

2018/11/01–12/02

PALOTAI GÁBOR ZOO LANDSCAPES COSMOS

MEGNYITÓ/OPENING: 2018/10/31 (SZE/WED) 19H
KURÁTOROK/CURATORS: MUCSI EMESE, SALAMON JÚLIA

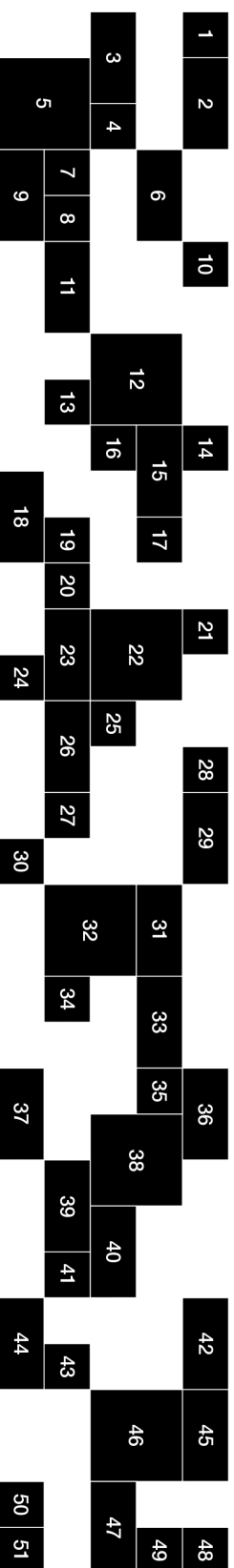
Gábor Palotai (1956) is a notable member of the international graphic design scene. His works operate with a holistic concept of visual culture and therefore his artistic and design practice is completely intertwined. Reflecting his expanded understanding of graphic design, in his consistently formulated oeuvre, besides conventional formats and media, other, hardly classifiable or less common genres are present; such as conceptual photography, graphic design novel, printed textiles, non-narrative digital motion pictures or even public plaques.

Among his recurring working methods are abstraction, repetition and modularity. He often arranges his abstract, not easily decodable, succinct images in linear sequences or artist books. While Palotai's reduced and minimal visual language is established upon the image-making tradition beyond modernity, his verbal references are animating the topoi of the nearly three-thousand-year-old European culture. His works are centred around man-made systems and rules: like the process of categorization, the construction and handling of natural science collections, the investigation of urban structures or the centuries-old principles of the representation of landscapes. His latest works, as fragments of a contemporary studio, are presenting a 21st century thinker's peculiar, yet somehow familiar mindset.

Palotai Gábor (1956) tervezőgrafikus, képzőművész, a nemzetközi design szcéna elismert alakja, autonóm munkáival Svédországtól Budapestig számos hazai és nemzetközi kiállítóterben találkozhatott már a közönség. Palotai holisztikus vizuáliskultúra-felfogását tükröző alkotói gyakorlatában nem válik külön designeri és képzőművészeti tevékenysége. Életművében a klasszikus grafikai műfajok mellett olyan, nehezen besorolható vagy kevésbé szokványos formátumok és médiumok is helyet kapnak, mint a konceptuális fotó, a grafikai regény (graphic design novel), a nyomtatott textil, a narratívát nélkülöző digitális mozgóképek vagy akár a köztéri emléktábla.

Konzekvensen alkalmazott képkompozíciós elvei közé tartozik az ismétlés, a modularitás és a redukció. Nehezen felfejthető, piktogram tömörségű absztrakt képeit több esetben úgy teszi hozzáférhetővé, hogy az egyes munkákat sorozatba, művészkönyvbe rendezi egymás mellé. Míg a minimálisra redukált vizuális nyelve a modernizmuson túli képalkotói hagyományon alapul, addig az általa használt verbális referenciák a közel háromezer éves európai kultúra toposzait hozzák mozgásba. Művei középpontjában az olyan, ember által konstruált rendszerek és szabályok állnak, mint a kategóriaképzés folyamata, a tudományos gyűjteményépítés, az urbánus struktúrák tanulmányozása vagy a tájbrázolás sok évszázados alapelvei.

A Trafó Galériában bemutatott műegyüttes egy válogatás Palotai legfrissebb munkáiból, a *Zoo*, a *Landscapes*, a *Cosmos* és a *Symmetry* sorozatok anyagából. A szelekció egy korábbi videó, az *Odysseus* című animáció 2018-ban újrakomponált változatával egészül ki. Utóbbi a kiállítás kezdődarabjaként bemutatja a Palotai-életműben fellelhető egyik legfontosabb alkotói alapelvet: a reciklálást. Az *Odysseus* az azonos című grafikai regény mozgóképes

PLEXIÜVEG KÉPEK / PLEXIGLAS IMAGES

1. ZOO - Radiography (2017)
2. POSSIBLE LANDSCAPES 1 (2018)
3. POSSIBLE LANDSCAPES 3 (2018)
4. ZOO - Master Tailor (2017)
5. COSMOS - Mapping (2018)
6. POSSIBLE LANDSCAPES 2 (2018)
7. ZOO - Architecture (2017)
8. ZOO - Metamorphosis (2017)
9. POSSIBLE LANDSCAPES 5 (2018)
10. ZOO - When You See Me, I Pulsate (2017)
11. POSSIBLE LANDSCAPES 4 (2018)
12. COSMOS - Virtual Planet (2018)
13. ZOO - Froitage (2017)
14. ZOO - Moving Forward (2017)
15. POSSIBLE LANDSCAPES 6 (2018)
16. ZOO - Doppelgänger (2017)
17. ZOO - Thinking (2017)
18. POSSIBLE LANDSCAPES 7 (2018)
19. ZOO - The Pathfinder (2017)
20. ZOO - A Maze (2017)
21. ZOO - Mirror and Mnesis (2017)
22. COSMOS - Planets in the Eyes (2018)
23. POSSIBLE LANDSCAPES 8 (2018)

24. ZOO - Transformer (2017)
25. ZOO - My Eyes Are Your Mirror (2017)
26. POSSIBLE LANDSCAPES 10 (2018)
27. ZOO - Self-Portrait (2017)
28. ZOO - I Am Your Virtual I (2017)
29. POSSIBLE LANDSCAPES 11 (2018)
30. ZOO - A Rat in My Stomach (2017)
31. POSSIBLE LANDSCAPES 9 (2018)
32. COSMOS - Coma (2018)
33. POSSIBLE LANDSCAPES 13 (2018)
34. ZOO - Sirens and Surgical Incisions (2017)
35. ZOO - Graffiti (2017)
36. POSSIBLE LANDSCAPES 12 (2018)
37. POSSIBLE LANDSCAPES 17 (2018)
38. COSMOS - Io, Europa, Ganymede, Callisto (2018)
39. POSSIBLE LANDSCAPES 14 (2018)
40. POSSIBLE LANDSCAPES 18 (2018)
41. ZOO - Touch My Armor and I Shiver (2017)
42. POSSIBLE LANDSCAPES 20 (2018)
43. ZOO - My Shadow (2017)
44. POSSIBLE LANDSCAPES 15 (2018)
45. POSSIBLE LANDSCAPES 16 (2018)
46. COSMOS - Dwarf Planet (2018)
47. POSSIBLE LANDSCAPES 19 (2018)
48. ZOO - Twisted Traces of Recollection (2017)
49. ZOO - Swan without Lake (2017)

50. ZOO - Director of the Dance Academy (2017)
51. ZOO - Sun-Bathing (2017)
52. SYMMETRIC LANDSCAPES 1 (2018)
53. SYMMETRIC LANDSCAPES 2 (2018)
54. SYMMETRIC LANDSCAPES 3 (2018)
55. SYMMETRIC LANDSCAPES 4 (2018)
56. SYMMETRIC LANDSCAPES 5 (2018)
57. SYMMETRIC LANDSCAPES 6 (2018)
58. SYMMETRIC LANDSCAPES 7 (2018)

ANIMÁCIÓS FILM / ANIMATED SHORT FILM

ODYSSEUS, based on the graphic design novel by Gábor Palotai, music: Tamás Ungváry (2005, 2018)

GRAFIKAI REGÉNY / GRAPHIC DESIGN NOVEL

ZOO, Stockholm, 2017 [83.p.]
COSMOS, Stockholm, 2018 [83.p.]

Trafó Kortárs Művészetek Háza, Trafó Galéria
1094 Budapest, Liliom utca 41.
tel/fax: +36 1 456 2044, fax: +36 1 456 2050
gallery@trafo.hu, www.trafo.hu

Nyitva: keddtől vasárnapig 16-19h, előadási napokon 16-22h

trafó
galéria

nká

KK
KÁLI KÖVEK

változata, amely tekinthető egyfajta poétikus portfóliónak, amiben a művész korábbi munkái böngészhetőek végig. „Szeretem, amikor valaki hazalátogat saját magához.” – mondja ezzel kapcsolatban Palotai, utalva részben a korábbi műveket újra- és újrafelhasználó alkotói módszerére, valamint munkáinak ebből fakadó önreferenciális természetére. Az *Odysseus* persze több mint egy egyszerű visszatekintés. Utalásrendszerében megtalálható többek között az európai kultúra egyik alapköveként számon tartott homéroszi eposz, az *Odüsszeia*; James Joyce tudatfolyamregénye, az *Ulysses*; vagy az Arthur C. Clarke *2001: Űrodüsszeia* című művén alapuló Stanley Kubrick-film is. A mű így amellett, hogy a néző számára betekintést enged Palotai gondolkodásmódjába, lehetséges útvonalakat kínál fel az életmű további értelmezéséhez.

A *Zoo*, a *Landscapes*, a *Cosmos* és a *Symmetry* sorozatok darabjai Palotai szerteágazó alkotói érdeklődésének bizonyítékai. Ahogy a sorozatcímek is mutatják, a művek olyan témákra, szakterületekre referálnak, mint a természettudomány, a naturáliagyűjtemények története, a tájbrázolás, a csillagászat, a kozmológia, a kozmogónia, valamint a matematika. Az *Odysseus* gondolati teréből egy 21. századi wunderkammer falai közé vezet a néző útja, ahol az említett sorozatok darabjai részben könyv formában (*Zoo*, *Cosmos*), részben plexiképekből álló rendszerben jelennek meg. A természet és az ember által alkotott kincseket őrző wunderkammerek és studiolok az egyetemes tudást bemutató modernkori múzeumok elődjeiként konzerválták tulajdonosaik tudásbázisát. A dolgozószoba, a műterem mint a művész kiterjesztett szellemi tere a *ZOO*, *LANDSCAPES*, *COSMOS* esetében egy mesterségesen konstruált cabinet formájában, a művek elrendezésében és térbeli megoldásaiban köszön vissza. A letisztult, hidegfényű, különleges képmélységgel bíró munkák azonban, a minimalizmus irányelveit követve, ezeknek a vizuálisan telített, burjánzó premuzeális gyűjteményeknek az ellentétéként jelennek meg a Trafó Galéria falain.

Palotai számítógépen létrehozott grafikáit jellemzően valamilyen ipari technika segítségével sokszorosítja. Folyamatos kísérletezése során dolgozott már lentikuláris képpel, vagy éppen szőnyegnyomtatással is. Itt bemutatott könyvei klasszikus kivitelezés, plexi képei pedig a Diasec printek gyártásához hasonló, komplex nyomdai eljárás révén nyerték el

The exhibition in Trafó Gallery samples Palotai's most recent works: *Zoo*, *Landscapes*, *Cosmos*, and *Symmetry*. The selection is complemented with a recomposed video version of an earlier animation titled *Odysseus*. As the initial piece of the exhibition, this video showcases one of the most important artistic concepts of Palotai's oeuvre: recycling. *Odysseus* is the animated version of the eponymous graphic design novel, which we can consider to be his poetic portfolio. 'I like it when someone takes a trip to him/herself.' – says Palotai, referring both to his artistic modus operandi of constantly re-using his works, and the self-referential nature of these. Naturally, *Odysseus* is more than a simple retrospect: its references include Homer's epic *Odyssey*, one of the cornerstones of European culture; James Joyce's novel *Ulysses*; or Stanley Kubrick's *2001: A Space Odyssey*, based on Arthur C. Clarke's novel. Not only do we get a glimpse of Palotai's mindset, we are offered various pathways we can take to interpret the other pieces of his oeuvre as well.

Zoo, *Landscapes*, *Cosmos*, and *Symmetry* all provide ample evidence of Palotai's diversified artistic interests. The titles, and as such, the works all refer to various specialty fields like science, the history of natural objects, astronomy, cosmology, cosmogony, and mathematics. *Odysseus* leads the viewer's train of thought down among the walls of a 21st century Wunderkammer, where the works of previous series are showcased either as books (*Zoo*, *Cosmos*) or as acrylic prints. Wunderkammers and studios preserved natural treasures and the wonders of human achievement, the universal sources of their owners' knowledge before modern, all-encompassing museums came to be. The artist's room and the atelier are presented as the artist's expanded mental space in *Zoo*, *Landscapes*, and *Cosmos* in the form of an artificially constructed 'cabinet': this is represented by the layout of works and the various spatial solutions that were used. On Trafó Gallery's walls, these concise, cold-light works with unique image depth still show a sharp contrast to the visually loaded, colorful pre-museum spaces with their minimalistic design.

Palotai usually replicates his computer-generated images with industrial technologies. During his constant experimentation, he worked with lenticular images and even carpet printing, as well as with more traditional methods for his showcased books. His acrylic prints were finalized

végző formájukat. A gondosan kiválasztott produkciós és prezentációs megoldások mellett Palotai munkáinak fontos eleme a vizuális tartalommal sokszor feszültségben álló cím. A sorozatokon belül minden műnek külön elnevezése van, a címadás folyamata pedig sokszor a humor vagy a poézis terepe, amely lazítja és egyben gazdagítja Palotai fegyvermezett vizuális világát. (Pl.: a *Zoo* sorozatból az óriáspók képében megjelenő *Director of the Dance Academy*, a kígyózó formájú *A Rat in my Stomach* című munka vagy a *Swan without Lake* abszurd képi helyzete.) Verbalitás és vizualitás azonban a képmezőben nem találkozik, az alkotó a betűtervezésben, logotípiában való jártassága ellenére új sorozataiban nem használ feliratokat.

Palotai grafikái sokszor a vonal és a lapszerű felületek permutációjára, elforgatására, tükrözésére épülnek (pl.: a *Possible Landscapes* és a *Symmetric Landscapes* darabjai). A fekete-fehér alaplátványok közé beemelt színmezők is egy letisztult, funkcionalista használati módról tanúskodnak (pl.: a *Cosmos* című könyv esetében a narancs szín használata). Az azonos méretre, hordozóra rendezett grafikai szériák homogenizálják az ábrázolás tárgyát, a sötét/világos háttérű felületeken azonos mérettartományba, dimenziókba kerülnek az ízeltlábúak, az emberek, a tájak és az égitestek. Egyenrangú példányokként lesznek mind Palotai cabinetjének szereplői, és állnak össze a falon egy a korábbi munkákból szerveződő, új installációvá.

Mucsi Emese & Salamon Júlia

with a complex method similar to Diasec prints. Alongside the meticulously selected presentation and production methods, Palotai's works are also characterized by the tense relation between the works' titles and their visual content. Each piece of a series holds a unique name: these are usually either poetic or humorous, both loosening and enriching Palotai's otherwise disciplined visual imagery. (As examples, we could list *Director of the Dance Academy* in the form of a spider, from *Zoo*; the snaking visuals from *A Rat in my Stomach*, or the absurd imagery from *Swan without Lake*.) However, verbal and visual do not encounter each other in the visual dimension: the artist does not make use of embedded texts despite his expertise in typeface and logotype design.

Palotai's images are generally based on the permutation, rotation, or mirroring of lines and sheets (e.g. the pieces of the series *Possible Landscapes* and *Symmetric Landscapes*). The colored fields integrated into black-and-white patterns bear witness to a clear and functional method of work (e.g. the usage of the color orange in the book *Cosmos*). The depicted objects are homogenized by the image series' identical size and carrier. Insects, humans, landscapes and celestial objects are all limited to the same size ranges and dimensions on these contrasted backgrounds. Not only do they come to life both as individual, equal items of Palotai's cabinet, but as a new, composite installation arising from previous works.

Emese Mucsi & Júlia Salamon

Ole Worm csodakamrája /
Ole Worm's cabinet of curiosities.
Museum Wormianum, 1655

