

Esther Stocker: *Z budúcnosti*, 2016,
inštalácia, foto: Luiza Margan
Esther Stocker: *From the Future*, 2016,
installation, photo: Luiza Margan

ESTHER STOCKER

Z budúcnosti / From the Future

Kurátorka / Curator: Zuzana Pacáková

OTVORENIE / OPENING

6. októbra 2016 od 18:00 do 20:00 hod.
October 6th 2016 from 6 until 8 pm

Trvanie výstavy / Duration:

30. september – 20. november 2016
September 30th – November 20th 2016

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

www.kunsthallebratislava.sk

Esther Stocker sa venuje priestorovej abstrakcii a architektúre, ktorá nášstevníka vŕhne do inej dimenzie. Čiermo-biele geometrické krajiny vznikajú násobením jednoduchých tvarov a foriem, horizontálnych a vertikálnych línií. Vytvára rytmické vzorec, ktoré podčiarkujú neustupnú povahu jej diel. Repetícia základných elementov, posúvanie horizontu a hra s perspektívou tvoria hĺbku a objem priestoru.

Jej inštalácie sú priamym pokračovaním abstraktných maleb a solitérných sôch, ktoré rozvíja a rozkladá v priestore a následne aplikuje aj do architektúry či verejného priestoru. Podčiarkuje hravosť a aktrivizuje návštevníka, ktorý svojou prítomnosťou a pohybom dotvára dynamiku a určuje hĺbku inštalácie samotnej. Determinuje tak "končno" daného priestoru.

„Snažím sa nájsť veci, ktoré som nehládala a práve v geometrii sa skrýva nepopierateľná pravda. Moje maľby a inštalácie sú zamerané najmä na zredukované geometrické štruktúry a ich schopnosť meniť sa. V tejto súvislosti ma zaujímajú kontrastné pôly zmeny: že znena môže viesť k rozvoju alebo ku kolapsu“, charakterizuje svoju tvorbu autorka.

Prísna organizácia jednotlivých elementov vytvára istú matematickú schematickosť, presnosť a poriadok. Silná vizualita a hra s optickou ilúziou častokrát núta diváka vymedziť si spôsob vnímania: sústreďiť sa na čiastkový výsek geometrickej krajiny, alebo naopak vnímať priestor ako neohraňovaný celok. Prítomnosť diváka sa galéria mení na pódium, ihrisko, a otvára nové možnosti vnímania a spravenia. Inštalácia funguje ako systém koordinátov, kde ľudia sú elementy, ktoré ich určujú a kódujú.

Hlavným médiom autorky je abstrakcia, ktorou formuluje vlastný kritický postoj k svetu, a to rešpektujúc usporiadanie jeho samotných štruktúr. „Našu spoločnosť riadia rôzne druhy systémov, ktoré

zasahujú do nášho života a organizujú nám ho. Avšak nijaký systém, či už politický, súdny, ekonomický, sociálno-kultúrny alebo priestorový, nemôže obsiahnuť život v plnom rozsahu. Každý systém má teda svoje medzery, nepresnosti i nejasnosti“, hovorí Stocker.

Pre ňu charakteristická "mriežka", viditeľná len z polovice, podnecuje predstavitivosť. Vytvára orádky o hranici medzi chaosom a poriadkom, realitou a fikciou, stavia popredie oproti pozadiu, presnosť oproti prchavosti či jasnost významu oproti dvojjazyčnosti. Všetky druhy plánovaného nedokončenia či chyby v jej iluzórnych dielach sú nakoniec dotvárané našimi predpokladmi o svete, akoby sme sa sami stavali súčasťou akčtnosti testu.

Malá formálna odchýlka priamky v rámci mriežky môže spôsobiť dezorientáciu. Dezorientáciu, ktorá nie je iba vizuálnou, ale kognitívnu: známe sa už nedá rozpoznať, stráca sa pocit istoty. Aj keď nepoznáme, predpokladáme, že to bude mať nejakú formu a očakávame, že sa táto forma bude správať predvídateľným spôsobom.

„Osobne ma nadsýchna spôsob, akým rozpoznávame tieto očakávania až vtedy, keď sa nenaplniajú. Najviac zo všetkého ma fascinujú formálne paradoxy, logika rozpornosti. To, že štruktúra môže byť usporiadaná, a zároveň neusporiadaná a presnosť geometrie sa niekedy stáva nepresnou“, vysvetľuje umelkyňa.

Zuzana Pacáková

kurátorka výstavy

Esther Stocker: Z budúcnosti, 2016, inštalácia, foto: Luiza Margan
Esther Stocker: From the Future, 2016, installation, photo: Luiza Margan

ESTHER STOCKER

Z budúcnosti / From the Future

Esther Stocker focuses on spatial abstraction and architecture that pulls viewers into a different dimension. Black-and-white geometrical landscapes are created through multiplication of simple shapes and forms, horizontal as well as vertical lines. She creates rhythmic patterns that underline the unyielding character of her works. Repetition of basic elements, shifting of the horizon and playing with the perspective creates the depth as well as volume of the space.

Her installations represent a direct continuation of abstract paintings and solitaire sculptures that she develops and decomposes within the space and consequently also applies in architecture as well as the public space. She highlights playfulness, and stimulates the viewer to complement the dynamics and determine the depth of the installation itself by his or her own presence or movement. Thus she defines the „finite“ of the given space.

„I try to find things I was not looking for and there is solid truth in geometry. My paintings and installations focus on reduced geometrical structures and their ability to change. In this context I am interested in the contrasting poles of change: that it can lead to either development or collapse“, the artist explains her work.

The rigid organisation of individual elements creates a certain mathematical schematics, precision, and order. Strong visibility and playing with optical illusion often make the viewers to define their own way of perception: focusing on a fragment of the geometrical landscape, or vice versa, perceiving space as an undefined whole. The presence of the viewer transforms the gallery into a podium, a playground, opening up new possibilities for perception and behaviour. The installation acts as a system of coordinates in which people represent the elements that determine and code them.

The author uses abstraction as her main medium whereby she formulates her own critical stance vis-a-vis the world, namely by respecting the arrangement of its individual structures. „Our society is governed by all sorts of systems and structures that organise and steer life. No system, however, whether political, judicial, economical, socio-cultural or spatial, can comprise life in its entirety. Every system has gaps, leaks and ambiguities“, Stocker says.

The „grid“, a characteristic feature of her work, visible only partially incites imagination. It raises questions regarding the borderline between chaos and order, sets reality against fiction, foreground against background, accuracy against volatility or clarity of meaning against ambiguity. All kinds of planned incompleteness or errors in her illusive works are eventually completed by our assumptions about the world, as if we ourselves were becoming part of some test.

A small formal deviation of a line within the grid can cause disorientation. The disorientation that is not only visual, but also cognitive: the known can no longer be deciphered; the feeling of certainty disappears. Even though we do not know it, we assume that it has a certain form and we expect that this form is going to behave in a predictable way.

„I am personally fascinated by the way we recognize these expectations only when they are not accomplished. Most of all I am fascinated by formal paradoxes, the logic of contradiction. The fact that the structure can be orderly and disordered at the same time, and the exactness of geometry becomes vague sometimes“, the artist explains.

Zuzana Pacáková

curator of the exhibition

Esther Stocker: Z budúcnosti, 2016, inštalácia, foto: Oliver Otrenschläger
Esther Stocker: From the Future, 2016, installation, photo: Oliver Otrenschläger

OTVORENÉ / OPEN

Pon: 12:00 – 19:00 / Mon: 12 pm – 7 pm
Uto: zatvorené / Tue: closed
Str: 12:00 – 20:00 / Wed: 12 pm – 8 pm
Štv – Ned: 12:00 – 19:00 / Thu: 12 pm – 7 pm

Vstup voľný / Free entry

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
Slovenská Republika

www.kunsthallebratislava.sk

ESTHER STOCKER

www.estherstocker.net

Esther Stocker pochádza z Talianska. Narodila sa v roku 1974 v meste Silandro v južnom Tyrolsku. V roku 1994 študovala na Akadémie der Bildenden Künstler vo Viedni, v roku 1996 na milánskej Accademia di Belle Arti di Brera, a v roku 1999 v Spojených štátoch na kalifornskej vysokej škole Art Center College of Design v Pasadene. Žije vo Viedni. Samostatne vystavuje od roku 1997.

V inštaláciách, klasickej a nástennej maľbe, fotografii i videu pracuje s minimalistickým výrazovým slovníkom čiernych, bielych a šedivých geometrických foriem. Zložité systémy rastrov tvoria v jej dielach opticky pôsobivé štruktúry. Za sebou má rad realizácií v architektúre a úspešné výstavy v popredných svetových galériách súčasného umenia (napr. vo viedskej Kunsthalle, viedskom MUMOK, CCNOA v Bruseli, Künstlerhaus v Hannoveri, MACRO Roma, v rade galérií súčasného umenia v Londýne a inde). V roku 2004 dostala prestížnu rakúsku cenu Otto Mauer.

Esther Stocker is a native of Italy. She was born in 1974 in Silandro in South Tirol. In 1994 she studied at Akademie der Bildenden Künstler in Vienna, in 1996 at Accademia di Belle Arti di Brera in Milan, and in 1999 at the Californian Art Center College of Design in Pasadena. She lives in Vienna. She has had solo exhibits since 1997. In her installations, traditional as well as mural paintings, photography as well as video she works with the minimalist expression means of black, white and grey geometrical forms. The complex systems of grids in her works constitute optically impressive structures. She has had several architectural realizations and successful exhibitions in reputed galleries of contemporary art worldwide (e.g. in the Vienna Kunsthalle, Vienna MUMOK, Brussels CCNOA, Hannover Künstlerhaus, MACRO Roma, in major galleries of contemporary art in London and elsewhere). In 2004 she was awarded a prestigious Austrian prize of Otto Mauer.

Autorka je zastupovaná galériou Krobath vo Viedni.

The artist is represented by Gallery Krobath Wien.

ESTHER STOCKER

Z budúcnosti / From the Future

Kurátorka / Curator: Zuzana Pacáková

Trvanie výstavy / Duration:
30. september – 20. november 2016
September 30th – November 20th 2016