

Mila Panić

MADNESS | 07/03 - 19/04/2024

Madness, by the Bosnian artist Mila Panić, is a show that, through several different media, scratches at itches that can never be satisfied. Here we see a mixture of the grotesque and the confessional; the absurd and the deadly serious; a feeling of safety and familiarity in drawing, snapped by a sudden rabbit-punch of very dark humour. And, in the presentation of stand-up comedy in the context of the gallery space - Mila's live performance *Hurts So Good* - the artist bridges the world of fine art and comedy in a way that has rarely been attempted before.

The humour inherent in the absurdities of life between countries, the discomfort of officialdom and paperwork wrapped in the comfort blanket of diasporic convention, have long been themes in Mila's work, looking back to video pieces such as *Tante aus Deutschland* (2019). Yet since the covid pandemic this humorous sourdough has risen over the baking tray of public attention in very unexpected ways. Mila's stand-up practice began at the end of 2021 and has been developing assuredly and confidently since.

There are of course easy parallels to draw between stand up and fine art, particularly in the realm of performativity. Like stand up, performance is uncompromising, very hard on the performer and sometimes audience. It is a kind of intimate if half understood transitory relationship between artist and those attending. Yet, here the parallels between the two spheres of activity break down. If we drew a Venn diagram to illustrate the audiences for performance art and stand-up there would be little if any point of cross over. Fine Art, in its clean white spaces, where one is ushered in by soft-shoed attendants, is meant to be received in silence and, with rare exceptions, does not invite laughter or a joking response.

Stand up of course is very different. People tend to attend in groups and are more relaxed than the average gallery audience, less afraid of upsetting the arcane, unwritten, middle-class *politesse* of the art world. People are ready to laugh and to give absolute control of their attention and visual imagination to the performer. Walking out onto the stage is a moment of dizzying power but also vulnerability for the stand up. An artist may feel vulnerable or unhappy at an opening, perhaps with work on display that they are not totally satisfied with; a stand-up routine concentrates these emotions intensely. The rewards of success- rolling laughter- are enormous and immediate, just as is the baffled and disappointed silence of the audience that doesn't find the routine amusing; the performer has to smile through their own vulnerability to disapproval, and to try to and create an alternative reality by winning the audience over.

Mila's work on her stand-up routine in the past two years has been relentless, building up her profile in Berlin, often performing seven to ten times per week, then trying out her developing act whilst on residency in New York. There is a mania

eastcontemporary

associated with relentless performing, a superabundant spending of energy that will be familiar to artists only through the feelings 24-48 hours before a show or performance opens. The pace of a stand-up's life leads to a rapidity of thought, a move to improvisation, a relentless series of experiments- jokes- tried one after another.

The parallel between the performance and the art work on display in *Madness* is dark and surreal humour. There is a strong streak of surreal humour in Bosnia-Herzegovina, perhaps exemplified most by the absurdist radio show turned TV programme *Top Lista Nadrealista* (*Top of the Surrealist Charts*) that ran from 1979-91, in the last years of Yugoslavia. This was a show associated with prophetic political humour, but also featured lengthy ad-libbing and humour building through story telling. There is a strong bass line of such humour in Mila's drawings, in the comedic "revelation" of interior monologues, biographical detail or self-perceptions : this is typified in the neon piece *While Other Kids Played with Legos, I Played with Legbones*.

The core of the show is that laughter often derives from and can be a healer of, trauma, and of difficult memories. Mila's aim also is to make the audience feel comfortable enough to be able to laugh at or with awful things. Her installation *Südost Paket* is a case in point, deriving from feelings of discomfort at smuggling small luxuries and treats across taxable borders.

This extraordinary installation of bus tyres contains cigarettes, chocolate, coffee, perfume-all hidden away from the eyes of the imaginary customs inspector and causing an excruciating child-like fear of discovery for the smuggler. It's a piece in the tradition of the readymade, at once absurd and an invitation to empathy and the spinning of new yarns. Once we have got our bearings with the piece, our stomachs begin to knot in fear of discovery along with the imaginary Balkan traveller.

We can see similar dynamics in the drawings on display here. Latent in them is humorous potential, perhaps most notably in *If I Stop Smiling They Will See How Angry I Am*. The artist makes much use of the blank expression of photo-booth style self-portraits, enabling the writing in of any desired script to comic effect. The effect of these drawings is relational, in that it invites the view to compare Mila's position with their own and to engage in an ongoing dialogue around different human experiences.

Watching this artist's further development, with such a diverse body of work, is set to be fascinating. Despite her recent hyper-production in stand-up, Mila's position remains fundamentally that of a curious and empathetic artist, fascinated by the spectrum of human experience from everyday absurdity, to disaster, to trauma; an artist confident enough to engage in new terrains and to keep on discovering. The artist and the comic who keeps us coming back for more is by definition shape-shifting and unpredictable. Please, keep looking out for Mila - howsoever she next appears- and remember to laugh.

Jon Blackwood

eastcontemporary

Mila Panić (b. 1991, Bosnia and Herzegovina) lives and works in Berlin.

Through visual art and stand-up comedy, Mila Panić uses humor to create liberating moments, laugh and engage with issues such as selective empathy, politics, war, displacement or desperate situations. In her practice, stand-up comedy, visual art and writing come from the same place - from a spectrum of irritation, anger and madness, and what lies beneath and drives it all is fear. These elements became the basis for her to reshape the visitor's perspective on given topics.

Panić is a graduate of the Bauhaus University in Weimar and Academy of Fine Arts in Banja Luka. She just had a solo exhibition at Künstlerhaus Sootbörn in Hamburg (GER), while recent group shows include The Immigrant Artist Biennial 2023 in New York (US), Autostrada Biennale in Pristhina (XK), Voloshyn Gallery in Kiev (UA), 59. October Salon - Belgrade Biennale (SRB), Polo del '900 in Turin (IT), U10 Art Space in Belgrade (SRB), National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo (BA), Center for Contemporary Culture in Bihać (BA), Goethe-Institut in Sarajevo (BA) and Museum of Contemporary Art in Skopje (MKD). Her works are part of Imago Mundi - Luciano Benetton Collection, Museum of Contemporary Art of Republic of Srpska and private collections.

Jon Blackwood is an educator and writer based between Aberdeen, Scotland, Sarajevo and Skopje. His work focuses on contemporary art in the post-Yugoslav space. He has curated exhibitions in the UK, Croatia, Bosnia and Macedonia. He is editor, together with Irfan Hošić and Claudia Zini, of the forthcoming book *Crisis, Rupture & Discontinuity : Art in Bosnia-Herzegovina since the 1980s*, which will be published by Routledge in 2025. Follow Jon on instagram : @jon.blackwood

The exhibition was organized with the support of Berlin Senate Department for Culture and Social Cohesion.

Mila Panić

MADNESS | 07/03 - 19/04/2024

Madness, dell'artista bosniaca Mila Panić, è uno spettacolo che, attraverso media differenti, gratta quel punto che non può mai essere soddisfatto. Qui vediamo un misto tra il grottesco e il confessionale; l'assurdo e il mortalmente serio; una sensazione di sicurezza e familiarità nel disegno, spezzata da un improvviso pugno di umorismo molto oscuro. E, nella presentazione della stand-up comedy all'interno dello spazio della galleria - la performance live di Mila *Hurts So Good* - l'artista unisce il mondo delle belle arti e della commedia in un modo che raramente è stato sperimentato prima.

L'umorismo intrinseco delle assurdità nella vita tra differenti paesi, il disagio dell'ufficialità e della burocrazia avvolti nella confortevole coperta della convenzione diasporica, sono da lungo tempo temi nel lavoro di Mila, risalenti a tratti di video quali *Tante aus Deutschland* (2019). Eppure, da quando è iniziata la pandemia di Covid, questo lievito umoristico è aumentato sulla teglia dell'attenzione pubblica in modi davvero inaspettati. La pratica della stand-up di Mila è iniziata alla fine del 2021 ed è in continua crescita da allora.

Ci sono naturalmente facili parallelismi da tracciare tra stand up e arte, particolarmente nel campo della performatività. Come lo stand up, la performance è senza compromessi, molto ardua per l'esecutore e a volte per il pubblico. È una sorta di relazione intima seppur parzialmente compresa tra l'artista e coloro che partecipano. Tuttavia, qui i parallelismi tra le due attività artistiche si rompono. Se tracciassimo un diagramma di Venn per illustrare il pubblico dell'arte della performance e dello stand-up ci sarebbero pochi o nessun punto di contatto. Le Belle Arti, nei loro spazi bianchi puliti, dove si viene accolti da assistenti silenziosi, sono destinate a essere ricevute in silenzio e, con rare eccezioni, non invitano alla risata o a una risposta scherzosa.

Lo stand-up ovviamente è molto diverso. Le persone tendono a partecipare in gruppo e sono più rilassate rispetto al pubblico medio di una galleria, meno timorose di turbare l'arcaica e non scritta *cortesìa* borghese del mondo dell'arte. Le persone sono pronte a ridere e a dare un controllo assoluto della loro attenzione e immaginazione visiva all'esecutore. Salire sul palco è un momento di potere vertiginoso ma anche di vulnerabilità per lo stand up. Un artista può sentirsi vulnerabile o infelice in una mostra, forse con opere esposte di cui non è totalmente soddisfatto; una routine stand-up concentra intensamente queste emozioni. Le ricompense del successo - le risate fragorose - sono enormi e immediate, così come lo è il silenzio confuso e deluso del pubblico che non trova divertente la performance; l'esecutore deve sorridere attraverso la propria vulnerabilità alla disapprovazione, e cercare di creare una realtà alternativa conquistando il pubblico.

Il lavoro di Mila sulla sua routine stand-up negli ultimi due anni è stato incessante, costruendo il suo profilo a Berlino, spesso esibendosi dalle sette alle dieci volte a settimana, quindi provando ulteriormente le sue performance durante una residenza a New York. C'è una mania associata alla performance incessante, un grande dispendio di

eastcontemporary

energia che è familiare agli artisti solo attraverso i sentimenti provati 24-48 ore prima che uno spettacolo o una performance sia eseguita. Il ritmo della vita di un comico stand-up porta a una rapidità di pensiero, ad un passaggio all'improvvisazione, ad una serie incessante di esperimenti - battute - provati l'uno dopo l'altro.

Il parallelismo tra la performance e il lavoro artistico in esposizione in Madness è umorismo oscuro e surreale. C'è un forte filone di umorismo surreale in Bosnia-Erzegovina, forse esemplificato principalmente dal programma radiofonico, poi trasformato in programma televisivo, *Top Lista Nadrealista (Top delle classifiche surreali)* che fu trasmesso dal 1979 al 1991, negli ultimi anni della Jugoslavia. Questo era uno spettacolo associato all'umorismo politico profetico, ma presentava anche improvvisazioni prolungate e costruzione dell'umorismo attraverso la narrazione. C'è una forte presenza di questo umorismo nei disegni di Mila, nella "rivelazione" comica dei monologhi interiori, dei dettagli biografici o delle autopercezioni: ciò è ad esempio presente nell'opera al neon *While Other Kids Played with Legos, I Played with Legbones*.

Il tema centrale dello spettacolo è che la risata spesso deriva, e può essere una guaritrice, di traumi e di ricordi difficili. L'obiettivo di Mila è far sentire il pubblico abbastanza a proprio agio in modo da poter ridere di cose terribili. La sua installazione *Südost Paket* ne è un esempio, derivante da sentimenti di disagio nel contrabbando di piccoli lussi e trattamenti attraverso confini doganali.

Questa straordinaria installazione di pneumatici per autobus contiene sigarette, cioccolato, caffè, profumo - tutto nascosto agli occhi dell'immaginario ispettore doganale e causa di paura infantile ed acuta per la scoperta per il contrabbandiere. È un pezzo nella tradizione del ready-made, contemporaneamente assurdo e invito all'empatia e alla tessitura di nuovi racconti. Una volta che abbiamo preso il nostro orientamento con il pezzo, i nostri stomaci iniziano ad annodarsi per la paura della scoperta insieme all'immaginario viaggiatore balcanico.

Si possono vedere dinamiche simili nei disegni in mostra. In essi è presente un potenziale umoristico latente, forse più notevole in *If I Stop Smiling They Will See How Angry I Am*. L'artista fa ampio uso dell'espressione neutra dei ritratti in stile fototessera, consentendo l'inserimento di qualsiasi script desiderato per l'effetto comico. L'effetto di questi disegni è relazionale, nel senso che invita lo spettatore a confrontare la posizione di Mila con la propria e ad impegnarsi in un dialogo continuo su diverse esperienze umane.

Osservare ulteriormente lo sviluppo di questa artista, con un lavoro così diversificato, sarà affascinante. Nonostante la sua recente iperproduzione nello stand-up, la posizione di Mila rimane fondamentalmente quella di un'artista curiosa ed empatica, affascinata dallo spettro dell'esperienza umana, dall'assurdità quotidiana al disastro, al trauma; un'artista abbastanza sicura di sé da impegnarsi in nuovi territori e continuare a scoprire. L'artista ed il comico che ci fa tornare per avere sempre di più, è per definizione mutevole e imprevedibile. Per favore, continuate a cercare Mila - in qualsiasi modo si presenti - e ricordate di ridere.

Jon Blackwood

eastcontemporary

Mila Panić (nata nel 1991, Bosnia and Herzegovina) vive e lavora a Berlino.

Attraverso l'arte visiva e la stand-up comedy, Mila Panić utilizza l'umorismo per creare momenti liberatori, ridere e affrontare temi come l'empatia selettiva, la politica, la guerra, lo spostamento o situazioni disperate. Nella sua pratica, la stand-up comedy, l'arte visiva e la scrittura provengono dallo stesso luogo - da uno spettro di irritazione, rabbia e follia, e ciò che giace sotto e guida il tutto è la paura. Questi elementi sono diventati la base per lei per ridisegnare la prospettiva del visitatore su argomenti specifici.

Mila Panić è laureata all'Università Bauhaus di Weimar e all'Accademia di Belle Arti di Banja Luka. Ha recentemente avuto una mostra personale presso il Künstlerhaus Sootbörn ad Amburgo (GER), mentre le mostre di gruppo recenti includono l'Autostrada Biennale a Pristina (XK), la Voloshyn Gallery a Kiev (UA), il 59. October Salon - Belgrade Biennale (SRB), il Polo del '900 a Torino (IT), lo spazio d'arte U10 a Belgrado (SRB), il Museo Nazionale della Bosnia ed Erzegovina a Sarajevo (BA), il Centro per la Cultura Contemporanea a Bihać (BA), il Goethe-Institut a Sarajevo (BA) e il Museo d'Arte Contemporanea a Skopje (MKD). Le sue opere sono parte di Imago Mundi - Luciano Benetton Collection, del Museo di Arte Contemporanea della Repubblica di Srpska e di collezioni private.

Jon Blackwood è un educatore e scrittore con sede tra Aberdeen, Scozia, Sarajevo e Skopje. Il suo lavoro si concentra sull'arte contemporanea nello spazio post-jugoslavo. Ha curato mostre nel Regno Unito, in Croazia, in Bosnia ed in Macedonia. È editor, insieme a Irfan Hošić e Claudia Zini, del prossimo libro *Crisi, Rottura e Discontinuità: Arte in Bosnia-Erzegovina dagli anni '80*, che sarà pubblicato da Routledge nel 2025. Segui Jon su Instagram: @jon.blackwood.

La mostra è stata organizzata con il supporto di Berlin Senate Department for Culture and Social Cohesion.

