

Nadia Rovderová
FOTOFATAL
+
PASTORAL
Suzanne Pastor

„Umenie je ako zrkadlo, vidíš len seba; ale robiť umenie znamená zviditeľniť neviditeľnú časť seba samého.“

Výstava ako intermediálny dialóg fotografie, objektov a inštalácií v rôznych obsahových posolstvách dopĺňa prezentáciu súčasnej fotografie v stredoeurópskom kontexte a je prvou spoločnou prezentáciou autoriek na Slovensku. Vizuálna poézia Nadi Rovderovej (SK/CZ), evokujúca základné zložky psyché formou „fotografických malieb“ je konfrontovaná s objektmi a experimentmi Suzanne Pastor (USA/CZ), ktorej diela vrstvia čas i priestor v trojrozmerných asamblážach, evokujúcich slobodu formy a materiálu. Projekt je realizovaný v rámci dramaturgického cyklu výstav DVOJICE.

Američanka nemeckého pôvodu, žijúca v Prahe – **Suzanne Pastor**, je multimediálna umelkyňa, fotografka, kurátorka, spoluzakladateľka a prvá riaditeľka Pražského domu fotografie. Autorka s humorom a nadhľadom medituje o živote strávenom vo svete umenia, o hraniciach média fotografie, ale rovnako o svojich najbližších, či zmysle života v cykloch originálnych fotogramov, asambláží, fotografických kníh, objektov a inštalácií. Perfektne zvláda techniku, pri ktorej fotografiu kombinuje s inými materiálmi, často pri použití prehľadných fólií, či skla. Na interpretáciu „dolce vita“ nahliada z hľadiska psychológie, ktorú rovnako ako fotografiu študovala v USA.

Česko-Slovenka **Nadia Rovderová** je kurátorka, publicistka, fotografka, zakladateľka a majiteľka pražskej galérie Art In Box. Narodila sa a dospievala na Spiši, pod Tatrami, od r. 1989 žije a tvorí v Prahe. V expresívnych „fotomalbách“ nachádza v zdanlivo všedných situáciách výnimočné, až takmer osudové podtexty. Výstupné diela evokujú základné zložky psyché podľa psychoanalytika C. G. Junga. Fotografiu používa ako prostriedok skúmania vlastnej i spoločenskej identity – ako svoj intímny obrazový denník, rodinnú, či dejinnú kroniku. V jej tvorbe sa zároveň odráža vývoj fotografického média od analógovej čierno-bielej a farebnej fotografie cez digitálne farebné snímky až po experimenty so skenerom, či s virtuálnou fotografiou (Facebook, Instagram).

Kurátorka / Curator: Mgr. Lucia Benická – GUS

Odborná spolupráca / Expert cooperation: Suzanne Pastor, Nadia Rovderová

Produkčná spolupráca / Production cooperation: Mgr. Lenka Kráľová – GUS

Grafika / Design: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

Preklady / Translations: Gavin Cooper

Produkcia / Production: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s galériou Art In Box a Domom fotografie, o.z. / Gallery of Spiš Artists – cultural facility of Košice self-governing region in cooperation with Art In Box and Dom Fotografie, NGO

“Art is like a mirror, you only see yourself, but making art means making an invisible part of yourself visible.”

The exhibition, the first joint show by these two artists in Slovakia, is an intermedia dialogue between photography, object art and installations in a wide-ranging semantic content complemented by a presentation of contemporary Central European photography. The visual poetry of Nadia Rovderová, evoking the fundamental elements of the psyche in the form of “photographic paintings”, is contrasted with the objects and experimentation of Suzanne Pastor (USA/CZ), whose works layer time and space in three-dimensional assemblages which invoke a freedom of form and material. The project is part of the COUPLES dramaturgical cycle of exhibitions.

An American with German roots who now lives in Prague, **Suzanne Pastor** is a multimedia artist, photographer, curator and the co-founder and first director of the Prague House of Photography. With humour and a certain degree of detachment, she meditates on a life spent immersed in the world of art, the limits of the photographic medium, but also on those closest to her and the meaning of life in cycles of original photograms, assemblages, photography books, objects and installations. Her technical mastery is applied to combinations of photography with other materials such as transparent films and glass. She probes interpretations of “la dolce vita” from the perspective of psychology, a subject which, together with photography, she studied in the USA.

Nadia Rovderová is a Czech-Slovak curator, publicist and photographer, and she is also the founder and owner of the Art in Box gallery in Prague. Born and raised under the Tatras in the Spiš region, she has been living and working in Prague since 1989. In her expressive “photo-paintings”, she seeks out remarkable, almost fateful subtexts in the seemingly ordinary; the resulting works evoke the fundamental elements of the psyche as formulated by Carl Jung. She uses photography to examine personal and social identities – as intimate pictorial diaries, or as family or historical chronicles. Her works also reflect the development of the medium of photography from analogue black and white to colour photography, to digital colour photos through experimentation with scanned images or to the virtual photography of Facebook and Instagram.

Mgr. Lucia Benická,
kurátorka výstavy / exhibition curator

SUZANNE PASTOR

„Mám v sebe zvedavosť, či potrebu experimentovať s dvojrozmernosťou fotografickej tlače. Použitie sekvenčných snímok, vrstiev, poskladaných takmer ako v knihe, je nesmierne mocný nástroj... vrstvenie času a priestoru v trojrozmerných assemblážach poskytuje ďalšiu slobodu formy a materiálu, slobodu, tak dôležitú pre sochára...“

[S. Pastor, Praha, 2008]

Suzanne Pastor (*1952, Chicago, USA), Američanka nemeckého pôvodu, od r. 1990 žije v Prahe. Vystavovala po celom svete, jej diela sú v mnohých súkromných a verejných zbierkach ako Múzeum Ludwig v Kolíne / DE, Brooklyn Museum of Art / USA, Museum of Photography / Izrael, Museum of Contemporary Photography a School of Art Institute, Chicago / USA, Moravská galéria v Brne / CZ, Musée Réattu v Arles / FR, a iné. Pastor bola spoluzakladateľkou a prvou riaditeľkou Pražského domu fotografie, realizovala mnoho workshopov (fotografia v tretej dimenzii) po celej Európe. Preložila a napísala množstvo článkov a prednášok o Bauhause a fotografii, o nemeckej fotografii v dobe moderny, o feministickej a českej avantgardnej fotografii. Je tiež zberateľkou českej fotografie a fotografických kníh. Ako autorka je známa trojrozmerným prístupom k fotografii, najmä svojimi sklenenými knihami – plastikami, ktoré skúmajú kombinácie textu a obrazu, vrstvenie pamäte, sekvencovanie. Fotografie nenápadného poetického surrealistického charakteru sú ručne kolorované, trhané, vrstvené, skladané, pribíjané alebo kombinované s fragmentmi fotografií z 19. storočia, fragmentmi textu alebo inými predmetmi. Osobitý prístup k fotografii bol ovplyvnený jej prácou s múzeami a galériami, konkrétne používaním materiálov súvisiacich s „balením“ a prezentáciou fotografie ako komodity, vrátane skla, matných dosiek, rámov, chirurgických pásov a textov.

“I possess at the very least - curiosity - a need to experiment with, to enhance the two dimensionality of the photographic print... Using sequential images, as in a book form, is an enormously powerful tool... Layering of time and space in three-dimensional assemblages provides additional freedom of form and material, most useful for the would-be sculptor...” [S. Pastor, Prague, 2008]

Suzanne Pastor (*1952, Chicago, USA) is an American of German descent who has been living in Prague since 1990. Her work has been exhibited throughout the world and appears in many private and public collections including Museum Ludwig in Cologne / DE, the Brooklyn Museum of Art / USA, the Museum of Photography / Israel, the Museum of Contemporary Photography and the School of Art Institute, Chicago / USA, the Moravian Gallery in Brno / CZ and Musée Réattu in Arles / FR. Pastor was the co-founder and first director of the Prague House of Photography and has conducted many workshops (on three-dimensional photography) throughout Europe. She has translated and written numerous articles and lectures on Bauhaus and photography, German Modernist photography and on feminist and Czech avant-garde photography. She is also a collector of Czech photography and photography books. As an artist, she is well known for her three-dimensional approach to photography, primarily through her glass books – sculptures which examine combinations of text and images, layers of memory and sequencing. Photographs with an ambiguously poetic and surreal character are coloured by hand, torn, layered, pierced or combined with fragments from 19th century photographs with scraps of text or other materials. Her idiosyncratic approach to photography has been influenced by her work with museums and galleries, specifically the use of materials related to the “packaging” and presentation of photography as a commodity, involving glass, mat-board, nails, frames, surgical tape and texts.

https://en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Pastor

NADIA ROVDEROVÁ

„Myslím si, že umenie nepochádza z nás. To pravé umenie pochádza zo sfér kolektívneho nevedomia, tak, ako ho definoval C. G. Jung. Autor je prijímač, signály ďalej zhmotňuje a sprostredkuje prostredníctvom svojej intuície, vnímavosti, zručnosti. Umenie tak potom rezonuje len na určitej úrovni citlivosti u autora i diváka.“ [N. Rovderová, Praha, 2022]

Nadia Rovderová (*1971, Poprad, SK) vystavovala na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Japonsku a v iných krajinách. Jej fotografická tvorba nadväzuje na záľubu v maľbe – vznikajú originálne foto-obrazy, ktoré reflektujú ľudské vzťahy, podprahové vnímanie, či záhady psychológie. Do extrému rozvíja hru s „chybou“ vo fotografii: expirované filmy, zväčšovanie malých detailov snímaných mobilom do veľkých formátov, experimenty s virtuálnou realitou. V r. 2020 uviedla autorskú výstavu „Fotofatal“ v centre súčasného umenia DOX v Prahe. Projekt Fotofatal je kontinuálny subjektívny a intímny denník autorky. Po prvý krát bol predstavený v r. 1999 kurátorkou Luciou Benickou na výstave „O sebe“ v rámci cyklu „Nové mená v súčasnej slovenskej fotografii“ na výstavách v pražskom paláci Akropolis a v popradskom Dome fotografie. Popri svojej vlastnej tvorbe, publicistike a kurátorstve sa venuje galeristike – založila a vlastní pražskú galériu Art In Box. Je autorkou, či spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií o výtvarnom umení a fotografii.

“I don't think that art comes from ourselves. I believe instead that art emerges from the realm of the collective unconscious as defined by Carl Jung. The artist is a receiver; they materialize and mediate these signals by means of their intuition, perception and skill. Art thus only resonates at a specific level of sensitivity with both the artist and the viewer.” [N. Rovderová, Prague, 2022]

Nadia Rovderová (*1971, Poprad, SK) has participated in exhibitions in Slovakia, the Czech Republic, Poland, Germany, Italy, Hungary, Japan and many other countries. Her photographic works is intrinsically connected to her passion for painting – they take the form of original photo-images which reflect human relationships, subliminal perception or the mysteries of psychology. Her plays on the idea of “mistakes” in the photographic process are often taken to extremes: the use of expired filmstock, large-scale expansions of details captured on mobile phones, experiments with virtual reality. In 2020 her solo exhibition titled “Fotofatal” was held at the DOX Centre for Contemporary Art in Prague. The Fotofatal project is the artist's ongoing subjective and intimate diary. The work was first presented in 1999 by the curator Lucia Benická at the “O Sebe” [About Myself] exhibition at the Palac Akropolis in Prague and the House of Photography in Poprad as part of the “New Names in Contemporary Slovak Photography” cycle. In addition to her own creative, publicising and curatorial activities, she also devotes her time to the Art In Box gallery which she established and owns in Prague. Rovderová is the author and co-author of several monographs and publications on fine art and photography.

<https://www.rovderova.com/>

PASTOR

ROVDEROVÁ

