

КРИСТИНА ЗИМБАКОВА

РАЗЈАРЕНО ЕЗЕРО

ЛИКОВНИ МИЦЕЛИУМИ НА МАТЕРИЈАТА И МЕМОРИЈАТА

До појавата на Кристина Зимбакова, ваква ликовна изложба никогаш не била видена! Имено, додека во сликарството во целина, формата претставува единствено изразно средство преку кое се пренесуваат одредени диспозиции, се соопштуваат некои пораки, се споделува некакво чувство, при што материјата е целосно маргинална - Зимбакова покрај формата во своето сликарство ја внесува и материјата како рамноправен елемент на уметничкиот израз. И тоа на главната порта! Исто така, сите слики на сите сликари без исклучок се чисти апстракции бидејќи комуницираат исклучиво преку визуелно презентирани форми. Но, сликите на Зимбакова се колку апстракции толку и конкретизации зашто таа ликовно се изразува и со формите и со материјата.

Конечно и најважно, сите слики претставуваат аноргански артефакти; во најдобар случај - ликовни алузии на животот. Сликите на Зимбакова вистински живеат! Наместо исклучиво со боите, Кристина слика и со живите (некои веруваат и бесмртните) организми: габите и лишаите! Згора на тоа, наместо врз платното, многу нејзини слики се насликани на рачно изработена хартија од габите *Ganoderma resinaceum*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor* и други видови најпогодни за оваа намена.

Но мотивите на Зимбакова да се определи за габите и лишаите како средство за ликовно изразување не се ниту сензационализам ниту барање публицитет по секоја цена, туку нејзиното убедување дека габите и лишаите се веројатно најмистериозните од сите живи суштества. Тие не се ниту билки, ниту животни; тие се гласници дојдени со метеоритите од интергалактичките бездни, со порака за неуништивноста и апсолутната вредност на секој вид живот!

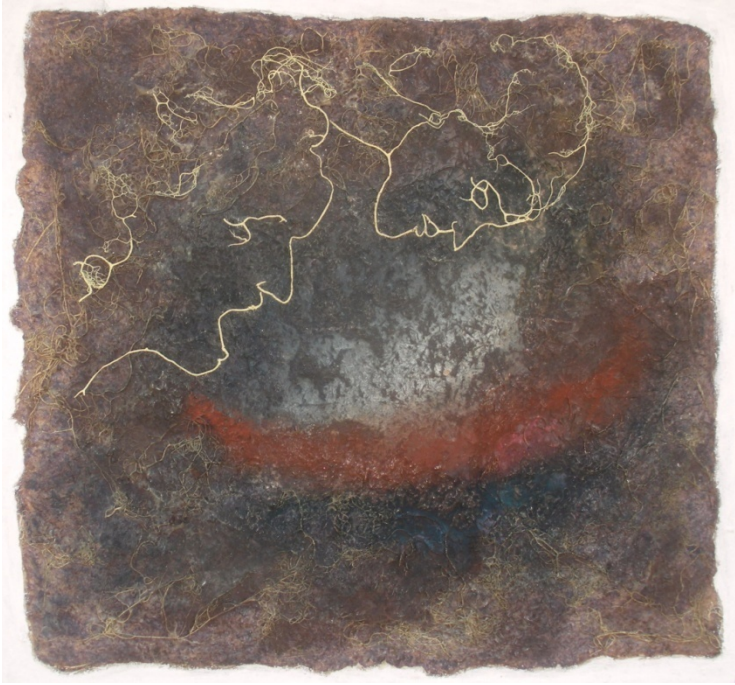
“Тешкото,” детал. Акрил, мастило, јаглен, габа *Daedalea quercina*, лишај *Ramalina menziesii* од Калифорнија, САД, на платно. *R. menziesii* е државен лишај на Калифорнија.

‘The Hard Dance,’ detail. Acrylic, ink, charcoal, fungus *Daedalea quercina*, lichen *Ramalina menziesii* from California, USA (State Lichen of California), on canvas; 50x70 cm, 2016.

Сликајќи со нив, таа остава секој гледач за себе да ги разбере и одгатне нивните пораки. Пренесувајќи го сопствениот креативен немир врз нив, таа прави лишајот *Protousnea magellanica* (Барилоче, Рио Негро, Аргентина) и габата *Gloeoporus taxicola* речиси самите да ја цртаат својата приказна врз хартијата создадена од габите *Ganoderma lucidum*, *Bjerkandera adusta* и *Phellinus conchatus*, за потоа да ја преземат и целосно да ѝ се посветат на нејзината приказна! Од допирот на Кристина, нежен како розовите ламели на ранопролетниот *Agaricus campestris*, тие се будат од латентната хибернација и почнуваат да шепотат, да создаваат невидлива мрежа исткаена од емоции и согледби. Пред нас, овие дела минуваат низ една фасцинирачки силна метаморфоза и се престоруваат во ликовни мицелиуми на материјата и меморијата, на страдањето и надежта, на вечното и минливото, на видливото и невидливото, и најмногу од сè – на љубовта и пријателството, пренесувајќи ја возвишената и благородна вистина за исконската сродност и светоста на животот со кои пулсира целата вселена!

Оригинална, инспиративна, восхитувачка изложба! Значаен настан од висок естетски дострел кој во македонската ликовна уметност внесува свежина и енергија, и со која Кристина Зимбакова се легитимира како исклучителна творечка личност со нагласено префинета поетска контемплација и совршено дозирана меланхолична медитативност – комбинација колку ретка, толку типична за автентичен уметнички профил.

*проф. Ферид Мухиќ, редовен член на
Европската академија на науките и уметностите*

“Костен на пуза.” Рачно изработена хартија од габите *Phellinus hartigii* и *Bjerkandera adusta*, грунд, акрил, пастел, креда, јаглен, лишај *Protousnea magellanica* од Барилоче, Аргентина, ендемичен за јужните делови на Јужна Америка; поставено на платно.

‘Chestnut in Cinders’. Handmade paper from fungi *Phellinus hartigii* and *Bjerkandera adusta*, gesso, acrylic, pastel, chalk, charcoal, lichen *Protousnea magellanica* from Bariloche, Argentina, endemic to southern South America; mounted on canvas; 38x40 cm, 2016/17.

FIGURATIVE MYCELIA OF MATTER AND MEMORY

Until the emergence of Kristina Zimbakova, an exhibit of this type had never been seen! Specifically, while overall in painting the form is the only mode of expression for portraying particular dispositions, conveying certain messages, depicting a feeling, whereat material is entirely sidelined – in her art Zimbakova ushers the material as an equitable constituent of artistic representation. And to the main gate! In addition, all paintings by each and every painter invariably are pure abstractions by virtue of the fact that they communicate solely via the visually rendered forms. Nonetheless, Zimbakova's paintings are both abstractions and concretisations given that in visual art she expresses herself both through the form and the material.

Ultimately, and most significantly, all paintings are inorganic artefacts; in the best case - figurative allusions of life. Zimbakova's paintings are indeed alive! In lieu of painting with paints alone, Kristina likewise paints with living (some deem them immortal) organisms: fungi and lichens! Moreover, instead of on canvas, numerous artworks of hers have been created on handmade paper from the fungi *Ganoderma resinaceum*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor* and other species conducive to this purpose.

Yet, Zimbakova's motivation for committing to fungi and lichens as visual media is neither sensationalism nor seeking publicity at all costs but rather her stance that, in all likelihood, fungi and lichens are the most mysterious living beings. They are not either plants or animals; they are harbingers originating from intergalactic abysses and brought here by meteorites, conveying a message about indestructibility and absolute value of all kinds of life! Painting with them, she leaves it to the spectator to grasp and interpret their messages. Passing her creative disquiet onto them, she almost makes the lichen *Protousnea magellanica* (Bariloche, Rio Negro, Argentina) and the fungus *Gloeoporus taxicola* themselves draw their own story on the paper created from the fungi *Ganoderma lucidum*, *Bjerkandera adusta* and *Phellinus conchatus*, subsequently undertaking and fully dedicating themselves to *her* story! Owing to Kristina's touch, subtle akin to

the pink gills of the early-spring *Agaricus campestris*, they awaken from the latent hibernation and commence to whisper, to generate an invisible web woven out of emotions and insights. Before our eyes, these artworks undergo a captivatingly powerful metamorphosis and they are transformed into figurative mycelia of matter and memory, of anguish and hope, the eternal and evanescent, the invisible and visible, and first and foremost - of love and friendship, unravelling the sublime and noble truth of the primeval kinship and holiness of life pulsating in the entire universe!

An original, inspiring, exhilarating exhibition! A noteworthy event of high aesthetic attainment, infusing novelty and vigour in Macedonian fine art whereby Kristina Zimbakova establishes herself as an outstanding creative personality with underlying, refined poetic contemplation and flawlessly measured melancholic meditativity – a blend just as rare as it is distinctive of an authentic artistic profile.

Prof. Ferid Muhic, regular member of the European Academy of Sciences and Arts

"Бакнеж ко коприва," детал. Акрил, лишај *Rhizoplaca chrysoleuca* од Јелоунајф, канадски дел на Арктикот, и картон на платно.

'The Nettle-Kiss,' detail. Acrylic, *Rhizoplaca chrysoleuca* lichen from Yellowknife, Canadian Arctic circle & cardboard on canvas;70x50 cm, 2015.

"Срцето ќе си го излапа." Акрил, мастило, јаглен и лишај *Usnea* sp. на платно;

'She will Wolf Down Her Heart'. Acrylic, ink, charcoal and lichen *Usnea* sp. on canvas; 50x60 cm, 2015.

“Уникатна изложба на Кристина Зимбакова – ретките габи од Голем Град се вдомија во уметнички слики. Во изложбата ‘Микориза’ искористени се габи од листата на загорени видови, кои преплетени со бои и поетски мотиви се стремат да ја покажат бесмртноста на природата и уметноста.” *Дневник, 3 јуни, 2015*

“A unique exhibition by Kristina Zimbakova – the rare fungi from Golem Grad find their home in artworks. In the exhibition ‘Mycorrhiza’, fungi from the list of threatened species have been applied, which, intertwined with colours and poetic motifs, seek to demonstrate immortality of nature and art.”

The Dnevnik, 3 June, 2015 (Macedonia)

“Македонската уметничка Кристина Зимбакова ја опишува својата уметност како ‘интердисциплинарна, што ги соединува ликовната уметност, поезијата и природните науки преку создавање слики што се обид за поместување на границите’. Во мноштво нејзини дела се вметнати габи и/или лишаи. Таа ги добива примероците од суви збирки или ги собира низ лични теренски истражувања, во соработка со научници како од Македонија така и од странство, кои помагаат и при одредувањето на видовите... За своето творештво, Зимбакова вели: ‘Мојот став е дека естетиката на природата може веродостојно да ги отелотвори состојбите на човековиот ум и срцето и дека се тие во нераскинлива врска, токму како што бројни габи се поврзани со растенија или алги во симбиози наречени микориза или лишаи, соодветно”

Билтен на Друштво за лишаи на Калифорнија (23) 2, 2016

“Macedonian artist Kristina Zimbakova describes her art as ‘transdisciplinary, bringing together visual art, poetry and natural science by creating paintings that endeavour to push the boundaries.’ Many of Zimbakova’s art pieces include specimens of lichens and/or fungi. She obtains the specimens from dry collections or harvests them during personal forays, in collaboration with both Macedonian and foreign scientists, who also assist in identifying the species... Of her work, Zimbakova says the following: ‘I maintain that the aesthetics of nature can faithfully epitomize human states of mind and heart, and that they are intrinsically related just as many fungi are connected to plants or algae in symbioses called mycorrhiza or lichens, respectively.’”

California Lichen Society Bulletin (23) 2, 2016

“Ваквите интердисциплинарни видувања се највоочливи во брилијантните уметнички дела на Зимбакова, во чиј циклус ‘Приказна за Ариел во слики’ не само што се насликани ‘Тате’ и ‘Темничарот’ од Силвија Плат туку овие ликовни композиции – толку богати со детали и текстура што и самите се визуелни

есеи – се еднододруго до песни со прилично поинакво
вдахновение: ‘Утринска песна,’ ‘Дете’ и ‘Балони.’ При
осмислувањето на ‘Уплашените’ и ‘Другата’ се осврнува на
употребата на двојникот кај Плат, и во нив Зимбакова вешто
создава преводи на песните од Плат во визуелна уметност.”

Вовед од уредникот, “Профилите на Плат,” том 5, 2012 (САД)

“This cross-discipline re-evaluation is most evident in the brilliant artwork by Zimbakova, whose ‘The Ariel Story in Painting’ not only responds to Plath’s ‘Daddy’ and ‘The Jailer,’ but juxtaposes these artistic compositions – so rich in detail and texture that they are themselves visual essays – against poems of a quite different inspiration: ‘Morning Song,’ ‘Child,’ and ‘Balloons.’ Interpreting ‘The Fearful’ and ‘The Other,’ she contemplates Plath’s use of the double, so much so that in them Zimbakova creates expert translations from Plath’s work to visual arts.” *Editor’s Note, Plath Profiles, vol. 5, 2012 (USA)*

∞∞

Голема благодарност за обезбедените примероци габи и лишаи (лихенизирани габи) до Македонското миколошко друштво; Друштвото за лишаи на Калифорнија; проф. Алфредо Пасо од Национален универзитет “Комауе,” Аргентина; Џеф Холет од Јелоунајф, Канада.

For the supplied fungal and lichen (lichenised fungi) specimens, a great debt of gratitude is owed to the following: the Macedonian Mycological Society; the California Lichen Society; Prof. Alfredo Passo from Universidad Nacional del Comahue, Argentina; Jeff Hollett from Yellowknife, Canada.

КРИСТИНА ЗИМБАКОВА

Образование:

- Филолошки факултет “Блаже Конески,” Универзитет “Св. Кирил и Методиј,” Скопје. Насока: Англиска книжевност; 1993-1999.
- Ealing Tertiary College, Лондон, Англија. Cambridge Certificate of Proficiency in English; 1997-1998.

Самостојни изложби:

- *“Габите во современото сликарство,”* Научен собир на Европскиот совет за зачувување на габите и Меѓународното друштво за зачувување на габите, Охрид, претстои 1-6 окт. 2017.
- *“Разјарено езеро,”* Галерија “Марко Цепенков,” Прилеп, 2017.
- *“Микориза,”* пристаниште во Стење, Преспанско Езеро, 2015.
- *“Пупки во бурата,”* Порта Македонија, Скопје, 2014.
- (со Нехат Бекири), Резиденција на УСАИД, Скопје, 2008.
- *“Исповед...живот,”* Општинска зграда, Босилово, 2008.
- *“Моја ретроспектива,”* Британски совет, Скопје, 2006.

Групни изложби:

- *“Бела ноќ,”* Младински културен центар, Скопје, 2015.
- *Mail Art: Metamorphosis,* куратор - Kultklecks, Incline Gallery, Сан Франциско, САД, 2014.
- *The 13th Triennial Ekoplagát 2014,* Považská galéria umenia, Жилина, Словачка, 2014.
- *“Бела ноќ,”* Галерија 8 – Безистен, Скопје, 2014.
- *Паратисима Скопје: “Поврзувања,”* МКЦ, Скопје, 2014.

- *Art-Science Miniatures*, Art.Science.Gallery, Остин, Тексас, САД, 2013.
- *Temecula Art Foundation Art Walk*, Темекјула, Калифорнија, САД, 2013.
- *Postal*: Franklin Arts Center Resident Artists Gallery, Брејнард, Минесота, САД, 2013.
- *A Self to Recover: Embodying Sylvia Plath's Ariel*, Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Блумингтон, Индијана, САД, окт 2012 - јан 2013.
- *Ekphrasis*, Biggar Little Festival, Бигар, Шкотска, 2012.
- *Art Takes Times Square*, премиера на билбордите, Њујорк, САД, 2012.
- *"Климатски промени - културни промени,"* Галерија на Швајцарска амбасада, Скопје, 2009.
- *"Современа македонска уметност,"* Канцеларија на Светска банка, Скопје, 2009.
- *Sylvia Plath-Inspired Art*, Oxford Playhouse, Оксфорд, Англија, 2007.
- *Младинска ликовна колонија*, Струмица, 1992.

Усни излагања:

- *"Песните на Силвија Плат во слики,"* Универзитет "Оксфорд", Англија, 2008.
- *"Мојата уметност,"* Резиденција на УСАИД, Скопје, 2008.

Ликовни награди и стипендии:

- Министерство за култура на Р. Македонија, самостојна изложба *Разјарено езеро*, Галерија "Марко Цепенков," Прилеп, 2017.
- Канцеларија на *Програма за развој на Обединетите нации* во Македонија, самостојна изложба *"Микориза,"* пристаниште во Стење, 2015.
- *Camper Loves Paris*, победник, "Кампер", Шпанија, 2012.

Дела во колекции:

- Универзитет "Оксфорд", Англија; Колеџ "Смит", Нортамптон, САД; Амбасада на САД, Скопје; Амбасада на Р. Македонија во Вашингтон, САД.

KRISTINA ZIMBAKOVA

kriszimb@hotmail.com
www.kriszimb.weebly.com

Education:

- 1993-1999. B.A. (Hons. First Class) in English Literature Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia.
- 1997–1998. Cambridge English Proficiency Certificate, Ealing Tertiary College, London, U.K.

Solo Exhibitions:

- *Fungi in Contemporary Painting*, within Meeting of the European Council for Conservation of Fungi and International Society for Fungal Conservation, Ohrid, Macedonia, upcoming from 1st through 6th Oct 2017.
- *Incensed Lake*, Marko Cepenkov Gallery, Prilep, Macedonia, 2017.
- *Mycorrhiza*, Stenje Pier, Lake Prespa, Macedonia, 2015.
- *Buds in the Storm*, Arch Macedonia, Skopje, 2014.
- *Confession...Life*, Municipality Hall, Bosilovo, Macedonia, 2008.
- Residence of US Agency for International Development (with Nehat Beqiri), Skopje, Macedonia, 2008.
- *My Retrospective*, British Council, Skopje, 2006.

Group Exhibitions:

- *White Night*, Youth Cultural Centre, Skopje, 2015.
- *Mail Art: Metamorphosis*, curated by Kultklecks, Incline Gallery, San Francisco, USA, 2014.
- *The 13th Triennial Ekoplagát '14*, Museum of Art in Zilina, Slovakia, 2014.
- *White Night*, Gallery 8 – Bezisten, Skopje, 2014.
- *Paratissima Skopje: Connections*, Youth Cultural Centre, Skopje, 2014.
- *Art-Science Miniatures*, Art.Science.Gallery, Austin, TX, USA, 2013.

- *Postal*, Franklin Arts Center Resident Artists Gallery, Brainerd, MN, USA, 2013.
- *Temecula Art Foundation Art Walk*, Temecula, CA, USA, 2013.
- *A Self to Recover: Embodying Sylvia Plath's Ariel* (with Boris Lurie, Linda Adele Goodine and Stella Vine), Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Bloomington, USA, Oct 2012 through Jan 2013.
- *Ekphrasis*, Biggar Little Festival, Biggar, Scotland, 2012.
- *Art Takes Times Square*, Times Square Billboard Premier, New York City, USA, 2012.
- *Climate Change, Cultural Change*, Swiss Embassy Gallery, Skopje, 2009.
- *Contemporary Macedonian Art*, World Bank Country Office, Skopje, 2009.
- *Sylvia-Plath-Inspired Art*, the Oxford Playhouse, Oxford, England, 2007.
- *Youth Fine Art Colony*, Strumica, 1992.

Artist Talks:

- *Sylvia Plath Poems in Painting*, Oxford University, 2007.
- *My Art*, USAID Residence, Skopje, 2008.

Awards & Grants:

- *Ministry of Culture of the Republic of Macedonia*, solo exhibition Incensed Lake, Prilep, 2017.
- Office of the *United Nations Development Programme* in Macedonia, outdoor solo show *Mycorrhiza*, Stenje pier, Macedonia, 2015.
- *Camper Loves Paris Contest*, winner, Camper, Spain, 2012.

Works in Public Collections:

- Oxford University, U.K.; Smith College, Northampton, USA; American Embassy, Skopje; Macedonian Embassy, Washington, USA.

Издавач: Национална установа Центар за култура "Марко Цепенков" – Прилеп / Published by National Institution Centre of Culture 'Marko Cepenkov' – Prilep

За издавачот: Тони Чатлески / For the publisher: Toni Catleski

Дизајн и графичка подготовка: "Пикасо дизајн" – Штип
Designed and prepared by 'Picasso Design' – Stip

Превод: Кристина Зимбакова / Translated by Kristina Zimbakova

Печати ДОО "Ацетони" – Прилеп
Printed by 'Acetoni' Ltd – Prilep

Тираж: 300 примерока / Circulation: 300 copies

∞∞

Слика на предната корица: "Загубените делови од душата," детал. Акрил, дрвени струготини, лишај *Pseudevernia* sp., природна смола и ткаенина на платно; 50x60 cm, 2016 год.

Front matter: 'Soul Lost Fragments,' detail. Acrylic, wood shavings, lichen *Pseudevernia* sp., natural resin and fabric on canvas; 50 x 60 cm, 2016.

Слика на задната корица: "Створени за лет," детал. Рачно изработена хартија од габите *Phellinus* sp., *Daedalea quercina*, *Schizopora paradoxa*, *Trametes* sp., *Stereum* sp. и од лишаите *Evernia prunastri*, *Pseudevernia* sp.; акрил и ендемичен лишај *Usnea antarctica* од островот Крал Џорџ, Антарктик, на платно; 90 x 90 cm, 2017 год. Натписот е според истоимена драма од Б.Р. Платнар.

Back-cover image: 'Born to Fly,' detail. Handmade paper from fungi *Phellinus* sp., *Daedalea quercina*, *Schizopora paradoxa*, *Trametes* sp., *Stereum* sp. & from lichens *Evernia prunastri*, *Pseudevernia* sp.; acrylic & endemic lichen *Usnea antarctica* from King George Island, Antarctica; on canvas; 90 x 90 cm, 2017. The inscription is from an eponymous play by B. R. Platnar.

Министерство за култура
на Република Македонија

