fotografisch zu dokumentieren“, sondern vielmehr darum, das Wesen unserer Körperlichkeit, unsere Beziehung zum ausgezehrteten Körper und zum Schmerz, den wir beim Anblick des nahen Todes voraussetzen oder empfinden, zu hinterfragen.

In den letzten Jahrzehnten konnten wir eine steigende Tendenz zu Essstörungen und zugleich ein sich wandelndes Schönheitsideal beobachten. In der gesellschaftlichen Konstruktion des „schönen Körpers“ begannen sich Imperative wie Schlankheit, „gesunde“ Ernährung, „sportliches“ Aussehen u.Ä. durchzusetzen. Schönheitsikonen der Unterhaltungsindustrie aus der Nachkriegszeit mit ihren lasziven Kurven wurden durch immer dünnere Modelle ersetzt, die sogar eine Zeit lang die Modewelt dominierten. Es scheint jedoch, dass dieser Trend, der zum Großteil als Phänomen der westlichen Kultur angesehen wurde (und noch immer wird), eine Art symbolischen „Wendepunkt“ erreicht hat – und zwar mithilfe der Fotografie. Im Jahr 2007 fotografierte der berühmte Benetton-Fotograf Oliviero Toscani für die Nolita-Modekampagne das völlig abgemagerte Model Isabelle Caro, das ein Jahr später an den Folgen ihres Gewichtsverlusts starb. Angesichts dieses Falls wurden Essstörungen plötzlich vielfach öffentlich diskutiert, beispielsweise der Zusammenhang zwischen den von den Medien auferlegten Schönheits- und Gesundheitsgebote und der Epidemie

von Essstörungen bei jungen Menschen. Magersucht ist in gewisser Weise zu einer Metapher für die Ambivalenz der modernen Welt geworden, in der es gleichzeitig Überfluss und Mangel gibt, sowie zu einer Metapher für eine Welt, in der das Hässliche plötzlich schön werden kann und umgekehrt.

In der Kunstgeschichte gibt es zahlreiche Darstellungen von gefolterten und leidenden Körpern, insbesondere in der christlichen Ikonographie mit Ansichten Christi sowie der weiblichen und männlichen Heiligengestalten. Das neoplatonische Weltbild des frühen Christentums als Verkörperung der ursprünglichen Schönheit wurde durch das idealisierte Bild des Paradieses, des guten Hirten und der Heiligen dargestellt. (Übrigens erschaffen heutige [klassische und soziale] Medien ein ähnlich ideales Bild der modernen Konsumgesellschaft). Mit der theologischen Betonung der menschlichen Natur des Erlösers rückten indes neben den immer realistischer werdenden Bildern die Passion, der Leidensweg Christi und die Leidensgeschichten der Heiligen in den Vordergrund. Die Ambivalenz der Bilder vom Paradies und vom Leiden auf Erden kulminierte wahrscheinlich im nordländischen Naturalismus, in dem die Darstellung des Leidens und des Hässlichen schlechthin bewusst dazu neigte, durch die Betonung des Physischen und des Körperlichen möglichst viele Kontraste aufzuzeigen. Die christliche Bildsprache diente einerseits nur als Vorwand für die Darstellung gefolterter und toter Körper, andererseits begann die christlich-abendländische Kunst auch in sakralen Motiven nach Ausreden zu suchen, um Körperlichkeit und zunehmend äußerst erotische Szenen darzustellen. Der Zusammenhang zwischen Leiden und Erotik oder die „Erotik des Schmerzes und des Leidens“ im Manierismus und Barock wurde von vielen Autoren aufgegriffen, von Ikonographie-Klassikern wie Erwin Panofsky bis hin zu radikalen Sexualwissenschaftlern wie Georges Bataille. Was hier eher unser Interesse erweckt, ist das Motiv des Selbstleidens durch Verzicht auf Nahrung oder das Fasten, das im Christentum, insbesondere bei Büßern und Eremiten, bevorzugt wurde. Vor allem die weiblichen Heiligenideale wurden oft mit Hunger und der Reduzierung aller

Nahrung mit Ausnahme der geweihten Gaben in Verbindung gebracht. Das berühmteste Beispiel ist das der heiligen Katharina von Siena, die den Großteil ihres Heiligenlebens nur Hostien (!) zu sich nahm und in der Kunstgeschichte vor allem durch Darstellungen bekannt ist, in denen sie oft gleichzeitig in Agonie und Ekstase abgebildet wird.

Das Werk von Goran Bertok birgt viele Assoziationen mit der christlichen Ikonographie; die Religion, insbesondere ihre reiche Bildgeschichte, fasziniert und inspiriert ihn ungemein. Beziehungen zum Christentum finden sich hingegen überall, wo Künstler die Frage nach der schicksalhaften Bestimmung durch den eigenen Körper oder nach der Körperlichkeit im Sinne ihrer Endgültigkeit thematisieren. So beziehen sich in einem seiner jüngeren Projekte mit dem Titel *Hunger* zeitgenössische Essstörungen auf das christliche Phänomen der so genannten *sancta anorexia* im weiteren Sinne, bei der die Motive des Fastens oder bewussten Hungerns oft mit einer Mischung aus spirituellen (Religion, Esoterik etc.) und materialistischen (Gesundheit, Sport etc.) Überzeugungen verbunden sind. Das Christentum betritt die Welt von Bertoks Fotografien mit einer Metapher – man könnte sagen, dass das Bild des abgemagerten Körpers das Bild der Passion in der Gesellschaft selbstgefälliger Narzissten darstellt, das unsere ambivalenten Gefühle und Gedanken vor der einen, ultimativen Erkenntnis hindert. *Hunger* ist demnach ein weiteres „Memento“ Bertoks. Welchen Sinn auch immer wir für uns selbst suchen, ob nun „heilig“ (im Sinne von Religiosität) oder erhaben in unserem subjektiven Universum (beispielsweise die Aufrechterhaltung des körperlichen Ideals), das endgültige Wesen aller Materie ist der Tod.

artists:

Goran Bertok

curator and author of the texts:

Dejan Sluga

design:

Jure Legac

translator:

Ksenija Vidic

printing:

Birografika Bori, Spring 2020

edition: **300 izvodov**

publisher & producer:

Photon Gallery

Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Zieglergasse 34, Vienna

exhibition:

Photon Ljubljana, **6. 3. – 29. 5. 2020**

Photon Vienna, **19. 6. – 31. 7. 2020**

supported by:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Mestna občina
Ljubljana

Slovensko
Kulturno-informacijsko
središče

Galerija Photon
Trg prekomorskih brigad 1
1107 Ljubljana, Slovenia
T: 059 977 907
w: www.photon.si
E: info@photon.si

Photon Vienna
Zieglergasse 34
1070 Wien, Österreich
T: : +43 660 255 3551
w: www.photongallery.at
E: info@photongallery.at

PHOTON