



DORINA MOCAN

Serenity

DORINA MOCAN

S e r e n i t y

EXHIBITION | 11.05.2022 - 12.08.2022 | THE ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE IN SWEDEN



I magisk omgivning - *Surrounded by Magic*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 97 x 105 cm

Stillhet

Att leva och arbeta nära vatten och oförstörd natur under delar av året är för mig en välsignelse.

Att kunna titta ut genom mitt ateljéfönster och se en stjärnklar himmel eller strömmande vatten med barn och vuxna som badar och leker tillsammans. Njuter av livet, friheten och den vänliga naturen, det är glädje och inspiration för mig.

Jag går ofta ner till vattnet för att känna tystnaden. Eller ibland för att höra barnen leka och skratta. Jag ser en rörelse, ljuset där ovan, reflexerna i vattnet, växternas rörelser i vattenytan. Jag delar barnets förtjusning över näckrosorna i detta magiska ögonblick. Våra glädjefyllda ögon möts och just då är allt fulländat.

Och ändå, där finns alltid en skugga i bakgrunden, en kunskap om barn och föräldrar som plågas i andra, mindre fridfulla vatten och landskap.

Jag går tillbaka till min ateljé, förbi våra hallonsnår, fylld av alla dessa känslor, men framförallt, jag känner hopp och en längtan och förväntan inför nästa målning. Jag är glad över denna blandning av känslor och min övertygelse att världen ändå är en bra plats att leva på och då särskilt den här platsen, med ateljéfönster som vetter ut mot skönheten.

Jag kan stå vid stafflit intill fönstret, och önska att målningen själv skall bli ett öppet fönster. Ett fönster mot ljuset och mot den magiska skyddande zon som är våra drömmar. En plats som jag själv är beroende av för att skapa och leva, i Lugn och Magisk Omgivning.

Serenity

Living and working close to water and unspoiled nature for part of the year is such a blessing.

Looking out the windows of my country studio to a clear starry sky or viewing the streaming water with children and grown-ups swimming and playing, all enjoying life, freedom and a friendly nature is to me a great joy and inspiration.

I often go down to the water taking in the silence and SERENITY. Or sometimes, the children playing and laughing; I study a movement, the light and the sky, reflections on the water, plants swaying on the water surface. I realize that the child's delight over the water-lilies in this magic moment, is also mine. Cheerful eyes meet, and everything seems perfect.

And yet, at the same time there is a shadow cast over the view, by the knowledge of children and parents perishing in other, not so peaceful waters and landscapes.

I go back to my studio through the raspberry-garden, and I am filled with a blend of all these emotions by the water but above all, I still feel hope, the urge for the next painting and a great expectation.

I'm happy about the blend of all these emotions and my belief that the world is after all, a good place to live in, and especially This Place with studio-windows facing the Beauty.

I stand at the easel next to the window and I want the painting itself to become an open window, to Light and to the Magical and protected zone of our Dreams. A place, I myself am addicted to, to create and live Surrounded by Magic and Serenity.

Dorina Mocan
bildkonstnär / visual artist

Magisk realism och färgernas poesi i Dorina Mocans utställning "Serenity"

Dorina Mocan är en konstnär som ursprungligen kommer från Rumänien men sedan 40 år är etablerad i Sverige. Utställningen "Serenity" är en reflektion över människans tillstånd i ett magiskt universum där fantasi och oskuld representerar de grundläggande värdena.

På latin syftar serenitas / serenitatis på bra väder och gynnsamma förhållanden. Dorina Mocans utställning som arrangeras av Rumänska kulturinstitutet i Stockholm i dess utställningslokaler mellan maj och augusti 2022 kan ses som en vädjan om fred och försoning. En inbjudan till introspektion och hopp i ett svårt, nästan osannolikt ögonblick i vår nutida historia, märkt av krigets brutala återkomst, med alla dess fasor i vårt dagliga liv.

Dorina Mocans bildvärld är inspirerad både av mystiken och den latent "poesin" i hennes hemlands Transsylvanien. Men också av det tröstande, vilda men rogivande lugnet på stränderna runt ön Gotland i Östersjön, där konstnären levde och skapade i många år. Den "magiska" atmosfären i hennes målningar skapas fullödigt av de levande färgerna, fulla av värme. Bakgrunderna omsorgsfullt dekorerade med halvabstrakta, växtornamentala eller geometriska motiv som påminner om orientaliska dekorationer. En värld likt ett drömtillstånd, en blandning av uråldriga myter, folklöre och levande traditioner, där kompositionerna förmedlar enkla, tidlösa sanningar som ger direkt resonans hos betraktaren.

De unga flickorna i hennes målningar hänvisar till Prerafaeliterna och den italienska renässansens fridfulla gestalter. De utstrålar inre skönhet, sensualitet, styrka och självförtroende som

förhoppningsvis förebådar en ny värld. Det är inte en flykt från stormen, ett undvikande av faror, utan snarare ett tillstånd av lugn och inre frid nära Zen-meditation som sätter den kreativa individen och hans / hennes krafter i universums centrum. Lemmarnas positioner är ingen tillfällighet. Så mästerligt och delikat återgivna av Dorina Mocan som figurerna i klassisk indisk skulptur i all sin naturlighet.

Dorina Mocans målningar är ett vittnesbörd om att konsten fortfarande kan erbjuda ett sätt att rädda dem som inte har gett upp sökandet efter sanningen. Men för att upptäcka dess innebörd är det nödvändigt att, som en asket, följa en initieringsväg till slutmålet. Gå den vägen och du kommer att med glädje upptäcka att ansträngningen inte var förgäves utan ger dig stor lön för mödan.

Magical realism and the poetry of colors in Dorina Mocan's exhibition "Serenity"

Dorina Mocan is an artist who originally comes from Romania but has been established in Sweden for 40 years. The exhibition "Serenity" is a reflection on the human condition in a magical universe where imagination and innocence represent the basic values.

In Latin, serenitas/serenitatis refers to good weather and favorable conditions. Dorina Mocan's exhibition organized by the Romanian Cultural Institute in Stockholm in its premises between May and August 2022 can be seen as an appeal for peace and reconciliation. An invitation to introspection and hope in a difficult, almost improbable moment in our contemporary history, marked by the brutal return of war, with all its horrors, in our daily lives.

Dorina Mocan's pictorial world is inspired by both mysticism and the latent "poetry" in her native Transylvania. But also by the comforting, wild but soothing calm on the beaches around the island of Gotland in the Baltic Sea, where the artist lived and created for many years. The "magical" atmosphere in her paintings is created thoroughly by the vibrant colors, full of warmth. The backgrounds are carefully decorated with semi-abstract, plant ornamental or geometric motifs reminiscent of oriental decorations. A world like a dream state, a mixture of ancient myths, folklore and living traditions, where the compositions convey simple, timeless truths that give direct resonance to the viewer.

The young girls in her paintings refer to the Pre-Raphaelites and the peaceful figures of the Italian Renaissance. They radiate inner beauty, sensuality, strength and self-confidence that hopefully herald a new world. It is not an escape from the storm, an

avoidance of dangers, but rather a state of calm and inner peace, like Zen meditation that puts the creative individual and his/her forces at the center of the universe. The positions of the limbs are no coincidence. As masterfully and delicately reproduced by Dorina Mocan as the figures in classical Indian sculpture in all their naturalness.

In Dorina Mocan's paintings, art can offer a way of salvation for those who have not given up the search for the truth. But in order to discover its meaning, you have to follow, like an ascetic, a path of initiation up to the ultimate goal and your efforts will be rewarded.

Bogdan Popescu
Direktör Rumänska kulturinstitutet
Director Romanian Cultural Institute



Ammonit - *Ammonite*, mixed media on panel 30 x 30 cm



Minnen från havet - *Memories of the seas*, acrylic on canvas 115 x 98 cm

Cornelias skatter *Cornelia's Treasures* "Dolce far Niente"

Jag såg henne på avstånd, CORNELIA med sitt röda hår som lyste i den grå novemberkvällen. Jag kunde inte se hennes ansikte, gömt av kragen på hennes rock, men ändå anade jag en framtida modell. Och jag blev väldigt nyfiken.

Jag ville verkligen stoppa henne men ändå lät jag henne passera... Den kvällen var jag mycket besviken över att jag inte hade modet att närma mig henne.

Men bara några veckor senare dök hon upp igen, på samma plats. Den här gången gick jag direkt fram till henne och började prata med henne, glad över mötet och för första gången tittade jag på hennes ansikte. Min tidigare känsla visade sig vara rätt, hennes färger var spännande och hon var verkligen vacker.

Några dagar senare kom hon till min ateljé och vi tyckte att det var lätt att prata och få kontakt. Hon satt på golvet omgiven av mina strandfynd och höll några snäckor i händerna.

Skapandet av en målning börjar alltid med den här typen av speciella ögonblick av förtrollade möten när motivet plötsligt står framför mig och kräver sin rätt att möta duken genom min kärlek och omsorg.

Den färdiga målningen blir en kärleksförklaring till mötena. Det är ett porträtt av en ung kvinna men också av platser jag älskar, som utsikten från mitt ateljéfönster mot vattnet. Jag älskar denna lättja "Il Dolce far niente", sötman och enkelheten i att ingenting göra och bara vara.. I LUGNETs famn. Men ändå behövde jag stoppa den här unga kvinnan på gatan, ta mig an ett hårt men älskat arbete och den här målningen, i raden av andra, var bara tvungen att göras.

I saw her in a distance, CORNELIA, with her red hair shining in the gray November evening. I could not see her face, hidden by the collar of her coat, but still I sensed a future model. And I became very curious.

I really wanted to stop her but still I let her pass ... That evening I was very disappointed that I had not the courage to approach her.

But just a few weeks later, she reappeared, at the same place. This time I went straight up to her and started talking to her, happy over the meeting and for the first time I looked at her face. My previous feeling turned out to be right, her colors were exciting and she was really beautiful.

A few days later she came to my studio, and we could easily talk and get in touch. She sat on the floor surrounded by my beach findings and held some shells in her hands.

The creation of a painting always begins with this type of special moment of enchanted encounters when the motif suddenly stands in front of me and demands its right to meet the canvas through my love and care.

The finished painting becomes an explanation of love to the meetings. It's a portrait of a young woman but also of places I love, like the view from my studio window facing the water. I love this laziness "Il Dolce far niente", sweetness and the simplicity of doing nothing and just being ... in the arms of SERENITY. But still I needed to stop this young woman on the street, take on a hard but beloved job, this painting, in the line of others, just had to be done.



Cornelias skatter - *Cornelia's Treasures*. Acrylic on canvas 173 x 200 cm



Skattgömma - *Treasure Chest*. Acrylic on panel 30 x 30 cm



Hon som talar med fåglar - *She who talks to the birds*. Acrylic on canvas 175 x 180 cm



Cornelia med pärlor - *Cornelia with pearls*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 50 x 50 cm



Cornelia och bergen - *Cornelia and the Mountains*. Pigment print after painting acrylic on canvas 50 x 50 cm



Trädgårdens skatter - *Treasures of the Garden*. Acrylic on panel 30 x 30 cm



Kärleksförklaringen - *An Explanation of Love*. Pigment print after painting in 6 parts 175 x 58 cm - each part



Trädgårdens skatter - *Treasures of the Garden*. Acrylic on panel 30 x 30 cm



På stranden - *Girl in sand*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 100 x 115 cm

Kastanje flickan *Chestnut Girl*

KASTANJEFLICKAN är en hyllning till barndom och natur.

Den gulgröna klänningen omsluter flickan likt kastanjens hölje omsluter frukten.

Med koltrasten på handen är hon ett naturbarn. Som alltid i mina porträtt av flickor eftersträvar jag ett universellt porträtt av barnet, att vi alla skall kunna känna igen oss i bilden. Dock inte i de fysiska dragen utan i känslan av att ha tillhört en oskattbar tid av tillblivelse och samhörighet med naturens under. Då vi med stor förundran mötte fågeln och kastanjerna. Taggiga utanpå, mjuka inuti, alltid lika sköna och trösterika.

THE CHESTNUT GIRL is a tribute to childhood and nature.

The yellow-green dress encloses the girl like the casing of the chestnut encloses the fruit.

With the blackbird on her hand, she is a child of nature. As always in my portraits of girls, I strive for a universal portrait of the child, that we should all be able to recognize ourselves in the picture. However, not in the physical features but in the feeling of having belonged to a priceless time of origin and belonging to the wonders of nature, when we met the bird and the chestnuts with great wonder. Prickly on the outside, soft inside, always just as beautiful and comforting.



Kastanje flickan - *The Chestnut Girl*. Lithography 58x34 cm



Hon som talar med fåglar - *She who talks to the birds*. Lithography 36x53 cm



Besökaren - *The Visitor*. Acrylic on canvas 135 x 40 cm



Sara i trädgården - *Sara in the garden*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 46 x 81 cm



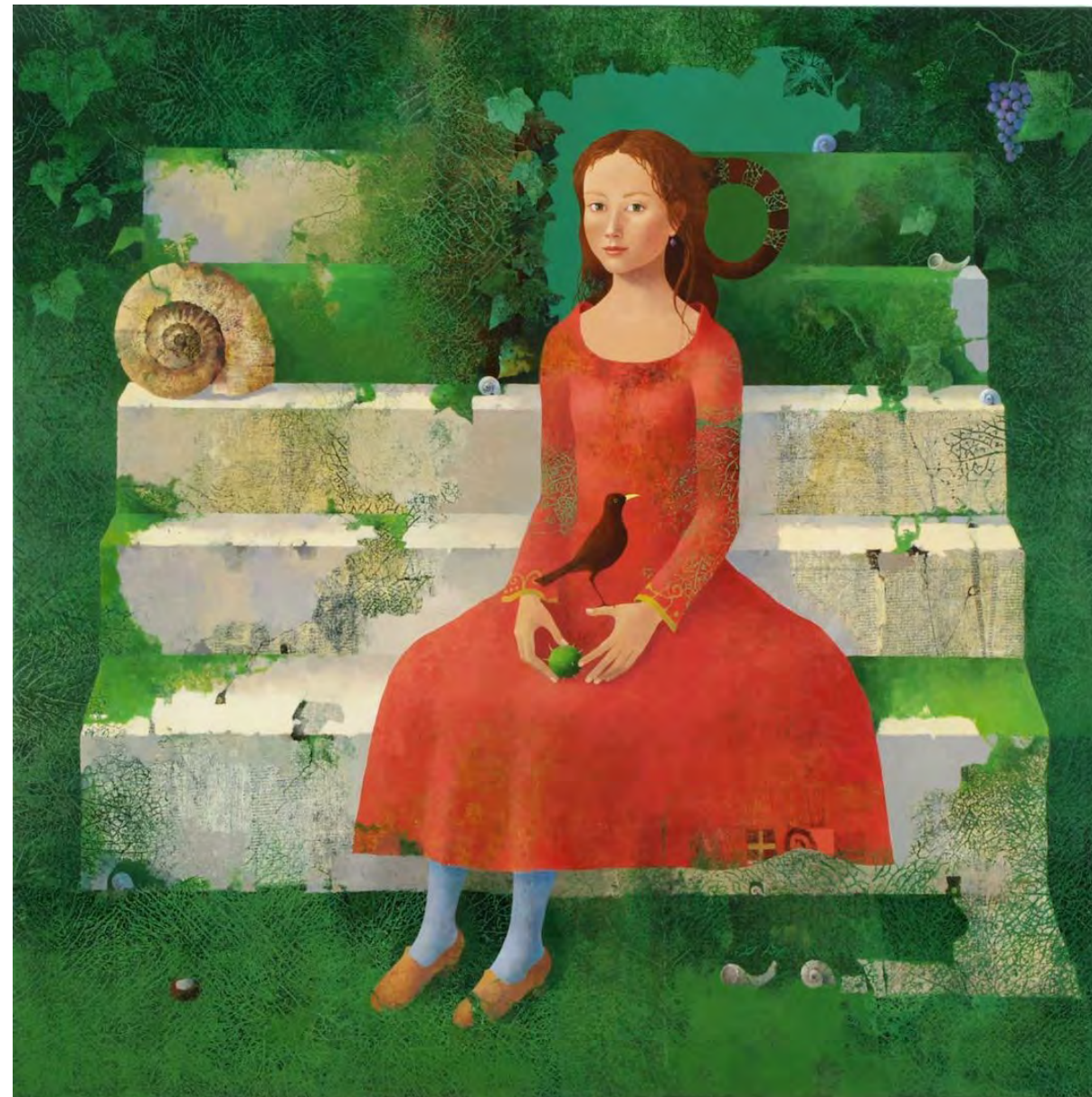
Hemlig Trädgård - *Secret Garden*. Acrylic on canvas 27 x 53 cm



Vintrig trappa
Steps in the snow
Acrylic on canvas
95 x 175 cm



Trädgårdens skatter - *Treasures of the Garden*. Acrylic on panel 30 x 30 cm



Trädgårdsprinsessa - *Princess of the garden*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 128 x 128 cm

“Sara och hennes följe” är titeln på Dorina Mocans målning, ett kärleksfullt porträtt av en flicka. Det är en stor målning, som tidigt i vårt juryarbete genast fastnade på min näthinna. Bilden är en allegori laddad med symboler. Den är på samma gång både realistisk och abstrakt. Ordet Entourage i titeln, som kan betyda både omgivning och följe, ger en viss ledtråd. Flickan, klädd i folkdräkt, följs av tre duvor, symbol för fred, kärlek och omtanke. Flickan och duvorna är tydligt markerade, verkar nästan utklippta. De tycks sväva mot den omgivande bakgrunden. En bakgrund eller omgivning, som kan vara en tapet, kartbild eller varför inte ett gotländskt landskap. Fullt med snäckor, fåglar och namngivna växter, som skogsbräken, backmåra och lupin mot en botten av bladnerv. Omsorgsfullt utplacerade till ett vackert mönster. Blommorna blir färgklickar mot den ljusa bakgrunden. Men det är ingen tvekan om att det är Sara som är det centrala i bilden. Hon riktar blicken nedåt, inte blygt, men drömmande och längtansfullt. Hon är på väg framåt mot ett hägrande härligt sommarlov? Det är ett finstämt, noggrant och mödosamt uppbyggt och välkomponerat och detaljrikt måleri. Ett berättande måleri. Jag gissar att mönstren på flickans klädsel och lilla handväska har sina rötter i konstnärens uppväxt i Transsylvanien. Men även de tre duvornas pregnans och placering är viktiga för bildens komposition. De är inte placerade på måfå utan ett bidrag till den harmoni och det lugn som finns i målningen. Varje detalj har en betydelse inte bara för den allegoriska berättelsen utan för bildens komposition. Trots eller på grund av allt medvetet bildbyggande rymmer bilden också ett stort mått av gåtfullhet, som gör den än mer spännande. Här finns mycket kvar för betraktaren att se och utforska. Det är dessutom, inte minst viktigt, ett utsökt vackert måleri, som utan att vara sentimentalt eller insmickrande lätt söker sig till betraktarens öga. Och fastnar där!

Pontus Ljungberg, Museichef, Ljungbergmuseet

Dorina Mocan har tilldelats 3e pris i den internationella porträtt tävlingen “Portrait Now” 2017 för sin målning, “Sara och hennes följe”. Portrait Now arrangeras vartannat år och är ett samarbete mellan Danmarks Nationalhistoriska Museum och Carlsbergfonden. Den här är Juryns prismotivering.

“Sara and her entourage” is the title of Dorina Mocan’s painting. A loving portrait of a girl. It is a large painting, which early in our jury work immediately got stuck on my retina. The image is an allegory loaded with symbols. It is both realistic and abstract at the same time. The word Entourage in the title, which can mean both environment and companionship, provides a certain clue. The girl, dressed in folk costume, is followed by three pigeons, a symbol of peace, love and care. The girl and the pigeons are clearly marked, seem almost cut out. They seem to float against the surrounding background. A background or environment, which can be a wallpaper, a map image or why not a Gotland landscape. Full of shells, birds and named plants, such as woodland, marten and lupine against a base of leaf nerves. Carefully deployed to a beautiful pattern. The flowers become color clicks against the light background. But there is no doubt that it is Sara who is central in the picture. She looks down, not shy, but dreamy and longing. She’s on her way to an enchanting glorious summer vacation? It is a finely tuned, carefully and painstakingly constructed and well-composed and detailed painting. A narrative painting. I guess the patterns on the girl’s outfit and little handbag have their roots in the artist’s upbringing in Transylvania. But the pregnancy and placement of the three pigeons are also important for the composition of the image. They are not placed at random but a contribution to the harmony and calm that is in the painting. Every detail has a meaning not only for the allegorical story but for the composition of the image. Despite or because of all the conscious image-building, the image also contains a great deal of enigma, which makes it even more exciting. There is a lot left for the viewer to see and explore. It is also, not least important, an exquisitely beautiful painting, which without being sentimental or flattering easily seeks the eye of the beholder. And get stuck there!

Pontus Ljungberg, Museum director, Ljungberg Museum

Dorina Mocan has been awarded the 3rd prize in the international portrait competition “Portrait Now” 2017 for her painting, “Sara and her entourage”. Portrait Now is arranged every second year and is a collaboration between the Danish National History Museum and the Carlsberg Foundation. This is the jury’s prize motivation.



Sara och hennes följe - *Sara and her entourage*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 175 x 195 cm



Vänner - Friends
Acrylic on canvas 96 x 175 cm

Sara i Höjden

Sara on top of the world

Sara satt vid bordet i sommarträdgården och bordets vita duk fick mig att tänka på molnen.. Det var så jag fick idén till denna målning. Hon skulle sitta där uppe på “ Guds tron” i en skyddad värld för barn..och titta ner mot den mörka avgrunden på jorden, där konflikter och elände ständigt pågår.

I flera veckor hade jag målat svärtan i målningens nedre del och jag var stundtals inne i konsthistoriens mörka bilder av krig och fasor som plågat mig genom åren ..

Under denna tid upplevde jag både målardukens ytmässiga begränsningar och mina egna. Ju mer jag målade detta plågsamma mörker, ju mer tiden gick, desto sämre började jag må och kände mig direkt plågad, tills jag en dag inte längre orkade fortsätta betrakta helvetesskildringen utan var tvungen att måla över en hel del av bildens nedre del.

Det är anledningen till att jag, för det mesta, känner mig tvungen att måla det vackra och göra plats för lugnet..SERENITETEN.. friden..och välviljan.

Men i kratern i min målning gapar ännu något hotfullt och de röda lavaströmmarna är kvar; faror lurar konstant i den klaraste av sommarens dagar men huset står ännu stadigt och inbjudande i grönskan vid den (övermålade) katastrofens brant.

Sara was sitting at the table in the summer garden and the white tablecloth made me think of the clouds .. That's how I got the idea for this painting. She would sit up there on the “throne of God” in a protected world for children..and look down at the dark abyss of the earth, where conflicts and misery are constantly ongoing.

For several weeks I had painted the blackness in the lower part of the painting and I dwelled sometimes in the dark world of wars and horrors of the art history that have plagued me through the years. During this time I experienced the limitations of the canvas as well as of me.

And the more I painted this painful darkness, the more time passed ..I started to feel worse and felt really tormented during the work until one day I could no longer continue to look at the hellish depiction and I had to paint over a lot in the lower part of the painting.

That is the reason why I, most of the time, feel compelled to paint the beauty and make room for THE SERENITY .. and peace ..

But the crater in my painting still gapes somewhat menacingly and the red lava streams remain; dangers lurk constantly in the clearest of summer days, but the house still stands steady and inviting in the greenery by the steepness of the (overpainted) disaster.



Sara i Höjden - *Sara on top of the world*. Acrylic on canvas 175 x 175 cm



Mot Berget - *Towards The Mountain*. Acrylic on canvas 30 x 62 cm



Sommarvänner - *Summer friends*. Acrylic on canvas 46 X 33 cm



Stjärnskådare - *Stargazer*. Acrylic on canvas 80 x 90 cm



Runaway Girl. Acrylic on canvas 47 x 69 cm



Flickan i Pompeji - *Girl in Pompeii*. Acrylic on canvas 28 x 50 cm



Vid Vattnet - *By the water*. Acrylic on canvas 50 x 50 cm

Utopia

“Min konst har sitt ursprung i förtrollande möten, i min ständiga glädje att upptäcka vardagens små underverk ... som byggstenar i mitt UTOPIA där BARNET sitter högst, på sin rättmätiga plats på Guds tron. En sinnebild för vårt medvetande och våra hjärtan, vi kan kalla det vad vi vill, men låt oss alltid vårda dess viktiga position som arvtagare till våra gärningar och byggare av framtida liv på den här planeten.

Jag vill skapa ett skyddat område för det här barnet, våra drömmar och vår ursprungliga oskuld. Jag försöker frammana den goda humanitära och universella andan, ett slags inre ljus riktat direkt mot betraktaren av mina verk. Ljuset som står i kontrast till mörkret och destruktiviteten hos oss som individer och i vår civilisation.”

My art has its origins in enchanting meetings, in my constant joy of discovering the small wonders of everyday life ... building blocks in my UTOPIA where the CHILD sits on top, in its rightful place on the throne of God. A symbol of our consciousness and our hearts, we can call it whatever we like, but let us always cherish its important position as heir to our deeds and builder of future life on this planet.

I want to create a protected area for this child, our dreams and our original innocence. I try to evoke the good humanitarian and universal spirit, a kind of inner light directed directly at the viewer of my works. The light that contrasts with the darkness and destructiveness of us as individuals and within our civilisation.



Ljuset på vattnet - *Light on the water*. Acrylic on canvas 80 x67 cm



Havets barn - *Child of the sea*. Acrylic on canvas 73 x 80 cm



Blå timme - *Blue Hour*. Pigment print after painting, acrylic on canvas 100 x 80 cm



Emerald Night
Acrylic on canvas 40 x 60 cm



Dorina Mocan in her studio, april 2022

DORINA MOCAN är född i Rumänien och hon kom till Sverige i början av -80 talet. Hon var då utbildad konstnär med examen från Konstakademin i Cluj-Napoca .

Hon har alltid arbetat med sin konst på heltid och hennes utställningar och uppdrag har varit många både nationellt och internationellt. Hon har framgångsrikt etablerat sig på den asiatiska marknaden via sitt Hong Kong galleri med återkommande utställningar där sedan början av 2000 talet.

Hon är representerad hos såväl Statens Konstråd som flertalet kommuner och landsting, kryssningsrederier, företag och privata samlingar i ett trettiotal länder. Samt kungahusets privata samlingar.

2017 tilldelades Dorina Mocan tredje pris i den prestigetyngda internationella porträttävlingen "Portrait Now" i Danmark för sin målning "Sara och hennes följe".

Hon har ateljéer både i Uttersberg och i Upplands Väsby, hennes hemkommun sedan 1981.

www.dorinamocan.com
 FB Dorina Mocan (artist)
 Instagram @dorinamocan.art

DORINA MOCAN was born in Romania and she came to Sweden in the early 80s. She was by then a trained artist with a degree from the Academy of Fine Arts in Cluj-Napoca.

She has always worked with her art full time and her exhibitions and assignments have been numerous both nationally and internationally.

She has successfully established herself in the Asian market through her Hong Kong gallery with recurring exhibitions there since the early 2000s

She is represented by the Swedish Arts Council as well as most municipalities and county councils, cruise lines, companies and private collections in about thirty countries. As well as in the Royal family's private collections.

In 2017, Dorina Mocan was awarded third prize in the prestigious international portrait competition "Portrait Now" in Denmark for her painting "Sara and her entourage".

She has studios both in Uttersberg and in Upplands Väsby, her home-municipality since 1981.



R U M Ä N S K A
KULTURINSTITUTET

The Romanian Cultural Institute in Sweden

director: Bogdan Popescu

project manager: Simona Chițan

catalogue editor: Dragoș Mihai Dordea

print: Uffe Tryckare AB

Dorina Mocan

S e r e n i t y

cover 1: Sara i Højden - *Sara on top of the world*. Acrylic on canvas 175 x 175 cm

cover 2: Hon som talar med fåglar - *She who talks to the birds*. Lithography 36 x 53 cm