

Sen a realita
Dream and Reality

Sen a realita
Dream and Reality

Galerie MIRO Praha ve spolupráci s Galeríí Michael Haas Berlín
MIRO Gallery Prague in cooperation with Galerie Michael Haas Berlin

Gino Rubert (*1969)

Thesis 1, 2010

kombinovaná technika a koláž na plátně / mixed media and collage on canvas

signováno a datováno na zadní straně / signed and dated on the verso

92,3 x 73,5 cm

Sen a realita

Kurátor této výstavy zde předestírá dialog mezi snovým světem a námi běžně vnímanou realitou. Tento rozhovor povedou osobnosti, kterým se nazírání obou rovin stalo celoživotním posláním. Jejich leckdy nezvyklý postoj k naší realitě otevírá tu pověstnou bránu fantazii, snu a skrze svá díla nás zvou dále. Ovšem jak tenká je ta hranice, jenž tyto světy vymezuje a existuje vůbec?

Nechme se pozvat do světa umělců, kteří jsou pravidelnými návštěvníky obou světů, ba co víc, možná je vnímají jako jeden. Jsou to oni, kteří nám zprostředkovávají vhled. Jsou to oni, kdo nás nutí přemýšlet, zda-li tato naše „realita“ je tou skutečnou. Jsou to oni, kdož dokážou v naší realitě snít.

Postihnout náš svět a jeho podstatu ve výtvarném projevu je odvěkým tématem většiny umělců. Ovšem realismus jako plnohodnotný umělecký směr, byl definován v druhé polovině 19. stol. v momentě, kdy Gustave Courbet nazval svou výstavu obrazů *Le Realisme*. Pokusil se zde formulovat umění jako hledání věrné skutečnosti, bez zatížení estetickým kánonem či přílišným emočním projevem. Přesně tuto podstatu stylu zachytil Howard Kanowitz ve svém díle nazvaném „One by threes“, 1971. Jeho realismus si klade za cíl ukázat nám syrovost našeho světa, dobrat se podstaty a ukázat pravdu tak, jak ji občas nejsme schopni vnímat.

Renesancí citového vnímání světa založeného na metafyzické zkušenosti se stává umělecké hnutí nazývané surrealismus. Reaguje na umělecké, ale i společenské směřování poválečné doby, kdy se ze světa vytratila veškerá naděje na lidství. Sám André Breton, stěžejní osobnost nového hnutí, zmínil sen jako jediný stav, jenž ponechává člověku všechna jeho práva na svobodu. Právě tento dojem volnosti a objeďovaného prostoru vystihl Seamus Conley v díle „Coma“, 2007.

Sen, nebo-li snová realita se stává inspiračním zdrojem surrealistů. Pracují obdobným způsobem – v podstatě spojením vzájemně nesourodých fragmentů reálného světa nutí diváka k hledání logického systému, jenž by mu umožnil pochopit a vcítit se do díla samotného. Přesně to je vystihnuto v díle „Kritik II“ od mongolského tvůrce Gama. Vjem v nás zanechává prázdný prostor se kterým neumíme přirozeně pracovat a jenž nám posléze umožňuje nahlédnout na naši „realitu“ opravdu z jiného úhlu pohledu. Právě chybějící logika významové roviny nám neumožní analyzovat poselství obrazu a vzbuzuje v nás vytržení z normálního chápání světa.

Dá se tedy říci, že umělci ve skutečnosti realitu nekopírují, ale vytvářejí ji podobně, jako se to děje v našich snech. Tvoří cosi reálnějšího než realitu samu – hledají novou, ucelenou Realitu.

Pokud přistupujeme k realistickému obrazu, kupříkladu sedícího aktu Dimitrise Tzamouranise, volíme obrácený postup. Umělec zde pracuje s principem (tedy s konstrukcí, vypravěčskou linií a barvou) takovým způsobem, aby nám byl známý a tedy pochopitelný. Někdo se zde zastaví a postačí mu estetický prožitek obrazu. Přesto je možné vstoupit za tuto konstrukci a nechat se vést samotným umělcem nebo vlnou našeho vlastního nevědomí.

Proměnlivost těchto dvou světů, snu a reality, nemůže být nepovšimnuta současnou generací umělců. Někteří si s tímto tématem přímo hrají a volí jej jako námět plátna. Jak můžeme spatřit v díle Bernharda Brungse, „Wittgensteins Fenstergleichnis“, 2010. Jiní se k němu pouze odkazují. Novodobým diskurzem teorie umění je právě toto prolínání. Klademe si otázku, do jaké míry může snový obraz být čistě snem, prací umělcova nevědomí. A obráceně – je možné v realistickém projevu vygradovaného leckdy až k naturalismu, potlačit umělcův subjektivní názor, jeho kód řeči? Do jaké míry se tyto roviny opravdu prolínají?

Tento soubor obrazů nás přímo vybízí ke konfrontaci obou rovin a k následné úvaze o té tenké hranici mezi snem a přítomností.

Petra Patlejchová, DiS.

Dream and Reality

The curator of this exhibition assumes a dialogue between the world of dream and the world of reality commonly perceived by us. This dialogue is held by people to whom understanding both worlds has become their lifelong mission. Their sometimes unusual attitude to our reality opens the proverbial gate to fantasy and dream, and through their works, they invite us onwards. However, how fine is that border line that delineates the two worlds? Or does it exist at all?

Let us accept an invitation into the world of artists who are regular visitors to the both worlds. Furthermore, they may perceive these two worlds as just one. It's them who equip us with insights. It's them who force us to contemplate whether our "reality" is the real one. It's them who are able to dream within our reality.

To express our world and its essence in an artistic way is the age-old theme for most artists. Indeed, realism as a fully-fledged artistic style was defined in the second half of 19th century when Gustave Courbet called his exhibition of paintings "Le Realisme". He tried to formulate art as a search for faithful and true reality which is not burdened with any aesthetic codes or excessive manifestation of emotions. This exact essence of the style has been captured by Howard Kanowitz in his work called "One by threes"(1971). His realism sets itself a task of showing us our world in a raw form, finding out its essence and showing truth in a way we sometimes are not able to see.

Renaissance of emotional perception of the world is based on metaphysical experience – this is an artistic movement called "surrealism". It reacts to artistic but also social development of post-war period when all hope of humanity dissipated from the world. André Breton, the leader of the new movement, was speaking of a dream as the only state which allows people to have all their rights of freedom. This expression of freedom and discovered space was well captured by Seamus Conley in his work "Coma"(2007).

Dream or dreamlike reality becomes an inspirational resource for surrealists. The surrealists also work in the similar way – in fact, they connect mutually disparate fragments of the real world which as a result, force a viewer to search for a logical system that will allow him to understand the work itself and to identify himself with it. This is precisely depicted in the work "Critic II" by Mongolian artist Gam. Perceptions leave an empty space in us, which we cannot naturally work with, and then allow us to see our "reality" from a different angle. The missing logic in the layer of meaning does not help making of analysis on the painting's message, but rather causes us to pull away from the normal perception of the world.

Hence, we may conclude that the artists actually do not reproduce the reality, but creates it so that it is similar to the process which happens in our dreams. They create something more real than the reality itself – they search for a new logical Reality.

As an example, let us now take a look at a realistic painting, a sitting nude by Dimitris Tzamouranis, in which we choose an opposite approach. Here, the artist works with a principle (i.e. with a construction, such as storytelling line and color) through which he makes himself known and understandable to us. Some might stop here and be satisfied with an aesthetic experience from the painting. However, it is possible to go beyond this construction and to be led by the artist or by a wave of our own unconscious.

Variability of these two worlds, the world of dream and the world of reality, cannot be ignored by contemporary generation artists. Some of them are only playing with this topic and choosing it to be the theme of their paintings like the work of Bernhard Brungs "Wittgensteins Fenstergleichnis" (2010) and others only refer to it. This blending and overlapping are the modern and contemporary discourse of the theory of art. We ask ourselves, 'to what extend a dreamlike picture may be a pure dream, the result of artist's unconscious?' On the other hand, in the realistic expression which every so often is escalated up to naturalism, is it possible to suppress artist's subjective view, his code of diction? To what extend are these layers really overlapping?

This set of paintings simply encourages us to confront the world between these two layers, and subsequently consider the fine boundaries between dreams and present reality.

Petra Patlejchová, DiS.

Till Rabus (*1975)

P.E.T., 2009

olej na plátně / oil on canvas

110 x 100 cm

Daniel Richter (*1962)

Ohne Titel

olej na plátně / oil on canvas

40,2 x 50 cm

Marianna Gartner (*1963)

***Sailor Gabor*, 2007**

olej na plátně / oil on canvas

signováno, datováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso

110 x 110 cm

Tim Beeby (*1961)

The Rolling Stones Leaving Hotel Arosa, Essen, 12. September 1965, 2007

olej na plátně / oil on canvas

135 x 185 cm

Tim Ernst (*1977)

Not Nothing, 2010

olej a lak na plátně / oil and paint stick on canvas

signováno, datováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso

80 x 60 cm

Nicole Bianchet (*1975)

***So in Love*, 2010**

akvarel, tuš a šelak na kartónu / watercolour, indian ink and schellac on cardboard
signováno, datováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso
31,5 x 25,2 cm

Bernhard Brungs (*1974)

Wittgensteins Fenstergleichnis, 2010

olej na plátně / oil on canvas

signováno, číslováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso

100 x 90 cm

Susanne Kircher-Liner (*1976)

Herzeleid, 2010

olej a akryl na plátně / oil and acrylic on canvas

signováno, datováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso

160 x 180 cm

Barbora Kysilková (*1983)

Vůbec Nikdo, 2009

olej na plátně / oil on canvas

80 x 60 cm

David Nicholson (*1970)

***Stilleben*, 2008**

olej na plátně / oil on canvas

signováno a datováno na zadní straně / signed and dated on the verso

19 x 23 cm

Pia Stadtbäumer (*1959)

***So reiten die Herren (Leonard)*, 2008**

kolorovaná umělá hmota a dvě svíce
coloured polymeric material and two candles

194 x 73 x 69 cm

Seamus Conley (*1976)

Coma, 2007

olej na plátně / oil on canvas

86 x 132 cm

Wilhelm Neußer (*1976)

***Eigenheimphantasie (0527)*, 2005**

olej na plátně / oil on canvas

signováno a datováno na zadní straně / signed and dated on the verso

70 x 80 cm

Gama (*1977)

Kritik II, 2009

olej na plátně / oil on canvas

signováno, datováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso

120 x 160 cm

Stefan Mannel (*1976)

Ohne Titel, 2008

akryl na plátně / acrylic on canvas

signováno a datováno na zadní straně / signed and dated on the verso

120,5 x 170 cm

Dimitris Tzamouranis (*1967)

***Barbora im Spiegel*, 2010**

olej na plátně / oil on canvas

signováno a datováno na zadní straně

signed and dated on the verso

210 x 160 cm

Kenton Nelson (*1954)

***The Best Seats*, 2009**

olej na plátně / oil on canvas

signováno na zadní straně na napínacím rámu

signed on the verso on the stretcher

61 x 152 cm

Ray Smith (*1959)

Pincher, 1997

olej na plátně / oil on canvas

signováno a datováno vpravo dole / signed and dated lower right

77 x 101 cm

Diana Rattray (*1947)

***Down to the Beach*, 2009**

pastel na papíře / pastel on paper

signováno a datováno / signed and dated

116 x 80 cm

René Wirths (*1967)

Schmetterling, 2009/10

olej na plátně / oil on canvas

signováno a datováno na zadní straně

signed and dated on the verso

100 x 115 cm

Howard Kanowitz (*1929)

One by threes, 1971

akryl na plátně / acrylic on canvas

signováno, datováno a název na zadní straně

signed, dated and titled on the verso

203 x 152,5 cm

Andreas Leißner (*1978)

Bewaffnung, 2007

olej na dřevě / oil on wood

signováno, datováno a název na zadní straně / signed, dated and titled on the verso

120 x 58 cm

Beeby, Tim (*1961)
Great Britain

Bianchet, Nicole (*1975)
USA

Brungs, Bernhard (*1974)
Germany

Conley, Seamus (*1976)
USA

Ernst, Tim (*1977)
Germany

Gama (*1977)
Mongolia

Gartner, Marianna (*1963)
Canada

Kanowitz, Howard (*1929)
USA

Kircher – Liner, Susanne (*1976)
Germany

Kysilková, Barbora (*1983)
Czech Republic

Leißner, Andreas (*1978)
Germany

Mannel, Stefan (*1976)
Germany

Nelson, Kenton (*1954)
USA

Neußer, Wilhelm (*1976)
Germany

Nicholson, David (*1970)
Canada

Rabus, Till (*1975)
Switzerland

Rattray, Diana (*1947)
Great Britain

Richter, Daniel (*1962)
Germany

Rubert, Gino (*1969)
Mexico

Smith, Ray (*1959)
USA

Stadtbäumer, Pia (*1959)
Germany

Tzamouranis, Dimitris (*1967)
Greece

Wirths, René (*1967)
Germany

generální partner
general partner

mediální partneři
media partners

výstavu podpořili
exhibition is supported by

partneři Galerie MIRO na rok 2010
MIRO Gallery partners for year 2010

patron
patron

Tento katalog vychází u příležitosti výstavy

This catalogue is published on the occasion of the exhibition

Sen a realita / Dream and Reality

16. 12. 2010 – 23. 2. 2011

Galerie MIRO, Praha / MIRO Gallery, Prague

Text / Text: Petra Patlejchová, DiS.

Překlad / Translation: PhDr. Ilona Šprcová

Design / Design: Dominik Bilo

Fotografie / Photos: Lea Gryze

Jochen Baumann

Sebastian Schobbert

Fine Art Photography USA

Tisk / Print: T.A. PRINT s.r.o.

Náklad / Edition: 500 ks

Prosinec / December 2010

ISBN: 978-80-904239-4-7

Beeby, Tim
Bianchet, Nicole
Brungs, Bernhard
Conley, Seamus
Ernst, Tim
Gama
Gartner, Marianna
Kanowitz, Howard
Kircher-Liner, Susanne
Kysilková, Barbora
Leißner, Andreas
Mannel, Stefan
Nelson, Kenton
Neußer, Wilhelm
Nicholson, David
Rabus, Till
Rattray, Diana
Richter, Daniel
Rubert, Gino
Smith, Ray
Stadtbäumer, Pia
Tzamouranis, Dimitris
Wirths, René

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