

ХЕДЕР ХЈУСТОН

ГРАДЕ, САЊАЈ СНОВЕ





Глегајући ка озрагу врџа / Looking Towards The Garden Fence, 2015
ситоштампа / silkscreen
38 x 56 cm

Хедер Хјустон
Граде, сањај снове

Heather Huston
Dream City Dreams



Продајна галерија "Београд"

јул-август 2015.

Canada 

Александар Млагеновић

Хедер Хјустон „Граде, сањај снове“

Ако на дијаграму проблематике којом се Хјустон бави простор представимо Х осом а време Y осом, њихова спона биће оса Z, сновиђење. Уметност Хјустонове се креће од рационалног „снимања“ просторне ситуације *cityscape*-а до пројекције исте у прошлом и будућем времену. Резултат је племенит захваљујући њеној поетској, сањарској страни коју уноси бескомпромисно у графички мулти-оригинал. Неки облици на графикама су оштри и јасни док су други нејасне фактуре и расточени у покрету.

У графичком опусу Хедер Хјустон чија уметничка продукција укључује графику, објекте, скулптуру и графичку инсталацију, графика *Темељи канадског дома (Foundations for a Canadian Home)*, заузима посебно место. Она је камен међаш, репер, иницијално дело које је симбол конзистентне, мисаоно јасне линија радова у којима се преплићу појавна стварност и непоуздана стварност сна и сећања. Та графика је битна уметници као и нама. Хјустонова ову графику често укључује у поставке самосталних изложби као уводно слово које ће нам помоћи да доживимо и на свој начин протумачимо целину. У *Темељима канадског дома* као и радовима који следе чита се „холограм времена“, паралелни увид у трептај прошлости, садашњости и будућности. У просторно првом, а мерено временом најдаљем плану, секиром тесане греде првих настамбина досељеника чине арматуру људским знојем грађеног дома. Њих украшавају рогови лоса, врсте која обитава у суровим канадским климатским условима. Није препричано и описано али наслућујемо како канадски ловац пре више лета лови лоса, храни породицу, одева се и обува у крзно животиње и веша рокове на зид дома као симбол тријумфа над окрутном и величанственом природом. У слојевима графичког листа нижу се обриси скоријих грађевина од тешког бетона да би се композиција заокружила неким, још недовољно формираним контурама будућих канадских домова. Призор је истовремено лиричан и окрутан, благост ручног цртежа има контрапункт у оштрој геометрији, суптилни колорит у регистру нежно сивих тонова је у равнотежи са њему опречним бојеним акцентима трака које сугеришу кретање у времену и простору статичног Хедериног *мизансцена (mis-en scene)*. Пријатно је и агресивно, баш каква је и природа човека и свега онога што он дотакне.

Циклус радова са темом декомпоноване архитектуре прераста у серију нових радова у којима у урбаној сценографији буја органско ткиво појачано непријатним визуелним ефектом који ми графичари зовемо *моаре*. Хедер умешно изводи своје вишебојне сериграфије уносећи дух у једну прилично механичку технику (у пост-дигиталном добу ова техника се чини као класични бакропис у односу на техничке новотарије). У том набујалом корову и растињу иза жичане ограде запуштеног градилишта препознајемо лепоту дијалектички доживљеног света око нас. Природа надјачава бетонску љуштину за коју смо навикли да је сматрамо лепом и дамо јој предност у естетском смислу, у односу на један жбун или самоникли зелениш. Потребна је

храброст да се у времену у коме је појам лепог постао пежоративан, унесе један цвет булке који својом крваво цинобер бојом зрачи у пољу хладног зеленила и сивог бетона. Поетички, Хедер нам је понудила наду за веру у лепоту мудро подметнувши поезију великог патоса кроз, академски коректним језиком речено, уметничко истраживање у уметности и кроз уметност.

Нема људских фигура. Свет ће остати у овом или оном облику дуго после нас. Можда ће се део зида са њених графика катапултирати у орбиту неке друге, животом настањене планете. Није одувек било тако у том сада пустом призору, било је фигура а оне се полако појављују у неким од новијих циклуса. Обриси су били ту али није било препознатљивих црта које чине људску физиономију. Да ли је људска фигура схваћена као простор који стоји, седи, креће се у оквиру макро простора окружења? Како се односе тај унутрашњи простор који тешко можемо да спознамо у односу на окружујући простор за који мислимо да можемо лако да га учимо и представимо. И онако слика света која је плошна преноси се на кружно сочиво нашег ока али наопачке, да би се у мозгу преточила у слику која личи на оно што треба да видимо. Хедер нам нуди управо једну визију света. Али нам и даје могућност и слободу да путем отвореног система своје уметности доживимо друкчију спознају. Па зар и у самом називу изложбе не каже на симболички начин *Граге, сањај снове*.

Оваплоћени снови у графикама пропутовали су 5280 миља или 8497.34 километара, односно 4588.19 наутичких миља од Калгарија до Продајне галерије „Београд“. Београд носи дебели талог бремените историје али је и велики сањарски град па је као такав добар домаћин ове изложбе. У њему, као месечари васцелу ноћ бауљају разне лепотице, бескућници, радници који иду на посао или се враћају, док прва и друга смена сањају ушушкане у постеље.

Визуелна уметница-песникиња учини од нас будне сањаре гледајући ову лепу и уметнички вредну изложбу. *Sister, You're a Poet*¹ написа један други сањар.

Београд, јул 2015.

1 Morrissey – *Sister I'm a Poet*

Хедер Хјустон је заменица директора Школе визуелних уметности и доцент на одсеку Графичких медија на Алберта колеџу уметности и дизајна. Диплому МФА стекла је на Универзитету Алберта и диплому БФА на Калгари Универзитету и тренутно је председница удружења графичара Алберте.

Самосталне изложбе (избор)

2015. See Through, Waage Fine Arts Gallery, Минесота Државни Колеџ, Фергус Фолс, САД
2014. Shift, SNAP, Едмонтон, Канада
Uncanny Flux, Atelier Presse Papier, Троа Ривијер, Канада
2013. The Imagine Past, Stride Project Room, Калгари, Канада

Групне изложбе по позиву и жириране изложбе (избор)
*издат каталог

2015. The Best of the Hand, A1LabArts Gallery, Ноксвил, Тенеси, САД
Оканеган тријенале графике 2015*, Vernon Public Art Gallery, Британска Колумбија, Канада
Incisioni al Femile 2015*, Atelier Controsegno, Напуљ, Италија
Resonance – изложба канадске графике*, Пекинг, Кина
Located Place, Лион колеџ, Бејтсвил, Арканзас, САД
Међународна изложба и симпозијум графике малог формата Тајван 2015*, Национални Универзитет Тајвана, Кина
2014. VI Јужњачки бијенале графике*, Универзитет Северне Џорџије, САД
Missed Connection/Connection, (SGC Conference) Zuckerman Museum of Art, Сан Франциско, САД
Printed in Canada/Taiwan*, Zhongshan National Gallery of the Sun, Yat-sen Memorial Hall, Тајван, Кина
15. Међународни тријенале графике малог формата*, Villa Gallery, Лођ, Пољска
2. Међународни тријенале графике*, Уметнички Павиљон Цвијета Зузорић, Београд, Србија
Arts Visalia, северноамеричка изложба графике и цртежа, Arts Visalia Visual Art Center, Калифорнија, САД
Мала графика Финска 2014* Nuvinkää Art Museum, Лахти, Финска
Савремена мала графика Казанлака 2014, Gallery Iskra, Бугарска
7. Међународни бијенале графике Доуро 2014*, Португал
2013. Међународна графика 2013*, Алиџо, Португал
Really Big Print Show, Cheltenham Center for the Arts, Пенсилванија, САД
9. Међународни бијенале минијатурне графике, Center for Contemporary Printmaking, Конектикат, САД
2012. Hearts of the New West: Бијенале савремене уметности Калгари 2012*, Avalanche Gallery, Канада
8. Британска међународна изложба мале графике*, London Print Studio, Велика Британија (двогодишња путујућа изложба)

Global Matrix III*, Purdue University Galleries, Индијана, САД (двогодишња путујућа изложба)

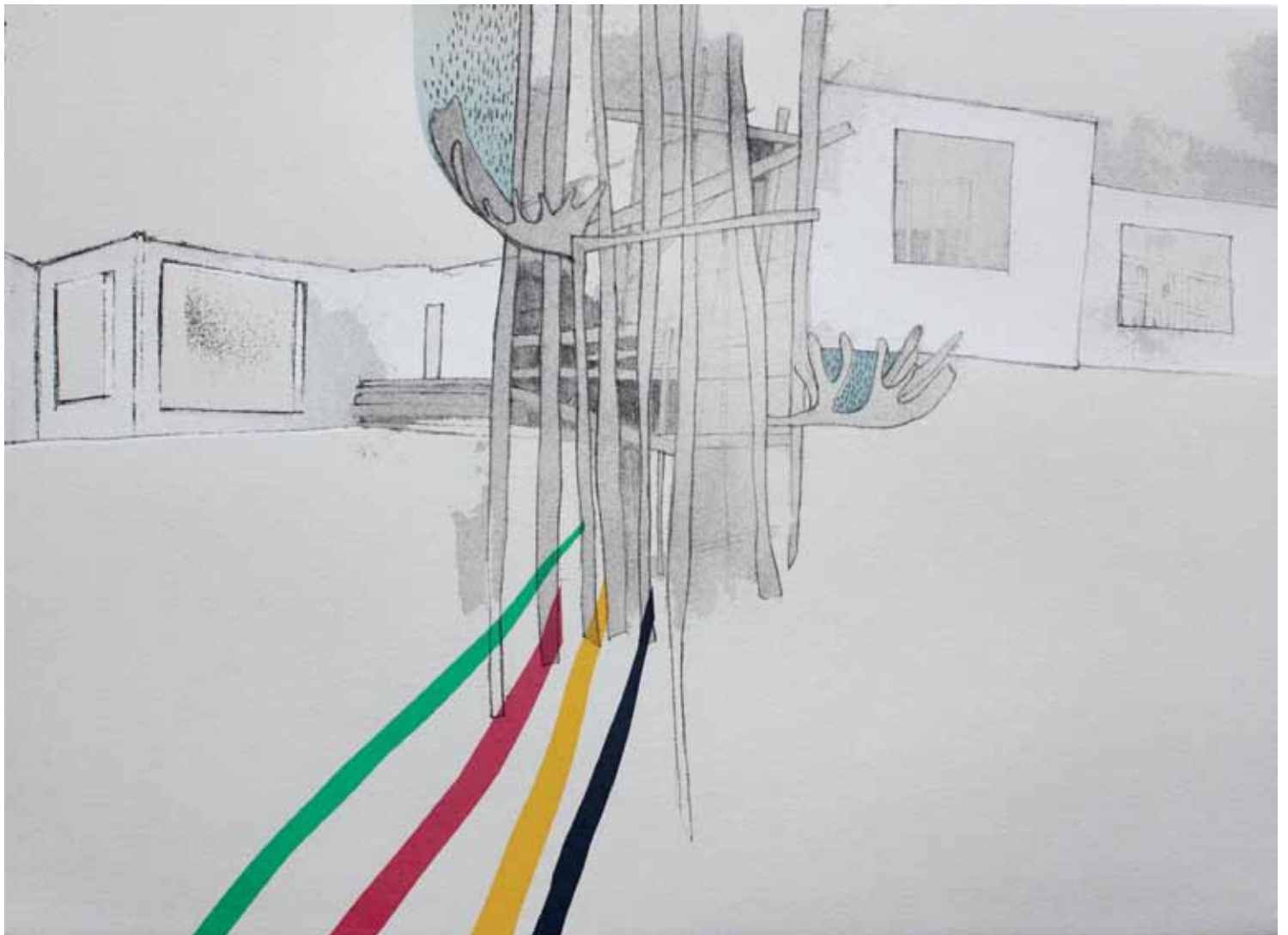
- 2012 Делта, национална изложба мале графике*, Bradbury Gallery, Џонсборо Арканзас, САД (награда)
2011. Графички бијенале у Атланти *, Barbara Archer Gallery, Атланта, САД (награда)
5. Splitgraphic, Међународно бијенале графичке уметности 2011*, Old City Hall, Сплит, Хрватска
Swimming Upstream, Metro Frame Works, Денвер, Колорадо, САД (награда)
Qijiang, Међународни фестивал графике 2011*, Qijiang Farmer's Printmaking Institute Exhibition Hall, Кина
Међународно бијенале савремене графике Троа Ривијер *, Квебек, Канада
2010. Shy Rabbit Print National 2, Shy Rabbit Contemporary Arts, Pagosa Springs, Колорадо, САД
Регионализам: Нова уметност северноамеричких графичара, Downtown Initiative for the Visual Arts, Јуџин, Орегон, САД
2009. 20. ЛАПС национална изложба*, Los Angeles Municipal Art Gallery, Калифорнија, САД
15. СПЕЈС међународни бијенале графике Сеул*, Seoul Museum of Art, Кореја (награда)
Бостонски графичари 2009 северноамерички бијенале графике*, 808 Gallery, Пеорија, Илиноис, САД

Радови у збиркама (избор)

- Фог Универзитет уметности, Универзитет Харвард, САД
- Галерије Пердју Универзитета, САД
- Уметничка фондација Алберта, Канада
- Национални универзитет Тајван, Кина
- Компанија Chang Kun Chook Architects & Engineering
- Школа уметности Отава, Канада
- Државни универзитет Арканзаса, стална уметничка поставка, САД
- Стална уметничка поставка Бурнаби, Канада

Награде (избор)

2012. Откупна награда фирме Brackett-Krennerich & Associates (2012 ДНСПЕ)
2011. АПС откупна награда, Бијенале графике, Атланта, САД
Најбољи рад, Swimming Upstream, Денвер, САД
2009. Откупна награда, 15. СПЕЈС Међународни бијенале графике Сеул, Кореја



Темељи канадског дома / Foundation for a Canadian Home, 2011
ситоштампа, литографија / silkscreen, lithography
28 x 38 cm



Тешко небо / Heavy Sky, 2013
ситоштампа / silkscreen
28 x 38 cm



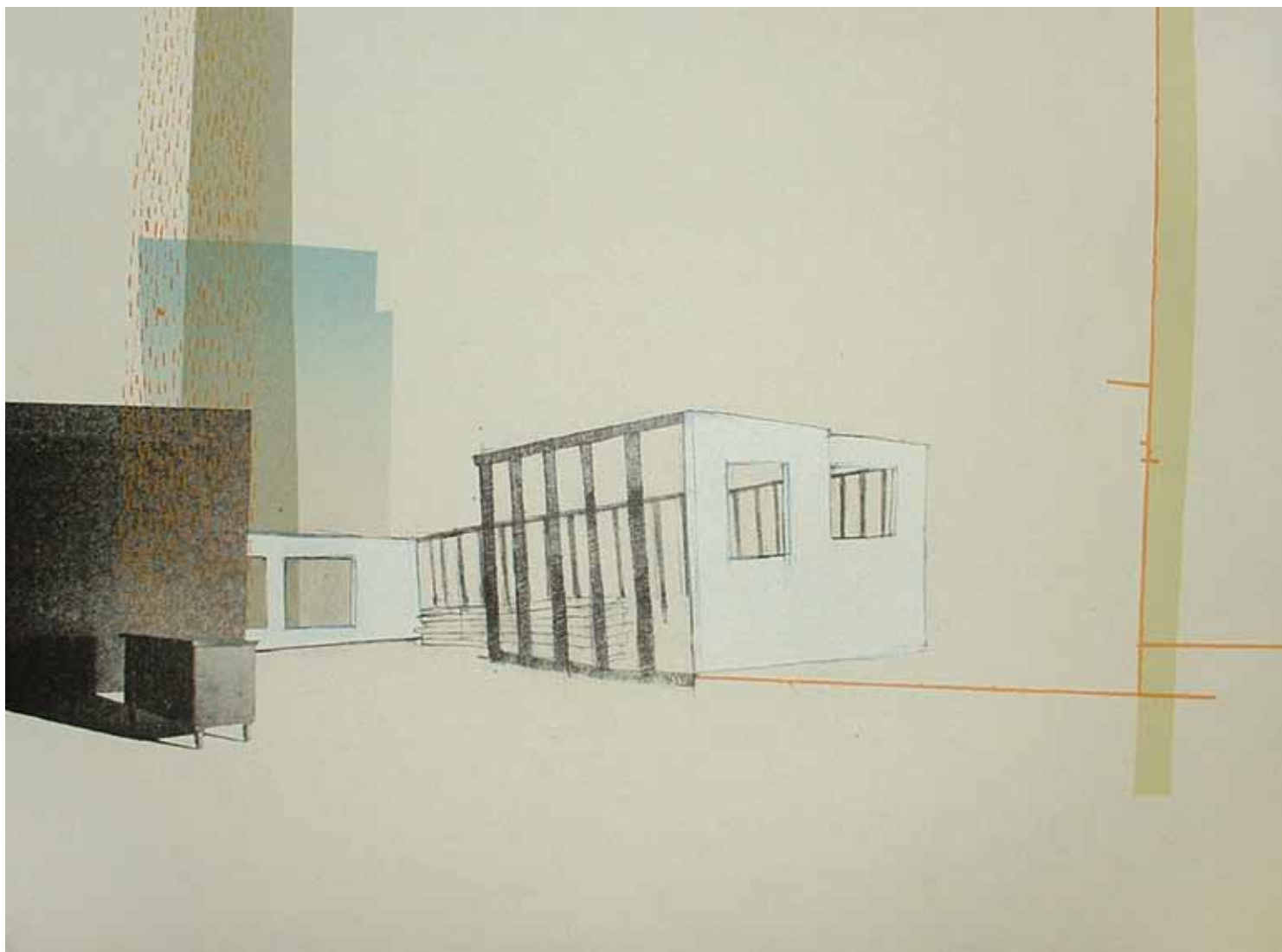
Преименовање новог / Renaming the New, 2013
ситоштампа / silkscreen
28 x 38 cm



Лагано испливавање на површину / Soft Surfacing, 2013
ситоштампа / silkscreen
38 x 28 cm



Опасни делови / Treacherous Parts, 2013
ситоштампа / silkscreen
38 x 28 cm



На сваком ступњу, Чежња / At Every Stage, A Longing, 2009
ситоштампа, литографија / silkscreen, lithography
28 x 38 cm

HEATHER HUSTON
www.hhuston.com

Heather Huston is the Associate Chair of the School of Visual Art and an Assistant Professor of Print Media at the Alberta College of Art + Design. She holds an MFA from the University of Alberta and a BFA from the University of Calgary and is the current president of Alberta Printmakers.

Selected Solo Exhibitions

- 2015 See Through, Waage Fine Arts Gallery, Minnesota State Community College, Fergus Falls
2014 Shift, SNAP, Edmonton
Uncanny Flux, Atelier Presse Papier, Trois Rivieres
2013 The Imagined Past, Stride Project Room, Calgary

Selected Invitational Group and Juried Exhibitions *indicates catalogue

- 2015 The Best of the Hand, A1LabArts Gallery, Knoxville
Okanagan Print Triennial 2015*, Vernon Public Art Gallery, BC
Incisioni al Feminiile 2015*, Atelier Controsegno, Naples, Italy
resonance - Canadian Printmaking Exhibition*, Beijing
Located Place, Lyon College, Batesville, Arkansas
2015 Taiwan International Invitational Mini-Prints Exhibition and Symposium*, National Taiwan Normal University
2014 Southern Print Biennale VI*, University of North Georgia, Georgia
Missed Connection/Connection, (SGC Conference) Zuckerman Museum of Art, San Francisco
Printed in Canada/Taiwan*, Zhongshan National Gallery of the Sun, Yat-sen Memorial Hall, Taiwan
15th International Triennial of Small Graphic Forms*, Villa Gallery, Lodz, Poland
2nd International Printmaking Triennial*, Art Pavilion Cvijeta Zuzoric, Belgrade
Arts Visalia North American Print & Drawing Exhibition, Arts Visalia Visual Art Center, California
Miniprint Finland 2014*, Hyvinkää Art Museum, Lahti, Finland
Contemporary Miniprint of Kazanlak 2014, Gallery Iskra, Bulgaria
7th International Printmaking Biennial of Douro 2014*, Portugal
2013 Global Print 2013*, Alijo, Portugal
Really Big Print Show, Cheltenham Center for the Arts, Pennsylvania
9th International Miniature Print Biennial, Center for Contemporary Printmaking, Connecticut
2012 Hearts of the New West: the 2012 Calgary Biennial of Contemporary Art*, Avalanche Gallery
8th British International Miniprint Exhibition*, London Print Studio (two year traveling exhibition)
Global Matrix III*, Purdue University Galleries, Indiana (two year traveling exhibition)
2012 Delta National Small Prints Exhibition*, Bradbury Gallery, Jonesboro, AK (award)

- 2011 Atlanta Print Biennial*, Barbara Archer Gallery, Atlanta (award)
V Splitgraphic: International Graphic Art Biennial 2011*, Old City Hall, Split, Croatia
Swimming Upstream, Metro Frame Works, Denver, Co (award)
Qijiang International Print Festival 2011*, Qijiang Farmer's Printmaking Institute Exhibition Hall, China
Biennale Internationale d'Estampe Contemporaine de Trois-Rivieres*, Quebec
2010 Shy Rabbit Print National 2, Shy Rabbit Contemporary Arts, Pagosa Springs, Co
Regionalism: New Art by North American Printmakers, Downtown Initiative for the Visual Arts, Eugene, Oregon
2009 LAPS 20th National Exhibition*, Los Angeles Municipal Art Gallery, California
15th SPACE International Print Biennial Seoul*, Seoul Museum of Art, Korea (award)
The Boston Printmakers' 2009 North American Print Biennial*, 808 Gallery, Peoria, Illinois

Selected Work in Collections

- The Fogg Art Museum, Harvard University
- Purdue University Galleries
- The Alberta Foundation for the Arts
- National Taiwan Normal University
- Chang Kun Chook Architects & Engineering
- The Ottawa School of Art
- Arkansas State University Permanent Collection of Art
- City of Burnaby Permanent Art Collection

Selected Awards

- 2012 Brackett-Krennerich & Associates Architects Purchase Award (2012 DNSPE)
2011 APS Purchase Award, Atlanta Print Biennial
Best in Show, Swimming Upstream
2009 Purchase prize, 15th SPACE International Print Biennial Seoul

Heather Huston *Dream City Dreams*

If space is represented by an x axis and time by a y axis on the diagram of issues Heather Huston deals with, then their conjunction will be a z axis, a dreamlike vision. The art of Heather Huston moves from rationally “recording” a spatial situation of a *cityscape* to projecting it into the past and future. It produces a noble result thanks to the artist’s poetic, dreamlike side, the part of herself she so uncompromisingly invests into her multi-original prints. While some forms on the prints are clear and sharp others are blurred in outline and decomposed in movement.

In Heather Huston’s graphic oeuvre, which includes prints, objects, sculpture and graphic installations, the print *Foundations for a Canadian Home* has an especially significant place. It is the cornerstone, the benchmark, the initial work of art that symbolizes a consistent, thoughtfully clear series of works where discernable reality and indiscernible reality of dreams and memories intertwine. It is a print important both to us and the artist. Heather Huston often includes this print in her solo exhibitions as an introduction that will help us experience and interpret in our own way the entirety of her work. The “hologram of time”, the parallel insight into the flicker of the past, present and future can be seen in *Foundations for a Canadian Home*, as well as in the prints that follow. The ax-hewn beams that support the armature of the first immigrants’ homes, built in the sweat of their brows, are in the spatial forefront of the print but the furthest in time. They are decorated by elk horns, a species that lives in the rugged climate of Canada. The print does not narrate nor describe it but we can almost see a Canadian hunter of a bygone time hunting the elk, feeding his family, making clothes and shoes out of the animal’s skin and hanging the horns on the wall of his home as a symbol of triumph over the cruel and magnificent nature. Contours of newly built houses made of heavy concrete can be seen in the layers of the print paper while the composition of the print is completed by some still not completely formed contours of future Canadian homes. The scene is both lyrical and cruel, the soft drawing made by hand is opposed to the sharp geometry, the subtle colors of a soft grey register are in harmony with the opposed colored bars that suggest movement in time and space in Heather’s static *mis-en-scène*. Pleasing but at the same time aggressive, as is the nature of man and everything he touches.

The cycle of works whose topic is decomposed architecture developed into a series of new works where an organic tissue flourishes in an urban scenography intensified by an unpleasant visual effect that we printmakers call *moire*. Heather skillfully produces her multicolored silkscreens investing spirit into a rather mechanical technique (in the post-digital era this technique seems like classical copper etching in comparison to the existing technical novelties). We recognize the beauty of a dialectic experience of the world around us in the flourishing weeds and greenery behind a wire fence of an abandoned building site. Nature overcomes the concrete shell that we are used to

seeing as beautiful and to whom we give an advantage in an aesthetic sense over the a bush or wild greenery. In an age when the notion of beautiful has a negative connotation, it takes courage to put a poppy that radiates with its bloody vermilion color in a field of cold greenery and grey concrete. Heather's has offered us hope, in a poetic way, given us the possibility to believe in beauty by wisely concealing poetry of high pathos or saying it in academically correct language, she has done *artistic research in art and through art*.

The human figure is absent. The world will survive in some form or other long after humans are gone. Maybe a part of the wall from her prints will be catapulted into the orbit of some other inhabited planet. It was not always like that in that now desolate image, there used to be figures and they do gradually appear in some of her new cycles. The outline was there but the recognizable features that form a human physiognomy were missing. Is the human figure perceived as space that stands, sits, moves within the macro space of its environment? What is the relationship between that inner space that we can not comprehend and the space of the environment that we think that we can easily perceive and represent? Is not, the image of the of world a plane surface that is transposed onto the circular lens of our eye upside down only to be transformed in our brain into that what we should see. Heather offers us one possible vision of the world. However, she does give us the possibility and freedom to experience a different perception in the open system of her art. She symbolically says so in the very title of her exhibition *Dream City Dreams*

The conceived dreams in her prints have travelled 5,280 miles or 8,497.34 kilometers, that is 4, 588.19 nautical miles from Calgary to the Sales Gallery *Belgrade*. Belgrade is a city fraught with historical sediment but also a city that is always dreaming, thus it is a fitting host to this exhibition. While the first and second shift dream tucked in their beds, all sorts of beautiful women, the homeless, workers going to or coming back from work like sleepwalkers wobble in its streets throughout the night.

The visual artist-poetess has made us dream wide awake while looking at this beautiful and artistically worthy exhibition. *Sister, You're a Poet*¹ wrote another dreamer.

Belgrade, July 2015

1 Morrissey – *Sister I'm a Poet*

ИЗЛОЖБА РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВИМА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ
ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗДАВАЧ
ПРОДАЈНА ГАЛЕРИЈА «БЕОГРАД»
Косанчићев венац 19, Београд, Србија
Тел/факс 011 30 33 923
Тел 011 32 87 325
office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org

Главни и одговорни уредник
Михаило М. Петковић, директор

Кустос
Јелена Кривокапић

Уредник издања
Драгица Вуковић

Уметнички савет
Бранко Раковић
Александар – Лека Младеновић
Горан Десанчић

Текст у каталогу
Александар Младеновић

Превод
Ванда Перовић

Дизајн
Жолт Ковач

Фотографија
Хедер Хјустон

Штампа
Инстант систем, Београд

Тираж
150 примерака



EXHIBITION SUPPORTED BY
SECRETARIAT FOR CULTURE OF
THE CITY OF BELGRADE

PUBLISHER
GALLERY «BEOGRAD»
Kosančićev venac 19, Belgrade, Serbia
+ 381 11 30 33 923
+ 381 11 32 87 325
office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org

Editor-in-chief
Mihailo M. Petković, director

Curator
Jelena Krivokapić

Catalogue Editor
Dragica Vuković

Art Council
Branko Raković
Aleksandar Leka Mladenović
Goran Desančić

Text in Catalogue
Aleksandar Mladenović

Translation
Vanda Perović

Design
Žolt Kováč

Photography
Heather Huston

Printed by
Instant system, Belgrade

Print run
150

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

73/76.071.1:929 Хјустон Х.(083.824)
73/76(71)"19/20"(083.824)

ХЈУСТОН, Хедер, 1979-

Хедер Хјустон = Heather Huston : grade, sanjaj snove = dream city dreams : Продајна галерија "Београд", јул - август 2015. / [текст у каталогу Александар Младеновић = text in catalogue Aleksandar Mladenović ; превод Ванда Перовић = translation Vanda Perović ; фотографија Хедер Хјустон = photography Heather Huston]. - Београд : Продајна галерија "Београд" = Belgrade : Gallery "Beograd", 2015 (Београд : Инстант систем). - [12] стр. : репродукције ; 22 x 22 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 150. - Heather Huston: стр. [4].

ISBN 978-86-6141-081-9

а) Хјустон, Хедер - Grafike - Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 216487180

насловна страна / front cover

*Детаљи грађевине на хладном времену /
Cold-Weather Building Details, 2009*
ситоштампа, литографија / silkscreen,
litography
56 x 76 cm

последња страна / back cover

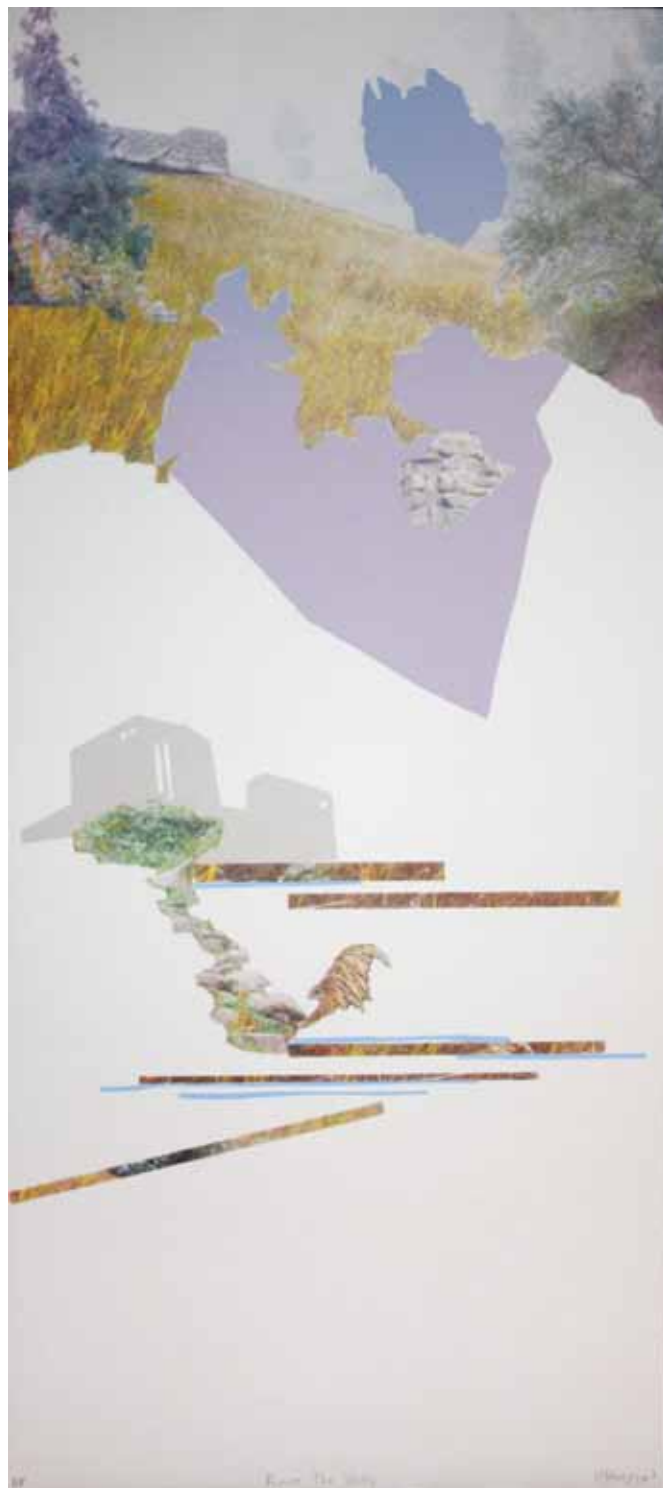
Преко-цртан / Overwritten, 2013
ситоштампа / silkscreen
28 x 38 cm



Подрум вина Пробус
Сремски Карловци
www.podrum-probus.com



Промене, сећања / Shifting, Remembering, 2011
ситоштампа / silkscreen
56 x 38 cm



Подизање брда / Raise the Hills, 2012
ситоштампа / silkscreen
56 x 25 cm



www.galerijabeograd.org