Philip M Harris

UKraine Lives

Reception for Ukrainian Refugees and the Association of Ukrainians in Great Britain (Derby branch)

Markeaton Street Gallery

5th April, 2023

Ukrainian translation spoken by Nadia Surma, AUGB

Hello. I am delighted to be here to talk to you briefly about this project, and I am honoured that you are all here to listen to me talk to you about the project.

Привіт. Мені приємно бути тут, щоб коротко поговорити з вами про цей проект, і для мене велика честь, що ви всі тут, щоб послухати, як я розмовляю з вами про проект.

The project is exhibited here as part of FORMAT23 International Photography Festival. It is also one of the inaugural exhibitions for the brand new Markeaton Street Gallery, instigated and coordinated by my colleague Dr. Gemma Marmalade. Assisted, brilliantly, by Elisha Gascoigne.

Проект експонується тут у рамках Міжнародного фестивалю фотографії FORMAT23. Це також одна з перших виставок абсолютно нової галереї Markeaton Street Gallery, яку ініціювала та координувала моя колега доктор Dr. Gemma Marmalade. Блискуче асистував Elisha Gascoigne.

To add to this, I regard Ukraine Lives as very much **your** exhibition.

Крім того, я сприймаю «Україна живе» як вашу виставку.

The morning of Thursday, 24th February, 2022, saw an event that has altered the European, if not the world, immeasurably.

Вранці четверга, 24 лютого 2022 року, сталася подія, яка кардинально змінила Європу, якщо не світ.

Russia’s invasion of your country produced a seismic shift from relative stability into a territory of unknown and un-invited dimensions.

Вторгнення Росії у вашу країну викликало сейсмічний зсув із відносної стабільності на територію невідомих і небажаних вимірів.

I wonder how many people in the UK thought, with hope and optimism, that the prospect of war in, or in close proximity to, Europe was a thing of the past?

Цікаво, скільки людей у ​​Великій Британії з надією та оптимізмом вважали, що перспектива війни в Європі чи в безпосередній близькості від неї залишилася в минулому?

On the morning of the 24th of February I was listening to the Today programme on BBC Radio 4, as is my habit. That’s when the news broke. - around 6:30 in the morning.

Вранці 24 лютого я за своєю звичкою слухав програму Today на BBC Radio 4. Саме тоді з’явилася новина. - близько 6:30 ранку.

My response was to film the blossom just beginning to open on a tree in our garden in driving snow. An odd perhaps rather pointless response, but I did this due to the sense of hope and resilience that is associated with blossom.

Моя відповідь полягала в тому, щоб зняти, як тільки починає розпускатися цвіт на дереві в нашому саду під снігом. Дивна, можливо, досить безглузда відповідь, але я зробив це завдяки почуттю надії та стійкості, які асоціюються з розквітом.

And it is the case that Ukrainians have required, and also demonstrated, immense amounts of both hope and resilience.

І це те, що українці вимагали, а також продемонстрували величезну кількість як надії, так і стійкості.

That was the start of a project I called Hymn for Ukraine. It was staged at the beautiful Tramshed building in Derby City Centre on two nights: the 17th March to mark four weeks of the invasion, and the 18th to coincide with the launch of the FORMAT off year programme for 2022.

Це був початок проекту, який я назвав «Гімн для України». Він проходив у красивій будівлі Tramshed у центрі міста Дербі протягом двох ночей: 17 березня, щоб відзначити чотири тижні вторгнення, і 18 березня, щоб збігтися із запуском вихідної програми FORMAT на 2022 рік.

Since then it has evolved into further performances at Dubrek Studios. In addition, I was humbled to have the original film footage play its part in the commemoration of 365 days of conflict at Derby Cathedral, and also to perform an interpretation of the C19th hymn, Prayer for Ukraine as part of this unfortunate but vital event.

Відтоді це переросло в подальші виступи на Dubrek Studios. Крім того, мені було приємно, що оригінальні кадри фільму відіграють свою роль у вшануванні 365 днів конфлікту в соборі Дербі, а також виконати інтерпретацію гімну C19, Молитва за Україну, як частину цієї прикрої, але важливої ​​події.

The Hymn was all well and good. I hope it served to make a statement of solidarity - although it received no press coverage at all (despite efforts to the contrary).

Гімн пройшов добре. Я сподіваюся, що це послужило заявою солідарності, хоча це взагалі не було висвітлено в пресі (попри спроби зробити протилежне).

However, if you were one of the 200 or so visitors to the work, then I hope you think it served some purpose and it did indeed act as a statement of hope, support, and solidarity.

Проте, якщо ви були одним із близько 200 відвідувачів роботи, то, я сподіваюся, ви вважаєте, що вона мала певну мету і справді виступала як заява про надію, підтримку та солідарність.

An issue I had with Hymn was that it was not going to tell the human story. It was emblematic and evocative. I felt the need to develop an approach that was more human centred.

Проблема, яку я мала з Hymn, полягала в тому, що він не збирався розповідати людську історію. Це було символічно і яскраво. Я відчув потребу розробити підхід, який би був більше орієнтований на людину.

This project, the one exhibited here as part of FORMAT23 International Photography Festival, is **UKraine Lives,** and makes more conventional use of photographic media.

Цей проект, представлений тут у рамках Міжнародного фестивалю фотографії FORMAT23, називається «Україна живе» і використовує більш традиційне використання фотографічних медіа.

 It is essentially a portrait project that also involves the stories of a number of Ukrainian refugees who came forward to participate. The idea was to provide a forum for their stories, their voices, as well as images of them.

По суті, це портретний проект, який також включає історії низки українських біженців, які запропонували взяти участь. Ідея полягала в тому, щоб створити форум для їхніх історій, їхніх голосів, а також їхніх зображень.

Some of you might remember me visiting the Ukrainian Centre at the end of 2022 to introduce the project to you.

Дехто з вас, можливо, пам’ятає, як я відвідував Український центр наприкінці 2022 року, щоб представити вам проект.

The way I went making the photographs was to work with participants, to involve them, as much as possible in how the images were made, and how they were represented. All participants were involved in the selection of the images.

Те, як я робив фотографії, полягало в тому, щоб працювати з учасниками, залучати їх якомога більше до того, як створювалися зображення та як вони були представлені. До відбору малюнків були залучені всі учасники.

I used a rather odd camera to make these images– a large format film camera. This was an important dimension to the work as I wanted to use something that required effort and a high degree of concentration in order to provide deliberate and respectful sense of visual to the images.

Для створення цих зображень я використовував досить дивну камеру – широкоформатну плівкову камеру. Це був важливий вимір у роботі, оскільки я хотів використати щось, що вимагало зусиль і високого ступеня концентрації, щоб забезпечити навмисне та шанобливе візуальне відчуття до зображень.

You might also note the absence of specific locations and landmarks, and the absence of full names. This was a decision made with guidance from the AUGB in order to safeguard participants and their families (who might still live in Ukraine) from any risk of reprisals.

Ви також можете помітити відсутність конкретних місць і орієнтирів, а також відсутність повних назв. Це було рішення, прийняте за вказівками СУБ, щоб захистити учасників та їхні родини (які, можливо, все ще живуть в Україні) від будь-якого ризику репресій.

I fully appreciate that some would much rather put their full name to their image and their statement. But as an image maker I have think about my responsibilities to the participants.

Я цілковито розумію, що деякі воліли б додати своє повне ім’я до свого зображення та заяви. Але я як іміджмейкер маю подумати про свої обов’язки перед учасниками.

Even so, I suggest that the trace of locations as backgrounds to the portraits suggest a particular Englishness - be it by classically English brick wall, the stonework of a church, or the wooded landscape, or a classical English river scene.

Незважаючи на це, я припускаю, що сліди місцевості як фону для портретів вказують на особливу англійськість - чи то класична англійська цегляна стіна, кам'яна кладка церкви, чи лісовий ландшафт, чи класична англійська сцена на річці.

There are fifteen participants to date, including children. The project does not end here. I consider this exhibition to be the start. I am keen to involve more people in the project and extend the project beyond Derbyshire with a view to further exhibitions and, eventually, a publication that stands as a record of this moment in time.

На сьогодні п’ятнадцять учасників, серед них і діти. На цьому проект не закінчується. Я вважаю цю виставку початком. Я хочу залучити більше людей до проекту та розширити проект за межі Дербіширу з метою подальших виставок і, зрештою, публікації, яка є записом цього моменту.

Many thanks to all the participants for their commitment and courage in committing both the image of themselves and their stories to the project:

Велике спасибі всім учасникам за їхню відданість і сміливість у долученні як свого образу, так і своїх історій до проекту:

Nataliia and Nika

Oksana

Alina

Sofiiya and her mother, Mila

Tetiana and Yulia

Olga, Oleksander, Oleksandra and Zlata

Alla, Alina, and her young son, Max

My sincere Apologies to Nataliia B for us not managing to coincide our diaries in time for the exhibition.

Мої щирі вибачення перед Nataliia B за те, що ми не встигли вчасно збігти наші щоденники з виставкою.

Immense thanks to the team at the Derby Branch of Association of Ukrainians, including Taz, Joe, Iryna.

Величезна подяка команді відділу Асоціації українців у Дербі, зокрема Таз, Джо, Ірині.

In particular, many thanks to Roman and Nadia Surma for their immense help with translation and the preparation of the stories – it was so important to get this right.

Зокрема, велике спасибі Роману та Надії Сурмам за величезну допомогу з перекладом і підготовкою оповідань – так важливо було це зробити правильно.

Thanks also to my colleagues and management team for their continued support of the project.

Також дякую моїм колегам і керівництву за їхню постійну підтримку проекту.

I hope you like the work that I have produced. Please have a good look, and read, and feel free to ask any questions or make comments on the work.

Сподіваюся, вам сподобається робота, яку я створив. Будь ласка, уважно подивіться, прочитайте та сміливо ставте будь-які запитання чи коментарі до роботи.