

Constantine Zlatev

Scritto da Alfredo Pustetto

Domenica 24 Marzo 2013 22:55 - Ultimo aggiornamento Lunedì 25 Marzo 2013 11:44

Constantine Zlatev

Ecco l'intervista in inglese e italiano fatta a Constantine Zlatev, vincitore del Premio Arte Laguna 2013 (sezione scultura e installazioni). L'opera con la quale ha ottenuto la vittoria si intitola "The Last Gun, 2012". Ci ha colpito molto sia il messaggio che trasmette, sia la tecnica costruttiva.

Ringraziamo in modo particolare Beatrice ed Alessandra, dello [Studio Arte Laguna](#) , che hanno fatto da tramite con l'artista.

Who is Constantine Zlatev?

I am a sculptor, installation artist and industrial designer utilizing interactive electronics, industrial scrap and surplus technology to create functional light sculptures and robotic art installations. Originally from Ruse, Bulgaria, I currently live and work in San Francisco, California. I studied industrial design at the California College of the Arts, in California, U.S.A.



Sono uno scultore, un artista di installazioni, un designer industriale (industrial designer) che utilizza sistemi elettronici interattivi, scarti industriali e tecnologia extra per creare sculture di luce funzionali e installazioni artistiche robotiche. Originario di Ruse, in Bulgaria, al momento vivo e lavoro a San Francisco, California. Ho studiato design industriale (industrial design) al California College of the Arts in California, Stati Uniti.

How is born the idea of transforming a weapon into a musical instrument?

My first robotic flute, an interactive installation titled *The Street Musician*, was inspired by the kaval, an end-blown flute traditionally played by mountain shepherds in my home country, Bulgaria. The idea of making a musical instrument from a gun came to me as a play of words while I was researching music for *The Street Musician*.

I listened to a very traditional tune called 'Chifte Kavali' which translates literally into 'double flutes'. This tune is a duet of two kaval played by two individuals in a complementary manner. Interestingly, in Bulgaria, the word chifte (meaning 'double') is also common slang for a double-barrel shotgun.

By then I had learned how sound is produced in a flute and I was almost sure I could turn a shotgun into a musical instrument. So I decided to test my idea. I went to the nearest gun shop and bought a shotgun – as easy as buying groceries in the U.S.! Twelve months later I had refined the concept for the installation and had build my first shotgun flute called "Chifte Kavali" (The Double Barrel Flute).

Il mio primo flauto robotico, un'installazione interattiva intitolata *The Street Musician*, era ispirato al Kaval, un flauto soffiato tradizionalmente suonato dai pastori montani del mio paese, la Bulgaria. L'idea di creare uno strumento musicale da un fucile mi è venuta da un gioco di parole mentre ero alla ricerca di un pezzo musicale per *The Street Musician*. Ho ascoltato una melodia tradizionale chiamata "Chifte Kavali" e che si può tradurre letteralmente con "doppio flauto". Questa melodia è un duetto di due Kavali suonati da due individui in modo complementare. Curiosamente in Bulgaria la parola chifte (che significa "doppio") è anche utilizzata nello slang comune per identificare il fucile a doppia canna.

Da qui ho imparato il modo in cui il suono viene prodotto da un flauto ed ero quasi certo di poter trasformare un fucile in uno strumento musicale. Così ho deciso di testare la mia idea. Mi sono recato al più vicino negozio di fucili e ne ho comprato uno – è semplice come andare da un alimentari negli Stati Uniti! Venti mesi dopo ho affinato la mia idea per l'installazione e ho quindi costruito il mio primo flauto fucile chiamato "Chifte Kavali" (Il Flauto a Doppia Canna).

How it is possible in your opinion to make people aware of weapons' trade problems through Arts?

The idea of creating social awareness through the medium of art is not new. Neuroscience research shows that most human decisions are based on emotions, not logic. This is why art, in all its forms, can be a very powerful way to communicate an idea to a wide audience because it is an immersive experience, stimulating not only the intellect but also emotions through the senses of sight, sound, touch, etc.

The issue of weapons trade and gun control especially in the U.S. is very controversial. To reach a fair resolution to any complex problem, people need to become aware of the issues and engage one another in thoughtful discussions. This must happen not only in the political arena, but across all spheres of life. I hope that my installations of robotic flutes built out of deactivated shotguns will provoke curiosity and public dialogue on this topic.



L'idea di creare una consapevolezza sociale attraverso un mezzo artistico non è nuova. La ricerca neuroscientifica mostra che la maggior parte delle decisioni umane è basata sulle emozioni, non sulla logica. Questa è la ragione per cui l'arte, in ogni sua forma, può essere un mezzo molto potente per comunicare un'idea ad un pubblico ampio perché è un'esperienza di tipo immersivo, che stimola non solo l'intelletto ma anche le emozioni attraverso i sensi del vedere, sentire, toccare, etc.

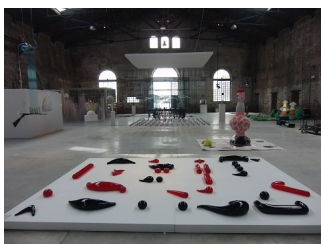
La questione del mercato delle armi e del controllo di queste specialmente negli Stati Uniti è molto controversa. Per arrivare ad una giusta risoluzione di ogni problema

complesso, la gente ha bisogno di prendere coscienza dei problemi e impegnarsi l'un l'altro in discussioni riflessive. Questo deve accadere non solo nell'arena politica, ma attraverso ogni singola sfera della vita. Io spero che la mia installazione di un flauto robotico creato da un fucile disinnescato possa provocare curiosità e confronto pubblico su questo argomento.

Which kind of sensations and opportunities can offers to a contemporary artist a city like Venice?

Venice, world-renowned for its rich artistic, architectural and musical heritage and home of the Venice Biennale, plays a critical role in supporting a vibrant and creative contemporary art scene. Contributing to this is a society that values art, with several foundations, museums, collectors, curators, gallerists and artists making their home in this thriving community.

I think that art prizes such as the Arte Laguna International Art Prize, aimed at promoting and enhancing contemporary art, represent an interesting shift in how art enthusiasts are choosing to support new art. At an economic time when major museums all over the world are cutting their budgets, well-organized and expertly-curated events like this help to fill the void. For emerging artists like me, it is an invaluable opportunity to present my art on its own merit. For artists accepted into such events, the honor can help bring their art to the attention of gallerists and collectors and provide a venue to meet talented artists from around the world and form exciting new collaborative relationships.



Venezia, rinomata nel mondo per la sua ricca eredità artistica, architettonica e musicale e casa delle Biennale di Venezia, gioca un ruolo critico nel supportare una vibrante e creativa scena artistica contemporanea. Contribuisce a questo una società che valorizza l'arte con numerose fondazioni, musei, collezionisti, curatori, galleristi e artisti che costruiscono la loro casa in questa florida comunità.

Credo che premi artistici come il [Premio Artistico Internazionale Arte Laguna](#), volto a promuovere e incrementare l'arte contemporanea, rappresenti un interessante cambio di marcia sul modo in cui gli appassionati stanno scegliendo di supportare la nuova arte.

In una fase economica in cui i maggiori musei di tutto il mondo stanno tagliando i loro budgets, eventi ben organizzati e curati in modo esperto aiutano a colmare il vuoto. Per un artista emergente come me, si tratta di un'opportunità preziosissima di presentare il mio lavoro con il giusto merito. Per gli artisti coinvolti in questo tipo di eventi, l'onore può aiutare a portare la loro arte all'attenzione di galleristi e collezionisti e può fornire un luogo d'incontro per conoscere talentuosi artisti che provengono da ogni parte del mondo e formare così nuove eccitanti relazioni di collaborazione.