

Akademický rok 2023/2024

Diplomová práce – posudek vedoucího

Jméno a příjmení studenta: **BcA. Terezie Rausová**

Název práce: **CRITICAL ZONE**

Slovní hodnocení:

Terezie se již delší dobu zabývá aktuálním a nadmíru palčivým tématem vymírání druhů, které se dle vědeckých zjištění v určitých cyklech odehrává po celou dobu prezenze člověka. Práce, kterou Terezie rozvíjí a předkládá divákům měla svůj prapůvod ve velkoformátových kresbách akrylovým fixem. Z původně banálních výjevů běžného městského života postupně vzešly velkoformátové kresby, akvarely a malby, které v dystopické vizi blízké budoucnosti představovaly svět, jako postapokalyptickou pouštinu s mrtvou vegetací nebo bublajícími toxickými jezírky, ve kterých vznikaly nové hybridní druhy schopné se adaptovat na radikální změnu životního prostředí.

Fosforový pavouk, který na velkoformátovém obraze hlídá svá vajíčka má až podivně vyvedené zbarvení, připomínající mlžný a rozpačitý portrét člověka. Terezie v těchto malbách přímočaře komentuje tento znepokojivý fakt ale neuchyluje se k laciné ekologické agitaci. Skrze svou malbu artikuluje nadmíru složité téma a oslovuje recipienty na výstavách a přehlídkách nejen současné malby, kde její práce rezonuje a klade společenské otázky. Sluší se doplnit, že se Terezie o ekologii, geopolitické souvislosti a přírodu zajímá i ve svém soukromí. Zvolené téma tedy chápe komplexně a do hloubky, včetně studia konkrétních fenoménů a příkladů.

Předložený soubor maleb jsem měl možnost v různých fázích rozpracovanosti konzultovat s Terezíí a těší mne, že se jsem byl svědkem mnoha obsahových a malířských posunů, které Terezii jistě přinesly mnoho cenných poznatků a nových zjištění.

Obsahem práce je téma entomologické sbírky, prezentující deriváty žijících a imaginárních druhů a poddruhů hmyzu. Nové druhy brouků na svých krovkách občas nesou antropomorfní prvky, poněkud deformované portréty - jako tiché memento, mrknutí nebo chcete-li rýpnutí do žeber diváka, který před těmito obrazy přichází k nepříjemným otázkám na které je tázán. Vzniká tak důležitý prostor pro komunikaci s divákem. Tam kde nás explicitně nesleduje obličej na těle brouka, cítíme silnou tíhu barev, které nás varují před nebezpečností jejich nositelů. Jsme důmyslně a skrze své podvědomí varování o možném blížícím se nebezpečí.

Terezie skvěle pracuje právě s touto naší podvědomou reakcí, což vnímám jako velmi důležitý a pozitivní aspekt předložené práce. Autorka tím dokazuje svou vědomou práci s tématem a mnohými vrstvami zvoleného tématu.

Technicky - Terezie v rámci svého cyklu Critical Zone pracuje s poutavým malířským pojetím, umožňující drobné odchylky a nahodilosti, které v akrylových a lazurných podmalbách, rozmývaných akvarelových vrstvách dále redukuje, ředí anebo naopak graduje sytými pigmenty barev. Velkým uměleckým posunem Terezie je práce s novou barevností, kde sice základem zůstávají zářivé a v podstatě syntetické odstíny fosforových barev, které jsme mohly zaznamenat v předchozích malbách autorky. Nově však autorka používá širokou škálu tlumených barev které vytvářejí lépe prostorovou iluzi barevného prostoru. Terezie modeluje objem ploch, nebo zcela záměrně používá plošnost bez valérů a hloubky stínů. Konkrétní nebo abstraktní přístupy které se prolínají vytváří živé gesto. Používáním zdánlivých protikladů dosahuje autorka osvěžujících výsledků. Jsem přesvědčen, že i v momentech kdy Terezie narazila takzvaně na kámen anebo s výsledkem nebyla zcela spokojena, odhalila možné nové cesty své další práce.

Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou, stejně jako spolupráci s autorkou během celého jejího studia. Terezie na sobě po celou dobu pilně pracuje, se zájmem se zapojuje do současného uměleckého kontextu a provozu. Terezie, děkuji ti a přeji ti mnoho úspěchů, jak v profesním tak i v soukromém životě.

Otázky k rozpravě:

Existuje nějaké místo, instituce nebo společnost – mimo klasické umělecké formáty a struktury, kde by sis přála svou práci prezentovat?

Co pro tebe bylo během práce nejvíce přínosné?

Závěrečné hodnocení:

Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace:

A

Posudek vypracoval(a):

MgA. Ondřej Homola

Datum: 2. 5. 2024