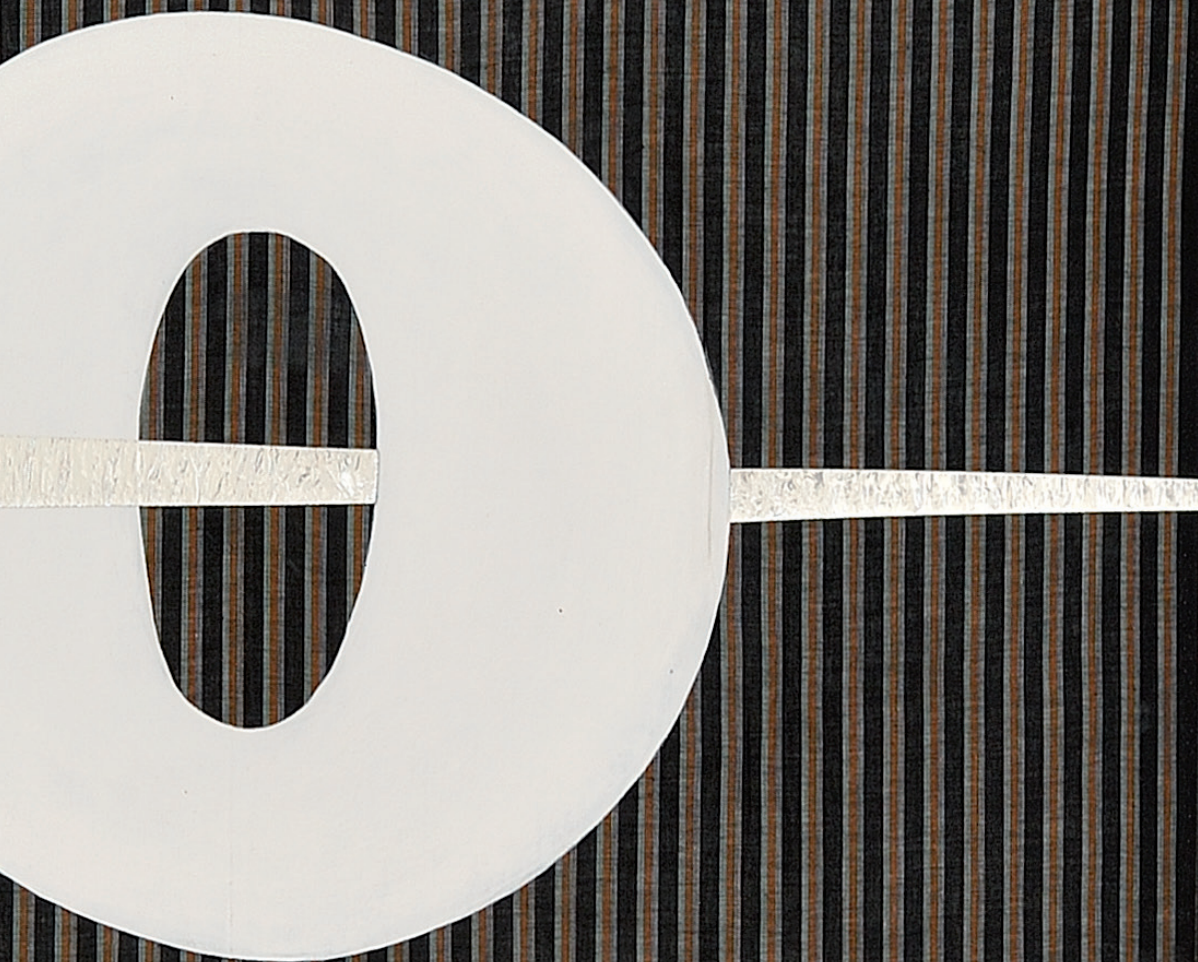

CONTRADICTIONS PROTIKLADY

Galerie MIRO Praha

- 18 Karel Balcar (*1966, Czech Republic)
- 4 Dino Čečo (*1953, Bosnia and Herzegovina)
- 26 Jiří Georg Dokoupil (*1954, Czech Republic / Germany)
- 10 Joachim Elzmann (*1953, Germany)
- 24 Tim Ernst (*1977, Germany)
- 8 Ludvík Feller (*1929, Czech Republic / Germany)
- 39 Míla Fürstová (*1975, Czech Republic / United Kingdom)
- 22 Marianna Gartner (*1963, Canada)
- 34 Martin Gerboc (*1971, Slovakia)
- 36 Horst Grig (1921–2000, Germany)
- 9 Otto Herbert Hajek (1927–2005, Germany)
- 6 Nazar Hulyn (1970–2003, Ukraine)
- 5 Milan Knížík (*1940, Czech Republic)
- 32 Jiří Kornatovský (*1952, Czech Republic)
- 25 Barbora Kysilková (*1983, Czech Republic / Norway)
- 38 Phelan O'Hara (*1940, United Kingdom)
- 20 Felix Rehfeld (*1981, Germany)
- 30 Koloman Sokol (1902–2003, Czechoslovakia / Mexico / USA)
- 7 Georgi Stojanov (1961–2013, Bulgaria)
- 40 Ivan Šafranko (*1931, Czechoslovakia / Slovakia)
- 19 Martin Šárovec (*1977, Czech Republic)
- 31 Pavel Šmíd (*1964, Czech Republic)
- 14 Zdeněk Šorf (*1965, Czech Republic)
- 12 Leif Trenkler (*1960, Germany)
- 16 Josef Zlamal (*1983, Czech Republic)
- 23 Roman Zuzuk (*1961, Ukraine / Canada)

CONTRADICTIONS | PROTIKLADY

MIRO Gallery
Saint-Roch Church
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Prague 1
Czech Republic

Tel. / Fax: +420 233 354 066
E-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz
www.trebbia.eu

PROTIKLADY

Výstava „Protiklady“ je sestavena ze sbírek Galerie MIRO. Tato galerie sídlí v kostele sv. Rocha, na nádvoří Strahovského kláštera. Kostel zde založil začátkem 17. století císař Rudolf II. jako poděkování za to, že byla Praha ušetřena moru. Až do konce 18. století sloužila budova jako farní kostel, na konci 20. století byla přeměněna na elegantní výstavní síň.

Třicet let sběratelské činnosti umožnilo galerii představit část svých sbírek. Protiklady a kontrasty ukazují nepřehlednou pestrost současného výtvarného umění. Přes tuto pestrost nabízí jeden jednotící prvek – a tím je kvalita.

Galerie MIRO přináší již roky do Prahy kvalitní mezinárodní umění, a tak je kromě domácích na výstavě zastoupeno množství umělců z východu i západu. Přestože protikladnost je tématem, některé části bývalého kostela spolu souzní a jsou protikladem přímo k protější stěně. A tak je levá stěna bližší abstrahovaným tématům proti stěně pravé, s převahou figurálních motivů.

V místě, kde bývá hlavní oltář, ovládá prostor něžná a tajemná „Madona“ od Martina Šárovce. Nejasná fyzická těla naznačená rozpuštěnými skvrnami vytváří spíše než tělo a oděv abstraktní, duchovní prostor. Z obrazu tak vystupuje jasněji jen tvář a svatozář. Kontrastem, rozhodně ostrým, je zde na bocích čtveřice poslanců od Zdeňka Šorfa – čtveřice obrazů, kde každý poslanec má podobu psa v obleku. Popisná přesnost působí naprosto surreálně. Šorf miluje estetiku surrealismu, což se mj. projevuje v obrazech zvířat s lidskými rysy atd. Tím dosahuje alegorických hodnot, někdy až pohádkového rázu. Kriticky reaguje na etické problémy civilizace a chce zdůraznit zlidštění prostředí života.

Při vstupu do galerie visí velký obraz od Felixe Rehfelda, který se jeví v dokonalé symbióze s manýrismem a barokní architekturou kostela sv. Rocha. A to zejména proto, že jeho koncepce vychází přímo z prostoru kostela. Rehfeld totiž před třemi lety zde vytvořil tzv. „Rochův cyklus“, dvanáct lesklých reliéfů a lakovaných obrazů, které důmyslně zachycují světlo a proměnlivý prostor kostela.

Další úspěšné výstavy v Galerii MIRO připomíná grafika Míly Fürstové – tvůrkyně designu pro album „Ghost Stories“ britské skupiny „Coldplay“ v roce 2014 nebo obrazy J. G. Dokoupila, který zde před několika lety představil „Nové religiózní obrazy“.

Ale můžeme tu spatřit i sugestivně temné obrazy od Jiřího Kornatovského, postmoderní obraz nabitý energií od Milana Knížíka (člena hnutí „Fluxus“, bývalého ředitele pražské Národní galerie a také bývalého rektora Akademie výtvarných umění). Mimo několika dalších zajímavých českých autorů, jsou zde zastoupeni i umělci z východní části Evropy, a také tradičně Galerie MIRO věnuje pozornost německému okruhu: Leif Trenkler, Horst Grig, Joachim Elzmann, Tim Ernst.

Petr Štěpán
historik umění

CONTRADICTIONS

The Contradictions exhibition was compiled from collections of the MIRO Gallery. This gallery is located in St. Rochus Church in the courtyard of Strahov Monastery. The church was founded by Emperor Rudolf II at the beginning of the 17th century to give thanks that the plague had spared Prague. The building served as a parish church until the end of the 18th century. At the end of the 20th century, it was then turned into a distinguished exhibition hall.

After thirty years of collecting artwork, the gallery can now introduce a part of its collection. Contradictions and Contrasts shows the inexhaustible diversity of contemporary fine arts. Despite this diversity, it offers one unifying element – quality.

For years, the MIRO Gallery has been bringing quality international art to Prague, so the exhibition includes not only local artists, but also, many other artists from the East and West. Even though contrariness is the main theme, certain parts of the former church resonate with each other and are in direct contradiction with the opposite wall. So, the left wall is nearer to abstract themes than the right wall, where figural motifs prevail.

Martin Šárovec's tender and mysterious Madonna dominates the place where the high altar used to be. The faint material body indicated by melting spots creates not so much a body and a gown as an abstract, spiritual space. Only the face and the halo emerge more clearly from the painting. The really sharp contrast is represented by Zdeněk Šorf's four paintings on the sides – four Members of Parliament, each of which takes the appearance of a dog in a suit. The descriptive accuracy redeems itself surrealistically. Šorf loves Surrealism's aesthetics, which are clearly manifested in his paintings of animals with human features. That's the way he gains allegorical values, sometimes reaching a fairylike nature. He responds critically to the ethical problems of civilization and wants to emphasize the humanization of the environment.

By the gallery entrance is a large painting by Felix Rehfeld, which seems to be in perfect symbiosis with the Mannerism and Baroque architecture of St. Rochus Church. Particularly so because its conception comes directly from the church space. Three years ago, Rehfeld created The Rochus Cycle here, which consists of twelve glossy reliefs and lacquered paintings, which sophisticatedly catch the light and the changeable church space.

The graphics of Míla Fůrstová (creator of the artwork for the Ghost Stories album by the British band Coldplay in 2014) and the paintings of J. G. Dokoupil, who introduced his New Religious Paintings here several years ago, bring to mind other successful exhibitions in the MIRO Gallery.

However, we can also see here the suggestive, dark paintings of Jiří Kornatovský, and a Postmodern painting full of energy created by Milan Knížák (member of the "Fluxus" Movement, former director of the Prague National Gallery and former rector of the Academy of Fine Arts in Prague). In addition to some other interesting Czech artists, Eastern European artists are represented here. The MIRO Gallery traditionally dedicates attention to a German circle of artists: Leif Trenkler, Horst Grig, Joachim Elzmann, Tim Ernst.

*Petr Štěpán
Art Historian*

Dino Čečo (*1953, Bosnia and Herzegovina)

z cyklu „Rozmotávání“, 1994, protlačovaná malba, bitumen a akryl na plátně 65 x 65 cm

From the cycle „Unwinding“, 1994, extruded painting, bitumen and acrylic on canvas, 65 x 65 cm

Umělec zažije za svůj život jistě několik tvůrčích krizí. Pomáhá mu radikální změna prostředí nebo návrat do světa dětství. Oboje najdeme v umělecké tvorbě a životě Čeča, původem bosenského umělce, který rozdělil svoji působnost mezi Berlínem a Prahou. Vzpomínky z dětství, z krejčovské dílny svého otce, potom utváří základní měřítko vizuálního vjemu světa.

There is no doubt that an artist experiences several creative crises during his life. A radical change of environment or a return to the world of childhood can help him. Both can be found in the artistic oeuvre and life of Dino Čečo, originally a Bosnian artist, who divides his activities between Berlin and Prague. His childhood memories from his father's tailor workshop then create the basic scale of his visual perception of the world.

Milan Knížák (*1940, Czech Republic)

Der Körper - Prozess, 1982-5, koláž, akryl na papíře, 51 x 42 cm

collage, acrylic on paper, 51 x 42 cm

Jedna z nejvýraznějších postav českého undergroundu v oblasti výtvarného umění a hudby. Významný člen mezinárodního hnutí Fluxus a všeobecně i postmoderny. Do této doby spadá i jeho série neokubistických návrhů a realizací. Po revoluci se stal rektorem na pražské Akademii výtvarných umění v Praze, kde provedl velkou výměnu profesorského sboru, později se stal i ředitelem Národní galerie v Praze. Je zastoupen v londýnské galerii TATE Modern.

One of the most expressive personalities of the Czech underground in fine art and music. A significant member of the international Fluxus Movement and Postmodernism in general. His series of Neocubist designs and realizations fall under that era. After the Velvet Revolution, he became a rector of the Academy of Fine Arts in Prague, where he accomplished the replacement of a huge number of teaching professors. Later, he became a director of the National Gallery in Prague. His work is exhibited in the Tate Modern Gallery in London.

Nazar Hulyn (1970–2003, Ukraine)

Kompozice, 2001, olej na plátně, 50 x 40 cm

Composition, 2001, oil on canvas, 50 x 40 cm

Ukrajinský umělec velké životní energie. Stále cele oddán postmoderní hravosti, která již od osmdesátých let prostupovala světem umění od designu a architektury k obrazu. Rozbití staré, konzervativní formy, přeskupení prvků do nových barevně pestrých kompozic, dávalo a možná i dává dodnes pocit optimistických výhledů.

A Ukrainian artist full of enormous zest for life. He is still fully devoted to Postmodern playfulness, which pervaded the world of art from design and architecture to paintings from the 1980s. Breaking away from old, conservative form and regrouping elements into new colorful compositions has given and may still be giving the feeling of optimistic prospects.

Georgi Stojanov (1961–2013, Bulgaria)

Prostor VIII., 2012, kombinovaná technika na plátně, 100 x 70 cm

Space VIII., 2012, mixed media on canvas, 100 x 70 cm

Georgi Stojanov je známý bulharský umělec, který žil delší dobu v Praze. Studoval Národní výtvarnou akademii v Sofii. Jeho dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze, v Muzeu moderního umění v Monaku a v mnohých soukromých sbírkách. Stojanovův dialog s historií nezapře jeho původ a jeho domácí vztah ke středomořským civilizacím. Akvarelové kresby jsou neustálým vrstvením barev i jejich seškrabováním, strháváním, perforováním neustále poškozovány, stejně tak jako archeologické nálezy, podléhající zkáze vlivem času.

He is a well-known Bulgarian artist who has lived in Prague for a long time. He studied at the National Academy of Fine Arts in Sofia. His works are found at the National Gallery in Prague, the Modern Art Museum in Monaco and in many private collections. Stojanov's dialogue with history does not conceal his origins or his deeply rooted relation with Mediterranean civilizations. His watercolor drawings are continuously damaged by his constant layering, scratching off, pulling down and perforating colors as well as archaeological findings perishable in the course of time.

Ludvík Feller (*1929, Czech Republic)

Hopp, 1990, akvarel na papíře, 45 x 33 cm

watercolour on paper, 45 x 33 cm

Commedia dell'arte III, 1992, pastel na kartonu, 49 x 64 cm

pastel on cardboard, 49 x 64 cm

Studoval na Karlově univerzitě malbu, grafiku a psychologii. Po studijních cestách, které vedly mimo jiné do Anglie, Řecka, USA a Kanady, přednášel od roku 1971 na Hochschule der Künste, Berlin Piktorku – vizuální rétoriku a užitou sémiotiku. Dnes pracuje Ludvík Feller ve svém ateliéru u Severního moře nedaleko přístavu Cuxhaven anebo v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny jak v soukromých, tak veřejných sbírkách (Muzeu moderního umění a Národní galerii v Praze).

He studied painting, graphic design and psychology at Charles University in Prague. After research journeys, which led, in addition to other places, to England, Greece, the USA and Canada, he has lectured on pictorial - visual rhetoric and applied semiotics at the Hochschule der Künste in Berlin. Today, Feller works in his North Sea studio near the port of Cuxhaven as well as in Prague. His works are found both in private and public collections (the Museum of Modern Art and the National Gallery in Prague).

Otto Herbert Hajek (1927–2005, Germany)

Bez názvu 5. 1. 20, kvaš, 33 x 22 cm

Untitled 5. 1. 20, gouache, 33 x 22 cm

Bez názvu 25. 03. 2004 III, kvaš, 30 x 23,5 cm

Untitled 25. 03. 2004 III, gouache, 30 x 23,5 cm

Bez názvu 25. 03. 04 IV, kvaš, 29,5 x 21 cm

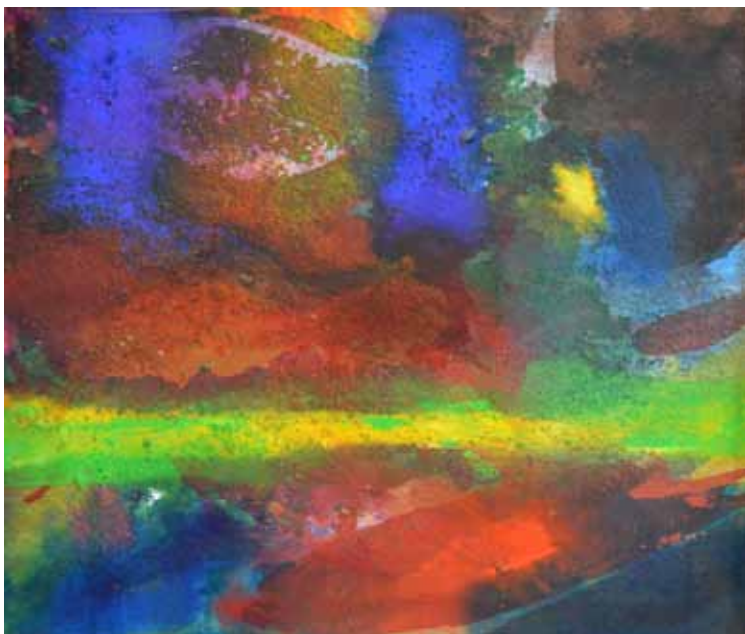
Untitled 25. 03. 04 IV, gouache, 29,5 x 21 cm

Bez názvu 59, kresba tuší, 29,5 x 20,5 cm

Untitled 59, ink drawing, 29,5 x 20,5 cm

Ačkoli se Otto Herbert Hajek narodil na České straně Šumavy, je jedním z nejdůležitějších výtvarných umělců Německa druhé poloviny dvacátého století. O tom svědčí řada ocenění i fakt, že byl v letech 1972 – 1979 předsedou Svazu německých umělců. Ale především o tom svědčí samotná Hajkova díla a také sama výstava v Galerii MIRO, před časem sestavená z autorovy pozůstalosti. Hajek žasne nad mocnou energií světa, ale vnáší do ní ducha a všeprostopující řád.

Even though Otto Herbert Hajek was born in the Czech part of the Šumava Mountains, he was one of the most important artists in Germany during the second half of the 20th century. This is attested not only by many awards but also by the fact that he was a chairman of the Association of German Artists between 1972 and 1979. However, and above all, it is attested by Hajek's works themselves and by the exhibition in the MIRO Gallery compiled from Hajek's estate some time ago. Hajek is astonished by the powerful energy of the world but brings spirit and an all-pervading order to it.

Joachim Elzmann (*1953, Germany)

Bez názvu, 1995–2000, akryl na plátně, 52 x 62 cm

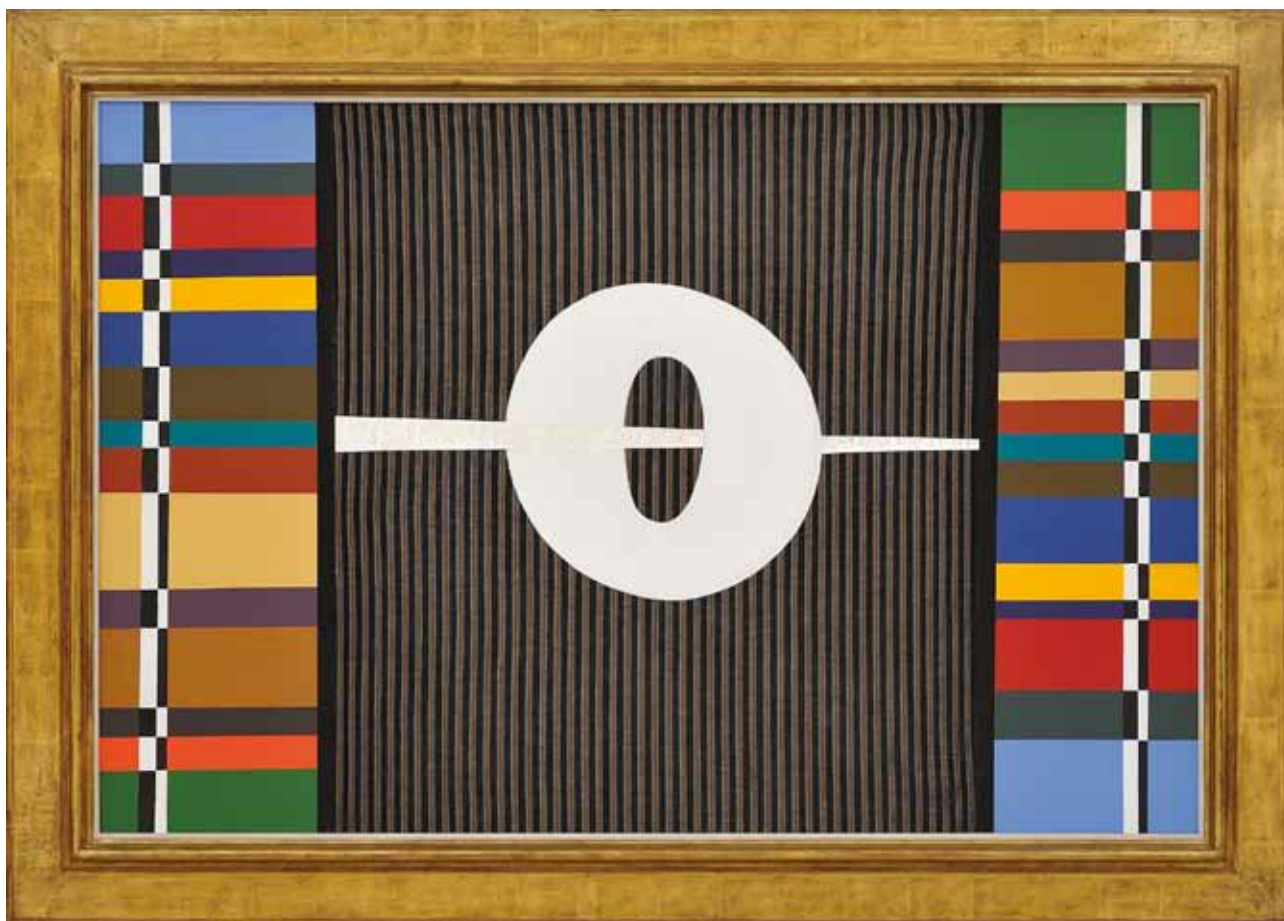
Ohne Titel, 1995–2000, acrylic on canvas, 52 x 62 cm

Toto není citrón, 2000, olej na plátně, 30 x 40 cm

Dies ist keine Zitrone, 2000, oil on canvas, 30 x 40 m

„O“, 2007, kombinovaná technika, 100 x 150 cm

mixed media, 100 x 150 cm

Joachim Elzmann nechává vynít bohatství barev i bohatství technik a materiálů. Různorodost i banální všednost používaných materiálů nebrání Elzmannovi vytvářet díla harmonická. Nezapře, že patří k postmoderní generaci, která se nechala svobodně inspirovat klasickou modernou. Duch Bauhausu je zde potěšující, stále živý a stále moderní. Ve svých expresivních krajinách jako by poukazoval na abstraktní expresionismus a jeho evropské kořeny.

Joachim Elzmann lets loose the richness of colors, techniques and materials. The diversity and banal everyday quality of used materials does not prevent Elzmann from creating harmonious works. He does not conceal the fact that he belongs to the Postmodern generation, which was freely inspired by the classic Modern Style. The Bauhaus spirit in his works is heartwarming, ever vivid and and ever modern. His expressive sceneries seem to refer to abstract Expressionism and its European roots.

Leif Trenkler (*1960, Germany)

Hitchcockovo údolí, 2003, olej na dřevě, 92 x 73 cm

Hitchcock's Valley, 2003, oil on wood, 92 x 73 cm

Pan pelikán a zdánlivý netopýr, 2007, olej na dřevě, 80 x 60 cm

Monsieur Pelikan und die scheinbare Fledermaus, 2007, oil on wood, 80 x 60 cm

Leif Trenkler patří k nejznámějším malířům tzv. Nové figurativnosti (Neue Figuration) v Německu a obohacuje tento proud současného umění svým charakteristickým výtvarným rukopisem. Umělec zaznamenává magické momenty, kterým vtěluje punc nadčasovosti. Divák si uvědomí pozoruhodnost zobrazeného a je tak sám vjemově obohacen, jednak o onen zachycený moment, a dále připraven nově vnímat i zdánlivě nenápadné vizuální situace.

Leif Trenkler belongs among the best known painters of the New Figuration (Neue Figuration) movement in Germany and enriches this stream of contemporary art with his characteristic artistic handwriting. The artist records magic moments in which he incorporates a hallmark of permanence. The viewer realizes the singularity of what is depicted and is so perceptually enriched by the recorded moment that he is ready ever after to perceive even seemingly inconspicuous visual situations in a new way.

Zdeněk Šorf (*1965, Czech Republic)

Člen parlamentu I., 1993, olej na plátně, 60,5 x 50 cm

Member of Parliament I, 1993, oil on canvas, 60,5 x 50 cm

Člen parlamentu II., 1993, olej na plátně, 60,5 x 50 cm

Member of Parliament II, 1993, oil on canvas, 60,5 x 50 cm

Člen parlamentu III., 1993, olej na plátně, 60,5 x 50 cm

Member of Parliament III, 1993, oil on canvas, 60,5 x 50 cm

Člen parlamentu IV., 1993, olej na plátně, 60,5 x 50 cm

Member of Parliament IV, 1993, oil on canvas, 60,5 x 50 cm

Zdeněk Šorf se prosadil nejen v domácím kulturním prostředí, ale také daleko ve světě, například v USA, kde delší dobu pobýval a kam se rád vrací. Z hlediska vývoje moderního umění je jeho malba nejčastěji zařazována do stylu nové figurace, která hojně využívá grotesky. Tematická škála obrazů je široká. Malíř si často vybírá přírodní náměty – krajiny, ovoce, stromy, kameny, zvířata aj. Miluje velké rozměry pláten. Tím překračuje tradiční formy vytyčené malbou a míří přímo do hájemství architektury.

Zdeněk Šorf has asserted himself not only in local cultural environment but also far away in the world, e.g. in the USA, where he has stayed for long time and to which he likes to return. From the point of view of the development of modern art, his painting is most frequently ranked in the New Figuration Style, which uses the grotesque abundantly. The thematic range of his paintings is broad. The painter often chooses natural themes – landscapes, fruit, trees, rocks, animals, etc. He loves large canvases. This enables him to go beyond the forms marked by painting and enter directly into the preserve of architecture.

Josef Zlamal (*1983, Czech Republic)

Danse Macabre, 2016, tuš na ručním papíře, 29 x 42 cm
ink on handmade paper, 29 x 42 cm

Tanec, 2016, tuš na ručním papíře, 80 x 200 cm

Dance, 2016, ink on handmade paper, 80 x 200 cm

Josef Zlamal je umělec, který našel svůj vlastní výraz v kresbě, skvěle se doplňuje se sochami Richarda Stipla s nímž často vystavuje po celém světě a dokonce s ním má společný ateliér. Generačně i samotným vyzněním lze jistě Zlamala přiřazovat k hnutí nové dekadence, která freudovsky uvolňuje temné stavy mysli i citu. Nebo v nich naopak setrvává, nalézajíc v nočních můrách romantické zalíbení.

Josef Zlamal is an artist who has found his own expression in drawings, perfectly complemented by the sculptures of Richard Stipl, with whom he often exhibits around the world and with whom he has a joint studio. From the point of view of the generation he belongs to as well as from the point of view of the impression of his works, Zlamal can surely be ranked in the New Decadence Movement, which, similarly to Freud, frees the dark side of human mind and emotions. Or, on the contrary, remains in them, finding a romantic attachment for nightmares.

Karel Balcar (*1966, Czech Republic)

Žena s hroznem (podzim), 2013, olej na plátně, 63 x 50 cm

Woman with Grapes (Autumn), 2013, oil on canvas, 63 x 50 cm

Karel Balcar studoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Zdeňka Berana. Studium v tzv. ateliéru klasických malířských technik je pro Balcara zcela směřodonné. Seznámil se zde se staromistrovskými postupy malby. K nim patří využívání lazurní malby, šerosvitu i síly lokálních barev. U Balcara je znát především vliv italské barokní malby, hlavně její klasicizující proud (Carracci, Guido Reni, Domenichino).

Karel Balcar studied in the studio group of Professor Zdeněk Beran at the Academy of Fine Arts in Prague. The study of classic painting techniques was essential for Balcar's further development. He is acquainted with the painting processes of Old Masters. The use of glazed painting, chiaroscuro and the power of local colors belong among these processes. The influence of Italian Baroque painting, particularly the classicising stream (Carracci, Guido Reni, Domenichino) is obvious.

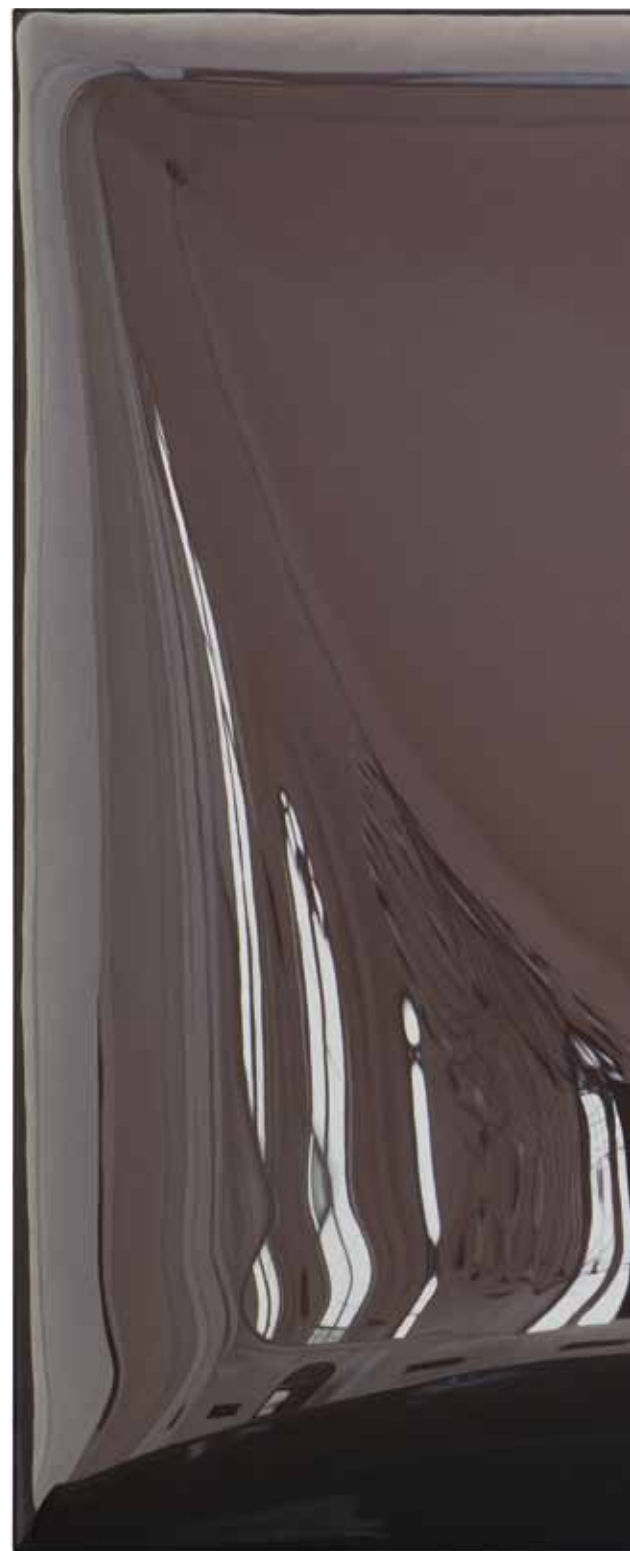
Martin Šárovec (*1977, Czech Republic)

Madona, 2007, akryl na sololitu, 200 x 110 cm

Madonna, 2007, acrylic on hardboard, 200 x 110 cm

V devadesátých letech, v době kdy malba opět prožívala svou krizi, objevil se v prostředí uměleckých škol bytostný malíř, temperamentní, neopakující se, poutající oko po svých liniích a výrazných barevných skvrnách. Od těch dob sice několikrát změnil umělecký výraz či téma, ale stále zůstal živým, nápaditým malířem – a tudíž stále talentovaným.

In the 1990s, in the period when painting was repeatedly experiencing one crisis after another, a radical painter appeared in the environment of artistic schools. He was brisk, did not repeat himself, enticing eyes of viewers to his lines and expressive color spots. Since then, he has changed his artistic expression or themes several times but he has remained a vivid and imaginative painter – and thus still talented.

Felix Rehfeld (*1981, Germany)

Rochus 12, 2014, olej na plátně, 180 x 240 cm
oil on canvas, 180 x 240 cm

Felix Rehfeld je německý malíř známý pro své iluzivní lakované kompozice. Do jeho tvorby pronikly i trojrozměrné smaltované reliéfy, které hrou světla a stínu zrcadlí abstraktní realitu Rehfeldova okolí. Tak tomu bylo i v Galerii MIRO, pro kterou zhotovil „na míru“ cyklus obrazů odrážejících fantaskní realitu kostela sv. Rocha. A to za pomoci projekce světla na určitý lesklý reliéf. Iluzi pak zachytí obraz namalovaný na plátně. Konfrontace plátna a reliéfu toto napětí dál zesiluje.

Felix Rehfeld is a German painter known for his illusive lacquered compositions. His artwork is also known for 3D enameled reliefs on which the play of light and shadow reflect the abstract reality of Rehfeld's surroundings. The same happened in the MIRO Gallery, for which he "tailored" a cycle of paintings reflecting the fanciful reality of St. Rochus Church. He did it with the help of the projection of light on a certain glossy relief. Then the painting on the canvas captures the illusion. This tension is further strengthened by the confrontation between the canvas and the relief.

Marianna Gartner (*1963, Canada)

Žába v zavařovací sklenici, 2013, olej na plátně, 50,7 x 40,3 cm

Frog in Jar, 2013, oil on canvas, 50,7 x 40,3 cm

Krása je na světě doprovázena rozvratem a destrukcí. V životě člověka i v přírodě. Znepokojivé předměty, deformace, stopy úrazů, mohou působit až morbidně, ale český divák znalý surrealismu nebo dekadentních hnutí z přelomu 19. a 20. století zde najde příbuzný myšlenkový prostor. Marianna Gartner je Kanaďanka žijící ve Vancouveru a v Evropě. Přestože vídá nádhernou přírodu, nikdy nemalovala krajiny. Člověk i zvíře, byť zachyceni v kratičkém momentu na snímku, jsou jí záznamem života. Jsou tu pohromadě květiny, krásní ptáci i vnitřnosti živočichů.

In the world, beauty is accompanied with disintegration and destruction. This is true in the life of man as well as in nature. Disturbing objects, distortions, traces of injuries can cause fairly morbid feelings but Czech viewers familiar with the Surrealism or Decadent movements from the turn of the 20th century will easily find a kindred thinking space. Marianna Gartner is a Canadian living in Vancouver and Europe. Even though she sees wonderful nature, she has never painted landscapes. A man and an animal captured in a very brief moment in an image are her record of life. Flowers, beautiful birds and animal entrails are shown together here.

Roman Zuzuk (*1961, Ukraine / Canada)

Bílý pták, 2006, olej na plátně, 45 x 36 cm

White Bird, 2006, oil on canvas, 45 x 36 cm

Roman Zuzuk je ukrajinský umělec, který se v devadesátých letech usadil jako mnoho jeho krajanů v Praze. Absolvent prestižní kyjevské Akademie krásných umění. Obraz je mu prostorem k naznačení příběhu, kde lidé i různá monstra sdílejí tento svět a jako v divadle rozehrávají svou hru, do které je divák chtě – nechtě vtahován. V současnosti žije a tvoří v Kanadě.

Roman Zuzuk is a Ukrainian artist who, as did many of his compatriots, settled in Prague in the 1990s. He is a graduate of the renowned Academy of Fine Arts in Kiev. For him, a painting is a space to indicate a story where people share this world with different monsters and, as in a theater, they perform a play into which the viewer is voluntarily or involuntarily drawn. Currently, he lives and works in Canada.

Tim Ernst (*1977, Germany)

Umělcova hlava proti větru, 2010, olej, miniaturny, zlatý náhrdelník a umělá tráva na plátně, 30 x 30 cm

Künstlerkopf im Gegenwind, 2010, oil, miniature, gold necklace and artificial grass on canvas, 30 x 30 cm

Krajinář je pozorován, 2010, olej, miniaturny a zápalky na plátně, 30 x 30 cm

Landschaftsmaler wird observiert, 2010, oil, miniatures and matches on canvas, 30 x 30 cm

Maloformátové pastózní malby vytvářené Timem Ernstem volnými rozmáchlými gesty, asambláže z různých materiálů, objekty tvořené pomocí náhodných nálezů – to vše lze nalézt v díle mladého berlínského umělce Tima Ernsta. Vysoká pastóznost barev vytváří novou, vlastní kvalitu každého detailu obrazu. Postmoderní svoboda umožňuje autorovi čerpat jak z umění starých mistrů tak i Neuen Wilden (Mladí divocí).

Small-scale impastos created by free sweeping gestures, assemblages from different materials, objects formed by means of incidental finds - all this can be found in the artwork of young Berlin artist Tim Ernst. The high pastosity of the paints create a new, special quality in each detail of his paintings. Postmodern liberty enables the author to draw both from the art of the Old Masters and from the New Wild (Neuen Wilden).

Barbora Kysilková (*1983, Czech Republic / Norway)

U holiče, 2010, olej na mramorové desce, na zadní straně signováno, datováno a uveden název, 30,5 x 40 cm

At the Barber's, 2010, oil on marble, signed, dated and named backside, 30,5 x 40 cm

Pták, 2011, olej na mramorové desce, na zadní straně signováno, datováno a uveden název, 40,2 x 30,5 cm

Bird, 2011, oil on marble, signed, dated and named backside, 40,2 x 30,5 cm

Barbora Kysilková je česká umělkyně působící v Norsku. Při hledání nejvhodnější malířské techniky k vyjádření toho, co chtěla sdělit, se umělkyně začala s hlubokým přesvědčením zaměřovat na figurální olejomalbu. Inspiraci hledá v realitě, které se nechce vzdalovat, protože zde nachází zrod fantazie i nekonečný proud podivuhodnosti. Její obrazy jsou výmluvné i emotivní. V roce 2011 se poprvé představila na samostatné výstavě v pražské Galerii MIRO.

Barbora Kysilková is a Czech artist living and working in Norway. When looking for the most suitable painting technique to express what she wanted to convey, the artist started to focus with deep conviction on figural oil painting. She looks for the inspiration in reality, from which she does not want to recede because here, she finds the origin of her fantasy and an endless stream of curiosity. Her paintings are both eloquent and emotional. In 2011, she was first introduced at an independent exhibition in the MIRO Gallery in Prague.

Jiří Georg Dokoupil (*1954, Czech Republic / Germany)

Stříbrný Ježíš, 2012, saze na plátně, 81 x 100 cm

Silver Jesus, 2012, soot on canvas, 81 x 100 cm

Bez názvu, 2002, kombinovaná technika na papíře, signováno a datováno, 70 x 49 cm

Untitled, 2002, mixed media on paper, signed and dated, 70 x 49 cm

Jiří Georg Dokoupil se narodil roku 1954 v Krnově a může být považován za ikonu současné české výtvarné scény. Příběh jeho útěku v roce 1968, příběh samotářského utrpení, zvykání, nalézání a nakonec prosazení je příběhem dramatickým, formujícím jeho osobnost. Příběhem, kde však v hlavní roli zůstává umění. Dokoupil je snad nejcílevědomějším inovátorem současné umělecké scény. Nejznámější jsou jeho obrazy malované kouřem a sazemi či barevnými bublinami.

Jiří Georg Dokoupil was born in Krnov in 1954 and may be considered an icon of the contemporary Czech fine art scene. The story of his escape in 1968, the story of his eremitical suffering, accustoming, finding and ultimately winning recognition is the dramatic story forming his personality. A story where art remains to play the title role. Dokoupil is most probably the most strong-willed innovator of the contemporary artistic scene. His paintings which he created using smoke and soot or color bubbles are the best known.

Jiří Georg Dokoupil (*1954, Czech Republic / Germany)

Bez názvu, akryl a mýdlové bubliny na plátně, 145 x 145 cm

Untitled, acrylic and soap bubbles on canvas, 145 x 145 cm

Bez názvu, akryl a mýdlové bubliny na plátně, 145 x 115 cm
Untitled, acrylic and soap bubbles on canvas, 145 x 115 cm

Koloman Sokol (1902–2003, Czechoslovakia / Mexico / USA)

The Philadelphian Inquirer, 1988, kombinovaná technika na papíře, sign. SAMBO 30. XII. 1988, 60,6 x 45,5 cm
mixed media on paper, sign. SAMBO 30. XII. 1988, 60,6 x 45,5 cm

Během svého více než stoletého života dosáhl mnoha ocenění, v mnoha zemích. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u M. Švabinského a F. T. Šimona, ale také v Paříži u Františka Kupky. Sám potom vyučoval v Mexiku a ovlivnil svým výrazně sociálním, středoevropským expresionismem generaci slavných mexických výtvarníků. Tím se významně zapsal do historie umění v Americe. V určitých aspektech byl blízký Picassovi, který si ho také považoval.

He obtained many awards in many countries during his more than one hundred years of life. He studied under the leadership of professors Max Švabinský and F.T. Šimon at the Academy of Fine Arts in Prague and also under the leadership of František Kupka in Paris. He also taught in Mexico and influenced an entire generation of famous Mexican artists with his distinctly social, Central European Expressionism. And thus, he significantly contributed to the history of art in America. In certain aspects, he was close to Picasso, who also respected him.

Pavel Šmíd (*1964, Czech Republic)

Košilka, 2013, olej na plátně, 90 x 65 cm

Chemise, 2013, oil on canvas, 90 x 65 cm

Zprostředkovává v Praze mimořádný fenomén ostravské výtvarné scény devadesátých let. Vztahová tematika vypjatá do absurdní ironie, satiry i černého humoru byla jakýmsi předchůdcem současného neodekadentního hnutí. Autor se nadále drží ve své filosofii existenciálních poloh, zároveň ale hledá nové cesty.

He mediates an extraordinary phenomenon of the Ostrava artistic scene of the 1990s in Prague. The relationship themes, stretched to absurd irony, satire and black humor were a sort of predecessor of the current Neodecadent movement. The author follows his philosophy of existential positions but he also looks for new ways.

Jiří Kornatovský (*1952, Czech Republic)

Meditace, 2008, kombinovaná technika na plátně, 195 x 215 cm

Meditation, 2008, mixed media on canvas, 195 x 215 cm

Nebeské tvary, 2010, grafit na plátně, 80 x 60 cm

Heavenly Shapes, 2010, graphite on canvas, 80 x 60 cm

Lyrická meditace, 2012, grafit na plátně, 80 x 60 cm

Lyrical Meditation, 2012, graphite on canvas, 80 x 60 cm

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Dlouhou dobu se sám věnuje pedagogické činnosti. Pro Kornatovského je nejcharakterističtější technika kresby grafitem. Velké formáty, šrafované dlouhými, nepřerušovanými tahy, jsou často na hranici umělcových fyzických možností. Přes typickou monumentalitu, zobrazuje většinou jakési primitivní, tajuplné bytosti, blízké jakýmsi původním formám života, u kterých bychom spíše předpokládali mikroskopickou obhlídku. Je zastoupen v Národní galerii v Praze a mnoha dalších významných sbírkách.

He studied at the Academy of Fine Arts in Prague. For a long time, he has dedicated himself to teaching activities. His most characteristic technique is graphite drawing. Large formats, shaded by long lines, are often on the boundary of the artist's physical capabilities. Through inspiration he seeks in reality, from which he does not want to depart, his typical monumentality. He depicts mostly primitive mysterious beings close to some original forms of life, where we fairly expect a microscopic examination. His works are present in the National Gallery in Prague and in many collections.

St. Sebastian, 2006/07, kresba, akryl, autorská technika, papír na plátně, 95 x 65 cm
drawing, acrylic, author's technique, paper on canvas, 95 x 65 cm

La Comédie Tragique. La Tragédie Comique., 2006/07, kresba, akryl, autorská technika, papír na plátně, 95 x 65 cm
drawing, acrylic, author's technique, paper on canvas, 95 x 65 cm

34

Martin Gerboc is an artist living and working in Slovakia. He studied at the College of Fine Arts in Bratislava. During his studies he had the opportunity to travel abroad, participating in two artistic fellowships in Denmark and the USA. Action comics, film, decadent pop culture and magazine sensationalism as well as the depressing paintings of Francisco Goya and Nazi presentation are fascinating themes for Gerboc, which help to create his tragicomic view of the world. In 2005, he had his first independent exhibition in the Gallery of Critics in Prague.

Horst Grig (1921–2000, Germany)

Satelit, 1985, kombinovaná technika, 60 x 50 cm

Satellite, 1985, *mixed media*, 60 x 50 cm

Měsíc – pole, 1961, kombinovaná technika, kámen, lepidlo, písek na plátně, 50 x 40 cm

Mond – Feld, 1961, *mixed media*, stone, glue, sand on canvas, 50 x 40 cm

Horst Grig ve své tvorbě spojuje krajní póly, jimiž se projevuje lidská civilizace – fascinující technické schopnosti i devastující civilizační dopad. Futuristická vize zatížená civilizačním odpadem i nechápavostí. Umělec se pohybuje někde uprostřed těchto extrémů a dává nám zahlednout výšece tohoto světa. Na výstavě je zastoupen dvěma obrazy, které reprezentují jeho stěžejní témata – Měsíční krajiny a Satelity.

Horst Grig's artwork connects the furthest poles, which are manifested by human civilization – the fascinating technical abilities and devastating impact of civilization. The Futurist vision burdened by the wastes and obtuseness of the civilization. The artist moves somewhere between these extremes and let us see a sector of this world. He is represented by two paintings at the exhibition, which demonstrate his main themes – Moon Landscapes and Satellites.

Phelan O'Hara (*1940, United Kingdom)

Connemasa, 2008, olej na plátně, 106 x 137 cm

oil on canvas, 106 x 137 cm

Phelan O'Hara se narodil v britském Hardingstone a usadil se v německých Brémách. Jeho obrazy jsou jemně vytříbené, a snad proto zde najdeme i výmluvné kontrasty barev, jako například růžová k zelené nebo tmavá barva oponuje světlé. Jemná, na první pohled ne nápadná malířská technika ukrývá často velká témata (např. „Ukřižování“). Obrazy inspirované díly přátel (Joachima Elzmanna a Paula Roxiho) jsou ukázkou O'Harovy schopnosti malířského i duševního vcítění. Společně také vystavovali ve strahovské Galerii MIRO.

Phelan O'Hara was born in Hardingstone, England and settled in Bremen, Germany. His paintings are gently refined and thus we find here eloquent contrasts of colors such as pink and green or a dark color opposing a light one. A gentle, initially decent painting technique often hides a major theme (e.g. Crucifixion). Paintings inspired by the works of his friends (Joachim Elzmann and Paul Roxi) are samples of O'Hara's abilities in painting and spiritual empathy. The three artists had a joint exhibition at the MIRO Gallery in Strahov.

Míla Fürstová (*1975, Czech Republic / United Kingdom)

Les I., 2011, lept a ručně řezaný papír, 55 x 85 cm, náklad: 1/10 - 10/10

Forest I, 2011, etching and hand cut paper, 55 x 85 cm, edition: 1/10 - 10/10

Míla Fürstová je mezinárodně uznávaná česká umělkyně působící ve Velké Británii. Studovala umění na Univerzitě Karlově, University of Gloucestershire a na Royal College of Art v Londýně. Její práce jsou v soukromých a veřejných sbírkách, mimo jiné i v soukromé umělecké kolekci královny Alžběty II. a V&A Museum v Londýně. Pracuje zejména s grafikou a kresbou, kterou dokáže experimentálně přetvářet a kopírovat. Ráda využívá kvalit transparentních materiálů. Do povědomí široké veřejnosti se dostala vytvořením designu pro hudební album Ghost Stories britské skupiny Coldplay v roce 2014.

Míla Fürstová is an internationally recognized Czech artist living and working in Great Britain. She studied art at Charles University, the University of Gloucestershire and the Royal College of Art in London. Her works are found in private and public collections. These include, among others, the private art collection of Queen Elizabeth II and the V&A Museum in London. She works chiefly with graphics and drawing, which she manages to transform and copy experimentally. She likes to use the qualities of transparent materials. She entered the consciousness of the general public when she created the design for the Ghost Stories album by the British band Coldplay in 2014.

Ivan Šafranko (*1931, Czechoslovakia / Slovakia)

Objekt I. (z cyklu *Ikony*), 1965, dřevo, sklo, kov, 40 x 30 x 5 cm

Object I (from *Icons cycle*), 1965, wood, glass, metal, 40 x 30 x 5

Monstrance (z cyklu *Ikony*), 1965, dřevo, sklo, kov, 40 x 30 x 5 cm

Monstrance (from *Icons cycle*), 1965, wood, glass, metal, 40 x 30 x 5

Stav, 1991, kombinovaná technika, 80 x 62 cm

State, 1991, mixed media, 80 x 62 cm

Umělec všestranných zájmů a schopností. Vystudoval v padesátých letech pražskou AVU, ale zůstal věrný východnímu Slovensku, kde působil jako zvědavý a zkoumavý umělec i jako pedagog. Dodnes vytváří nápadité a hravé obrazy. I za minulého režimu dokázal malovat (někdy poněkud šifrované) religiózní obrazy. Je však ceněn zejména pro své pokusy vnést na východní Slovensko avantgardní novinky a moderní experimenty. Mezi prvními přišel s abstraktní malbou, první používal nalezené předměty – ready made, nakonec byl aktuální i při návratu nové figurace.

An artist of universal interests and abilities. In the 1950s, he studied at the Academy of Fine Arts in Prague but he remained devoted to East Slovakia, where he worked as an acquisitive and searching artist and teacher. He creates resourceful and playful paintings even now. Even during the former regime, he managed to paint (sometimes rather coded) religious paintings. However, he is appreciated particularly for his attempts to carry avant-garde news and modern experiments to East Slovakia. He was among the first to come up with abstract paintings, he was the first to use found objects – ready made – and, finally, he was up-to-date when the New Figuration reappeared.

Tento katalog vychází u příležitosti výstavy | *This catalogue is published on the occasion of the exhibition*

Protiklady | Contradictions

16. 8. 2017 – 31. 10. 2017

© Galerie MIRO

kostel sv. Rocha / Saint-Roch Church

Strahovské nádvoří 1/132

118 00 Praha 1

České republika

tel. / fax: +420 233 354 066

e-mail: info@galeriemiro.cz

www.galeriemiro.cz

www.trebbia.eu

Vydavatel | Publisher:

Miro Smolák

Texty | Text:

Petr Štěpán

Překlad | Translation:

Šárka Rubková

Poradce | Advisor:

Peter Hirjak

Grafická úprava | Design:

Dominik Bílo, Elena Pecenová

Fotografie | Photos:

Oto Palán

Redakční spolupráce | Editorial collaboration:

Tatiana Pohojda, Nina Röder

Tisk | Print:

Kateřina Rakowská

ISBN 978-80-87700-15-0

Náklad | Edition 500 ks | pc

září | September 2017

mimořádné poděkování | *special thanks*

9 788087 700150

MIRO Gallery Prague