

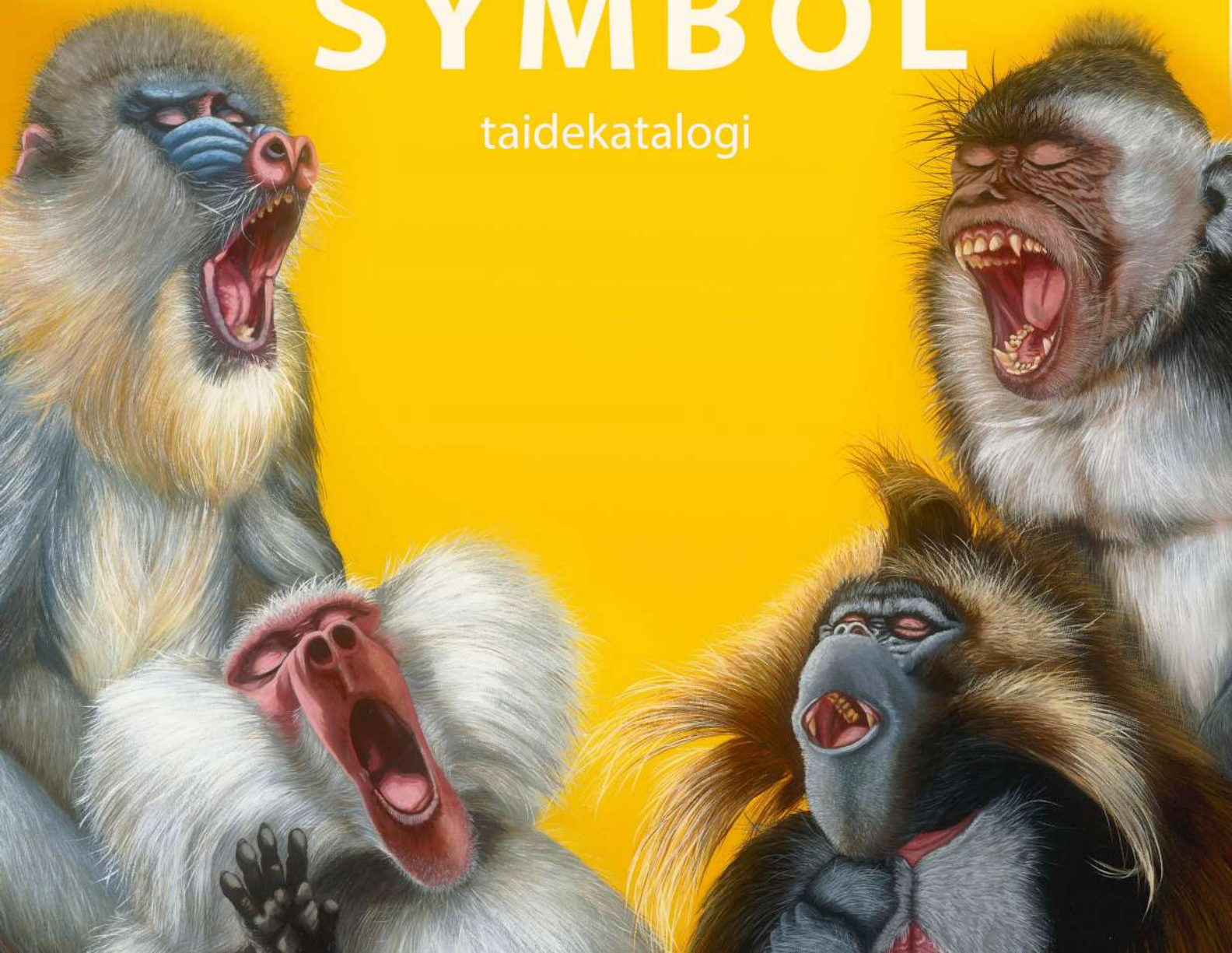
Liszt-instituutti
Unkarin kulttuurikeskus Helsinki

Ruth Schmidt

davidgallery.hu

SYMBOL

taidekatalogi

ESIPUHE

TAIDE ON ENEMMÄN.

Taide – elämäkokemuksen ja maailmankatsomuksen yhteen ainoaan ”kuvaan” tiivistetty, tulkintaa odottava ilmentymä. Symbolit, maailman ja ihmisen välisen suhteen selityksinä, ovat olleet kanssamme muinaisista ajoista lähtien. Eläimennahkoihin kätkeytyt inhimilliset energiat ja sielun polut ovat antaneet ihmiselle luonnon olentona voiman, jonka avulla hän on kyennyt ylittämään itsensä. Ruth Schmidtin teokset tuovat juuri nämä ilmestykset kankaalle.

Älä usko silmiäsi. Näe sydämelläsi! Myös intuitiotasi tarvitaan, jos haluat olla osallisena Ruthin teoksissa. Viivy kuvien äärellä, selvitä niiden sanoma, ja pääset sisään erityiseen ilmaisukieleen, jonka tunnet todellisuudessa jo hyvin kaukaa menneisyydestä.

Dávid Norbert – kuraattori / Taidegalleria Dávid

Näkyvän merkityksen tuolla puolen

Todellisuus ei koskaan ole sitä, miltä se ensisilmäyksellä näyttää. Ruth Schmidtin teokset puhuvat meille symbolismin kielellä – sillä salaperäisellä, kerroksellisella visuaalisella kielellä, jossa kuva ei havainnollista, vaan ennemminkin vihjaa; jossa merkitys ei piile itse hahmossa, vaan sen taustalla olevissa tunteissa, ajatuksissa ja metaforissa. Ruthin maalaukset eivät ole todellisuuden jäljittelyä, vaan sen peilikuvia – joskus vääristyneitä, toisinaan läpikuultavia, mutta aina etsimässä sisäistä totuutta.

Liszt-instituutin seinillä Ruth Schmidtin symbolinen maailma kertoo merkityksen jatkuvasta muuntumisesta. Materiaalin, valon ja mielikuvituksen väliset siirtymät luovat uusia aistikokemuksia – katsoja tavoittaa itsensä epävarmuuden, uuden löytämisen ja itsetutkiskelun tilasta.

Tässä maailmassa kuva ei tarkoita sitä, mitä se meille näyttää – vaan sitä, mitä se meissä herättää.

Regina Surányi – johtaja
Helsingin Liszt-instituutti

”Eläimennahkaan puetut ajatukset”

Ruthin kankailla heijastuu satumaisten näkyjen ja arkisen todellisuuden välinen omalaatuinen harmonia. Eläinmaailman kautta hän välittää meille kätkeytyjä viestejä, jotka palauttavat mieleen lapsuutemme viattomuuden, mutta samalla asettavat meidät kasvotusten syvien, meitä kaikkia koskettavien emotionaalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten kanssa. Hänen teoksensa ammentavat toisinaan omakohtaisista kokemuksista, toisinaan todentuntuista, mielikuvituksen synnyttämistä tarinoista – kertomuksista, jotka voivat olla yhtä aikaa sekä tuttuja että yllättäviä. Ruth tempaa meidät vaivattomasti mukaansa hänelle ominaisilla, itsevarmoilla ja harjaantuneilla siveltimenvedoillaan sekä pelkistetyillä sommitelmillaan. Hän rohkaisee meitä asettumaan osaksi tarinoita ja jatkamaan kuvan tapahtumien pohdintaa mielessämme. Hänen teoksensa huokuvat nykyisen kaoottisen maailman keskellä eräänlaista rakkaudentäyteistä rauhaa – paikkaa, johon voimme milloin tahansa palata ja jossa viipyä niin halutessamme.

Szilvia Terdik – kuraattori / Taidegalleria Dávid

Tuleeko meistä viisaampia vai vain pidempiä?

Tämän kysymyksen esittää Ruth Schmidt samannimisen maalauksensa sanallisena selityksenä. Juuri tätä kysymystä pohtimalla ja siihen vastaamalla voimme päästä lähemmäksi taiteilijan maailmaa.

Näemme eräänlaista kaksinaisuutta: realistisen esitystavan, joka toimii tässä teknisenä elementtinä. Ruth maalaa rohkeasti ja teknisesti kypsästi, mutta ilman rehentelyä. Tekniikka ei ole hänelle ensisijaista – ja se on hyvä. Hän ei lankea ansaan ”osaan maalata erinomaisesti, olen siis taiteilija”, vaan antaa katsojan itse löytää hänen maalaustaiteellisen maailmansa.

Kaksinaisuuden toinen puoli on uni. Ei pelkkä uni, vaan todellisuuden heijastuma, sen aito ilmentymä. Mitä minulle tapahtui? Entä jos...

Ruth kertoo tarinoita – aitoja tarinoita. Surullisia, iloisia, maailmaa nähneitä. Hän on renessanssi-ihminen, joka tuo tässä näyttelyssä esiin omaa tietämystään, viisauttaan ja kokemuksiaan.

Toivon, että mahdollisimman moni tutustuu hänen taiteeseensa – tulemme vielä kuulemaan hänestä paljon tulevaisuudessa.

Béla Balog – kuraattori / Taidegalleria Dávid

Taiteilijan lausunto

”Taiteellisessa työskentelyssäni pyrin ylittämään pelkän näkyvän maailman jäljittelyyn; tavoitteeni on välittää elämän näkymättömiin puoliin kätkeytyviä monimutkaisia tunteita ja ajatuksia. Käsittelen yleismaailmallisia teemoja, kuten lapsenomaista uskoa, kiintymystä, ihmisten välisiä tunteita, Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta, katoavaisuutta, toivoa, rakkautta, intohimoa, kipua, huumoria, itsekritiikkiä ja yhteiskuntakritiikkiä. Usein surrealismia sivuavilla symbolistisilla teoksillani pyrin tekemään näkyväksi sen, mitä ei voi pukea sanoiksi.

Ammennan henkilökohtaisista kokemuksista, ja teokseni toimivat sisäisen maailmani intiimeinä kuvauksina – jokainen niistä edustaa yhtä sieluni palasta. Henry Ward Beecherin ajatus heijastaa täydellisesti taidettani: ”Jokainen taiteilija kastaa siveltimensä omaan sieluunsa ja maalaa kankaalle oman sydämensä.” Työssäni pyrin luomaan katsojiin syvän yhteyden ja rohkaisemaan heitä löytämään ja arvostamaan oman tunne-elämänsä rikkautta.”

Ruth Schmidt

Avioliitto
80 × 120 cm, öljy kankaalle

Maalaustani innoitti eräs Károly Markón teos. Hän on yksi lempimaalareistani.

Silmät sidottuina tanssivat morsian ja sulhanen pitävät toisistaan kiinni
onnellisina, mutta pitkällä tiellä on ripoteltuna ansoja...

Avioliitto on täynnä koettelemuksia, joiden läpikäymiseen tarvitaan vahvaa uskoa
ja päätös pysyä sen ihmisen rinnalla, jonka rinnalla olet luvannut olla niin
myötä- kuin vastoin käymisissä. Tämä on liitto.

Älä luovu siitä, vaikka olisi vaikeaa... pysy lujana!

”Rakasta minua silloin, kun ansaitsen sitä vähiten, sillä silloin tarvitsen sitä eniten.”

Ruotsalainen sananlasku

Ihanteen sirpaleet
120 × 80 cm, öljy kankaalle

Maalauksessani tarkastelen maskuliinisuuden jakautunutta tulkintaa nyky-yhteiskunnassa ja reflektoin kulttuurista muutosta, joka kyseenalaistaa voiman, joustavuuden ja johtajuuden perinteisiä käsitteitä. Teos kuvaa idealisoidun miehisen arkkityypin sisäistä ristiriitaa ja yhteiskunnallista rapautumista havainnollistaen sekä haavoittuvuutta että aikoinaan ylistetyn sankaruuden jäänteitä.

Maalauksen keskeinen symboliikka juontaa juurensa Michelangelon ikoniseen Daavid-patsaaseen, joka on voiman, nuorekkaan rohkeuden ja jumalallisen tarkoituksen ruumiillistuma – ihanteeseen, joka modernissa ajattelussa on hajonnut sirpaleiksi. Ylvään ja stoalaisen Daavidin sijaan oma tulkintani sisältää elementtejä, jotka ovat tarkoituksellisesti ristiriidassa perinteisen esitystavan kanssa.

Nämä symbolit toimivat nykyisen kulttuurisen narratiivin kritiikkinä.

Tämä vastakkainasettelu heijastaa nykyisten nuorten miesten sisäistä konfliktia heidän sitkeiden esi-isänsä perinnön ja modernin elämän monimutkaisen todellisuuden välillä. Siinä missä aiemmat sukupolvet kohtasivat vaikeuksia ja kehittivät sitkeyttä, taisteluhenkeä ja vastuuntuntoa, nykyajan nuoret kamppailevat usein eksistentiaalisten kysymysten kanssa, jotka juontuvat digitaalisesta vieraantumisesta, konkreettisen vastuun puutteesta sekä sukupuoliroolien dekonstruktioista. Teos kuvastaa tätä sirpaleisuutta – eppinen sankari muuttuu hauraaksi, myyttinen hahmo antautuu haavoittuvuudelle. Daavidin kehon vaurioitunut ja halkeillut pinta korostaa särkyneiden ihanteiden teemaa ja havainnollistaa, Kuinka kulttuuriset muutokset ja henkilökohtainen pettymys ovat murentaneet maskuliinisuuden myyttisiä käsityksiä.

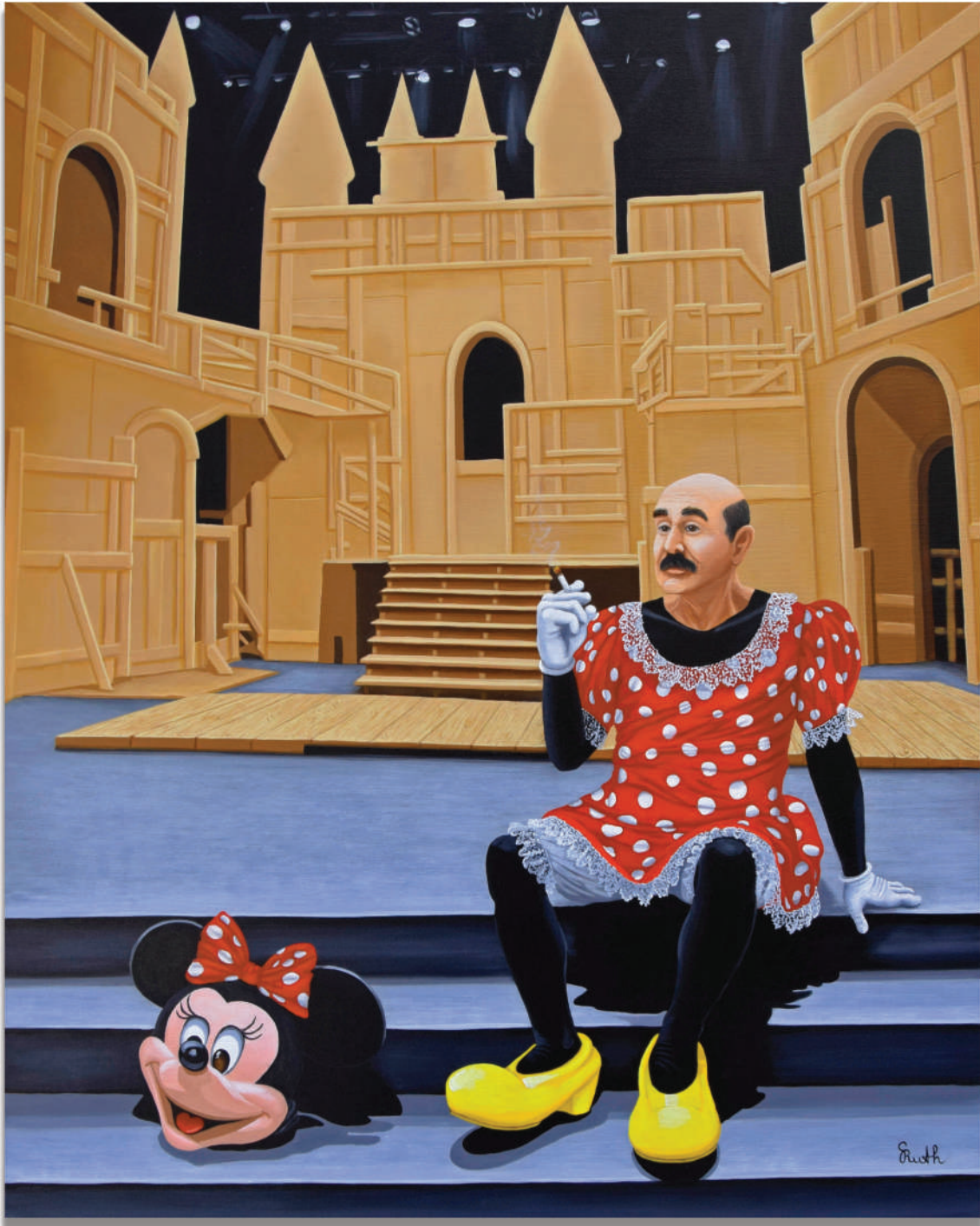

Rakkaus on kärsivällinen
61x82 cm, öljy kankaalle (kehystetty)

”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Rakkaus ei koskaan häviä...”- 1. Kor. 13:4-8

Tämä maalaus toimii lempeänä muistutuksena rakkauden kestävässä ominaisuuksissa piileksivästä syvästä kauneudesta maailmassa, joka on usein kiireinen ja pirstaleinen. Se muistuttaa meitä siitä, että kärsivällisyys ja ystävällisyys muodostavat rakkauden muuttavan voiman ytimen. Teos kannustaa pohtimaan, kuinka rakkaus pehmentää kovimmankin sydämen, parantaa syvimmat haavat ja muuttaa ohimenevän ihailun kestäväksi omistautumiseksi. Aito vetovoima juurtuu rauhalliseen sinnikkyYTEEN ja avautuu hitaasti mutta varmasti – kuin aamunkoitto pitkän yön jälkeen.

Social Media 2

100x80 cm, öljy kankaalle

Tässä teoksessa käsittelen digitaalisten alustojen syvällistä vaikutusta todellisuudentajuumme – sitä, miten ne muovaavat paitsi sitä, mitä näemme, myös sitä, miten tunnemme ja ajattelemme. Teos pohtii kuratoidun sisällön harhaanjohtavaa luonnetta, jossa annetut vaikutelmat ovat huolellisesti rakennettuja ja totuutta on yhä vaikeampi tavoittaa. Sosiaalisessa mediassa mikään ei ole aivan sitä, miltä näyttää: kuvia muokataan, tarinoita räätälöidään ja aitous uhrataan usein tulosten hyväksi.

Teos käsittelee sitä, miten totuus katoaa maailmassa, jossa näyttävyyttä palkitaan sisällön kustannuksella ja jossa tykkäykset ja klikkaukset usein varjostavat faktoja ja arvoja. Kyse ei ole ainoastaan harhaanjohtavan tiedon kritiikistä, vaan vastalauseesta illuusion hyväksymiselle todellisuutena. Teos rohkaisee pysähtymään ja kysymään, mitä näytön taakse kätkeytyy – näkemään digitaalisen täydellisyysnaamion taakse ja kohtaamaan epämukavan kuilun näennäisen ja todellisen välillä. Ennen kaikkea teos rohkaisee siihen, ettemme anna näytön kuvien toimia mittapuuna tai suunnannäyttäjinä omassa elämässämme.

Social Media
100x80 cm, öljy kankaalle, akryyli

Feminismiä ?
70x70 cm, öljy kankaalle, akryyli

Ystävydet

70 x 100 cm, öljy kankaalle

Ystävyden käsitettä on erittäin vaikea selittää. Sitä ei opita koulussa. Hyvin nuorena ajattelin, että ystäviä ovat he, joiden kanssa voi nauraa, juoruilla ja jutella, mutta nyt tiedän, että ystäviä ovat sen sijaan ne ihmiset, jotka koskettavat sydäntäsi. He ovat niitä, joiden kanssa voit jakaa salaisuutesi, itkeä tai vain rentoutua. He hyväksyvät sinut sellaisena kuin olet, uskovat sinuun, asettavat sinulle haasteita, inspiroivat ja rohkaisevat. He saavat sinut vakuuttuneeksi siitä, että olet rohkeampi kuin uskotkaan, vahvempi kuin miltä näytät ja viisaampi kuin ajattelet.

...mutta... kaikki eivät ole ystäviäsi. Ainoastaan se, että joku viettää aikaansa ja nauraa kanssasi, ei tarkoita sitä, että hän olisi ystäväsi. Ihmiset osaavat esittää roolejaan hyvin. Enemmän tai myöhemmin todelliset tilanteet ja ongelmat paljastavat ystäviksi tekeytyneet. He ovat kuin varjoja: auringonpaisteessa he seuraavat sinua, mutta pimeydessä he jättävät sinut yksin. Mark Twainin sanoin: "Pysy kaukana ihmisistä, jotka yrittävät vähätellä tavoitteitasi. Pienet ihmiset tekevät aina niin, mutta todella suuret saavat sinut tuntemaan, että sinäkin voit olla suuri."

Ystävyys ylittää eroavaisuudet – oli sitten kyse persoonallisuudesta, tyylistä tai näkökulmasta. Kun se on aitoa, se rakentaa kauniin sillan näiden kuilujen ylle ja mahdollistaa yhteisen oppimisen, tukemisen ja kasvun.

Valitse viisaasti. Arvosta aitoutta. Kunnioita heitä, jotka ovat todellisia.

Bikinivartalo
70 × 90 cm, öljy kankaalle

Maalaukseni "Bikinivartalo" sai innoituksensa vierailusta Big Major Caylle, pienelle saarelle Exuman alueella. Saari tunnetaan ainutlaatuisista asukkaistaan – sioista, jotka elävät vapaasti ja rauhallisesti trooppisessa paratiisissa, samalla kun vierailijat ja hoitajat ruokkivat heitä. He viettävät päivänsä auringosta nauttien ja uiden, välittämättä lainkaan ulkonäöstään tai muiden mielipiteistä. Heitä katsellessani tunsin odottamatonta kateutta. Täydellisessä itsetietoisuuden puutteessa oli jotakin kaunista ja vapauttavaa. He liikkuvat kehossaan täysin luontevasti – ilman arvostelua, vertailua tai häpeää.

Maalaus käsittelee kehonkuvan, vapauden ja itsensä hyväksymisen teemoja. Ihmisenä, joka ei vastaa perinteisiä kehon kokoon liittyviä ihanteita, tämä teos on itsekritiikki – täynnä huumoria ja empatiaa. Se ei käsittele pilkkaa tai itsensä vähättelyä, vaan itsensä hyväksymistä maailmassa, joka jatkuvasti pakottaa meitä kapeisiin kauneuden määritelmiin. Samalla teos puhuu myös itsestä huolehtimisen ja itsetuntemuksen merkityksestä: siitä, että kehon rakastaminen voi tarkoittaa myös vastuuta siitä, erityisesti silloin, kun kyseessä on terveys.

Ruth

Kadotettu Eeden
74 cm, öljy kankaalle

Elämäni aikana olen nähnyt useita perheitä, joissa perheen sisäinen verbaalinen tai fyysinen väkivalta on toistuva ilmiö. Olen nähnyt, kuinka perheen vanhempien suhde on kariutunut niin pahasti, etteivät he kykene enää kommunikoimaan keskenään normaalilla äänensävyllä. Vanhempien ajattelemattomuuden vuoksi haavoittuvimmassa asemassa on lasten sielu heidän kuullessaan ja nähdessään kaiken, mitä kodin neljän seinän sisällä tapahtuu.

Verbaalista aggressiota kokeville lapsille tämä ei aiheuta kipua ainoastaan kyseisellä hetkellä, vaan sillä voi olla vaikutuksia koko heidän elämäänsä. Aikuisina osa heistä on henkisesti särkyneitä, epävakaita, eivätkä kykene muodostamaan terveitä ihmissuhteita...

...vaikka ennen heidän elämässään vallitsivat Eedenin kaltaiset olosuhteet: vanhemmat olivat rakastuneita, rakastivat ja kunnioittivat (?) toisiaan – mutta kaikki tämä on matkan varrella kadonnut. Tämä maalaus kertoo näistä perheistä, mutta toimii myös varoituksena: sanoillamme (ja teoillamme) voimme kohottaa toisemme korkeuksiin – tai syöstä toisemme pimeimpiin syvyyksiin.

Melkein onnellisuus
60 × 40 cm, öljy kankaalle

On totta, että taiteilija maalaa kivun ulos itsestään... ainakin tässä tapauksessa tämä maalaus oli minulle terapiaa.

Monet sanovat, että minun pitäisi jo päästää irti, mutta miten? Päästää irti jostakusta, jota en ollut vielä edes oppinut tuntemaan, mutta jota silti jo rakastin koko sydämestäni; ihmeestä, jonka sain vain yhdentoista viikon ajaksi lainaan. Sen verran minulle annettiin. Yksitoista viikkoa onnellista odotusta ja kaksi kertaa, jolloin sain kuulla pienen sydämenlyönnin.

Hän oli melkein minun – meidän...
Meistä melkein tuli onnelliset vanhemmat...

112

60 × 40 cm, öljy kankaalle

”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” – Psalmi 50:15

Maalauksen nimi 112 ja sen emotionaalinen merkittävyys ammentavat yleismaailmallisesta hätänumerosta – se toimii tietoisena metaforana kiireellisille ja intiimeille hetkille, jolloin huudamme apua. Psalmiin 50:15 perustuva teos heijastaa syvästi henkilökohtaista uskoa: vaikeimpina hetkinämme emme ole koskaan todella yksin. Teos kertoo Jumalan horjumattomasta läsnäolosta – lohdun, voiman ja rauhan lähteestä – silloin kun maailma tuntuu ylivoimaiselta ja me koemme sortuvamme sen painon alle. Olipa kyse surusta, pelosta tai epävarmuudesta, rukouksesta tulee avun pyytämisen teko.

Maalaukseni keskiössä on polvistuva ihmishahmo – tarkoituksellinen kuvaus nöyryydestä, antautumisesta ja riippuvuudesta. Hahmo ja sen asento ilmentävät uskoani siihen, että olemme luotuja olentoja, sellaisen Luojan käsin muovaamia, joka tuntee meidät paremmin kuin me itse. Omien rajojemme tunnistamisen kautta löydämme rohkeuden ojentautua ja uskon, jonka avulla voimme luottaa. Minulle teos ei kerro kriisistä vaan suhteesta – siitä, kuinka Jumala ei kohtaa meitä tarvitessamme tuomitsevana, vaan myötätunnolla, voimalla ja hiljaisella lohdutuksella.

G. Roth

Lento
70 × 100 cm, öljy kankaalle

Tämä maalaus ikuistaa ensimmäisen todella aurinkoisen kävelyretkeni erään pitkän, kylmän talven jälkeen. Taivas oli sininen, aurinko paistoi, ja tunsin jälleen olevani täynnä elämää – vapauden ja uudistumisen kohottava tunne valtasi minut.

Valtavan taivaankannen edessä lentävä yksinäinen keltainen lentokone symboloi tätä vapautumisen tunnetta ja irti pääsemisen iloa. Tällä minimalistisella sommittelulla haluan herättää ihmettelyn, seikkailun ja rajattomien mahdollisuuksien tunteen, jotka liittyvät elämän selkeyden ja avoimuuden hetkiin.

Teos heijastaa samanaikaisesti uudistumisen henkilökohtaista kokemusta sekä yleismaailmallista kaipuuta vapauteen ja uuden löytämiseen.

Ruth

Rakkaus on sokea
61 cm, öljy kankaalle

”...lemp' on sokko: lempivät ei itse voi omaa pientä hulluuttansa nähdä.”
– William Shakespeare (suom. Paavo Cajander)

Tämä maalaus hyödyntää symbolistisen taiteen keinoja välittääkseen emotionaalista syvyyttä ja filosofisia kysymyksiä. Lintujen ja veitsen välinen kontrasti, yhdessä värien käytön kanssa, tarkastelee rakkauden kaksijakoista luonnetta – sen syvää kauneutta ja siihen kätkeytyvää vaaraa. Teos kannustaa pohtimaan ihmissuhteidemme haurautta ja tunteiden monimutkaisuutta.

Ruth

Perhepotretti
61 cm, öljy kankaalle

Muutama vuosi sitten ajattelin, ettei naisen elämässä voi olla mitään tuskallisempaa kokemusta kuin vauvan menettäminen. Sitten ymmärsin, että voi olla jotakin vielä raskaampaa... kun menetin myös toisen pienen, sykkivän sydämen. Suren jokaista huomista, joka ei koskaan koita.

Tämä maalaus on tehty kahden syntymättömän lapsemme muistolle, mutta se ei ole ainoastaan henkilökohtaisen menetyksen osoitus. Se on myös yleismaailmallinen muistomerkki sille sanattomalle kivulle, jota niin monet kantavat sydämessään – hiljaiselle voimalle, joka nousee syvästä surusta, sekä toivolle, että rakkaus säilyy kaikissa muodoissaan myös elämän rajojen tuolla puolen.

Murtumakohdat
60 × 60 cm, öljy kankaalle

Elämässä on hetkiä, jolloin kaikki kantavat tukipilarimme järkkyvät, ja on monia asioita, joita emme ymmärrä. Joskus emme ymmärrä Jumalaa... miksi hän sallii tiettyjen asioiden tapahtua? Luottamukseen, uskoon ja toivoon syntyy murtumia, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole kuin nousta ja jatkaa eteenpäin. Ehkä meistä tulee vahvempia, ehkä viisaampia... voi myös olla, ettemme koskaan saa vastauksia.

Mutta elämä jatkuu...

"Kintsugi on japanilainen taiteenmuoto, jossa rikkoutuneiden keraamisten astioiden kappaleet liitetään yhteen kullalla. Virheiden ja epätäydellisyyksien hyväksymisen kautta voidaan luoda entistä kauniimpia taideteoksia. Nykymaailmassa olemme tottuneet siihen, että kaikki pyrkivät täydellisyyteen tai ainakin sen illuusioon. Sama koskee esineitä: rikkinäinen heitetään pois ja korvataan uudella, tai se yritetään korjata niin, ettei vikaa huomaa. Vauriot nähdään negatiivisina ja ne pyritään piilottamaan. Japanissa puolestaan on taiteenala, joka keskittyy juuri päinvastaiseen.

Se on kintsugi.

Kintsugin mukaan jokainen murtuma on ainutlaatuinen, ja sen sijaan että esine korjattaisiin näyttämään uudelta ja virheettömältä, tämä noin 400 vuotta vanha tekniikka korostaa nimenomaan "arpia". Se muistuttaa katoavaisuudesta: kaikki voi rikkoutua tai vaurioitua, mutta siitä huolimatta se voi olla kaunista – ja korjattuna siitä tulee jopa vahvempi murtumakohdistaan. Tämä on upea metafora paranemiselle ja vastoinkäymisistä selviytymiselle.

Erään teorian mukaan kintsugi syntyi 1400-luvun lopulla, kun japanilainen shōgun Ashikaga Yoshimasa lähetti rikkoutuneen kiinalaisen teekuppinsa takaisin Kiinaan korjattavaksi. Kiinalaiset mestarit korjasivat sen kultaisilla niiteillä, mikä ei miellyttänyt shōgunia. Hän kehotti japanilaisia käsityöläisiä kehittämään toisen, esteettisemmän korjaustavan. Näin syntyi kintsugi, joka ilmentää hyvin japanilaista estetiikkaa ja maailmankuvaa, jossa korostuvat hyväksyntä, katoavaisuus ja epätäydellisyys." Tünde Sebők on muotoillut kintsugin olemuksen täydellisesti.

Elävä toivo
120 × 80 cm, öljy kankaalle

”Matthew oli ilo ja inspiraation lähde kaikille, jotka saivat tuntea hänet. Hänen sielunsa jumalanpelko inspiroi, vaikutti ja siunasi kaikkia, jotka hänet tunsivat. Hän tuli tähän maailmaan ihmeenä ja lähti tästä maailmasta ihmeenä. Hän syntyi vaikeasti vammaisena 23. syyskuuta 1988 Salt Lake Cityssä. Syntyessään Matthew’n arvioitiin elävän vain muutamien tuntien ajan, mutta henkinen voima ja sitkeys yhdessä Jumalan voiman kanssa saivat aikaan ihmeitä. Matthew eli kymmenen ja puoli vuotta. Matthew’n perheellä oli etuoikeus viettää aikaa hänen kanssaan maan päällä, oppia hänen rohkeudestaan ja ihmetellä pienen poikansa iloa ja onnellisuutta lukuisten kamppailujen keskellä. Hänen läsnäolonsa inspiroi kaikkia, jotka hänet tunsivat. Hän avasi heidän sydämensä ja silmänsäkin”, hänen vanhempansa sanoivat. Vuonna 2000 Matthew’n isä Ernest Robinson ja serkku Susan Comish tekivät pojasta patsaan tämän haudalle. Tämä ainutlaatuinen muistomerkki kuvaa, kuinka nuori poika ponnahtaa pyörätuolistaan ja parantuneena lentää kohti taivasta, vapautuneena maallisista taakoista. Hautamuistomerkki sijaitsee Salt Lake Cityn hautausmaalla. Sen tarina ja kuvallinen ilmaisu koskettivat minua niin syvästi, etten kuukausiin päässyt irti tästä ajatuksesta ja tunteesta. En ollut koskaan aiemmin nähnyt kuolemaa kuvattavan näin suurella toivolla, ja siksi päätin maalata sen. Vasta nyt ymmärsin, mitä ”katkeransuloinen” tarkoittaa.

Tuleeko meistä viisaampia vai vain pidempiä?
60 x 100 cm, öljy kankaalle

Matkustimme New Yorkiin erästä näyttelyä varten ja päätimme tutustua kaupunkiin, muun muassa Charging Bull -teokseen. Härän takapuolella oli jättimäisen pitkä jono. Ihmiset jonottivat päästäkseen kyykistelemään härän kivesten vierelle, jotta he voisivat hieroa niitä ja ottaa siitä valokuvan. Vuorossa oli juuri eräs nainen, jonka minäkin valokuvasin. Se oli huvittavaa! Sen jälkeen menimme härän pään luokse, jossa oli lyhyempi jono. Pääasiassa perheet odottivat vuoroaan pienempien lasten kanssa, jotka nostettiin härän niskaan kuvattaviksi. Härän niskassa istui pikkutyttö, jonka suu ulottui korviin asti, onnellisena. Kuvasin hänetkin.

Ajatellessani näitä kohtauksia pohdin, mitä vaatimuksia asetamme kypsyydelle ja viisaudelle? Vanhetessamme uskomme usein tulevamme viisammiksi. Näiden kahden valokuvan välistä kontrastia tarkastellessani huomasin pohtivani, onko pidemmäksi kasvaminen todella sama asia kuin viisaammaksi tuleminen. Tämä maalaus on oivallus siitä, että ikään ja viisauteen liitetyt yhteiskunnalliset oletukset voivat olla harhaanjohtavia. Vaikka kypsyiden ulkoisia merkkejä – pituutta, kokemusta, yhteiskunnallista asemaa – usein arvostetaan, ne eivät välttämättä heijasta sisäisen ymmärryksen syvyyttä tai aitoutta.

(Charging Bull on pronssiveistos, joka sijaitsee Broadwaylla Bowling Greenin pohjoispuolella Manhattanin finanssialueella New Yorkissa. 3,4 metriä korkea, 4,9 metriä pitkä ja noin 3200 kiloa painava veistos esittää härkää, joka symboloi taloudellista optimismia ja vaurautta. Paikallisten mukaan härän nenän, sarvien ja kivesten hierominen tuo onnea. Tästä tavasta näyttää ajan myötä muodostuneen perinne.)

Ruth

Kiukkuinen vaimo
61 cm, öljy kankaalle

"Jokaisen kiukkuisen naisen takana on mies, jolla ei ole aavistustakaan, mitä on tehnyt väärin." – tuntematon

Tämä sukkela, tuskallisen osuva sitaatti toimi kipinäna maalauksen synnylle. Teos tavoittaa tutun ja kaikille samaistuttavan dynamiikan – tällä kertaa kahden kuningaskalastajan kautta kuvattuna.

Oksan kärjessä istuu naaraslintu höyhenet selvästi pörrössä, kiukkua huokuen. Hieman kauempana koiras pitää nokassaan kalaa – sen katse on jossakin hämmentyneisyyden ja huolen välimaastossa, höyhenet painautuneina tiiviisti vartaloa vasten. Se ei tiedä, mitä teki väärin, mutta yrittää korjata tilanteen ainoalla mahdollisella tavalla: rauhanlahjalla.

Tässä teoksessa huumori ja luonto kohtaavat hiljaisessa perhedraamassa – höyhenin, ei sanoin. Maalaus tarkastelee leikkisästi kommunikaatiota, väärinymmärryksiä ja ihmissuhteissa syntyviä, usein lausumattomia jännitteitä. Antropomorfoimalla linnut kutsun katsojan nauramaan, pohtimaan ja ehkä tunnistamaan palan omasta elämästään tässä pysäytetyssä hetkessä.

Oodi ilolle
74 cm, öljy kankaalle

Maalaukseni on saanut nimensä Beethovenin yhdestä tunnetuimmasta teoksesta, Oodista ilolle, jonka sanat kirjoitti saksalainen runoilija Friedrich Schiller vuonna 1785. Teos on Beethovenin 9. sinfonian neljäs osa, jossa esiintyy neljä solistia sekä kuoro ja orkesteri. Euroopan neuvosto nimesi Oodin ilolle Euroopan hymniksi vuonna 1972.

Teos kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeää on harjoittaa rakkauden ominaisuuksia, kuten omistautumista, hyväksyntää, suvaitsevaisuutta, uhrautuvuutta, epäitsekkyyttä ja veljeyttä. Se esittää ilon pyhänä ja voimakkaana asiana, jumalallisena kipinä, joka tuo ihmiset yhteen.

Maalaukseni on saanut inspiraationsa tästä ajatuksesta, mutta halusin lähestyä aihetta kevyemmältä puolelta. Siksi päätin käyttää kuvassa neljää erilaista apinaa, joilla on hauskat ilmeet niiden syventyessä laulamaan. Tässä kuvassa ne symboloivat ykseyttä eroavaisuuksistaan huolimatta. Tällä leikkisällä esitystavalla tahdon korostaa, että harmonia ja yhteys voivat kukoistaa, kun moninaisuus kohdataan huumorintajulla ja hyväksyen. Apinat, tunnistettavan olemuksensa ja yhteisten iloisten hetkiensä kautta toimivat lempeänä muistutuksena siitä, että rakkaus ja yhteenkuuluvuus ylittävät erilaisuutemme.

Ruth

Ykseys
60 × 60 cm, öljy kankaalle

Taiteellinen työskentelyni keskittyy usein ihmissuhteiden henkiseen ulottuvuuteen, erityisesti siihen, missä emotionaalinen läheisyys ja usko kohtaavat. Ykseys-teoksessa tutkin aviomiehen ja vaimon yhteisen rukouksen muutosvoimaa. Uskon, että tällainen yhteys luo ainutlaatuista läheisyyttä – sellaista, joka syventää suhdetta tasolla, jota ei voi saavuttaa sanoin tai teoin. Yksinkertaistettujen ihmishahmojen (jotka symboloivat minulle haavoittuvuutta ja sitä, että olemme luotuja olentoja) avulla riisun yksilöllisen identiteetin korostaakseni kokemuksen universaalisuutta. Hahmojen polvistunut asento kuvastaa nöyryyttä, omistautumista ja harmoniaa – ei ainoastaan toinen toistaan, vaan myös jotakin heitä suurempaa Voimaa, Jumalaa, kohtaan.

Suloinen taakka
70 × 100 cm, öljy kankaalle

Tämä maalaukseni on kunnianosoitus äidilleni. Halusin kunnioittaa äitiyteen liittyviä sanomattomia taakkoja, uhrauksia ja rajatonta rakkautta. Isäni horjumaton omistautuminen ja perheestämme huolehtiminen merkitsivät usein sitä, että hän vietti vähemmän aikaa kotona, ja niinpä lastenkasvatuksen taakat ja ilot jäivät pääosin äitimme osaaviin käsiin. Äitimme jumalanpelko, rakkaus, johdonmukaisuus, sitkeä voima ja horjumaton sitoutuminen ovat muokanneet elämäämme tavalla, jota ei voi täysin ilmaista sanoin. Kompositiossa keskellä oleva surikaatti symboloi äitiäni, viisi surikaatin poikasta kuvaavat sisarusparveamme. Jokaisella oli oma ainutlaatuinen persoonallisuutensa, tahtonsa ja tavoitteensa. Valitsin surikaatit teokseen, koska niiden valppaus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus symboloivat minulle perhe-elämän kollektiivista kestävyyttä ja perheenjäsenten kytkeytymistä toisiinsa.

Feminismiä ? 2.
70 × 70 cm, öljy kankaalle

Tämä teos tarkastelee kriittisesti sukupuoliroolien uudelleentulkintaa nyky-yhteiskunnassa. Se kuvaa naisia, jotka ovat niin emansipoituneita ja määrätietoisia, että he ennemmin kyseenalaistavat perinteiset valtasuhteet – mitä symboloi ”sammakkokuninkaan” paistaminen (sen sijaan, että häntä suudeltaisiin). Heidän pyrkimyksensä itsenäisyyteen, uraan ja itsensä toteuttamiseen tarkoittaa poikkeamaa perinteisestä, raamatullisiin juuriin nojaavasta miehen ja naisen välisestä suhteesta, jossa mies on ihanteellisessa tapauksessa huolehtiva ja suojeleva johtaja.

Mielipiteeni ja kokemukseni mukaan naiselle tuottaa syvää tyytyväisyyden tunnetta olla vahvan miehen kanssa – sellaisen miehen, joka johtaa kunnialla, suojelee rauhallisella voimalla ja tukee horjumattomalla kunnioituksella. Hänen rinnallaan nainen tuntee olonsa turvalliseksi, voi olla täysin oma itsensä ja olla epäröimättä sekä lempeä että vahva. Miehen läsnäolo tuo rauhaa, itseluottamusta ja syvän arvostuksen tunnetta. Hänen kanssaan naisen ei tarvitse kantaa kaikkea yksin.

Kuninkaalliset pelikaanit
70 × 120 cm, öljy kankaalle

Lontoossa, Buckinghamin palatsin läheisyydessä sijaitseva St. James's Park on tunnettu monimuotoisesta ja viehättävästä eläimistöstään. Puiston asukkaista erityisesti pelikaanit ja oravat ovat löytäneet erityisen paikan sydämessäni. Sain inspiraation tästä maalauksellisesta ympäristöstä, jossa luonto ja historia kietoutuvat toisiinsa.

Pelikaanien mahdollinen samankaltaisuus palatsin asukkaiden kanssa on puhtaasti sattumaa. Tai sitten ei. :)

"Todellista" rakkautta 2
70 x 70 cm, öljy kankaalle

Ensi silmäyksellä maalaus kuvaa satumaista hetkeä – kiiltävää ja hurmaavaa. Pinnan alla piilee kuitenkin terävämpi kritiikki siitä, kuinka rakkautta mitataan tai korvataan nykymaailmassa usein aineellisella arvolla.

Ironisesta ja leikkisästä tyylistään huolimatta teos puhuu myös yksinäisyydestä, joka kätkeytyy kimaltavan pinnan alle. Kultaketjujen ja design-vaatteiden alla piilee usein hiljainen kaipuu johonkin aitoon maailmassa, joka keskittyy ulkoisiin seikkoihin ja materiaalisiin arvoihin.

Sanoma on syvän vakava: pysähdytään pohtimaan, minkä arvoista on tulla rakastetuksi – ja rakastaa vilpittömästi, koko sydämestään.

Politiikka
60 × 80 cm, öljy kankaalle

Kävelimme mieheni kanssa muutama vuosi sitten Makahan rannalla, kun kiinnitimme huomiota äänekkääseen sirkutukseen. Viisi kardinaalilintua seiso i piirissä "väittelemässä" pyöreän keksin ympärillä. Yksi nappasi sen nokkaansa ja yritti livistää, mutta muut lensivät perään ja veivät sen mukanaan. Sitten toinen lintu yritti samaa temppua... ja niin edelleen. Samaan aikaan ne, joiden nokka oli tyhjä, sirkuttivat kovaan ääneen.

Tämä iloinen hetki inspiroi minua, ja aloin pohtia, että minun pitäisi maalata se – mutta mikä nimi sille sopisi? Kaksi eriväristä joukkuetta... jokainen haluaa saaliin itselleen ja yrittää jatkuvasti paeta sen kanssa... muut taas pitävät kovaa meteliä...? Niin syntyi nimi Politiikka.

Tämä maalaus on humoristinen hetkenkuva kilpailun ja kunnianhimon yleismaailmallisesta luonteesta ja siitä toisinaan viihdyttävästä kaaoksesta, joka liittyy taisteluihin "kruunusta", kekseistä tai vain pienestä määrästä huomiota.

“Todellista” rakkautta
70x70 cm, öljy ja akryyli kankaalle

TAITEILIJASTA

Ruth Schmidt (ent. Ruth Ilonka) syntyi vuonna 1982 Transilvaniassa ja asuu ja työskentelee nykyään Budapestissä.

Kysyttäessä, milloin hän aloitti maalaamisen, taiteilijan vastaus on 2017.

Toki hän harrasti akryylimaalausta ja kävi piirustus- ja maalausryhmissä jo aiemmin, mutta silloin oli hänen mielestään kyse ennemminkin ”kokeiluista”.

Vuonna 2017 Ruth Schmidt alkoi tutustua klassisen öljymaalauksen saloihin opettajansa Kálmán Gasztonyin johdolla. Tämä merkitsi todellista käännekohtaa hänen taiteellisessa kehityksessään.

Vuodet 2017-2021 Ruth Schmidt keskittyi oppimiseen ja kehittymiseen.

Tämän seurauksena syntyi suuri määrä harjoitusmaalauksia monissa eri tyyeissä. Taidemaalareista hän pitää erityisesti Piet Mondrianista, Andy Warholista, Salvador Dalísta, Albert Bierstadtista, Rembrandt van Rijnistä ja Károly Markósta. Näistäkin nimistä huomaa avoimuuden uusiin taidesuuntauksiin tutustumiselle ja halun kokeilla monenlaisia tyylejä ja tekniikoita. Tämä näkyy erityisesti hänen eklektisissä harjoitustöissään, joissa yhdistyvät eri aikakausien, tyylien ja suuntauksien piirteet. Lisäksi hänen pop art -tyylisistä teoksistaan ja geometrisistä figuratiivisista maalauksistaan huokuu ihailu Warholia ja Mondriania kohtaan. Näiden vuosien teoksissa näkyy taiteellisen suunnan etsintä.

Vuonna 2020 alkoi muotoutua Ruth Schmidtin narratiivinen ja syvälinen tyyli. Hän luo teoksia, joissa realismi ja mielikuvitus yhdistyvät – tästä hän löysi oman ainutlaatuisen äänensä ja taiteellisen identiteettinsä.

YKSITYISNÄYTTELYT:

2026 - Suomi (Helsinki) - Helsingin Liszt-instituutti / Taidegalleria Dávid - Symbol

2025 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid / Y20 Elements - Symbol Next

2025 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - Symbol

2024 - Unkari (Miskolc) - MÖM-ateljee - Vain sydämellä näkee oikein

2022 - Romania (Szentegyháza) - Gábor Áron -kulttuuritalo - Suuri matka

2021 - Unkari (Budapest) - Titok-galleria - Toisin silmin

2020 - Unkari (Budapest) - Schmidt Ruth Paintings - itsenäinen galleria ja ateljee - pysyvä näyttely

RYHMÄNÄYTTELYT:

2026 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid / Fine Arts Capital - Open Doors

2026 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - The TWELVE -biennaali

2026 - USA (New York) - One Art Space - Artist Talk

2026 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - Yön olennot

2026 - Unkari (Hévíz) - Taidegalleria Dávid/ Le Primore Superior - CEO

2026 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - AAAfter

2026 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - Art and Antique

2026 - Unkari (Budapest) - Sors-galleria - Fingerprints

2026 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid / Fine Arts Capital - Mother Nature-Water

2026 - Unkari (Budapest) - Golden Duck -galleria - Fingerprints

2025 - Unkari (Budapest) - Breitling Budapest / Taidegalleria Dávid - Forever Time

2025 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - Construct Nature

2025 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid / Kincsem Kult - My broken Renaissance

2025 - Unkari (Budapest) - Takács István -galleria - Unkarin riippumaton salonki -yhdistyksen XXXIV. valtakunnallinen näyttely

2025 - Espanja (Damien) - Kulttuuritalo - Tartget la Mancha

2025 - Belgia (Turnhout) - Art UP Contemporary - Mother Nature/ Water

2025 - Espanja (Madrid) - Ateneo de Madrid - Tartget

2025 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - Elements

2025 - Unkari (Salgótarján) - Kulttuurikeskus / Taidegalleria Dávid - Uudestisyntymisen värit

2025 - Unkari (Budapest) - Takács István -galleria - Unkarin riippumaton salonki yhdistyksen XXXIII. valtakunnallinen näyttely

2024 - Itävalta (Wien) - CITYgalleryVIENNA ja Golden Duck Gallery - Christmas at the

Opera House

- 2024 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid – ”100 maalausta, 100 ajatusta”
- 2024 - Unkari (Budapest) - K-galleria - Taidesali
- 2024 - Monaco - Salon International D'art Contemporain
- 2024 - Kreikka (Ateena) - Art Number23 -galleria - Athen Open Art
- 2024 - Japani (Tokio) - Design Festa -galleria - Tokyo Open Art
- 2024 - USA (New York) - Artexpo New York
- 2024 - Italia (Lavagna) - Con-Temporary Art Observatorium - The Art of Freedom 2.
- 2024 - USA (St Petersburg) - Poynter Park - Embracing Our Differences 2.
- 2024 - Unkari (Budapest) - Taidegalleria Dávid - Papillon Carnevale
- 2024 - USA (Sarasota) - Bayfront Park - Embracing Our Differences 1.
- 2023 - Ranska (Pariisi) - Salon International D'Art Contarmporain, Carousel de Louvre Paris
- 2023 - UK (Lontoo) - 6. The London Art Biennale
- 2023 - UK (London) - Holy Art Gallery
- 2023 - Unkari (Budapest) - Teravarna-galleria (Los Angeles, USA) ja Golden Duck - galleria (Budapest) - artBIAS
- 2023 - Espanja (Madrid) - Gaudi Arte -galleria - The Brushstrokes of Freshness
- 2023 - Unkari (Budapest) - Golden Duck -galleria - Ensimmäinen katalogi
- 2023 - Ranska (Nizza) - Nice Art Expo
- 2023 - Unkari (Budapest) - Golden Duck -galleria - Taidetta rauhan puolesta
- 2022 - UK (London) - New Artist Fair - The Thruman Brewery
- 2022 - Unkari (Budapest) - Szimpla Kert (Jancsó Art Gallery) - Kevät kaupungissa
- 2022 - UK (Newark) - Thoresby-galleria - Human Gold
- 2019 - Unkari (Budapest) - Zsilip Art Center - Floora ja Fauna

MEDIANÄKYVYYS:

- 2025 - UK - Art Seen Magazin - Nro 18, haastattelu
- 2025 - Kanada (Toronto) - Divide Magazin - Nro 15, haastattelu
- 2025 - UK - Artist Talk Magazin - Nro 40

2025 - Ranska (Lyon) - Circle Quarterly Art Review - Nro 11
2024 - Kanada (Toronto) - Divide Magazin - Nro 11
2024 - UK - Art Seen Magazin - Syysnumero 2024
2024 - USA (Los Angeles) - Teravarna-galleria - Art Talks - videohaastattelu
2024 - Alankomaat - Visual Art Journal Magazin - Nro 2, haastattelu
2024 - USA (Sarasota) - Herald-Tribune - 2024 EOD yleisöpalkinto (24.5.2024)
2024 - Unkari (Miskolc) - Miskolci napló - 21. vuosikerta, Nro 4 (27.1.2024)
2024 - Unkari - BOON (Borsod-Abaúj-Zemplén-alueen uutisportaali) (27.1.2024)
2023 - Unkari (Budapest) - RTL TV- "Célirány"-raportti (lähetyks 26.11.2023)
2023 - Unkari (Budapest) - Művész Ma - kulttuuri- ja taidelehden verkkojulkaisu
2023 - Unkari (Budapest) - ARTsCAP nykytaidejulkaisu 2023/2/XI (näyttely 'Taidetta rauhan puolesta')
2022 - Unkari (Budapest) - ARTsCAP nykytaidejulkaisu 2022/1/X (näyttely Human Gold)
2021 - Unkari (Budapest) - Karc Fm 105,9/ Páholy
2020 - USA (Newfields, New Hampshire) - Creativ Guts Zine - Kevätnumero

TUNNUSTUKSET:

2025 - Espanja (Madrid) - Ateneo de Madrid (Tartget Prize) - Michael Harding – palkinto
2024 - Itävalta (Bécs) - CITYgalleryVIENNA - Konseptipalkinto
2024 - USA (New York) - ArtJobs - Kuukauden taiteilija -palkinto
2024 - Ranska (Lyon) - Circle Foundation for the Arts - Art IDEAL -kilpailu - Masterful Mind- palkinto
2024 - USA (Sarasota, Kalifornia) - Eroavaisuuksiemme hyväksyminen 2024 - Yleisöpalkinto
2023 - Ranska (Lyon) - Circle Quarterly Art Review Magazine - Artistic Excellence Award - palkinto
2023 - USA (Santa Barbara) - World Wide Art / Artavita-kilpailu - 1. sija
2023 - UK (Lontoo) - valittu mukaan Lontoon 6. taidebiennaalille

2023 - Unkari (Budapest) - Teravarna-galleria (Los Angeles, USA) ja Golden Duck - galleria (Budapest) - artBIAS1. - Tuomariston erikoispalkinto (2. sija)

2019 - Unkari (Budapest) - Floora ja Fauna - Zsilip Art Centerin maalauskilpailu, Yleisöpalkinto (ammattilaiskategoria)

2019 - Unkari (Budapest) - Floora ja Fauna - Zsilip Art Centerin maalauskilpailu (ammattilaiskategoria), 2. sija

www.ruthschmidt.com

DAVID ART GALLERY

davidgallery.hu

Liszt-instituutti

Unkarin kulttuurikeskus Helsinki

culture.hu/helsinki