TEXT K VÝSTAVE

Titul výstavy: László Fehér
Vystavujúci autor: László Fehér **Miesto konania:** Koppelova vila, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Helena Markusková
Otvorenie výstavy: 16.11.(Št) 2023 o 17:00

Koncentrovaná pamäť

V časoch sústavného spochybňovania hodnôt, László Fehér (1953) verný svojmu maliarskemu pohľadu buduje svoju hodnotovo orientovanú tvorbu. Jej kľúčovými pojmami sú: rodina, identita, súputníci, doba, pamäť, sloboda a umenie. Cez inviduálne osudy ľudí a rodinnú históriu vypovedá o pohnutých dejinách a prítomnosti stredoeurópskeho priestoru. Maľuje spomienky a prítomnosť, udržuje bdelosť kolektívnej pamäte. Vždy ide o aktualizovaný spätný pohľad, v ktorom sa prelínajú časové vrstvy minulosti a súčasnosti. Maliar pracuje podobne ako pamäť: selektuje segmenty reality a nahromadené skúsenosti, vytvára sugestívne obrazy sakralizovanej banality, zbavené nepodstatných detailov. Maľuje esenciálne diela, posúva banálne okamihy do nadčasových rovín, dodáva im monumentálne rozmery a tým aj zdanie trvácnosti.

 Pamäť ako rámcová téma, je zakódovaná už vo fotorealistických východiskách a v postoji umelca. László Fehér začínal ako excelentný fotorealistický maliar v 70-tych rokoch, demaskujúci šedú realitu totalitnej doby. Na začiatku 80-tych rokoch patril k výrazným osobnostiam neoexpresívnej maľby. Z oboch tendencií si odnášal to podstatné: artikuláciu reality a koncentrovanú výrazovosť, ktoré sa v nasledujúcich desaťročiach, stali základnými prvkami jeho originálneho štýlu.

 V 90-tych rokoch po účinkovaní na XLIV. Benátskom bienále – sa etabloval na medzinárodnej scéne radikálne očistenými rozmernými maľbami v redukovanej farebnosti – definujúcimi obdobie hľadania identity a vysporiadania sa s vlastnými dejinami. V nasledujúcich obdobiach vždy artikuloval realitu inak – raz zdôraznil jej vyprázdnenosť, inokedy jej esenciálne prvky – zachytil ju ako transformovanú nájdenú realitu – ireálnu vanitas či memento. Zmenu pohľadu, sprevádza zmena štýlu, farebnosti a prístupu. Vrátane rôznych obmien iluzívnej, plošnej, transparentnej, kontúrovej maľby a ich presahov. László Fehér desaťročia uskutočňuje jednu z najväčších výziev maliarov – rozvíjajúc naratívnu maľbu vracia do hry výrazovú silu farieb a nefarieb vytesnených na okraj záujmu. Premenil ich na svoje erbové farby, na znaky svojho nezameniteľného štýlu. V rokoch 2016 – 2020 sa u neho striedali tri obdobia: ružové, čierno-biele a šedé. Narábal v nich so symbolickými významami farieb a pridával k nim nové. Spojil realizmus s abstrakciou: príbeh s intezitou výrazu a senzibilitou farby.

Erbové farby

Ružová

Zvláštny odtieň staroružovej s ľahko ironickým nádychom ovládol atmosféru diel v rokoch 2016 – 2020. Spolu s „nefarbami“ čierno-bielej fotografie: bielou, sivou a čiernou – sa stal znakom zmenenej, skrášľujúcej či zadrhávajúcej sa optiky pamäte. Tento efekt zosilnilo používanie autorom znovuobjaveného kruhového formátu – tonda, zdôrazňujúceho ilúziu retrospektívy – spätného pohľadu do minulosti.

Čierna

Čierna je jedným z emblematických farieb Lászlóa Fehéra. Znamená vyčistenie priestoru, jeho redukciu na nekonečnú hĺbku, na dejiská existenciálnych udalostí efemérnych kontúrových postáv. V spojení s veľkým formátom, sýty čierny priestor pôsobí ako sugestívne energické pole, znásobené archetypálnymi významami a silou imaginácie. S figurálnymi motívmi situovanými do hierarchických vzťahov sa dotýka transcendentálnych sfér. Čierna striedavo hrá hlavnú rolu, nastoľuje rovnováhu alebo ustupuje.

Šedá

Šedá s efektom rozmazanosti – je znakom plynúceho času a rozpamätávania. Je farbou prechodov, všednosti, bezvýznamných udalostí, unikajúceho bytia a prechodnej existencie. Táto neutrálna mimoriadne tvárna nefarba patrí k základnej výbave umelca v rôznych obdobiach. Jej odtiene získavajú u neho nevšedné koloristické, meditatívne a vizionárske kvality. Zvečňuje ňou esenciálne udalosti a aktivizuje blednúce vrstvy pamäte.

Erbové témy

Rodina

Rodina pre umelca predstvuje intímny mikrosvet, silné zázemie s vlastnou históriou, genealogickou líniou a hodnotovou orientáciou. Zásadným spôsobom formuje človeka – vypraví ho do sveta, poskytne mu elementárne vzory správania a znamená bezpečné útočisko počas života.

 V totalitnej dobe bola jednou z únikových miest spod ideologického dohľadu režimu. Aj nad ňou sa vznášala existenciálna neistota – živená úskokmi systému, pred ktorou zostalo relatívne chránené len jedno životné obdobie: rané detstvo. Inštitucionálnou socializáciou sa začalo formovanie človeka za „budovateľa“ systému, v ktorom jednotlivec mal splynúť s kolektívom. Etické zázemie rodiny, jej dejiny, sviatky, tradície boli zárukou kontinuity ľudskosti, identity a viery v hodnotách – ktoré ticho vzdorovali ideologickému nátlaku.

 Príbehy a osudy jej členov, inšpirované fotografiami z rodinného archívu, sa v maľbách umelca menia na svedectvá, vypovedajú o dobe a o zmenenej optike spomínania.

 Na výjave z detstva jeho manželky, Edit Geisler – rozostreté výrazy tvárí škôlkarov v Rozprávke o mrkve (2016) – nesú stopy nedokonalosti záberu, blednutia pamäte, ako aj autorského zámeru zdôrazniť „stratený čas“ a proces maľovania. Kruhový formát scénky pripomína priezor imaginárneho ďalekohľadu namiereného do arkadického obdobia detstva – zároveň ružové okuliare, cez ktoré vidíme spomienky.

Doba

Osobné príbehy, banálne situácie, vrátane postojov, gest, oblečenia a atmosféry hovoria o dobe, rámcujú, kontextualizujú, časovo ukotvujú udalosti diel. V procese tvorby obraz sa mení na odraz, jedinečné na univerzálne, dočasné na nadčasové. Vnímanie minulosti sa prečisťuje, s odstupom sa zjavia nepovšimnuté detaily, niektoré kontúry blednú, iné vystupujú, tranformačný proces je nekonečný. Monumentalita obrazov má ľahko ironický nádych, evokuje vyprázdnenú monumentalitu pomníkov, rituálnych miest niekdajšej moci.

 Stretnutie škôlkarov s milicionármi v emblematických Generáciách (2016) pripomína ťaživé vízie budúcnosti totalitného režimu. V udalosti na monumentálnom formáte rezonuje skľučujúca atmosféra dobovej propagandy, zdôraznená kontrastom postáv nič netušiacich detí a hrozivých tieňov dospelých. Za adeptmi šťastnej budúcnosti stoja prízraky minulosti. Minulosť vrhá svoje tiene na súčasnosť a budúcnosť. V metaforickej sonde do minulosti – zviditeľnil László Fehér symptómy stroskotania jednej ponurej utópie.

 Na prítomnosť tieňov minulosti, krízu hodnôt, prežívajúcu nostalgiu za totalitným režimom reagoval aj v Salutujúcom (2020). Dominuje v ňom osamelá čierna silueta kontroverznej postavy maďarských dejín, komunistického vodcu porevolučnej éry (1956 – 1988) Jánosa Kádára, ktorého éra desaťročia určovala tvár krajiny. Maliar pripomenul demonštráciu moci, kde tieňovej postave Kádára, salutuje jeden z vojenských hodnostárov. Nadviazal na demaskujúce mementá režimu – zdôraznil potrebnosť prehodnotenia dejín totalitnej doby. Poukázal na relativizovanie historických skúseností, na nespoľahlivosť ľubovoľne selektujúcej pamäte.

Autoportrét

Návraty do minulosti, narábanie s osobným archívom, majú sebareflektívny rozmer. Na obrazoch sa objavuje maliar v rôznych etapách života. Buď ako spomienka, archetypálna postava, alebo súčasník v rôznych situáciách. Autoportréty mimovoľne prinášajú so sebou sebainterpretácie, interpretácie spomienok a vlastných výtvarných dejín. Maliar prechádza v nich v podobe kontúrovej bytosti rôznymi obdobiami tvorby – absolvujúc rôzne fázy štýlu a štádiá poznávania. Počnúc nultými rokmi vystúpil z tieňového bytia kontúrových postáv – konfrontoval sa sám so sebou vo fotorealistických autoportrétoch.

 V aktuálnej kolekcii patrí k nim ikonický Autoportrét (2013), ktorého pastelová verzia sa nachádza v zbierkach Galérie Uffizi vo Florencii. Je to atypický čierno-biely dvojportrét, kde okrem poprsia umelca vidno ruky a časť tela jeho manželky. Symetrická kompozícia pripomína hieratickú perspektívu Madon. Maliar sa zobrazil z nadhľadu so zatvorenými očami – v okamihu kedy sa ponoril do ticha svojho vnútorného sveta. Jemné ženské ruky mu zapchávajú uši – strážia pokoj umelca. Telá oboch spája dotyk, póza a farba oblečenia. Hlava umelca – centrum kreativty – tvorí stredobod obrazu. Portrét maliara a manželky stojacej v pozadí – vypovedá o absolútnom súlade, vzájomnej úcte a harmonickom rodinnom zázemí.

 Zvláštne miesto v jeho tvorbe majú autoportréty späté s archetypálnym živlom vody. V Autoportréte z Hévízu (2016) – rozvíjal motív protirečivej, životodarnej i smrtonosnej povahy vody. V temných vodách vulkanického jazera pláva biele znakové telo umelca s plávajúcou gumou – zachytené z nadhľadu v perspektívnej skratke. Nachádza sa v ničote, v temnej pralátke na rozhraní medzi bytím a nebytím. Bežný výjav plávania nadobudol existenciálny rozmer a elementárnu silu vízie.

 V motíve chlapca sediaceho v člne (V člne, 2017), rezonuje spomienka na obraz, ktorý bol predchodcom erbových čierno-žltých malieb (V člne, 1985). Oproti archetypálnej osamelosti detského Ja umelca a jeho vrhnutosti do sveta na staršej verzii – novšia šedo-ružová verzia má iný formát, farebnosť aj atmosféru. Vzbudzuje dojem intímneho pominuteľného okamihu či blednúcej fotografie. Vytratila sa z nej ťaživá melanchólia prechodnej existencie. Dieťa v člne sa vznáša v nekonečnom imaginárnom priestore – na ružových vlnách pamäte. Obraz zachytávajúci spomienku na letný deň pri Tisze – odkazuje na plynutie času a nepriamo aj na roky etablovania sa umelca na výtvarnej scéne.

 Maliar sa pohráva so svojou zásobárňou a médiom – predkladá nanovo formulované námety videné odstupom. Ponorí sa do kolobehu prehodnotenia a obnovy (seba)interpretácií, ktoré prinášajú nové úrovne poznania. Zdôrazňuje prchavosť spomienok – miestami používa impresionizujúci rukopis v šedej farbe – narába s posunmi kontextov. Vrství témy i spôsoby maľby.

Súputníci

Spomienkou na Miklósa Erdélya sa v roku 1993 začala otvorená séria portrétov kolegov výtvarníkov. Pribúdajúcimi rokmi sa rozšírila o portréty umelcov rôznych generácií (Gábor Bachman, 1995; Endre Tót, 1999; Tamás Hencze, 1999; Imre a Zsuzsa, 2012; János Szirtes, 2012; Pál Gerber, 2013, a. i.). Séria načrtáva obraz o generačných i profesionálnych väzbách umelca v rámci výtvarnej scény.

 Portrét uznávaného grafika Györgya Keménya (Gyuri (György Kemény, 2017), súvisel s ďalšou veľkou témou autora: s osudom židovstva. Vytvoril monumentálny portrét grafika s úsmevom na tvári vo zväčšenom výreze civilných fotografií – na ružovom pozadí. Láskavú inteligentnú tvár zachytil v striebristých tónoch, výsek poprsia v čiernom pulóvri, s ktorým korešponduje vtipný detail obrovských chráničov uší. Majster grafiky sa objavuje so znakmi ikonickej komiksovej postavy myšiaka Mickeyho – popkultúrneho loga šibalstva. Táto signifikantná komiksová postava zohráva rolu osobného symbolu, spojeného s minulosťou umelca. György Kemény, cez druhú svetovú vojnu prežil besnenie príslušníkov oddielu šípových krížov, počas ktorého ho sprevádzala kniha s myšiakom Mickeym. László Fehér citlivo zapojil do portrétu odkaz na jeho osobný príbeh a echá stigmatizujúcej spomienky.

Pamäť

 Diela vznikajú jedným dychom. Od roku 1986 ich maliar datuje na deň presne. Tvoria imaginárne „denníky“ výtvarných problémov a tém, ktoré ho zamestnávajú. V uplynulých dvadsiatich rokoch častejšie pracuje na papieri. Robí pastely, grafiky, kresby, gvaše. V kresbách kombinovaných tušom, rolu šedej prevzala kresba ceruzou, zjemnená tónovaním, kým v monochrómnych gvašoch naplno zaznie jej perleťovo-striebristá tonalita.

 Emblematické postavy z parkov, sa presunuli do lesa. Predtým ich vťahoval do seba nekonečný prázdny priestor alebo pohltila panteistická krajina – teraz to činí hustý les, kde stačí jediný bod v podobe opustenej skaly – ktorý poslúži ako oporný bod pre oči a prírodný piedestál pre človeka (V lese, 2019).

 Les – obraz neskrotnej prírody, ilúzia slobody a „rezervácie“, relatívne chránenej lokality, bol v časoch totality únikovou cestou k vlastnej „prirodzenej“ prapodstate. Pikniky, pobyty v prírode, opekávania slaniny, boli súčasťou sezónnych rituálov, ktoré umožnili vymaniť sa z monotónnej šedej reality (Opekači slaniny, 2019). Odstupom času prerástli do archetypálnych situácií – zážitkov, prežívajúcich na vyblednutých fotografiách v rodinných archívoch. V súčasnosti majú status privátnych dokumentov z minulosti Ostbloku – ktoré ako súčasť generačnej pamäte vracia na scénu imaginácia autora.

 Dráhu umelca sprevádzajú reflexie židovského spoločenstva. Táto téma je od začiatku prítomná v jeho tvorbe, od meditatívno-lyrických vstupov fotorealizmu, cez osudové stotožnenie sa s dedičstvom židovstva, po neustále návraty v rámci rodinnej histórie. V dielach je hmatateľná pietnosť – vedomie spolupatričnosti a nezmeniteľnosti toho, čo sa stalo.

 V dramatickom tichu rozmerných Na kamienkoch (2018) rezonuje vedomie ťaživého dedičstva kolektívnej pamäte, konečnosti bytia i reflexie súčasnosti. S pribúdajúcim časom narastá vzdialenosť medzi minulosťou a prítomnosťou – oproti priamo zdedenej skúsenosti povojnovej generácie, stojí „príliš hlučná samota“ postmileniárnej generácie uviaznutej vo virtuálnej realite. Na obrovských kamienkoch v nekonečnom priestore, sedí čierno-biela kontúrová postava chlapca, zahĺbená do surfovania v mobile. Biele balvany evokujúce symboly identity i pretrvávania spomienok tvoria tentokrát štafáž pre bežnú situáciu. Kontúrová postava chlapca otočená chrbtom stelesňuje nezáujem o vonkajší svet, uzavretosť do seba a krehkosť bytia. Postava chlapca sediaceho na symboloch „večnosti“, nastoľuje otázku stálosti a trvácnosti pamäte.

 Z nedávneho pandemického obdobia, pochádzajú „karanténne diela“. Odrážajú zvláštnu skúsenosť nedobrovoľnej klauzúry. Vznikli počas núdzového stavu v mimoriadnej situácii – ktorá nemá obdobu v povojnovej ére. Hoci netematizujú hrozbu epidémie – vyjadrujú túžbu po slobode a limitovaný životný priestor. Na výstave ich zastupuje pohmúrny Pomník s holubom (2020). Otvára pohľad na úzky výrez oblohy a časť opusteného pomníka. Na tmavosivom podklade sa vyníma tmavý obrys pomníka z pohľadu zdola – na okraji ktorého sedí holub. Výrazná silueta monumentu sama o sebe je mementom – nehybný kameň, dobový dokument prežívajúci rôzne ikonoklastické hnutia, dočasne okupuje mestský nomád, postrach verejných priestranstiev – symbol mieru a slobody. Kraľuje nad vyprázdneným priestorom v posthistorickej, tekutej, zrýchlenej a zraniteľnej ére – pátrajúc po ľuďoch skrývajúcich sa v bezpečí domova. Dočasné zátišie pomníka s holubom – súčasne asociuje neustále sa obnovujúcu kontinuálnu pamäť, kolobeh mechanizmu vymazávania a reštartu, šancu na katarznú nádej či metaforický obraz zamrznutého okamihu.