

Marianna Gartner

Paintings



Galerie MIRO Praha

„Mé obrazy, které jsou vždy kombinací krásy a ošklivosti, dobra a zla, života a smrti, všech jednoduchých rozporů lidské existence. Myslím si, že v každém obraze je možné toto najít. Co mne stále zajímá je figurativní portrétování, lidské tváře, lidské oči. Nikdy jsem nevytvářela krajiny nebo objekty samostatně: je to vždy postava sama, která mě zajímá a lidé, kteří mě fascinují spolu s jejich zkušenostmi s životem a případně smrtí.“

“I do paintings that are always a combination of beauty and ugliness and good and evil, life and death, all the simple contradictions of human existence. I think there is some evidence of this in every image. Also, it is always the figurative portraiture that interests me, human faces, human eyes. I never have done landscapes or objects on their own: it is always the figure itself that interests me and people that I find fascinating and their experience with life and eventually death.”

Marianna Gartner

narozena v roce 1963 ve Winnipegu v Kanadě / 1963 born in Winnipeg, Canada
Bachelor of Fine Arts, Painting & Photography, University of Calgary, Canada
Žije a pracuje ve Viktorii v Kanadě / Lives and works in Victoria, Canada

**MARIANNA
GARTNER**

Obrazy / Paintings

Galerie MIRO Praha | *MIRO Gallery Prague*

OBRAZY MARIANNY GARTNER

Obrazy Marianny Gartner upoutají pozornost diváka na první pohled. Člověk je tak konstituován – reaguje především na jiného člověka, na jeho pohled, gesto, výraz. A Marianna Gartner maluje především lidi. Lidské tělo, ale i jeho oděv je namalován s velkou pečlivostí, realistickou technikou jejího specifického iluzionismu. Nevyužívá barvy pro jejich výraznost v hmotnosti, v jejich pastóznosti, nýbrž barvy roztírá do podkladového plátna, ve valérech umožňujících vytvářet iluzi viděné reality. Následně je divák zaujat zkoumáním iluzionistického efektu, který nebývá uplatněn na celém formátu. Pozadí bývají abstraktní. Právě proto může být upoután větší zájem na konkrétní detail.

Při dalším pozorování, je divák zaskočen – něco v té dokonalé realitě neodpovídá, a něco téměř krásného má v sobě cosi odpudivého. A to je právě hlavní krédo autorky. Krása je na světě doprovázena rozvratem a destrukcí. V životě člověka i v přírodě.

Znepokojivé předměty, deformace, stopy úrazů, mohou působit až morbidně, ale český divák znalý surrealismu nebo dekadentních hnutí z přelomu 19. a 20. století zde najde příbuzný myšlenkový prostor.

Krásné dítě, téměř v objetí medvěda. Kdyby byl plyšový, jednalo by se o tradiční snímek ze starého fotoateliéru. V hyperrealistickém pojetí je obří medvěd zjevně nebezpečnou šelmou.

Následně si divák může uvědomit, že všechny obrazy působí, jakoby zobrazovaly svět konce 19. anebo počátku 20. století. Malířka skutečně často používá staré portrétní fotografie jako vzor a prvotní inspiraci. Staré fotografie zachycují dávno minulé životy. Ale přitom nám mohou být tak blízké! Jsme přece dědici tohoto starého světa. Jde také o nalezení jakýchsi kořenů. V umění, ale i v naší civilizaci.

Marianna Gartner je Kanadanka žijící ve Vancouveru a v Evropě. Přestože vidá nádhernou přírodu, nikdy nemalovala krajiny. Člověk i zvíře, byť zachyceni v kratičkém momentu na snímku, jsou jí záznamem života, jakoby zmrzlí v čase. Z jejich portrétů lze vytušit mnohé. A přestože jsou většinou nehybní a neutrální ve výrazu, malířka náznakem odhaluje jejich emoce i dobrodružství. Interpretace však mohou být různé.

Její zátiší jsou zdánlivě úplně jiným žánrem, jiným světem. Ale zobrazují také krásu a život, brutálně konfrontovaný se smrtí, zkázou. Jsou tu květiny, krásní ptáci i vnitřnosti živočichů. Musíme si zde vzpomenout na holandská zátiší, sice určená jako dekorace měšťanských bytů, ale často zobrazující pomíjivost života. Krása květin, lákavost pochutin, byla napadena hmyzem a doplněna lebkou. Tmavé, naprosto neurčité pozadí pak bylo symbolem nekonečna. Je zajímavé, že obrazy Marianny Gartner často evokují toto nekonečno, ačkoli jde většinou o neurčitá pozadí a hru světla a stínů.

Autorku skutečně velmi zaujalo holandské umění, v tomto případě rytiny a ilustrace Cornelia Huybertse, umělce spolupracujícího s anatomem, doktorem Frederikem Ruyschem. Některé jejich anatomické studie připomínají krajinu. Tak se zrodila idea „Bílého hluku“, velkého obrazu, kde je utvořena krajina z lidských orgánů, plná kořenů i stromů – cévních systémů. Tuto krajinu obývají mírně rozverní kostlivci. Dr. Jeanne Cannizzo v katalogu „Still Lifes“ připomíná také inspiraci hudební, „Ashes to Ashes“ Davida Bowieho, tedy biblické „Dust to dust“ – „z prachu jsi a v prach se obrátíš“.

Ale i naopak, mrtvolnost může být součástí života. Nakonec portréty fotografovaných, nejenže zobrazují dávno zemřelé, ale i sami portréty jsou poněkud mrtvolné, zachycující portrétovaného v jakési „egyptské“ tuhé nehybnosti. Tato nehybnost nijak nereaguje na rušivé elementy surrealisticky vnesené do obrazu. Každý obraz tak zůstává nezodpovězeným tajemstvím.

Říjen 2015

Petr Štěpán
historik umění

THE PAINTINGS OF MARIANNA GARTNER

The paintings of Marianna Gartner take hold of the viewer's attention from the very first look. That is how people are—they primarily react to other people, to their appearance, gestures, expression. And Marianna Gartner primarily paints people. The human body, as well as the garments the body wears, is painted with great care, with the realistic technique of her specific illusionism. She does not use paint due to the boldness in its weight and impasto nature, but rather spreads the paint into the canvas base, using gradations that allow her to create the illusion of a seen reality. Then the viewer is captivated by investigating the illusionist effect, which usually is not applied to the entire format. The backgrounds tend to be abstract—and hence the viewer may zero in on a specific detail.

Looking again, the viewer is surprised—something in that perfect reality does not quite match up, this almost beautiful thing contains something repugnant. And that is the artist's main credo. Beauty in this world is accompanied by collapse and destruction, both in people's lives and in nature.

Disturbing objects, deformation, traces of injuries may seem almost morbid, but Czech viewers familiar with Surrealism and the decadence movements of the late 19th and early 20th centuries will find a familiar realm of thought here.

A beautiful child, almost in the clutches of a bear. If the bear were stuffed, this would be a traditional snapshot from an old photography studio, but in this hyperrealistic interpretation the giant bear is evidently a dangerous predator.

Subsequently the viewer may realise that all the paintings seem to portray the world at the end of the 19th and early 20th centuries. The painter in fact often uses old portrait photographs as models and primary sources of inspiration. Old photographs show lives that have long past—and yet they can be so close to us! We are the heirs to this old world. The point also lies in finding some sort of roots—in art and in our civilisation.

Marianna Gartner is a Canadian living in Vancouver and in Europe. Although she sees beautiful nature, she has never painted landscapes. Man and animal, though captured for a brief moment on a snapshot, are her record of life, seemingly frozen in time. From their portraits one can sense much. And though most are motionless and neutral in expression, the painter hints at their emotions and adventures. Interpretations, however, can be varied.

Her still lifes seem to lie in a completely different genre, another world, but they also portray beauty and life brutally confronted by death and ruin. There are flowers, beautiful birds and animal innards. One cannot help but recall the Dutch still lifes, which were meant to decorate the homes of city dwellers but often depict the fleetingness of life. Beautiful flowers and tempting delicacies were infested with insects, the scene completed with a skull. A dark, absolutely indistinct background symbolized infinity. It is interesting that Marianna Gartner's paintings often evoke this infinity, though they show an unspecific background and interplay between lights and shadows.

The artist was truly very interested in Dutch art, in this case the engravings and illustrations of Cornelius Huyberts, an artist who worked with anatomist Frederik Ruysch. Some of their anatomical studies are reminiscent of a landscape. This gave rise to the idea of "White Noise", a large painting with a landscape of human organs, filled with roots and trees-vascular systems. The landscape is inhabited by rather playful skeletons. In the catalogue Still Lives, Dr Jeanne Cannizzo also recalls musical inspiration from David Bowie's "Ashes to Ashes", the Biblical "dust to dust" – "for you are dust, and to dust you shall return."

But it can also be the other way around, deadliness may be a part of life. In the end the photograph portraits show the long dead, but the portraits themselves are somewhat deathly, capturing the person portrayed in a sort of stiff "Egyptian" motionlessness. This motionlessness does not react at all to the disruptive elements Surrealistically inserted into the painting. As a result, each painting remains an unanswered secret.



Boy with bear / Chlapec s medvědem, 2007

oil on canvas / olej na plátně
199 x 109 cm



Girl with bear / Dívka s medvědem, 2007

oil on canvas / olej na plátně
199 x 109 cm



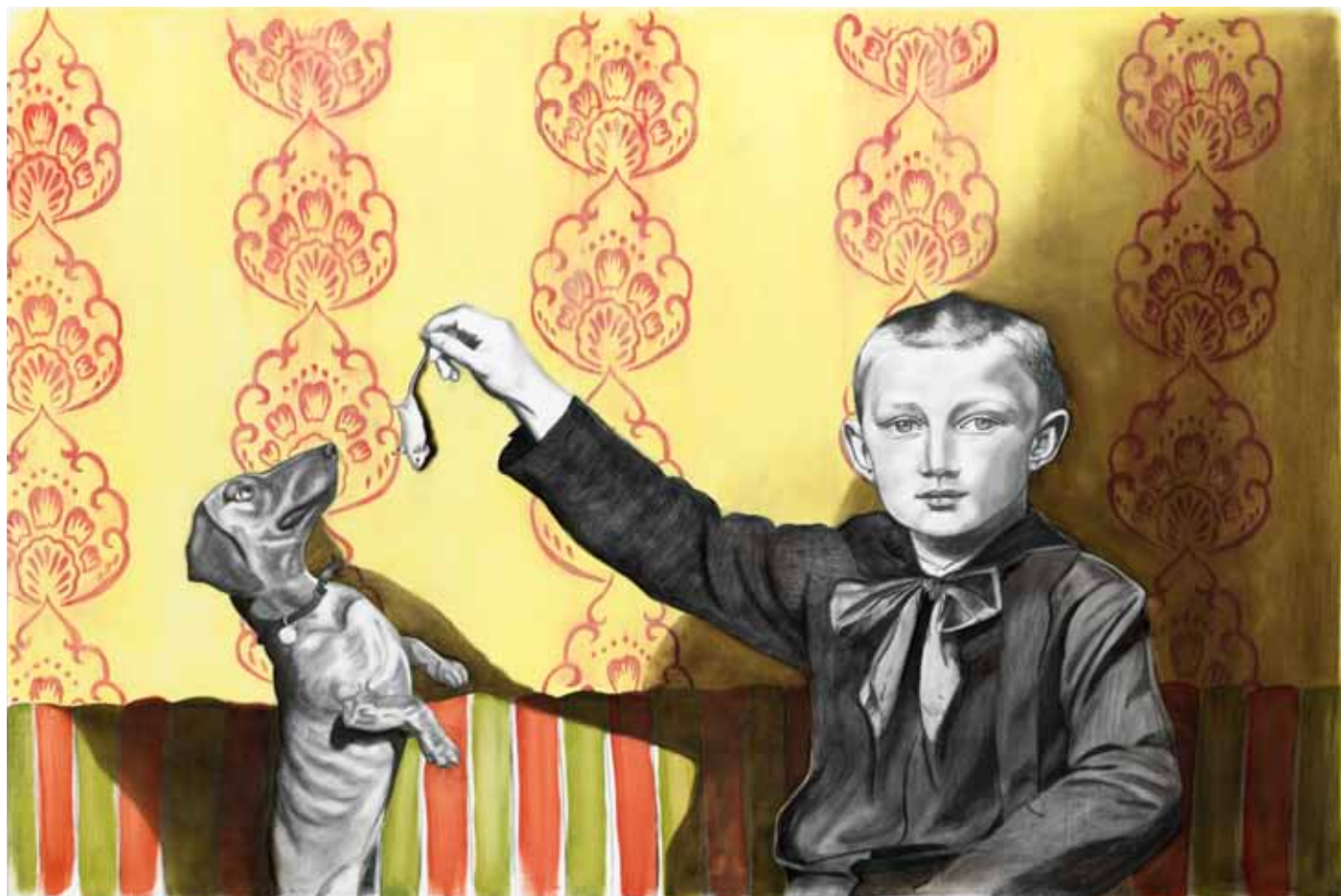
Dog with butterfly / Pes a motýl, 2008

oil on wood / olej na dřevě
25 x 25 cm



Boy with flayed foot / Chlapec se staženou z kůže nohou, 2006

oil on canvas / olej na plátně
129,5 x 89 cm



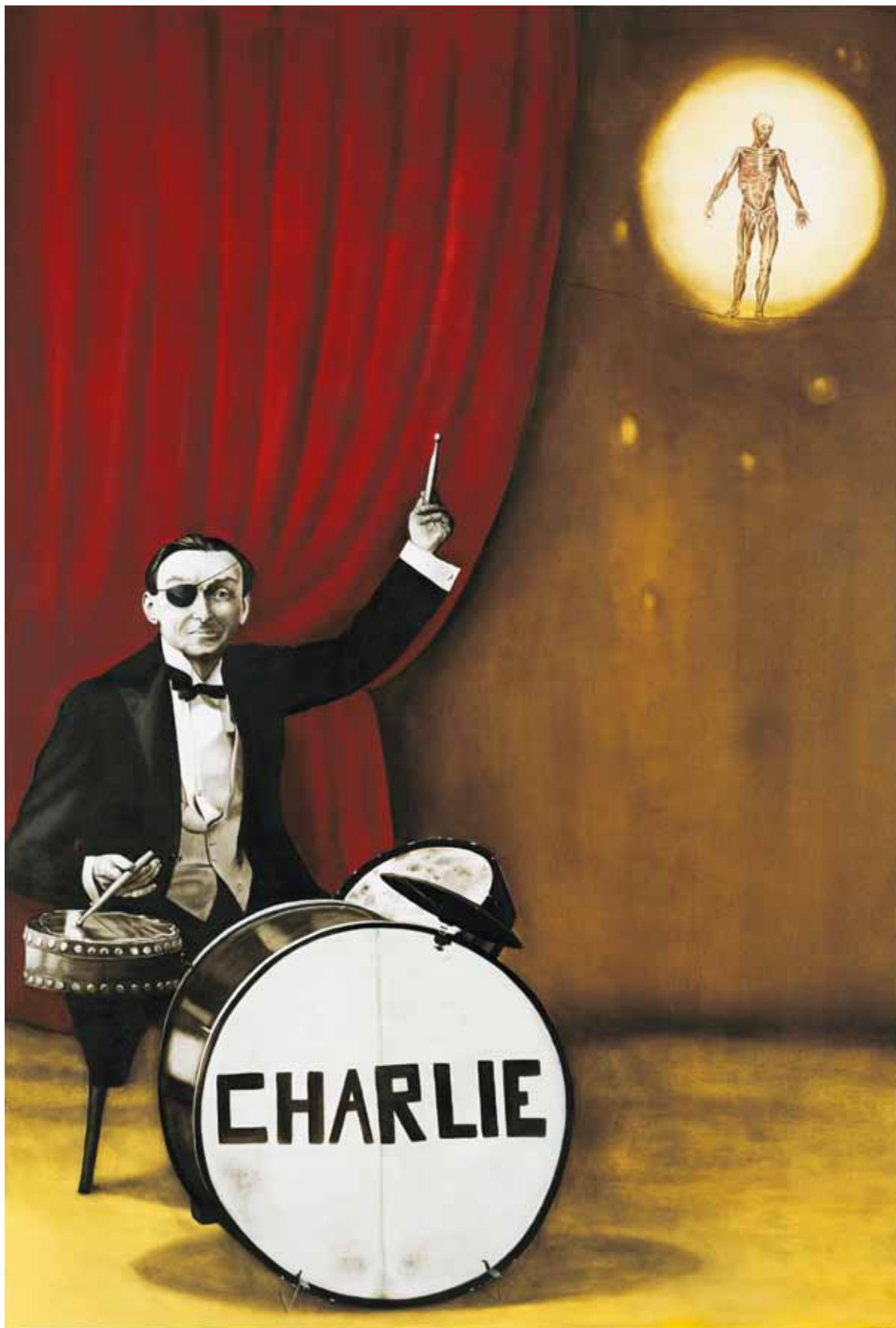
Eat it no. 2 / Sněž to! č. 2, 2009

oil, graphite and charcoal on paper / olej, grafit a uhel na papíře
75,7 x 111,4 cm



Black & White Boxer #1 and Black & White Boxer #2 / Černý a bílý boxer č. 1 & Černý a bílý boxer č. 2, 2010

oil on wood, two pieces / olej na dřevě, dva kusy
183 x 122 cm



Uncle Charlie rapping out shit / Strýček Karel vyhrávající nesmysly, 2008

oil on canvas / olej na plátně
220 x 150 cm



Sailor with half cat / Námořník a půl kočky, 2008

oil on canvas / olej na plátně
120 x 100 cm



Living Room Painting / Obrázek z obývacího pokoje, 2015

oil on canvas / olej na plátně
152,5 x 213 cm



Bad Friedrich / Zlý Bedřich, 2008

oil on canvas / olej na plátně
200 x 120 cm



Sleeping Satyr with cats / Spící Satyr s kočkami, 2012

oil on canvas / olej na plátně
137 x 244 cm



Vorsicht! A Vampire might steal your shoes / Pozor! Upír může ukrást vaše boty, 2011

oil on canvas / olej na plátně
213 x 152 cm



Frog in Jar / Žába v zavařovací sklenici, 2013

oil on wood / olej na dřevě
50,7 x 40,3 cm



White Noise / Bílý hluk, 2013

oil on canvas / olej na plátně
212,5 x 152 cm



Europa, 2011

oil on canvas / olej na plátně
200 x 110 cm

Selected solo exhibitions

- 2015** "Paintings" Galerie MIRO, Prague
2013 "Still Lives" Galerie Michael Haas, Berlin
2011 "An Eye for an Eye - INTERVENTION" Belvedere, Vienna
2010 "Natural Selection" Galerie Haas AG, Zurich
2009 "Movers & Shakers" Max Lang, New York, NY
2007 "Marianna Gartner" Galerie Michael Haas, Galerie Haas & Fuchs, Berlin
2006 "Works on Paper" 20.21 Galerie, Essen, Germany
2004 "Play Dead" 20.21 Galerie, Essen, Germany
2003 "The Bad Season" Karton Gallery, Budapest, Hungary
2002 "Night Lights" Sable-Castelli Gallery, Toronto, Canada
2001 "Portraits desobligeants" Canadian Cultural Centre, Paris
"Stepping Out" Sable-Castelli Gallery, Toronto, Canada
1999 "Balancing Acts" Sable-Castelli Gallery, Toronto, Canada
1996 "The Glad Season" University of Winnipeg, Canada
"Bugs, Babies, & Bones" Bau-Xi Gallery, Vancouver, Canada
1994 "Myths & Images" Bau-Xi Gallery, Vancouver, Canada
1993 "Rituals" Muttart Art Gallery, Calgary, Canada
1992 "Strange Obsessions" Bau-Xi Gallery, Vancouver, Canada
1991 "The Joy of Living" Barton Leier Gallery, Victoria, Canada
"Reclaimed Images" Virginia Christopher Galleries, Calgary

Selected group exhibitions

- 2015** "Du sollst dir (k)ein Bild machen", Berliner Dom, Berlin, Germany
2013 "Traum & Reality", Aliseo Art Project, Gengenbach, Germany
"Landschaft nach 2000", Kunsthalle Osnabrück, Germany
2012 "Metamorphosis – The Transformation of Being", All Visual Arts, London, UK
2011 "Von Engeln & Bengeln", Kunsthalle Krems, Krems, Austria
2010 "Dream and Reality", Galerie MIRO, Prague
"Lebenslust und Totentanz", Kunsthalle Krems, Krems, Austria
2009 "Open" Zoya Museum, Modra, Slovakia
"Fixsterne – 100 Jahre Kunst auf Papier, Adolph Menzel bis Kiki Smith", Stiftung Schleswig Holsteinische Landesmuseen, Schloß Gottorf
"Gala. 5 Sammler zeigen Ihre Favoriten" Museum der bildenden Künste Leipzig, Germany
2008 "Go for it! – Olbricht Collection (a sequel)" Neuen Museum Weserburg, Bremen, Germany
2007 "Strange Brew" Max Lang Gallery, New York, New York, USA
"The Teardrop explodes" Stadtgalerie Schwaz, Austria
"Baby Body – Babies in der zeitgenössischen Kunst", Kunsthalle Darmstadt, Germany
"jetzt" Galerie Beck & Egging, Düsseldorf, Germany
2006 "auf Papier" Galerie Michael Haas, Berlin, Germany
2005 "Ratatouille" 20.21 Galerie, Essen, Germany
"Les Grands Spectacles – 120 Jahre Kunst und Massenkultur" Museum der Moderne, Salzburg, Austria
"After Nature" Aeroplastics Contemporary, Brussels, Belgium
2004 "Dessins - Le Ring Foundation", Theatre des Angers, France
1999 "New Visions..." Forum Galery, New York, NY, USA
"New Artists" Sable-Castelli Gallery, Toronto, Canada
1997 "The Figurative Impulse" Forum Gallery, New York, NY, USA
"The Camera Obscured" Edmonton Art Gallery, Edmonton, Canada
1995 "Realism Revisited" Muttart Art Gallery, Calgary, Canada
1994 "The Human Factor" Whyte Museum, Banff, Canada
1993 "Young Contemporaries '93" London Regional Art Gallery, London, Canada
Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, Canada
Illingworth-Kerr Gallery, Calgary, Canada
Rodman Hall, St. Catherines, Canada
"Canadian Artists" Galerie Pallas, Prague, Czech Republic
1992 "Return to Exceptional Pass" Whyte Museum, Banff, Canada
1990 "Under 30 - Painting & Sculpture" Triangle Gallery, Calgary, Canada

Selected Bibliography

- Stepan, Petr. „The Paintings of Marianna Gartner“. Galerie MIRO, 2015
- Zimmermann, Petra. „Die Pieta von Marianna Gartner“. Dompredigerin, 2015
- Cannizzo, Jeanne. Still Lifes. Galerie Michael Haas, 2013
- Artworld Shanghai, Safari, The Zoetrope of Monsters. Vol. 278. Sept. 2013
- Bottani, Silvia. „Interview with Marianna Gartner“. Or Not digital Magazine. 2013
- Daka, Aline. „Between the known & the unknown...“ n.t. Suplemento de Arte, No. 4. 2013
- Husslein-Arco, Agnes & Brehm, Margrit. M. Gartner An Eye for An Eye –Intervention. Wunderhorn, 2011
- Borchhardt-Birbaumer, Brigitte. „Ein Nashorn wandert mit“. Wiener Zeitung. Sept. 15 2011
- Wipplinger, Hans-Peter. Von Engeln und Bengeln, 400 Jahre Kinder im Porträt. Kunsthalle Krems, 2011
- Költzsch, Erika. Marianna Gartner Natural Selection. Galerie Haas AG, 2010
- Friese, Peter. Go for it! Olbricht Collection (a sequel). Weserburg, 2008
- Brehm, Margrit. „The End of Stories“ Marianna Gartner. Galerie Haas & Fuchs, 2007
- Sommer, Kurt. „Bitte Lacheln...!“ Kunst 21. May 2006
- Heil, Axel & Schoppmann, Wolfgang. Most Wanted – The Olbricht Collection. Walther König, 2005
- Les Grands Spectacles – 120 years of Art and Mass Culture. Hajte Cantz, 2005
- Laviolette, Mary-Beth. An Alberta Art Chronicle, Adventures in Contemporary Art. Altitude Pub. 2005
- Sirignano, Rita. „All Hail the New Bohemians“. Avenue. December 2005
- Brehm, Margrit & Manguel, Alberto. Marianna Gartner Play Dead. 20.21 Editions, 2004
- Skogan, Joan. Mary of Canada. Banff Centre Press, 2003
- Kelly, Deirdre. „Radar Art – Freak Show“. Elle Canada. November 2002
- Palmer, Alasdair. „Bad men but good art“. Sunday Telegraph. April 1, 2001
- Manguel, Alberto. Reading Pictures: A History of Love & Hate. Knopf Canada, 2000
- Bailey, Bruce. „The Collectors“. National Post, Weekend Post Arts. Jan. 22, 2000
- Mackay, Gillian. „Of Moose Heads & Moccasins“. The Globe & Mail. Nov. 20, 1999
- Simm, Brad. „The Strange ways of Marianna Gartner“, Calgary Straight. Vol. 2. No. 68, Oct 14-21, 1999
- Martin, James. Calgary: Secrets of the City. Arsenal Pulp Press, 1999
- Manguel, Alberto. „Marianna Gartner“. Descant 106. Volume 30, Number 3, Fall 1999
- Mackay, Gillian. „Terrifying Tots“. The Globe & Mail. Feb. 27, 1999
- Varadi, Zoltan. „Super Freak Chic“. The Calgary Straight. Vol. 1. No. 1. July 1998
- Gustafson, Paula. „Bugs, Babies & Bones“. Artichoke. Spring Vol. 9, No. 1, 1997
- Abercrombie, Nora. „Camera Obscura“. Vue Weekly. Nov. 20, 1996
- Webber, Jennifer. „Rough Cutz on the Arts“. CBC TV. July 1996
- Bucholz, Garth. „Grim Art...“ Winnipeg Free Press. October 5, 1996
- Enright, Robert. „Anamolous Art“. Border Crossings. Winter 1995
- Laurence, Robin. „...Shifting Identities“. The Vancouver Sun. October 8, 1994
- Lord, Barry. „12 Under Thirty: the New Figuration“. Artfocus. Fall 1994
- Tousley, Nancy. „Canadian Message found in Rituals“ The Calgary Herald. February 3, 1993
- Rosenberg, Ann. „Magic Weaves...“ The Vancouver Sun. August 29, 1992

Art Fairs

Art Basel/ Art Basel Miami
Art Forum Berlin
Art Cologne
Arte Fiera Bologna
ARCO' Madrid
VIENNAFAIR



This catalogue is published on the occasion of the exhibition
Marianna Gartner – Paintings
Tento katalog vychází u příležitosti výstavy
Marianna Gartner – Obrazy

5. 10. 2015 – 29. 11. 2015

Publisher | Vydavatel
MIRO Gallery in the church of St. Rochus
Galerie MIRO v kostele sv. Rocha
Miro Smolák
Strahovské nádvoří 1/132
CZ 118 00 Prague 1

Tel.: +420 233 354 066
Fax: +420 233 354 074
Mobil: +420 737 246 091
E-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz, www.trebbia.eu

Cooperation | Spolupráce
Galerie Michael Haas Berlin

Exhibition Concept | Koncepce výstavy
Peter Hirjak

Text
Petr Štěpán

Translation | Překlad
Elizabeth Walsh-Spáčilová (English)

Redaction | Redakce
Tatiana Pohoyda

Graphic Design | Grafická úprava
Dominik Bilo

Photos | Fotografie
Oto Palán, Jochen Littkeman
Lea Gryze, Jens Kunath, James C. Patterson

Print | Tisk
Aladin Agency

ISBN 978-80-87700-12-9

Listopad | November 2015
Edition | Náklad 800 pcs / ks
© Galerie MIRO Praha

hlavní partner
main partner



výstavu podpořili
the exhibition is supported by



Galerie MIRO Praha

