Federico Luger interjú Szűcs Attilával.

2022. 02. 02.

Megkettőzött álmodozó... mit tud mondani erről a festményről?

A "megkettőződött álmodó" az élet és ezen belül a festészet egyik alapvető kérdésével foglalkozik; mi a realitás, mi az illúzió és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz.

Teret engedve az elképzelésnek, hogy egy sokdimenziós holografikus mátrix háromdimenziós vetületei vagyunk, a realitás ugyanúgy illuzórikussá válik, ahogy az álom az ébrenlét felől tekintve. A buddhista mondás, miszerint "álmok álmai vagyunk" elnyeri értelmét.

A festményen hanyatt fekvő és egyben önmaga felett lebegő nő hajzuhataga önálló életet él, vízesésként alázúdulva kaotikus örvényt képez. Ez az örvény a test és a festmény központi részéhez képest nagyobb festői szabadsággal, nyitottabb felületekkel rendelkezik, hasonlóképpen a képszélek egymást fedő, transzparens vertikális elemei is. A festői felületek és megoldások változatossága élettel tölti meg a kép terét. A színdinamikát az uralkodó kék-narancssárga komplementer kontraszt alkotja úgy, hogy a szín és térrétegek folytonosan átfedésbe kerülnek, egymásba folynak.

A festés folyamata meditációs aktus és egyben önreflexió. A hiány kutatása, amelynek, bár nyilván sokféle megközelítése lehet, de az egyik legfontosabb jelentése számomra a lemondás valamiről. Akár kényszerűen vagy önként, mindenesetre azt gyakran átélem – gyakorlatilag kivétel nélkül minden egyes műnél –, hogy van valamilyen prekoncepcióm a műre vonatkozóan, amit aztán nagymértékben felül kell bírálom és sokszor el is kell vetnem. Vagyis revideálnom kell a saját előzetesen okosnak gondolt elképzelésemet, és sokkal inkább arra kell figyelnem, ami aktuálisan történik. Ez a „folyamatban részvétel” óhatatlanul lemondással jár, sokszor kifejezett felejtéskényszerrel. El kell felejtenem azt, ami eredetileg elindította magát a folyamatot; tudatosítani a vakfoltjaimat.

Milyen művésznek lenni Budapesten az elmúlt két évben? Ez az „elszigetelődés” megváltoztatja a művészi gyakorlatát?

A pandémia hatására a munkaritmusom nem nagyon változott, a festő már csak egy ilyen magányos állatfajta. Ezt úgy értem, hogy ebben az időszakban ugyanúgy egyedül voltam a műteremben, mint azelőtt. Sőt, őszintén, sokszor hiányzik is nekem az egyedül töltött idő. Persze, hiányzott a barátokkal való személyes találkozás vagy a megnyitókon való beszélgetés. Van egy napi ritmusom, lányomat iskolába viszem, általában már 8-kor a műteremben vagyok. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindennap festek, a munkának nagyon sok járulékos része is van. Kutatás a számítógépen, de én például az olvasást is ideértem.

Látom, hogy vannak egyértelműen beazonosítható jelek, amik valamiféle változásra utalnak. Nehéz erre válaszolni, mert nem tudom, hogy mennyi az életkori sajátosság ebben, ami magától is változásokat hoz, és konkrétan minek van köze a pandémiához.

Dupla nulla, 2021 - 2022... egyfajta ünneplés? Valaminek a vége vagy a kezdet?

Nagyon jó kérdés, valóban. Olyannyira, hogy a celebration kifejezés sokáig motoszkált az agyamban a címadás során, de aztán úgy gondoltam, hogy nem fogom szilárd mederbe terelni a néző interpretációját.

A háttértörténethez hozzátartozik, hogy egy vállalat fennállásának tízedik évét ünneplő partin láttam, ahogy bizonyos szögből, szerencsétlen módon a nulla luftballon kitakarta az egyes számjegyet. A szituáció abszurditása megragadt bennem és továbbgondolásra késztetett. A nulla megduplázásával tovább tágítottam az értelmezési lehetőségeket, azon túl, hogy "something cooler than cool" az egymáshoz érő nullák immár fekvő nyolcasként, azaz a végtelen jeleként is felfoghatóak. Az emberi létezés egyedülállósága, univerzumba vetettsége és fokozhatatlan spektákuluma mind részesei a festmény időtlen terének.

Amikor festőként a művel foglalkozom, az egy elképesztően felszabadító élmény az egyik oldalon. A teljes odaadásomat igényli, de semmilyen garancia nincs a folyamat sikeres végét illetően. Legfeljebb imádkozni tudok, hogy egy kegyelmi állapot következtében sikerüljön valamit létrehozni.

Ami számomra erősen megkülönbözteti a festészetet az összes állóképtől, ez az interaktív viszony, ami festés közben megteremtődik a művel. Azaz nem egy prekoncepció mentén vitelezem ki a művet, hanem van egy felvetésem, és alkotás közben arra figyelek, hogy milyen véletlenek fordulnak elő, amik sokszor jobb ötleteket adnak, és engedem akár egészen más irányba fordulni a történetet.

Recept nincs, mindig el tudsz csúszni. De pont ez a kockázati faktor fogja életben tartani a festményt. A néző is ezt a vibrálást érzi meg, hogy úristen, ezt akár el is lehetett volna rontani. Az egész életünk hajszálon múlik, ennek az analógiája kell legyen a festészet is. Nincs rajtad karabiner, ez a lényeg.

Gyakran szoktam mondani, hogy konceptuális festészet nincsen: konceptuális művészet van, és annak meg is van a létjogosultsága, de a festészet alapvetően nem konceptuális, mert pont a mű születésének pillanatában megtörténő élményről kell szólnia, annak kell megjelennie. A festészet, a médium természetéből fakadóan koncepción túli.

Midas birodalma, 2021. A haj az utolsó munkáid központi motívumává vált. Ez egy nagyon erős festmény, kérlek, mesélj valamit a festményen látható Midasról.

A haj, mint festői téma már évek óta érdeklődésem középpontjában áll, részben azért mert kiválóan alkalmas virtuális anyag és térélmény modellálására tulajdonképpen a "semmiből", részben mert rávilágít a környezetünk quantumosan töredezett, nagy tömegben mégis homogén illúziót alkotó jellegére.

Klasszikus festészeti képzettségem van, ebbe beletartozik az is, hogy előszeretettel játszom a művészettörténet egészével, ideértve a figuratív festőművészet hagyományát is. Eközben az is fontos, hogy a festészetet ne csak globális, hanem univerzális viszonyrendszerként kezeljem, értelemszerűen az absztrakció összes lehetséges változatát is. Ezeket a rétegeket szeretném fuzionáltatni egy festményen belül. Felismertetni a nézővel is, hogy nincs olyan nagy különbség a világok között. Az más kérdés, hogy ha egy absztrakt felületen megjelenik bármilyen figura, az rögtön egy sokkal komplexebb viszonyrendszert indukál. Olyan széles konnotációs udvara lesz a műnek, ami önmagában egy sík, absztrakt felületen nincs. Én szeretem ezt az egész kaotikus valamit egészében kezelni, nemcsak a festészetet, hanem mindent, ami valamilyen formában hozzájárulhat újabb felismerésekhez.

Az "Empire of Midas" címe valahol félúton, munka közben született. Ahogy a lila és sárga árnyalatok uralkodóvá váltak a festmény terében, az egész mintha arany ragyogást kapott volna. Ez nem volt az eredeti terv része, de meggyőzött és elfogadtam. Ekkor villant be a mondabeli Midas király története, aki egy meggondolatlan pillanatában azt kívánta Dionüszosz istentől, hogy minden arannyá változzon az érintésétől.