

Eileen Cooper

Galerie MIRO Praha

EILEEN COOPER

Between the Lines | Mezi řádky

MIRO Gallery Prague | Galerie MIRO Praha

EILEEN COOPER

Eileen Cooper was born in 1953 in the northern English town of Glossop. Today Glossop is a part of the eastern edge of Greater Manchester. Even further east the town is bordered by the characteristic, almost barren landscape of the Pennines. The surroundings and natural landscape will be only suggestions, only symbols in the artist's paintings.

After studying art at Ashton-under-Lyne College, Goldsmiths College and the Royal College of Art, she settled in London. She focused on crafts, printmaking and painting. In the 1980s she was a part-time instructor at several schools in England. Starting in 1994 she taught at the Royal College of Art in London. Following her election as Keeper of the Royal Academy in 2010, she became the first woman in the role since the Academy was established in 1768.

It seems that Eileen Cooper's paintings and drawings always conceal a story, or at least capture a certain moment or feeling. The story is perhaps just one – the artist's entire life thus far. Of course, they are not illustrations of events that occurred in her lifetime; reality is blended with and supplemented by Eileen Cooper's imagination and symbolism. Especially in the beginning, the expressiveness of the figure is emphasised through monumentality. Sometimes it barely fits in the picture, and parts of the figure are in fact outside the frame. The motifs are not anecdotal, but rather allegoric, simultaneously both personal and universal. Perhaps every painting has a woman as the central theme, often with autobiographical features, which may suggest the idea of an existential core in her work. And in fact initially, in the 1970s, her expressively drawn figures toss about on ladders and swings, seemingly expressing a sense of insecurity in both life and art. It appears that for her, one area in which she was secure was her own sexuality; unlike intellectual opinions, it was hardly debatable. The woman is dressed only in colour, usually her favourite Indian Red, and gives the impression of Eve before the original sin. A red tiger enters the paintings, indisputably a symbol of beastly strength and feline playfulness. Standing before her figures, one may recall Matisse's Dance or Music. They are monochrome and flat, speak with their bodies, and have deep, dark openings instead of eyes. But the eyes are important for Eileen Cooper; their view is extremely telling and vibrant, just as it is for her contemporary, Francesco Clemente.

At the same time, figurative painting is making its return to the European art scene, often under the influence of German expressionism. It has been impossible to resist being enchanted by bright colours and a liberating view from above.

The watershed year in her life and in how she worked (and thus logically in her artwork) was 1986, when designer Malcolm Southward became her husband. The figure of a man is included in several of her paintings, and later her two sons as well.

Starting a family, the arrival of motherhood and her first artistic successes displaced the crushing questions; the woman remained an active element in her paintings, although she must constantly balance, jump or otherwise float in the air. It seems it is her fate. The second position is sleep, dreaming, when nature approaches her in the form of a plant or animal. The human figure often blends with the flora, similarly as the figures in mediaeval art. But just as the figure itself (perhaps with a few other figures) represents humanity, she reduces the landscape to a sort of open honeycomb prepared to take in nature's nutrients and seeds.

Her themes are always viewed from a woman's perspective. One reason for this may be that in the beginning, while an art student in the 1970s, men and men's themes were clearly predominant. It certainly took a lot of strength for the young student from the countryside to find and defend her different view of visual art. The next half generation of students had an easier job, as there were more students and they started to advocate their own approaches to art.

Eileen Cooper was acclaimed for her symbolically sexual motifs, but her characteristic nude figures have endured until recently. These figures evoke a vision of Paradise or some sort of basic, primitive society. In recent years the artist has found more inspiration in more specific, real situations. She no longer needs much allegory; humans themselves have become interesting, and their clothes help round out the effect. As the saying goes, "Clothes make the man." Perhaps an increased interest in portraits in contemporary British art is also connected. The existence of a National Portrait Gallery in both London and Edinburgh is absolutely unique within Europe.

Eileen Cooper has had dozens of exhibitions throughout the United Kingdom, primarily in London; she has also exhibited in New York City. She is represented in a number of important collections. The recognition she received at the Royal College of Art testifies to Eileen Cooper's important position on the exceptionally vibrant British art scene.

EILEEN COOPER

Eileen Cooper se narodila v roce 1953 v severoanglickém Glossopu. Dnes je Glossop součástí východního okraje aglomerace Velkého Manchesteru. Ještě dále na východ, přiléhá k městu charakteristická, téměř pustá krajina Pennin. Okolní svět i příroda však budou zasahovat do malířčiných obrazů spíše jen náznakem, symbolem.

Po absolvování uměleckých škol v Ashton-under-Lyne College, v Goldsmiths College a v Royal College of Art se usadila v Londýně. Prošla studiem řemesla, tisku i malby. V osmdesátých letech externě vyučovala na několika školách v Anglii. Počínaje rokem 1994 vyučuje v Royal College of Art v Londýně. Volbou Královských Akademiků je od roku 2010 první ženou v čele této významné instituce, která existuje již od roku 1768.

Zdá se, že obrazy a kresby Eileen Cooper vždy skrývají nějaký příběh. Nebo alespoň zachycují nějaký okamžik či pocit. Ten příběh je možná jen jeden a je jím celý dosavadní autorčin život. Ovšem nejsou to ilustrace k životním událostem, realita se prolíná a doplňuje s autorčinou imaginací a symbolikou. Expresivita postavy je hlavně v počátcích zdůrazněna její monumentalizací. Někdy se stěží vejde do obrazu, části postav jsou dokonce mimo formát. Motivy nejsou anekdotické, spíše alegorické. A zároveň jsou osobní i univerzální. Snad každý obraz má jako ústřední téma ženu – často s autobiografickými rysy. Tím se může nabízet představa existenciálního jádra v její tvorbě. A opravdu, zpočátku, v sedmdesátých letech, se její expresivně kreslené postavy zmítají na žebřících a houpačkách, jako by vyjadřovaly pocit životní i umělecké nejistoty. Zdá se, že jednou z jistot je jí tehdy vlastní sexualita, na rozdíl od rozumových názorů, těžko zpochybnitelná. Žena je vlastně oděna pouze do barev, většinou do oblíbené indické rudé a působí jako Eva před svým hříchem. Do obrazů jí vstupuje rudý tygr, nepochyběný symbol živočišných sil i kočkovité hravosti. Před jejími postavami můžeme vzpomenout na Matissovy *Tanečníky* či *Hudebníky*. Jsou jednobarevní, plošní, hovoří tělem a místo očí mají tmavé, hluboké otvory. Pohled očí je však pro Eileen Cooper důležitý, navýsost výmluvný a živý, podobně jako je tomu u jejího vrstevníka Francesca Clementeho.

Ve stejné době probíhá na evropské scéně návrat figurálního malířství, často pod vlivem německého expresionismu. Okouzlení z jasných barev a z osvobožujícího nadhledu nešlo odolat.

Zlomem v jejím životě, a při způsobu její práce, logicky i v její tvorbě, byl rok 1986, kdy se stal jejím manželem designer Malcolm Southward. Muž se stává součástí některých obrazů, stejně jako později jejich dva synové.

Založení rodiny, příchod mateřství a první umělecké úspěchy vytěsnily drásavé otázky, žena zůstala aktivním prvkem obrazů, i když musí stále balancovat, být ve skoku nebo se jinak vznášet. Zdá se, že to je jejím osudem. Druhou polohou je pak spánek, zasnění, kdy k ní přistupuje příroda v podobě zvířete nebo rostlin. Člověk často splývá s rostlinstvem, podobně jako lidské figury ve středověkém umění. Ale stejně jako je sama (případně s několika málo dalšími postavami) představitelem lidstva, krajinu redukuje na jakési otevřené plástve připravené přjmout živiny či sémě.

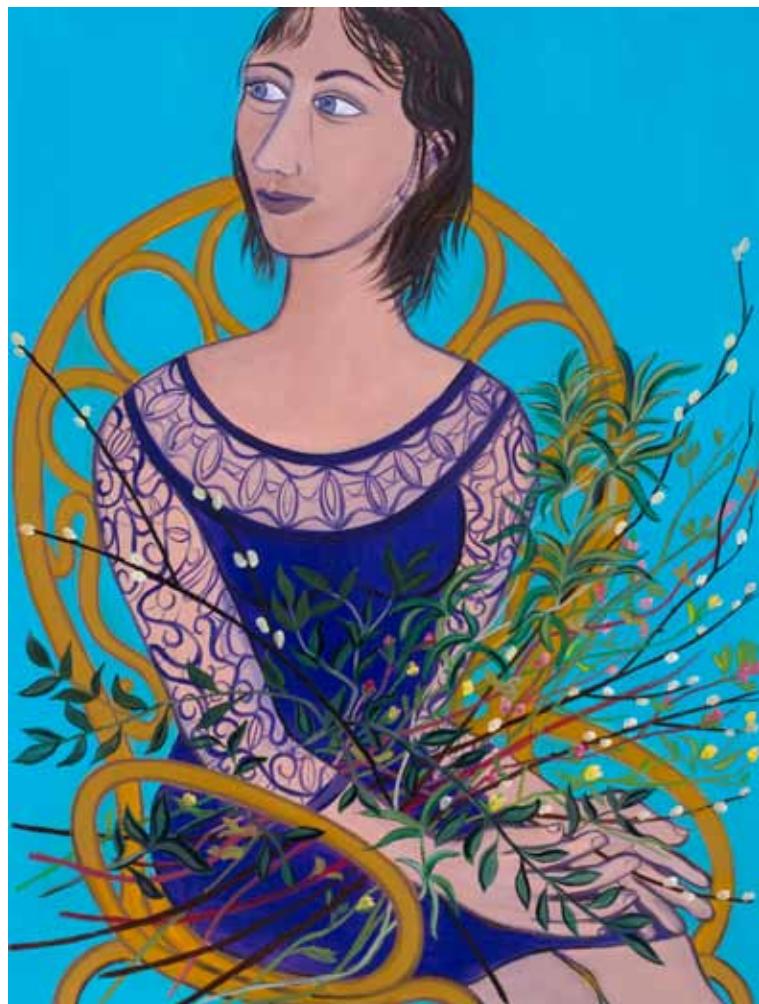
Její téma jsou vždy nazírána z pohledu ženské perspektivy. Možná i proto, že v počátcích, na uměleckých školách v sedmdesátých letech jasné převládal mužský živel a mužská téma. Mladou studentku z venkova jistě stálo hodně sil nalézt a obhájit odlišný pohled k výtvarnému umění. Již další půlgenerace studentek měla snazší úlohu, studentek tu bylo víc a začaly prosazovat své přístupy.

Eileen Cooper se proslavila již svými symbolistně-sexuálními motivy, ale její charakteristické nahé postavy ji vydržely až do nedávné doby. Tyto postavy vyvolávají představu Ráje nebo jakési základní, primitivní společnosti. V posledních letech autorka nachází více inspirací i v konkrétnějších, reálných situacích. Není již potřeba mnoha alegorií, člověk se stal sám o sobě zajímavým a šaty mu pomáhají dotvořit dojem. Jak se zpívá ve slavné písni: „Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka“. Možná je zde souvislost i se zvýšeným zájmem o portrét v současném britském umění. Existence Národních portrétních galerií v Edinguburgu a v Londýně je v Evropě unikátní.

Eileen Cooper měla již desítky výstav po celé Anglii, především však v Londýně, ale také v New Yorku. Je zastoupena v mnoha významných sbírkách. Ocenění, kterého se jí dostalo na Royal College of Art, svědčí mimojiné o významné pozici Eileen Cooper na mimořádně pestré, britské, umělecké scéně.

Praha, Leden 2016

Petr Štěpán
historik umění

Flora, 2013

oil on canvas | olej na plátně
106 x 81 cm

Heaven and Earth | Nebe a Země, 2012

oil on canvas | olej na plátně
153 x 122 cm

Night Studio | Noční atelier, 2010

oil on canvas | olej na plátně
153 x 137 cm

Taking the Long Way Home | Dlouhá cesta domů, 2007

oil on canvas | olej na plátně
107 x 137 cm

Athena, 2015

oil on canvas | olej na plátně
35 x 50 cm

Blue | Modrá, 2011

oil on canvas | olej na plátně
122 x 92 cmm

Every Picture Tells a Story | Každý obraz vypráví příběh, 2011

oil on canvas | olej na plátně
122 x 92 cm

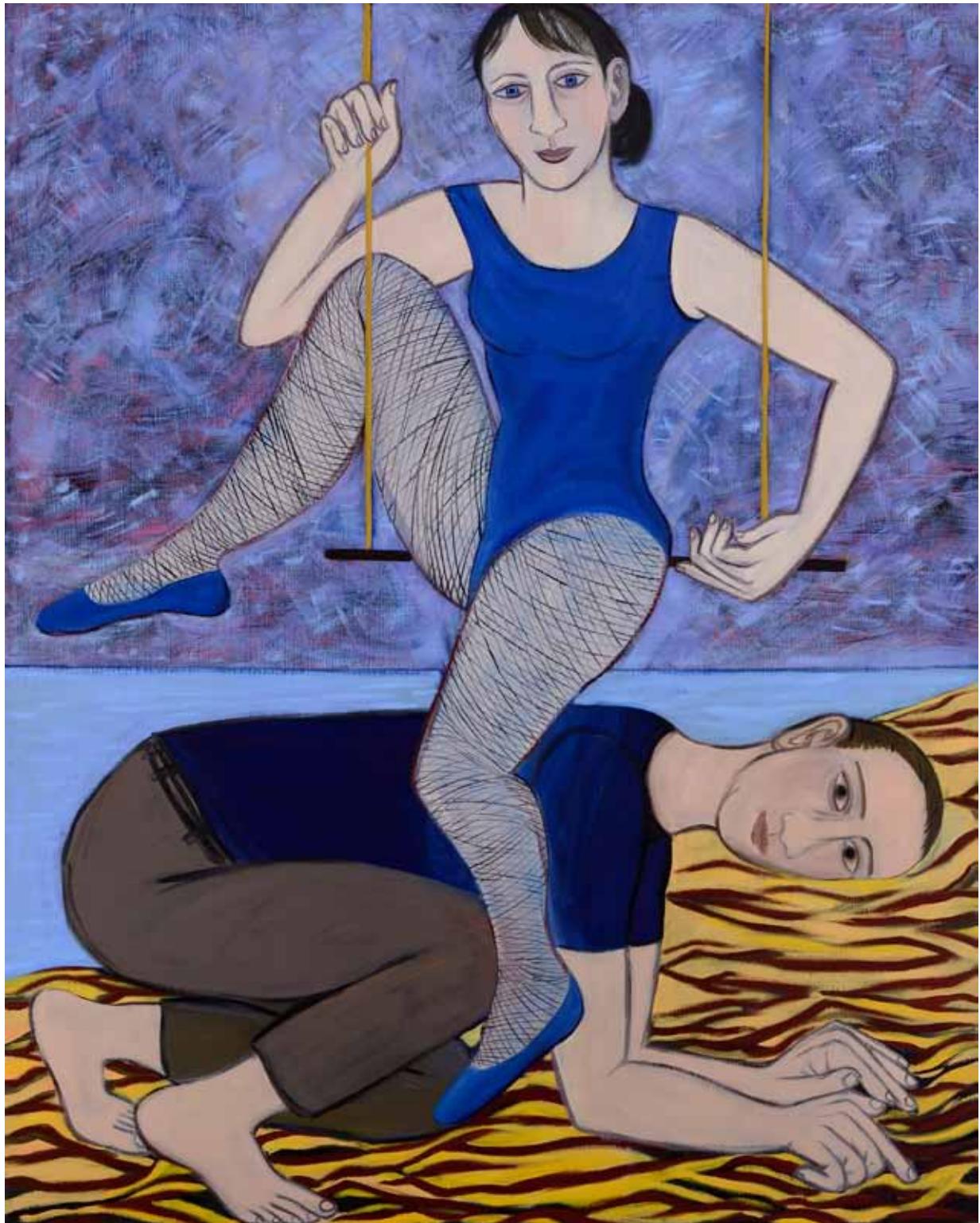
Cybele, 2015

oil on canvas | olej na plátně
35 x 50 cm

Higher Ground | Vyšší místo, 2012

oil on canvas | olej na plátně
153 x 122 cm

Honesty and Integrity | Pocitost a integrita, 2012

oil on canvas | olej na plátně
153 x 122 cm

Acrobat | Akrobat, 2011

oil on canvas | olej na plátně
137 x 106,5 cm

Trapeze | Hrazda, 2012

oil on canvas | olej na plátně
153 x 107 cm

Run Rabbit Run | Běž, běž králíku, utíkej, 2013

oil on canvas | olej na plátně
122 x 92 cm

Shadow Fox | Liščí stín, 2012

oil on canvas | olej na plátně
122 x 92 cm

Solo in Blue | Sólo v modré, 2012

woodcut | dřevoryt
60 x 46 cm

Barefoot Duet | Bosý duet, 2011

woodcut | dřevoryt
60 x 46 cm

Constellation | Konstelace, 2014

linocut | linoryt
43,5 x 32 cm

Harvest | Sklizeň, 2014

linocut | linoryt
43,5 x 32 cm

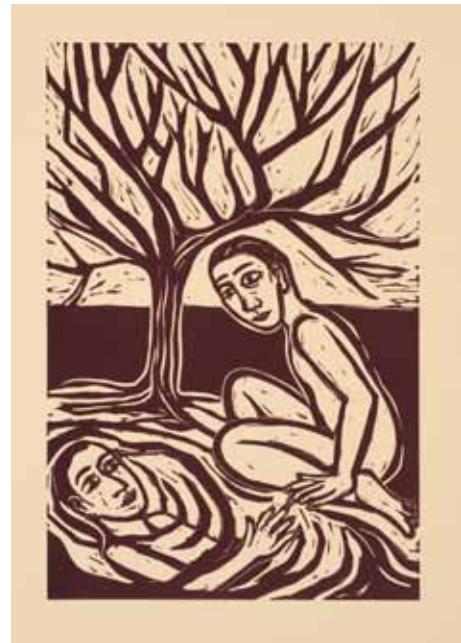
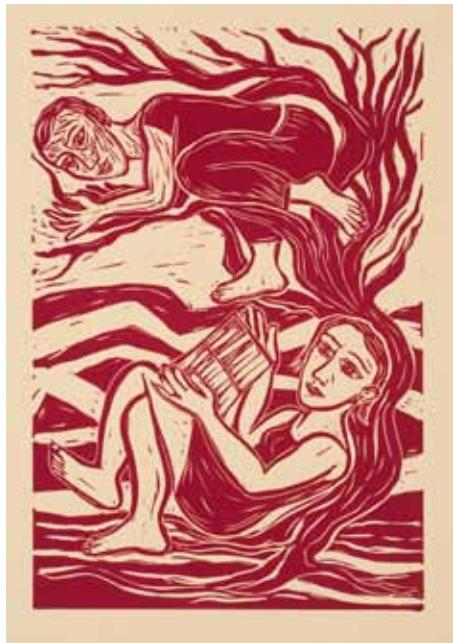
Diana, 2014

linocut | linoryt
43,5 x 32 cm

Elder | Starší, 2014

linocut | linoryt
43,5 x 32 cm

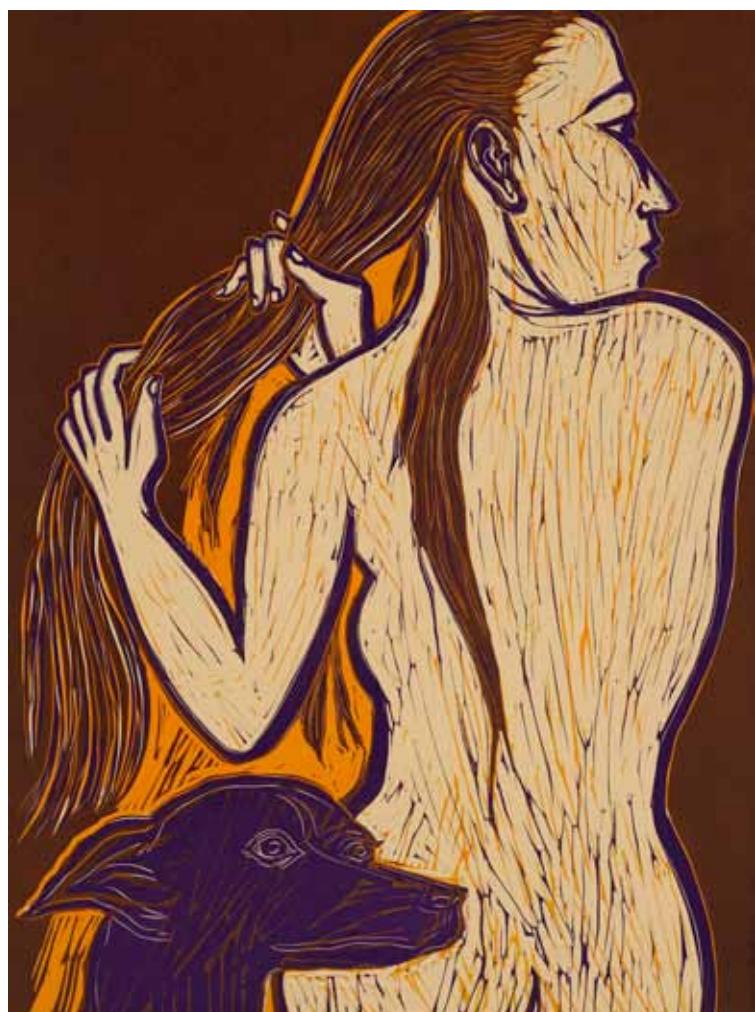

Real Spring | Skutečné jaro, 2014

linocut | linoryt
43,5 x 32 cm

Narcissus | Narcis, 2014

linocut | linoryt
43,4 x 32 cm

***Shadow | Stín*, 2011**

linocut | linoryt
65 x 51 cm

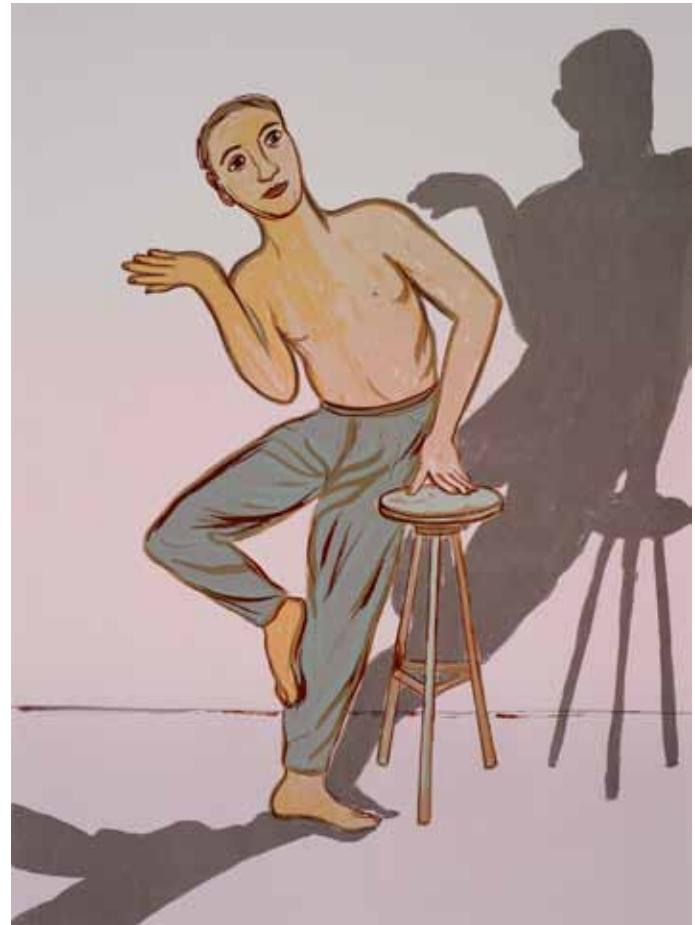
Round Midnight | Půlnoční kruh, 2012

woodcut | dřevoryt
30 x 21,5 cm

Shim Sham Shimmy | Hop sem, hop tam, 2012

screenprint | sítotisk
76,5 x 57 cm

Solo Noir | Sólo v černé, 2012

screenprint | sítotisk
76,5 x 57 cm

Trapeze III | Hrazda III., 2012

charcoal on paper | uhel na papíře
76 x 56 cm

Trapeze Couple | Pár na hrazdě, 2012

charcoal on paper | uhel na papíře
76 x 56 cm

Reach | Dosah, 2012

charcoal on paper | uhel na papíře
56 x 76 cm

Flip | Salto, 2014

charcoal on paper | uhel na papíře
120 x 90 cm

***The Romantic | Romantická*, 2014**

charcoal and pastel on paper | uhel a pastel na papíře
120 x 90 cm

Career

- 1953** Born Glossop, Derbyshire
1970-71 Ashton-under-Lyne College of Further Education
1971-74 Goldsmiths College, London
1974-77 Royal College of Art, London, MA Painting
1977-2000 Visiting lecturer at art schools throughout the UK, including Falmouth School of Art, Leicester College of Art and Design, St Martin's School of Art, Camberwell School of Arts and Crafts and City and Guilds of London Art School
1994-2006 Part time Lecturer in Printmaking at Royal College of Art
2001 Elected Royal Academician
2002 Honorary Member, Royal Society of Painter - Printmakers
2005-2010 Head of Printmaking, Royal Academy Schools
2006 Fellow, Royal College of Art
2010 Elected Keeper of the Royal Academy
2011 Honorary Fellow, Royal College of Art
2013 Honorary Doctor of Arts, Southampton Solent University

Selected solo exhibitions

- 2016** Between the Lines, MIRO Gallery Prague
2015 Hide and Seek: Work on Paper 1977 - 2014, Royal Academy of Arts, Tennant Gallery and Fine Rooms, London
2015 In the Garden, Rabley Drawing Centre, Marlborough, Wiltshire
2014 Eileen Cooper RA, Paintings and Works on Paper, Atelier Rose and Gray, Hale, Cheshire
2013 Edge to Edge, Art First, London
2012 South Lookout Project, Aldeburgh Beach Lookout, Suffolk
2011 Showing Off, Art First, London
2010 Collages, Royal Academy of Arts, Sir Hugh Casson Room, London
New Work, Arts Club, London
2009 Dreams Elsewhere, Art First, London Crosscurrent, Brook Gallery, Budleigh Salterton, Devon
2008 Crossing, Art First Projects, London
Taking Stock: The Printmaking of Eileen Cooper RA, Clifford Chance, London and The Cornerstone Gallery, Liverpool Hope University
2007 Deeper Water, Art First, London
2006 An Encore: Eileen Cooper, Art First Projects, London
2005 Time of Your Life, Art First, London
2004 Subject Matter - Paintings, Drawings and Prints, Glasgow Print Studio
2003 Eileen Cooper, 50, Art First, London
Eileen Cooper at 50, A Celebrations, Art First, New York
2002 Passions: New Work on Paper, Art First, London
Passions, Art First, New York
2000 Raw Material: Eileen Cooper at Dulwich Picture Gallery, London
Raw Material Part II, Art First, London Homecoming - The Prints of Eileen Cooper, Clifford Chance, London
1999 Second Skin: Eileen Cooper in the 80s and 90s, touring (Wolverhampton, Nottingham and Eastbourne)
1998 Open Secrets, Art First, London Graphic Work, Bridport Arts Centre, Dorset
1997 Graphic Works, The Gallery in Cork Street with Benjamin Rhodes, London
1996-97 New Graphic Works, touring (Darlington, Harrogate and Scarborough)
1995 Bohun Gallery, Henley-on-Thames, Oxfordshire
1994 Eileen Cooper at Sadlers Wells Theatre, London Shapechanger, Benjamin Rhodes Gallery, London
1993-94 Lifelines, touring (Lancaster, Exeter, Newcastle, Brighton, Sheffield and Warwick)
1992 Drawings, Benjamin Rhodes Gallery, London
1990 Paintings, Drawings and Prints, Benjamin Rhodes Gallery, London
1989 Works on Paper, Benjamin Rhodes Gallery, London
1988 Benjamin Rhodes Gallery, London
1987 Artsite Gallery, Bath
1986 Castlefield Gallery, Manchester
1985 Blond Fine Art, London Artspace Gallery, Aberdeen
1983 Blond Fine Art, London
1982 Blond Fine Art, London
1981 House Gallery, London
1979 AIR Gallery, London

*This catalogue is published on the occasion of the exhibition
Eileen Cooper – Between the Lines
Tento katalog vychází u příležitosti výstavy
Eileen Cooper – Mezi řádky*

14. 1. 2016 – 28. 2. 2016

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
Mobile: +420 737 246 091
E-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz, www.trebbia.eu

Exhibition Concept | Koncepce výstavy
Peter Hirjak

Text
Petr Štěpán

Translation | Překlad
Elizabeth Walsh-Spáčilová (English)

Editor | Redakce
Ema Součková
Tatiana Pohoyda

Graphic Design | Grafická úprava
Dominik Bilo

Photos | Fotografie
Oto Palán
Justin Piperger
Todd White

Print | Tisk
Aladin Agency

ISBN 978-80-87700-14-3

January | Leden 2016
Edition | Náklad 600 pcs / ks
© Galerie MIRO Praha

hlavní partner
main partner

výstavu podpořili
the exhibition is supported by

Galerie MIRO Praha

