

VÝLETY DUCHA – ZKOUMÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU - VÝTVARNÍ UMĚLCI JIŽNÍ KALIFORNIE USA

Kurátor - Louise Lewis, Červen, 2003

Joyce Campbell

“Hluboce věřím, že my všichni společně musíme nalézt novou spiritualitu. Tento nový koncept by měl být promyšlen - spolu s náboženstvím – takovým způsobem, aby všichni lidé dobré vůle byli zajedno”.

Dalai Lama

Art Galleries – komplex galerií zaměřený na internacionální a multikulturní projekty jihu Kalifornie. Tematické výstavy současného umění reflektují poměrně široké spektrum umění v dnešní globální společnosti a vychází vstříc širokému publiku. Součástí rozsáhlého galerijního programu jsou speciální doprovodné akce – přednášky, performance, videoprojekce, sympozia a další. Za dobu své více jak dvě desetiletí trvající existence se staly Art Galleries CSUN jedním z důležitých center umění San Fernando Valley v Los Angeles.

The Art Galleries California State University Northridge v říjnu 2002 představily dílo českého umělce Václava Vaculoviče kalifornské veřejnosti. Výstava s názvem Duše šestého smyslu“ akcentovala spirituální orientaci autora jako v jistém smyslu rozšíření aktivit festivalu FORFEST, se kterými je po léta spojen. Během svého pobytu v Los Angeles nás Vaculovič pozval k prezentaci výstavy kalifornských umělců na XIV.FORFESTU 2003 v České republice. V relativně krátkém čase, který byl dán pro přípravu realizace takové myšlenky, bylo vyzváno více než 60 autorů působících v Los Angeles. Výstava zahrnuje konečný výběr 16-ti autorů, jejichž práce reflektují ať již přímo či nepřímo téma výstavy. Tito umělci jsou aktivní na umělecké scéně Jižní Kalifornie, vystavují v národním i mezinárodním měřítku a pedagogicky působí na California State University Northridge. Výstavní kolekce je limitována formátem A2 a technikami na papíře.

Termín MIND TRIPS /Výlety Mysli – pro tuto výstavu volně přeloženo Výlety Ducha /byl poprvé užít v USA ve spojitosti s New Age 60-70-tých let 20.stol. Kultura generace „květinových dětí“ reagovala ve své hudbě, poezii, umění a v dalších mnohostranných aktivitách proti politickým, ekonomickým, religiózním a kulturním praktikám tehdejšího „establishmentu“. Nástup alternativní kultury je provázen snahami o univerzální mír, občanská práva v globální společnosti - ale také potvrzení vnitřní identity.

V posledních dekádách 20.století byla zjištěna idealistická atmosféra 60-70-tých let vystřídána novou vlnou materialismu doprovázenou růstem mediálního a podnikatelského monopolu. Represe, zneužívání životního prostředí, nenasytná chtivost a válečné útrapy pokračovaly nezmenšenou silou. Proti tomuto rozhodně anti-new age horizontu „MIND TRIPS“ odkazují k souboru intelektuálních, spirituálních a psychologických stránek lidské mysli – hledání naděje a smyslu je cílem těchto výletů do vnitřního prostoru.

Rozlehlá oblast Los Angeles měla vždy proměnlivé hranice, paralelní četná centra, internacionální populaci, omračující sestavu geografických zvláštností – oceán, hory, pouště a středozezemní klima. Všechny tyto aspekty přispívají k bohaté tapisérii kultur charakterizující naši oblast. Umělci zastoupení na této výstavě tvoří část tohoto bohatství - převažuje u nich silný zájem o ekologii, feminizmus, etiku v současné vědě a prastará vůle po sebeobjevení.

Kim Ábeles se systematicky věnuje public artu - posilujícímu proces lidské spolupráce. Urbánní prostředí, „znesvěcení“ přírody vlivem lidské intervence jsou stálým leitmotivem její práce. Trnová koruna transformuje křesťanský symbol utrpení do metafory průmyslového znásilnění Matky Země.

Samantha Fields nás také vlní z přestupků proti přírodě, kdy si člověk hraje na boha. Má lidskou připoutanost k barevně idealizovaným zvířatům, charakteristickým pro dětské hračky.

Zkreslení, které přitom používá, upomíná na následky genetických mutací, způsobených znečištěním životního prostředí nebo laboratorními pokusy.

„Pro svou práci využívám informace o nedávných objevech na poli bioinženýrství a science fiction. Můj zájem o tuto oblast se táhne do doby dětské posedlosti hororem a sci-fi filmů, a to zvláště žánrem kde člověk poškozuje přírodu do té míry, že ona začíná bojovat proti němu.“

Myšlenka vzít něco, co již existuje, a upravit to tak, abychom vytvořili něco co chceme – to je idea jak umění založeného na přivlastňování / post-moderní umění/, tak na bioinženýrství. Pracuji s obrazy živočichů, kteří byli změněni klonováním nebo mutací. Podobně jako věda pracuje směrem k miláčkům a dětem – ohnisko se přesunuje od pokřiveného hororu Frankensteinova a přerostlého hmyzu 50.let a plíží se do království Huxlaye, kde se estetika a dokonalost stávají svrchovanými.“

John O'Brien poskytuje varovný scénář proti vměšování se do přírody a vtipně zjevuje nadpřirozené podpory vědeckých fenoménů v laboratořích. Systémem jemných bílých čar mění symboly vědců v učebnicích. V Gremlin Series L /Vlnění plazmy / sluneční vlny vyzařují ze spektrálních obrazů na tabuli a virtuálně vymazávají přítomnost vědce G.Hale.

„Tyto práce jsou součástí série, která testuje vztah mezi dvěma typy systémů dělání čar / charakteristické polotóny černobílé fotografie a gesturální kvalita namalované nebo nakreslené linie / a mezi dvěma typy informací / pravdivá fotografie a vrtochy představitivosti/. Všechna díla v této sérii kladou vedle sebe prchavé gesturální kresby s fotografickými obrazy vědeckých nebo technických objevů.“

Joyce Campbell vidí krásu v aspektech vědy, která je jim vlastní. Především studuje mikrokosmos kultur bakterií a nedávno i fotografických emulzí. Škála nekonečně malých subjektů, které zkoumá, je obvykle dána do rozporu s tisíky monumentálních velikostí. Pro tuto výstavu zredukovala míru tisků aniž by se ztratila aura magické transformace.Mindanoa a Mariana hypnotizují diváka svými dýchajícími formami ačkoliv jejich původ není organický.

„Má praxe veřejné instalace a paralelní zájem o mikrobiologii a morfogenezi mne přivedly k tomu, že považuji každé vizuální medium za hrající potenciální množinu k stále širší umělecké praxi. Tím, že zavádím mikroorganizmy / ve skutečné nebo virtuální podobě / do struktury různých medií, podřídila jsem fotografie, monitory, zdi galerií, postranní okna, televizní reklamy a filmová plátna ustavičnému pokroku mikrobiálního rozkvětu. Stále více se spoléhám na světlo a media založená na času a rozvinula jsem řadu fotografických technik, které provádějí okamžitě a růst komplexního tvaru, ať už se jedná o mikrobiální kolonie, krystaly v procesu formace nebo přechod stříbra z elektrody do koloidní suspence.Pracuji s kamerou 8x10, abych zachytila strukturu zdi a často úplně upouštím od fotografických negativů v nerealizovatelné snaze po mých – aktuálních – předmětech zájmu: organická forma v procesu zrodu a vývoje a hra prvotního vjemu proti interpretaci.“

Lesley Krane včlenila své umění do osobní cesty léčení. Nedávno se zotavila z rakoviny a tak procitila skutečnost lidské křehkosti, již vyjádřila v kosých perspektivách svých fotografií. Dezorientující pohled na kuře / ze seriálu Farma / a na disfiguraci jí samé po aplikaci radiace / ze seriálu Ablation – Odstranění / jeví malátnost změněných vizí. Konfrontuje a snaží se napravit

tyto nazírají anomálie dokreslenými liniemi.

„Jako odpověď na léčení rakoviny a uzdravení jsem vytvořila cyklus fotografií, který jsem rozvinula do dalších osobních obrazů. Vedou pozornost k povaze negativního prostoru, který zkoumají. Právě úhly na způsob okna, které tvoří tyto kompozice, a které jsou jinak nezávislé, imitují úlomkovitý pohled oka mé myslí – tento vjem aplikuji vždy na vše co vidí. Sestavené fotografie ze série prostoru působí společně jako nelineární vyprávění. Nezřetelné a neostré snímky, které plastická kamery dělá, ztělesňují kluzkou a subjektivní povahu mé křehké paměti.“

Violet Blunt se soustřeďuje na léčení – sbírá rady v análech lidového léčitelství, aby uskutečnila svou vizi přírodní a pokorné formy léčení. Komunistické Polsko opustila se svou matkou v 70 letech 20.století a nyní vyzývá současný život jako matka, sestra, přistěhovalec, umělkyně, učitelka, múza a diva. Zajímá se o elementární jednotku v přírodě a všechny tyto role vyrovnává snahou po osobní rovnováze.

Univerzálními konstanty lidské existence jsou smrt a rituál. **Cheryl Dullabaum** zjevuje svůj žal a modlitbu ve svém seriálu Vigil, který tvořila u smrtelného lože svého otce. Přijala starobylý rituální kalendář založený na lunárním cyklu a vytvořila 28 děl -jednu práci denně, poslední v den smrti jejího otce. Staví vedle sebe historické obrazy Panny Marie a Krista s detaily krajiny, textilními vzory a ostatními věcmi, které připomínaly společně prožitky otce a dcery.

Ruth Anderson prováděla osamělé rituály při příchodu úplňku po 17 let. Podstatnými rysy jejího umění jsou odkazy na starobylé a rodové rituály a ženské energie. V jednom obraze je v jeho středu měsíc mezi čtyřmi elementy přírody – země, vzduch, oheň a voda. V jiném měsíc ovlivňuje biologické síly Země. Oba obrazy vyzařují silnou synergií a cyklické paralely mezi zemí a jejím mladším satelitem.

„Můj přístup k umění se soustřeďuje na řešení výzkumů, procesů a problémů.Zjišťuji, že mne velice zajímá spolupráce, zvláště když mohu do vzájemného dialogu zahrnout zájmy historické, sociální a životního prostředí. Věřím, že umění je nástroj: politický, osobní a sociální komentář. Věřím, že umění hraje zásadní roli pro citové, duchovní a intelektuální zdraví lidí.“

Kat Skraba její umění lze popsat jako pronikavé a vznešené závany efemérních akcí a neproniknutelných, živých obrazů, které naznačují přítomnost nadpřirozeného v nás. Svým performativním uměním vytváří rituály, v nichž se stává psychologičkou, herečkou a umělkyní v pečlivě vypracovaných tableaux – formové prvky zde vypovídají samy o sobě.

Tato výstava obsahuje zátiší ze dvou performancí Sleepwalking /Chůze ve spánku/ a The Invisible Project / Neviditelný projekt/, který se stal emblémem výstavy. V těchto dílech reaguje umělkyně na tlaky, které omezují ženy a neprivilegované vrstvy a nabízí psychická řešení z alternativních realit.

Knižní ilustrace **Laurel Long** uchvacují silou fantazie. Pohádky o magických a imaginativních místech jsou tradiční výbavou v literatuře pro děti. Lákavé ilustrace slouží k tomu, aby živily jejich vize a potvrzují sílu vizuálních vlivů při formování paměti dětí. Autorka přijímá rafinovaný iluzionistický styl severní renesance. Detaily snového světa v jejich obrazech vábí okamžiky okouzlení – The Mightiest Heart / Nejmocnější srdce / a The Magic Nesting Doll / Magická hnízdící loutka/.

„Jako ilustrátor oceňuji, že mám příležitost tvořit knihy, které mohou přetrvat a zůstat v paměti. Snažím se vytvořit vizuální svět, kterým čtenář může cestovat. Inspiraci mě přinášejí detaily kreseb renesance severu a perské miniatury, které nabízejí bližší pohled – vtahují vás do jiného času a místa, do jiného světa. Rád vytvářím knižní charaktery, které se neobjevují reálně, ale jejichž emoce čtenář může cítit. Miluji sílu kreslení a krásu předmětů vytvořených rukou.“

Reprezentace a interpretace jako mentální lidské snahy podtrhávají párované fotografie **Kyungni Shin**. Green Box / Zelená krabice / je síťovina zhotovená na vnitřním stropu belgického obchodního domu – její barvy záměrně připomínají přírodní živly. Na druhé straně Bicykle / Kolo / staví lidské a přírodní postavení vedle sebe – přírodní zelený vinný keč skutečně uchvátil a paralyzoval mechanický předmět...

„Mým uměleckým cílem je vizuální poznání. Jako primární přístroj používám svou kameru a zachycuji lidi, předměty a prostředí, které představují nezvyklé a/časově / shodné podobnosti. Organizují obrazy a párují je se sochařskými předměty, abych povýšila vědomí vizuálních fenoménů, náhody a smysluplné arbitrární aktivity.“

Satan Whorf zkoumá propojení zdánlivě nesouvisících předmětů, jeví a paměti. Koláže a technikami tisku dává do kontextu symboly, ideje a formy osobního slovníku. Vystihává se přesného významu. V obou Inhale,Exhale,Repeat / Vdechni,vydechni,opakuj/ a Dürer Ingested / Strávený Dürer / . Delikátní abstraktní vzor překryly zdánlivě nesouvisící předměty, nedovolující divákovi pochopit jakékoliv přesné sdělení.

„Své práce tvořím metodou koláže. Práce se soustřeďuje na proces, obsah. Proces tisknutí s jeho separací barevných a vizuálních elementů mě dovoluje reorganizovat, znovu užít a znovu dávat věci do originálního kontextu. Vyhovuje mně princip koláže s jejím rovnostářským mícháním vysokého a nízkého.“

Základními atributy díla **Bee Colman** jsou koláž , proces a vzor.Jejím primárním médiem jsou textilie, kde ve svých sochařských a závěsech uplatňuje svou důvěrnou znalost globálního ženského přínosu v těchto technikách. Přirozeným prostředkem pro Colmanovou je papír, protože stejně jako textil má svůj původ ve vláknech. V Kosmických kvádrech směšuje symboly a modely v abstraktním vztahu k její múze, která pomáhá zdolávat tvůrčí překážky.

„Tyto obrazy jsou z cyklu, který zkoumá možnosti kreativity. Jako vždy- pro mne jsou v jazyku textilu: vzor, osnova, bohatost povrchu, pokládání, barva. Jsou v řeči žen.“

Kánonem současného světového umění je instinkt napravit zlo a odhalovat dysfunkční aspekty lidských interakcí. **Seth Hill** tvoří digitální fotokoláže tak, že používá reprodukce historických uměleckých ikon k podtržení hyper-dráždivého dopadu na média. Vermeer je bok po boku s egyptskými hieroglyfy a viňetami Quaker Oats / Ovesné vločky/ apod. Je to pro nás výzva k obnově smysluplného uspořádání.

„V několika posledních letech experimentuji s digitálním uměním graficko-pohybovým, soustřeďuji se na Advanced / Pokročilý ve vývoji/ Flash.. Vytvářím sérii děl v novém uměleckém tvaru, který jsem vynalezl, a který umožňuje divákům vytvářet jejich vlastní pohyblivé abstraktní umění. Filozoficky vzato, nalézám se ve vzrušující, ale náročné pozici tím, že jednou nohou stojím v postmodernismu, druhou daleko vzadu -, ve věku „zlatého umění“.

Koláže **Beverly Decker** jsou sociálním komentářem k nedávným událostem v Afganistanu. V Petrified 1 a Petrified 2 / Ztuhnutí v kámen / se lidé objímají a vyjadřují zároveň žal i radost. Decker dává do kontrastu Yin a Yang události – zobrazuje obě strany této lidské tragedie. Citová intenzita tohoto nábožensko-politického konfliktu je zvýrazněna vyškrábaným grafitovým povrchem obrazů.

„Má filozofie – jako ženy umělkyně a vzdělavatelky – je dělat umění, které vyjadřuje mé zkušenosti s duchovním, sociálním, politickým a kulturním duchem času doby, ve které žiji. Doufám, že budu inspirovat i ostatní, aby prožívali, respektovali a vyjadřovali svou tvořivost a jedinečnost, a aby také respektovali jedinečnost druhých.“

Caroline Maxwell vloni zajela na měsíc do uměleckých kolonií v Kapském městě a nakreslila denně jeden obraz pro zachycení dojmů okamžiku. Pro obě tato díla ztvárnila upravenou postavu z fotografie utíkajícího vojáka, otáčela ji a ponořila buď do venkovské kupy sena nebo amerického indiánského tábora. Tyto tajemné a znepokojivé vize jsou komentářem k nerovnostem lidských podmínek až u Afriče nebo Americe.

„Zajímám se o určitou reciproční výměnu mezi naším vnitřním a vnějším prostředím – je to souladný vztah mezi našimi životně důležitými orgány a životně důležitými tvory na naší zemi. Proces mé práce ustavičně zahrnuje otázky vztahu mezi obrazy a ideami. Co je to vizuální vztah mezi dvěma formami? Vztah etický? Jaký je vztah mezi mnou a těmito věcmi?“

Mapa systémů lidské víry ukazuje proměnlivý terén, krajinu kde cesty myslí křížem krážem mohou odhalit nové objevy, znovu se seznámit s dřívějšími řešeními a vytvořit nekonečnou síť potenciálních bádání. Umělci jsou kartografové a Los Angeles je jedním článkem topografie. Na této výstavě je něco z toho, co umělci ze svých výletů myslí a objevů ve vnitřním prostoru zmapovali.

Curator - Louise Lewis, June, 2003

Kat Skraba

"I believe deeply that we must find, all of us together, a new spirituality. This new concept ought to be elaborated alongside the religions, in such a way that all people of good will could adhere to it."

Dalai Lama

Art Galleries – a complex focused on international and multicultural projects of the south of California. Thematic exhibitions reflect quite a wide art spectrum in the present global society and tries and meets general public. The gallery program includes, too, special accompanying activities – lectures, performances, video-projections, symposiums and others. Art Galleries CSUN have been in existence over two decades and during this time they have become one of the very important art centers in San Fernando Valley in Los Angeles.

In October of 2002, the Art Galleries of California State University Northridge (CSUN) introduced the work of Czech artist Vaclav Vaculovic to the California public. Entitled The Soul of the Sixth Sense, the exhibition revealed the spiritual orientation of the artist, and by extension, of the Forfest Festival in Kromeriz, with which he has been closely associated for several years. During his brief visit to CSUN, Mr. Vaculovic invited us to present an exhibition of regional artists for the Forfest Festival of 2003. Given the relatively short time to organize such a show, an e-mail was sent to the more than sixty Southern California artists teaching currently in the CSUN Art Department, with the expedient requirement that all works be on paper, not to exceed twenty-four by twenty-four inches. Ultimately sixteen artists were able to participate; their works reflect directly or indirectly the title/theme of the exhibition. These artists are active on the South California art scene, they exhibit on national and international scale.

"Mind Trips" was first used in the United States as a New Age term in the 60s and 70s to signify the imaginative forays of the counter culture. In their music, poetry, art and multi-faceted activities, the generation of flower children, or "hippies", reacted against the politics, economics, religion, and cultural practices of mainstream society. Promoting their alternative vision, they sang the praises of Mother Earth, civil rights, affirmation of the inner self, and universal peace in a global community.

In the last decades of the twentieth century, the zeitgeist of the 60s and 70s was replaced by a new rush to materialism, accompanied by the growth of media and corporate monopolies. Environmental abuse, repression, greed, and warfare continued unabated. Against this decidedly anti-new age backdrop, "mind trips" is still used to refer to a collection of intellectual, spiritual, and psychological thoughts of the human mind. The search for hope and meaning is the goal of these trips into inner space.

Los Angeles has always had changeable boundaries, multiple centers, an international population, a stunning array of geographic wonders—ocean, mountains, desert—and a Mediterranean climate. Each of these resources contributes to the rich tapestry of belief systems permeating our area. The artists in this exhibition, as part of a regional wealth of human achievement, serve as both visionaries and teachers. Among these artists there is strong interest in ecology, feminism, civil rights, ethics in contemporary science, and tribal, ancestral, and cultural guideposts to self-discovery.

Kim Abeles has dedicated her career to public art and the soul-strengthening process of human collaboration. The urban environment and nature's desecration by human intervention are the most prominent leitmotifs in her work. Crown of Thorns translates an icon of Christ's suffering into a metaphor for machine-age violation of Mother Earth. Wreath in Rust intertwines and parallels the possible extinction of human DNA helix with the decay of film archives.

Samantha Fields also indicts the transgressions to the planet when our species plays god. She subverts human attachment to colorfully idealized animals, characteristic of children's toys. The initial appeal of Frog and Dolly is upended when one notices the monstrous distortions of Dolly's two heads or Frog's malformed limbs. These are the outcomes of genetic mutation through environmental pollution or laboratory experiments.

„My work is informed by recent discoveries in the field of Bioengineering and with science fiction. My interest in this area stretches back to a childhood obsession with horror/sci-fi movies, especially the genre where man has interfered with nature to such an extent that it starts fighting back. These films run the gamut from the incredibly large insects, mutated by radiation, to Frankenstein. As I research into genetically manipulated food, Frankenplants, and cloning, the world around me looks more and more like the fictional sci-fi horror world of plants and animals gone awry. The notion of taking something that already exists, and manipulating it in order to create what you want, is an idea common to both appropriation-based (post-modern) art and Bioengineering. In this body of work, I am working with images of animals that have been cloned or mutated. As science works towards designer pets and children, the focus shifts away from the malformed horror of Frankenstein and the overgrown crazed insects of the fifties, and creeps into the realm of Huxley, where aesthetics and perfection become paramount. I am not horrified by "CC" (copy cat, or carbon copy) the adorable kitten recently manufactured in Texas, at the company which incorporates a pun into its name: Savings and Clone. Instead I watch the clip of CC playing with string, and think, "so charming! Maybe I will save a vial of my dogs blood".

John O'Brien provides cautionary scenarios against tampering with nature, wittily revealing supernatural underpinnings of scientific phenomena in modern labs. With a network of fine white lines he alters textbook images of scientists. In Gremlin Series C, a plasma surge produces more than charged currents for Niels Bohr, and in Gremlin Series L, solar waves radiate from spectral images on the board, virtually erasing the presence of the scientist George Hale.

„These works are part of a series that explore the relationship between two types of mark making systems (the characteristic half tones of black and white photography and the gestural quality of the painted/drawn line) and between two types of information (the "truth" of photography and the vagaries of the imagination.) All works in the series juxtapose fluid, gestural drawings with photographic images of scientific or technological discoveries“.

Joyce Campbell sees the inherent beauty in aspects of science, first studying the microcosm of bacterial cultures and more recently of photographic emulsions. The infinitesimal scale of subjects she studies is usually contradicted by mural size prints. For this exhibition she has reduced the scale of the prints, without losing the aura of magical transformation. Mindanao and Marianas mesmerize the viewer with their breathing forms, despite their non-organic origins.

„My public installation practice and a parallel interest in microbiology and morphogenesis have led me to regard any visual media as playing potential host to an increasingly diffuse art practice. By introducing microorganisms (in actual, virtual or fictional form) to the fabric of various media I have submitted photographs, computer monitors, gallery walls, street-side windows, televised advertisements and film screens to the persistent advances of a microbial bloom. I have become increasingly reliant on light and time based media and have developed a set of photographic techniques that render the minute and incremental emergence of complex form, be that the growth of a microbial colony, crystals in the process of formation or the migration of silver from an electrode into colloidal suspension. I work with an 8x10 camera to produce mural scale photographs, and often abandon photographic negatives altogether in the unrealizable pursuit of my "actual" objects of attention: organic form in the process of emergence, and the play of raw perception against interpretation.“

Lesley Krane has enlisted her art in a personal journey of healing. Recently recovering from cancer, she became sensitized to the reality of human frailty, expressed in the skewed perspectives of her photographs. The disorienting view of a chicken (from the series Farm) and of the disfiguration of her own after radiation treatment (from the series Ablation) indicate the malaise of changed visions. She confronts and attempts to repair these visual anomalies with hand-stitched lines.

„Spawned as a response to my treatment for and recovery from thyroid cancer, the ablation series, evolved into another group of personal images. The photographs in the space series call attention to and explore the nature of negative space. Sewn together, the otherwise independent, window-like rectangles that make up these compositions imitate the fragmented view of my mind's eye. I invariably apply this skewed perception to everything that I see, and the handmade running stitch I employ emphasizes the fragile corporeality of the bodies and environments I portray as well as the physical presence of the photographic prints. The sewn photographs from the space series work together as a non-linear narrative. The obscure and sometimes out-of-focus photographs a plastic camera produces embody the slippery and subjective nature of my fragile memory“.

Violet Blunt also focuses on healing, consulting annals of folk medicine to envision a natural and humble form of cure, the blueberry. Having defected from Communist Poland with her mother in the 1970s, she takes on the challenge of contemporary life as mother, stepmother, sister, immigrant, artist, teacher, muse, and diva. In focusing on an elementary unit of nature, she counteracts these roles in a search for personal balance.

„My art is non-medium specific. I paint, sculpt, make molds, carve, photograph and use ceramics as I need to. The work is meant to both reflect and react to what I call “everydayness”, the unwanted and unwarranted mundane everyday reality I find continually intruding into my otherwise wonderfully exciting life. My work relies heavily on both the participation of the everyday viewer and the inclusion of everyday objects to address the “commonality” of everydayness. In its most rudimentary form, the work deals with perception and the senses. It is a vehicle by which to engage the viewer in the everyday dialogue.

I procure, assemble and try to revolutionize the everyday objects, images and themes of present day mainstream life and culture. I exploit and reclaim everyday issues into the total work. Whether I'm utilizing the simplicity of color, an object or the reproduction of an object, I work within the circumstances of the constraints placed on me by the everydayness and a continual awareness of these constraints. My work addresses the person into which I have evolved and the issues which surround me in my environment.“

Death and ritual are universal aspects of human existence. **Cheryl Dullabaum** reveals her grief and prayer in her Vigil series, created at her dying father's bedside. Adopting an ancient ritual calendar based on the lunar cycle, she created one work a day, the twenty-eighth work on the day of her father's death. She juxtaposes art historical images of the Virgin Mary and Christ with details of landscape, textile patterns and other items of shared memories between a father and daughter.

Ruth Anderson has practiced solitary rituals at the advent of the full moon for some seventeen years. References to ancient and tribal rituals and female energy are essential aspects of her art. In one image the full moon is centered between four elements of nature—earth, wind, fire and water. In another, the moon is tugging at the biological forces of the earth. Both images suggest a strong synergy and cyclic parallels between earth and its younger satellite.

„My approach to my art focuses on involvement: involvement in research, process and problem solving. I find that collaborative work interests me a great deal, especially when I can incorporate history, social and environmental concerns into an interactive dialogue. I believe that art is a tool: political, personal, and social commentary. I believe art is essential to the emotional, spiritual and intellectual health of a people.“

Kat Skraba creates rituals through her performance art. She becomes psychologist/actor/artist in elaborate tableaux whose formal elements are major statements on their own. This exhibition includes stills from two performances, The Invisibility Project and Sleepwalking. In these works, she unravels the constraints that clothing styles impose on women and the underprivileged, and suggests psychic solutions from alternate realities.

Fantasy is the captivating force in the book illustrations of **Laurel Long**. Tales of magic and imaginary places are the lore of children's literature. Beguiling illustrations serve to nourish their visions and attest to the power of visual influences in shaping a child's memory. Long adopts the refined illusionistic style of the Northern Renaissance. The otherworldly details of her images invite and entice moments of enchantment, as evidenced in The Mightiest Heart and The Magic Nesting Doll.

„As a book illustrator, I appreciate the opportunity to create books that may last and be remembered over time. I try to create a visual world through which the reader can travel. I am inspired by the detail of Northern Renaissance painting and Persian miniatures that invite a closer look; that draws you in to within five inches of the art and into another time and place, another world. I like creating book characters that do not appear real but whose emotions the reader can feel. I love of the craft of painting and the beauty of handmade objects.“

Representation and interpretation as human mental endeavors underscore the paired photographs of **Kyungmi Shin**. Green Box is a manufactured mesh structure on the interior ceiling of a Belgian shopping mall, the color intentionally suggesting elements of nature. Bicycle on the other hand, reverses the human/nature juxtaposition, by intimating that the natural green vine has indeed captured and paralyzed the mechanical object.

„My artistic goal is to investigate the workings of visual cognition. Using my camera as a primary tool, I record/snap people, objects and environments that represent odd and coincidental similarities. I organize pictures and pair them with sculptural objects to heighten ones awareness of visual phenomena, chance, and the arbitrary activity of making meaning.“

Sarah Whorf also explores the interconnection of seemingly unrelated objects, events, and memory. Through collage and printmaking techniques, she recontextualizes symbols, ideas and forms of a personal vocabulary. She eschews precise meaning. In both Inhale, Exhale, Repeat and Durer Ingested: Wasp Nest, delicate abstract patterns are overlaid with seemingly unrelated objects, defying the viewer to comprehend any particular message.

„My artworks are created through a working method of collage. The work focuses on process to supply content. The process of printmaking, with its separation of color and visual elements, allows me to reorganize, reuse and recontextualize the symbols, ideas and forms of a personal vocabulary. Through both considered choosing, and arbitrarily mixed elements, I endeavor to capture and to elude precise meaning. It is in the focusing on the process of collage, with its egalitarian consideration of mundane objects and non-hierarchical blending of high and low, that my works show “attachments” between found objects, events and memory.“

Collage, process and pattern are also basic attributes of **Bee Colman's** work. Her primary medium is textiles, where she applies her familiarity with the global contributions of women to the field in her sculptures and wall hangings. Paper, as it shares with textiles its origin in fibers, is a natural medium for Colman. Here, Cosmic Blocks and Polka Dot Blocks merge symbols and patterns in an abstract reference to her muse who aids in the conquest of creative obstacles.

„These pieces are from a series exploring and dispelling the blocks to creativity. For me as always, they are in the language of textiles; pattern, texture, surface richness, layering, color. They are in the language of women.“

The instinct to right wrongs and to expose dysfunctional aspects of human interaction is an enduring part of the art world canon. **Seth Hill** composes digital photo collages using reproductions of art historical icons to accentuate the hyperstimulating impact of the mass media. Vermeer is teamed up with Egyptian hieroglyphics and Quaker Oats labels, in a visual world run amok. Our challenge is to rearrange it into a meaningful discourse.

„In the last several years, I have been experimenting with motion-graphics digital art, concentrating on Advanced Flash. I am creating a series of works in a new art-form I invented, which allows viewers to make their own moving abstract art. Philosophically, I find myself in the exciting but demanding position of having one foot in Post-Modernism, the other back in the age of “aura” art.“

The collages of **Beverly Decker** in this exhibition are social commentary on the recent events in Afghanistan. In Petrified #1 and Petrified #2 people embrace, simultaneously expressing grief and joy. Decker contrasts the Yin and Yang of events, and is inclusive in portraying both sides of this human tragedy. The intensity of feelings in this politico-religious conflict is highlighted by the scraped graphite surface of the images.

„My philosophy, as a woman artist / educator, is to make art that expresses my experience of the spiritual, social, political, and cultural zeitgeist of the times that I live in. I hope to inspire others to experience, respect, and express their creativity and uniqueness, and to respect the uniqueness of others.“

Caroline Maxwell traveled to artists' colonies in Capetown, South Africa, for a month last year, and drew an image a day to record her impressions of the moment. For both of these works, she drew a figure adapted from a photo of a running soldier, rotated it, and immersed it into either a rural haystack or an American Indian encampment. These enigmatic and disturbing visions are commentaries on the inequities of the human condition whether in Africa or North America.

„I have been interested in a certain interchangability between our inner environments and our outer environments— a sympathetic relationship between our vital organs and the vital creatures of this earth. My process of working constantly involves questions of relationship between the images and ideas— what is the visual relationship between two forms? What is the political relationship between those forms? What of an ethical relationship? What is the relationship between myself and these things?“

The map of human belief systems shows a mutable terrain, a landscape where crisscrossing journeys of the mind can reveal new discoveries, re-acquaint with former realms, and form an infinite network of potential explorations. Artists are cartographers and Los Angeles is one hub of the topography. In this exhibition, artists have mapped some of their mind trips and discoveries in inner space.

Louise Lewis

Acknowledgments are gratefully given to the following persons from California State University Northridge: The sixteen participating artists who made this exhibition possible; Michelle Giacomuzzi, Exhibitions Coordinator, who has overseen the gathering of materials from the sixteen artists for this exhibition, and has been in correspondence with the Forfest Festival regarding exhibition details; Jim Sweeters, Preparator, who has carefully packed the works for overseas shipment to the Czech Republic; Debra Thompson, graduate student in Art History and gallery intern, who edited the exhibition essay and who will be helping in the installation of the exhibition in Kromeriz; Dave Moon, Chair of the Art Department, Dr. William Toutant, Dean of the College of Arts, Media, and Communications, and

Dr. Mack Johnson, Vice-President of Graduate Studies at for their funding support of this exhibition.

Výstava se uskutečnila díky podpoře a pochopení těchto osobností a institucí: California State University Northridge: Michelle Giacomuzzi, Koordinátorka výstavy, Jim Sweeters, Preparator, Debra Thompson, student Art History, Dave Moon, vedoucí katedry Art Department, Dr. William Toutant, děkan fakulty, Dr. Mack Johnson, Vice-President of Graduate Studies, díky též zúčastněným autorům California State University Northridge

Muzeum Kroměřížska: Ing. Jiří Stránský, ředitel, Mgr. Michal Jemelka, koordinátor Muzea, Národní památkový ústav, správa státního zámku Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž: Ing. Zdena Dokoupilová

Kat Skraba