

VERNISÁŽ

20. február o 19.00 hod.

TRVANIE VÝSTAVY

20. február – 13. apríl 2025

Príroda, lesy, vôňa, oddych, ale aj jedinečnosť, koexistencia, záznam a ochrana – to všetko sa snaží Helen Tóth zachytiť vo svojej tvorbe. Rozpracováva tematiku lesných biotopov a v rámci svojej tvorby vníma strom ako jedinca či bytosť zasadenú do obrieho ekosystému, v ktorom zohráva svoju podstatnú úlohu. Do centra jej záujmu sa dostávajú najmä holé či polámané konáre.

Stromy sa na plátnach ocitajú niekedy v neprirodzených zoskupeniach, pričom autorka maľbám často dodáva nerealistickú farebnosť založenú na pocitoch prežívaných v čase tvorby. Poetickým názvom prikladá rovnakú dôležitosť ako samotnému obrazu. Na svoje plátna umiestňuje konáre rastúce do zeme alebo pospájané z rozličných biotopov do jedného objektu, ktorý nazýva florálny hybrid. Skrz ne vytvára dialóg medzi dvoma na pohľad nezlučiteľnými jedincami. Podľa autorky ide o „*akt premiestnenia špecifického elementu do iného prostredia, kde bez problémov koexistuje s novým, navždy zafixované do transparentnej prírodnej hmoty.*“ Vyníma ich z okolitého prostredia a vytvára im portréty, ktorými odhaľuje ich jedinečnú osobnosť a prepojenosť vzťahov. Vo svojich prácach sa vyhýba zobrazovaniu ľudí, aby aspoň jedno miesto na Zemi zostalo nimi nepoškvrnené.

Ústredná inštalácia pripodobňuje maliarske plátno ku kôre stromu, či k ľudskej koži, ktorá bola násilným spôsobom odtrhnutá z tela. Ide o intímny portrét stromu, ktorý ostáva nechránený napospas času. Protipólom k utrpeniu a dočasnosti stoja trvácnosť a večnosť v podaní živice, ktorou autorka konzervuje svoje kresby a objekty, aby ich ochránila pred zásahom z vonku. Výstava preto prezentuje aj objekty v podobe litrových zaváraninových pohárov. Každý je naplnený iným biotopom z rôznych oblastí Slovenska a sú upravené podľa autorkinej predstavivosti. Nájdeme v nich papraď vyrastajúcu z konáru stromu alebo ihličie spletené do vrkočov. Objekty tvoria akúsi muzeálnu zbierku, ktorou Helen Tóth mapuje stav našich lesov. Svojou tvorbou tak vzdáva hold stromom a rastlinám, ktoré dokážu prežiť aj napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam a škodlivej ľudskej činnosti.

HELEN TÓTH (*1992) je multimediálna umelkyňa pôsobiaca v Bratislave. Medzi rokmi 2007 a 2011 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, v rokoch 2012 – 2016 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Ivana Csudaia a v rokoch 2016 – 2018 pokračovala pod vedením prof. Daniela Fischera. Autorka je trojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za Maľbu roka (2017, 2022, 2023) a nominantkou na cenu Piero D'Amore E Colore na art fairi The Others v Turíne (2022).

KURÁTORKA

Žaneta Húsková

THE SCENT OF SOIL UNDER THE BROKEN

TREES SMELLS COMFORTING

OPENING

20 February 2025, 7 p.m.

EXHIBITION DURATION

20 February - 13 April 2025

Nature, forest, smell, relaxation, but also uniqueness, coexistence, preservation and protection - all this Helen Tóth captures in her work. She explores the theme of forest habitats and, in her work, sees the tree as an individual or a creature embedded in a giant ecosystem in which it plays its essential role. In particular, bare or broken branches are the focus of her interest.

Trees sometimes appear in unnatural arrangements on the canvases, and the artist often adds an unrealistic colouring to the paintings based on the feelings experienced at the time of creation. She attaches the same importance to the poetic titles as she does to the painting itself. On her canvases, she places branches growing into the ground or brought together from different habitats to form a single object, which she calls a floral hybrid. Through them she creates a dialogue between two seemingly incompatible individuals. According to the author, it is *"an act of relocating a specific element to another environment where it coexists seamlessly with a new one, forever fixed in a transparent natural substance."* She removes them from their surroundings and creates portraits of them, revealing their unique personalities and the interconnectedness of their relationships. In his works, she avoids depicting people so that at least one place on Earth remains untainted by them.

The central installation likens the painting canvas to the bark of a tree, or to human skin that has been forcibly torn from the body. It is an intimate portrait of a tree that remains unprotected at the mercy of time. In contrast to suffering and temporality stand permanence and eternity in the form of resin, which the artist uses to preserve her drawings and objects to protect them from outside intervention. Therefore, the exhibition also presents objects in the form of liter-sized preserving jars. Each one is filled with a different habitat from different regions of Slovakia and they are modified according to the author's imagination. We can find in them ferns growing out of a tree branch or tree needles twisted into braids. The objects form a kind of museum collection, through which Helen Tóth maps the state of our forests. Her work pays tribute to the trees and plants that manage to survive in spite of adverse climatic conditions and harmful human activity.

HELEN TÓTH (*1992) is a multimedia artist based in Bratislava. Between 2007 and 2011 she studied at the Josef Vydra School of Applied Arts in Bratislava, in 2012 - 2016 she studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava in the studio of prof. Ivan Csudai and in 2016 - 2018 she continued her studies under prof. Daniel Fischer. The artist is a three-time finalist of the VÚB Bank Prize for Painting of the Year (2017, 2022, 2023) and a nominee for the Piero D'Amore E Colore Prize at The Others Art Fair in Turin (2022).

CURATOR

Žaneta Húsková