

NATALIYA ILCHUK
portfolio

nataliyailchuk.net

SENSITIVE MATERIAL (2021)

SENSITIVE MATERIAL

Le point de départ de ce film est le tournage spontané des instants de bonheur et la discussion enregistrée au hasard. Dans une conversation douloureuse, Lilia, 50 ans, parle de son traumatisme mental résultant de querelles incessantes de ses parents pendant son enfance, tandis que sa mère justifie le manque d'amour par des cadres stricts établis par la société totalitaire.

Starting point of Sensitive Material is the random shooting of instants of happiness and an accidentally captured audio recording. In a painful conversation, 50 years old Lilia speaks of her mental traumatism as a result of her parents constant disputes during her childhood, while her mother justifies lack of love by the strict frames of a totalitarian society.

2021 s-ve-ma.tumblr.com 26' Super8mm

post-production: LIGHT CONE lightcone.org

LIVEMUSIC

video installation

“Livemusic” is a video installation based on the archive filmed in Ukraine in 2007 in a polluted industrial town during the drum'n'bass concert.

It is an audiovisual piece born from an attempt not to produce the new material but to rework, “recycle” the existing images and sound in order to re-use them with maximum economy of means, along with a minimum of waste (of electricity as well as everyone’s time), unlike the overconsumption and overproduction with which we are surrounded daily in all areas of life.

“Livemusic” c'est une installation vidéo qui est basée sur l'archive filmé en Ukraine en 2007 dans une ville industrielle polluée pendant le concert de la musique drum'n'bass.

C'est une œuvre née d'une tentative de ne pas filmer le nouveau matériel mais de retravailler, “recycler” les images et le son existants pour les ré-utiliser avec une économie de moyens maximale, ainsi qu'un minimum de gaspillage (du temps comme de l'électricité) contrairement à la surconsommation et surproduction dont on est entourés quotidiennement dans tous les domaines de vie.

Résidence Lizières, France
nataliyailchuk.net/livemusic

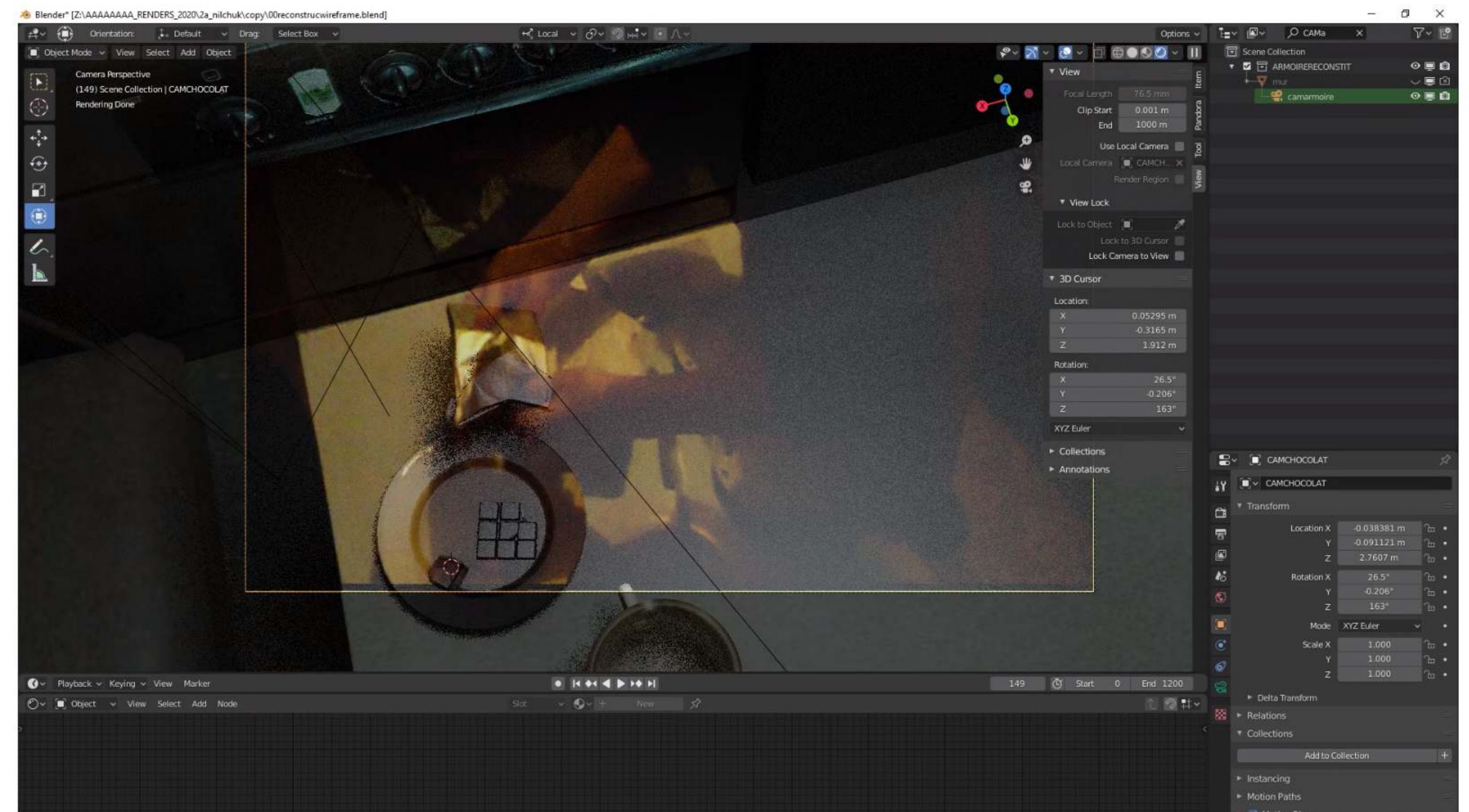
KITCHEN.BLEND

desktop video 15' mixed media

production: Le Fresnoy 2020

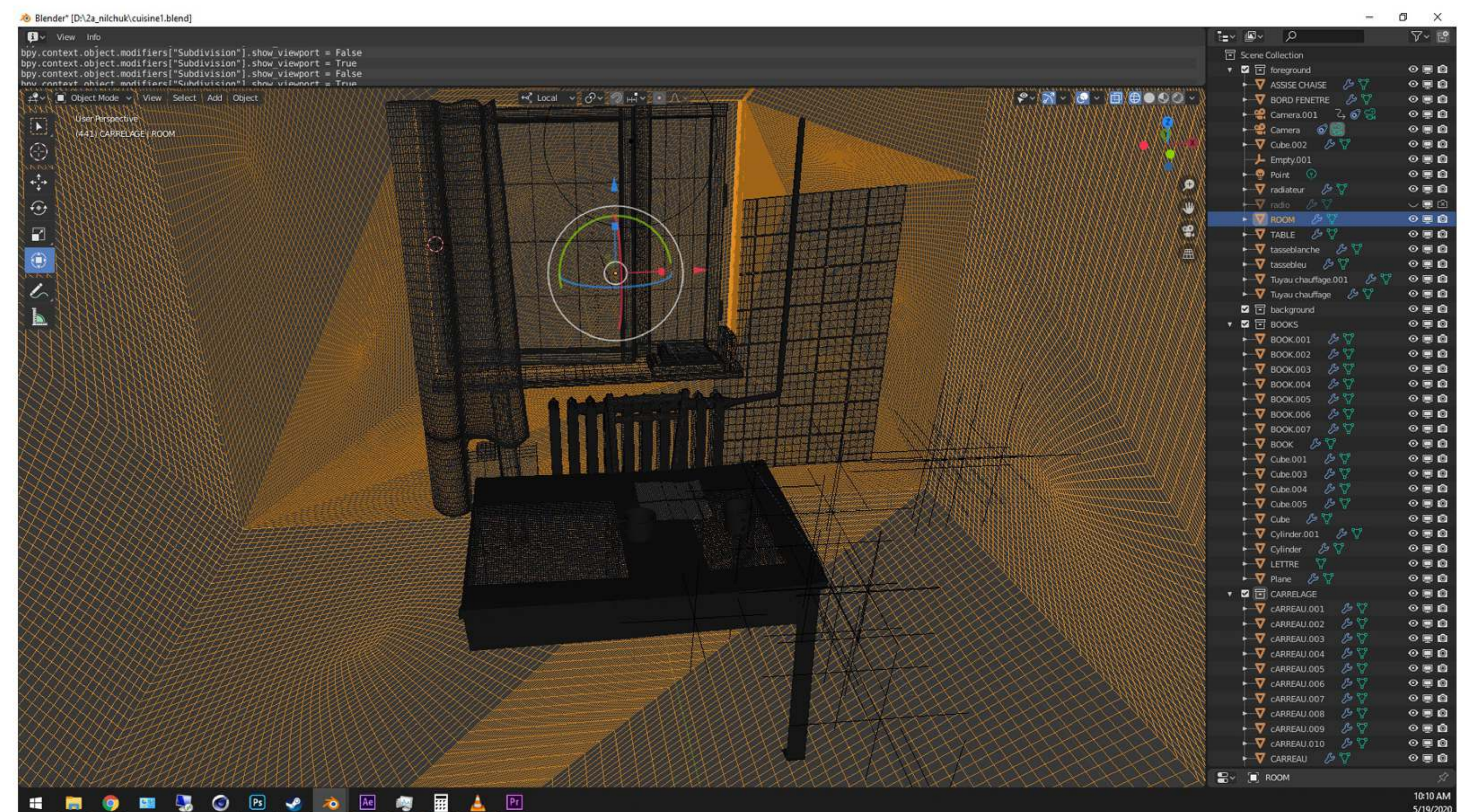
Reconstitution 3D de la cuisine de mes grands-parents où nous avons dîné ensemble tous les dimanches et parlé de la mort. "kitchen.blend" est un film sur le deuil, créé presque entièrement à l'intérieur d'un logiciel Blender.

L'intention de ce film était de transmettre le sentiment de perte avec la minutie obsessionnelle dans la modélisation de tous les détails d'un lieu où il n'est plus possible de revenir.

3D reconstruction of my grandparents' kitchen where we had dinner together every Sunday and talked about death. "kitchen.blend" is a film about grief, created almost entirely inside a Blender computer graphics software.

The intention of this film was to convey the feeling of loss with the obsessive thoroughness in modeling all of the details of a place that is no longer possible to return to.

750

VIDEO INSTALLATION

Atelier B (Fondation Matrice - Institute de France) 2020/21

The loop video speaks of herd instinct and crowd control and is constructed as a multi-screen following the idea of surveillance cameras and facial recognition of people who are gathering in places of historical memory during celebration of 750 years since the founding of their city.

750

INSTALLATION VIDÉO

Atelier B (Fondation Matrice - Institute de France) 2020/21

La vidéo en boucle parle du comportement grégaire et du contrôle des foules et est construite comme un multi-écran suivant l'idée de caméras de surveillance et de reconnaissance faciale de personnes qui se rassemblent dans les lieux de mémoire historique lors de la célébration de 750 ans depuis la fondation de leur ville.

nataliyailchuk.net/750

MATERNITÉ

film 4k 2019 17' Le Fresnoy maternite.tumblr.com

Maternité est un film sur la fatigue de la mère de deux petits enfants. Le fait de se sacrifier pour un enfant qui absorbe tout le temps et ne laisse aucune place ni à la consommation, ni aux satisfactions, ni à la vanité, devient une chance pour une femme dévouée, en condition d'épuisement physique et émotionnel, d'atteindre l'état transcendantal proche de l'extase spirituelle. Manquant de ressources pour un fonctionnement correct, son organisme commence à dissocier les informations et entre dans une folie apparente, lorsque le cerveau est incapable de contrôler le processus de pensée comme d'habitude, et en raison d'une focalisation totale uniquement sur un enfant, le reste du monde cesse de n'importe quelle importance, la libérant de tout ce qui est excessif et superflu.

Maternité is a film about the fatigue of a mother of two small kids. The act of self-sacrifice for the sake of a child that absorbs all the time and leaves no space neither for consumption, nor for satisfactions or vanity, becomes a chance for a devoted woman in a condition of the physical and emotional exhaustion to reach the transcendental state close to spiritual ecstasy. Lacking resources for a proper functioning, her organism starts disassociating information and enters into a seeming madness, when the brain is unable to control thought process as usual, and because of a total focus solely on a child, all the rest in the world ceases to be of any importance, freeing her from everything excessive and superfluous.

BODILESS LOVERS

VIDEO 12' 2008 STOP MOTION

Transience video 13' 2007 miniDV

PROJECTS

2022-2023

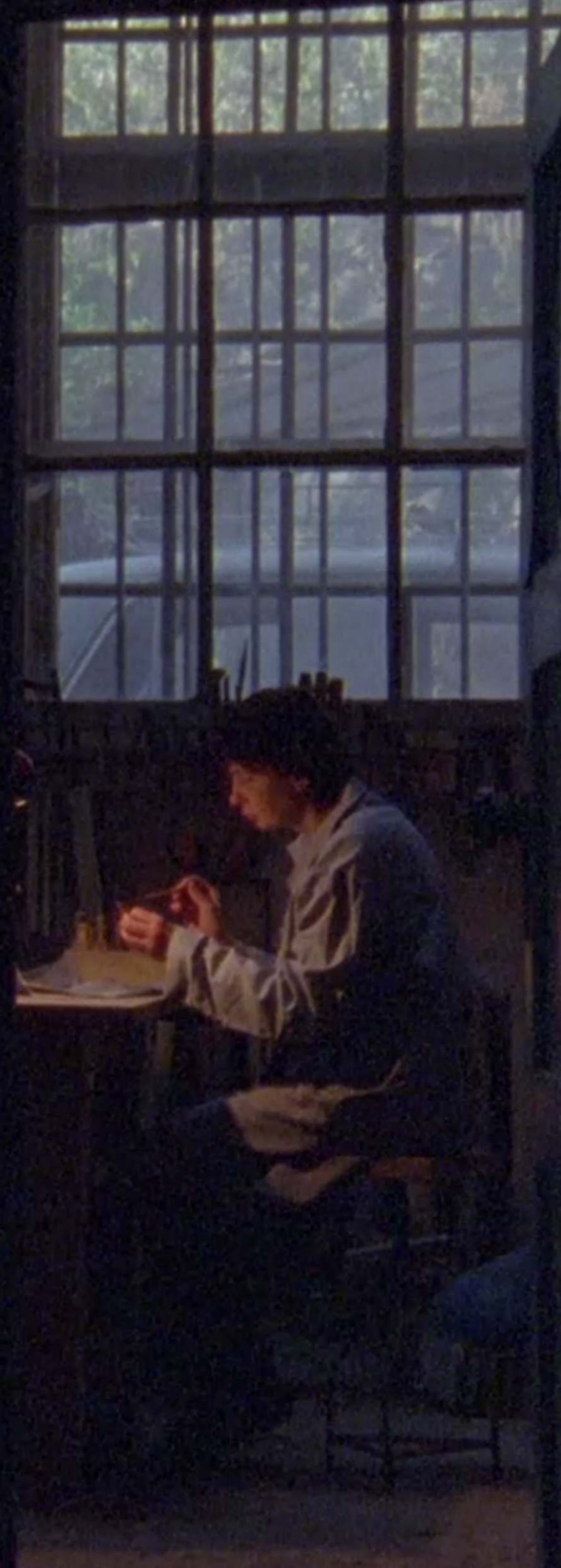
THE SEVENTH SHIFT 16' 16mm

theseventhshift.tumblr.com

'The Seventh Shift' parle d'une femme solitaire qui cumule quatre emplois pour survivre. Malgré cela, elle réussit à préserver son intégrité en évitant les paradigmes imposés par la société et en se concentrant plutôt sur le monde au-delà de sa dimension matérielle.

'The Seventh Shift' is a portrait of a woman with four jobs. The existence of the heroine is aimed at preserving her essence by avoiding the paradigms imposed by society and concentrating instead on the world beyond the material dimension.

CLUBBING

Clubbing is a medium-length film that explores themes of identity, choices that women artists are forced to make, as well as the burden of modern generation's infanthood. The film arose out of the urge to explore the conflict of being torn between desire and fear. In a covert manner, it tells about the impossibility to release the suppressed essence.

2023 filmingclubbing.tumblr.com 37' 4k

post-production: Filmmakers Residency Basel

CLUBBING

Clubbing est un moyen-métrage qui explore les thèmes de l'identité, les choix que les femmes artistes sont obligées de faire, ainsi que le fardeau de l'infantilité de la génération moderne. Le film est né de l'envie d'explorer le conflit d'être déchiré entre le désir et la peur. D'une manière discrète, il raconte l'impossibilité de libérer l'essence supprimée.

2023 filmingclubbing.tumblr.com 37' 4k

post-production: Filmmakers Residency Basel