

Barbora Kysilková

Obrazy
Paintings

přední strana | front side
Pieta (detail), 2011

Barbora Kysilková (*1983)

Obrazy
Paintings

U holiče | At the Barber's, 2010

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

30,5 x 40 cm

Že se Barbora Kysilková stane umělkyní, bylo dáno již v jejím mládí. S nulovým rozpočtem začala malovat motivy velikých rozměrů na balící papír a podobné materiály. Tehdy jsme se spolu poprvé setkaly v Praze, rodném městě Barbory, které nabízí mnoho, ale žádné vyhlídky pro mladého umělce se zájmem učit se, jak malovat.

To bylo před osmi lety.

Od té doby se mnoho přihodilo. Při hledání nevhodnější malířské techniky k vyjádření toho, co chtěla sdělit, se Barbora Kysilková začala s hlubokým přesvědčením zaměřovat na figurální olejomalbu.

Ačkoliv se ji několik hlasů pokusilo z následování tradice odradit (většinou proto, že figurální olejomalba není považována za současnou, ale za výhradně adekvátní pro sociální realistickou malbu) nepolevila, dokud techniku nezvládla.

Barbora Kysilková svou prací umožňuje divákům setkání s uměním v jeho hlavních cílech: Dotýká se jich jak vizuálně, intelektuálně, tak i sentimentálně. Atmosféry jejích obrazů odhalují tváří v tvář část jich samých a tedy zvyšují i jejich povědomí.

Obrazy v tomto katalogu spojuje element pomíjivosti. Scény zachycují pohyb mezi minulostí a budoucností, zanechávajíce diváka na hraně mezi pohodlím a nepohodlím. Často je před jejími obrazy postaven do role voyéra.

Umělkyně dovedně přináší prostorové a fyzikální faktory dané situace, a tím vytváří intimitu mezi divákem a scénou. V současné době jsme neustále konfrontováni s velkým množstvím intimních obrázků, zejména prostřednictvím sociálních médií. Význam těchto digitálních obrazů, ačkoliv jsou pravděpodobně uloženy v nějakém virtuálním prostoru na věčnost, nemá dlouhého trvání.

Je to proces malby, který vytváří rozdíl. Technika olejomalby umožňuje přesnost, kterou si osobní momenty žádají a možnost krátkého, nestálého momentu převést do dlouze žijícího obrazu.

Dovednosti, které umělkyně v tvorbě ukazuje, dávají obrazu jeho hodnotu.

Volba stylu figurální olejomalby umožňuje klást velký důraz na detaily; nicméně v kompozici se minimalisticky omezuje na nezbytné. Umělkyně ukazuje pouze to, co je nutné ukázat. Sebevraždu „Lucretia“ lze pochopit ze samotného gesta bodnutí nožem. Výraz obličejů, ve kterém se zračí zoufalství a pýcha, již není zapotřebí zobrazovat. Vše již bylo řečeno.

Temnota pokoje v obraze „U babičky“ nechává na pozorovateli, aby se sám rozhodl, co se v něm odehrává. Vnučka ukládá svou babičku ke spánku. Útěcha nebo potěšení. Strach nebo rozloučení.

V obraze „Katka“ se nacházíme blízko drogově závislé, na kterou jsme se doposud dívali s odstupem, nedůvěrou, odporem, nedostatkem pochopení a soucitu. Na obraze vidíme z bezprostřední blízkosti tvář ženy s jemnými rysy a sebevědomým výrazem. Ztrácíme bariéru nezúčastněného pozorovatele a nalézáme sami sebe, abychom sdíleli velice blízký a osobní moment s touto osobností.

V obraze „Aquarius“ je moment pozorovatele narušen. Jiskra v oku, kterým se na nás postava dívá, nás nutí cítit se jako voyér. Rozhodnutí, zda výraz vyjadřuje pozvání nebo podezření, je ponecháno na divákovi.

Voyerské momenty v obrazech evokují buď zvědavost, vzrušení, úzkost, zděšení, fascinaci, pocit nadřazenosti nebo rychlý záchvěv neklidu. Bez účasti pozorovatele nemohou obrazy tyto pocity vyvolávat, a tudíž zůstávají nedokončeny.

Thou art – Ty jsi. Díky velmi osobnímu vnímání každého momentu objevujeme sami sebe v jedné z hlavních úloh lidské existence, která je určena k naplnění: (s)tvoření.

Jsem velice šťastná a hrdá na to, že mohu představit tento katalog s velice pečlivě vybranými pracemi Barbory Kysilkové: práce, které nám mocně odhalují sílu klasické techniky, která je z dobrých důvodů pomalu, ale jistě, navráčena na dnešní trh s uměním.

Michelle Schuhmacher

When Barbora Kysilkova set out to become an artist she was young, albeit determined. With a non existing budget she started to paint large scale motives on packing paper and the like. This was also around the time when she and I first met in Barbora's hometown Prague, a city that offered a lot, but no prospects for a young artist keen on learning how to paint.

That was eight years ago.

A lot has happened since. On the quest for the most adequate painting technique to express what she was looking to say, Barbora Kysilkova started to concentrate on figurative oil painting with the deepest conviction.

Although several voices tried to dissuade her from following the tradition, (mostly because figurative oil painting is not considered contemporary but solely suitable for socialist realistic painting) she did not rest until she mastered the technique.

With her work, Barbora Kysilkova allows the viewer to encounter art in its basic purposes: He/she is touched visually, intellectually and sentimentally. The atmospheres created in her paintings reveal to the vis-à-vis a part of his/her very self and thus raises his/her awareness of his/her self.

The paintings in this catalogue share the element of fleetingness. The scenes they capture hover between past and future, leaving the viewer on the edge between comfortable and uncomfortable. The role of the voyeur which is imposed on the viewer appears as a connecting moment between the works.

The artist skillfully brings out the spatial and physical circumstances of the situation and thus creates an intimacy between the viewer and the scene. Nowadays we are constantly confronted with a huge number of intimate pictures especially through social media. The meaning of these digital images, although the pictures are probably stored in some virtual space for eternity, is not of long duration.

It is the process of painting that makes the difference. The technique of oil painting allows the accuracy that the very personal moments ask for, and changes a short, unstable moment into a long-living image.

The skills the artist performs to create his work give the picture its value.

The stylistic choice of figurative oil painting allows great emphasis on details; however a minimalist reduction to the necessary happens in the composition. The artist only shows what is needed to be shown. The suicide of "Lucretia" can be understood from the stabbing knife alone. A face that shows desperation and pride by its expression is not needed. It is all said.

Through the darkness of the room in "At Grandma's" it is left to the viewer what to see in the situation. A grand-daughter, caressing her grandmother to sleep. Comfort or consolation. Fear or farewell.

In "Katka" we find ourselves close with a drug addict we so far might have watched from afar with mistrust, lack of understanding, pity and disgust. In the painting we find a woman depicted in immediate proximity with delicate features and a confident mien. We lose the barrier of the from-far-observer and find ourselves to share a very close and personal moment with the figure.

In "Aquarius" the voyeuristic moment is disturbed. The flash the figure glances us exposes us to ourselves as the voyeur. The decision whether the expression in the glance speaks of invitation or suspicion is open to the viewer.

The voyeuristic moments in the pictures evoke either curiosity, arousal, anxiety, consternation, fascination, the feeling of superiority, or a quick pinch of unease. Without a viewer to generate these feelings to balance comfort and discomfort the painting stays unfinished.

Thou art – you are. Through the very personal perception of each moment we recover ourselves in one of the main tasks human beings are meant to fulfil: creation.

I am very happy and proud to introduce this catalogue with its very carefully chosen works of Barbora Kysilkova: works that powerfully reveal to us the strength of a classical technique that for good reasons is slowly but surely being brought back to today's art market..

Michelle Schuhmacher

Lukrécie | Lucretia, 2010

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

50 x 75 cm

Svatá Tereza | Saint Theresa, 2011

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

30 x 20 cm

U babičky | At Grandma's, 2010

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

140 x 190,5 cm

Pieta, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

171 x 240 cm

Panenka | Doll, 2011

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

50,5 x 30,5 cm

Sagacitas, 2011

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

52 x 39 cm

Tlukot srdce | Heartbeat, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

160 x 220 cm

Láska je mrtvá, ať žije láska | L'amour est morte, vive l'amour, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

161 x 210 cm

Katka, 2011

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

30,5 x 50 cm

Čtvrtá paní | 4th Mistress, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

140 x 90,5 cm

Sojka | Jay Bird, 2011

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

20 x 30,5 cm

Pták | Bird, 2011

olej na mramoru | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

40,2 x 30,5 cm

Vodnář | Aquarius, 2010

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

140 x 190 cm

Pohár | Jug, 2011

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

39 x 57 cm

Panna | Virgo, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

180 x 130,5 cm

Velký odpočinek | Big rest, 2009

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

100,5 x 140,5 cm

Bakhantka | Maenad, 2010

olej na mramorové desce | oil on marble

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

30,5 x 40 cm

Barbora Kysilková – biografie / biography

Narozena 1983 v Praze

Vzdělání:

- 2003–2004 Management galerií a muzeí, VOŠ informačních služeb, Praha
- 2002–2003 Pomaturitní jazykové studium, ETC jazyková škola, Praha
- 1998–2002 Gymnasium Na Pražačce, studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Praha
- 1989–1998 ZŠ náměstí Interbrigády, výuka se zaměřením na výtvarnou výchovu, Praha

2005 žila a pracovala v Oxfordu, Velká Británie
Od roku 2007 žije a pracuje v Berlíně, Německo.

Výstavy:

- 2009 "Lavoratore", samostatná výstava, Galerie Vierter Stock, Berlín
- 2010 "Waking the Dead", skupinová výstava, Autocenter Art Space, Berlín
"Sen a realita", skupinová výstava, Galerie MIRO, Praha
- 2011 "Bulbus Oculi-My Precious", skupinová výstava, Kunstruimte deWillem 3, Vlissingen, Holandsko
"Tape Modern #23; Curators Choice", skupinová výstava, Tape Art Space, Berlín
"Existenzen", skupinová výstava, Vierter Stock Galerie, Berlín
"Thou art – Ty jsi", samostatná výstava, Miro Galerie, Praha

Born 1983 in Prague

Studies:

- 2003–2004 Gallery and Museum Management, Prague
- 2002–2003 Postgradual Language Studies, ETC School, Prague
- 1998–2002 Gymnasium Na Pražačce, study with view to art, Prague
- 1989–1998 Primary School náměstí Interbrigády, 1994–1998 class with view to art, Prague

2005 Living and working in Oxford, Great Britain
Since 2007 living and working in Berlin, Germany.

Exhibitions:

- 2009 "Lavoratore", solo exhibition, Galerie Vierter Stock, Berlin
- 2010 "Waking the Dead", group exhibition, Autocenter Art Space, Berlin
"Dream and Reality", group exhibition, Miro Gallery, Prague
- 2011 "Bulbus Oculi-My Precious", group exhibition, Kunstruimte deWillem3, Vlissingen, Netherlands
"Tape Modern #23; Curators Choice", group exhibition, Tape Art Space, Berlin
"Existenzen", group exhibition, Vierter Stock Galerie, Berlin
"Thou art", solo exhibition, Miro Gallery, Prague

mediální partneři
media partners

výstavu podpořili
exhibition is supported by

Tento katalog vychází u příležitosti výstavy
This catalogue is published on the occasion of the exhibition

Barbora Kysilková – Obrazy / Barbora Kysilková – Paintings
2. 12. 2011 – 8. 1. 2012
Galerie MIRO, Praha / MIRO Gallery, Prague

Text / Text: Michelle Schuhmacher
Překlad / Translation: BcA. Soňa Žídková
Design / Design: Dominik Bilo
Fotografie / Photos: Galerie Michael Haas
Tisk / Print: Aladin Agency
Náklad / Edition: 500 ks
Listopad / November 2011
ISBN: 978-80-904239-7-8

Galerie MIRO, kostel sv. Rocha

Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1

tel.: +420 233 354 066, fax: +420 233 354 075

mobil: +420 737 246 091, e-mail: info@galeriemiro.cz

www.galeriemiro.cz www.trebbia.eu