

Veronika Holcová

CAESAR[®]

Před obrazy Veroniky Holcové
Marek Toman

Obrazy Veroniky Holcové v sobě spojují protiklady – chvějivé barevné plochy a utajené figurální motivy, dutiny jeskyní a sloupoví skal, žhavost imaginace a rastr racionality. Je pro ně příznačné, jak se jejich protiklady navzájem posilují. Hladinám neuchopitelné emoce, vyjádřené barevným mihotáním, dá hloubku teprve detail. (Postava, květ, geometrický tvar). Veroničiny protiklady jsou vlastně protipóly, mezi kterými probíhá elektrizující výboj.

Jakmile se zaměříme na nenápadně přítomné postavičky na obrazech, přeneseme se do světa pohádek a legend. A jak už to u přesvědčivých vyprávění bývá, vytušíme pravděpodobně souvislosti s vlastním životem. Příběhy v obrazech Veroniky Holcové jsou znepokojivě povědomé, přestože člověk nedokáže říct, čeho se týkají. Naléhají na něj silou věštby, jejíž výklad je nejasný. Zároveň obsahují východiště, oblouk dramatického děje, a několikanásobný závěr. Je příznačné, že postavičky na obrazech se obvykle kamsi ubírají.

Pokud se na obrazech soustředíme na přírodniny, rozehrají před námi jinou hru. Všechny ty jeskyně, kmeny, vodní hladiny mohou mít anatomický charakter. Jejich rozlehlost je možná odrazem lidského těla, zkoumaného citlivou myslí. Kromě fyzické anatomie ovšem dobře vyjadřují i anatomii psychologickou – hloubku obav, hornatost přání. A znovu je tu propojení. Vodopád vyhloubil puklinu, puklina pohlcuje vodopád.

Ne vždy musí Veroničiny obrazy něco představovat: výraznou součástí některých z nich jsou rozsáhlé bílé plochy. Znamenají otevřenou možnost, pozvánku ke snění, připomínají nám výchozí bod obrazu – prázdnotu. Z ní člověk postupuje do nitra obrazu určitým tunelem. Několika iluzorními jevišti za sebou, kdy to vzdálenější slouží vždy jako kulisa pro to bližší.

Ačkolí jsou obrazy Veroniky Holcové ryze současné, mají v sobě zapuštěnou malířskou tradici. Jejich pozadí někdy působí jako připravené pro tradiční, renesanční nebo romantickou malbu. Jako by si krajinář odskočil od základu plátna a do práce se dal avantgardista s hlavou plnou motivů, převzatých z barevných skvrn z Rorschachova psychologického testu.

Těmto obrazům je vlastní jedno konkrétní ukotvení. Navazují na pražský surrealismus, který hledal sny ve skvrnách na zdech pražských domů. Veroničina tvorba je osobitým způsobem spojena s Prahou jako duchovním městem, jehož podstata se transformuje do obrazů. Autorka je ostatně součástí české výtvarné tradice 20. století, vytvářené jmény jako Josef Šíma, Toyen nebo Vladimír Boudník. Přes všechnu poučenost síla Veroničinych obrazů spočívá v hloubce, do které dovedou diváka vtáhnout. Je to hloubka, ze které člověka jímá závrať, ale přitom cítí uspokojení. Tak jako u pohádek totiž tuší, že příběh, který nalákal jeho imaginaci, ho nezavede do prázdna.

Těkává krajina se mění v geometrický tvar. Vyvěřelá láva se stává nerozbitným ledem, po kterém se lze sklouznout. Skvrna se proměňuje v obrazec. Což je výrazný rys Veroničinych obrazů: že přes svou neurčitou tajemnost jsou vlastně spolehlivé. Vybízejí diváka k tápání, které ho znepokojí a zároveň potěší. Přes všechen chaos v nich existuje řád, vedle nesouladu harmonie, je tady jedinec i společenství. Jejich souvztažnost znamená příležitost k rovnováze. Magie Veroničina malování je proto ve výsledku blahodárná; léčivá.

Ostrov Island

2010 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 160 x 185 cm

Sen o dvou jeptiškách Dream of two Nuns
2011 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 135 x 115 cm

Sen o Asii Dream of Asia
2011 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 135 x 115 cm

On the Paintings of Veronika Holcová
Marek Toman

Veronika Holcová's paintings bring together and connect opposites – palpating colour surfaces are juxtaposed with hidden figural motifs, the hollows of caves with columns of rock, the fire of the imagination with the framework of rationality.

A typical feature of her practice is that these opposites mutually enhance each other. Surfaces of ungraspable emotion expressed through the scintillation of colours are only given depth by the details present in the paintings (a figure, a flower, a geometrical shape). Veronika's antitheses are in fact opposite poles connected by a pulsating electrical charge.

The moment we focus our attention on the figures inconspicuously present in the paintings we are transported to a world of fairytales and legends. And as tends to be the case with convincing narratives, they are likely to trigger associations with our own lives. Even though we are unable to pin down exactly what the stories in Veronika Holcová's paintings are about, they are unsettlingly familiar. They appeal to us with the urgency of a prophecy whose interpretation is unclear, however. At the same time they have a starting point, a storyline of dramatic narrative, and multiple conclusions. It is worth noting that the figures depicted are usually heading somewhere.

If we concentrate on the natural elements in the paintings, a different dramatic structure emerges. All those caves, tree trunks and water surfaces are almost anatomical. Their vastness is perhaps a reflection of the human body explored by a sensitive mind. Besides physical anatomy they, also express a psychological anatomy, however – the depths of fear and apprehension, the mountainous heights of desires. And again the two are interconnected: the waterfall hollows out a basin, the hollow swallows the waterfall.

Veronika's paintings do not always represent particular entities: some of them include distinct white surfaces. They signify open possibilities, invitations to dream, reminding us of the starting point of the painting – emptiness. From there the viewer progresses to the inner core of the work through something like a tunnel, traversing several illusory stages one after another, the more remote one always serving as a backdrop for the one that is closer.

Although contemporary in their very essence, Veronika Holcová's paintings are deeply rooted in painting tradition. The backgrounds sometimes give the impression of having been prepared for traditional, renaissance or romantic paintings. It's as if a landscape painter had popped out for a moment after preparing the base for his painting and then an avant-garde painter had taken over, his head full of motifs taken from the coloured splodges produced as part of the Rorschach inkblot test.

All the paintings have one key element in common. They are directly connected to, and build on, Prague surrealism, seeking dreams in the blotches staining the walls of the city's buildings. In a highly individual way, Veronika's artistic practice is linked to Prague as a spiritual city whose essence is transformed into works of art. After all, she is part of Czech art tradition of the 20th century, consisting of figures such as Josef Šíma, Toyen and Vladimír Boudník. Besides being informed in this manner, however, the power of Veronika's paintings lies in the depth to which they can transport the viewer. It's a vertiginous depth, but one that brings the viewer satisfaction. As with fairytales, the viewer senses that the story that has captured his or her imagination will not lead into emptiness.

The volatile landscape transforms into geometrical figures. Erupted lava becomes unbreakable ice, providing a surface to slide on. Stains and splodges become patterns. Despite their equivocal mystery, however, Veronika's paintings remain reliable, and this is an essential characteristic of her practice. They bid viewers to grope around in the dark, unsettling and pleasing them at one and the same time. Despite all the chaos, there is order in the paintings, dissonance is juxtaposed with harmony, the individual with the community. The correlation between them provides an opportunity to create balance and equilibrium. As a result, the magic of Veronika's painting practice is that it is salutary, imbued with the potential to heal.

Translate by Marek Tomin

Inside out I
2009 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 50 x 80 cm

Hledající Seeker
2010 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 180 x 250 cm

Odras slunce Echo of Sun
2010 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 185 x 225 cm

Láska Love
2009 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 60 x 40 cm

Hermit

2009 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 60 x 50 cm

Blue

2009 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 185 x 160 cm

Veronika Holcová
Narozena / Born 1973, Praha
Žije v Praze / Lives in Prague

Studium / Education

1993–2000 AVU, Praha / Academy of Fine Arts Prague (ateliér kresby / master class drawing – Jitka Svobodová, ateliér malby / master class painting – Bedřich Dlouhý, ateliér malby / master class painting – Vladimír Skrepl, ateliér grafiky / master class experimental graphics – Vladimír Kokolia)

Studijní pobyty / Fellowships

2002 – Schwellenmatteli, Bern
2000 – Egon Schiele Centre, Český Krumlov

Samostatné výstavy / Solo Exhibitions

2012 – Galerie Caesar, Olomouc, Czech Republic
– Galerie Baobab, Tábor, Czech Republic
2011 – Melancholia / Melancholia. Bárka Café, Ústí nad Labem, Czech Republic
– Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, France
2010 – Tíživá minulost, nejistá budoucnost / Onerous Past, Uncertain Future. Jiri Svestka Berlin
200 – Paměť / Memory. Galerie Jiří Švestka, Praha / Jiri Svestka Gallery, Prague, Czech Republic
2007 – Bilder. Galerie Albrecht, München / Mnichov, Germany
2006 – Území / Territory. Galerie Albrecht, München / Mnichov, Germany
2005 – Území / Territory. Galerie Jiří Švestka, Praha / Jiri Svestka Gallery, Prague, Czech Republic
2002 – Kresby / Drawings. Galerie Pokorný, Prostějov / Pokorný Gallery, Prostějov, Czech Republic
2001 – Sladký život / Sweet Life. Galerie Behemot, Praha / Gallery Behemot, Prague, Czech Republic
– Ruční práce / Hand Made. Atrium Pražákova paláce, Moravská Galerie, Brno / Atrium, Prazak Palace, Moravian Gallery, Brno, Czech Republic
– Bez brýlí / Without Glasses. Komunikační centrum Školská, Praha / Communications centre Skolska, Prague, Czech Republic
2000 – Galerie Starter & Sorter, Praha, Czech Republic
1999 – České centrum, Czech centre Bratislava, Slovakia
1997 – Situace Veroniky Holcové / Situation of Veronika Holcová. Galerie Caesar, Olomouc, Czech Republic

Společné výstavy / Group Exhibitions

2011 – Cabinet de dessin – Drawing in the age of fragility. Centro Arti Visive, Pietrasanta, Italy
– Ein Tanz. Hangar7, Salzburg, Austria
– Un altro romantico. Galleria Pack, Milan, Italy
2009 – Pražské Bienále 4 / Prague Biennale 4 – Expanded Painting 3 – Short List 09:12 umělců z České republiky / Short List 09:12 Painters from Czech Republic. Karlín Hall, Praha / Prague, Czech Republic
2008 – Meditations Biennale. Poznaň / Poznan, Poland
– Central Europa Revisited II. Schloss Esterhazy, Eisenstadt, Austria
– Micro Narratives. Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, France
2007 – Resetting – Jiné cesty k věcnosti. Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy / Municipal Library, City gallery, Prague, Czech Republic
– Micro Narratives. 48th October Salon, Bělehrad / Belgrade, Serbia
– Nová věcnost / New patience. Výstavní síň Mánes, Praha / Exhibition Hall Manes, Prague, Czech Republic
2006 – Příští stanice Arcadia / Next station Arkadia. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art, Roudnice nad Labem, Czech Republic; Městská Galerie Pirna / City Gallery Pirna, Germany
2005 – Mezinárodní Bienále současného umění 2005: Druhý pohled. Národní galerie v Praze, Veletržní palác / International Biennale of Contemporary Art: A Second Sight. National Gallery in Prague, Veletrzní Palace, Czech Republic
2003 – Nejmladší / Young Czech Art. Národní galerie v Praze, Veletržní palác / National Gallery in Prague, Veletrzní Palace, Czech Republic
2002 – Vizionáři a vypravěči, Mladé české umění – část 1: Malba / Visionaries and Narrators, Young Czech Art – Part 1: Painting. Kulturlarbeitsgemeinschaft Bayer, Leverkusen, Dormagen, Germany
2001 – Laboratoř / Laboratorium. Národní galerie v Praze, Veletržní palác / National Gallery in Prague, Veletrzní Palace, Czech Republic
2000 – Girlshow. Bukurešť, Rumunsko / Bucharest, Romania
Girlshow. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem / Emil Filla Gallery, Usti nad Labem, Czech Republic
1999 – Neplánované spojení / Unexpected Connections. Výstavní síň Mánes, Praha / Exhibition Hall Manes, Prague, Czech Republic

– Girlshow. Galerie MXM, Praha / MXM Gallery, Prague, Czech Republic

– Heinous Deed. Salmovský palác, Praha / Salmovsky Palace, Prague, Czech Republic

– Vidiny / Visions. RC Roxy, Praha / Prague, Czech Republic

1997 – Dzyga Gallery, Lvov, Ukraine
– Podívaná / Sight. Národní galerie, Banská Bystrica / National Gallery, Banská Bystrica

– At Home. Synagoga / Synagogue, Šamorín, Slovakia

– Fruits from Prague. České centrum, Berlín / Czech centre, Berlin, Germany

1996 – Opravdová láska / True Love. Galerie Velryba, Praha / Velryba Gallery, Prague, Czech Republic

1994 – Nová jména / New Names. Galerie Václava Špály, Praha / Spala Gallery, Prague, Czech Republic

Zastoupení ve sbírkách / Collections

Národní galerie v Praze, soukromé a veřejné sbírky v České republice, Švýcarsku, Itálii, Německu, Velké Británii a USA / National Gallery in Prague, private and public collections in the Czech Republic, Switzerland, Italy, Germany, United Kingdom and the USA

Literatura / Literature

– Veronika Holcová. Na dosah ruky / Within Hand's Reach. Výstavní katalog / exhibition catalogue, Musée d'Art Moderne de Saint Etienne Métropole, 2011
– Její paměť / Her memory. Výstavní katalog / exhibition catalogue, Galerie Jiří Švestka, Praha / Jiri Svestka Gallery, Prague, 2008
– D. Ž. Bor: Průvodkyně probuzenou pamětí. Tvar 10 / 2008
– Radek Wohlmuth: Tryzna středního věku. Umělec international 1 / 2006
– Veronika Holcová. Výstavní katalog / exhibition catalogue, text by Zdeněk Felix, Galerie Jiří Švestka, Praha / Jiri Svestka Gallery, Prague, 2005
– Tomáš Pospiszyl: Malba kresbou / Paint by drawing. Umělec international 5 – 6 / 2001

Ilustrace / Illustrations

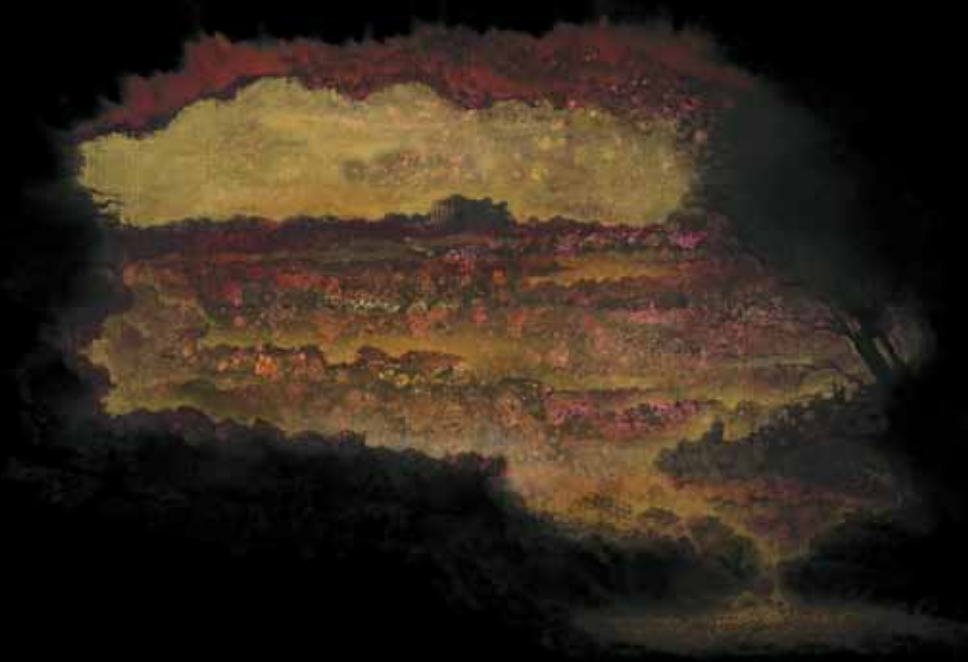
– Jiří Veselský, Luna je za vlakem poslední nárazník. Trigon, 2003
– Kateřina Klaricová, Pohádky pro pana Izru. Baobab, 2001
– Misprimares 80 000 palabras. Media Vaca, Libros para niños, 2002

www.veronikaholcova.cz

Nevinnost / Innocence

2010 akryl a olej na plátně / acrylic and oil on canvas 185 x 160 cm

Veronika Holcová

247. výstava Galerie Caesar / 247th Caesar Gallery Exhibition

4. 9. – 26. 9. 2012 / 4 September–26 September 2012

Text: Marek Toman

Kurátor výstavy / Curator of Exhibition: Miroslav Schubert

Fotografie / Photo: Martin Polák

Fotografie (portrét) / Photo (portrait): Zuzana Tomková

Překlad / Translation: Marek Tomin

Grafická úprava / Layout and Graphics: Petr Hřůza

Tisk / Print: Epava Olomouc

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce.

The year-round exhibition programme of Galerie Caesar is made possible with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Olomouc Region and the City of Olomouc.