

BARBAR

Galerie MIRO Praha

BARBAR

MALÍŘKA A JEJÍ ZLODĚJ
THE PAINTER & THE THIEF

Øysteinovi, Bertilovi a Benjaminovi | for *Øystein, Bertil and Benjamin*

Svět umělkyně, která si říká Barbar, je jako nesnesitelný flirt: v jednu chvíli vám lichotí, v druhé vás urazí, tu vidíte něco nevýslovně krásného, hned nato něco šíleně groteskního. Vždy je přítomná erotika, ale taky smrt. Není lehké pochopit, co se skutečně děje, člověk však téměř není schopen odtrhnout oči.

Možná proto není divu, že dva muži byli jejími obrazy tak posedlí, že se na jaře roku 2015 v noci vloupali do jedné galerie a dva její obrazy ukradli. Pečlivě a opatrně je vyjmuli z rámu, srolovali a odnesli z výstavního prostoru. Nevěděli ovšem, že je zachytila průmyslová kamera.

O rok později jednoho ze zlodějů dopadla policie. Umělkyně se dostavila k soudu a o přestávce zašla za zlodějem, představila se a řekla mu, že ona je autorkou ukradených obrazů. Zatímco se zloděj snažil všemožně omluvit za to, co udělal, zajímalo umělkyni něco úplně jiného: jestli by ho mohla namalovat.

Když zloděj předchozího obrazu sedí modelem pro další obraz, je těžké říct, kdo od koho krade. Nakonec ho Barbar zobrazila čtyřikrát, v okamžicích pro ni typických: smyslných, zranitelných a ambivalentních. Když se zloděj pokouší vyndat něco ze sklenice na víno, mouchu nebo vlas, cítím jako pozorovatel, že nemá dostatečně dlouhé prsty na to, aby sklenici vyčistil, že to fyzicky není možné udělat.

Na obrazech umělkyně Barbar je skoro nemožné přehlédnout těla, pozice, pohyby. Vystupují z temnoty, přicházejí mi vstříc a nutí mě vnímat mou vlastní fyzičnost. Dokonce i zátiší s porcelánovými panenkami se nakonec mění v zobrazení těl, která se pokoušejí vyrovnat s faktem, že jsou mrtvá. Nebo živá.

Jako by je vystihla přesně v momentu mezi výdechem a nádechem, ve stavu, o kterém nevíme, zda jim život dává nebo bere: matka, která ukazuje své dítě, místo aby ho držela, otec, který se marně pokouší totéž dítě nakojit. To vše je vylíčeno prostřednictvím téměř nepřijemně krásného použití světla a barev.

Barbar krade od nejlepších, ať jde o Caravaggia nebo Vermeera, a neskrývá to. Nejde o obrazy, které by si s pozorovatelem hrály na umělecko-historickou schovávanou, jde o obrazy, které se nebojí vystavit se vašemu pohledu. To, co vzniká mezi pozorovatelem a obrazem, se neděje proto, že byste nevěděli, nač odkazují, ne, probíhá tu něco zásadnějšího, původnějšího, tělesnějšího.

Říkalo se, že zpěv Sirén je stejně krásný jako smrtící. Když se Odysseus se svou lodí blížil k jejich ostrovu, řekl svým mužům, aby si zalepili uši včelím voskem. On sám se nechal přivázat ke stěžni. Byl tedy prvním člověkem, který slyšel zpěv Sirén a vyšel z toho živý.

Pokud pocítíte chuť ukrást si obraz umělkyně Barbar, je to zcela přirozený impuls. I to už tady bylo. Nikdo neví, kde se zcizený obraz nachází a kdo ho v okamžiku, kdy toto píšu, pozoruje. Na této výstavě nám umělkyně sama představuje jeho zrekonstruované fragmenty. Dává nám pouze tušit, co při pohledu na něj pociťuje ten, kdo si ho koupil. Možná se cítí jako Odysseus, který nad sebou nemá kontrolu a který si není jistý tím, zda se může spolehnout na své muže.

Krásna byla stejně plná bolesti v antice jako v renezanci i jako dnes: když ji spatříte, působí zároveň jako všepohlcující a nesnesitelná. Jako něco, co je možné pouze ukrást.

Øystein Stene

The world of Barbar is like an unbearable flirt: it flatters in one moment and offends in the next, you see inexpressible beauty, then something almost grotesque. Erotica is always present, but so is death. It is not easy to understand what is actually happening, but we are almost incapable of looking away.

Perhaps it is no wonder that two guys were so possessed with her paintings that in spring of 2015 they broke into a gallery in Oslo and stole two of Barbar's paintings. The canvases were carefully removed from the blind frame, rolled up and carried out. What the thieves did not know was that everything had been captured on CCTV.

One year later the police arrested one of the thieves. The artist attended the trial and approached the thief during a break, introducing herself. While the thief excused himself in all possible ways, the artist wondered about something else: Could she paint him?

When the thief of the previous painting sits as model for the next one, it is difficult to say who is stealing from whom. Barbar depicted him four times in moments typical for her: sensual, vulnerable and ambivalent. When the thief endeavours to remove something from the wine glass, a fly or a hair, me as an observer I feel the insufficiency of having too short fingers to do so.

It is almost impossible to overlook the bodies, positions and movements in Barbar's paintings. They emerge from the darkness and force me to perceive my own physicality. Even in a still life with porcelain dolls Barbar ends up depicting bodies trying to deal with the fact that they are dead. Or alive.

As a break between breath in and breath out, a condition where we do not know if life is given or taken: the mother who shows off her child, instead of embracing it. Or the father who tries in vain to breastfeed the same child. All of this is portrayed by means of almost unpleasantly beautiful use of light and colour.

Barbar steals from the best, whether it is Caravaggio or Vermeer, and she does not hide it. These are not paintings which play art-historical hide-and-seek with the observer. Rather, they are paintings that dare to meet your gaze. Whatever emerges between the observer and the painting does not occur because you have a certain knowledge. No, this involves something more fundamental, genuine and bodily.

It was said that the Sirens' song was just as beautiful as it was fatal. When Odysseus approached their island on his ship, he told his men to block their ears with beeswax. He then had himself tied to the mast. He was therefore the first person to hear the Sirens' song and live to tell the tale.

If you feel the urge to steal a work of Barbar, this is a natural impulse. It has already occurred. Nobody knows where the stolen paintings are and who is observing them at the moment of me writing this. At the exhibition, the artist presents reconstructed fragments of the missing art works. We can only guess what the person who bought the stolen paintings feels in front of them. Maybe like Odysseus, who has no control over himself and is not completely sure whether he can rely on his men.

Beauty is as painful in the ancient world as in the renaissance and today: When witnessed, it is perceived as simultaneously absorbing and unbearable. Like something which can only be stolen.

Øystein Stene

Barbars verden er som en uutholdelig flørt: I den ene øyeblikket blir du smigret, det andre fornærmet, du får øye på noe usigelig vakkert, så noe vanvittig grotesk. Erotikken er alltid til stede, men det er også døden. Det er vanskelig å vite hva som egentlig foregår, men du greier neppe å trekke øynene til deg.

Da er det kanskje ikke rart at to karer ble så besatt av bildene at de brøt seg inn i et galleri i Oslo våren 2015 og stjal to av Barbars malerier. Pent og pyntelig ble de tatt av blindrammen, rullet sammen og fraktet ut av visningslokalet nattestid. Det de ikke visste, var at et overvåkingskamera hadde fanget dem.

Ett år senere ble den ene tyven tatt. Kunstneren stilte selv opp i retten, og i pausen presenterte hun seg for tyven, fortalte at hun var maleren av de stjalne bildene. Mens tyven på alle mulige måter forsøkte unnskyldte hva han hadde gjort, lurte kunstneren på noe helt annet: Om hun kunne få male ham?

Når tyven av det forrige maleriet sitter modell for det neste, er det vanskelig å vite hvem som stjeler fra hvem. I hele fire malerier skildrer hun ham, i øyeblikk typisk for Barbar: sensuelle, sårbare og ambivalente. Når tyven prøver å få fatt i noe fra vinglasset, en flue eller et hårstrå, kjenner jeg som tilskuer på den fysiske utilstrekkeligheten av å ikke ha lange nok fingre til å rense glasset.

Kroppene, posisjonene, bevegelsene, er nærmest umulig å overse i Barbars bilder. De trer fram fra et urmørke, kommer meg i møte, og tvinger meg til å kjenne på min egen kroppslighet. Selv i stilleben av porselensdukker ender Barbar med å skildre kropp som forsøker å forholde seg til at de er døde. Eller levende.

Som pausen mellom et utpust og et innpust, en tilstand som vi ikke vet om gir eller tar liv: En mor som viser fram sitt barn heller enn å holde rundt det, en far som forgjeves forsøker å gi bryst til det samme barnet. Alt sammen skildret gjennom en nesten irriterende vakker bruk av lys og farger.

Barbar stjeler fra de beste, enten det er Caravaggio eller Vermeer, men uten å skjule det. Dette er ikke malerier som leker kunsthistorisk gjemsel med tilskueren, dette er malerier som våger å møte blikket ditt. Det som oppstår mellom deg og bildet skjer ikke fordi du kjenner referansene, nei, det er noe mer grunnleggende, mer opprinnelig, mer kroppslig som foregår her.

Det ble sagt at Sirenes sang var like vakker som den var dødelig. Når Odyssevs nærmet seg øya deres med skipet, fikk han mannskapet til å proppe igjen ørene med bivoks. Selv ble han bundet til masta. Slik kunne han som det første menneske høre sirenenes sang, og komme unna med livet i behold.

Om du kjenner lyst til å stjele med deg en Barbar, er det en helt naturlig impuls. Det har allerede skjedd. Ingen vet hvor bildet befinner seg, hvem som sitter og betrakter det i skrivende stund. Kunstneren selv gir oss rekonstruerte fragmenter av det stjalne maleriet i denne utstillingen. Vi kan bare ane hva kjøperen av tyvgodset kjenner på foran det stjalne maleriet. Som en Odyssevs uten kontroll på seg selv, usikker på om han kan stole på mannskapet.

Det vakre er like smertefullt i antikken som i renessansen som i dag: Når du ser det, kjennes det både altopplukende og uutholdelig. Som noe som bare kan stjeles.

Øystein Stene

Faust, 2018

olej na plátně | oil on canvas
na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back
150 x 110 cm

Tlukot srdce (Malířka a její zloděj) | Heartbeat (The Painter & The Thief), 2018

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

150 x 220 cm

Ø & B #3, 2015
olej na měděné desce | *oil on copper plate*
na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
30 x 17,5 cm

Loutnistka | Luttpilleren, 2017

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
30 x 20 cm

„To ženské“ v tobě | *The Pussy In You*, 2017

olej na plátně | *oil on canvas*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

130 x 100 cm

Smrtí to nekončí | *Death Is Not The End*, 2016

olej na plátně | *oil on canvas*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
130 x 70 cm

Decentní zločinec | Decent Criminal, 2016

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

100 x 140 cm

Všechno lítá, co peří má č.1 | Caught In The Air #1, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
16 x 12 cm

Všechno lítá, co peří má č. 3 | Caught In The Air #3, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
13,3 x 10 cm

Všechno lítá, co peří má č. 2 | Caught In The Air #2, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
13,3 x 10 cm

Otec & dítě | Father & Child, 2019

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

170 x 130 cm

Madonna Pruina, 2016

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

140 x 100 cm

(Nikdy nebudu) Marie Magdalena | (I'll Never Be) Maria Magdalena, 2018

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

190 x 130 cm

Stigma, 2018
olej na mramorové desce | *oil on marble slab*
na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
30 x 20 cm

Řehoř Samsa č. 1 | Gregory Samsa #1, 2018

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
30 x 20 cm

Řehoř Samsa č. 2 | Gregory Samsa #2, 2018

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

100 x 70 cm

Všechno lítá, co peří má č. 7 | Caught In The Air #7, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

14 x 11 cm

Všechno lítá, co peří má č. 4 | Caught In The Air #4, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

14 x 11 cm

Všechno lítá, co peří má č. 8 | *Caught In The Air #8*, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

14 x 11 cm

Všechno lítá, co peří má č. 6 | *Caught In The Air #6*, 2019

olej na měděné desce | *oil on copper plate*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

14 x 11 cm

Pták | Bird, 2011

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
40,2 x 30,5 cm

Odpočinek | Rest, 2016

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

190 x 140 cm

Má malá modlitba | Oratio Mea, 2017

olej na plátně | *oil on canvas*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

210 x 140 cm

Nehet | Nail, 2016
olej na mramorové desce | *oil on marble slab*
na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*
30 x 20 cm

Rekonstrukce Chloe & Emmy č. 4 | Reconstruction of Chloe & Emma #4, 2019

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

21,8 x 38,5 cm

Rekonstrukce Chloe & Emmy č. 2 | Reconstruction of Chloe & Emma #2, 2019

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

40,5 x 15,4 cm

Rekonstrukce Chloe & Emmy č. 1 | Reconstruction of Chloe & Emma #1, 2019

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

40,5 x 18 cm

Rekonstrukce Chloe & Emmy č. 3 | Reconstruction of Chloe & Emma 3, 2019

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

30,5 x 13,2 cm

Labutí hnízdo | Swan Nest, 2017

olej na plátně | *oil on canvas*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

200 x 140 cm

U holiče | At the Barber's, 2010

olej na mramorové desce | oil on marble slab

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

30,5 x 40 cm

V bílé | *In White*, 2012

olej na plátně | *oil on canvas*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

150 x 220 cm

Třetí paní | 3rd Mistress, 2015/2018

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

120 x 80 cm

U babičky | At Grandma's, 2010

olej na plátně | *oil on canvas*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

140 x 190,5 cm

Tlukot srdce | Heartbeat, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

160 x 220 cm

Čtvrtá paní | 4th Mistress, 2011

olej na plátně | oil on canvas

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | signed, dated and the name on the back

140 x 90,5 cm

Skromná dekadence | *Modest Decadence*, 2012

olej na mramorové desce | *oil on marble slab*

na zadní straně signováno, datováno a uveden název | *signed, dated and the name on the back*

40 x 30 cm

BARBAR

(Barbora Kysilková)

*1983 narozena v Praze | *born in Prague, Czech Republic*

Od roku 2014 žije a pracuje v norském Oslu | *Since 2014 living and working in Oslo, Norway*

2007–2013 žije a pracuje v Berlíně, Německo | *living and working in Berlin, Germany*

2004–2005 žije a pracuje v Oxfordu, Spojené království | *living and working in Oxford, United Kingdom*

Členka | *Member of **Norske Billedkunstnere** and **Unge Kunstneres Samfunn***

2019

„The Painter & The Thief“, solo show, Galerie MIRO, Prague, CZ

„Beyond Charity Art Auction“, group show-art auction, Schafteløkken, Oslo, Norway

„Erotica: The Art of Love, Nature, and Dick Drawings“, group show, Blank Space, Oslo, Norway

„Všechno lítá, co peří má / Caught In The Air“, pop-up solo show, Nová galerie, Prague, CZ

2018

„Stigma“, pop-up solo show, Månefisker, Oslo, Norway

2016

„Všichni svatí“, group show, Nová galerie, Prague, CZ

„Fragments Of Broken Season“, group show, Hilbert Raum, Berlin, Germany

„Barbar og Per Lundgren – møte mellom to klassiske malere“, group show, Galleri Nobel, Oslo, Norway

2015

„Nasjonens Mødre – Mothers of The Nation“, a project of Barbar Stahl, Det gamle Kunstakademiet, Oslo, Norway

„20 års Jubileumsutstilling“, group show, Galleri Nobel, Oslo, Norway

„PUSHWAGNER 75“, solo show, Window Box Galleri by Galleri Pushwagner, Oslo, Norway

2014

„RITE“, solo show, Kongens gate 9, Oslo, Norway

2013

„Dream and Reality“, group show, Michael Haas Galerie at Art Basel, Basel, Switzerland

„22:22“, group show, Chemistry Gallery, Prague, CZ

„On-Looking“, group show, Kunsthalle Galapagos, New York, USA

2012

„Club of Queer Trades“, group show, Batagianni Gallery, Athens, Greece

2011

„Thou art“, solo show, MIRO Gallery, Prague, CZ

„Bulbus Oculi-My Precious“, group show, Kunstruimte deWillem3, Vlissingen, Netherlands

„Tape Modern #23; Curators Choice“, group show, Tape Art Space, Berlin, Germany

„Existenzen“, group show, Vierter Stock Galerie, Berlin, Germany

2010

„Waking the Dead“, group show, Autocenter Art Space, Berlin, Germany

„Dream and Reality“, group show, MIRO Gallery, Prague, CZ

2009

„Lavoratore“, solo show, Vierter Stock Galerie, Berlin, Germany

Tento katalog vychází u příležitosti výstavy | *This catalogue is published on the occasion of the exhibition*

BARBAR – MALÍŘKA A JEJÍ ZLODĚJ / THE PAINTER & THE THIEF

1. 11. 2019 – 5. 1. 2020

© Galerie MIRO

kostel sv. Rocha | *Saint-Roch Church*

Strahovské nádvoří 1/132

118 00 Praha 1, České republika

tel. / fax: +420 233 354 066

mobil: +420 737 246 091

e-mail: info@galeriemiro.cz

www.galeriemiro.cz

www.trebbia.eu

Vydavatel | *Publisher:*

Miro Smolák

Koncept výstavy | *Exhibition concept*

Barbora Kysilková

Text | *Text:*

Øystein Stene, Michaela Melicharová

Spolupráce | *Cooperation:*

Tatiana Pohojda

Anna Kužmová

Birgit Labrada-Terna

Fotografie | *Photos*

Jan Alsaker, Oto Palán

Grafická úprava | *Design:*

Dominik Biľo

Překlad | *Translation:*

Moudrý překlad, s.r.o.

Tisk | *Print:*

Kateřina Rakowská – Monet

ISBN 978-80-87700-23-5

Náklad | *Edition* 400 ks | *pc*

Listopad | *November* 2019

partneři | partners

BRELEX®

CZECH & SLOVAK
LEADERS™

LINDNER
HOTELS & RESORTS
HOTEL PRAGUE CASTLE

miro[®]
GALERIE

NACIONÁLNÍ FOND
TŘEBETIA

Galerie MIRO Praha | *MIRO Gallery Prague*