

ZDSLU

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
The Slovenian Association of Fine Arts Societies

Okno umetnosti k sosеду

umetniška razstava

Fenster zum Nachbarn

Kunstaussstellung

Flor 463, 2013, žgana glina

Catherina Zavodnik

akademska slikarka akademische Malerin

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SLOVENIJE
V CELOVCU

REPUBLIK SLOWENIEN
MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
GENERALKONSULAT DER REPUBLIK SLOWENIEN
IN KLAGENFURT

Celovec / Klagenfurt, Radetzkystraße 26

XII. 2014 – III. 2015

Catherina Zavodnik

Da Vincijevi sakralni zapiski o klasifikaciji dreves

Praspomin na prvinskost starih tehnik najstarejših oblik zapisov in duh nove dobe, prebujajočega se človeka, ki je iz srednjeveške sholastike prešel na pot zvedavega proučevanja narave in njenih pojavov, človeka in njegovega anatomskega ustroja, perspektive, inženirske gradnje in začetka nove znanosti v renesansi, navdihuje globoke arhetipske sanje avtorice – razpete med ženstveno subtilnost in duha *Homo Universale*. Iz opusa RIPATRIARSI, predstavljenega v Pretorski palači v Kopru (2013), so takrat razstavljeni glineni zapisi *Tribute to Da Vinci* dobili svojo »concordia veteris« oz. paralelne refleksije v grafičnih listih novonastalih »Sakralnih zapiskov« o klasifikaciji dreves.

Cikel predstavlja nekakšen communiqué med vtisi narave, arhetipi, umetničinimi vizijami in duhovnim orakljem, ki je nastal po predhodni inspiraciji zapisov na glini, le da niso pisani v posebni zrcalni pisavi, kot prvotni Leonardovi zapisi. Namesto zrcalne pisave pa se nam tokrat predstavljajo zrcalne podobe grafik v tehniki giclée kot ‚nove‘ klasifikacije dreves in hkrati kot vsebinska vodila skozi cikel življenja rastlin in hkrati kot duhovni zapisi orakeljskih (na)vodil. Avtoričine vizije in globok arhetipski praspomin jo vežejo na čas renesanse – na Toskano, Firence, Leonarda in njegove sodobnike. V njenih grafikah in zapisih pa se ta skoraj šest stoletij star duh oživlja kot zapis globoke, zavedne ali nezavedne navezanosti na preteklost, ki dobiva skozi podobe na začetku 21. stoletja novo obliko, vsebino in duhovno konotacijo. WAGANDA 410., češnjevo drevo, je v celotnem ciklu njen ‚zadnji‘ poklon pomladi, Sieni in čarobno glinenim likovnim zapiskom o klasifikaciji dreves.

Grafike učinkujejo, kot bi v likovni jezik prevajale Leonardove botanične zapise, s številnimi nežno-subtilnimi vegetabilnimi oblikami, linijami stebel, listi, rastlinskimi ‚izpisi‘, ki hkrati nosijo tudi zrcalne odtise Catherininih glinenih zapisov. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno novo obliko Leonardovih dnevnikov, slogovno preoblikovanih v novodobni jezik avtoričine interpretacije.

Celotna razstava reflektira večplastno odstiranje med poklonom Leonardu in navdihom renesanse, med bivanjsko izgubljenostjo in duhovnimi spoznanji ter poklonom Naravi in njeno interpretacijo skozi individuuum umetničine vizije. Zato je celotna vsebina avtoričinega sporočila, med spoznanjem in iskanjem, med človekom in naravo rastlin ter dreves, povezana v drobni glineni figuri Deklica s ptički, ki na simbolični ravni povezuje sakralne drevesne zapiske.

Sedanjest in preteklost, predvsem pa ta trenutek, nagovarjajo k spoštovanju tradicije, kajti po poteh prednikov hodijo sodobniki in prav tako nas avtorica pozdravlja z njeno silhueto, stopljeno z šepetanjem skrivnostnega drevoreda.

(Bojana Čampa, univ. dipl. um. zg./zg., likovna kritičarka)

Catherina Zavodnik

Da Vincis sakrale Aufzeichnungen über die Klassifikation von Bäumen

Die Urerinnerung an die Ursprünglichkeit der alten Techniken der ältesten Formen von Aufzeichnungen und an den Geist der Neuzeit, des erwachenden Menschen, der sich von der mittelalterlichen Scholastik auf den Weg der neugierigen Erkundung der Natur und ihrer Phänomene, des Menschen und seines anatomischen Aufbaus, der Perspektive, der Ingenieurbauten und des Beginns der neuen Wissenschaft in der Renaissance macht, inspiriert die tief archetypischen Träume der Autorin im Spannungsfeld zwischen weiblicher Subtilität und dem Geist des *Homo universalis*. Aus dem Werk *RIPATRIARSI*, das im Prätorenpalais in Koper 2013 präsentiert wurde, erhielten die damals ausgestellten Toninschriften *Tribute to Da Vinci* in den grafischen Blättern der neu entstandenen ‚sakralen Aufzeichnungen‘ über die Klassifikation von Bäumen ihre ‚concordia veteris‘ bzw. parallelen Reflexionen.

Der Zyklus stellt eine Art von Kommuniké zwischen den Eindrücken der Natur, den Archetypen, den künstlerischen Visionen und den geistigen Orakeln dar, das nach der vorhergehenden Inspiration der Tonaufzeichnungen entstand, nur das er nicht in der Spiegelschrift verfasst wurde wie die ursprünglichen Schriften Leonardo da Vincis. Anstelle der Spiegelschrift treten uns diesmal die Spiegelbilder der Grafiken in der Giclée-Technik als ‚neue‘ Klassifikation von Bäumen und zugleich als inhaltliche Leitbilder durch den Lebenszyklus der Pflanzen und als geistige Aufzeichnungen der Anweisungen der Orakel entgegen. Die Visionen und ihre tiefe archetypische Urerinnerung binden die Autorin an die Zeit der Renaissance, an die Toskana, an Florenz, an Leonardo und an seine Zeitgenossen. In ihren Grafiken und Aufzeichnungen wird dieser beinahe sechs Jahrhunderte alte Geist als Aufzeichnung, einer tiefen, bewussten oder unbewussten Bindung an die Vergangenheit wiederbelebt, der durch die Bilder zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine neue Form, einen neuen Inhalt und eine geistige Konnotation erhält. *WAGANDA 410*, der Kirschbaum, ist im gesamten Zyklus ihr letztes Geschenk an den Frühling, an Siena und die zauberhaften bildnerischen Aufzeichnungen in Ton über die Klassifikation von Bäumen.

Die Grafiken wirken, als hätte eine Bildsprache Leonardos botanische Aufzeichnungen mit zahlreichen sanft-subtilen vegetabilen Formen, Stängellinien, Blättern, Pflanzenausschreibungen übersetzt, die zugleich die spiegelnden Abdrücke der Tonaufzeichnungen von Chaterine in sich tragen. Man könnte sagen, das es um eine neue Form von Leonardos Tagebüchern geht, um eine stilistisch umgeformte neuzeitliche Sprache der Interpretation der Autorin.

Die gesamte Ausstellung reflektiert die mehrschichtige Entdeckung zwischen dem Geschenk Leonardos und der Inspiration der Renaissance, zwischen der existenziellen Verlorenheit und der geistigen Erkenntnis des Geschenkes der Natur und ihrer Interpretation durch das Individuum einer künstlerischen Vision. Deshalb bewegt sich der gesamte Inhalt der Botschaft der Autorin zwischen Erkenntnis und Suche, zwischen dem Menschen und der Natur der Pflanzen und der Bäume, die in der kleinen Tonfigur Mädchen mit Vögeln verbunden ist, welche die sakralen Baumaufzeichnungen auf symbolischer Ebene verbindet.

Die Gegenwart und die Vergangenheit, vor allem jedoch dieser Augenblick, verlangen den Respekt vor der Tradition, denn die Zeitgenossen wandeln auf den Wegen der Altvorderen. Deshalb spricht die Autorin zu uns über ihre Silhouette, die mit dem Rauschen einer geheimnisvollen Allee verschmilzt.

(Bojana Čampa, Univ. Dipl. Kunsthistorikerin/Hist., Kunstkritikerin)

Classification of trees.

Small, lofty, straggling, thick, that is as to foliage,
dark, light, russet, branched at the top;
some directed towards the eye, some downwards;
with white stems; this transparent in the air, that not;
some standing close together, some scattered.

Razvrstitev dreves.

Majhna, vzvišena, trajnostna, debela, po listju,
temna, svetla, rdečkasta, razvejana na vrhu,
nekatera usmerjena v oko, nekatera navzdol,
z belimi stebli, ta transparentna v zraku, ta ne,
nekatera stoječa blizu skupaj, nekatera razpršena.

Einteilung der Bäume.

Kleine, erhabene, langlebige, dicke, belaubte,
dunkle, helle, rötliche, verästelt in der Krone,
manche fallen ins Auge, manche blicken nach unten,
mit dicken Stämmen, manche transparent in die Luft, andere wiederum nicht,
manche stehen zusammen, andere sind verstreut.

Catherina Zavodnik je bila rojena 1975 v Ljubljani. Leta 2008 je magistrirala iz slikarstva, leta 2003 iz umetniške grafike, leta 2000 pa je diplomirala iz industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Med letoma 2000 in 2004 je svoje grafično znanje nadgrajevala v Urbino v Italiji. Svoja dela je predstavila na mnogih razstavah tako doma kot v mednarodnem prostoru. Predvsem v zadnjem času se je uspešno uveljavila na nekaterih razstavah priznanih galerijskih hiš v tujini. Potem ko je bila marca 2011 s sliko *September* v konkurenci več kot 3000 umetniških del sprejeta na najpomembnejšem javnem pozivu umetnikom v Severni Evropi, *Spring Exhibition 2011* v Kunsthal Charlottenborgu, nadaljuje svoje delo z veliko bolj ženstveno, subtilno energijo. Prepoznavamo jo kot senzibilno umetnico svežih izpovednih vsebin. Ukvarja se s slikarstvom, z grafiko, s kiparstvom in poezijo.

Catherina Zavodnik, geboren 1975 in Ljubljana. Im Jahr 2008 schloss sie das Studium der Malerei mit dem Magister ab, im Jahr 2003 das Studium der künstlerischen Grafik und im Jahr 2000 das Studium Industriedesign an der Akademie für darstellende Kunst und Design in Ljubljana. In den Jahren 2000 und 2004 erweiterte sie ihr grafisches Wissen in Urbino in Italien. Sie hat ihre Arbeiten bei vielen Ausstellungen sowohl im In- wie auch im Ausland präsentiert. Besonders in letzter Zeit hat Catherina Zavodnik bei einigen Ausstellungen bekannter Galerien im Ausland mitgewirkt. Nachdem sie im März 2011 mit dem Bild *September* unter mehr als 300 Künstlern für die wichtigste öffentliche Ausstellung in Nordeuropa *Spring Exhibition 2011* in der Kunsthalle Charlottenborg ausgewählt wurde, zeigen ihre Arbeiten eine viel weiblichere, subtile Energie. Wir kennen sie als sensible Künstlerin mit frischen erzählerischen Inhalten. Sie beschäftigt sich mit der Malerei, mit der Grafik, mit der Bildhauerei und mit der Poesie.

Katalog izdala Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov,
zanjo Aleš Sedmak
in Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu

Kustos razstave Olga Butinar Čeh
Ljubljana, Celovec/Klagenfurt, 2014

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

REPUBLIK SLOWENIEN
MINISTERIUM FÜR KULTUR