

Limbus, 2019,
Butoh performance with sound,
Japan Center Orshina, Tel Aviv, Israel
Photo credit: Abraham Ascaf

BELLE SHAFIR

IN CONVERSATION WITH **DR.KOSTAS PRAPOGLOU**

German born, Israel based artist Belle Shafir is the child of Holocaust survivors who immigrated from Poland to Germany in 1945. Being an immigrant herself as she then moved to Israel on her own at the age of 19, she started a new life in a country she had never been before. Her intense life experiences involving not only language barriers but also diverse social and religious parameters, formed a distinct artistic identity that is expressed through a wide range of multi-disciplinary practice. Shafir's visual vocabulary is a constant quest of the human psyche traversing across notions of existential metaphors, simultaneously combined with corporeal as well as spiritual elements of our existence.

She has presented over 25 solo exhibitions in museums and galleries around the world such as Legenda in MeMoria, MuMo Museum Montanelli, Prague, Czech Republic (2019); Whisper of memory, Nha San Art Space, Hanoi, Vietnam (2016); Fertility and Vegetativeness, Museum Ein-Harod, Israel (2011); For the tree of the Field is Man's Life, Contemporary Art Museum, Petach-Tikva, Israel (1994). Her work has been included in over 100 group shows and projects in museums, galleries, festivals and symposia worldwide such as Video Festival, Mexico City, Mexico (2019); Artspace Tel Aviv (2018); the Contemporary Art Museum, Haifa, Israel (2017); 5th World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-do, South Korea (2005). Her performances have been featured at numerous places such as S.Y.P. Art Space, Tokyo, Japan (2019) and Nakanojo Biennale, Japan (2019).

L'artista tedesca Belle Shafir, vive oggi in Israele ed è la figlia di sopravvissuti all'Olocausto immigrati dalla Polonia alla Germania nel 1945. È lei stessa un'immigrata, trasferitasi in Israele da sola all'età di 19 anni dove ha iniziato una nuova vita in un paese in cui non era mai stata prima. Le sue intense esperienze di vita che coinvolgono non solo le barriere linguistiche ma anche diversi parametri sociali e religiosi, hanno formato un'identità artistica distinta che si esprime attraverso una vasta gamma di pratiche multidisciplinari. Il vocabolario visivo di Shafir è una ricerca costante nella psiche umana che attraversa nozioni di metafore esistenziali, combinate simultaneamente con elementi corporei e spirituali della nostra esistenza.

Ha presentato oltre 25 mostre personali in musei e gallerie di tutto il mondo come Legenda in MeMoria, MuMo Museum Montanelli, Praga, Repubblica Ceca (2019); Whisper of memory, Nha San Art Space, Hanoi, Vietnam (2016); Fertility and Vegetativeness, Museum Ein-Harod, Israele (2011); For the tree of the Field is Man's Life, Contemporary Art Museum, Petach-Tikva, Israele (1994). Il suo lavoro è stato incluso in oltre 100 mostre collettive e progetti in musei, gallerie, festival e simposi in tutto il mondo come Video Festival, Città del Messico, Messico (2019); Artspace Tel Aviv (2018); il Contemporary Art Museum di Haifa, Israele (2017); 5a Biennale Mondiale di Calligrafia di Jeollabuk-do, Corea del Sud (2005). Le sue mostre sono state presentate in numerosi luoghi come S.Y.P. Art Space, Tokyo, Giappone (2019) e Nakanojo Biennale, Giappone (2019).

Without, 2020, Butoh performance with sound, Tamar Borer Studio, Tel Aviv, Israel Photo credit: Natasha Shakhnes

Knitting Bodies, 2009,
knitted wax thread,
Installation, dimensions variable,
MuMo Museum Montanelli, Prague, Czech Republic
Photo credit: Jan Slávik

KOSTAS PRAPOGLOU:

You were born in Germany and moved to Israel at the age of 19. How did your childhood years and the beginning of a new life in a different country affected the way you experienced reality in such different societies?

BELLE SHAFIR:

In 1972, I emigrated to Israel on my own, when I was only 19, without any experience of living outside my town, without speaking Hebrew or English. My spoiled and protective childhood did not prepare me to such a tremendous changeover (Israel during that time was in a period of military tension and war). I spent the first two months in Bney-Brak (a little town close to Tel Aviv), which is an extreme orthodox neighbourhood that made me feel a complete outsider. After moving to Tel Aviv, I found myself in a different and multicultural town, but still, the people were so dissimilar in their behaviour from what I used to know in Germany. I was unable to distinguish the numerous ethnic groups living around me. I felt lost and lonely. At first place, I came to Israel as a result of a quarrel with my parents, who wanted to protect me from the non-Jewish society. Although I was raised among the Jewish and Catholic communities, I felt different as a Jewish girl. When I arrived in Israel, my feelings did not change; I was still not accepted as a German immigrant. I realised that I had no choice but to adapt myself to this new situation. It took me almost two years to settle down, learn some Hebrew, make some new friends and work while at the same time raising a family and searching for some meaning in my life, which I eventually found in Art. Now I understand that this was an ongoing survival period for me. I had to overcome an immense culture shock.

KP:

What have you learnt from this experience and do you detect any different ways of expression when observing yourself as well as a new body of work each time?

BS:

After two decades in Israel, two children and embracing the art world, I learnt to open my eyes outside my small world. I was thirsty of learning more about different ethnic cultures both in Israel and abroad. I started to respond to invitations for residences overseas and explore lifestyles that I wasn't familiar with. Of course, some cultures affected my works more than others, such as India (1999), South Korea (2005), Vietnam (2016) and Japan (2018). After India, my works became more colourful. I was fascinated by the important role that hands have in traditional dances, I explored a new expression in hand gestures, and I started a new kind of writing (visual script) that was understood only by myself. The Korean Calligraphy Festival experience exposed me to a deeper understanding of the Asian calligraphy culture, and, of course, their behaviour, their food and their textiles. Having been impressed by exotic calligraphic forms, I felt that I should create a book, so I began creating my own vision of hieroglyphics on drawing books (accordion book). In Australia (2004), I was deeply impressed by the Aboriginal people and their ancestral culture. In Vietnam (2016), I presented a large solo exhibition with multimedia works. It was there when some people accidentally walked through the beam of the projector and it blew my mind because I realised that I could combine performance and animation as a new concept. Upon developing this idea, I created my first performance Memory wall inhabited (2017), which included sound, animation and motion. Japan (2018-19) had also a massive impact on me and a major influence on my work and performances. In every country I visited, I was curious to find new materials or new applications for ordinary material.

KOSTAS PRAPOGLOU:

Sei nata in Germania e ti sei trasferita in Israele all'età di 19 anni. In che modo i tuoi anni d'infanzia e l'inizio di una nuova vita in un paese diverso hanno influenzato il modo in cui hai vissuto la realtà in società così diverse?

BELLE SHAFIR:

Nel 1972 sono emigrata in Israele da sola, quando avevo solo 19 anni, senza alcuna esperienza di vita fuori dalla mia città, senza parlare ebraico o inglese. La mia infanzia viziata e protettiva non mi ha preparato a un cambiamento così tremendo (Israele in quel periodo era in un periodo di tensione militare e guerra). Ho passato i primi due mesi a Bney-Brak (una cittadina vicino a Tel Aviv), in un quartiere estremamente ortodosso che mi ha fatto sentire una completa outsider. Dopo essermi trasferita a Tel Aviv, mi sono trovata in una città diversa e multiculturale, ma comunque le persone erano così diverse nel loro comportamento da quello a cui ero abituata in Germania. Non riuscivo a distinguere i numerosi gruppi etnici che vivevano intorno a me. Mi sono sentita persa e sola. In primo luogo, sono venuta in Israele a seguito di una lite con i miei genitori, che volevano proteggermi dalla società non ebraica. Sebbene fossi cresciuta tra le comunità ebraica e cattolica, mi sentivo diversa come ragazza ebrea. Quando sono arrivata in Israele, i miei sentimenti non cambiarono; non venivo ancora accettata come immigrata tedesca. Mi sono resa conto che non avevo altra scelta che adattarmi a questa nuova situazione. Mi ci sono voluti quasi due anni per stabilirmi, imparare un po' di ebraico, fare nuove amicizie e lavorare mentre allo stesso tempo crescevo una famiglia e cercavo un senso nella mia vita, che alla fine ho trovato nell'arte. Ora capisco che questo è stato per me un periodo prolungato di sopravvivenza. Ho dovuto superare un immenso shock culturale.

KP:

Cosa hai imparato da questa esperienza e noti dei diversi modi di espressione quando adesso osservi te stessa e sistematicamente il nuovo corpus dei tuoi lavori?

BS:

Dopo due decenni in Israele, due figli e aver abbracciato il mondo dell'arte, ho imparato ad aprire gli occhi al di fuori del mio piccolo mondo. Avevo sete di saperne di più sulle diverse culture etniche sia in Israele che all'estero. Ho iniziato a rispondere agli inviti per residenze all'estero e ad esplorare stili di vita che non conoscevo. Certo, alcune culture hanno influenzato i miei lavori più di altre, come l'India (1999), la Corea del Sud (2005), il Vietnam (2016) e il Giappone (2018). Dopo l'India, le mie opere sono diventate più colorate. Sono rimasta affascinata dal ruolo importante che le mani hanno nelle danze tradizionali, ho esplorato una nuova espressione nei gesti delle mani e ho iniziato un nuovo tipo di scrittura (sceneggiatura visiva) che è comprensibile solo a me stessa. L'esperienza del Festival della calligrafia coreana mi ha esposto a una comprensione più profonda della cultura calligrafica asiatica e, naturalmente, del loro comportamento, del loro cibo e dei loro tessuti. Essendo stata colpita dalle forme calligrafiche esotiche, ho sentito il bisogno di creare un libro, e quindi ho iniziato a rappresentare la mia visione dei geroglifici sui libri da disegno (libro a fisarmonica). In Australia (2004), sono rimasta profondamente impressionata dagli aborigeni e dalla loro cultura ancestrale. In Vietnam (2016), ho presentato una grande mostra personale con opere multimediali. È stato lì quando alcune persone sono passate accidentalmente attraverso il raggio del proiettore che la cosa mi ha sconvolta perché ho capito che potevo combinare performance e animazione come un nuovo concetto. Dopo aver sviluppato questa idea, ho creato la mia prima performance Memory wall inhabited (2017), che includeva suono, animazione e movimento. Anche il Giappone (2018-19) ha avuto un enorme impatto su di me e una grande influenza sul mio lavoro e sulle mie performance. In ogni paese che ho visitato, ero curiosa di trovare nuovi materiali o nuove applicazioni per materiali tradizionali.

Wisdom of Japan, 2018,
old Japanese dictionary, horsehair,
30 x 30 x 80cm,
MuMo Museum Montanelli, Prague, Czech Republic,
Onishi Art Center, Japan
Photo credit: Warhaftig Venezian Studio

**Japan Map, 2018, Japanese drawing book, horsehair, 150 x 100cm,
MuMo Museum Montanelli, Prague, Czech Republic, Private collection
Photo credit: Warhaftig Venezian Studio**

**Anonimus, 2005 (installation detail), ink on rice paper, 2.00 x 1.00m each,
Kfar Saba Municipality Gallery, Israel**

Whatever I encounter, 2018,
Collage on German school map,
2.05 x 1.40m,
MuMo Museum Montanelli, Prague, Czech Republic,
Artist House, Tel Aviv, Israel
 Photo credit: Jan Slavik

KP:

Your practice involves the employment of a large variety of materials such as wood, lace, fabric and horsehair. Tell us a few words about the materials you use and their reference to the world we live in. How do they reflect reality and materiality through your perception of the surrounding world?

BS:

The materials I use were handpicked from my surroundings at different periods of time, different places, sometimes after years lying in my studio. During the 90s, my studio was an old hen house in the middle of fields, with lots of organic material from the local fauna and flora in different stages of decomposition. This gave me the possibility of making works, giving these materials a new life or meaning. I worked with pomegranates, seeds, thistles, small pieces of wood first, then larger and huge trunks. When searching for new materials such as wooden window shutters, old books, wax thread, old family black & white photographs, horsehair I took from my father's stables, some of them immediately turned into the starting point for new series of works. From this point, I started working on mutation, cloning and new artificial identity. Since quite recently, I use my body as raw material for my performances. I feel that through my works, I am seeking for my own identity and acceptance of existing within many other identities and genders. My several residences abroad made me aware of so many diverse kinds of people in a much wider spectrum, in terms of religion, education, society positioning, ethnic behaviourism, cultural diversity, sexual identity, etc.

KP:

In the last few years, performance has become a vital part of your practice. What is it that triggers your creative spirit when it comes to performance and what are the philosophical extensions you are mostly engaged with?

BS:

Following my last year's animation works, inspired by the background of my family and my childhood years, I wanted to explore and feel what could happen if I visited this world of animation by infiltrating into it. Memory wall inhabited (2017) was my first performance in this spirit. This is a video-art piece combined with the physical dance of my own body and soul juxtaposed against a backdrop of family photos. I started to perform different kind of dances (contemporary movement dance and Butoh) as a revival or re-activation of my childhood (I performed ballet for seven years). After working with many different mediums, I understood that my own body is the material that expresses deeper feelings and thoughts better and more accurate than words can do. I am my own material. Perhaps when doing a performance, I subconsciously feel free and at home, back to the innocent years of my childhood.

KP:

You have presented your work at different countries worldwide. Do you sense and recognize different reactions towards your works at different geographical locations? Does tradition and current political events play a role when it comes to understanding a work of contemporary art?

BS:

I observed different reactions in Asian countries as opposed to those in Western Europe. In Asia, visitors were very curious towards the works per se, the mediums I used, and, more specifically, towards the way I transformed them and combined them. In Europe, people were more interested in me as an artist in general and my work as a whole entity. A few people had a negative reaction when looking at some of my works, which included horsehair and other types of hair, especially in installations (for example, Generation Legacy, 2019), where viewers were requested to walk through knitted horsehair that was installed in a shape of a forest. I believe that hair and forests are strongly related to the Holocaust history and therefore it may generate discomfort. Of course, understanding a work of contemporary art, depends on the different experiences of each viewer, their background as well as the geopolitical constraints of the place each one of them comes from.

KP:

La tua pratica artistica prevede l'utilizzo di un'ampia varietà di materiali come legno, pizzo, tessuto e crine di cavallo. Dicci qualche parola sui materiali che usi e il loro riferimento al mondo in cui viviamo. Come riflettono la realtà e la materialità attraverso la tua percezione del mondo circostante?

BS:

I materiali che uso sono stati selezionati a mano dall'ambiente che mi circondava in diversi periodi di tempo, in luoghi diversi, a volte dopo anni che erano nel mio studio. Negli anni '90 il mio studio era un vecchio pollaio in mezzo ai campi, con tanto materiale organico proveniente dalla fauna e dalla flora locali in diverse fasi di decomposizione. Questo mi ha dato la possibilità di realizzare opere, dando a questi materiali una nuova vita o significato. Ho lavorato con melograni, semi, cardi, piccoli pezzi di legno prima, poi tronchi più grandi e anche enormi. Durante la ricerca di nuovi materiali come persiane in legno, libri antichi, fili cerati, vecchie fotografie di famiglia in bianco e nero, crine di cavallo che ho preso dalle scuderie di mio padre, alcuni di loro si sono immediatamente trasformati nel punto di partenza per nuove serie di lavori. Da questo punto ho iniziato a lavorare sui concetti di mutazione, clonazione e nuove identità artificiali. Da poco tempo uso il mio corpo come materia prima per le mie performance. Sento che attraverso le mie opere, cerco la mia identità e l'accettazione di esistere all'interno di molte altre identità e generi. Le mie numerose residenze all'estero mi hanno fatto conoscere così tanti diversi tipi di persone in uno spettro molto ampio, in termini di religione, istruzione, posizionamento sociale, comportamento etnico, diversità culturale, identità sessuale, ecc.

KP:

Negli ultimi anni, la performance è diventata una parte vitale della tua pratica. Cos'è che innesca il tuo spirito creativo quando si tratta di performance e quali sono le estensioni filosofiche con cui sei maggiormente coinvolto?

BS:

Dopo i miei lavori di animazione dell'anno scorso, ispirati al background della mia famiglia e degli anni della mia infanzia, volevo esplorare e sentire cosa sarebbe potuto accadere se avessi visitato questo mondo di animazione infiltrandomi in esso. Memory wall inhabited (2017) è stata la mia prima performance in questo senso. Si tratta di un pezzo di videoarte combinato con la danza fisica del mio corpo e della mia anima giustapposti su uno sfondo di foto di famiglia. Ho iniziato a eseguire diversi tipi di danza (danza con movimento contemporaneo e Butoh) come revival o riattivazione della mia infanzia (ho praticato danza classica per sette anni). Dopo aver lavorato con molti mezzi diversi, ho capito che il mio corpo è il materiale che esprime sentimenti e pensieri più profondi meglio e più accuratamente di quanto possano fare le parole. Sono il mio stesso materiale. Forse quando eseguo uno spettacolo, inconsciamente mi sento libero e a casa, ritornando agli anni innocenti della mia infanzia.

KP:

Hai presentato il tuo lavoro in diversi paesi del mondo. Senti e riconosci reazioni diverse nei confronti dei tuoi lavori in luoghi geografici diversi? La tradizione e gli eventi politici attuali giocano un ruolo quando si tratta di comprendere un'opera di arte contemporanea?

BS:

Ho osservato reazioni diverse nei paesi asiatici rispetto a quelli dell'Europa occidentale. In Asia, i visitatori erano molto curiosi verso le opere in sé, i mezzi che usavo e, più specificamente, verso il modo in cui le trasformavo e le combinavo. In Europa, le persone erano più interessate a me come artista in generale e al mio lavoro nel suo complesso. Alcune persone hanno avuto una reazione negativa guardando alcuni dei miei lavori, che includevano crine di cavallo e altri tipi di capelli, specialmente nelle installazioni (ad esempio, Generation Legacy, 2019), dove agli spettatori veniva chiesto di camminare attraverso il crine di cavallo lavorato a maglia che era stato installato in una sorta di foresta. Credo che i capelli e le foreste siano fortemente legati alla storia dell'Olocausto e quindi potrebbero generare disagio. Naturalmente, la comprensione di un'opera d'arte contemporanea dipende dalle diverse esperienze di ogni spettatore, dal loro background e dai vincoli geopolitici del luogo da cui ciascuno di essi proviene.

**Samsara, 2011, knitted horsehair, 10 x 1.00m, Installation,
Herzliya Museum of Contemporary Art, Israel, Tel Aviv Museum of Art
Photo credit: Warhaftig Venezian Studio**