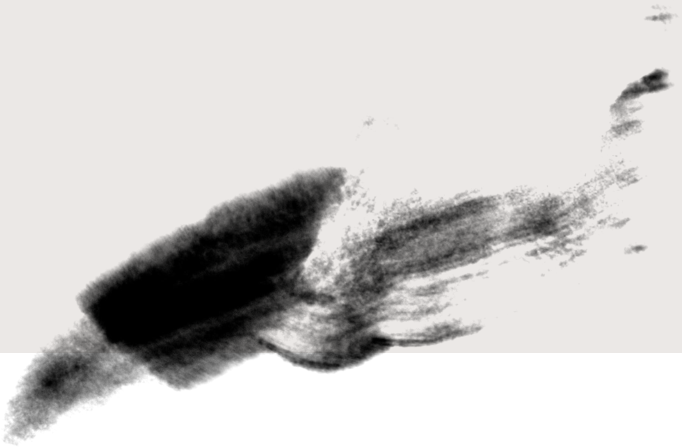
Effortless

Јана Луловска



Jana Lulovska

Издигнување на природното и реконфигурација на обичното

... дигитални слики кои постојат во еден простор во којшто флуидноста и течението не се само естетски квалитети, туку се најважни за самата природа на уметничкото дело.

Јана Луловска е интердисциплинарен уметник од “средната” генерација, чијашто работа опфаќа фотографија, сликарство, графика и инсталација, а навлегува и во експериментален филм, видео уметност, анимација и дизајн. Нејзината работа е претставена преку богата серија на дела кои ги доведуваат во прашање перцепциите и нормите, со нејзиното динамично истражување на трансформативната моќ на уметноста, науката и човештвото. Нејзината уметност служи како платформа за интелектуален дискурс и општествено размислување, третирајќи теми како човечката состојба, природата, феминизмот, времето и движењето. Таа бележи исклучително обемно и богато искуство на изложби, како во Северна Македонија, така и во САД и Европа, а нејзините дела се дел од бројни колекции и меѓународни публикации.

Соочени со брзорастечкото влијание на вештачката интелигенција во визуелните уметности и подемот на креирање на дигитална содржина, изборот и организацијата на нејзината изложба насловена *Effortless* (Природно) е клучен но и потфат полн со предизвици, нагласувајќи ја важноста на човечката креативност и флуидност во прогресивната уметничка средина. Изложбата ги поместува границите на дигиталната уметност, опонирајќи им на традиционалните сфаќања за тоа што може да биде уметност и на кој начин може да се доживее. Изложбата *Effortless* е инспирирана од движењето Флуксус, и со една убавина и грациозност го втемелува природниот тек на настаните и нашите одлуки и избори, трансформирајќи ги секојдневните предизвици во спокојни и трансцедентни мигови на едноставност. Изложбата претставува еден облик на уметничка трансценденција, движење кое ги покорува фиксните и крути структури на модернистичката уметност и навлегува во една сфера на бесконечни можности.

Ослободување од физичките и општествените ограничувања

Традиционалните форми на уметност како сликарството, скулптурата или пак фотографијата се инхерентно врзани со физички ограничувања. Големината на платното, карактеристиките на материјалите и ограничувањата наметнати од физичките и хемиски закони го образуваат уметничкиот процес, а при тоа и доживувањето на гледачот. Луловска сепак употребува дигитални алатки да ги надмине овие ограничувања, создавајќи при тоа еден флуиден, неограничен визуелен простор каде уметноста не е прицврстена во рамките на својот медиум. Во светот со брзо темпо,

нејзините дела го повикуваат гледачот да ја доживее флуидноста на самиот дигитален медиум, нудејќи еден миг на спокојство, рефлексија и размислување.

Флуидноста и едноставноста на пристапот на Луловска во *Effortless* ја отсликува леснотијата со којашто можеме да навигираме низ сложеноста на животот со прифаќање на природните избори. Таа преку нејзините дигитални слики манипулира со елементите на начин на којшто физичките медиуми не дозволуваат, создавајќи бесконечни реконфигурации на елементите во рамките на нејзините дела и овозможувајќи да експериментира со стилови и пристапи кои ја одразуваат флуидната природа на самиот дигитален медиум. Тоа резултира со дела кои ја одразуваат флексибилноста и грациозноста на човечкото доживување, дела полни со живот и динамика кои постојано еволуираат и се прилагодуваат, налик на предизвиците со коишто постојано се соочуваме во животот.

Реконфигурација на просторот и перцепцијата

Дигиталната сфера претставува можност за реконфигурација не само на физичкиот простор во којшто опстојува уметноста, туку и на начиност на којшто таа се перцепира. Делата на Луловска си поигруваат со оваа реконфигурација, повикувајќи го гледачот во еден виртуелен простор каде правилата на физичката реалност повеќе не важат. Нејзините дела инспирираат едно чувство на бестежност, леснотија и флуидност, создавајќи средина во која елементите слободно се движат и комуницираат на начин кој им пркоси на ограничувањата на физичкиот свет и веќе утврдените норми.

Улогата на гледачот во дигиталната реконфигурација

Дигиталната уметност на Луловска го реконфигурира односот помеѓу уметничкото дело и гледачот. Иако се чини дека навидум се фиксни и непроменливи, објектите иницираат една интеракција и овозможуваат динамично и прилагодливо доживување преку интерактивно ангажирање. Изложените дела во *Effortless* отпочнуваат динамична комуникација со уметничкото дело, каде секој гледач може да ја доживее флуидноста и движењето на интимен и уникатен начин.

Оваа интеракција ја предизвикува пасивната улога на гледачот, повикувајќи го да навлезе во процесот на реконфигурација. Како што гледачот навлегува и навигира низ дигиталниот простор на Луловска, така тој станува активен учесник во флуидната интеракција помеѓу формата и значењето, доживувајќи го делото како ентитет кој постојано се менува наместо како еден статичен објект. На тој начин, флексибилноста на дигиталниот медиум станува круцијална компонента на уметничкото доживување, трансформирајќи го чинот на набљудување во активен дијалог помеѓу уметничкото дело и гледачот.

Уметноста на Луловска служи како динамичен одглас на општествените ограничувања; нуди бегство и реимагинација со ослободување од ограничувањата наметнати од физичкиот свет и општествените норми. Во *Effortless*, таа го трансформира бремето на современиот живот во флуидни композиции слични на шаблони, и при тоа ги комбинира формата и движењето во неформално истражување на реалноста и имагинацијата. Нејзините дела делуваат како визуелна метафора за надминување на ограничувањата,

сугерирајќи дека убавината може да се најде во чинот на реимагинација и реконфигурација на сопственото постоење.

Заклучот

Effortless ги повикува гледачите да освојат нова перспектива; да ја согледаат флуидноста и благодатта својствени на светот околу нас и да се ослободат од секојдневниот товар и тешкотиите на реалноста. Поттикнува повторна реимагинација на себеси и секојдневните предизвици, и сугерира дека дури и најсложените прашања може да се трансформираат во нешто едноставно и извонредно преку објективот на креативноста. Сликите на Луловска се налик на визуелна ода на моќта на течението, природната селекција и трансформативниот потенцијал на уметноста – повик да се пронајде убавина во флуидноста на животните моменти и да се чествува природната благодат којашто се појавува во оној миг кога си даваме дозвола да, едноставно живееме.

На овој начин, изложбата *Effortless* на Луловска преоѓа во многу повеќе од една збирка на дигитални слики; тоа е манифест за нов начин на согледување и создавање. Со прифаќање на флуидноста и во концептот и во медиумот, нејзините дела нудат визија за уметност која е неограничена, постојано менлива и која длабоко резонира со комплексноста на современиот живот. Делата служат за потсетник дека и покрај предизвиците во секојдневниот живот, постои убавина која може да се најде во течението, во флуидноста, во природните транзиции кои го дефинираат нашето постоење. Прифаќајќи ја флуидноста на креативноста, *Effortless* претставува една визија во којашто комплексните современи прашања се преточуваат во мигови на грациозна едноставност, нудејќи спокојство и трансцеденција.

Лазе Трипков, куратор

Transcending the Effortless and Reconfiguration of the Ordinary

... digital paintings that exist in a space where fluidity and flow are not just aesthetic qualities but central to the very nature of the artwork.

Jana Lulovska, an interdisciplinary artist from the 'middle' generation, whose work spans photography, painting, printmaking, and installation, with forays into experimental film, video art, animation, and design, presents a body of work that challenges perceptions and norms through her dynamic exploration of the transformative power of art, science, and humanity. Her art serves as a platform for intellectual discourse and societal reflection, engaging with themes such as the human condition, nature, feminism, time, and movement. With an extensive exhibition history across North Macedonia, the USA, and Europe, her work resides in numerous collections and has been featured in international publications.

In the face of the growing influence of AI in visual arts and digital content creation, curating her *Effortless* exhibition is a critical and challenging endeavor, underscoring the importance of human creativity and fluidity in an evolving artistic landscape. The exhibition pushes the boundaries of digital art, challenging traditional notions of what art can be and how it can be experienced. Inspired by the Fluxus movement, *Effortless* embodies the natural flow of events and the choices we make with beauty and grace, transforming life›s daily challenges into serene and transcendent moments of simplicity. It represents a form of artistic transcendence, a movement beyond the fixed, rigid structures of modernist art into a realm of endless possibility.

Breaking Free from Physical and Societal Constraints

Traditional art forms like painting, sculpture, or photography are inherently bound by physical constraints. The size of the canvas, the characteristics of the materials, and the limitations imposed by physical and chemical laws shape the artist›s process and the viewer›s experience. Lulovska, however, uses digital tools to transcend these limitations, creating a fluid, limitless visual space where art is not confined by the limitations of its medium. Her work invites the viewer to experience the fluidity of the digital medium itself, offering a moment of serenity and reflection in a fast-paced world.

In *Effortless*, the fluidity and simplicity of Lulovska›s approach mirror the ease with which one can navigate life's complexities by embracing natural choices. Her digital paintings allow her to manipulate elements in ways that physical media do not, creating infinite reconfigurations of elements within her work, enabling her to experiment with styles and approaches that reflect the fluid nature of the digital medium itself. The result is a body of work that reflects the flexibility and grace of human experience, and feels dynamic and alive, constantly evolving and adapting just like the challenges we face in life.

Reconfiguration of Space and Perception

The digital realm offers an opportunity to reconfigure not only the physical space in which art exists but also the way it is perceived. Lulovska's work plays with this reconfiguration, inviting viewers into a virtual space where the rules of physical reality no longer apply. Her compositions evoke a sense of weightlessness and fluidity, creating an environment where elements flow and interact in ways that defy the constraints of the physical world and established norms.

The Role of the Viewer in Digital Reconfiguration

Lulovska›s digital art also reconfigures the relationship between the artwork and the viewer. Though seemingly fixed and unchangeable, the objects invite interaction and allow for a dynamic, adaptable experience through engagement. In Effortless, the exhibited artworks allow for a dynamic engagement with the artwork, where each viewer can experience the fluidity and movement in a personal and unique way.

This interaction challenges the passive role of the viewer inviting them into the process of reconfiguration. As the viewer navigates through Lulovska's digital spaces, they become participants in the fluid interplay of form and meaning, experiencing the artwork as an evolving entity rather than a static object. The digital medium's flexibility thus becomes a crucial component of the artistic experience, transforming the act of viewing into an active dialogue between the artwork and the observer.

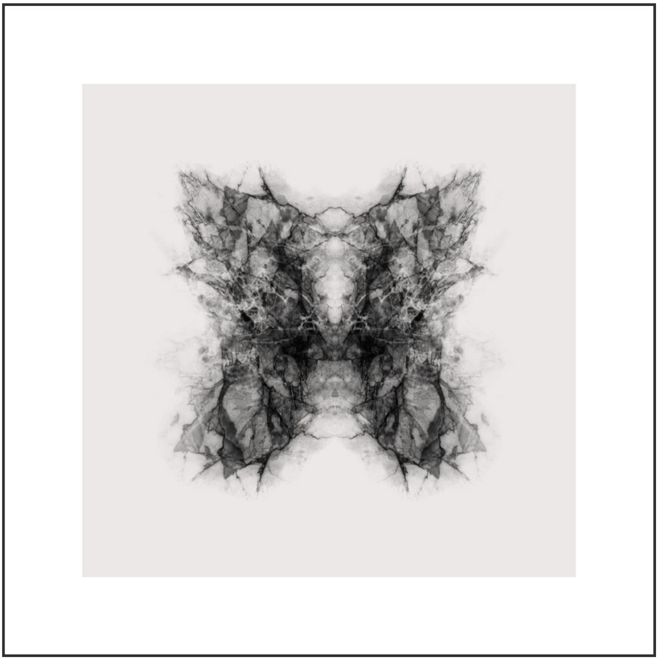
Lulovska's art serves as a dynamic response to societal constraints, offering escapism and reimagination by breaking free from the limitations of the physical world and society's norms. In Effortless, she transforms the burdens of modern life into fluid, pattern-like compositions, combining form and movement in an unformal exploration of reality and imagination. Her work acts as a visual metaphor for overcoming limitations, suggesting that beauty can be found in the act of reimagining and reconfiguring one's existence.

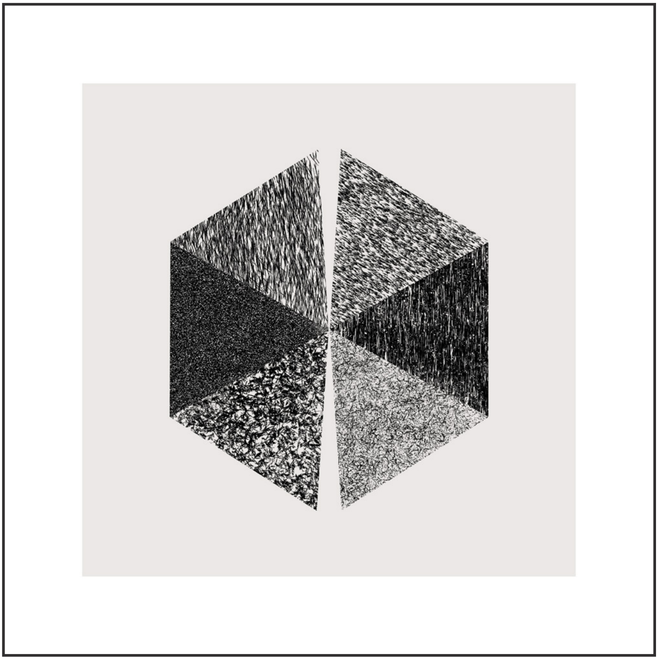
Conclusion

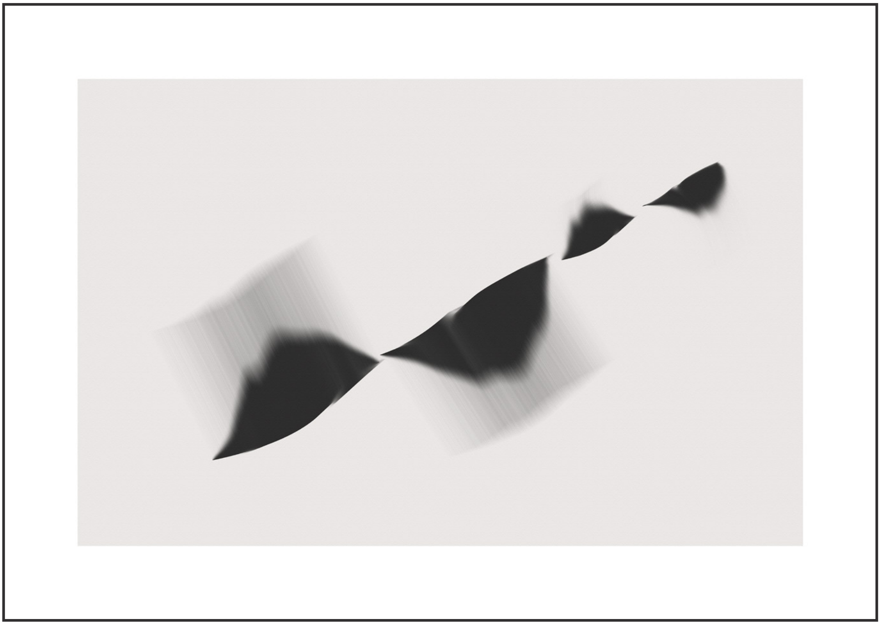
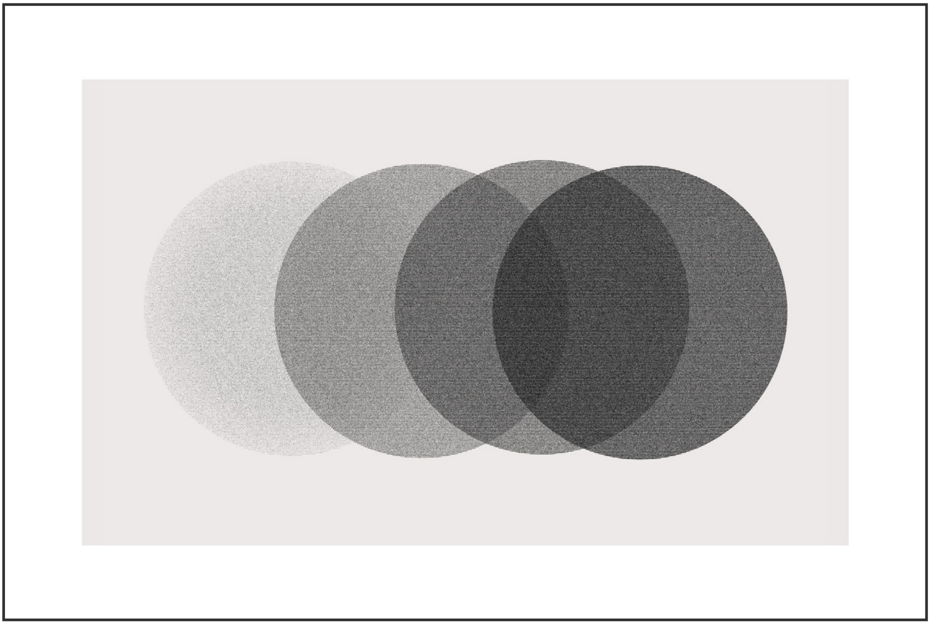
Effortless invites viewers to embrace a new perspective, to see the fluidity and grace inherent in the world around them and to free one selves from everyday burdens and the weight of reality. It encourages a reimagining of oneselve and everyday challenges, suggesting that through the lens of creativity, even the most complex issues can be transformed into something simple and extraordinary. Lulovska's paintings serve as a visual ode to the power of flow, the natural selection and the transformative potential of art—a call to find beauty in the fluidity of life's moments and to celebrate the effortless grace that emerges when we allow ourselves to simply be.

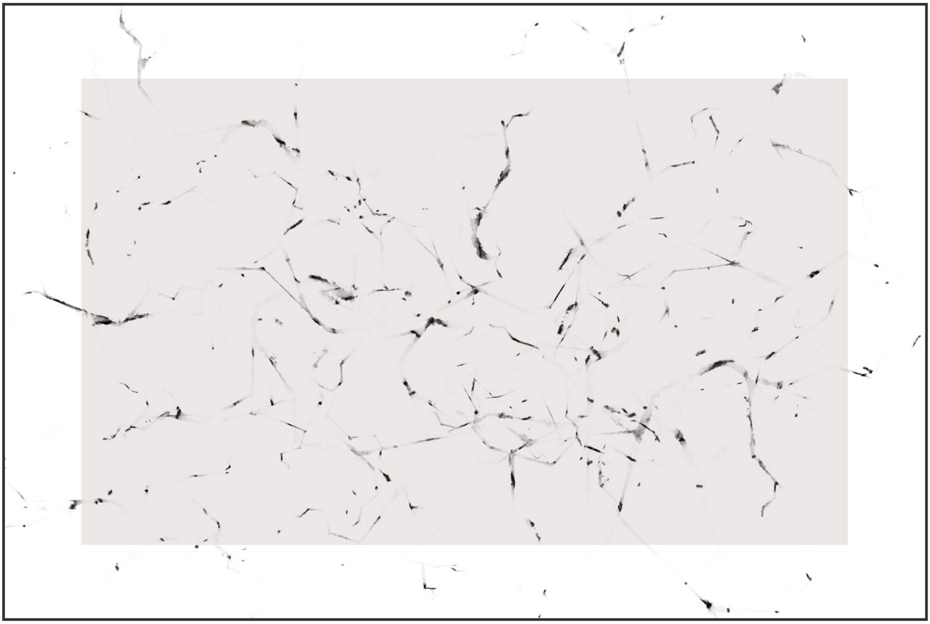
In this way, Lulovska's "Effortless" becomes more than a collection of digital images; it is a manifesto for a new way of seeing and creating. By embracing fluidity, both in concept and medium, her work offers a vision of art that is unrestricted, ever-changing, and deeply resonant with the complexities of contemporary life. It is a reminder that, even amidst the challenges of everyday life, there is beauty to be found in the flow, in the effortless transitions that define our existence. By embracing creativity's fluidity, Effortless presents a vision where complex contemporary issues are rendered into moments of graceful simplicity, offering both serenity and transcendence.

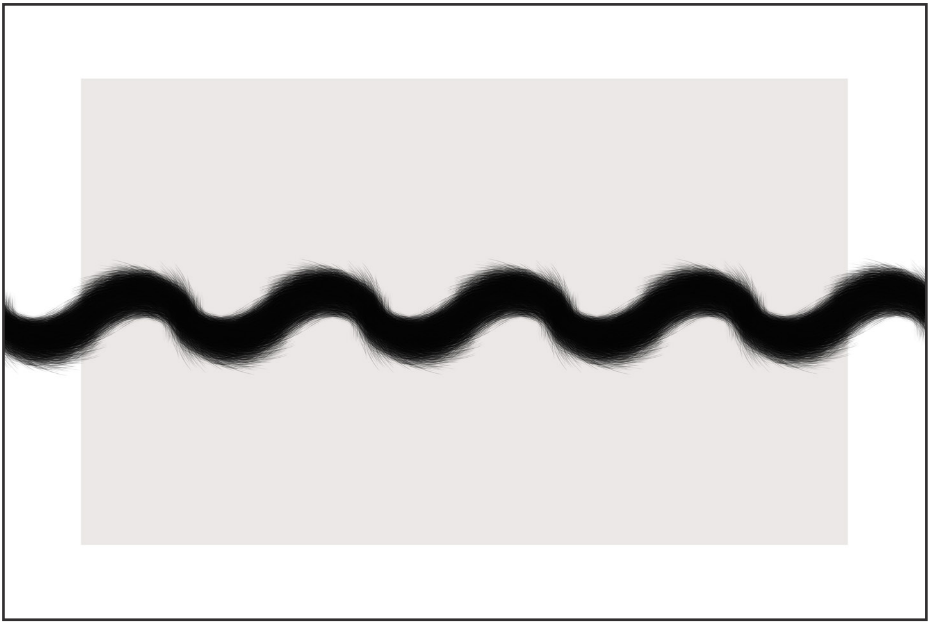
Laze Tripkov, Curator

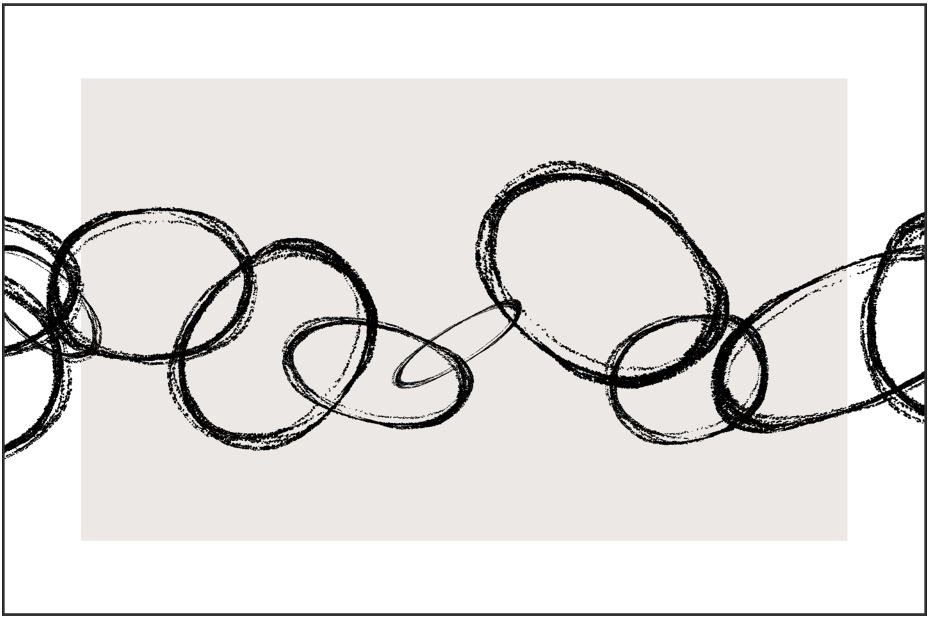


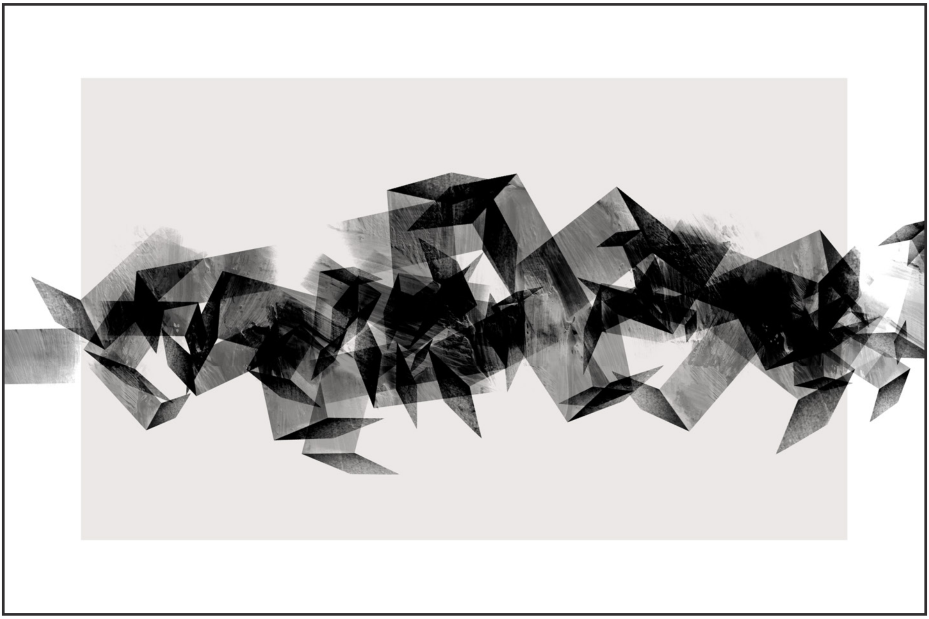


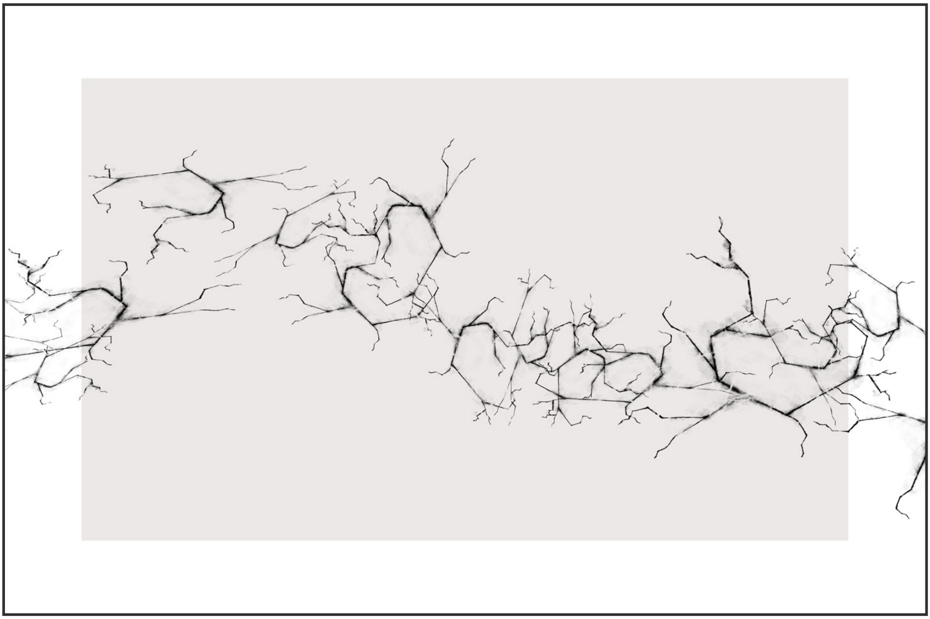



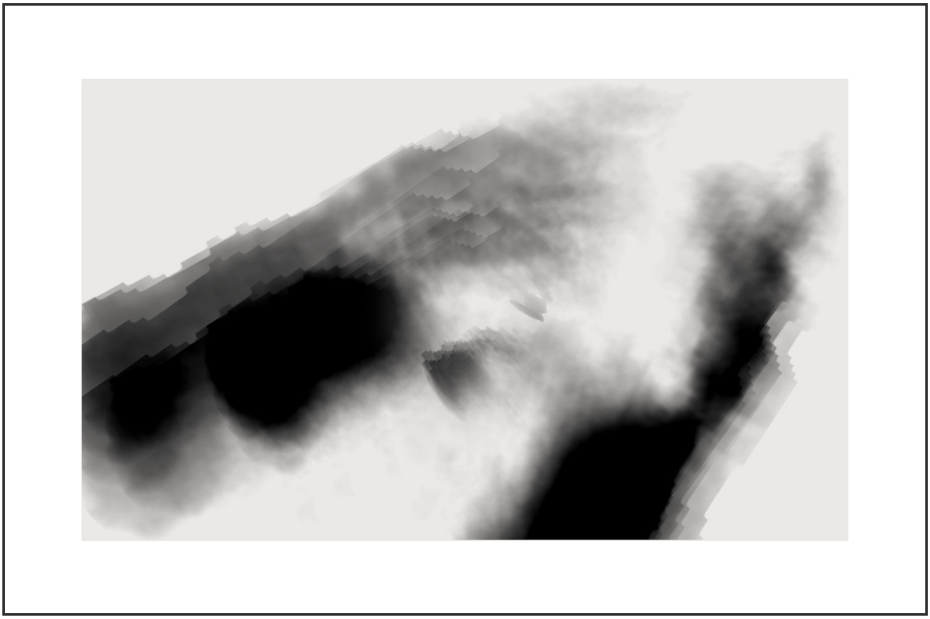












Дела/Artwork

Effortless #1 (Природно #1), 2023

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

85 x 60 cm

Effortless #1, 2023

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

85 x 60 cm

Perfect Imperfection (Совршена несовршеност), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

60 x 60 cm

Perfect Imperfection, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

60 x 60 cm

Пресек, 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

60 x 60 cm

Section, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

60 x 60 cm

Effortless Metamorphosis (Природна метаморфоза), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

60 x 60 cm

Effortless Metamorphosis, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

60 x 60 cm

Квадрат, 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 2/3

90 x 60 cm

Square, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 2/3

90 x 60 cm

Chain Reaction (Верижна реакција), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Chain Reaction, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Into my arms (Во мојата прегратка), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Into my arms, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

3,3(3), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

3,3(3), 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Effortless Conception (Природно зачнување), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Effortless Conception, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Flow (Течение), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Flow, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Empty Nest Syndrome (Синдром на празно гнездо), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Empty Nest Syndrome, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Before the Effort (Пред трудот), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Before the Effort, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

After the Effort (По трудот), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

After the Effort, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Exception (Исклучок), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Exception, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Think outside the box (Размислувај надвор од рамката), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Think outside the box, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Fragment of Reality (Фрагмент на реалноста), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Fragment of Reality, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Траги & Memories (Траги и спомени), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Траги & Memories (Traces & Memories), 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Effortless Constructive Flow (Природно конструктивен тек), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Effortless Constructive Flow, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Go with the Flow (Оди со течението), 2024

Дигитална уметност, принт на Hahnemühle Fine Art хартија

Примерок 1/3

90 x 60 cm

Go with the Flow, 2024

Digital art, print on Hahnemühle Fine Art paper

Edition of 1/3

90 x 60 cm

Јана Луловска е интердисциплинарен уметник чиј еклектичен и динамичен пристап ја разгорува љубопитноста, ги предизвикува перцепциите и нормите, и инспирира позитивна промена со истражување на пресеците на трансформативната моќ на уметноста, науката и човештвото. Се занимава првенствено во фотографија, сликарство, графика и инсталација, но и со експериментален филм, видео-уметност, анимација и дизајн. Дипломирала на Националната академија за театарска и филмска уметност „Крастио Сарафов", Софија, Бугарија. Луловска е член на Друштво на ликовни уметници на Северна Македонија. Живее и работи во Скопје, Северна Македонија.

Jana Lulovska is an interdisciplinary artist whose eclectic and dynamic approach ignites curiosity, challenges perceptions and norms, and inspires positive change by exploring the intersections of the transformative power of art, science, and humanity. She works primarily in photography, painting, printmaking and installation, and is also active in experimental film, video art, animation and design. She graduated from the National Academy for Theatre and Film Arts "Krastyo Sarafov", Sofia, Bulgaria. Member of Association of Artists of North Macedonia. Lives and works in Skopje, North Macedonia.

www.lulovska.com

Contact: lulovskatp@gmail.com

Јана Луловска, Effortless, 2024
Културно Информативен Центар - Скопје

Издавач: Самостоен уметник ЛУЛОВСКА ТП Јана Танас Луловска Скопје, Бул. Партизански Одреди 119/3-10 Скопје
За издавачот: Јана Луловска, уредник
Автор на проектот: Јана Луловска
Куратор на проектот: Лазе Трипков
Текст: Лазе Трипков
Превод на македонски: Јана Сариевска
Лектура на англиски: Јана Сариевска
Дизајн: Јана Луловска
Илустрации: Јана Луловска

Проектот е поддржан од Министерство за култура и туризам на Република Северна Македонија, Град Скопје, Културно Информативен Центар - Скопје, Венец Винарија, Тапас Бар Трн.

Jana Lulovska, Effortless, 2024
Cultural Informative Center - Skopje

Publisher: Independent Artist LULOVSKA TP Jana Tanas Lulovska Skopje, Bul. Partizanski Odredi 119/3-10 Skopje
For the publisher: Jana Lulovska, editor
Author of the project: Jana Lulovska
Curator of the project: Laze Tripkov
Text: Laze Tripkov
Translation to Macedonian: Jana Sarievska
Proofreading of English: Jana Sarisevska
Design: Jana Lulovska
Illustrations: Jana Lulovska

The project is vsupported by the Ministry of Culture and Turism of the Republic of North Macedonia, City of Skopje, Cultural Informative Center - Skopje, Venec Winery, Tapas Bar Trn.

© Jana Lulovska, 2024

CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

7.038.54(497.7)(06.064) Луловска, Ј.

ЛУЛОВСКА, Јана
Effortless / Јана Луловска ; текст Лазе Трипков ; text Laze Tripkov ; превод на македонски Јана Сариевска ; translation to macedonian Jana Sarievska. - Скопје ; Skopje : Самостоен уметник ЛУЛОВСКА ТП Јана Танас Луловска : Independent Artist LULOVSKA TP Jana Tanas Lulovska, 2024. - 16 стр. : илустр. ; 24 см

Начин на пристапување (URL): https://www.lulovska.com/_files/ugd/22c8bd_23b2523130f040ba9c5666837362f523.pdf - Напореден текст на мак. и анг. јазик. - Белешка за авторот: стр. 15

ISBN 978-608-66918-1-3

а) Концептуална уметност -- Македонија – Изложби

COBISS.MK-ID 64443141

Република Северна Македонија
Министерство за култура и туризам
Republic of North Macedonia
Ministry of Culture and Tourism

SKOPJE 2028
European Capital of Culture 2028

VENEC
WINERY