

Gábor Ébli

Transcending the Material

Gábor Záborsky Retrospective, Municipal Art Museum, Győr, 19. 07 - 15. 09. 2002

Die Transzendenz des Materials

"The conception of a picture is conditioned by materials, gestures, working processes ... In the past decades, more ancient traditions have been extinguished (in Hungary) than during centuries before". These two, separate, statements by Gábor Záborsky have guided his work since the early 1980's. If one walks along the elegant white halls of the former Esterházy Palace in Győr, the artist's retrospective show evokes sensual impressions of thick materials, as much as associations of past, and even distant, cultures.

As early as during his first years after leaving the Arts Academy, he used the plaster cast figures he had made for a never-realised film by András Lányi (1978) in mysterious photographs and graphic prints as if recalling memories, dreams and poetic situations. Gravel, earth or sand is applied to the surface of many of these mixed media pieces, to give them a tangible feeling. They appear to have been recovered from somewhere underneath, rescued from oblivion. While still within a two-dimensional frame, they invite us to touch their worn layers and enter their labyrinth-like space (*Prints of Old Things*). The archaic and palpable elements come even more to the fore in the classic series of animal motifs. Inspired partly by the experience of the Lascaux cave drawings, of native American sand paintings and of exhibition visits abroad (e.g., Tápies), the hints in Záborsky's works at actual events and human figures begin to fade away. A combination of more sensuous and more abstract forms characterises these objects of irregular shapes, often named after associations of nature (*Tales of the Earth, Duet of Little Hen and Old Whale*). These highly plastic pieces, made of plexiglass, sand and

Die Konzeption eines Bildes hängt vom Material, den Gesten und den Arbeitsvorgängen ab ... In den vergangenen Jahrzehnten sind mehr uralte Traditionen verschwunden als in den Jahrhunderten davor. Diese beiden, voneinander unabhängigen Aussagen aus der Feder von Gábor Záborsky haben sein Schaffen seit Anfang der 1980er geleitet. Wenn man durch die Retrospektive in den eleganten weißen Sälen des ehemaligen Esterházy Palastes in Győr geht, spürt man fast körperlich dicke Materialien wie auch Assoziationen an vergangene, ja sogar ferne Kulturen.

Schon in den ersten Jahren nach seinem Abschluss an der Akademie der Künste, verwendete er Gipsfiguren, die er für einen nie gedrehten Film für András Lányi (1978) hergestellt hatte, auf mysteriösen Photographien und graphischen Drucken, als ob er Erinnerungen, Träume und poetische Situationen zum Leben erwecken

Gábor Záborsky: *Memorial for Joseph Beuys* (1990)

wood, fixed onto canvas, are coloured in warm, subtle shades of brown and red. Leaning against the wall, they stand on a patch of straw, as an installation. We encounter them in our stroll as unknown, yet age-old friends.

In these pieces, earth carries the message of eternity. In a reassuring, embracing gesture, it suggests a fundamental course of the rejuvenation of life that needs no human interference. Záborszky falls back upon the minerals of Mother Nature, and upon the elements of our collective unconscious, to step beyond everyday human patterns. His immersion in the riches of materials is the way to transcend the material boundaries of our world. It is still our environment that we meet in these objects, but it is the environment of our soul, of the spirits that lead our life.

Is this, then, magic? The *Memorial for Joseph Beuys* indicates that it is. This radiating installation, the central piece that welcomes visitors to the exhibition on the ground floor, is the summit of this period that ends around 1990. A kind of spatial triptych, the golden glimmer of its two metal-coated boards stands in a dynamic contrast to the black of its third, animal-like piece, which is dipped in dark and heavy pitch. A golden and, increasingly, silver shine has come to dominate Záborszky's recent works. First combined with white plaster, then, successively, moulded in glass-reinforced paper, this new series, much brighter in colour, lies the physical, sensual act of artistic creation to thoroughly spiritual and symbolic meanings in a new way. Coming from graphic printing techniques, the artist uses hand-cast paper pulp just as he shaped mud and other fibres, and folds this pulp like the dough of strudel. The radiating metal coating is placed in the middle of this icon-like frame, with colours occasionally shining through the surface (*Ca d'Or*). Soft and hard, pure and contaminated, glossy and matte, these scrolls of complementary values enliven emblematic Oriental, keenly tactile and erotic, as much as solemnly sacred images.

The stimuli for these works originate in architectural and mythic elements collected in Záborszky's travels to sites of ancient civilisations in the Mediterranean, and in the East, as much as at Stonehenge. As so often in his works, the carefully chosen titles are

wollte. Kies, Erde und Sand sind auf die Oberfläche dieser gemischten Unterlagen aufgetragen, um ihnen eine greifbare Impression zu verleihen. Sie vermitteln das Gefühl, als ob sie jemand aus größerer Tiefe heraufgeholt hätte, aus der Vergessenheit. Während sich die Werke immer noch innerhalb eines zweidimensionalen Rahmens befinden, laden sie uns ein, ihre alten Schichten zu berühren und ihren labyrinthähnlichen Raum zu betreten (*Drucke alter Dinge*).

Die archaischen und greifbaren Elemente treten in den klassischen Serien der Tiermotive weiter in den Vordergrund. Zum Teil durch den Einfluss der Höhlengemälde von Lascaux, amerikanischer Sandgemälde und Besuchen von Ausstellungen im Ausland (z.B. Tápiós), lassen in Záborszky's Werken die Anspielungen auf tatsächliche Ereignisse und menschliche Gestalten allmählich nach. Eine Kombination sinnlicherer und abstrakterer Formen charakterisiert diese unförmigen Objekte, die oft nach Naturassoziationen benannt sind (*Täler der Erde*, *Duett der Kleinen Henne und des Alten Wales*). Diese hochgradig plastischen Stücke aus Plexol, Sand und Holz erscheinen in warmen braunen und roten Tönen auf der Leinwand. An die Wand gelehnt, stehen sie auf einem Strohhaufen, als eine Art Installation. Wir treffen sie auf unserem Rundgang, wie unbekannte und doch alte Freunde.

In ihnen trägt die Erde die Botschaft der Ewigkeit. Mit einer beruhigenden umarmenden Bewegung deutet sie die fundamentale Erneuerung des Lebens an, die keine menschliche Interferenz benötigt. Záborszky nimmt die Mineralien der Mutter Erde und die Elemente unseres kollektiven Unterbewusstseins erneut auf, um alltägliche menschliche Muster hinter sich zu lassen. Er taucht in den Reichtum der verschiedenen Materialien ein, um die materiellen Grenzen unserer Welt zu transzendieren. Es ist immer noch unsere Welt, was wir in diesen Gegenständen sehen, aber es ist das Umfeld unserer Seele, das Geistes, das unser Leben lenkt.

Ist das dann Magie? Das *Begräbnis von Joseph Beuys* zeigt, dass es Magie ist. Diese strahlende Installation mit dem Mittelstück, das die Besucher der Ausstellung im Erdgосchoß willkommen heißt, ist der Gipfel dieser Periode, die bis 1990 dauert. Eine Art Raumtriptychon, der goldene Glanz ihrer beiden metallüberzogenen Bretter steht in einem dynamischen Kontrast zum Schwarz ihres dritten, tierähnlichen, pechrahenschwarzen Teiles. Goldener, und in letzter Zeit immer öfter silberner Glanz charakterisiert die neuesten Werke von Záborszky. Diese neue Serie, viel farbenfroher, zuerst mit weißem Gips kombiniert, dann in glasverstärktes Papier gegossen, verbindet den physischen, sinnlichen Akt der künstlerischen Kreation mit einer ausgesprochen spirituellen und symbolischen Bedeutung.

indicative of the artist's associations, too: *Golden Age, Portico, Gate to Endlessness*. Soft pillows and small, warm forms, these reals take their power from the thousands of years of time past that are manifest in the meanings of their material, form and colour.

Their combination in Záborszky's works addresses the present, the beholder today. It is the continuity of these motifs, and the ability of contemporary art to mobilise these elements in a secular environment, they profess allegiance to. For the artist, this means a challenge to rely upon the sedimentary layers of the past in meaningful ways for the present. For the audience, it is a call to search for, and follow, the links between distant epochs in time and between remote places in the world. Just as this art succeeds in transcending the materials it uses, these works extend an invitation to us to look beyond our ever-so-local existence.

Von graphischen Drucktechniken herkommend, verwendet der Künstler eine von Hand hergestellte Pappmasse, als sei es Schiainim oder anderes Material, und bearbeitet sie wie einen Teig. Der glänzende Metallüberzug befindet sich in der Mitte dieses ikonen-ähnlichen Rahmens, zum Teil scheinen die Farben durch die Oberfläche durch (*Ca d'Oro*). Weich und hart, rein und beschmutzt, glänzend und matt, diese komplementären Werte lassen den emblematischen Osten aufleben, eindeutig greifbar und erotisch wie Heiligenbilder. Die Anregungen für diese Werke kommt aus den architektonischen und mythischen Elementen, die Záborszky auf seinen Reisen in die alte Zivilisation des Mittelmeerraumes und des Ostens besucht hat, nicht zu vergessen Stonehenge. Wie so oft in seinen Werken, zeigen die sorgfältig ausgewählten Titel die Assoziationen des Künstlers: *Das Goldene Zeitalter, Das Tor zum Unendlichen*. Weiche Kissen und kleine warme Formen, diese runden Stücke entnehmen ihre Kraft den vergangenen Jahrtausenden, die sich in den Bedeutungen ihres Materials, ihrer Form und Farbe zeigen.

Ihre Mischung in Záborszky's Werken sprechen die Gegenwart, den heutigen Betrachter an. Es ist die Kontinuität dieser Motive, sowie die Fähigkeit der zeitgenössischen Kultur, diese Elemente in einer sekularen Welt zu mobilisieren, der sie Treue schwören. Für den Künstler bedeutet das eine Herausforderung, um sich auf die Schichten der Vergangenheit zu verlassen und diese in der Gegenwart anzuwenden. Für die Zuschauer ist es ein Ruf, dem man folgen sollte, eine Verbindung zwischen weiten Zeitepochen und fernen Plätzen. Genauso wie diese Kunst es schafft, das verwendete Material zu transzendieren, übermitteln uns die Werke eine Einladung, über unsere ach-so-lokale Existenz zu schauen.