

A.P. Art Gallery

Budapest, 1085. József krt. 64.

+36 20 39 55 820

apartgallery.hu

CURATOR'S INSIGHT - KURÁTORI SZAKVÉLEMÉNY

YUU SOLK - MOGYORÓSSY LILIEN

A.P. ART GALÉRIA / KONTRASZTOK PÁLYÁZATI MŰVEK ÉS PORTFÓLIÓ SZAKMAI ELEMZÉS

„SYMBOLS” CÍMŰ PÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT ALKOTÁSOK:

- Meghalni_1500x1057_monokróm grafit_2020
- Tehetetlenség_1500x1051_monokróm grafit_2022

KEDVES YUU

Az alábbi szakvélemény a benyújtott portfóliód és a művészeti statemented átfogó értelmezésére épül. Az elemzés célja, hogy feltárja a munkáid által kirajzolt alkotói rendszert, és azt egyértelműen elhelyezze a kortárs képzőművészeti diskurzusban.

PORTFÓLIÓ ÖSSZKÉP ÉS KONTEXTUS

A portfóliód egy markánsan zárt, mégis intenzíven működő vizuális univerzumot hoz létre, amelynek alapstruktúrája a szubjektum felbomlására épül. A rajzok következetesen egy olyan érzékelési és létezési térben mozognak, ahol az emberi test, arc és identitás folyamatos torzulás, deformáció és szétesés állapotában.

A munkák egy pszichés helyzetbe zárnak be. Az üres háttér radikális használata megszünteti a kontextust, és ezzel teljes mértékben a formára és annak belső feszültségeire koncentrálja a figyelmet.

TEMATIKAI ÉS VIZUÁLIS RENDSZER

A portfólió vizuális nyelve néhány rendkívül következetesen variált motívum köré szerveződik:

- deformált arcok

A.P. Art Gallery

Budapest, 1085. József krt. 64.

+36 20 39 55 820

apartgallery.hu

- torz humanoid testek
- fogak mint agresszív formai elemek
- gyökérszerű, szétterjedő struktúrák
- a „semmi” mint aktív hiány

A test több mint hordozófelület, maga válik a mentális állapot megjelenésének médiumává. A forma torzulása egyenesen arányos a belső feszültséggel – ez egy világosan működő, következetes vizuális logika.

MÓDSZERTAN ÉS ALKOTÓI HOZZÁÁLLÁS

A technikai eszköztár szándékosan redukált: grafit, papír, precíz rajzi kontroll. Ez stratégiai döntés, az anyaghasználat visszafogottsága lehetővé teszi a maximális koncentrációt a formára és a jelentésre.

A rajzok kialakítása során érzékelhető egy kettősség:

- extrém kontroll (precíz vonalvezetés, részletesség)
- extrém pszichés intenzitás (széteső formák)

Ez a feszültség az egyik legerősebb strukturális eleme a munkáidnak.

POZÍCIONÁLÁS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN

A portfóliód pozicionálása több egymást átfedő kortárs és historikus művészeti irány metszéspontjában történik. Ez a rész kulcsfontosságú, mert itt válik egyértelművé, hogy a gyakorlatod egy szélesebb diskurzus része.

Szürrealizmus kortárs továbbélése

A munkáid legerősebb kapcsolódása a szürrealizmushoz, működésbeli, a tudat szélsőséges állapotainak közvetlen megjelenítése. A klasszikus szürrealizmustól eltérően nálad nincs játékosság vagy irónia – a képek sokkal inkább egy zárt, kíméletlen pszichés térben működnek.

A.P. Art Gallery Budapest, 1085. József krt. 64. +36 20 39 55 820 apartgallery.hu

Ez közelebb áll azokhoz a kortárs gyakorlatokhoz, amelyek a szürrealizmust egyfajta pszichológiai realizmusként értelmezik újra.

Outsider art és art brut határterület

Autodidakta művészként a munkáid természetesen érintik az outsider art diskurzusát, azonban fontos megkülönböztetés, hogy nem kívülálló státuszból fakadó esetlegességről van szó, hanem egy saját rendszeresen épített vizuális nyelvről.

Ez a gyakorlat így inkább a határterületen helyezkedik el:

- nem intézményes képzésből indul
- de erős belső következetességgel működik
- felismerhető és ismételhető struktúrákat épít

Ez a pozíció jelenleg a kortárs művészetben kifejezetten erős, mert lehetővé teszi az intézményes és nem-intézményes terek közötti mozgást.

Dark figurative és body horror vizualitás

A test ábrázolásának módja egyértelműen kapcsolódik a kortárs dark figurative irányhoz, valamint a body horror vizuális stratégiáihoz.

Ez a megközelítés közelebb áll a kortárs festészet azon vonalához, amely a testet mint pszichés térként kezeli.

A portfólió poszthumanista olvasatot is lehetővé tesz. A testek folyamatos átalakulásban lévő struktúrákként, amelyekben az emberi és nem emberi formák határai elbizonytalanodnak. A visszatérő gyökérszerű motívumok, a humanoid testek torzulásai és a szubjektum fragmentálódása olyan vizuális állapotokat hoznak létre, amelyek a kortárs poszthumanista diskurzus több kérdéskörével is párbeszédbe lépnek. A hangsúly az emberi identitás instabilitásának és sérülékenységének vizsgálatán van.

A.P. Art Gallery

Budapest, 1085. József krt. 64.

+36 20 39 55 820

apartgallery.hu

Pszichológiai expresszivitás és kortárs grafika

A rajzaid egyértelműen illeszthetők a kortárs grafika azon irányához, amely a precíz rajzi kidolgozottságot intenzív pszichológiai tartalommal kapcsolja össze. A részletesség nem naturalizmushoz vezet, hanem egyfajta túlhangsúlyozott, nyomasztó jelenléthez.

A monokróm használat itt különösen erős döntés, mivel kiiktatja a színből fakadó esztétikai „könnyítést” és a hangsúlyt teljesen a formára és a fény-árnyék viszonyokra helyezi

Ez a minimalizmus a kortárs diskurzusban gyakran a radikalitás eszköze.

Konceptuális dimenzió

Bár a munkáid elsődlegesen vizuálisak, a mögöttük húzódó rendszer egyértelműen konceptuális olvasatot is kínál. A visszatérő motívumok egy koherens jelentésháló részei. A „szubjektumtöredék” mint alapfogalom egy erős koncepcionális keretet ad, amely mentén a munkáid nemcsak érzékelhetők, hanem értelmezhetők is.

A portfóliód legpontosabban egy radikálisan személyes, pszichológiai alapú, monokróm grafikai gyakorlatként írható le, amely a szürrealizmus kortárs továbbélésének, az outsider art határterületének, a dark figurative vizualitásnak és a poszthumanista olvasatoknak a metszéspontjában helyezkedik el. A munkák legerősebb sajátossága, hogy az identitás, a hiány, a szenvedés és a szubjektum szétesésének kérdéseit egy következetesen felépített, könnyen felismerhető vizuális nyelven keresztül vizsgálják.

FEJLŐDÉSI IRÁNYOK

A portfólió további erősítése és a munkák tényleges hatásának kibontása szempontjából különösen fontos a kiállítási és térbeli működés tudatos újragondolása.

A portfólióban szereplő munkák egy részének léptéke és prezentációs módja jelentős mértékben befolyásolja azok észlelhetőségét és befogadását. A rajzok legerősebb sajátossága a rendkívül intenzív pszichológiai jelenlét, amely azonban nem minden esetben érvényesül azonos erővel a kiállítási térben. Bizonyos munkák esetében indokolt lehet a nagyobb léptékű megvalósítás, illetve olyan prezentációs megoldások alkalmazása, amelyek a képek vizuális és érzelmi súlyát hangsúlyosabban képesek közvetíteni.

Ez a helyzet azonban egy olyan kurátori kérdés, amely

A.P. Art Gallery Budapest, 1085. József krt. 64. +36 20 39 55 820 apartgallery.hu

tudatos megoldással az alkotói gyakorlat részévé tehető. A kis méret ugyanis potenciálisan az intimitás irányába mozdítja el a befogadást: a néző kénytelen közel lépni, belépni egy fókuszált, személyes térbe. Ez a működés kifejezetten összhangban áll a munkák pszichológiai természetével.

Ugyanakkor jelenlegi formájában a prezentáció nem használja ki ezt az adottságot. A rajzok nem egyenként, izolált képként működnek a legerősebben, hanem sűrített struktúrákban:

- sorozatokként
- tömbökbe rendezve
- kabinet-szerű installációként
- vagy koncentrált falmezőkben

A jelenlegi kiállítási gyakorlat és a művek tartalmi súlya között így egyértelmű disszonancia áll fenn: a rajzok erősebbek, mint a térbeli megjelenésük.

A következő fejlődési lépés ezért a tudatos kiállítási stratégia kialakítása, amely képes a meglévő munkák hatását felerősíteni. E nélkül a művek a térben alulreprezentáltak maradnak, és nem tudják teljes potenciáljukat érvényesíteni.

Ezzel összefüggésben a következő irányok kiemelten fontosak:

- tematikus sorozatok tudatosabb elkülönítése
- kiállítási kontextus erősítése
- portfólió szerkesztési struktúra finomítása
- installatív, térben gondolkodó megjelenítések kipróbálása

A gyakorlatod jelenlegi állapotában már egyértelműen körvonalazható és működőképes, azonban a következő lépés annak biztosítása, hogy a munkák térbeli és kiállítási megjelenése arányban álljon azok vizuális és pszichológiai intenzitásával.

Gratulálunk a sikeres szerepléshez, és bízunk benne, hogy a projektet a jövőben is hasonló szakmai igényességgel és következetességgel fejleszted tovább!

A.P. Art Gallery

Budapest, 1085. József krt. 64.

+36 20 39 55 820

apartgallery.hu

Készítette:

Vörös Réka Virág
Kurátor, A.P. Art Galéria
ArtMentor Program