

risto kalčevski

mala galerija
Ljubljana
10. 11.-13. 12.
1981

Risto Kalčevski je vstopil v makedonsko slikarstvo v obdobju, ko se je srednja generacija makedonskih slikarjev že uveljavila, mladi slikarji pa so se še šolali po akademijah v Jugoslaviji. Kot sel novih teženj nastopi Kalčevski v skupini Mugri 1960 in 1961. Med prvimi je opustil figurativno slikarstvo in prešel skozi najrazličnejše faze nepredmetnega slikarstva po čemer živi v naši zavesti še danes.

V današnjem trenutku odlikuje umetnika še radikalnejša modifikacija njegove, že znane likovne sintakse. To so transformacije vizuelnih opazovanj in vtisov iz emotivno doživljenega sveta. Senzibilnost njegove fenomenološke strukture nas navaja k temu, da ga sprejemamo kot slikarja tipizirane lirične abstrakcije – to pa je likovni pristop, ki poudarja črto, slikarsko snov ter svetlobo in temo kot primarni element slike. V tradicionalni slikarski medij pa umetnik vnaša posebnosti in značilnosti, ki v njegovem slikarstvu usklajujejo emocionalne in intelektualne komponente. Vse to se kaže v strogi disciplini in v redu, ki obvladuje navidezno spontanost potez s čopičem, v kompoziciji ter v pesniško obarvani ambientalnosti. Vseskozi plastični koncept njegovega slikarstva pa stremi k čisti viziji ali k percepciji, ki zahteva analizo formalno plastičnih slojev.

Vseskozi nasičena struktura njegovih slik, ki so grajene na kontrastu gladkega in reliefnega (izbočenega in izdolbljenega) asociira na prvinsko ekspanzijo materije že pri prvih sintetičnih impresijah. Pri drugi, analitični impresiji pa nam odkriva skrajno kontrolirano tkanje slojev v fakturi. S tem postopkom se je avtor odločno oddaljil od spontane, ekspresionistične izraznosti, ki je značilna za »snovno slikarstvo«, odreka pa se tudi manjšim možnostim direktne snovne implikacije. Variiranje tenkih in debelih ter svetlih in temnih namazov ustvarja posebne vibracije na krhki, skoraj ranljivi teksturi platna, ki zato menja svojo vizuelno strukturo (odvisno od kota pod katerim ga opazujemo) in se spreminja v novo mobilno organizacijo, ki svojo egzistenco nadaljuje v prostoru okoli slike.

Tudi skrivnostna motivacija risbe temelji na delikatni konstrukciji črte. Ritem teh potez, ki ga ustvarja s posredovanjem binomov: prekinjena – neprekinjena črta ter krčevita – sproščena črta, sproža reminiscence na japonsko kaligrafijo predvsem skozi grafizme, ki odzvanjajo v meandrih in arabeskah.

Znaki in znamenja so kot sledi organiziranih potez, zato govore z abstraktnimi likovnimi notami, ki so izvedene rahločutno in s prefinjeno nervozo potez, ki je imanentna notranji – psiho risbi.

Tudi koloristični koncept Rista Kalčevskega izhaja iz dosledne stroge likovnosti. V razliko od prejšnje faze, kažejo sedanje slike po eni strani izrazito monohromni pristop, na drugi pa bolj ali manj poudarjen akromatizem. Barva (lahko tudi »Barva«) sloni na načelu kontrastov, kar ne izraža le ena sama slika, marveč tudi v celoto povezan niz podob na razstavi. S takim postopkom je umetnik poudaril ali pa zanikal obstoj črne ali bele barve, s pomočjo edine barvne slike, ki jo na razstavi vidimo pa dokazuje prisotnost kolorita. Srečujemo se z iluzijo kontrastov, ki nam sugerira različne dimenzije v sicer enakih formatih podob. Analogno plastičnim nanosom, ko analizira barve, odkriva tudi mučno minucioznost naslikanih površin, iz katerih izhaja najčisteje berljiva arhitektonika slike. Ta postopek pa omogoča doživljanje subtilnih nians v relacijah med temno in svetlo »barvo« (grafitna, asfaltna in zemeljska barva kot kontrast sivi, bež in slezovi barvi).

Čeprav je prefinjena harmonija barvne orkestracije že od vsega začetka osnovna vrlina tega slikarstva, je tokrat dognana do likovne katarze. Pripeljana je do take čistosti, da lahko poudari transpranetnost in fragilnost strukture s pomočjo nanosov in hromatskih niansiranj – to pa je za nas najbolj dojemljiv izraz likovno – estetskega dostojanstva tega slikarstva. Tako je prišla do polnega izraza skrivnost svetlobe, tiste notranje osvetlitve platna, ki je v njej temeljna osveščujoča moč likovnega dejanja.

Analiza likovnih elementov in spoznanje o njihovi dominaciji v teh čustvenih krajinah pa nas ne osvobodita asociacij z otipljivo resničnostjo. Kalčevski namreč slika »neeksistenčnost«, ki pa ne začenja pri apriornem plastičnem pojmovanju, marveč izhaja iz objektivnega. To pa se kasneje (kot pravi M. B. Protič) »popolnoma ukine in pretopi v čist odnos barve in oblike«. Čeprav ta »estetika molka« oddaja subtilne impulze nevidnih stanj (tišina, mir, lirizem, nežnost, dinamika, kontemplacija itd.) je vendar možna njihova projekcija na »likovnem ekranu«, ki pa jo vodi fleksibilnejša in svobodnejša interpretacija.

Razlagamo jo lahko kot grafizme, ki jih je začrtal veter na žitnem polju ali na prostrani površini morja, kot sledove atmosferskih vplivov, kot ikonografijo

prometne mreže, kot kartografijo urbaniziranih površin, kot mikro ali makro strukturo krajine ali kot razcvet površin (nebeške, morske, zemeljske) pod vplivom sončnih žarkov. Vendar nas tako poenostavljena razlaga prav lahko zapelje v banalizacijo ali pa nam razkrije le eno dimenzijo tega prečiščenega prostora, ki se v njem kristalizira avtorjeva emotivna percepcija sveta.

Sonja Abadžijeva-Dimitrova

SEZNAM RAZSTAVLJENIH DEL

1. slika 77/80, 1980, olje, platno, 41 x 37 cm
2. slika 82/80, 1980, olje, platno, 64 x 55 cm
3. slika 84/80, 1980, olje, platno, 41 x 37 cm
4. slika 86/80, 1980, olje, platno, 130 x 114 cm
5. slika 87/80, 1980, olje, platno, 130 x 114 cm
6. slika 89/80, 1980, olje, platno, 89 x 81 cm
7. slika 95/80, 1980, olje, platno, 61 x 54 cm
8. slika 90/80, 1980, olje, platno, 100 x 81 cm
9. slika 99/80, 1980, olje, platno, 100 x 81 cm
10. slika 104/81, 1981, olje, platno, 45 x 40,5 cm
11. slika 105/81, 1981, olje, platno 160 x 130 cm
12. slika 116/81, 1981, olje, platno, 160 x 130 cm
13. slika 119/81, 1981, olje, platno, 195 x 130 cm
14. slika 121/81, 1981, olje, platno, 195 x 130 cm

RISTO KALČEVSKI

Rojen 1933 v Prilepu. Leta 1957 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani na oddelku za slikarstvo.

OSEBNE RAZSTAVE

- 1961 – Delavski dom, Skopje
- 1965 – Delavski dom, Skopje
- 1968 – Muzej sodobne umetnosti, Skopje
- 1978 – Galerija Camille Renault, Pariz

Sodeloval je na številnih razstavah doma in v tujini, med njimi: razstave Društva makedonskih likovnih umetnikov od 1958 naprej; grupa »Mugri« v Skopju (1960, 1961) in Beogradu (1961); bienale mladih na Reki (1962); razstave Sodobne makedonske umetnosti v Rimu (1965), Torinu (1966), Nirnbergu, Stuttgartu, Zahodnem Berlinu (1966), Carigradu, Ankari, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu (1969), Niemsu, Brestu, Dijonu (1970), Parizu (1977), Grazu (1978), Dubrovniku, Sarajevu in Ljubljani (1979), Beogradu in Prištini (1980); III in IV jugoslovansko trienale v Beogradu (1967, 1970); razstava Umetnost na tlu Jugoslavije v Parizu in Sarajevu (1971); razstave sodobne jugoslovanske umetnosti v Rabbatu, Casablanci, Alžiru, Malinu (1970), v Brnu in Pragi (1972), Budimpešti (1973), Leverkusenu (1974) in Atenah (1977).

NAGRADE

- 1962 – nagrada fonda Moša Pijade na Jugoslovanskem bienalu mladih na Reki
- 1969 – Oktobrska nagrada za slikarstvo SR Makedonije
- 1979 – odkupna nagrada na XXIX likovni jeseni v Somboru

Naslov: Pržino 20, 91000 Skopje

RISTO KALČEVSKI

Iz bibliografije

V. Urošević: Tri izložbi, »Mlad borec«, Skopje 5. 10. 1961.

Zoran Pavlovič: Grupa »Mugri«, izložba makedonskih umetnika, »Rad«, Beograd 8. 3. 1961.

Lazar Trifunović: Grupa »Mugri« u znaku nadrealizma, »NIN«, Beograd, 2. 4. 1961.

Dragoslav Đorđević: Umetnici iz Skopja, »Borba«, Beograd 1963.

Pavle Vasić: Izložba makedonskih umetnika, »Politika«, Beograd, 31. 10. 1963.

P. Gilevski: Rafinirana slikarska faktura, izložba Šijaković – Kalčevski, »Nova Makedonija«, Skopje 7. 5. 1965.

Dario Micachi: Illustратори социјалисти е информали, »L'Unita«, Rim 15. 12. 1965.

Boris Petkovski: uvod v katalog razstave Šest jugoslovenskih umetnikov iz Makedonije v Nürnbergu, Skopje, april, 1966. Sechs jugoslawische Künstler, Ausstellung, Malerei und plastic im Rathaus, »Stuttgarter Zeitung«, Stuttgart 24. 5. 1966.

Boris Petkovski: predgovor v katalog za osebno razstavo v Salonu muzeja sodobne umetnosti v Skopju, Skopje 13. 11. 1968.

Boris Petkovski: Portreti – Risto Kalčevski, »Kulturen život«, Skopje, november 1968.

Boris Petkovski: Današnja makedonska likovna umetnost, »Sinteza«, št. 10–11, Ljubljana oktober 1968.

Sonja Abadžieva-Dimitrova: Vozbudljivo percepiranje na stvarnosta (za samostojnata izložba na sliki na makedonskiot umetnik Risto Kalčevski vo Salonot na Muzejot na sovremenata umetnost vo Skopje od 13. 11. do 2. 12. 1968), »Sovremenost« br. 3, Skopje mart 1969.

Zoran Markuš: Vo znakat na sopstvenata prerodba – Izložba na sovremenata makedonska umetnost vo Muzejot na modernata umetnost vo Beograd, »Nova Makedonija«, Skopje, 16. 2. 1969.

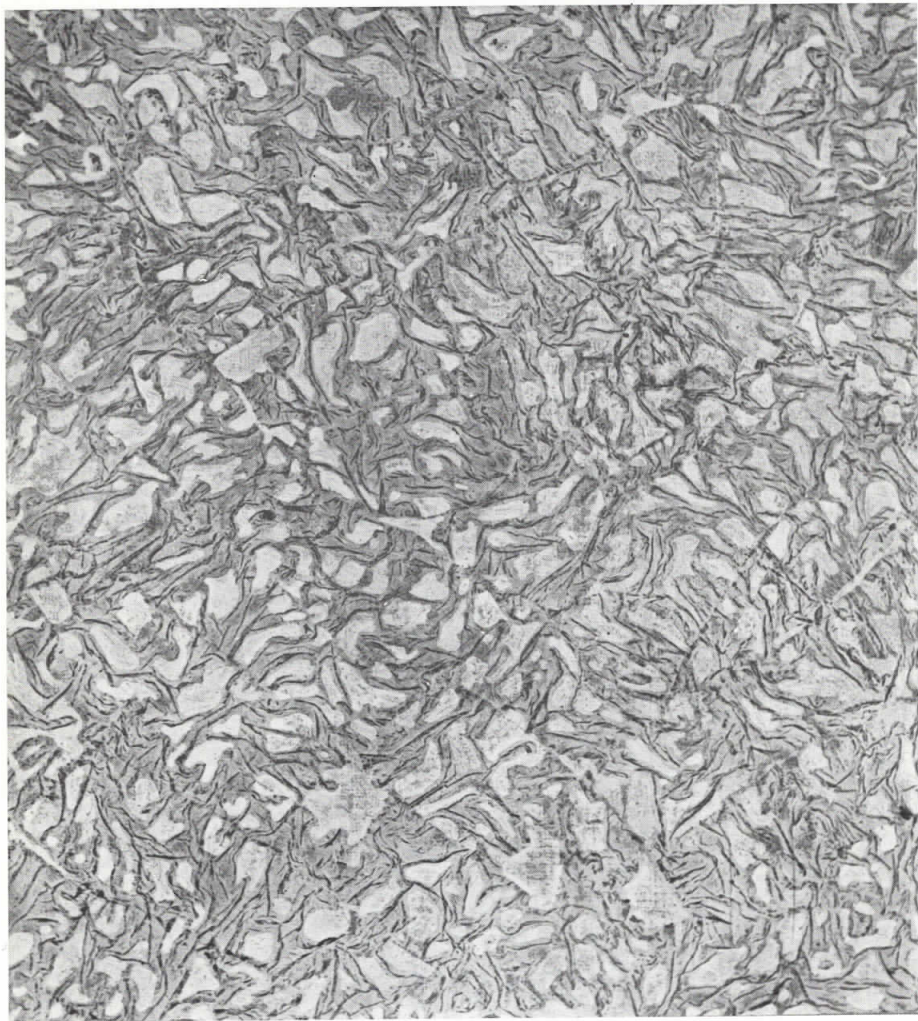
Boris Petkovski: Nacionalnoto i tradicijata vo sovremenata makedonska likovna umetnost, »Razgledi«, Skopje december 1972.

Sonja Abadžieva-Dimitrova: Sledbenicite na Breton vo makedonskoto slikarstvo, »Razgledi« br. 11, Skopje 1973.

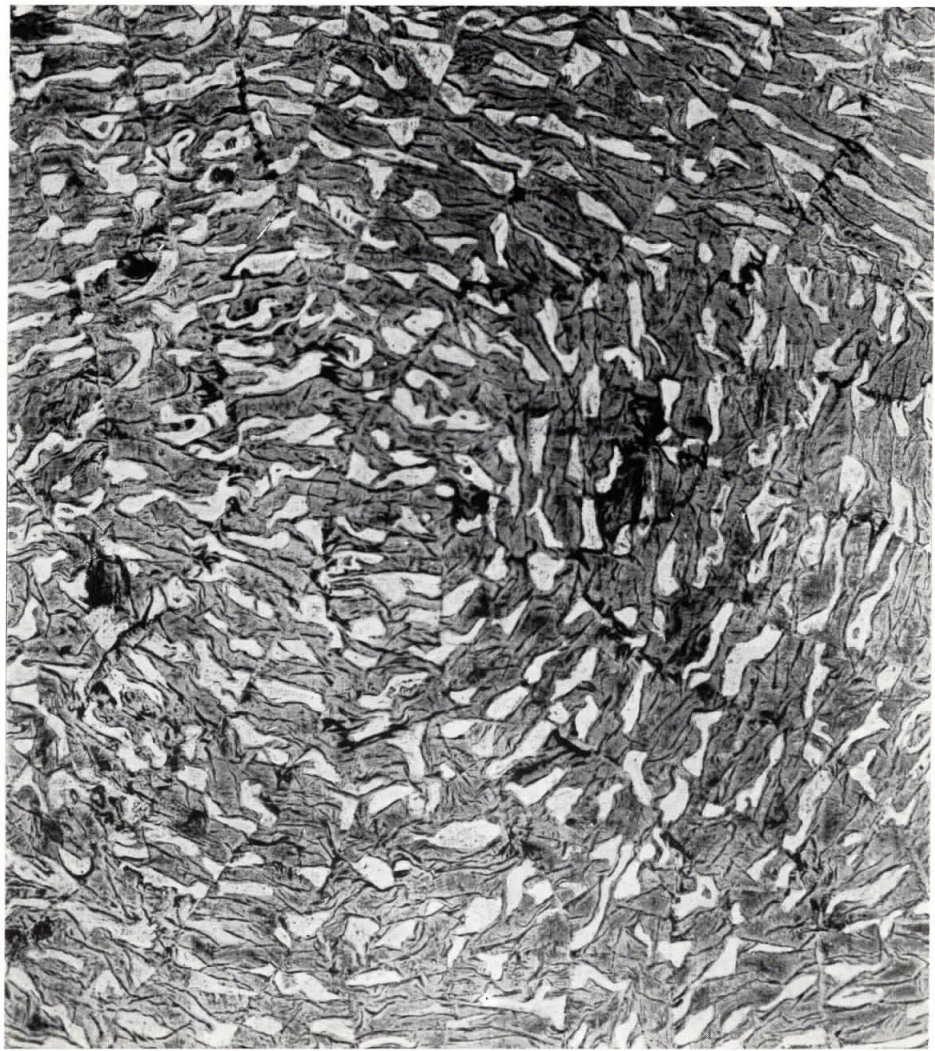
Sonja Abadžieva-Dimitrova: Za nefigurativnoto slikarstvo i negovite vidovi, »Razgledi« 6/75, Skopje 1975.

Mateja Matevski: predgovor v katalog za osebno razstavo v galeriji Camille Renault v Parizu, Skopje 1978.

P. Vasić: Zajedništvo duha i težnji, »Politika«, Beograd 5. 2. 1980.

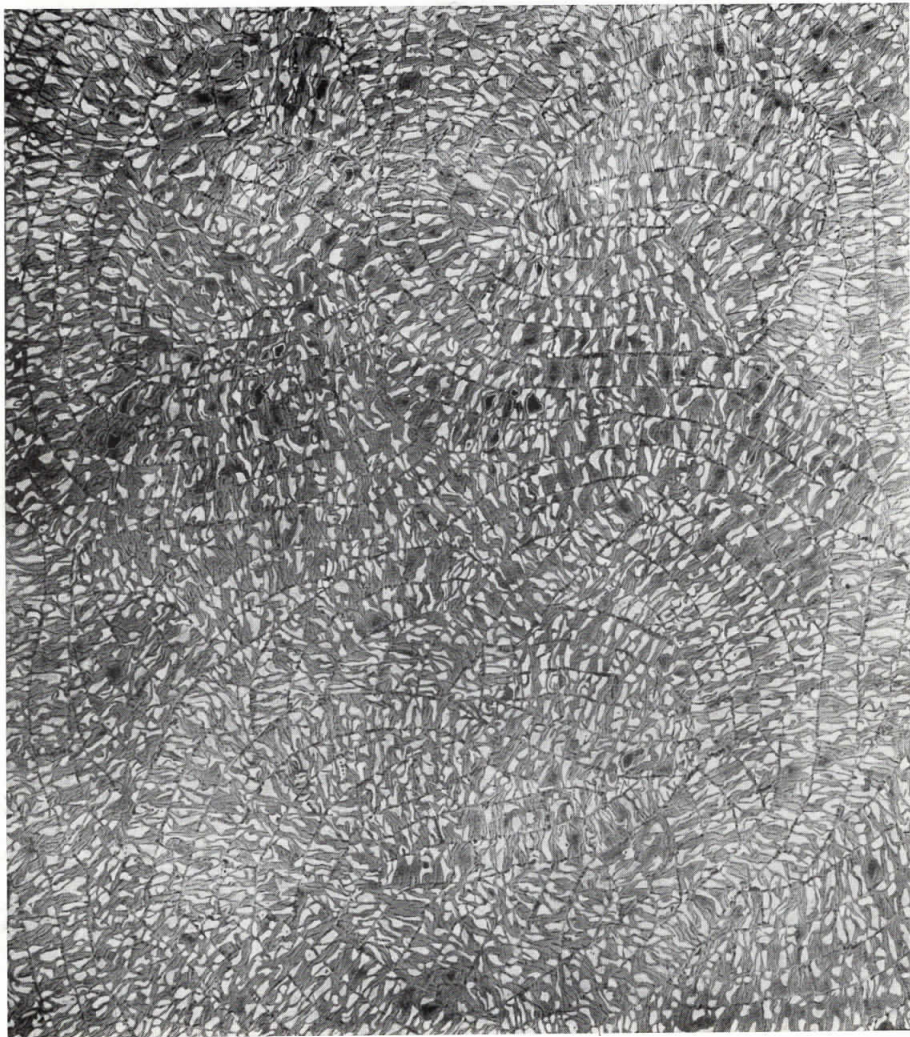
R. Kalčevski 1. slika 77/80

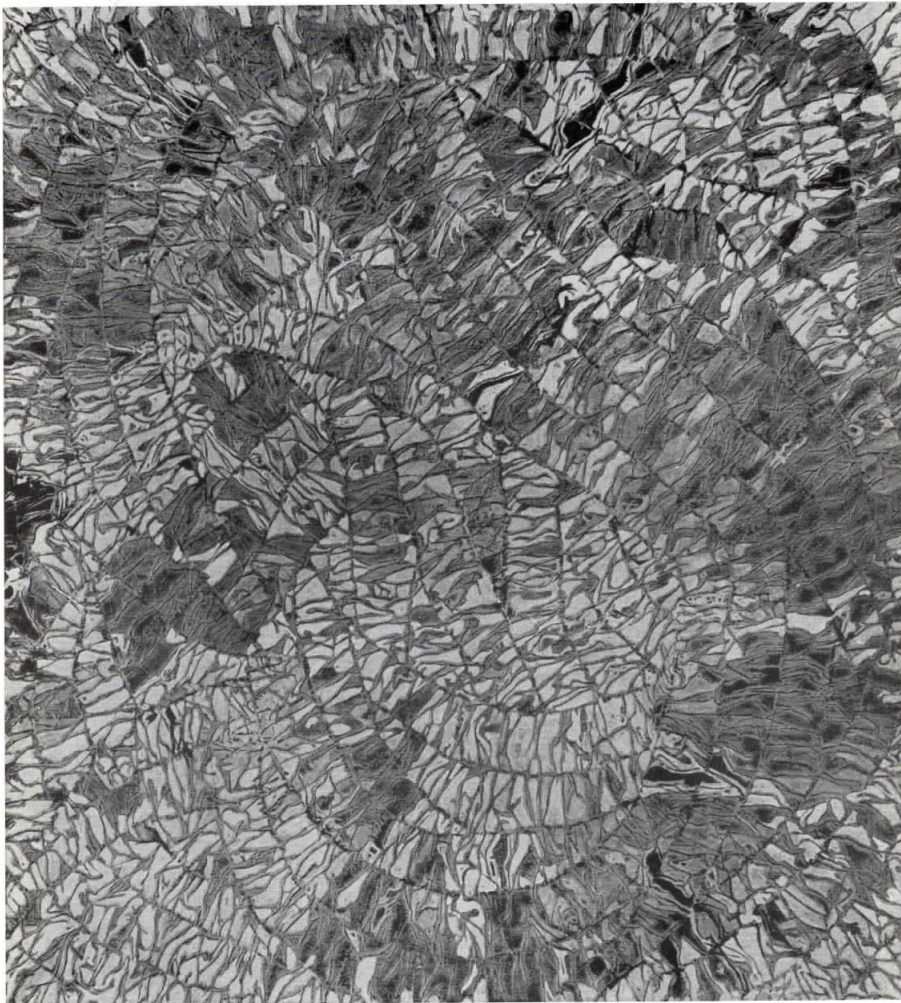
R. Kalčevski 3. slika 84/80

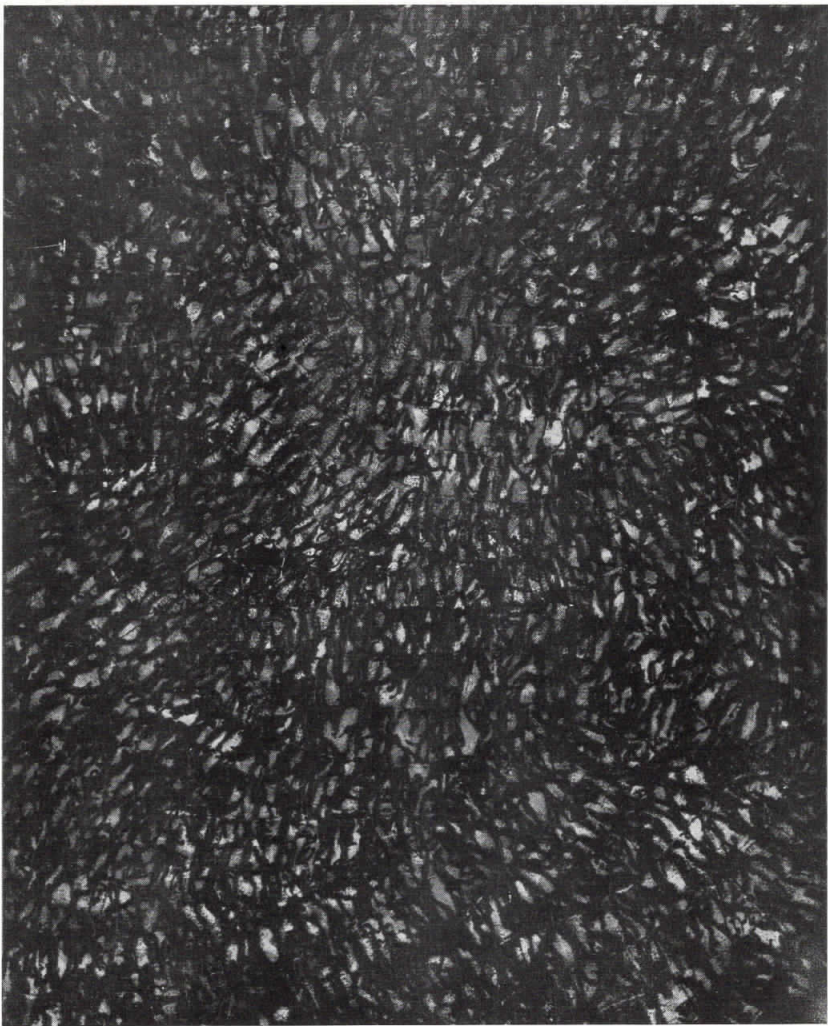
R. Kalčevski 4. slika 86/80

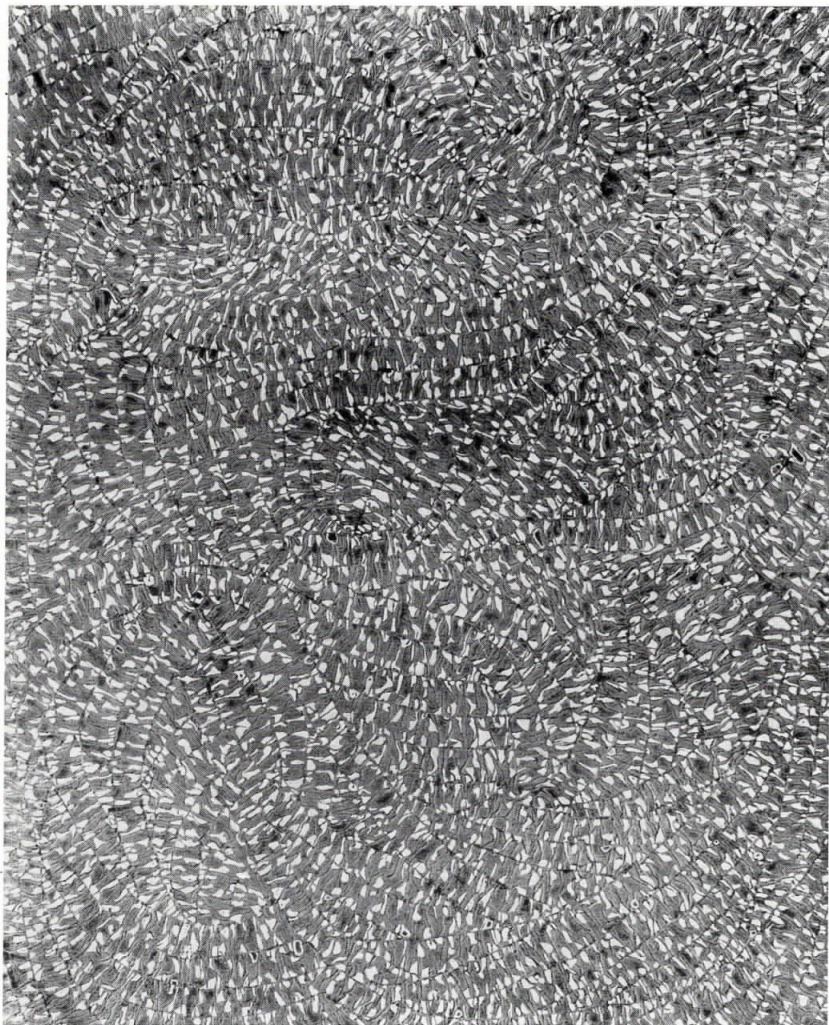
R. Kalčevski 5. slika 87/80

R. Kalčevski 6. slika 89/80

R. Kalčevski 9. slika 99/80

R. Kalčevski 11. slika 105/81

R. Kalčevski 13. slika 119/81 (detalj)

Risto Kalčevski entre dans la peinture macédonienne dans la période où la génération moyenne des peintres macédoniens contemporains s'est déjà affirmée, tandis que les jeunes peintres se formaient encore dans les Académies de la Yougoslavie. A la fin des années cinquante et au début des années soixante, Kalčevski entre en scène comme massager des nouvelles orientations des arts plastiques, avec le groupe Mugri en 1960 et 1961. Parmi les premiers il a abandonné la peinture figurative et à travers les phases les plus différentes de la peinture non figurative (informel, abstraction lyrique et géométrique et degré élevé de l'achèvement coloristique), l'activité créatrice de Kalčevski reste dans notre conscience par ses œuvres jusqu'à nos jours.

En cet instant, l'artiste se distingue par la modification encore plus radicale de sa syntaxe plastique déjà connue. Ce sont des transformations des observations visuelles et des impressions dans l'expérience émotive du monde. La sensibilité de sa structure phénoménologique réelle nous invite à le recevoir comme le peintre de l'abstraction lyrique typifiée, c'est-à-dire l'approche plastique qui souligne le trait, la matière picturale, ainsi que la lumière et l'obscurité, comme élément primaire et fondamental de la peinture. Cependant, dans son médium atraditionnel, le peintre introduit les particularités et les caractéristiques qui coordonnent dans sa peinture les composantes émotionnelles et intellectuelles. Tout cela se manifeste dans la discipline sévère du peintre, dans l'ordre qui prédomine dans la spontanéité apparente des traits de pinceau, la composition et le milieu ambiant de coloris poétique de l'espace.

La conception tout à fait plastique de sa peinture indique la tendance à la «pureté de la vision» ou à la perception qui exige l'analyse des couches formellement plastiques.

La structure entièrement saturée de ses peintures, construite sur le contraste de l'application des couleurs unie et en relief (convexe et concave), aux premières impressions synthétiques, fait penser à l'expansion originelle de la matière et, à la seconde impression – analytique, elle découvre le tissage extrêmement contrôlé des couches de la facture. Par ce procédé, l'auteur s'éloigne résolument de l'expression spontanée, expressionniste, caractéristique pour la peinture figurative et il renonce même aux moindres possibilités de l'implication matérielle directe. Les variations des applications

minces et épaisses, claires et foncées, créent des vibrations perceptibles sur la texture fragile, presque vulnérable de la toile, de sorte que celle-ci transforme sa structure visuelle (en fonction de la cote d'observation, de la distance et de l'éclairage) en une nouvelle organisation mobile qui communique son existence aussi à l'entourage de la peinture.

De la même manière, les secrets de la motivation du dessin se fondent sur la construction délicate du trait. Le rythme des traits, créé à travers les binômes: trait interrompu-ininterrompu et convulsif-détendu, forme dans la matière des graphismes, dans les méandres et les arabesques des graphismes, dans les méandres et les arabesques desquels se reflètent nos réminiscences de la calligraphie japonaise. Le caractère de traits organisé de ces signes ou traces parle avec la faculté d'abstraction des notes plastiques, exécutées délicatement, et des fines nervures des traits, immanentes au dessin psychologique intérieur.

Dans la conception du coloris aussi, Kalčevski applique une sévérité (une organisation) plastique conséquente. A la différence de sa phase précédente, les peintures actuelles indiquent, d'un côté, une approche monochrome et, de l'autre, un achromatisme plus ou moins souligné. La couleur on la «couleur» repose sur le principe du contraste, non seulement à la vue d'une seule toile, mais en liaison avec l'impression complète des peintures exposées. Un tel procédé a pour but de souligner ou de nier l'existence de la couleur blanche ou noire et à l'aide de l'unique peinture en couleur exposée, il prouve la présence du coloris. Ici on rencontre l'illusion visuelle des contrastes de la qualité de la couleur le même format, à cause de la saturation des couleurs blanche et noire, suggère des dimensions différentes). D'une manière analogue à la couche plastique, dans le processus de l'analyse des couleurs picturales nous découvrons le caractère pénible des surfaces minutieusement peintes, qui sont le fondement d'où émane l'architectonique coloristique de la peinture, visuellement le plus clairement lisible. Cela permet la perception de nuances subtiles par rapport à la «couleur» foncée (de graphite, d'asphalte, de terre) ou claire (guimauve, grise, beige). Bien que l'harmonie affinée de l'orchestration des couleurs fût depuis les débuts mêmes la qualité de base de cette peinture, cette fois elle est menée jusqu'à la catharsis plastique, jusqu'à la «pureté plastique» qui, à l'aide d'une telle

accumulation des couches et des nuances chromatiques, peut souligner le caractère transparent et fragile de la structure, et cela est la dignité plastiquement esthétique la plus susceptible de cette peinture. Avec cette approche s'affirme entièrement le secret de la lumière, cet éclairage interne de la toile qui est la force de prise de conscience de base de l'acte d'art plastique.

L'analyse des éléments plastiques et la connaissance de leur caractère dominant dans ces paysages sensibles ne nous libèrent pas entièrement des associations de la réalité vue. Dans la peinture de la non-existence figurative, Kalčevski ne commence pas a priori par la conception plastique, mais par la conception objective qui plus tard, comme le dit M. B. Protić, »s'abolit entièrement et se fond dans le rapport pur de la couleur et de la forme«. Bien que cette »esthétique du silence« émette les impulsions subtiles d'états invisibles (silence, paix, lyrisme, délicatesse, dynamisme, énergie, contemplation, etc.), il est possible de projeter les représentations sur un écran plastique avec une interprétation plus flexible et plus libre.

On peut par exemple les expliquer en tant que graphismes, tracés par le vent dans le champ de blé ou l'étendue de la mer, ou en tant que traces des influences atmosphériques, iconographie du réseau de la circulation, cartographie des continents urbanisés, de la micro- ou macro-structure du paysage, ou en tant qu'épanouissement des surfaces (céleste, marine, terrestre) sous l'influence des rayons du soleil. Mais ces simples réflexions et explications nous mènent à la banalisation ou à une seule dimension de cet espace purifié, dans lequel se cristallise la perception émotive du monde, éprouvée par l'auteur.

Sonja Abadžijeva-Dimitrova

Viktor Jesenik

LISTE DES OEUVRES EXPOSÉES

1. tableau 77/80, 1980, huile, toile, 41 x 37 cm
2. tableau 82/80, 1980, huile, toile, 64 x 55 cm
3. tableau 84/80, 1980, huile, toile, 41 x 37 cm
4. tableau 86/80, 1980, huile, toile, 130 x 114 cm
5. tableau 87/80, 1980, huile, toile, 130 x 114 cm
6. tableau 89/80, 1980, huile, toile, 89 x 81 cm
7. tableau 95/80, 1980, huile, toile, 61 x 54 cm
8. tableau 90/80, huile, toile, 100 x 81 cm
9. tableau 99/80, 1980, huile, toile, 100 x 81 cm
10. tableau 104/81, 1981, huile, toile, 45 x 40,5 cm
11. tableau 105/81, 1981, huile, toile, 160 x 130 cm
12. tableau 116/81, 1981, huile, toile, 160 x 130 cm
13. tableau 119/81, huile, toile, 195 x 130 cm
14. tableau 121/81, 1981, huile, toile, 195 x 130 cm

RISTO KALČEVSKI

Né en 1933 à Prilep. En 1957 termine l'académie des Beaux Arts, section de peinture à Ljubljana.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 1961 – Maison des travailleurs, Skopje
- 1965 – Maison des travaioleurs, Skopje
- 1958 – Musée d'art contemporain, Skopje
- 1978 – Galerie Camille Renault, Paris

Participa à le nombrueses expositions de l'art dans le pays et à l'étranger et à de nombreuses expositions internationales, entre autres: Expositions de l'Union des Artistes figuratifs de Macédonie (1959–1981); »Grupa Mugri«, Skopje (1961, 1962) et Belgrade (1961); Biennale yougoslave des jeunes, Rijeka (1962); Exposition de l'art macédonien contemporain, Rome (1965), Torino (1966), Nürnberg, Stuttgart, Berline (1966), Istambul, Ankara, Belgrade, Sarajevo, Zagreb (1969), Niemes, Brest, Dijon (1970), Paris (1977), Graz (19768), Dubrovnik, Sarajevo, Ljubljana (1979), Belgrade, Priština (1980); Ille et IVe triennale, Belgrade (1967, 1970); Exposition L'art au terrain yougoslave, Paris, Sarajevo (1971); Expositions de l'art yougoslave contemporain, Rabat, Casablanca, Alger, Milan (1970), Brno, Prague (1972), Budapeste (1973), Leverkusen (1974), Athenes (1977).

PRIX

- 1962 – prix Moša Pijade à la biennale yougoslave des jeunes à Rijeka
- 1969 – prix Octobre pour la peinture de la RS de Macedonie
- 1979 – prix d'achat au XXIX Salon d'automne à Sombor.

Katalog izdala

Moderna galerija v Ljubljani

Zanjo odgovarja Zoran Kržišnik

Predgovor: Sonja Abadžijeva-Dimitrova

Prevod v slovenščino: Bina Vodopivec

Prevod v francoščino: Viktor Jesenik

Priprava razstave in kataloga:

dr. Ivan Sedej

Izvedba: Birografika BORI, Ljubljana

La catalogue a été publié et édité

par Moderna galerija à Ljubljana

Redacteur responsable: Zoran Kržišnik

Avant – propos: Sonja Abadžijeva-Dimitrova

Traduction: Viktor Jesenik

Préparation du catalogue et de l'exposition:

dr. Ivan Sedej

imprimé sous presse de Birografika BORI, Ljubljana

