FIGURAMA

17 FIGURAMA

UNIVERZITA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ MAGDALENY ABAKANOWICZ V POZNANI / *Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan, PL* • **FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI** / *Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsner, CZ* • Buffalo State College, US • Katedra umělecké anatomie a geometrie a projekce Maďarské akademie výtvarných umění v Budapešti / Department of Artistic Anatomy and Geometry and Projection of the Hungarian University of Fine Arts in Budapest, HU • **FAKULTA MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ AKADEMIE UMĚNÍ A DESIGNU EUGENIUSZE GEPPERTA VE VRATISLAVI** / *Faculty of Painting and Sculpture of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, PL* • **FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE** / *Faculty of Restoration of the University of Pardubice, CZ* • Universität für angewandte Kunst Wien, AT • Wako University, Tokyo, JP • Fakulta umění Akademie výtvarných umění v Katovicích / Art Faculty of the Academy of Fine Arts in Katowice, PL • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SK • Fachhochschule Mainz, DE • Birmingham – Southern College, Alabama, US • **FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ** / *Faculty of Multimedia Communications of the Tomas Bata University in Zlin, CZ* • Katedra všeobecné průpravy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / General Studies Department of Faculty of Art and Design of the Jan Evangelista Purkyně University in Usti nad Labem, CZ • Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, CZ • Universidad Politecnica de Valencia, ES • **FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI** / *Faculty of Fine Arts of the Academy of Arts in Banská Bystrica, SK* • **FAKULTA UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ** / *Faculty of Fine Arts of the University of Ostrava, CZ* • Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, CZ • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, CZ • Univerza v Ljubljani, SI • **AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE** / *Academy of Fine Arts in Prague, CZ* • Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, CZ • Miami University, US • Akademie výtvarných umění ve Varšavě / The Academy of Fine Arts in Warsaw, PL • Akademie výtvarných umění Univerzity v Rijece / Academy of Applied Arts University of Rijeka, HR • Státní akademie výtvarných umění ve Stuttgartě / The State Academy of Fine Arts in Stuttgart, DE

Contents **OBSAH**

004
Introduction Úvod

006
Thoughts on figure drawing / Daniel Balabán Poznámky k figurální kresbě / Daniel Balabán

010
Egon Schiele Award for drawing in 2020 Cena Egona Schieleho za kresbu 2020

014
Summary of FIGURAMA exhibitions 2001–2020 Přehled výstav FIGURAMA 2001–2020

016
Photos from FIGURAMA exhibitions 2020 Fota z výstav FIGURAMA 2020

026
University of West Bohemia in Pilsen Západočeská univerzita v Plzni

072
Magdalena Abakanowicz University of the Arts in Poznan Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

104
Tomas Bata University in Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

134
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

164
Academy of Arts in Banská Bystrica Akadémia umení v Banskej Bystrici

196
University of Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě

224
University of Pardubice Univerzita Pardubice

254
Academy of Fine Arts in Prague Akademie výtvarných umění v Praze

284
Biennial of OSKAR 2020 Bienále OSKAR

288
Biennial of FIGURA 2019 Bienále FIGURA

296
Conclusion Závěr

ISBN

TEACHING IN THE TIME OF THE CORONA

Last year, a global pandemic changed unplanned. Nevertheless, as in war or in a world of danger, everyone needs to remain bravely in their place and (for us artists) participate in maintaining artistic life and increasing its quality. So we also worked in difficult conditions and transferred last year between Scylla and Charybda, we organized and experienced a symposium with exhibitions in Valeč, we realized a beautiful (most beautiful) catalog and most importantly we kept our friendship and community.

Due to the closure of schools, we were forced to switch to distance learning. The classic procedure of teaching drawing according to a living model is impossible to implement via a camera or using other technical means. Despite these unsuitable conditions, we considered the options and created an assignment that should allow students to acquire a competence at least close to that which they achieve through regular teaching. The pictorial part contains outputs from the first 14 days of standard teaching and outputs from distance learning. We finished the whole lesson with an exhibition of printed works entitled “Best of CORONA”.

More information can be found in the catalog “Distance lessons of Boris Jirků’s studio”.

VÝUKA V DOBĚ CORONY

Loňský rok neplánovaně změnila pandemie světových rozměrů. Přesto je třeba, aby jako ve válce, nebo ve světě ohrožení, každý zůstal statečně na svém místě a (pro nás umělce) podílel se na udržení uměleckého života a zvýšení jeho kvality. Tak i my jsme ve ztížených podmínkách pracovali a převedli jsme loňský rok mezi Scyllou a Charybdou, zorganizovali a prožili jsme ve Valči sympozium s výstavami, zrealizovali krásný (nejkrásnější) katalog a hlavně jsme udrželi naše přátelství a společenství.

Z důvodu uzavření škol jsme byli nucení přejít na distanční výuku. Klasický postup výuky kresby podle živého modelu je nemožné realizovat přes kameru, nebo pomocí jiných technických prostředků. Přes tyto nevhodné podmínky jsme zvážili možnosti a vytvořili jsme zadání, které by mělo umožnit, aby studenti získali kompetenci alespoň blízkou té, které dosáhnou pravidelnou výukou. V obrazové části jsou výstupy z prvních 14 dnů standardní výuky a výstupy z distanční výuky. Celou výuku jsme zakončili výstavou vytištěných prací pod názvem „Best of CORONA".

Více informací najdete v katalogu „Distanční výuka ateliéru Borise Jirků".

Často se setkám s otázkou, zda je třeba se učit kresbu podle modelu, když mimetickou, zpodobivou složku lépe uchopí nová média. Tato otázka stála již u zrodu moderního umění v polovině 19. století. Myslím však, že nová média přinesla spíše potřebu figurální kresbu redefinovat. Svým charakterem poukázala na její nezastupitelné vlastnosti a mohutnosti.

Kresba podle živého modelu, anglicky lifedrawing, tak, jak je praktikována na akademiích a jiných výtvarných školách, je přepychem několika posledních století. Ve středověku sloužily k výuce figurální kresby knihy vzorů a celé inventáře gypsových plastik. Ty byly návodem jak figuru tvarově stylizovat, předkládaly tvary, které je potřeba v rozmanitých lidských tělech hledat. Hlava má být jako..., údy mají vypadat takto... K živému modelu byli studenti připuštěni až po absolvování kresby těchto vzorů. Tento způsob učení měl přednosti, ale i limity. Vštěpoval studentům povědomí o anatomii a zároveň o dobovém stylu a požadovaném kánonu. Živý model je však vždy odlišný od vzoru, je individuální, složitější, s mnoha možnostmi vyjádření, stejně jako ten, kdo model kreslí. Živý model je svým způsobem neuchopitelný a tím je pro kreslíře výzvou. Kresba podle živého nahého modelu nabízí kreslíři svobodu vyjádřit postoj člověka své doby, ale i jeho subjektivní, subtilní názor.

Od doby svého vynálezu se fotografie stávají stále vyhledávanější pomůckou výtvarníků, ať v podobě analogové či digitální. Jejich figurální modely jsou tak zprostředkované a limitované optickým a kybernetickým médiem. Ve své pedagogické praxi shledávám, že ti, kdo prošli figurální kresbou podle živého modelu, s fotografiemiumí pracovat lépe, než ti, kteří kresbou neprošli. V pomalém procesu kresby jsou tvary a vztahy mezi nimi promyšleny, prožity, ale i uloženy do paměti a podvědomí. Člověk se pak umí v opticky změněné realitě lépe orientovat a najít to, co skutečně chce a potřebuje. Rozumí rozdílu v optice, v anatomii a znázorněním prostoru u fotografického média i u kresby podle modelu.

I often encounter the question of whether it is necessary to learn drawing by using a model, when the mimetic and realistic component of it, is better grasped by new media. This question was already asked at the birth of modern art in the mid-19th century. However, I think that the new media brought with it the need to redefine figure drawing. By its character, it pointed out its irreplaceable properties and powers.

Drawing according to a living model, life drawing in English, as practiced in academies and other art schools, has been a luxury of the last few centuries. In the Middle Ages, figure drawings and a whole inventory of gypsum sculptures were used to teach figure drawings. These were instructions on how to style the figure, they presented the shapes that need to be sought in various human bodies. The head should be like..., the limbs are supposed to be like... Students were allowed to draw the live model only after completing these patterns. This way of learning had advantages, but also limits. It instilled in the students an awareness of anatomy, the style of that time period and also the required canon. However, a living model is always different from a pattern, it is individual, more complex, with many possibilities of expression, just like the one who draws the model. The living model is in a way elusive and thus a challenge for the artist. Drawing according to a living naked model offers the artist the freedom to express the attitude of a human of his time, but also his subjective, subtle opinion.

Since their invention, photography has become an increasingly sought-after tool for artists, whether in analog or digital form. Their figure models are thus mediated and limited by optical and cybernetic media. In my pedagogical practice, I find that those who went through figure drawing according to a living model work better with photography than those who did not. In the slow process of drawing, the shapes and relationships between them are thought out, experienced, but also stored in memory and the subconscious. One can then orient oneself better in an optically altered reality and find what one really wants and needs. One then understands the difference in optics, anatomy and representation of space in the photographic medium and in drawing according to the model.

The irreplaceable characteristics of figure drawing. In my opinion are:
• craftsmanship, unmediated individual touch and manuscript of the author. The possibility of a synthetic, time-compressed view of the human body and its representation
• shape and area reduction and stylization of the drawn model
• deformation and transposition of the drawn model enabling the expression of psychic characteristics, the so-called internal model.
• conceptual work with the model.

Jako nezastupitelné charakteristiky kresby vidím:
• rukodělnost, nezprostředkovaný individuální dotek a rukopis autora. Možnost syntetického, časově komprimovaného pohledu na lidské tělo a jeho znázorňování
• tvarovou a plošnou redukci a stylizaci kresleného modelu
• deformaci a transpozici kresleného modelu umožňující vyjádření psychických charakteristik, tzv. vnitřního modelu.
• konceptuální práci s modelem.

However, we must not forget that drawing is a medium – a means. There is no faithful, objective transcription of reality, including human figures. To understand the drawing of a figure, it means mastering the visual language. Background, format, frame and framework, scale of the displayed, and then a perspective way of building space, shading, hatching. The seen and drawn image of the figure passes through much more complex and difficult to explain sieves than the photographic image. It works with the eye, mind, artistic experience, memory, intuition and motor skills of the hand.

Nesmíme však zapomínat, že kresba je médium – prostředek. Neexistuje žádný věrný, objektivní přepis reality, tedy i lidské figury. Abychom kresbu figury pochopili, znamená ovládnout vizuální jazyk. Podklad, formát, rám a rámec, měřítko zobrazovaného, a pak perspektivní způsob výstavby prostoru, stínování, šrafuru. Viděný a kreslený obraz figury prochází mnohem složitějšími a hůře vysvětlitelnými síty, než obraz fotografický. Pracuje s okem, myslí,výtvarnou zkušeností, pamětí, intuicí a motorikou ruky.

Figure drawing also creates special, "non-contact" relations between the model and the author. I often wonder why people want to learn to draw a naked human body. They are usually not just about drawing skills. They want to touch without touch, they lack human touch, and through drawing, this touch may be virtually realized. Or trying to find himself through a model. There is a projection. The model also solves its problems. I often had the impression that after a while of sitting, he seemed to step out of himself, as if he had put down the body that was working and rested from it physically and mentally.

Při figurální kresbě také vznikají zvláštní, „bezdotykové" relace mezi modelem a autorem. Často mě napadá, proč se lidé chtějí učit kreslit nahé lidské tělo. Nejde jim většinou jen o kreslířskou dovednost. Chtějí se dotknout bez doteku, chybí jim lidský dotek a prostřednictvím kreslení se tento dotek, možná virtuálně uskutečňuje. Nebo se snaží nalézt sebe prostřednictvím modelu. Je tam přítomna projekce. Model také řeší své problémy. Často jsem měl dojem, že po chvíli sezení jako by vystoupil sám ze sebe, jako by odložil tělo, které pracuje a odpočíval si od něj fyzicky i psychicky.

After the session, one model looked at herself inquisitively and told me, "It's weird what I'm doing here and the nudity..."

Jedna modelka se po sezení na sebe zkoumavě podívala a řekla mi: „To je zvláštní, co to tu dělám a ještě ta nahota..."

Pro model může být sezení terapeutické. Sezením získává sebevědomí, uvědomuje si na kresbách studentů a studentek kolik různých svých podob může mít. Že není jenom jedna kýžená a správná podoba. Tím, že se model stává nástrojem pro studium druhého, je platný, podílí se na tvorbě, je potvrzován pohledy a komunikací s druhými, zvědomuje své Já.

For the model, the session may be therapeutic. By sitting, he gains self-confidence, he realizes in the drawings of students how many different forms he can have. That there is not just one coveted and correct form. By becoming a tool for the study of the other, he is valid, he participates in creation, he is confirmed by views and communication with others, he becomes aware of himself.

Dokonalá, anatomicky správná a opticky přesná kresba je však svým způsobem morbidní. Je něčím jako odlitkem těla. Takové naturalisticky provedené kresby svými detaily a zastaveností nutně upozorňují na proces vadnutí a stárnutí vedoucí ke smrti. Proto je nutný další kreslířův krok. Ten znamená transformaci nastudovaného těla. Jeho oduševnění, osmyslení, obzvláštnění, oslavení, použití k myšlence. Ne ovšem formálním, instrumentálním přístupem, ale s pocitem figury někde uvnitř.

However, a perfect, anatomically correct and optically accurate drawing is in a way morbid. It's like a body cast. Such naturalistically executed drawings, with their details and pawns, inevitably draw attention to the process of wilting and aging leading to death. Therefore, another draftsman's step is necessary. This means the transformation of the studied body. His soulfulness, enlightenment, specialization, celebration, use for thought. Not with a formal, instrumental approach, but with the feeling of a figure somewhere inside.

Kresba figury byla a bude projekcí i zrcadlem člověka. Jakýmsi dvojníkem nebo simulakrem, chcete-li.

The drawing of the figure was and will be a projection and a mirror of man. Some kind of double or simulacrum, if you will.

V každé době bude odrážet filozofický, antropologický, psychologický pohled na člověka. Stává se jeho potvrzením, navzdory danostem a vydanostem existence. Napadají mne Gauguinovy otázky – odkud jsme, kdo jsme, kam jdeme. Četl jsem pěknou metaforu, která se dotýkala zmíněné situace. Jsme jako posádka prámu uprostřed moře, která ztratila paměť. Nevíme, odkud jsme vypluli a nevíme, kam plujeme. Můžeme ale zkoumat sama sebe a to není málo. Figurální kresba je jedním z prostředků takového zkoumání.

At all times, it will reflect a philosophical, anthropological, psychological view of man. It becomes its confirmation, in spite of the conditions and extraditions of existence. I can think of Gauguin questions – where we are from, who we are, where we are going. I read a nice metaphor that touched on the situation. We are like the crew of a barge in the middle of the sea that has lost its memory. We don't know where we sailed from and we don't know where we're headed. But we can examine ourselves, and that's definetly valuable. Figure drawing is one means of such examination.

Daniel Balabán, Ostrava, 6. 7. 2021

CENA EGONA SCHIELEHO ZA KRESBU 2020

Egon Schiele Award for drawing in 2020

1. cena / 1st prize
Lukáš Jirsa, Západočeská univerzita v Plzni /
University of West Bohemia in Pilsen

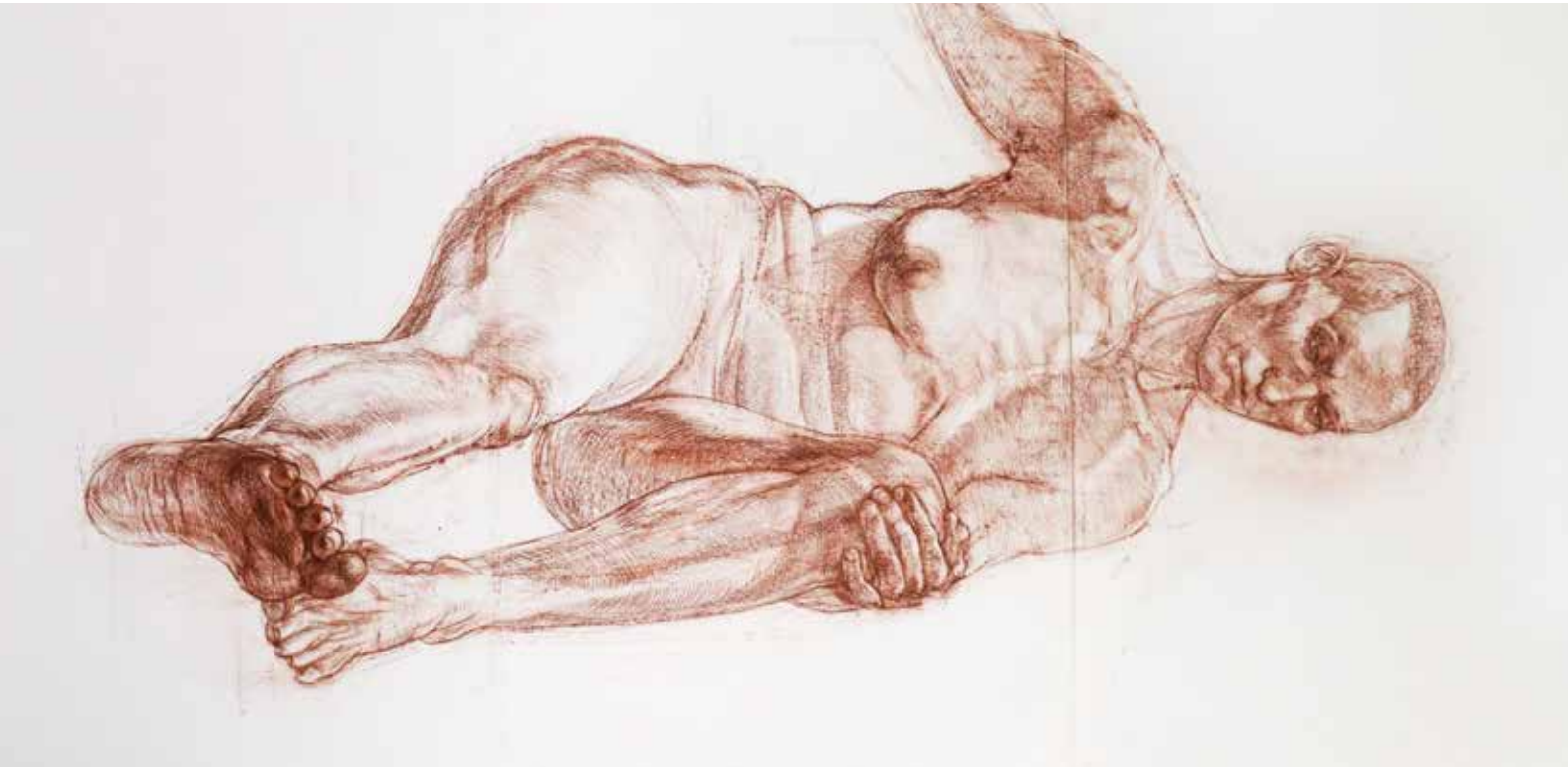
2. cena / 2nd prize
Jakub Kanarek, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu /
University of Fine Arts in Poznań

3. cena / 3rd prize
Janka Petková, Akadémia umení v Banskej Bystrici /
Academy of Arts in Banská Bystrica

1. cena / 1st prize – **Lukáš Jirsa**, uhel / charcoal, 230 × 110 cm

2. cena / 2nd prize – **Jakub Kanarek**, kredka na papierze / crayon on paper, 210 × 100 cm

3. cena / 3rd prize – **Janka Petková**, pastel / pastel, 200 × 120 cm

PŘEHLED VÝSTAV FIGURAMA

Summary of FIGURAMA exhibitions

2001

Znojmo, Slepičí trh / Chicken market (FA VUT v Brně, VŠUP Praha)

2002

Znojmo, Dům umění / Cultural house, host / guest – Universität für angewandte Kunst Wien • Brno, Centrum VUT v Brně / BUT Centre • Praha, Galerie VŠUP Praha / School gallery

2003

Vídeň / Vienna, Sala terrena, host / guest – Fachhochschule Mainz • Vídeň / Vienna, České centrum / Czech Centre + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Znojmo, Dům umění / Cultural house, host / guest – FaVU VUT v Brně • Brno + Aula FaVU VUT v Brně / BUT FFA Hall • Praha, Galerie VŠUP Praha / School gallery • Plzeň, Univerzitní galerie / University gallery, host / guest – Ústav umění a designu Plzeň

2004

Znojmo, Dům umění / Cultural house, host / guest – At. figur. sochařství Michala Gabriela FA VUT v Brně • Znojmo, Dům umění / Cultural house + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Praha, Karlov + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues

2005

Mainz, Radnice / Town Hall • Znojmo, jízdárna Louka / Louka Riding School, host / guest – VŠVU v Bratislavě • AVU v Praze + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Praha, Karlov + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues

2006

Znojmo, jízdárna Louka / Louka Riding School, host / guest – Facultad de Bellas Artes Valencia a Academy of Fine Arts in Katowice + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues

2007

Brno, Bělidla (KRAS) • Znojmo, jízdárna Louka / Louka Riding School + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Mainz, Radnice / Town Hall • Praha, Karlov + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Katowice, Rondo + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues

2008

České Budějovice, Zlatý dům evropské kultury / Golden House of European Culture + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • České Budějovice, Dům kultury / Cultural house • Bratislava, Galerie města / City Gallery, Workshop a Artelerie – Pedagogové / Workshop and Artelery – pedagogues

2009

Praha, Staroměstská radnice / Old Town Hall + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • UTB Zlín / TBU Zlín, Workshop a Artelerie – Pedagogové / Workshop and Artelery – pedagogues • Poznaň, Dům kultury – Zámek / Cultural house – Castle + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • České Budějovice, Zlatý dům evropské kultury / Golden House of European Culture + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Brusel, Sídlo evropských komisařů Berlaymont / The seat of the European Commission + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues

2010

Banská Bystrica, Dom umenia / Cultural house • Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly / Emil Filla Gallery • Valencie, Centro Cultural • Plzeň, Avalon Business Centre

2011

Praha, Národní technická knihovna / National Technical Library • FA ČVUT Praha / FA CTU Prague, Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Litomyšl, Zámek / Castle

2012

FA ČVUT Praha / FA CTU Prague • Praha, Letiště Václava Havla / Václav Havel Airport + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Plzeň, Avalon Business Centre + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • UTB Zlín / TBU Zlín

2013

FA ČVUT Praha / FA CTU Prague • Bratislava, Dom umenia / Cultural house • Praha, OC Nový Smíchov / BC Nový Smíchov • FDU ZČU Plzeň / FDA UWB Pilsen

2014

Kutná Hora, GASK – Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Ostrava, Důl Michal / Coal Mine Michal • FDU ZČU Plzeň / FDA UWB Pilsen • Poznaň, Dům kultury – Zámek / Cultural house – Castle

2015

Seoul, České centrum / Czech centre • FDU ZČU Plzeň / FDA UWB Pilsen + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Vratislav / Wroclaw, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design • Kuks, Hospital / Kuks Hospital

2016

Katovice / Katowice, Rondo Sztuki Gallery and Wertykalna Gallery + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Kuks, Hospital / Kuks Hospital • DEPO2015 a FDU ZČU Plzeň / DEPO2015 and FDA UWB Pilsen + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues

2017

Kuks, Hospital / Kuks Hospital • FDU ZČU Plzeň / FDA UWB Pilsen + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues • Poznaň, Univerzita výtvarného umění a Obchodní centrum / UAP and Shopping centre

2018

Kozlov, Hospůdka u Sitařů / Sitař Saloon, FIGURAMA • Valeč, Zámek / Castle Valeč, FIGURAMA + Artelerie – Pedagogové / Artelery – pedagogues + Sympozium / Symposium • FDULS ZČU Plzeň / LSFDA UWB Pilsen, FIGURAMA + ZÁMĚRNÁ / DELIBERATE

2019

Katovice / Katowice, FIGURAMA19 + Artelerie19 – Pedagogové / Artelery19 – pedagogues • Plzeň / Pilsen, Best of Atelier Figurální kresby a malby FDULS Borise Jirků / Best of Atelier Figural drawings and paintings of LSFDA Boris Jirků • Kozlov, CZ, „Švabinský, studenti, Vejrych a Kozlov patří k sobě" / "Švabinský, Students, Vejrych and Kozlov belong to each other" • Valeč, Zámek / Castle Valeč, FIGURAMA19 + Artelerie19 – Úměrná / Artelery – Proportional + Sympozium / Symposium + Marlena Promna "Forest Scenes" • více na str. 306 / more on page 306

2020

Plzeň / Pilsen, Best of Atelier Figurální kresby a malby FDULS Borise Jirků / Best of Atelier Figural drawings and paintings of LSFDA Boris Jirků • Valeč, Zámek / Castle Valeč, FIGURAMA20 + Sympozium Valeč20 / FIGURAMA20 + Symposium Valeč20 • Plzeň / Pilsen, FIGURAMA20 • více na str. 296 / more on page 296

VÝSTAVA 2020 PLZEŇ

Exhibition 2020 Pilsen

Best of Atelier Figurální kresby a malby FDULS Borise Jirků / Best of Atelier Figural drawings and paintings of LSFDA Boris Jirků

VERNISÁŽ 2020 VALEČ

Opening 2020 Valeč

FIGURAMA20 + Sympozium Valeč20 / *FIGURAMA20 + Symposium Valeč20* (Výstava FIGURAMA a vzniklých prací je v prostoru zámku Valeč stálá / *The exhibition FIGURAMA and the resulting works is permanent in the Chateau Valeč*)

VÝSTAVA 2020 VALEČ

Exhibition 2020
Valeč

FIGURAMA20 + **Sympozium Valeč20** /
FIGURAMA20 + ***Symposium Valeč20***
(Výstava FIGURAMA a vzniklých prací je v prostoru zámku Valeč stálá / *The exhibition FIGURAMA and the resulting works is permanent in the Chateau Valeč*)

VÝSTAVA 2020 VALEČ

Exhibition 2020
Valeč

FIGURAMA20 + Sympozium Valeč20 /
FIGURAMA20 *+ Symposium Valeč20*
(Výstava FIGURAMA a vzniklých prací je v prostoru zámku Valeč stálá / *The exhibition FIGURAMA and the resulting works is permanent in the Chateau Valeč*)

VÝSTAVA 2020 PLZEŇ

Exhibition 2020 Pilsen

FIGURAMA20 / FIGURAMA20

www.fdu.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ
LADISLAVA SUTNARA
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsen

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

doc. akad. mal. JOSEF MIŠTERA
Dean děkan
prof. akad. mal. BORIS JIRKŮ
Head of Figure Draw. and Paint. studio vedoucí ateliéru Figurální kresba a malba

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsen
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, CZ
tel.: + 420 377 636 716
www.fdu.zcu.cz

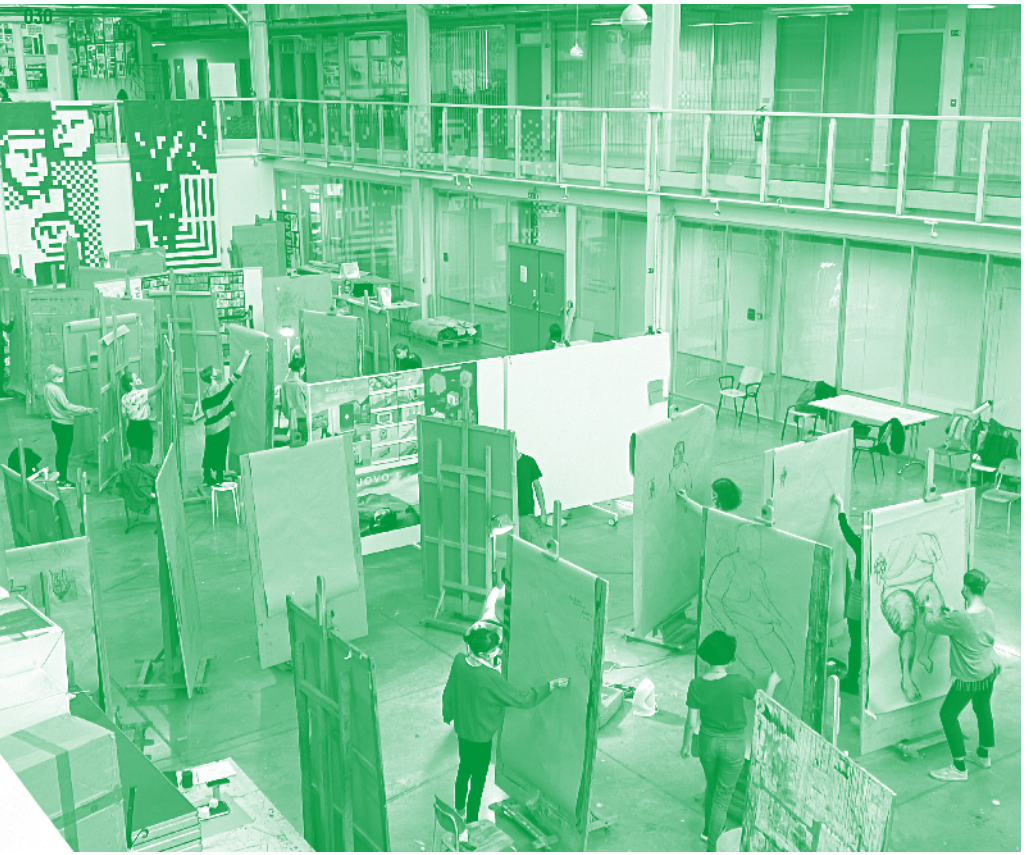
Pedagogues in the catalogue **Pedagogové v katalogu**
Boris Jirků • Petra Soukupová • Jozef Pavelka • Said Ismail

Students in the catalogue **Studenti v katalogu**
Svitlana Komienko • Johanka Menčíková • Karolína Kalousová • Václav Kotva • Ondřej Mazanec • Anastasiya Letsina • Alice Chan • Liubov Shamaeva • Patricie Švadlenková • Karett Dalvii • Leontýna Štiřínová • Nina Potočárová • Ivan Rjabčenyuk • Máša Romanová • Kristýna Kolbová • Mykola Khovorost • Magdalena Ležatková • Zuzana Smolová • Mizuki Rei • Martin Gebert • Zuzana Petrásková • Alena Brabcová • Jan Holba • Valerie D • Tereza Kloučková • Valeriia Sidelniková • Zuzana Mulíčková • Julie Chobotová • Markéta Čermáková • Milky Way • Andrea Krajíčková • Jan Vaněk • Eliška Zářecká • Alžběta Němcová • AnnaStasiia Burakova • Kateřina Svobodová • Dushieva Adel • Karolína Uzelacová • Klára Hejlková • Pepa Hakl • Markéta Ondroušová • Eliška Lucáková • Tomáš Klaus • Jan Macků • Kristina Nol • Matěj Kolář • Tereza Laznová • Kateřina Bartůňková • Valeriia Ledereva • Kačka Masáková • Tereza Laznová • Adam Fábik • Agáta Dokoupilová

FIGURÁLNÍ KRESBA A MALBA NA FAKULTĚ DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA – Škola je koncipovaná jako „openspace" tak, že v centrální hale se kreslí, maluje a modeluje podle lidského modelu. Tím je jasně predikováno, co je základní výzkum a co je aplikovaný výzkum, který probíhá v učebnách kolem a ve specializovaných ateliérech. Tady probíhá i výuka figurální kresby a malby. Učíme všechny první a druhé ročníky, hodinová dotace je 6 hodin týdně. Výuka probíhá v tříhodinových blocích. Máme současně 7–10 modelů, muži, ženy, různého typového a věkového spektra. O pauzách pro modely vykládám teorie a kánony jednotlivých lidských částí. Ty dostávají studenti za domácí práce – mimetickou kresbu (odvozeno od řeckého slova μιμεῖσθαι, mimeisthai, napodobovat). Kreslí detaily sebe sama, úkol je splněn, až to přestane být kresba tužkou a stane se to okem, uchem, nosem, rty, rukou, nohou atd.

FIGURAL DRAWING AND PAINTING AT THE LADISLAV SUTNAR'S FACULTY OF DESIGN AND ART – The school is designed as an open space; drawing, painting, modelling using a life model all happens in the central hall. This clearly differentiates basic research and applied research, which occurs in classrooms around it and specialized studios. The teaching of figural drawing and painting also takes place there. We teach every first-year and second-year student, six hours per week. At all times, we have around seven to ten life models of various age and type, male or female. During breaks, I present the models with theories and canons of individual human body parts. These are then assigned as homework for the students – mimetic drawing (derived from the Greek word μιμεῖσθαι, mīmeisthai, or "to imitate"). They are drawing details of themselves, the task is accomplished when it ceases to be just a pencil drawing and it becomes an eye, an ear, a nose, lips, hands, feet, etc. The lessons escalate from simple

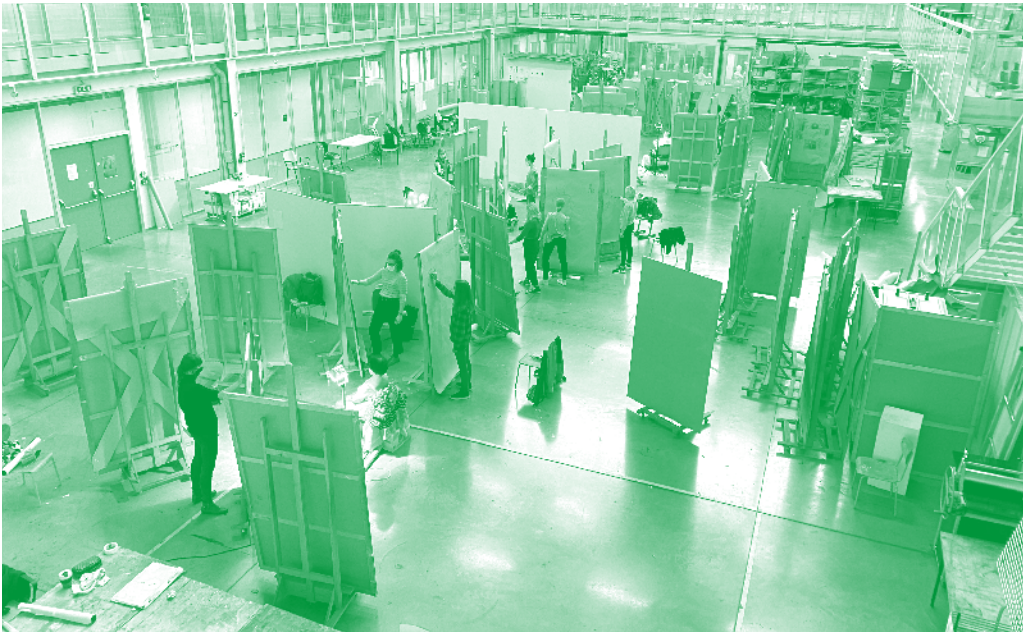

to complex, from general to individual knowledge. Space, perspective, anatomy. Amazing lectures about plastic anatomy from another FIGURAMA member Radek Petříček of TBU are incorporated into the lessons; we (LSFDA) have even published anatomical textbooks. All homework assignments are graded on a scale of 1–12 points. The pass mark for a student's work is 9 points. Then they can proceed to the next assignment. That way I am assured they know everything necessary. We evaluate the drawings together with the students using the same scale and analyze the students' progress on the spot. I gradually put emphasis on the construction of Euclidian three-dimensional space, the structure of the human body with accurate anatomical details (drawing of the skeleton is compulsory), the transformation of perspective dynamic, and the strengthening of the authentic expression. We then try different technological and technical procedures, as well as different materials. In the 17th century the Chinese

Výuka probíhá od jednoduššího ke složitějšímu, od obecného k individuálnímu poznání. Prostor, perspektiva, anatomie. Do výuky jsou zakomponovány úžasné přednášky z plastické anatomie od dalšího člena projektu FIGURAMA Radka Petříčka z UTB, dokonce jsme (FDULS) vydali anatomická skripta. Všechny domácí úkoly hodnotím stupnicí 1–12 bodů. Splněno je, když student obdrží za práci minimálně 9 b. Potom může pokročit k dalšímu úkolu. Tím mám kontrolu, že vše už umí. Hodnocení kreseb děláme společně se studenty se stejnou stupnicí a hned přitom dělám analýzu pokroku ve vědomostech studentů. Dávám postupně důraz na stavbu geometrického euklidovského trojrozměrného prostoru, stavbu lidského těla s anatomicky přesnými detaily (povinná je kresba kostry), proměnu dynamiky perspektivy a posílení autentického výrazu. Pak zkoušíme různé technické a technologické postupy, různé materiály.

Jak napsal v 17. století čínský mnich Okurka: „Jsou dva způsoby zobrazení. Buď různé věci dělat stejně, anebo stejné věci dělat různě." Přikláním se k tomu druhému. Z učebního cyklu (po–út) vybíráme nejlepší práce, které jsou zdokumentovány a mnou okomentovány. Následně je umistujeme na naše facebookové stránky (https://www.facebook.com/figurama.cz/), a to do oddílu „Ateliér Borise Jirků" (s komentáři, uzavřená skupina, studenti se mají možnost přihlásit) a jako prezentační do FB stránky. Sledovanost je zatím na čísle 1400 a pomalu stoupá. Tím máme hned kontrolu naší práce i ohlas na její kvalitu. Už druhý rok produkujeme plakát s 40–50 nejlepšími kresbami roku, a ten dostanou studenti a návštěvníci projektu FIGURAMA, jako informační a poznávací inspiraci. Devatenáctý rok na projektu FIGURAMA vystavujeme nejlepší práce roku s výstavami, workshopy, přednáškami. Aktuální katalog je na www.figurama.cz a dá se říct, že to jsou jediné učebnice či publikace současných univerzitních figurálních prací. Založili jsme také Cenu Egona Schieleho – kde mezinárodní komise pedagogů z uměleckých evropských univerzit vybírá z výběru 300 prací nejlepší studentskou figurální kresbu. | prof. akad. mal. Boris Jirků a demonstrátor student Martin Prachař, BcA.

monk Cucumber wrote: "There are two forms of representation. Either to do different things the same, or the same things differently". I lean towards the latter. From the learning cycle (Mon–Tue) we select the best works, which are documented and commented on by me. Subsequently, we place them on our Facebook pages (facebook.com/figurama.cz) as a presentation and to the "Ateliér Borise Jirků" section (comments included, closed group, students have the option to register). We have around 1400 likes and slowly growing. This way, we have an immediate supervision of our work and response concerning its quality. For a second year, we have produced a poster with forty to fifty of the best drawings of the year, given to students and FIGURAMA visitors, as an informational and cognitive inspiration. FIGURAMA enters its nineteenth year of exhibitions of its best works, supplemented by workshops and seminars. The current catalogue can be found on our website www.figurama.cz and it can be said that these are the only textbooks or publications of contemporary university figural artwork. We also founded the Egon Schiele Prize – where an international committee of European university art pedagogues selects the best student figural drawing from a selection of three hundred works. | prof. Boris Jirků, academic painter, demonstrator student Martin Prachař, BcA.

SKILLS TRANSFER

The training and education of the new generation of professionals must take place within a well-established relationship between "masters" and "apprentices". If this is not the case, there may be a decline in the professional level in the field: the new generation will not achieve the standard performance of the previous one. Michael Polanyi came up with two key observations. The first warns: if the acquired skills are not passed on for three consecutive generations, they are lost forever. The second sets the fundamental condition for successful education: if professional skills are to be transferred from master to apprentice, the apprentice must be "unconditionally" subordinate to the master. This is true not only in the sciences, but also in the fine arts, in music, in martial arts.
Michael Polanyi's Quote (1962)

PŘEDÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ.

Výcvik a výuka nové generace profesionálů musí probíhat v rámci dobře nastavených vztahů mezi „mistry" a „učni". Není-li tomu tak, může dojít k poklesu profesionální úrovně v daném oboru: nová generace nedosáhne standardních výkonů té předchozí. Michael Polanyi přišel se dvěma zásadními postřehy. Ten první varuje: pokud získané dovednosti nejsou po tři následné generace předány dál, jsou ztraceny navěky. Ten druhý stanoví zásadní podmínku úspěšného vzdělávání: má-li dojít k předání profesionálních dovedností od mistra k učňovi, musí být učeň „bezpodmínečně podřízen" mistrovi. To platí nejen ve vědách, ale i ve výtvarném umění, v hudbě, v bojových uměních."
(Citace Michaela Polanyiho (1962) převzata od Tomáše Hudlického.)

WHY IS FIGURAL ART IMPORTANT?

Why is the human figure irreplaceable in the visual arts?

Mainly because the creator himself is man and those for whom he creates his works are people. Relationships between people, pain, love, suffering, the desire to know, the whole inner and outer world of human destiny--all of which can be visually expressed more clearly and urgently than through the human figure? Through it and thanks to it, a well-formed talent can give an exciting message about the infinite richness of being and knowledge. And isn't it true that as long as we are human, we will always be most interested in human beings? (If we were Tolkien elves, wouldn't we paint elves?) The second reason is artistic. Compared to other natural objects, the human figure offers the most visual information that we are able to perceive. Once a young artist learns to see this information and give it an artistic form in drawing or painting, he acquires an endless "vocabulary" from which his personal creative power and unique emotionality can draw for new and new works. Then the artist can be sure that other people will never get tired of "reading" such works.Man's life is a story. Although it may resemble another, it is unrepeatable. Everything that happens, happens only once and you never set foot in the same river twice. Didn't the Olympian gods envy us mortals the uniqueness of our story? And where, at the right time, the necessary level of talent meets the acquired craft, where knowledge blooms with emotion, there can be a miracle. A unique, unrepeatable miracle.

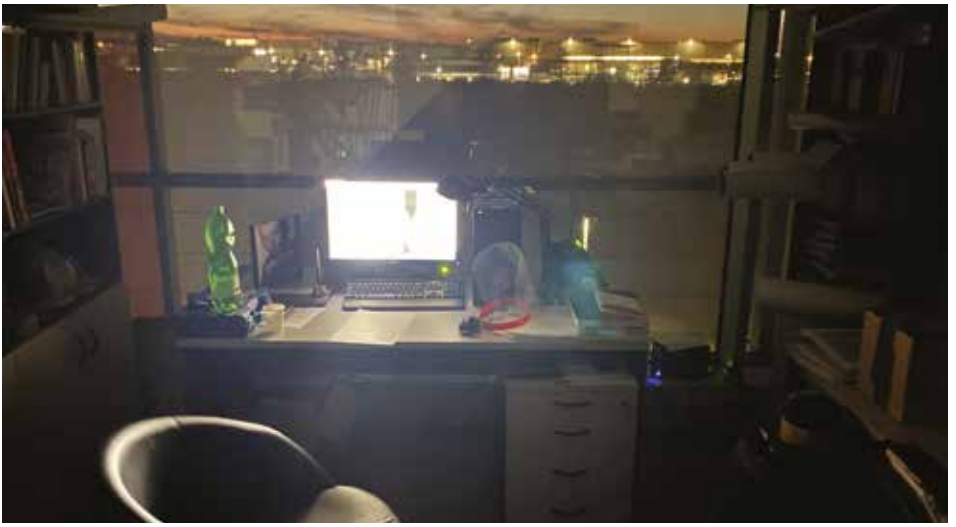
PROČ JE DŮLEŽITÉ FIGURÁLNÍ UMĚNÍ?

Proč je lidská figura ve výtvarném umění nezastupitelná?

Především proto, že sám tvůrce je člověk a ti, pro které svá díla tvoří, jsou lidé. Vztahy mezi lidmi, bolest, láska, utrpení, touha poznat, celý vnitřní a vnější svět lidského údělu – což to vše lze vizuálně vyjádřit názorněji a naléhavěji než prostřednictvím lidské figury? Skrze ni a díky ní může kvalitně zformovaný talent podat vzrušující zprávu o nekonečné bohatosti bytí a poznání. A není snad pravda, že dokud jsme lidmi, budou nás vždycky nejvíce zajímat lidé? (Kdybychom byli tolkienovými elfy, nemalovali bychom snad elfy?). Druhý důvod je výtvarného rázu. Ve srovnání s ostatními přírodními objekty totiž lidská figura nabízí nejvíce vizuálních informací, které jsme schopni vnímat. Jakmile se mladý umělec naučí tyto informace vidět a v kresbě či malbě jim dávat výtvarnou podobu, získává nekonečný „slovník", z nějž jeho osobní tvůrčí síla a jedinečná citovost může čerpat pro nová a nová díla. Pak si výtvarník může být jist, že druhé lidi nikdy neomrzí taková díla „číst". Život člověka je příběh. I když se může podobat jiným, je neopakovatelný. Vše, co se děje, děje se jen jednou a nelze podruhé vstoupit do téže řeky. Což olympští bohové nezáviděli nám smrtelníkům právě jedinečnost našeho příběhu? A tam, kde se v pravém čase setká nezbytná míra talentu se získaným řemeslem, kde poznání rozkvete citem, tam se může se stát zázrak. Jedinečný, neopakovatelný zázrak.

Ten zázrak je umění.
Nelze ho vyčíst z knih, nelze se mu naučit od fundovaných teoretiků, nelze ho zaplatit z grantů a dotací. Nedá se obkreslit od jiných ani vynutit pilností a vzděláním, není možné si jinde vypůjčit správný postup, nedají se použít vzory z minulosti.
Ani nová technologie – či jak se nepřesně říká „nová média" – nejsou žádná záchrana. Vždyť jejich „novost" je už stará třicátnice a každý ví, že ve světě aut patří takové „novinky" mezi veterány. Počítač, to je pouze soudobá podoba štětce či tužky, je to jenom techné, kdežto tvůrce je člověk, v jehož vždy nové mysli se rodí nové věci, definují se nové cesty, vznikají nové možnosti T-V-Ů-R-C-E. Můj oblíbený profesor Jan Staněk říkal: „Musíte toho vědět co nejvíc, znát hodně umělců, mít hodně nakoukáno, mít techniku a řemeslo. V okamžiku tvorby na to všechno ale musíte zapomenout." Ano, kultivujte svůj vizuální svět velikým poznáním, kultivujte svůj um dokonalým řemeslem – třikrát za sebou a bez omylu! – a pak se otevřete něčemu, co nečekáte, co nepředvídáte, co byste předem nevymysleli. Protože pak se může stát NĚCO. My tvůrci víme, že se to může stát kdykoli, a proto se o to znovu a znovu pokoušíme. Platíme ze to svou krví a životem a věříme, že jednou se to povede. Je mnoho sportovců, kteří sport opravdu milují, a je hodně umělců, kteří výtvarné umění opravdu milují. Všichni víme, kudy vede cesta, víme, že jde o běh na dlouhou trať – a víme, že cíl stojí za to. | Boris Jirků

That miracle is art.
It cannot be read from books, it cannot be learned from well-founded theorists, it cannot be paid from grants and subsidies. It is not possible to draw from others or force diligence and education, it is not possible to borrow the right procedure elsewhere, it is not possible to use patterns from the past. Even new technology – or as the "new media" is inaccurately called – is no salvation. After all, their "novelty" is already in her thirties, and everyone knows that in the world of cars, such "novelties" are among the veterans. The computer, it is only a contemporary form of a brush or pencil, it is only techno, while the creator is a person in whose new mind new things are born, new ways are defined, new possibilities for C-R-E-A-T-O-R. My favorite professor, Jan Staněk, said: "You have to know as much as possible, know a lot of artists, have a lot of peeks, have technique and craftsmanship. But at the moment of creation, you have to forget about all this." Yes, cultivate your visual world with great knowledge, cultivate your ingenuity with perfect craft, and then open yourself to something you do not expect, that you do not anticipate, that you would not invent in advance. Because then SOMETHING can happen. We creators know that this can happen at any time, so we try it again and again. We pay for it with our blood and life and we believe that one day it will work out. There are many sportsmans who really love sports and there are many artists who really love fine arts. We all know where the road leads, we know it's a long-distance run – and we know the goal is the road. The goal is worth it. | Boris Jirků

BORIS JIRKŮ *1955

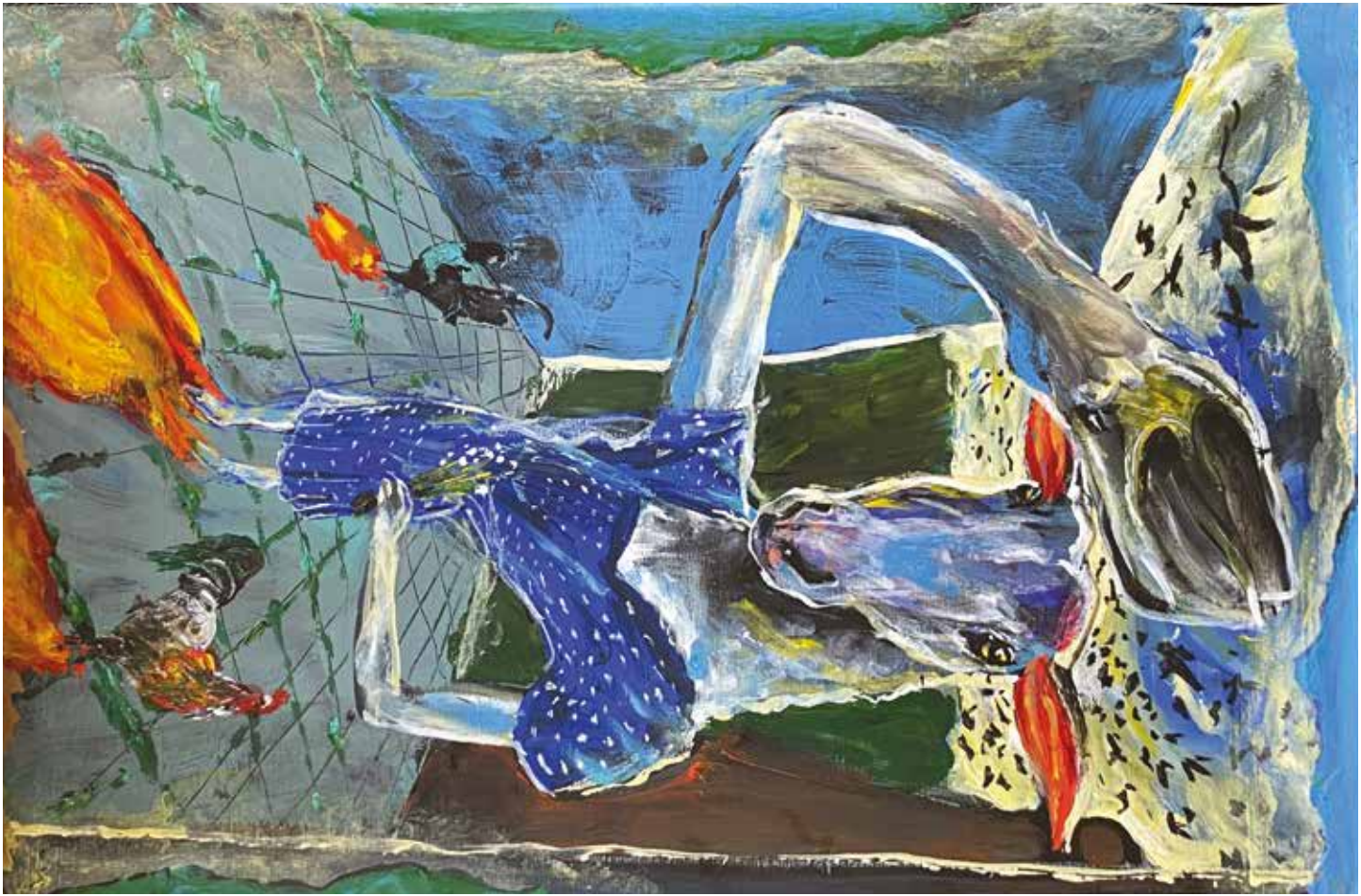
Boris Jirků, ilustrace ke knize Farmě zvířat od George Orwella / illustration for the book Animal Farm by George Orwell

Malíř a sochař, grafik a ilustrátor. Studium: SUPŠ v Uherském Hradšti (1970–1974), AVU v Praze (1974–1980, A. Paderlík). Žije a tvoří v Praze a Beskydech. Učil na LŠU, po roce 1990 vedl 17 let Ateliér figurální kresby (prof., rektor) na UMPRUM v Praze, nyní vede figurální kresbu a malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a také magisterská a doktorandská studia na Akadémii výtvarných umení v Banské Bystrici. Vede už dvacátý evropský projekt FIGURAMA, mapování studentské kresby na vysokých školách, součástí je 4–6 výstav každý rok, každoroční výpravný katalog, workshopy a přednášky. Autor patří mezi výrazné osobnosti současného umění, ilustrační (několik ocenění na Nejkrásnější knize roku, G. G. Márquéz Sto roků samoty, M. M. Bulgakov Mistr a Markétka) i volnou tvorbou: kresbami, grafikami, obrazy a v poslední době i sochařskými díly (převážně řezba ve dřevě s následným odlitím do kovu). Všechny mají figurální charakter se silným existenciálním nábojem. Expresivita je navíc podtržena specifickou deformací tvarů, u obrazů a ilustrací hraje výraznou roli i pestrá barevnost. Pro tuto formu, pitoresknost, mnohdy až absurdnost obrazových příběhů bývá jeho dílo řazeno ke škole české grotesky. 2020 Výstavy: Galerie ZaZa, Ostrava Boris Jirků BLAHO BARVY; Boris Jirků SVĚTLO V BARVĚ Galerie kladenského zámku, Kladno; Boris Jirků OKNO DO DUŠE Gallery Eagle, Šumperk; B + B = něco přes sto…, Výstava jubilantů roku 2020 Borise Jirků a Bohumila Eliáše ml., Galerie la Femme, Praha; Boris Jirků GRAFIKA, MALBA EUROPARK, Štěrboholy, Praha; Boris Jirků +Vlastimil Elšík „BARVY PŘÁTEL", Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha. Knihy: Karel Žižkovský, SEDM HŘÍCHŮ, bibliofilie, 9 originálních signovaných grafik; SORY JAKO… ČESKÁ JUSTICE, typo Bohumil Golda, 130 kreseb; ŠALAMOUNOVA PÍSEŇ PÍSNÍ, typo Pavel Hrach, 27 kreseb. Plakát: APLAUS, divadelní festival Prostějov, městské divadlo Prostějov. Sochy: OHLÉDNUTÍ LOTOVY ŽENY, dubová polychromovaná plastika, výška 680 cm, umístěná na náměstí Galerijní ulice, Jistebník. Instalace: RADEGAST Z HABURE, dubová socha, výška 720 cm, Slovensko, zatím osazená před radnici v Habure; LEVITUJÍCÍ ŽENA – LUISA. polychromovaná lípa, délka 1 033 cm. | Na FVU AU jsme v době covidu měli výuku distanční. Zadal jsem první semestr svým studentům/kám téma figurální plakát a na druhý Hommage oblíbeného umělce. Tady předkládáme, podle mne, nejzajímavější práce. |

Painter and sculptor, graphic designer and illustrator. SsoAA in Uherské Hradiště (1970–1974), AoFA in Prague (1974–1980, A. Paderlík). Lives and creates in Prague and in Beskydy. Has been teaching on SoFA, after 1990 has been the head of the Figural study studio (prof. rector) at the AAAD in Prague for 17 years, currently the head of figural drawing and painting at the Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design at the UoWB in Pilsen, as well as the master and doctoral studies at the Academy of Arts in Banská Bystrica. For the past twentieth years, he's the head of the European project FIGURAMA, mapping the academy and university student drawing, the project includes 4–6 exhibitions each year, a comprehensive catalog, workshops and lectures. He's one of the most distinctive figures of current art, thanks to his illustration (several 'most beautiful book of the year' awards, G. G. Márquéz 100 Years of Solitude, M. M. Bulgakov The Master and Margarita) and free art: drawings, graphic designs, painting and lately also sculptures (mostly wood carvings later cast into metal). All his work is of figural nature with a high existentialist drive. Their expressiveness is made stronger by the particular shapes deformations and, in case of paintings and illustrations, their vibrant colorfulness also plays a distinct role. Thanks to this kind of rendition, its picturesqueness and often even absurdity of the painted stories, his work is often rated amongst the Czech grotesque. 2020 Exhibitions: ZaZa Gallery, Ostrava Boris Jirků BLAHO COLOR – Boris Jirků LIGHT IN COLOR Kladno Castle Gallery, Kladno; Boris Jirků WINDOW TO THE SOUL Gallery Eagle, Šumperk; B + B = a little over a hundred…, Exhibition of jubilees of 2020 Boris Jirků and Bohumil Eliáš Jr., Galerie la Femme, Prague; Boris Jirků GRAPHICS, PAINTING EUROPARK, Štěrboholy, Prague; Boris Jirků + Vlastimil Elšík "COLORS OF FRIENDS" New Town Hall, Karlovo náměstí, Prague. Books: Karel Žižkovský SEVEN SINS, bibliophily, 9 original signed graphics; SORY AS… CZECH JUSTICE, typo Bohumil Golda, 130 drawings, SOLOMON'S SONG SONG, typo Pavel Hrach, 27 drawings. Poster: APLAUS, Prostějov Theater Festival, Prostějov Municipal Theater. Statues:Looking back of Lot's wife, oak polychrome sculpture with a height of 680 cm. Located on Galerijní Street, Jistebník. Installation: RADEGOST from HABURE, oak sculpture 720 cm high. Slovakia, So far installed in front of the town hall in Habura, LEFT WOMAN – LUISA, polychrome linden length 1033 cm. | At FVU AU, we had distance learning at the time of the covid. The first semester I gave my students the theme of a figural poster and the second Hommage a favorite artist. Here we present, in my opinion, the most interesting works.

2 × **Boris Jirků**, ilustrace ke knize Farmě zvířat od George Orwella / illustration for the book Animal Farm by George Orwell

PETRA SOUKUPOVÁ

*1990

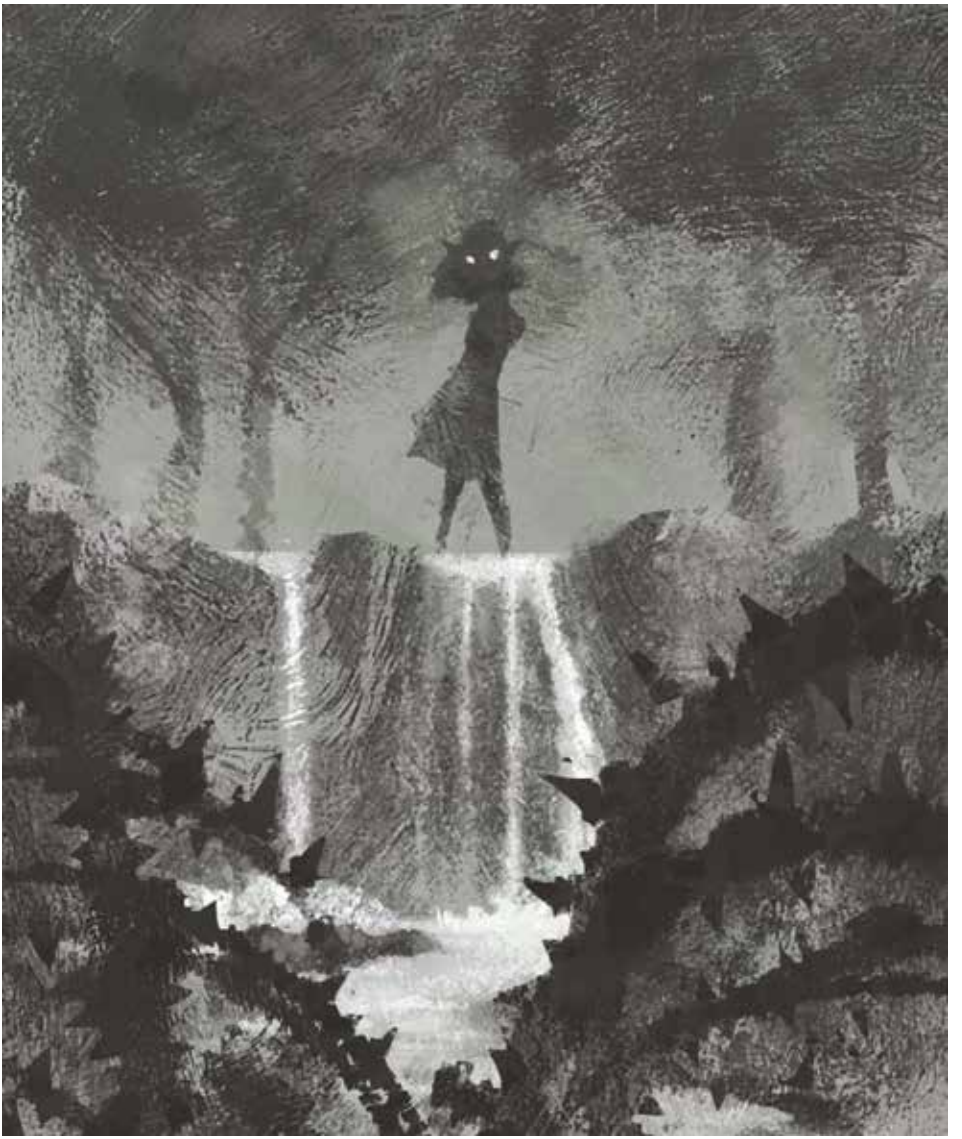
1997 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze. 2002 ZČU FPE ZČU v Plzni, Učitelství výtvarné kultury (Mgr.). 2002–2004 FPE ZČU v Plzni, odborný asistent. Od 2004 Ústav umění a designu ZČU v Plzni, odborný asistent. 2009 Ústav umění a designu ZČU v Plzni, Ilustrace a grafický design (MgA.). Od 2009 vedoucí ateliéru „Kniha a tvarování papíru" na FDULS v Plzni.

1997 Václav Hollar Art School in Prague. 2002 UWB FPE UWB in Pilsen, Teacher Training in Art Culture (Mgr.). 2002–2004 FPE UWB in Pilsen, assistant professor. Since 2004 Department of Art and Design, UWB in Pilsen, assistant professor. 2009 Institute of Art and Design, UWB in Pilsen, Illustration and Graphic Design (MgA.). Since 2009 head of the studio "Book and paper shaping" at FDULS in Pilsen.

3 × **Petra Soukupová**, Muž, který sázel stromy / The Man Who Planted Trees (autorská kniha s pouzdrem, ruční papír, originální tisky / author's book with case, handmade paper, original prints)

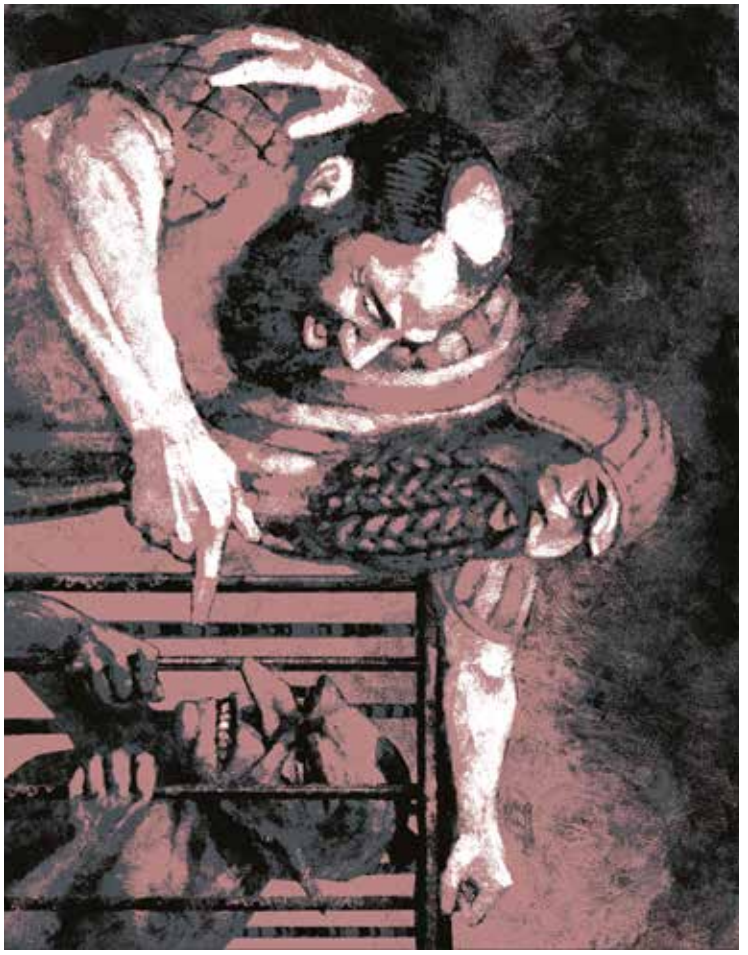

Jozef Pavelka, Zarastený háj / Overgrown grove, digitálna maľba / digital painting, 2020

*1997 JOZEF PAVELKA

After studying at the Ján Adam Rayman Grammar School in Prešov, he decided for art education. Since 2018 he has been studying in media illustration studios under the direction of MgA. Ing. Václav Šlajch at the Faculty of Design and Art of Ladislav Sutnar of the University of West Bohemia in Pilsen.

Po štúdiu na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove sa rozhodol pre umelecké vzdelanie. Od roku 2018 študuje v ateliéry mediálnej ilustrácie pod vedením MgA. Ing. Václava Šlajcha na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Jozef Pavelka, nahoře / up Výprava / Expedition, digiálna maľba / digital painting, 2021 a / and dole / down Väzeň / Prisoner, digiálna maľba / digital painting, 2021

SAID ISMAIL

*1971

Education: 1990–1994 University – Academy of Fine Arts, majoring in graphics (BcA. Degree), Damascus, Syria. 2009–2012 University of West Bohemia in Pilsen, Department of Art and Design, Illustration and Graphics (MgA.), Pilsen, CZ. Since 2013 he has been employed as an assistant professor at the Faculty of Design and Art of Ladislav Sutnar, University of West Bohemia in Pilsen. Member of UUD since 2015 and Hollar since 2016. Solo exhibitions: 2016 Ornament, Moving Station Gallery in Pilsen. 2014 Graphic speech in public space, French Alliance in Pilsen. 2013 SOS SYR, restaurant Alfa, Pilsen; Festival of Arab Culture, exhibition of graphics, TOTEM – regional volunteer center, Pilsen; Festival of Arabic Culture in Pilsen, photo exhibition, Seraf Café. 2012 Our-your culture, KD PEKLO, Pobřežní 10, Plzeň. Group exhibitions 2019: Self-portrait: Identity: reality? Hollar Gallery, Prague, CZ; WHERE IS MY HOME – KDE DOMOV MŮJ (rerun of the exhibition) curator Miloslav Polcar, U Radnice Gallery, Tábor, CZ; Memento mori, Organizers: Association of Czech Graphic Artists Hollar / Slánský Museum Gallery, Slaný, CZ; Thinking through the eyes, Organizers: Association of Czech Graphic Artists Hollar, Jindřichův Hradec Museum, CZ; 30 YEARS SINCE THE RESTORATION OF HOLLAR / sample from the work of current members of The Hollar Association of Czech Graphic Artists | organized by The Hollar Association of Czech Graphic Artists and the Czech Center Paris curator Alena Laufrová, Czech Center Paris, FR; STORIES IN GRAPHICS, organized by The Hollar Association of Czech Graphic Artists in cooperation with the Federal House Kutná Hora, CZ. Realization: 2018 LSFDA Symposium of Wall Techniques II.; 2017 LSFDA Symposium of Wall Techniques I.; 2011 Graphic expression in public space, UWB Canteen, Pilsen.

Vzdělání: 1990–1994 Vysoká škola – Akademie výtvarných umění, obor grafika (titul BcA.), Damašek, SYR. 2009–2012 Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, obor ilustrace a grafika (titul MgA.), Plzeň, CZ. Od roku 2013 zaměstnán jako odborný asistent na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2015 členem UUD a od roku 2016 Hollaru. Samostatné výstavy: 2016 Ornament, Galerie Moving Station v Plzni. 2014 Grafický projev ve veřejném prostoru, Francouzská aliance v Plzni. 2013 SOS SYR, restaurace Alfa, Plzeň; Festival arabské kultury, výstava grafiky, TOTEM – regionální dobrovolnické centrum, Plzeň; Festival arabské kultury v Plzni, výstava fotografií, Seraf Café. 2012 Naše-vaše kultura, KD PEKLO, Pobřežní 10, Plzeň. Skupinové výstavy 2019: Autoportrét: Identita: realita? Galerie Hollar, Praha, CZ; KDE DOMOV MŮJ (repríza výstavy) | kurátor Miloslav Polcar, Galerie U Radnice, Tábor, CZ; Memento mori, Pořadatelé: Sdružení českých umělců grafiků Hollar / Galerie Slánského muzea, Slaný, CZ; Myšlení zrakem, Pořadatelé: Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Muzeum Jindřichohradecka, CZ; 30 LET OD ZNOVUOBNOVENÍ HOLLARU / ukázka z tvorby současných členů SČUG Hollar | pořádá SČUG Hollar a České centrum Paříž | kurátorka Alena Laufrová, České centrum Paříž, FR; PŘÍBĚHY V GRAFICE, pořádá SČUG Hollar ve spolupráci se Spolkovým domem Kutná Hora, CZ. Realizace: 2018 FDULS sympozium nástěnných techník II.; 2017 FDULS sympozium nástěnných techník I.; 2011 Grafický projev ve veřejném prostoru, ZČU Menza, Plzeň.

Said Ismail, Figura / Figure, tisk z výšky / print from above, 100 × 70 cm

TEACHING IN THE TIME OF THE CORONA

Last year, a global pandemic changed unplanned. Nevertheless, as in war or in a world of danger, everyone needs to remain bravely in their place and (for us artists) participate in maintaining artistic life and increasing its quality. So we also worked in difficult conditions and transferred last year between Scylla and Charybda, we organized and experienced a symposium with exhibitions in Valeč, we realized a beautiful (most beautiful) catalog and most importantly we kept our friendship and community.

Due to the closure of schools, we were forced to switch to distance learning. The classic procedure of teaching drawing according to a living model is impossible to implement via a camera or using other technical means. Despite these unsuitable conditions, we considered the options and created an assignment that should allow students to acquire a competence at least close to that which they achieve through regular teaching. The pictorial part contains outputs from the first 14 days of standard teaching and outputs from distance learning. We finished the whole lesson with an exhibition of printed works entitled "Best of CORONA" More information can be found in the catalog "Distance lessons of Boris Jirků's studio".

ASSIGNMENTS FOR DISTANCE LEARNING:

Dear 1st year students,
I'm afraid that this semester 20-21 will not take place with traditional teaching in the drawing room, so we tried to record my lectures and we will supplement them with these short explanatory texts. I have a system that has proved very successful over the decades (I started teaching at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design in 1991) and I am constantly trying to innovate it. It is based on the interpretation of the canons (laws) of the individual elements of the human body, as first defined by the ancient sculptor Praxitelés (Πραξιτέλης), who dealt with divine peace and was the first to define the golden ratio. We know these elements of the human body on the basis of mimesis (Greek μίμησις, derived from the words μιμεῖσθαι, mimeisthai, imitate) = mimetic drawings. I will explain the canon and you will draw it by observing yourself, ie. it ceases to be a pencil drawing and becomes a visual illusion of individuality, an imitation of illuminated detail. You draw your own details –

VÝUKA V DOBĚ CORONY

Loňský rok neplánovaně změnila pandemie světových rozměrů. Přesto je třeba, aby jako ve válce, nebo ve světě ohrožení, každý zůstal statečně na svém místě a (pro nás umělce) podílel se na udržení uměleckého života a zvýšení jeho kvality. Tak i my jsme ve ztížených podmínkách pracovali a převedli jsme loňský rok mezi Scyllou a Charybdou, zorganizovali a prožili jsme ve Valči sympozium s výstavami, zrealizovali krásný (nejkrásnější) katalog a hlavně jsme udrželi naše přátelství a společenství.

Z důvodu uzavření škol jsme byli nucení přejít na distanční výuku. Klasický postup výuky kresby podle živého modelu je nemožné realizovat přes kameru, nebo pomocí jiných technických prostředků. Přes tyto nevhodné podmínky jsme zvážili možnosti a vytvořili jsme zadání, které by mělo umožnit, aby studenti získali kompetenci alespoň blízkou té, které dosáhnou pravidelnou výukou. V obrazové části jsou výstupy z prvních 14 dnů standardní výuky a výstupy z distanční výuky. Celou výuku jsme zakončili výstavou vytištěných prací pod názvem „Best of CORONA" Více informací najdete v katalogu „Distanční výuka ateliéru Borise Jirků".

ZADÁNÍ K DISTANČNÍ VÝUCE:

Vážení studenti 1. ročníku,
obávám se, že tento semestr 20-21, neproběhne tradiční výukou v kreslírně, takže jsme se pokusili natočit mé přednášky a ty doplníme těmito krátkými vysvětlujícími texty. Mám systém, který se v průběhu desetiletí (na pražské UMPRUM jsem začal učit v roce 1991) velmi osvědčil a snažím se ho pořád inovovat. Je založen na výkladu kánonů (zákonů) jednotlivých prvků lidského těla, jak je jako první definoval antický sochař Praxitelés (Πραξιτέλης), který se zabýval božskou mírou a jako první definoval i zlatý řez. Tyto prvky lidského těla poznáme na základě mimesis (řec. μίμησις, odvozeno od slova μιμεῖσθαι, mimeisthai, napodobovat) = mimetické kresby. Vysvětlím kánon a vy ho pozorováním sebe sama nakreslíte, tzn. přestane být kresbou tužkou a stane se vizuální iluzí jednotlivosti, nápodobou osvětleného detailu. Kreslíte své vlastní detaily – co znáte lépe než sebe sama.

Vycházím z toho, že poznáváním detailů lidského těla a skládáním v celek poznáváme vizuální vesmír (podle zákona, že část obsahuje celek). Pokud poznáme dokonale vnější tvar, pochopíme i stavbu, strukturu a mechaniku lidského těla ve vizuální perspektivě. Nekreslíme věci tak, jak vypadají, ale jak se nám jeví zkreslené perspektivou z jednoho percepčního bodu. Současně tyto musíme naplnit poznáním. Kreslíme to, co vidíme a víme (=poznání). K tomu nám slouží deset kroků, kresby jednotlivostí, které musíte postupně splnit minimálně na 9 bodů (stupnice 1–12) a pak pokračujete na dalším úkolu a já mám jistotu, že jste prošli poznáním. To znamená: informace, pochopení, uvědomění, zpracování a výstupem je profesionální kresba s Vaší osobnostní pečetí. Kreslíme při plném vědomí. Proto tímto posilujete svůj autorský rukopis a své výtvarné myšlení.

what you know better than yourself. I assume that by knowing the details of the human body and assembling the whole, we get to know the visual universe (according to the law, that the part contains the whole). If we know perfectly the external shape, we will also understand the structure, structure and mechanics of the human body in a visual perspective. We do not draw things as they look, but as they appear distorted by perspective from one point of perception. At the same time, we must fill these with knowledge. We draw what we see and know (= knowledge). We use ten steps, drawings of details, which you must gradually complete to at least 9 points (scale 1–12) and then you continue on the next task and I am sure that you have gone through knowledge. This means: information, understanding, awareness, processing and output is a professional drawing with your personal seal. We draw in full consciousness. Therefore, this strengthens your author's handwriting and your artistic thinking.

Je důležité si uvědomit, že jsme iluzionisti, kouzelníci. Vytváříme iluzi, která může být odrazem reality, nebo může být silnější než realita. Může být obohacená o naše emoce, poznání a příběh, který tam vložíme. Iluzionisti své triky předávají jen dalším kouzelníkům, kteří je dokáží pochopit a pracovat s nimi.

It is important to realize that we are illusionists, magicians. We create an illusion that can be a reflection of reality or can be stronger than reality. It can be enriched by our emotions, knowledge and the story we put there. The Illusionists pass on their tricks only to other magicians who can understand and work with them.

II. ÚVOD – DRUHÝ SEMESTR

Protože hodně z vás (je to zaviněno zhoršenými výukovými podmínkami za corony) ještě nesplnilo práce prvního pololetí, tak budete souběžně pracovat i na dokončení všech zadání. Napřed obecně o barevném poznávání. Vašim úkolem nebude kolorovat kresbu, ale naučit mozek vidět jednotlivé barvy přímo a naučit se vidět vzájemné ovlivňování barev navzájem, vytváření barevných celků s důrazem na poznání atmosféry, emocí a pocitů. Takže kresba a malba.

II. INTRODUCTION – SECOND SEMESTER

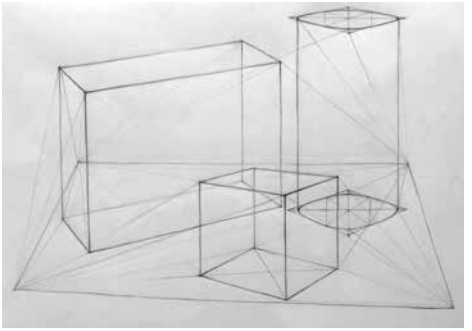
Because many of you (due to the worsened learning conditions for corons) have not yet completed the work of the first semester, you will work on completing all assignments at the same time. First, generally about color cognition. Your task will not be to color the drawing, but to teach the brain to see the individual colors directly and to learn to see the interaction of colors with each other, creating color units with an emphasis on understanding the atmosphere, emotions and feelings. So drawing and painting.

1. ZÁTIŠÍ.

Toto cvičení slouží k tomu, abyste se naučili vizovat, měřit pomyslné směry k přesným bodům v prostoru (bod vznikne tam, kde se kříží dvě linie). To znamená přesný převod ze 3D do 2D. Zátiší máme postaveno na stole ze základních geometrických tvarů (trojrozměrná Euklidova geometrie), které jsou obsaženy v konstrukci lidského těla. Prostor jeviště, podkladový papír, na který volně hodíme

1. STILL LIFE

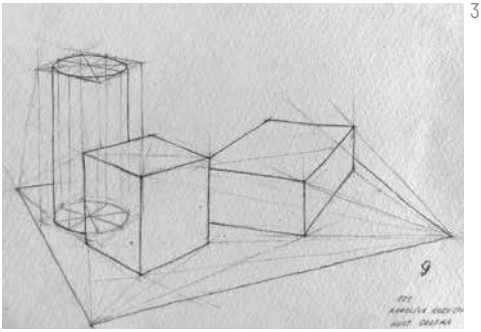
This exercise is used to learn how to see, to measure imaginary directions to exact points in space (a point is created where two lines intersect). This means accurate conversion from 3D to 2D. We still have a still life built on a table from basic geometric shapes (three-dimensional Euclidean geometry), which are contained in the construction of the human body. Stage space, background paper, on which we freely

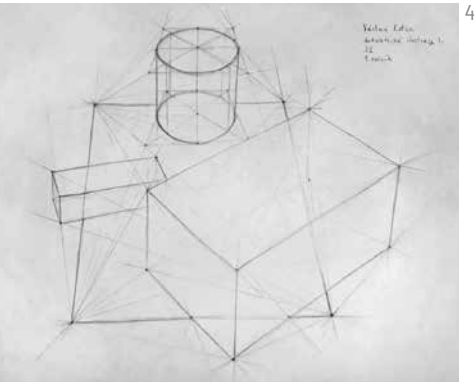
1

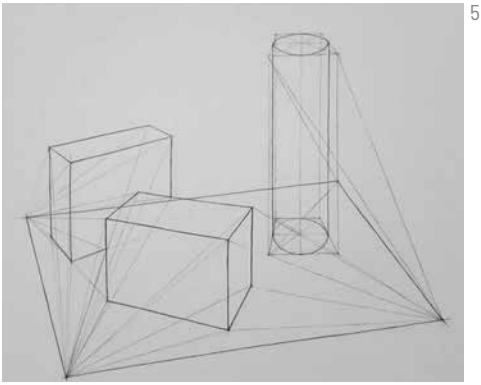
2

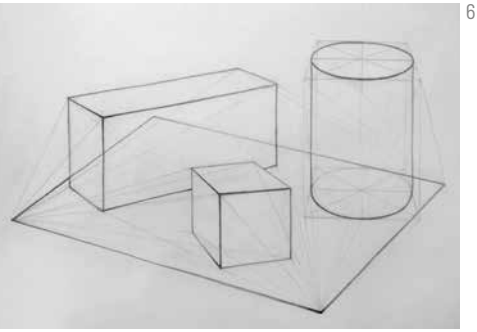
3

4

5

6

7

1 **Svitlana Komienko** • 2 **Johanka Menčíková** • 3 **Karolína Kalousová** • 4 **Václav Kotva** • 5 **Ondřej Mazanec** • 6 **Anastasiya Letsina** • 7 **Liubov Shamaeva**

válec a dva kvádry. Potom z rohů podkladového papíru vizováním hledáme přesně jednotlivé body geometrických předmětů. Kde se nám protnou dva směry vznikne přesný bod. Ty potom propojíme a zkonstruujeme geometrické předměty v optické perspektivě.

Cíl: naučit se vizovat, přenést přesně iluzi prostoru ze 3D do 2D, naučit se rovné čáry a křivky. Umístit kresbu ve formátu. Pochopit horizont, nadhled, podhled.

MTZ (materiálově technické zabezpečení): vizovací špejle, tužka, papír, stojan, kreslící prkno, 2 kvádry, 1 válec, čas, talent, pokora před reálným vesmírem.

PRVNÍ CVIČENÍ:

Postavíte si jednoduché zátiší a dáte ho proti světlu. Zkusíte uvidět a zachytit proměnu materiálu světlem. Světlo budeme dělat světlými barvami a stín tmavými. Nic není černobílé. Světlo bude do modra, žluta atd. Ve stínu se sečte barva podkladu se stínem. Červená se stane fialovou až tmavě modrou. Budete se snažit posilovat barevnost jednotlivých ploch. Nebudete natírat, ale kvalitně promalovávat, obohacovat, kultivovat. Zkusíte si lazurovaní a sjednocování barev. PRAVÁ LAZURA (rozsvětlovací) – přes červenou / aby se nerozmyla přidáme do barev trochu pojidla, lepidla. (naředěná akrylátová disperze do tempery, Sportakryl průhledný mat, Sokrat, atd) lazurujeme vodovou vrstvu kraplaku a červená se zvýrazní a víc svítí. Takže přes žlutou – oranžovou, přes oranžovou červenou, přes střední modrou kobalt pařížskou modř, přes zelenou veronesskou chromoxid ohnivý atd. NEPRAVÁ LAZURA (tlumící) – přes modrou červenou a naopak, přes zelenou oranžovou, přes oranžovou modrou. Atd... Je to hravá alchymie. NIKDY SE DO LAZURY NEDÁVÁ BĚLOBA. Lazurou můžete v různé intenzitě přemalovat celý obraz a sjednotíte barevnosti a emoce.

***MTZ**: nessavý podklad, barvy akvarel, tempera, kvaš, pasel, křídy.*

2. VLASTNÍ OKO

Cíl: mimeticky nakreslit vlastní oko ve velikosti jedna ku jedné, v bočním světle s důrazem na objem a materiálové rozlišení. Mat kůže, lesk a sklovitost duhovky oka. Stín obočí, horního víčka a řas. Konstrukce objemu dolního víčka. Duhovka je přesně kulatá a zornička je přesně uprostřed.

throw a cylinder and two blocks. Then, from the corners of the base paper, we look for exactly individual points of geometric objects by visualization. Where the two directions intersect, a precise point is created. We then connect them and construct geometric objects in an optical perspective. **Aim:** to learn to visualize, to transfer exactly the illusion of space from 3D to 2D, to learn straight lines and curves. Place artwork in format. Understand the horizon, perspective, soffit. **MTZ** (material and technical support): visual skewers, pencil, paper, easel, drawing board, 2 blocks, 1 cylinder, time, talent, humility in front of the real universe.

FIRST EXERCISE:

You build a simple still life and put it against the light. You will try to see and capture the transformation of the material with light. We will make the light light and the shadow dark. Nothing is black and white. The light will be blue, yellow, etc. In the shadow, the color of the background with the shadow will be added. Red turns purple to dark blue. You will try to enhance the color of each area. You will not paint, but paint well, enrich, cultivate. You will try glazing and unifying colors. RIGHT LAZURE (illuminating) – over the red / so that it does not wash, add a little binder, glue to the colors. (diluted acrylate dispersion to tempera, Sportacryl transparent matte, Socrates, etc.) we glaze the water layer of Kraplak and the red one is highlighted and shines more. So over yellow – orange, over orange red, over medium blue cobalt Paris blue, over green Veronese fiery chromium oxide, etc. FALSE LAZURE (damping) – over blue red and vice versa, over green orange, over orange blue. Etc... It's playful alchemy. WHITE IS NEVER WHITE WHITE. You can repaint the whole image with different colors and glaze the colors and emotions.

***MTZ**: sessile background, watercolor colors, tempera, gouache, pastel, chalk.*

2. OWN EYE

Aim: to mimetically draw one's own eye in one-to-one size, in side light with emphasis on volume and material resolution. Matte skin, shine and vitreous of the iris of the eye. Shadow of eyebrows, upper eyelid and eyelashes. Construction of the volume of the lower lid. The iris is exactly round and the pupil is exactly in the middle.

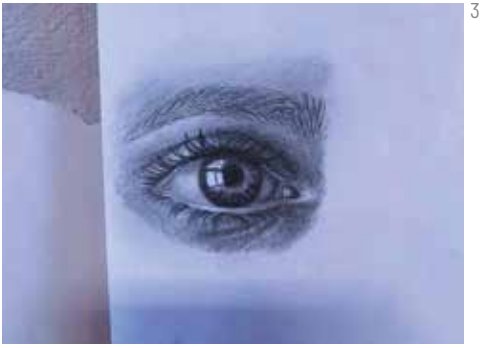
1

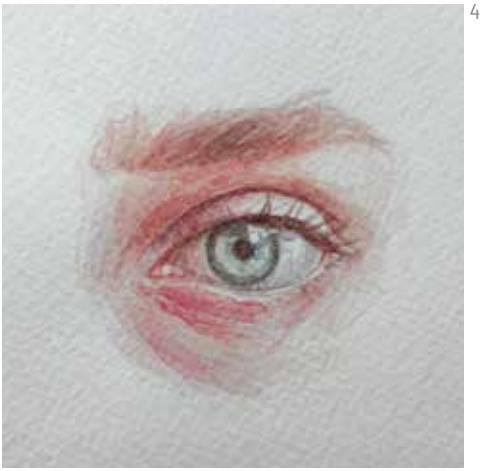
2

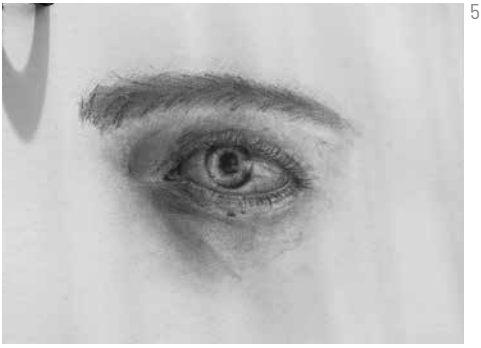
3

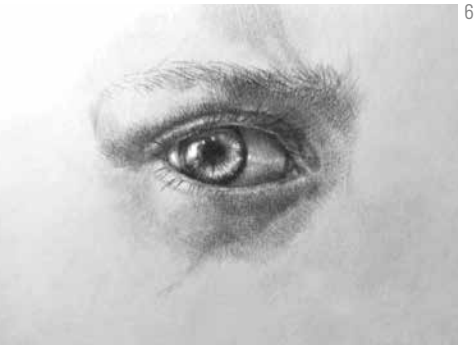
4

5

6

7

Vše je podřízeno funkci. Když pochopíte vlastní detail a umíte ho nakreslit, umíte nakreslit detail všech lidí na celé planetě (7 miliard?).
MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

DRUHÉ CVIČENÍ:
Vezmete si tvrdý papír, napnete ho a můžete si ho podložit disperzí, nebo i barevnou vrstvou. (Upravit savost). Sednete si tak, aby bylo oko osvětleno z boku, kvůli modelaci. Mělo by jít poznat v které denní, nebo při umělém osvětlení, noční době, malba vznikala. Lehce si předkreslíte oko i s jeho okolím. Pokusíte se odpozorovat barevné světlo dopadající na pleť (inkarnát). Zkusíme ho zaznamenat v jeho bohatosti. Bude to barevná studie, nebo tříšť barev. Samotnou barvou vystavíme objemy, stavbu, lesk – i ten nebude bílý (ve dne do modra). Můžete malovat akvarelem, lazurovat, akrylem, kvaší nebo temperou. Vše v životní velikosti.

3. VLASTNÍ UCHO
Cíl: mimeticky nakreslit vlastní ucho zepředu, kdy se dostane druhý plán před první. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné, v bočním světle s důrazem na objem a materiálové rozlišení. Mat kůže. Přesnost konstrukce. Vše je podřízeno funkci.
MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

TŘETÍ CVIČENÍ:
Opět nasvítíme vlastní ucho z boku kvůli modelaci. Nebo můžeme použít protisvětlo a namalovat jak prochází světlo chrupavkou. Každý vidíme jinak, máme jiné citové rozhraní. Každá barevnost bude jiná a posiluje vaše barevné vyjádření iluze objektů. Opět osvětlíme ucho z boku, může být i v protisvětle a namalujte průsvit světla přes chrupavku.

Everything is subject to function. When you understand your own detail and know how to draw it, you can draw the detail of all the people on the planet (7 billion?).
MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

SECOND EXERCISE:
Take a hard paper, stretch it and you can base it with a dispersion or a colored layer (adjust the absorbency). You sit so that the eye is illuminated from the side, for modeling. It should be possible to know in which daytime, or under artificial lighting, night time, the painting was created. You can easily pre-draw the eye and its surroundings. You will try to observe colored light falling on the skin (incarnation). We will try to record him in his richness. It will be a color study, or a splinter of colors. With the color itself, we expose volumes, structure, gloss – even that will not be white (during the day to blue). You can paint with watercolor, glaze, acrylic, gouache or tempera. Everything in life size.

3. OWN EAR
Aim: Mimetically draw your own ear from the front, when the second plan gets before the first. In real size one to one, in side light with emphasis on volume and material resolution. Leather mat. Design accuracy. Everything is subject to function.
MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

THIRD EXERCISE:
Again we light our own ear from the side for modeling. Or we can use backlight and paint how light passes through the cartilage. We see everyone differently, we have a different emotional interface. Each color will be different and enhances your color expression of the illusion of objects. Again, illuminate the ear from the side, it can also be in backlight and paint the translucency of light through the cartilage.

1

2

3

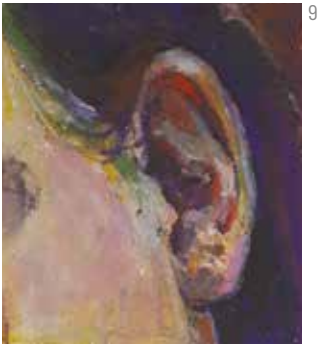

4

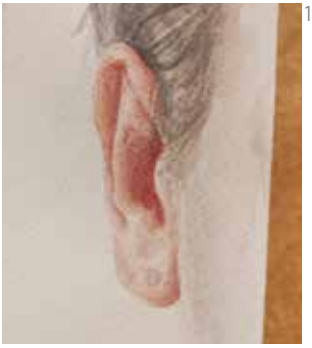

5

6

7

8

9

10

11

12

4. VLASTNÍ NOS

Cíl: mimeticky nakreslit vlastní nos v bočním světle, trochu pootočený, s částí okolí. S důrazem na objem, konstrukci a materiálové rozlišení. Mat kůže. Vše je podřízeno funkci. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné.

MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

ČTVRTÉ CVIČENÍ:

Opět světlo z boku, vržený stín při umělém osvětlení může být úplně tmavý (např osvítit z boku svíčkou), chrupavka na světle může prosvítat. V podstatě nanášíte barvy na poznanou konstrukci, kterou už ale nemusíte kreslit. Víme o ní.

4. OWN NOSE

Aim: to mimetically draw your own nose in the side light, a little rotated, with part of the surroundings. With emphasis on volume, construction and material resolution. Leather mat. Everything is subject to function. In real size one to one.

MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

FOURTH EXERCISE:

Again, light from the side, the shadow cast under artificial lighting may be completely dark (eg illuminate from the side with a candle), cartilage in the light may shine through. Basically, you apply colors to a familiar construction, but you no longer have to draw. We know about her.

13

14

15

5. VLASTNÍ RTY

Cíl: mimeticky nakreslit vlastní rty v objemu, mírně nadhled (nadhled nadřazený výrazu), v bočním světle, trochu pootočené, s částí okolí. S důrazem na objem, výraz, konstrukci a materiálové rozlišení. Mat kůže. Lesk rtů (jelení lůj?). Vše je podřízeno funkci. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné.

MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

PÁTÉ CVIČENÍ:

Tady bude důležité zachytit pružnost, vlhkost a odlišnost barvy rtů rtů od okolní kůže.

5. OWN LIPS

Aim: to mimetically draw your own lips in volume, slightly above view (view superior to expression), in side light, slightly rotated, with part of the surroundings. With emphasis on volume, expression, construction and material resolution. Leather mat. Lip gloss (deer tallow?). Everything is subject to function. In real size one to one.

MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

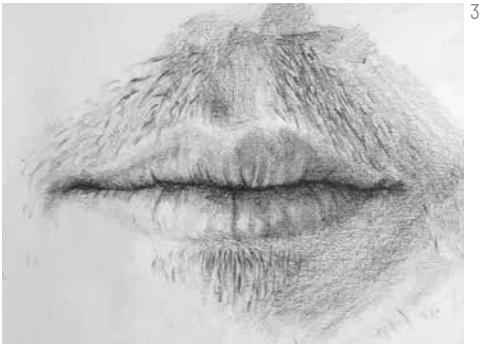
FIFTH EXERCISE:

Here it will be important to capture the elasticity, moisture and differ. of the color of the lips from the surrounding skin.

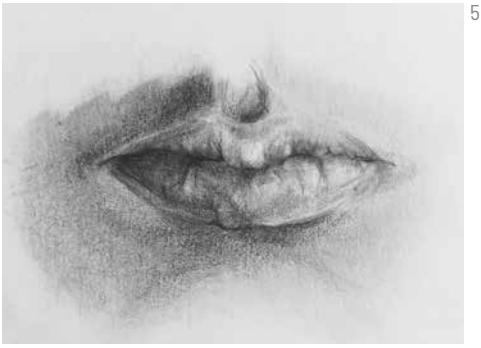
1, 13 **Lenka Lea-Nováková** • 2 **Karolína Kalousková** • 3 **Ivan Rjabčenyuk** • 4 **Václav Kotva** • 5 **Mykola Khovorost** • 6 **Markéta Čermáková** • 7 **Magdalena Ležatková** • 8 **Dushieva Adel** • 9 **Liubov Shamaeva** • 10 **Nina Potočárová** • 11, 14 **LenKa Tran** • 12 **Zuzana Smolová** • 15 **Mizuki Rei**

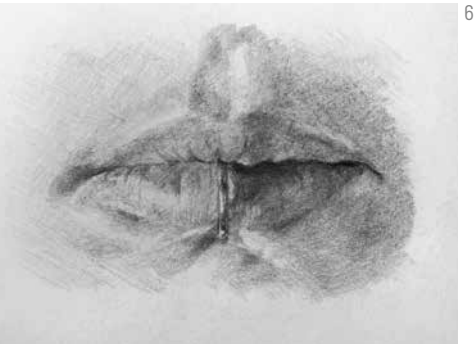

1

2

3

4

5

6

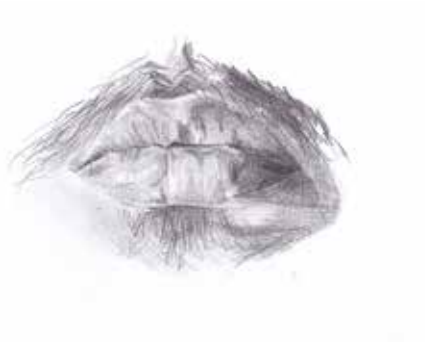

7

8

9

10

6. VLASTNÍ RUKA

Cíl: Nakreslit vlastní ruku z různých pohledů, různé míry podhledu a nadhledu, v různých pozicích od otevřené přes pootočenou až v pěst. Pochopit mechaniku a konstrukci vlastní ruky. Požadováno deset kreseb. Přenést přesně iluzi prostoru ze 3D do 2D. Je důležité si ruku pokreslit geometrickou sítí tenkou lihovou fixou a tuto konstrukční síť nakreslit spolu s rukou. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné.
MTZ: tenká lihová fixa, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

ŠESTÉ CVIČENÍ:
Lépe se maluje v barevném prostředí, to znamená podložit barvou, střední tón a světlejší modelovat světla a tmavší stíny. Napřed větší tvary a postupně detaily. A též barevné akcenty – objevná překvapení. Jedna ruka.

6. OWN HAND

Aim: To draw your own hand from different perspectives, different degrees of soffit and oversight, in different positions from open to turned to fist. Understand the mechanics and construction of your own hand. Ten drawings required. Transfer exactly the illusion of space from 3D to 2D. It is important to draw the hand with a geometric network with a thin alcohol marker and draw this construction network together with the hand. In real size one to one.
MTZ: thin alcohol marker, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

SIXTH EXERCISE:
Paints better in a colorful environment, that is, underlaid with color, medium tone and lighter to model lights and darker shadows. First larger shapes and then gradually details. And also color accents – discovering surprises. One hand.

11

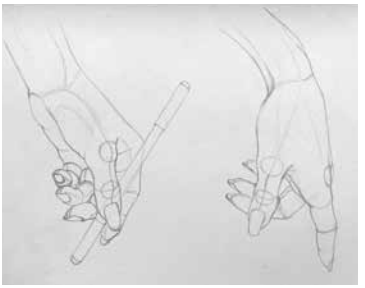
12

13

1 **Lenka Lea-Nováková** • 2 **Karolína Kalousková** • 3 **Martin Gebert** • 4 **Nina Potočárová** • 5 **Kristýna Kolbová** • 6 **Alena Brabcová** • 7 **Zuzana Petrásková** • 8 **LenKa Tran** • 9 **Mykola Khovorost** • 10 **Jan Holba** • 11, 12, 13 **Valerie Di**

1

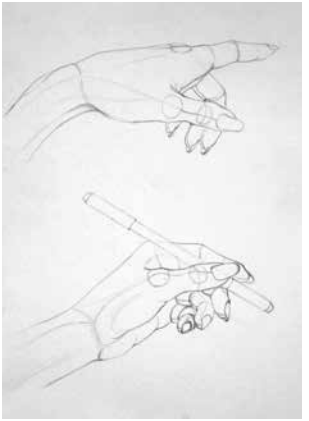

2

3

4

5

6

7

8

9

7. VLASTNÍ RUKA – DETAIL

Cíl: na nejlepší ruce podle vlastního výběru (z těch deseti nakreslených) nakreslíte detail prstu – nehet a poslední článek, mimeticky s důrazem na rozlišení sametu kůže a lesku rohoviny nehtu. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné.
MTZ: tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

SEDMÉ CVIČENÍ:
Může se spojit s předešlým úkolem a pohrát si s detailem prstu.

7. OWN HAND – DETAIL

Aim: on the best hand of your choice (out of the ten drawn) you draw a detail of a finger – a fingernail and the last article, mimetically with an emphasis on distinguishing the velvet of the skin and the gloss of the horn of the nail. In real size one to one.
MTZ: pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

SEVENTH EXERCISE:
Can combine with the previous task and play with the detail of the finger.

8. VLASTNÍ NOHA

Cíl: nakreslit vlastní nohu z nadhledu i v zrcadle z podhledu. To znamená dvě kresby. Pochopit mechaniku a konstrukci. S mimetickým detailem jednoho prstu. Přenést přesně iluzi prostoru ze 3D do 2D. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné.
MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

OSMÉ CVIČENÍ:
Opět dobře osvítit a postupovat jako u ruky, postupně k detailu.

8. OWN FOOT

Aim: to draw your own foot from above and in the mirror from above. That means two drawings. Understand mechanics and construction. With a mimetic detail of one finger. Transfer exactly the illusion of space from 3D to 2D. In real size one to one.
MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

EIGHTH EXERCISE:
Again, illuminate well and proceed as at hand, gradually to detail.

10

11

12

1, 3 **Valeriia Sidelniková** • 2 **Zuzana Mulíčková** • 4, 12 **Mykola Khovorost** • 5 **Julie Chobotová** • 6 **Markéta Čermáková** • 7 **Milky Way** • 8 **Andrea Krajíčková** • 9, 11 **Liubov Shamaeva** • 10 **LenKa Tran**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. VLASTNÍ HLAVA Z NADHLEDU

Cíl: nakreslit vlastní obličej (celou hlavu s obličejem a s krkem) z mírného nadhledu a mírně pootočený. Pochopit konstrukci globu, poledník a rovník, to znamená vnější osy po objemu. Všechny tři pohyby kolem dvou vnitřních os, které jsou vždy přítomné. Jedna s vrchu hlavy, kolem ní otáčíme a nakláníme hlavu. Druhá, která prochází v rovině očí a vrchem ucha středem hlavy, a vytváří nám podhled a nadhled. Samozřejmě oči se dívají na Vás. Jeden nebo více detailů (podle vlastní volby) mimeticky. To znamená, oči, nos, rty, ucho. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné.

MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

DEVÁTÉ CVIČENÍ:

Opět je důležité pracovat se světlem. Doporučuji pro větší názornost o barevných odrazech a ovlivnění barvami navzájem, přiložit si k obličeji žlutý papír (plast), nebo červený, modrý, zelený atd. Uvidíte jak se touto barvou ovlivní všechna světla a stíny se naopak stanou, na základě kontrastu výrazně opačně orientované. Je třeba pochopit, že barevné světlo dopadá na barevnou plochu a vše se navzájem ovlivňuje. Tak jako vše ovlivňují emoce a poznání pozorovatele a tvůrce. Nebylo by od věci, kdyby jste zkusili udělat nějakou úsměvnou grimasu, nebo tichou emoci.

9. OWN HEAD FROM ABOVE

Aim: to draw your own face (whole head with face and neck) from a slight perspective and slightly rotated. Understand the construction of the globe, meridian and equator, that is, the outer axes by volume. All three movements around the two inner axes that are always present. One with the top of the head, we turn it around and tilt our head. The second, which passes in the plane of the eyes and the top of the ear in the middle of the head, and creates a soffit and perspective for us. Of course, the eyes are looking at you. One or more details (of your choice) mimetically. That is, eyes, nose, lips, ear. In real size one to one.

MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

NINTH EXERCISE:

Again, it is important to work with light. For greater clarity about color reflections and the influence of colors on each other, I recommend applying yellow paper (plastic), or red, blue, green, etc. to your face. You will see how this color affects all lights and shadows. It is necessary to understand that colored light falls on a colored surface and everything affects each other. Like everything, emotions and knowledge affect the observer and the creator. It wouldn't matter if you tried to make some smiling grimaces or quiet emotions.

1 **Tereza Kloučková** • 2 **Jan Vaněk** • 3 **Karett Dalvii** • 4 **Karolína Kalousková** • 5 **Eliška Zářecká** • 6 **Alžběta Němcová** • 7 **Annastasiia Burakova** • 8 **LenKa Tran** • 9 **Mykola Khovorost** • 10 **Markéta Čermáková** • 11 **Kateřina Svobodová**

10. OWN HEAD FROM THE CEILING

Aim: to draw your own face (whole head with face and neck) from a slight ceiling, slightly rotated and smiling. In my opinion, this is the hardest thing that can be drawn on a human body. Accurately estimate the counter-volume of the ceiling structure of the head with a smile. This means that volume is superior to expression and we all frown from the ceiling. Now find the exact rate of smile on this volume. Again, capture all three movements around the axes that are always present. Of course, the eyes are looking at you. One or more details (of your choice) mimetically. In real size one to one. This is the last task in drawing. If you've come this far with a predominance of 11 or more points, you're a drawing professional.

MTZ: mirror, pencil, drawing board, paper, talent = interest, time, humility, curiosity, patience, observation ability.

10. VLASTNÍ HLAVA Z PODHLEDU

Cíl: nakreslit vlastní obličej (celou hlavu s obličejem a s krkem) z mírného podhledu, mírně pootočený a s úsměvem. Je to podle mne to nejtěžší, co lze na lidském těle nakreslit. Přesně odhadnout protiobjem podhledu konstrukce hlavy s úsměvem. To znamená, že objem je nadřazený výrazu a z podhledu se všichni mračíme. Teď najít přesnou míru úsměvu na tomto objemu. Opět zachytit všechny tři pohyby kolem os, které jsou vždy přítomné. Samozřejmě oči se dívají na Vás. Jeden nebo více detailů (podle vlastní volby) mimeticky. Ve skutečné velikosti jedna ku jedné. Toto je poslední úkol v kresbě. Pokud jste došli až sem s převahou bodového hodnocení 11 a více, jste profesionály kresby.

MTZ: zrcadlo, tužka, kreslící prkno, papír, talent = zájem, čas, pokora, zvědavost, trpělivost, pozorovací schopnost.

TENTH EXERCISE:

Again, it is important to work with light. For greater clarity about color reflections and the influence of colors on each other, I recommend applying yellow paper (plastic) or red, blue, green, etc. to your face. You will see how this color affects all lights and shadows. It is necessary to understand that colored light falls on a colored surface and everything affects each other. Like everything, emotions and knowledge affect the observer and the creator. It would not be out of place if you tried to make some smiling grimaces or quiet emotions finger.

DESÁTÉ CVIČENÍ:

Opět je důležité pracovat se světlem. Doporučuji pro větší názornost o barevných odrazech a ovlivnění barvami navzájem, přiložit si k obličeji žlutý papír (plast), nebo červený, modrý, zelený atd. Uvidíte jak se touto barvou ovlivní všechna světla a stíny se naopak stanou, na základě kontrastu výrazně opačně orientované. Je třeba pochopit, že barevné světlo dopadá na barevnou plochu a vše se navzájem ovlivňuje. Tak jako vše ovlivňují emoce a poznání pozorovatele a tvůrce. Nebylo by od věci, kdyby jste zkusili udělat nějakou úsměvnou grimasu, nebo tichou emoci.

1

2

3

1, 5 **Nina Potočárová** • 2 **Karolína Uzelacová** • 3 **Klára Hejlková** • 4 **Karett Dalvii** • 5 **Mykola Khovorost** • 6, 8 **Markéta Ondroušková** • 7 **Eliška Lucáková** • 9 **Hynek Sýkora** • 10 **Tomáš Klaus** • 11 **Jan Vaněk** • 12 **Jan Macků**

4

5

6

7

8

9

10

11

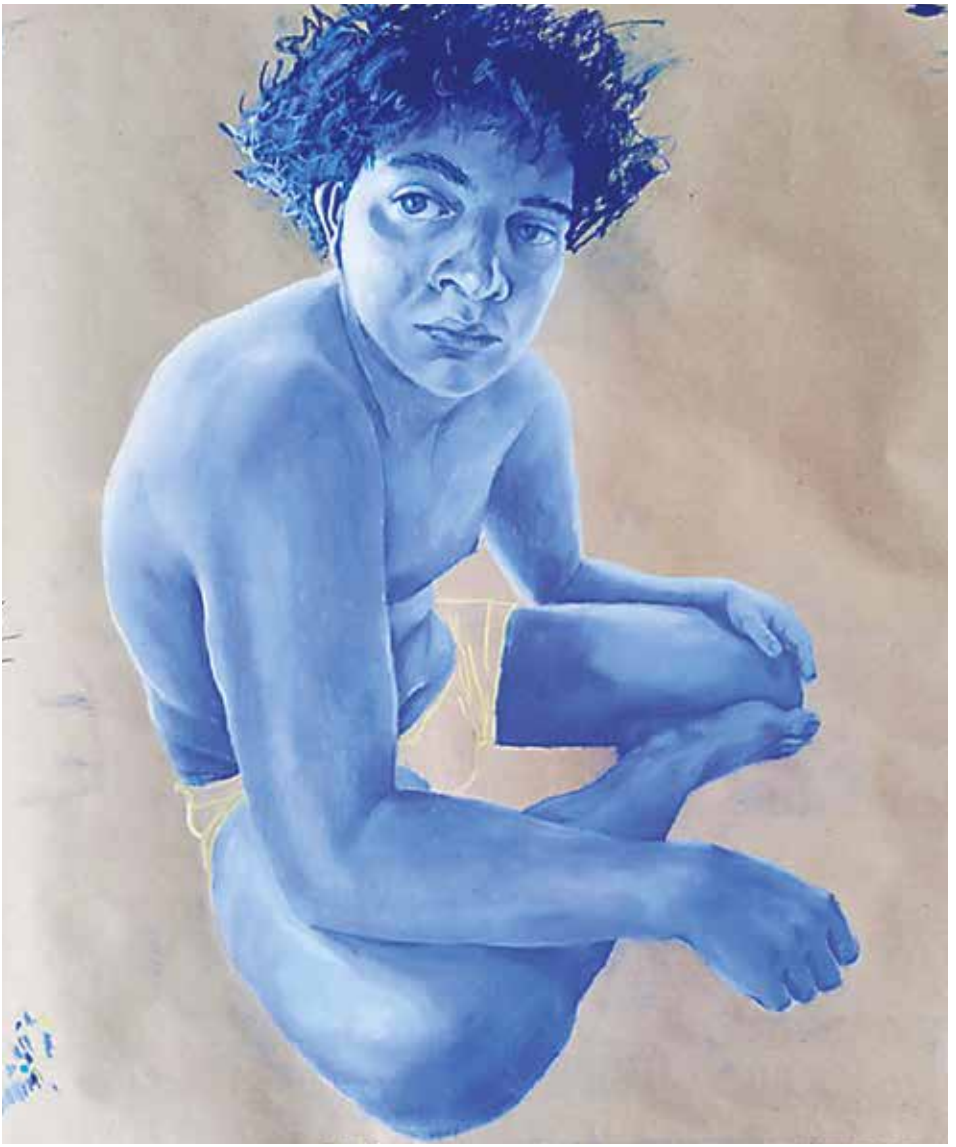
12

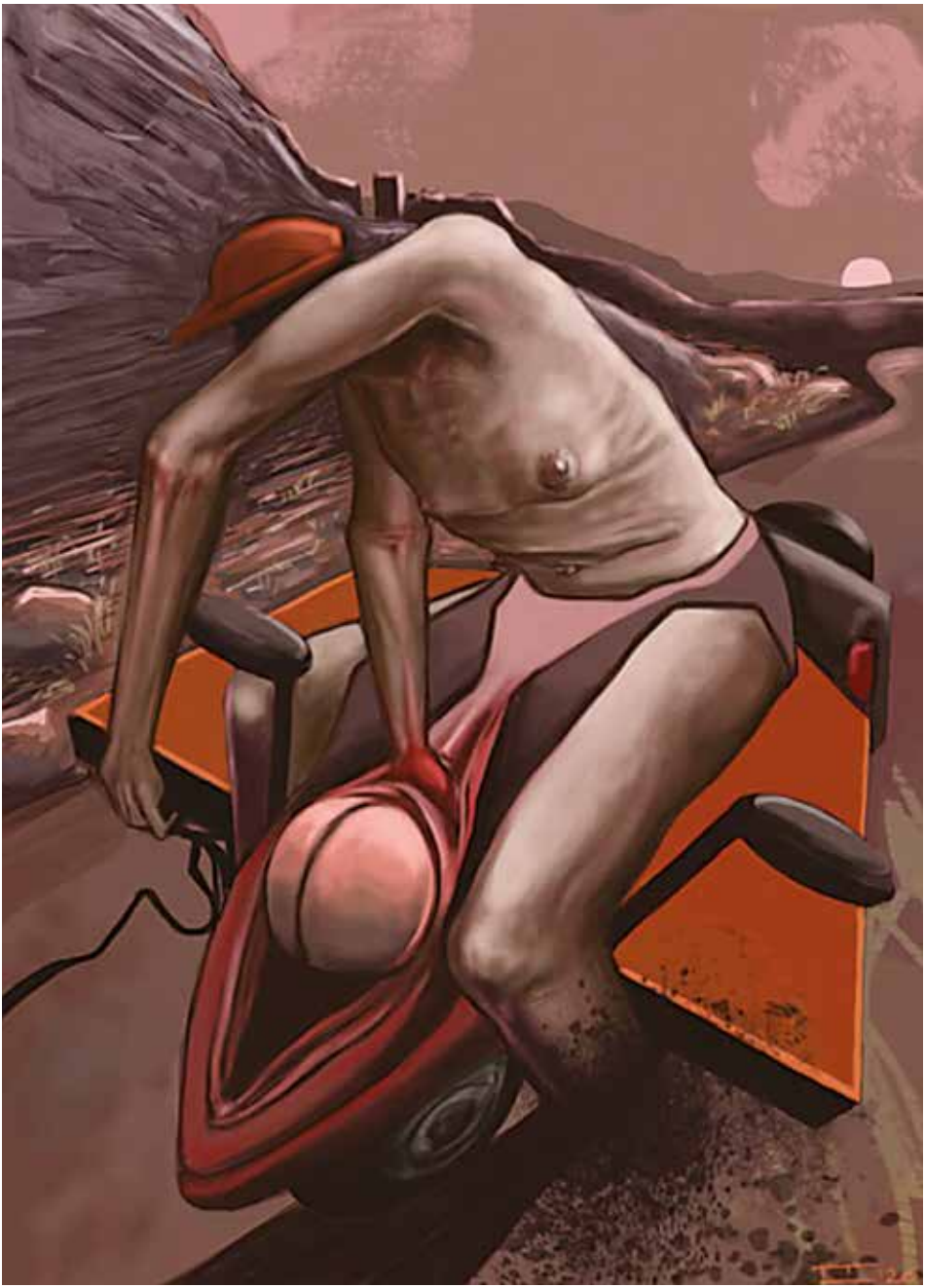

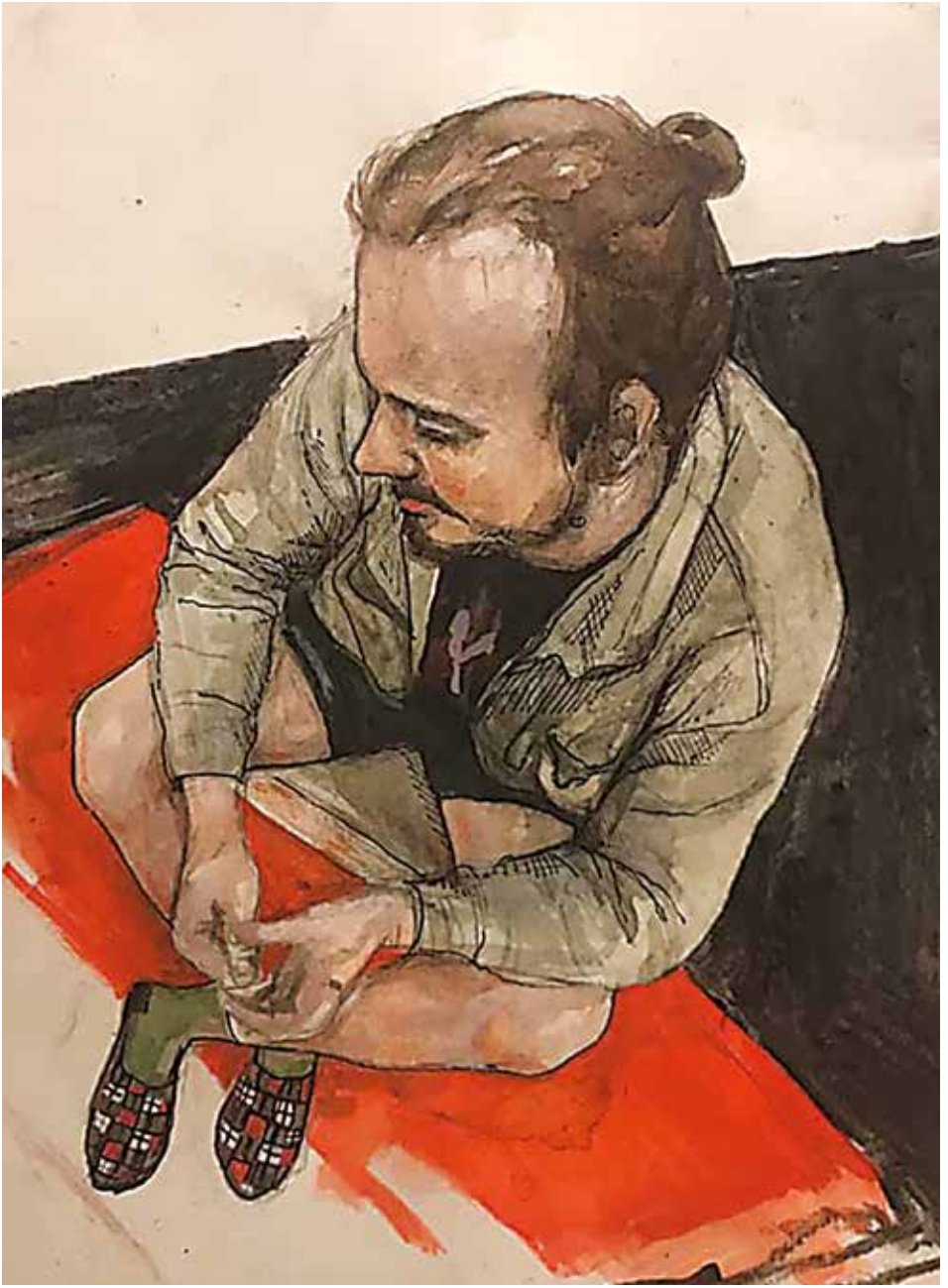
Pepa Hakl

Matěj Kolář

Tereza Laznová

Kateřina Bartůňková

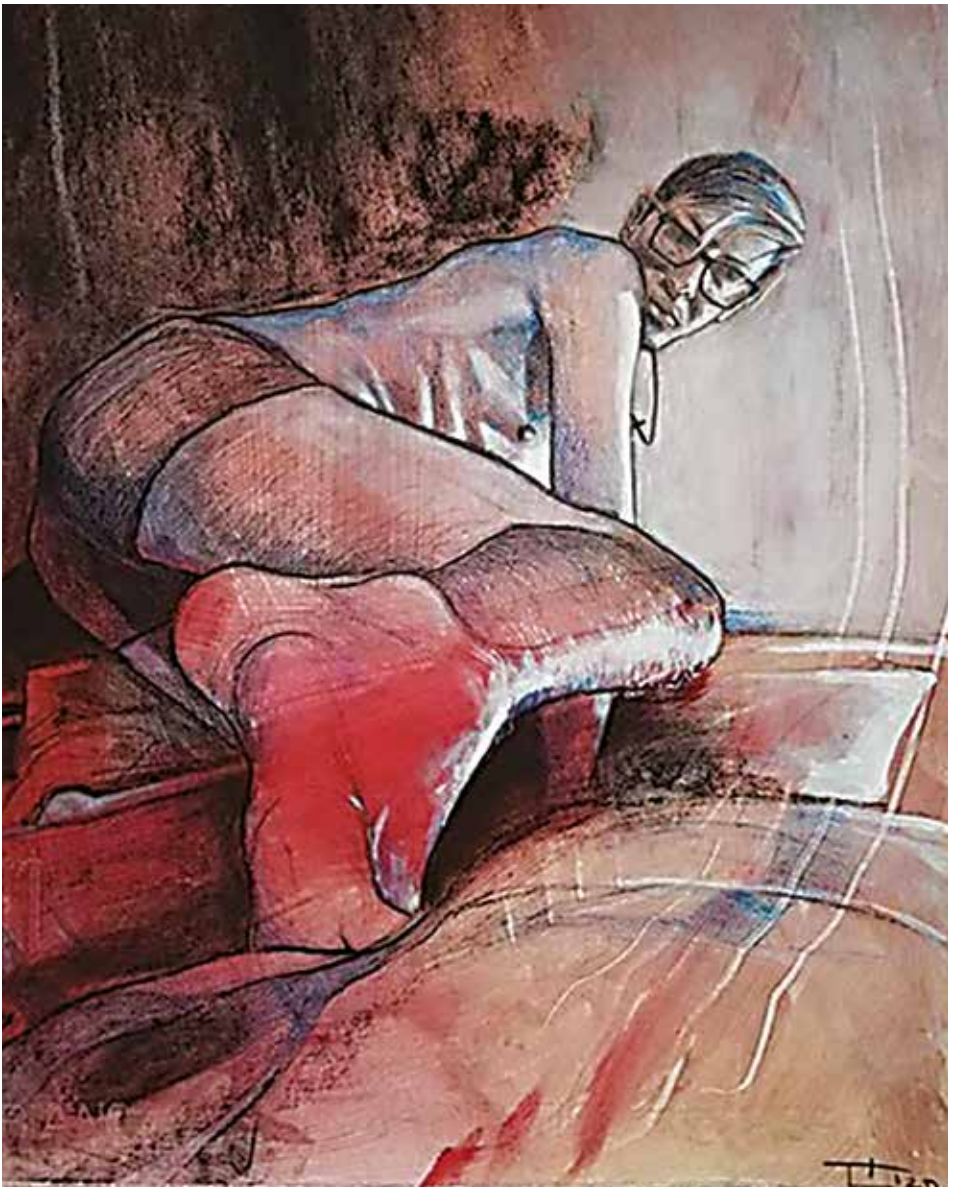

Tereza Laznová

Alice Chan

Kačka Masáková

Tereza Laznová

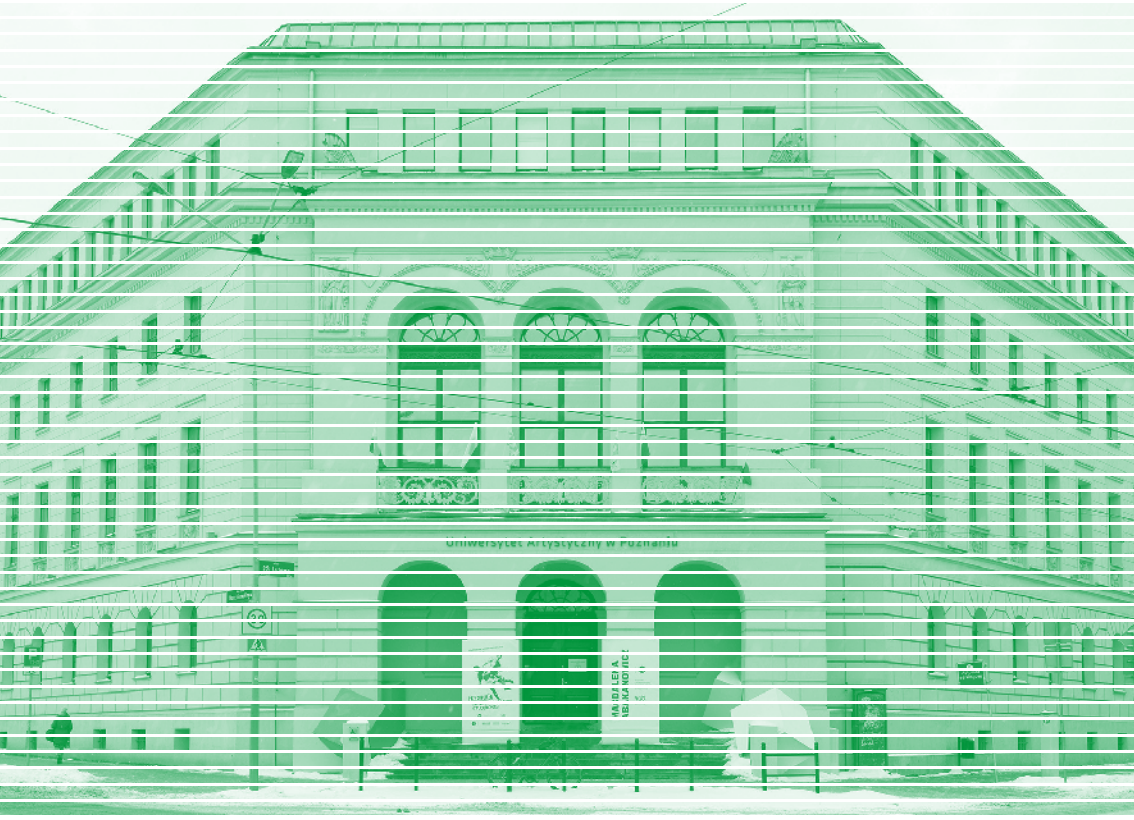
Adam Fábik

Agáta Dokoupilová

Tereza Laznová

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

UAP | POZNAŃ

ABAKANOWICZ UNIVERSITY

www.uap.edu.pl

Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU

	prof. dr hab. WOJCIECH HORA
Rector	rektor
	dr hab. TOMASZ KALITKO, prof. UAP
Dean of Faculty of Painting and Drawing	děkan Fakulty malířství a kresby
	prof. dr hab. GRZEGORZ KECZMERSKI
Head of I. Drawing Department	vedoucí Katedry kresby I.
	prof. dr hab. MIKOŁAJ POLIŃSKI
Head of II. Drawing Department	vedoucí Katedry kresby II.
	prof. dr hab. SŁAWOMIR KUSZCZAK
Head of Anatomical Drawing Studio	vedoucí Ateliéru anatomické kresby
	dr hab. TOMASZ BUKOWSKI, prof. UAP
Head of XVII. Drawing Studio	vedoucí Ateliéru kresby XVII.
	dr BARBARA PILCH
Head of III. Drawing Studio	vedoucí Ateliéru kresby III.

Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan — Univerzita výtvarného umění Magdaleny Abakanowicz v Poznani, Al. Marcinkowskiego 29, 60–967 Poznań, PL, tel.: +48 618 552 521, fax: +48 618 528 091
www.uap.edu.pl

Pedagogues in the catalogue — **Pedagogové v katalogu**
Sławomir Kuszczak • Paweł Flieger • Tomasz Bukowski • Anna Kołacka • Barbara Pilch

Students in the catalogue — **Studenti v katalogu**
Emilia Strzałka • Dawid Dzwonkowski • Barbara Wysocka • Marta Jerzmanowska • Anna Kantor • Karol Ruszała • Magdalena Geściak • Kacper Lipowy • Łukasz Grabowski • Konrad Smela • Jakub Matusewicz • Alicja Barwacz • Julia Turkowiak • Dominika Nawrocka • Joanna Kulpa • Hanna Kossakowska • Olga Żurawska • Margareta Ohnsorge • Maria Godawa • Zuzanna Koluch • Bartosz Pędziński • Aleksandra Pokojewska • Antoni Grodzki • Leonard Dutkiewicz • Julia Barczewska • Alicja Jóźwiak

LAT
UNIWERSYTETU
ARTYSTYCZNEGO
LAT
UNIWERSYTETU
ARTYSTYCZNEGO

SŁAWOMIR KUSZCZAK

*1966

Sławomir Kuszczak, Blue Shadow, akryl na płótnie / acrylic on canvas, 100 × 140 cm, 2020

Studies at the State Higher School of Fine Arts in Poznan (painting) and the Academy of Fine Arts in Ljubljana (graphics). Diploma with honours in painting at Professor Jan Świtka's studio. Since 1990 he has been working in the State Higher School of Fine Arts (currently Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan) in Poznan. From 2003 to 2011 Kuszczak was in charge of the Anatomical Drawing Studio for the first year students and since 2011 he has been the manager of the Anatomical Drawing Studio. Scholarship holder of the Ministry of Culture and Art. Two-time winner of the Polish Contemporary Painting Festival in Szczecin. As an educator he has cooperated with the following universities: Hochschule der Künste in Berlin, Hochschule für Bildende Künste in Brunswick, Academy of Arts in Liubliana, Architecture and Design in Prague, Academy of Fine Arts and Design in Ljubliana, Academy of Arts in Banská Bystrica, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, University of Art and Design in Cluj Napoca, University of West Bohemia in Pilsen. He presented his own painting, drawing, graphic and photographic works at more than one hundred individual and collective exhibitions in Poland and abroad.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (malarstwo) i Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie (grafika). Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem w pracowni profesora Jana Świtki. Od 1990 roku pracuje w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) w Poznaniu. W latach 2003-2011 pełnił funkcję kierownika Pracowni Rysunku Anatomicznego dla I roku, a od 2011 roku jest kierownikiem Pracowni Rysunku Anatomicznego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dwukrotny laureat Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Jako pedagog współpracował z następującymi uczelniami: Uniwersytet Sztuk Pięknych w Berlinie, Uniwersytet Sztuk Pięknych w Brunszwiku, Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze, Akademia Sztuk Pięknych w Lublanie, Akademia Sztuki w Bańskiej Bystrzycy, Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie, Akademia Sztuk Pięknych w Cluj Napoca, Uniwersytet Zachodnich Czech w Pilźnie. Autorskie prace malarskie, rysunkowe, graficzne i fotograficzne prezentował na ponad stu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą.

PAWEŁ FLIEGER *1979

Studied at the Academy of Fine Arts in Poznan. 2005 diploma in painting with honors at the Painting Studio of prof. Jan Świtka. 2007 Ministry of Culture and National Heritage Scholarship. 2008 diploma in graphic arts with honors at the Graphic Studio V – Offset of prof. Grzegorz Nowicki. Since 2005 is assistant at the Anatomical Drawing Studio of prof. Sławomir Kuszczak. Has exhibited his paintings, drawing and graphicsat numerous of solo and group exhibitions in Poland and abroad.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2005 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa Sztalugowego prof. Jana Świtki. W 2007 roku Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w V Pracowni Grafiki – Offset prof. Grzegorza Nowickiego. Od 2005 roku pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku Anatomicznego, prowadzonej przez prof. Sławomira Kuszczaka.

Paweł Flieger, Nawyk / Habit, tusz na papierze / ink on paper, 30 × 30 cm, 2021

TOMASZ BUKOWSKI *1969

Diploma at PWSSP in Poznan (currently Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan) in the V Painting Studio of prof. Jan Świtka in 1995. Currently, head of the XVII Drawing Studio on Painting and Drawing Department at his home university. His works have been exhibited in Bydgoszcz, Gniezno, Kalisz, Leszno, Łódź, Poznan and Szczecinso far.

Dyplom w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) w V Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki w 1995r. Aktualnie pełni funkcję kierownika XVII Pracowni Rysunku na WMiR. Wystawy w Bydgoszczy, Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie.

Tomasz Bukowski, Bez tytułu / Untitled, akryl, olej, drewno / acrylic, oil, wood, 115 × 125 cm, 2019

Anna Kołacka, Stan rzeczy 57 / The state of affairs 57, olej na płótnie / oil on canvas, 165 × 200 cm, 2020

ANNA KOŁACKA

*1992

Doktorat na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2019). Dyplom magisterski na Wydziale Malarstwa i Rysunku (2016). Laureatka Stypendium MKiDN i Miasta Poznania, finalistka konkursów, m. in. Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, IV Piotrkowskie Biennale, III Konkursu im. Leona Wyczółkowskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z naturą. Najważniejsze osiągnięcia: Laureatka Medalu Młodej Sztuki, 2021; finalistka 13. Konkursu im. Eugeniusza Gepperta, BWA Wrocław Główny, 2020; Grand Prix im. Franciszki Eibisch, 2014; Stany skupienia, Galeria Ego, Poznań, 2018; Poznań-Warszawa Express, Galeria Le Guern, Warszawa, 2020-2021; Malarstwo o malarstwie, Galeria Szewska 16, Poznań, 2020; Konwergencje, Festiwal Fama wirtualnie, 2020; Wyspy i atole: mapowanie wyobraźni, Galeria Wozownia, Toruń, 2018; Czarna dziura, Galeria Wozownia, Toruń, 2018; IV Mediations Biennale, Poznań, 2018; International Experimental Festival, Wenecja, 2017; Wszystko co ludzkie jest mi obce, Galeria Szara Kamienica, Kraków, 2016. | www.annakolacka.pl.

PhD (2019) and professor's assistantat University of Arts in Poznan. Master Degree on Painting and Drawing Department (2016). Laureat's of the MKiDN's Scholarship and The City of Poznan, finalist of many competitions, m. in. New Painting/New Seeing, IV Piotrków's Biennale, II Nationwide Multimedia Competition Interference / Apoptosis. She deals with issues related to nature. The greatest achievements: Medal of Young Art, 2021; finalist of the 13. Competition of Eugeniusz Geppert 2020, Grand Prix of Franciszka Eibisch Competition, 2014; Physical states, Gallery Ego, Poznan, 2018; Poznań Jeżyce – Warsaw Praga Express – Le Guern, Warsaw, 2020-2021; Convergences (interdisciplinary project), Fama Festival, 2020; Islands and atolls: mapping the imagination, Wozownia Gallery, Toruń, 2018; Black holes, Wozownia Gallery, Toruń, 2018; IV Mediations Biennale: Virtual Garden, Poznan, 2018; International Experimental Festival, Venice, 2017; Everything human is alien to me, Grey House Gallery, Cracow, 2016.

BARBARA PILCH

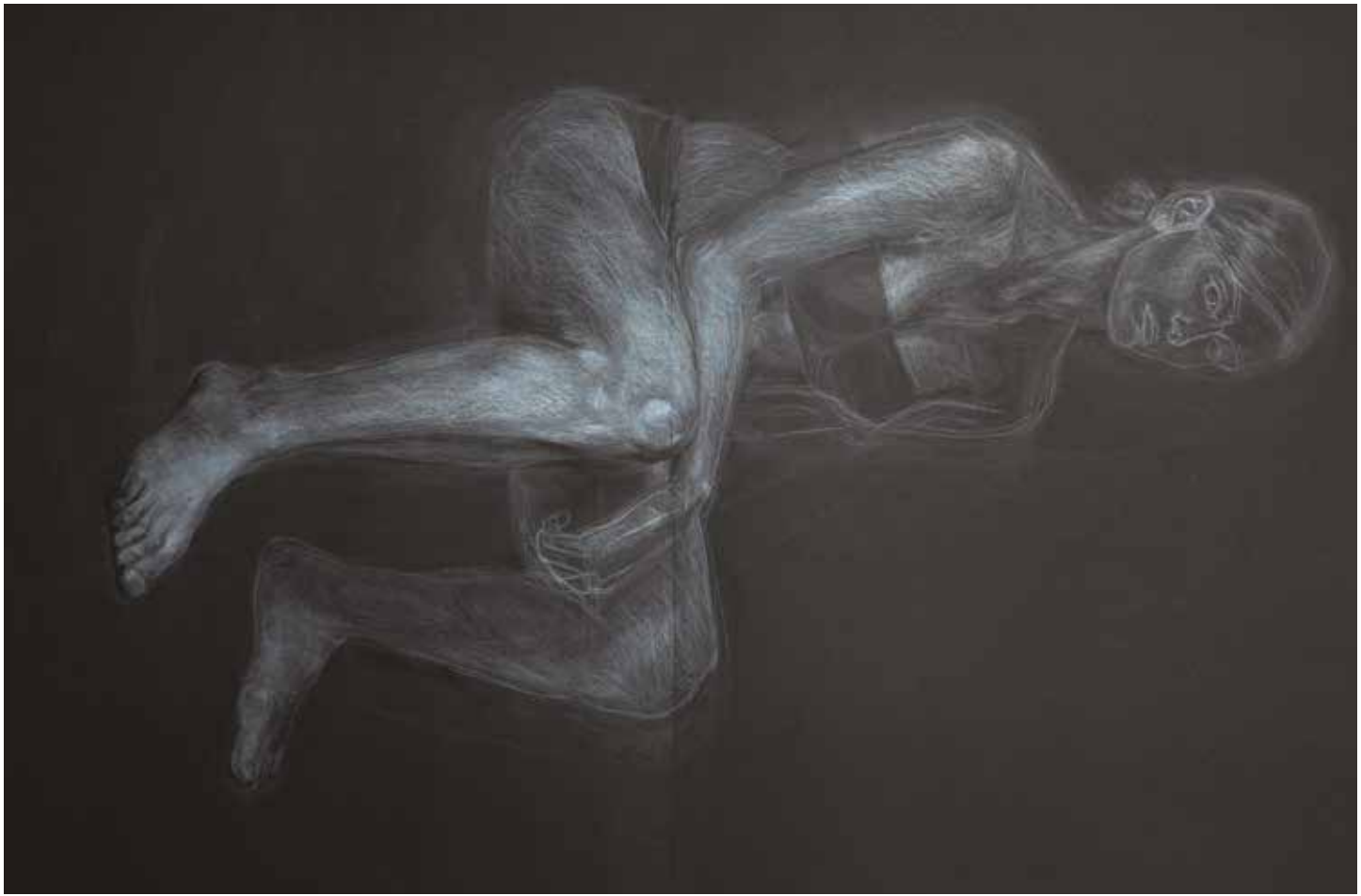
*1982

Barbara Pilch, Exegi monumentum, cardboard, styrofoam, silver and black selotape, stain made of black paint, sculpture height: 176 cm, 2019

She was studying at the Academy of Fine Arts in Poznan and graduated with distinction in the field of sculpture at the Professor Danuta Mączak Studio in 2007. Since 2006 assistant in the Third Drawing Studio of prof. Józef Drążkiewicz. She leads this studio since 2016. Making her instalations she uses different forms of artistic creation: sculpture, drawing, painting, light or sound.

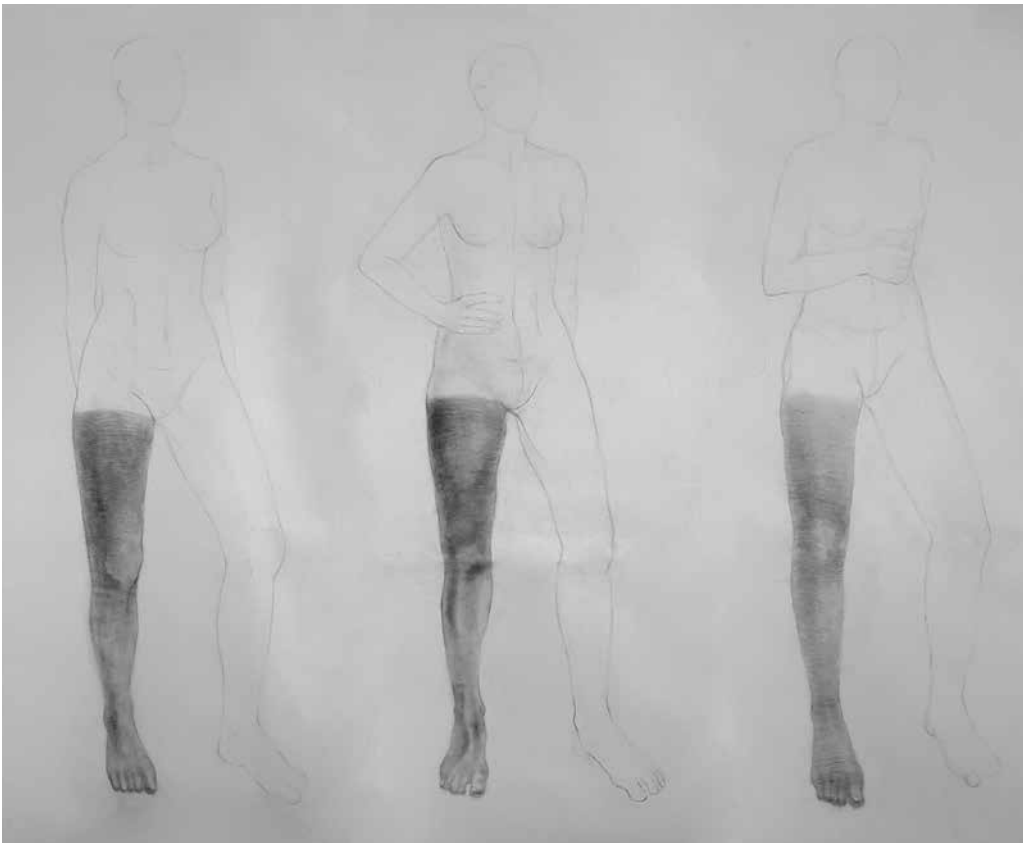
Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Rzeźby prof. Danuty Mączak uzyskując w roku 2007 dyplom z wyróżnieniem. Od roku 2006 asystentka prof. Józefa Drążkiewicza w III Pracowni Rysunku. Od roku 2016 pełni w niej obowiązki kierownika. W swoich instalacjach stosuje rozmaite formy wyrazu artystycznego: rzeźbę, rysunek, malarstwo, światło czy dźwięk.

Emilia Strzałka, 2nd year Animation and Intermedia, Animation, pastel and colored pencil on black paper, 140 × 100 cm, 2020

<< **Dawid Dzwonkowski**, 2nd year undergraduate, Architecture and Design, Furniture Design, charcoal, 70 × 180 cm, 2021 • < **Barbara Wysocka**, 2nd year Graphic Arts and Visual Communication, Graphic Arts, charcoal and dry pastel, 200 × 70 cm, 2020 • **Marta Jerzmanowska**, 3rd year, Graphic Arts and Visual Communication, Graphic Design, charcoal on paper, 300 × 180 cm, 2021

Anna Kantor, 2nd year Animation and Intermedia, Animation, charcoal, 100 × 140 cm, 2020

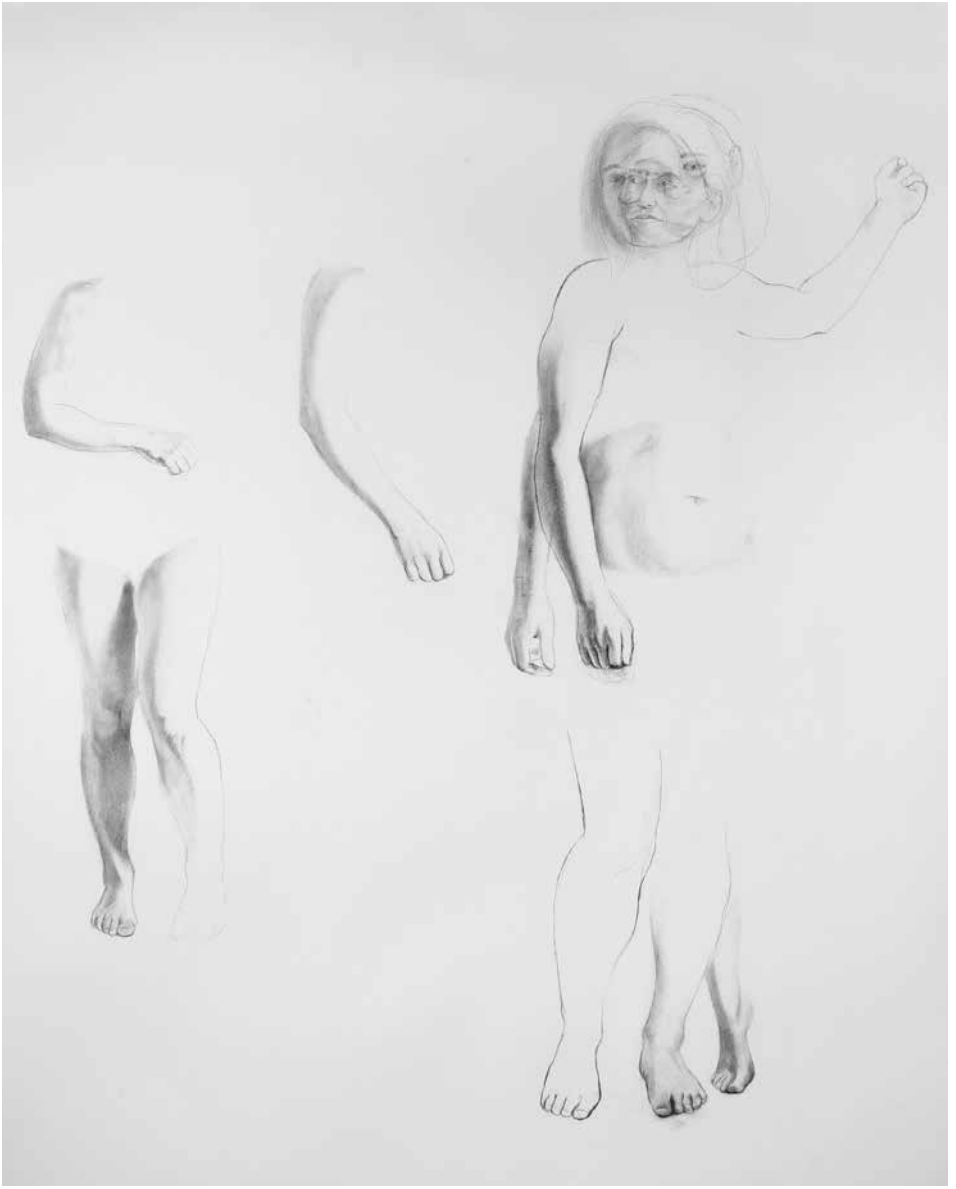
Karol Ruszała, 2nd year Graphic Arts and Visual Communication, Graphic Arts, mixed media, 120 × 180 cm, 2021 • **Magdalena Geściak**, 2nd year Graphic Arts and Visual Communication, Graphic Design, charcoal and crayon on paper, 21 cm × 30 cm, 100 × 140 cm, 2020

Kacper Lipowy, 2nd year, Artistic Education, charcoal and white pastel on paper, 140 × 100 cm, 2021

Łukasz Grabowski, 3rd year Graphic Arts and Visual Communication, Graphic Design, charcoal, dry pastel, acrylic on paper, 250 × 140 cm, 2021

Jakub Matusewicz, 2nd year Painting and Drowning, Painting, charcoal, 150 × 178 cm, 2020

Konrad Smela, 4th year Sculpture, charcoal, 210 × 100 cm, 2020

Alicja Barwacz, 1st year Bachelor Degree, Interior Design, pastel on paper, 100 × 70 cm, 2020

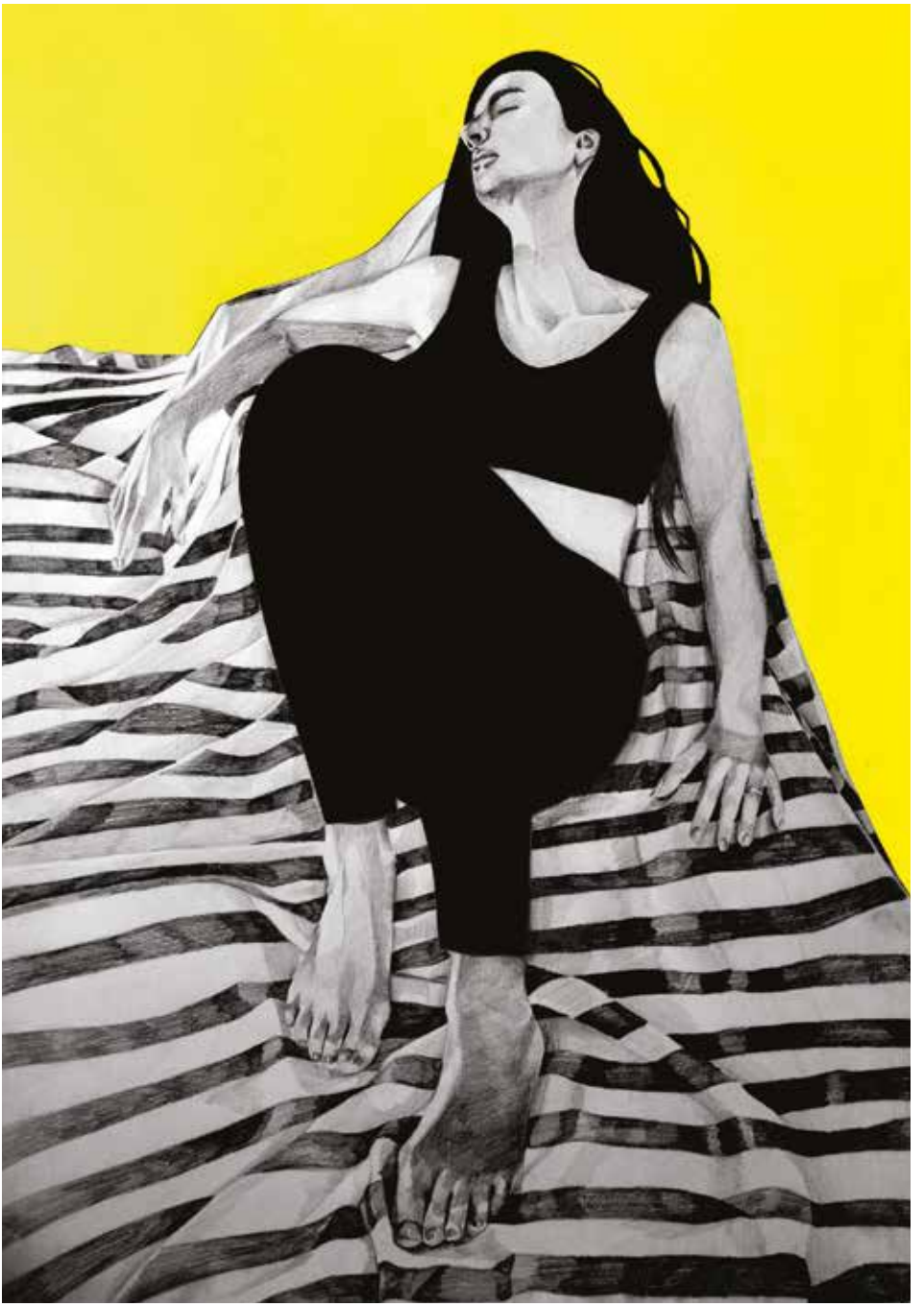
Julia Turkowiak, 2nd year Master Degree, Furniture Design, paint, crayons, marker on paper, 100 × 70 cm, 2019

Dominika Nawrocka, 1st year Bachelor Degree, Design, drypastels on paper, 120 × 100 cm, 2019

Joanna Kulpa, 2nd year Bachelor Degree, Interior Design, acrylic, ink on paper, 200 × 140 cm, 2019

Hanna Kossakowska, 1st year Master Degree, Design, collage, pencilon paper, 100 × 70 cm, 2020

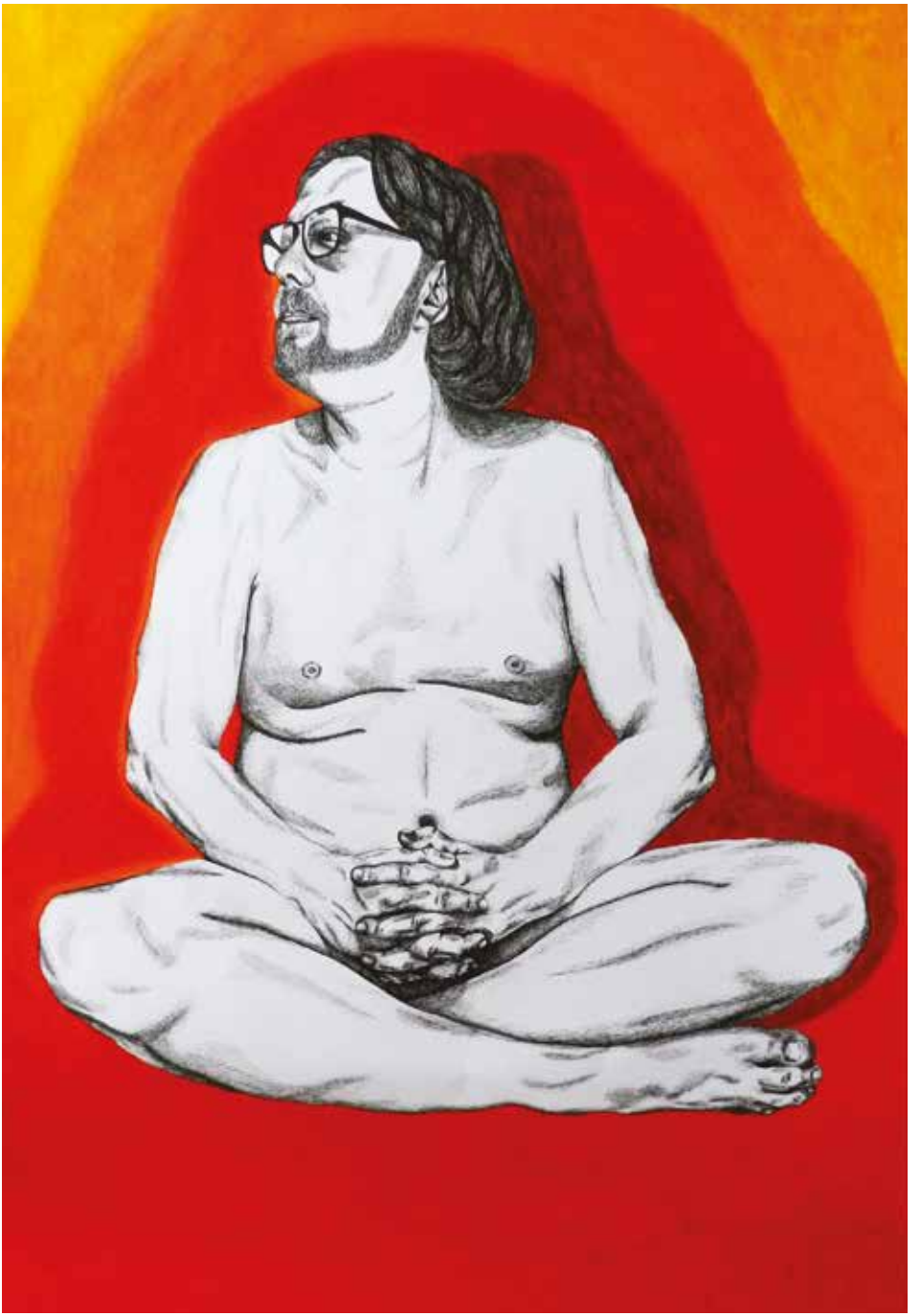
Olga Żurawska, 2rd year Bachelor Degree, Graphic, pencil on paper, 70 × 50 cm, 2020

Margareta Ohnsorge, Faculty of Architecture and Design, 2nd year of Architecture, acrylic on paper, 143 × 193 cm, 2021

Maria Godawa, Faculty of Architecture and Design, 2nd year of Architecture, charcoal on paper, 135 × 85 cm, 2021

Zuzanna Koluch, Faculty of Interior Design and Stage Design, 1st year of 2nd degree Interior Architecture, black ink and greasy pastels on paper, 100 × 70 cm, 2021

Bartosz Pędziński, Faculty of Architecture and Design, 1st year of 2nd degree Design, acrylic, dry pastel, charcoal on paper, 178 × 100 cm, 2019

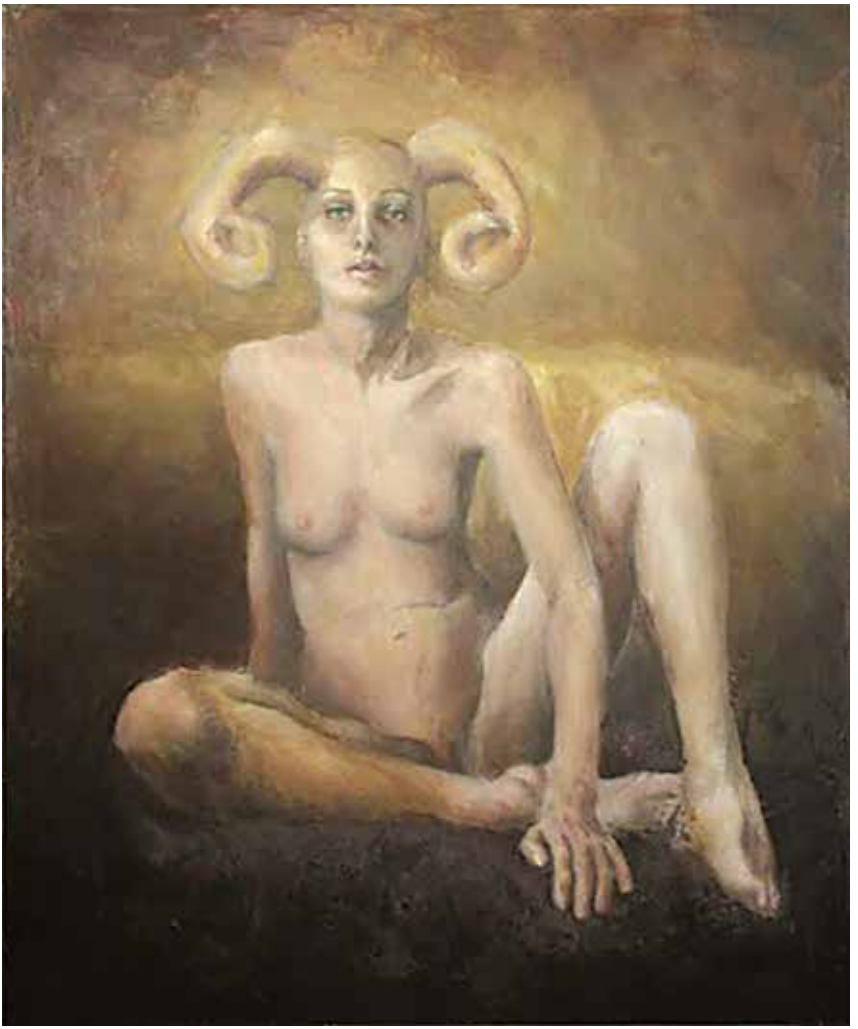

Aleksandra Pokojewska, Faculty of Sculpture, 4th year of Sculpture, graphite on paper, 100 × 70 cm, 2021 •
Antoni Grodzki, Faculty of Graphics and Visual Communication, 2nd year of Graphic Design, 100 × 148 cm, 2021

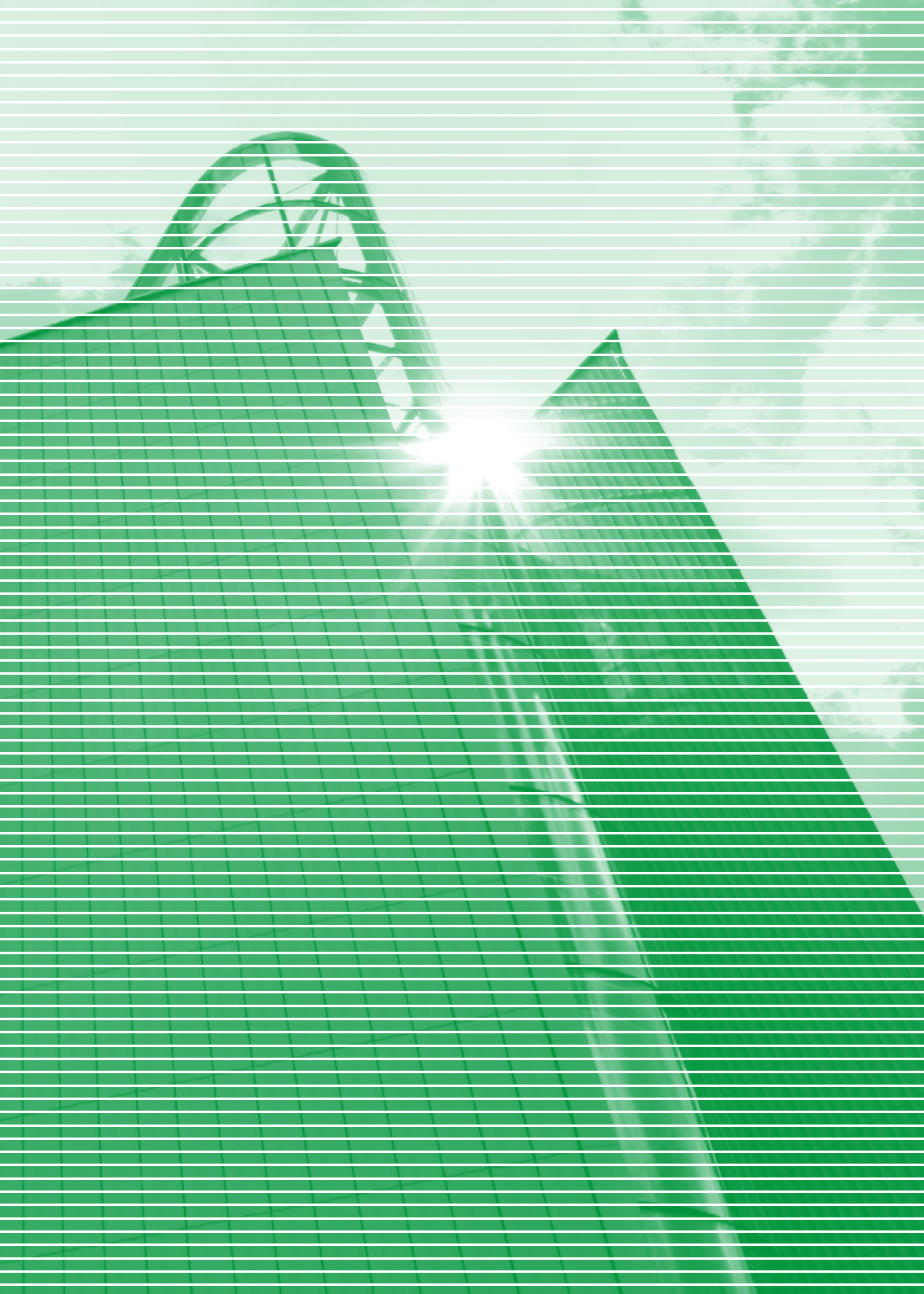

Leonard Dutkiewicz, Faculty of Graphics and Visual Communication, 2nd year of Graphic Design, acrylic, greasy pastel on paper, 100 × 200 cm, 2021

< **Julia Barczewska**, Faculty of Graphics and Visual Communication, 2nd year of Artistic Graphics, watercolor, 105 × 75 cm, 2021 • **Alicja Jóźwiak**, Faculty of Painting and Drawing, 2nd year of Painting, acrylic on canvas, 120 × 100 cm, 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

www.utb.cz

Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlín

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

	prof. Ing. VLADIMÍR SEDLAŘÍK, Ph.D.
Rector	rektor
	Mgr. JOSEF KOCOUREK, Ph.D.
Dean of the Faculty of Multim. Communic.	děkan Fakulty multimediálních komunikací
	doc. MgA. IVAN TITOR
Teatcher of the Fashion Drawing	vyučující Oděvní kresby
	MgA. RADEK PETŘÍČEK, Ph.D.
Assistant – Figural drawing teacher	asistent – učitel figurální kresby

Faculty of Multimedia Communications

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, CZ, tel.: +420 576 034 205, fax: +420 576 034 215
www.utb.cz

Pedagogues in the catalogue

Pedagogové v katalogu

Ivan Titor • Radek Petříček

Students in the catalogue

Studenti v katalogu

Kurucová Lucia • Sohee Lee • Bačová Kateřina • Miklová Barbora • Bezoušková Anna • Brlicová Tereza • Dušková Daniela • Gašperčíková Petra • Gomola Lukáš • Hejda Jan • Kupková Helena • Majorová Klára • Opočenský Jakub • Pang Daniel • Paulíny Aneta • Štěpáníková Natálie • Tešnar Ondřej • Turková Kateřina • Vltavský Filip • Olívia Klein • Vrabcová Marie • Pevná Zuzana • Soldánová Žofie

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ (FMK) je originálním a v České republice unikátním typem vysokoškolského pracoviště, jež poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijním programu Mediální a komunikační studia a ve studijním programu Výtvarná umění. Vznikla v roce 2002. Vychovává odborníky, kteří s úspěchem pracují v komunikačních a reklamních agenturách, v oblasti public relations nebo výstavnictví, v ziskové i neziskové sféře. Specializace v programu Výtvarná umění připravuje budoucí pracovníky v profesionálních filmových a animačních studiích a v televizních společnostech, odborníky na grafický či průmyslový design a design obuvi nebo oděvů, v reklamní disponuje ateliéry se špičkovým materiálním a technickým vybavením. Svým studentům dává maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvíjení tvůrčích schopností. Oba studijní programy vzájemně spolupracují a podílejí se na společných tvůrčích činnostech. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu zahraničních studentů o studium na FMK jsou některé předměty přednášeny v angličtině. Pro zájemce z praxe, kteří si chtějí doplnit znalosti a zvýšit kvalifikaci, fakulta nabízí kombinované studium.

THE FACULTY OF MULTIMEDIA COMMUNICATION (FMC) is an original and unique academic institution within the context of the Czech educational system, which provides tertiary education in Media and Communication Studies and Fine Arts. The faculty was established in 2002. It educates experts who successfully work in communication and advertising agencies, in public relations and in management of exhibitions, both in the profit and non-profit sphere. Specializations in the Fine Arts programme prepare future experts in professional film and animation studios and TV companies, experts on graphic and industrial design, shoe and fashion design, advertising photougraphy and 3–D design. The faculty has state-of-the-art technical and material equipment. Students are provided with maximum freedom to assert their own ideas and develop their creative abilities. Both major study programmes closely cooperate and work on common creative assignments. Due to a growing demand by foreign students to study at the FMC, tuition of some subjects is provided in English. The faculty also offers optional external studies for those who are already working but want to extend their knowledge and improve their qualification.

IVAN TITOR

*1960

Teaching activities: In the years 1992–2007 he taught at the Department of Art Education of the University of Ostrava, since 1999 as an associate professor in the painting studio. Since 2005 he has been teaching drawing and color theory at the FMK of T. Bata University in Zlín. From 2002 to 2004, he led the Painting Studio at the Faculty of Arts of the University of Katowice. Solo exhibitions (since 2013): 2013 Mona Lisa Gallery, Olomouc; 2015 Kinský Gallery, Kostelec nad Orlicí; 2018 Crears Gallery, Rožnov; Art Gallery Park Holiday, Prague. Participation in exhibitions (since 2010): 2010 Chimeria, Sedan, France; 2011 Dystopia, Copro Gallery, Santa Monica, USA; 2012 Figurama, Prague; 2016 Figurama, Pilsen; 2018 Footprints, Pálffy Palace, Bratislava. Illustrations in books: L. Olsen, Architectures of possibility, 2012, Guide Dog Books, Ohio; P. Rankov, On the other hand, 2013, Artforum Bratislava; K. S. Robinson, A Short, Sharp Shock, 2015, Anti-Oedipus Press, Michigan.

Pedagogická činnost: V letech 1992–2007 vyučoval na Katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 1999 jako docent v Ateliéru malby. Od roku 2005 vyučuje na FMK Univerzity T. Bati ve Zlíně kresbu a teorii barev. V letech 2002–2004 vedl Ateliér malby na Fakultě umění Katovické univerzity. Samostatné výstavy (od 2013): 2013 Galerie Mona Lisa, Olomouc; 2015 Galerie Kinský, Kostelec nad Orlicí; 2018 Galerie Crears, Rožnov; Artgalerie Park Holiday, Praha. Účast na výstavách (od 2010): 2010 Chimeria, Sedan, Francie; 2011 Dystopia, CoproGallery, Santa Monica, USA; 2012 Figurama, Praha; 2016 Figurama, Plzeň; 2018 Stopy, Pálffyho palác, Bratislava. Ilustrace v knihách: L. Olsen, Architectures of possibility, 2012, Guide Dog Books, Ohio; P. Rankov, Na druhej strane, 2013, Artforum Bratislava; K. S. Robinson, A Short, Sharp Shock, 2015, Anti-Oedipus Press, Michigan.

Ivan Titor, nahoře / up Nekonečný konec / The endless end, olej na plátně / oil on canvas, 140 × 110 cm, 2018 a / and dole / down Barva v krajině / Color in the landscape, olej na plátně / oil on canvas, 140 × 110 cm, 2018

RADEK PETŘÍČEK

*1978

Radek Petříček, Cestář, olej na plátně / oil on canvas, 200 × 160 cm

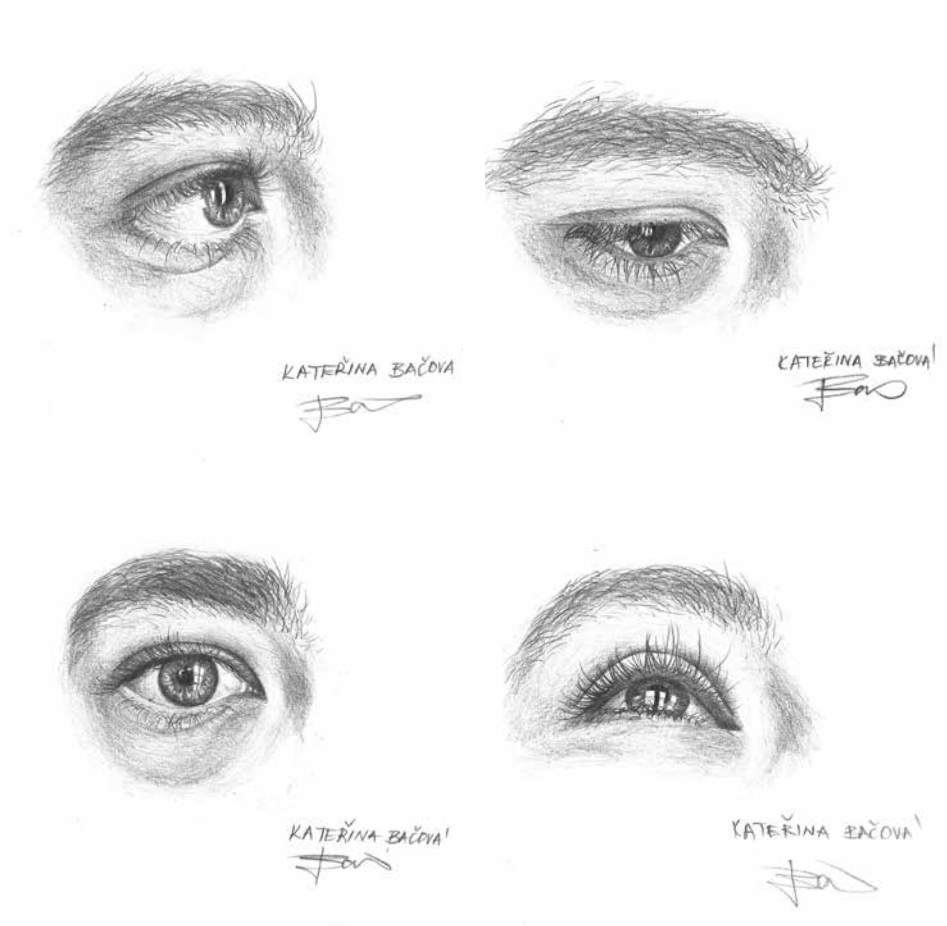
1997–1999 Vyšší odborná škola restauračních a konzervačních technik v Litomyšli; 1999–2005 AVU, Ateliér restaurování prof. Strettiho; 2005–2007 zaměstnán v Ateliéru figurální kresby prof. B. Jirků jako asistent; 2007–2020 zaměstnán na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jako asistent; 2008–2013 doktorandské studium, AVU Praha, prof. Jiří Lindovský. 2009 vedení mezinárodního workshopu figurální kresby ve Volda university, Norsko; 2011–2019 přednášky v oboru Plastická anatomie člověka, FR Pardubická univerzita, Litomyšl; 2015–2019 přednášky v oboru Plastická anatomie člověka, FDULS Západočeské univerzity v Plzni; 2017–2020 vedení kurzu plastické anatomie, FU Ostravská univerzita.
Účast na výstavách (výběr od 2018):
2004–2019 účast na výstavách FIGURAMA;
2018 Obrazy – Radek Petříček, Otrokovice;
2019 Indeed – B. Jirků, R. Klouza, Albinus G., R. Petříček, výstava obrazů, Černošice;
Roman Morcinek, Radek Petříček, Vilém Čech, výstava soch a obrazů, galerie Na Hradě, Hradec Králové.
www.utb.cz

1997–1999 Higher Technical School of Restoration and Conservation Techniques in Litomyšl; 1999–2005 AoFA, Restoration Studio, prof. Stretti; 2005–2007 employed as an assistant at the Figural Drawing Studio, prof. B. Jirků; 2007–2017 employed as an assistant at the TBU in Zlín; 2008–2013 doctoral studies, AoFA Prague, prof. J. Lindovský. 2009 head of the Figural Drawing International Workshop at Volda University, Norway; 2011–2020 lectures in the field of Plastic Anatomy of the Human Body, Faculty of Restoration, UP Litomyšl; 2015–2019 lectures in the field of Plastic Anatomy of the Human Body, Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsen; 2017–2020 head of the Plastic Anatomy Workshop at Faculty of Fine Arts, University of Ostrava. Participation at exhibitions (selection from 2018): 2004–2019 participation on FIGURAMA exhibitions; 2018 Pictures – R. P., Otrokovice; 2019 Indeed – B. Jirků, R. Klouza, Albinus G., R. Petříček, exhibition of paintings, Černošice; Roman Morcinek, Radek Petříček, Vilém Čech, exhibition of sculptures and paintings, gallery Na Hradě, Hradec Králové.

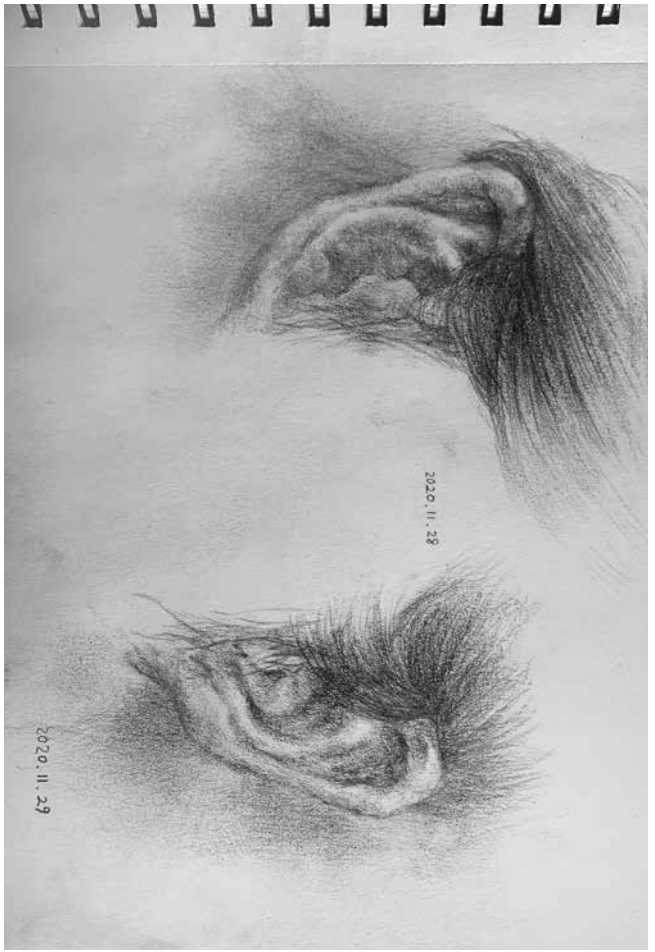
© Kurucová 2020/2021

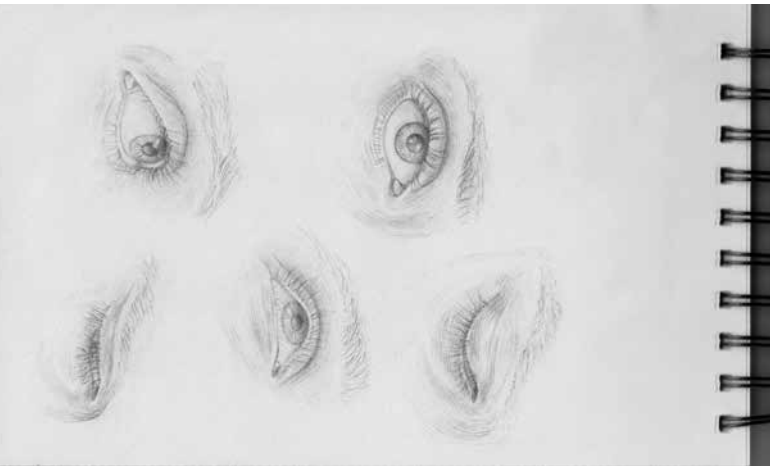
© Kurucová 2020/2021

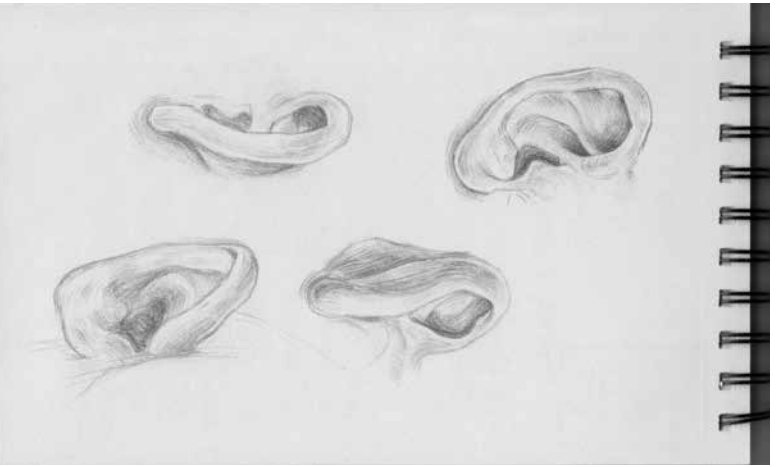
Kurucová Lucia, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Bačová Kateřina, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

2 × nahoře / up **Miklová Barbora**, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm • dole / down **Sohee Lee**, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Brlicová Tereza, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

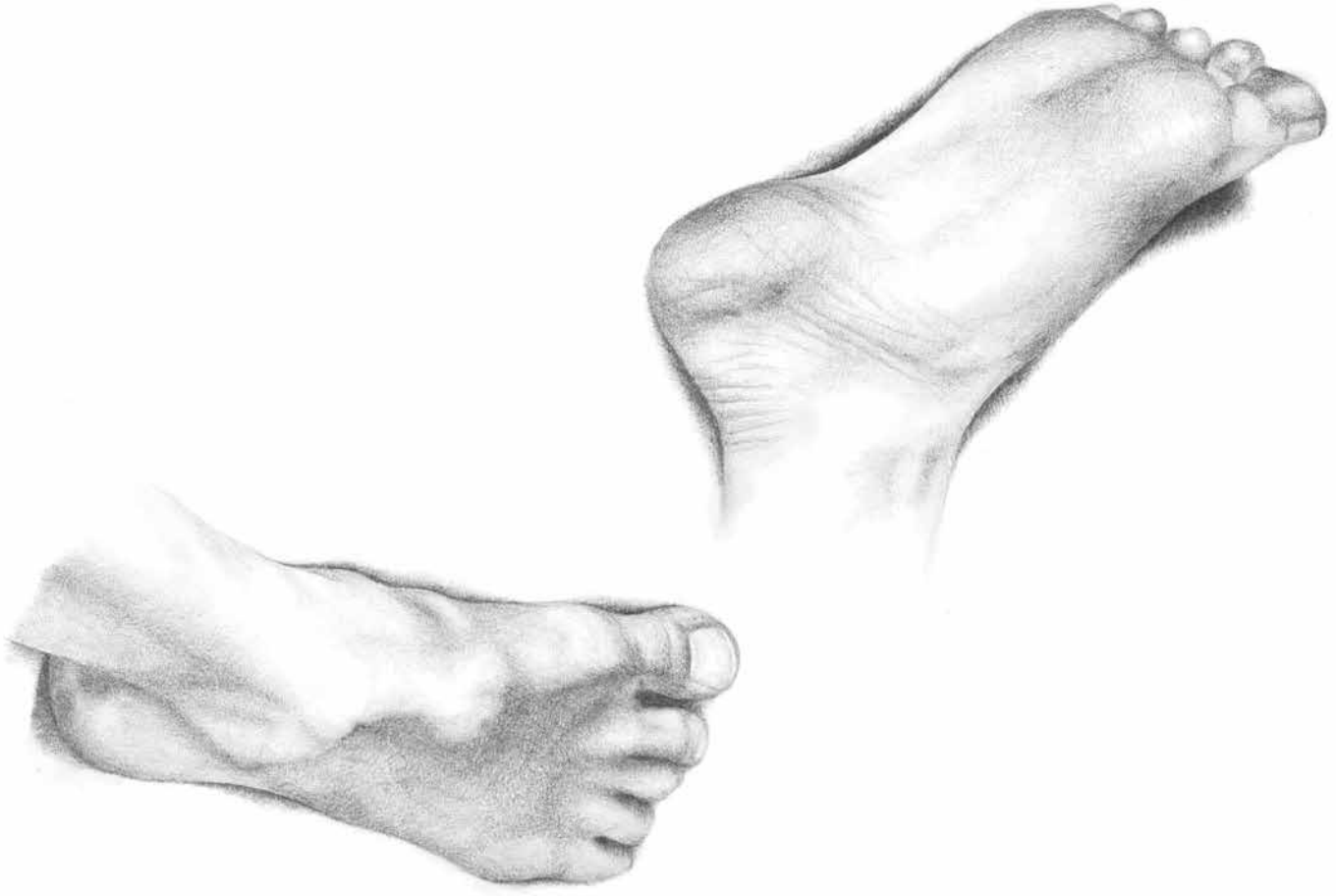
Bezoušková Anna, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

nahoře / up **Tešnar Ondřej**, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm • dole / down **Dušková Daniela**, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

obě strany / both pages **Gašperčíková Petra**, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

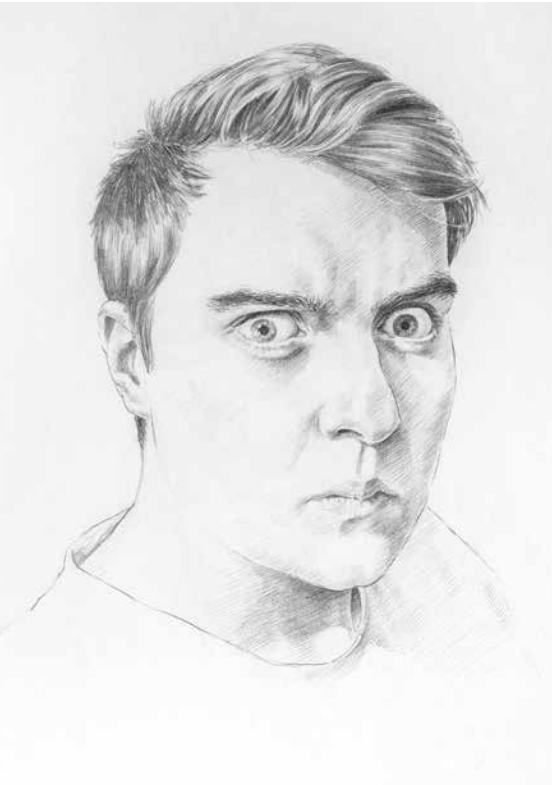

Kupková Helena, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm • následující strana / next page **Gomola Lukáš**, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Hejda Jan, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Majorová Klára, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

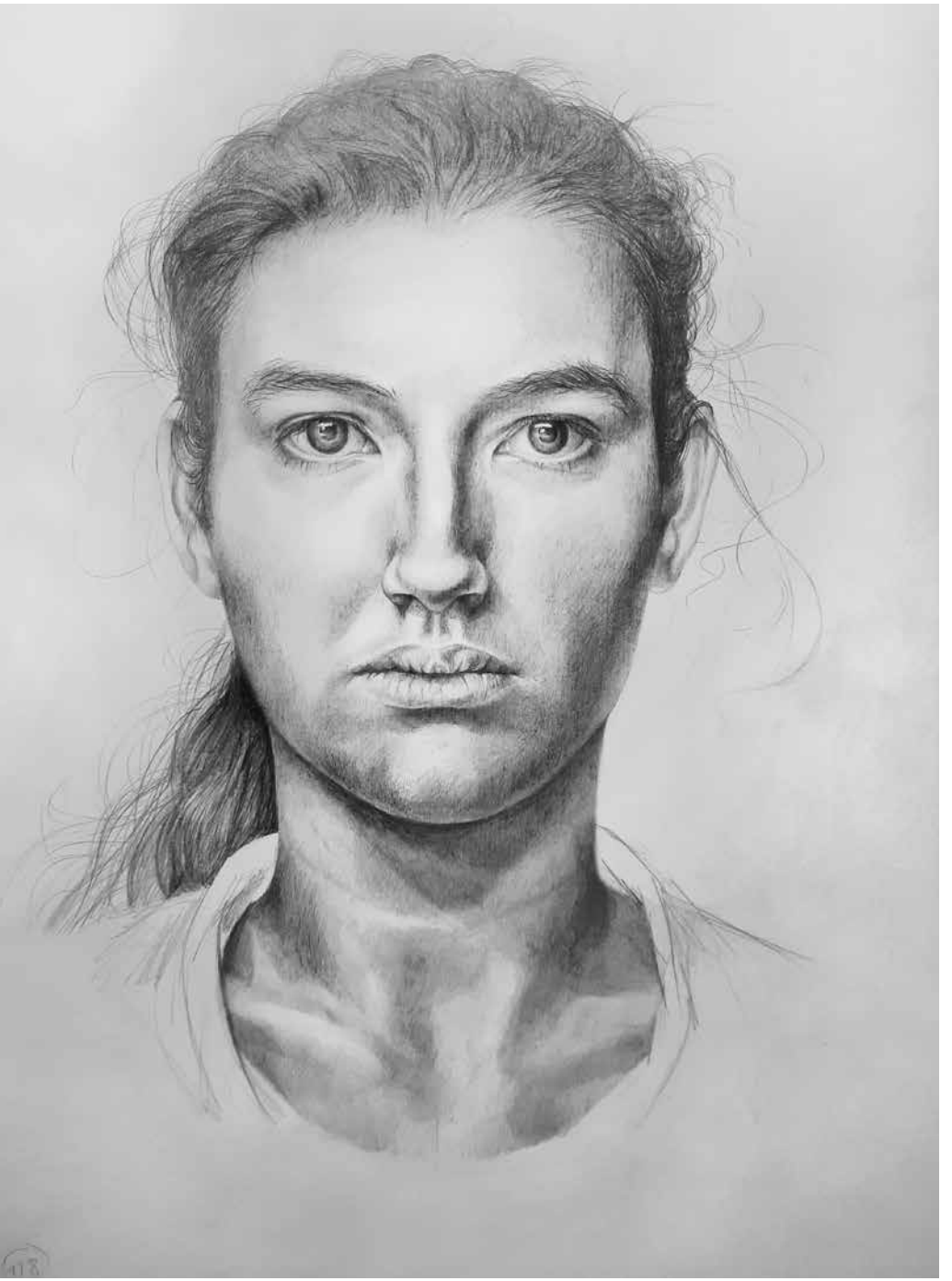

Opočenský Jakub, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Pang Daniel, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Olívia Klein, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Paulíny Aneta, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

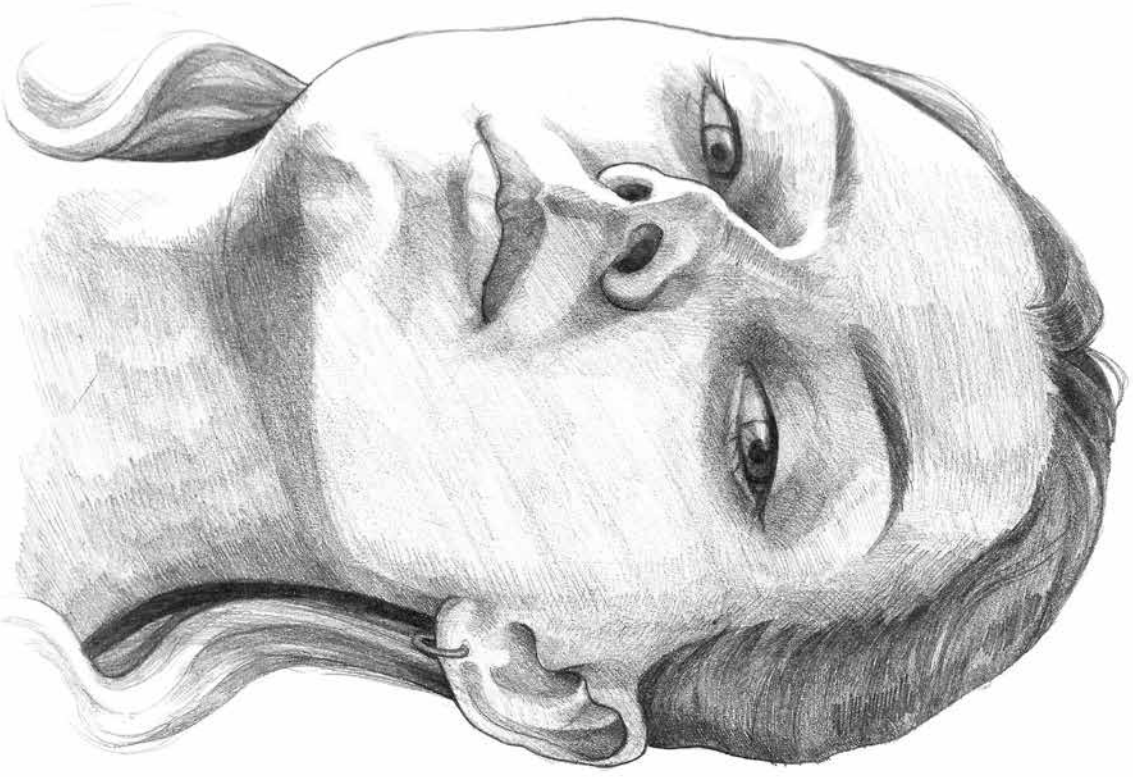

Štěpáníková Natálie, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Vltavský Filip, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Pevná Zuzana, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

Vrabcová Marie, kresba tužkou / pencil drawing, 21 × 29,7 cm

obě strany / both pages **Soldánová Žofie**,
akvarel / watercolor, 21 × 29,7 cm

Liebe Schulgemeinschaft
im Evangelischen Gymnasium

THE EUGENIUSZ GEPPERT
ACADEMY OF ART AND DESIGN
IN WROCLAW

www.asp.wroc.pl

Faculty of Painting of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw
FAKULTA MALÍŘSTVÍ AKADEMIE UMĚNÍ A DESIGNU EUGENIUSZE GEPPERTA VE VRATISLAVI

prof. WOJCIECH PUKOCZ
Rector rektor

ad. MARLENA PROMNA
Curator and project coordinator kurátorka a koordinátorka projektu

MARTA SZYMCZAKOWSKA, JAROSŁAW GRULKOWSKI, TOMASZ PIETREK
Curatorial cooperation kurátorská spolupráce

Drawing Department, Faculty of Painting and Sculpture of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw
Katedra kresby, Fakulta malířství Akademie umění a designu Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi, Plac Polski 3/4, 50–156 Vratislav, PL, ul. Traugutta 19/21, 50–416 Vratislav, PL, tel.: +48 71 343 80 31, 32, 33, 34
www.asp.wroc.pl

Students in the catalogue **Studenti v katalogu**

Zuzanna Janosz • Jadwiga van de Logt • Zofia Mentel • Julia Kochańska • Adam Haberko • Justyna Kazanecka • Joanna Puzdrowska • Marta Pieczarka • Kinga Sternal • Sebastian Prędkiewicz • Katarzyna Naworol • Justyna Sireęga • Maria Nolepa • Natalia Kozłowska • Agata Borawska • Aleksandra Damasiewicz • Błażej Kłossak • Julia Błaszczyk • Justyna Kaźmierska • Karolina Piotrowska • Marlena Kłak • Modesta Gorol • Nikola Celer • Paulina Młynek • Jagoda Winkelbauer • Anna Hołowińska

Photos authors of drawings

WYKAZ PRACOWNI PREZENTOWANYCH W KATALOGU

LIST OF STUDIOS PRESENTED IN THE CATALOG

prof. WOJCIECH LUPA
ad. JAROSŁAW GRULKOWSKI
I Pracownia Rysunku, Katedra Rysunku, Wydział Malarstwa

Drawing Studio I, Department of Drawing, Faculty of Painting

prof. JACEK DŁUŻEWSKI
as. MARTA SZYMCZAKOWSKA
VIII Pracownia Rysunku, Katedra Rysunku, Wydział Malarstwa

Drawing Studio VIII, Department of Drawing, Faculty of Painting

prof. PIOTR KIELAN
ad. MARLENA PROMNA
VI Pracownia Rysunku, Katedra Rysunku, Wydział Malarstwa

Drawing Studio VI, Department of Drawing, Faculty of Painting

prof. DARIA MILEWSKA
as.MARCELINA GROŃ
X Pracownia Rysunku, Katedra Rysunku, Wydział Malarstwa

Drawing Studio X, Department of Drawing, Faculty of Painting

prof. TOMASZ PIETREK
Pracownia Rysunku i Malarstwa – Niestacjonarne Studia Projektowania Graficznego, Katedra Projektowania Graficznego, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Painting and Drawing Studio, Part-time Graphic Design Study, Department of Graphic Design, Faculty of Graphics and Media Art

Zuzanna Janosz, węgiel / charcoal, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

Jadwiga van de Logt, 70 × 50 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

Zofia Mentel, ołówek, flamaster / pencil, marker, 70 × 50 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

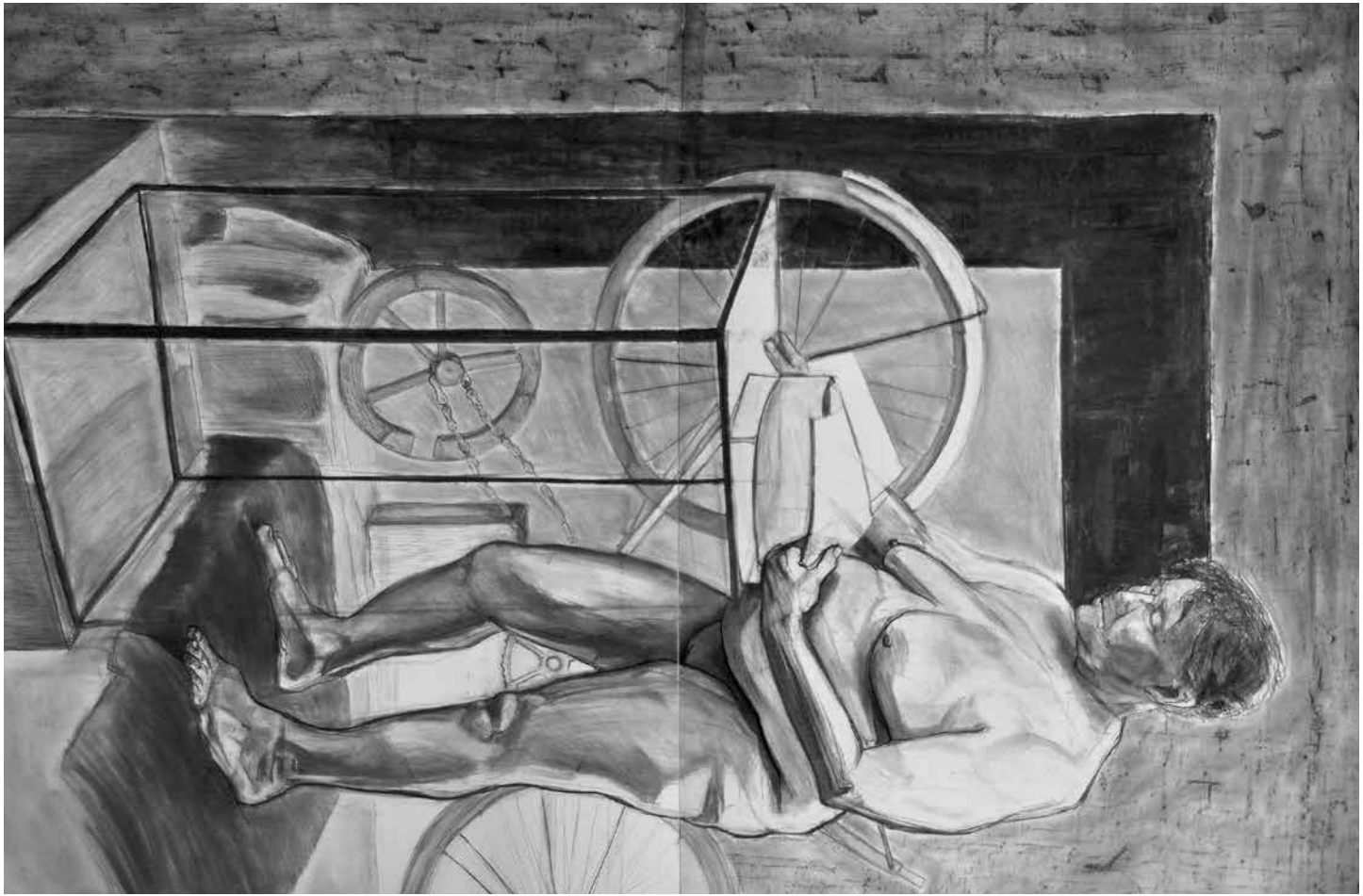
Julia Kochańska, węgiel / charcoal, 140 × 100 cm, 2020, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

Julia Kochańska, kredka / crayon, 140 × 100 cm, 2020, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

Adam Haberko, węgiel / charcoal, 140 × 100 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

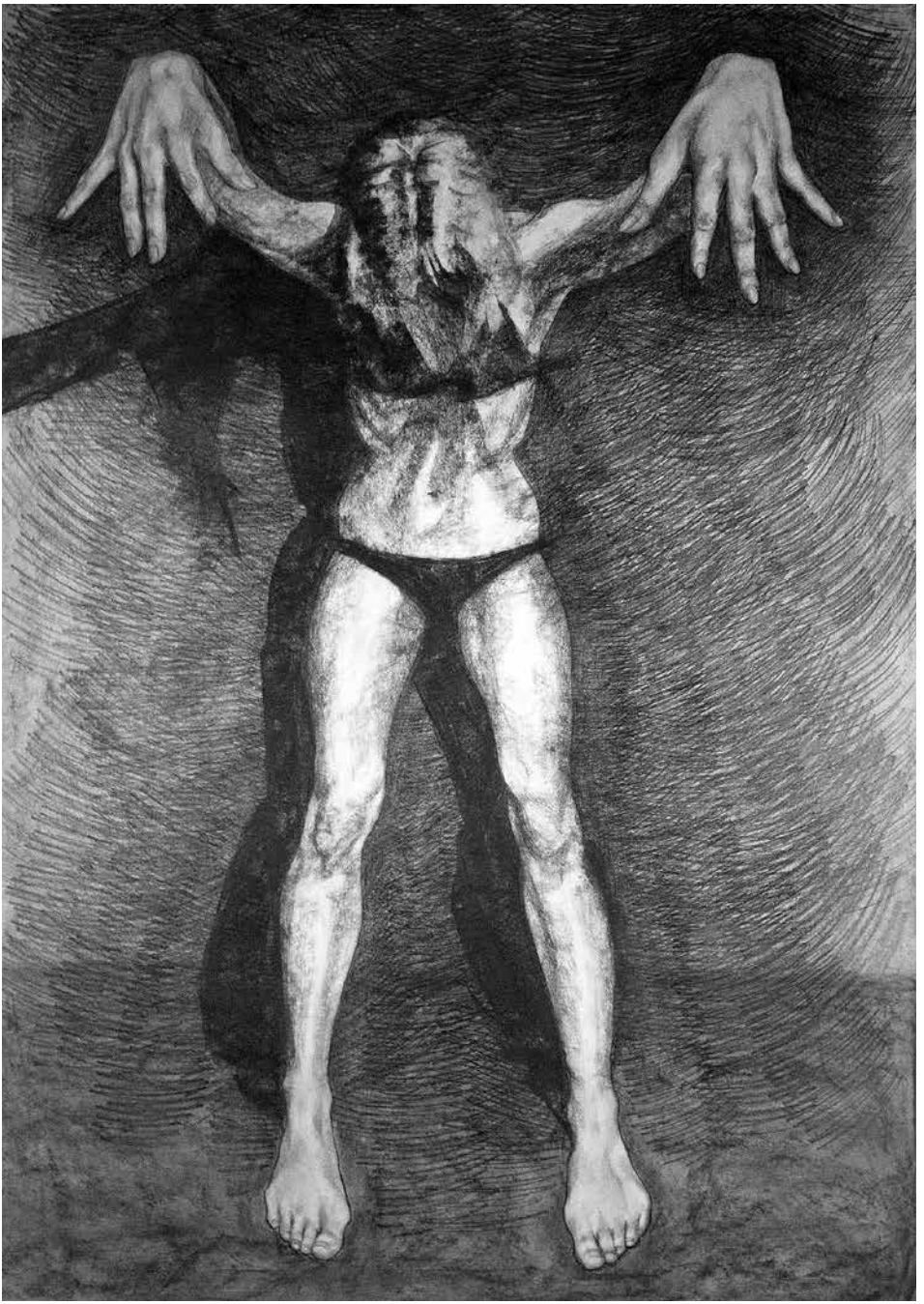

Justyna Kazanecka, węgiel / charcoal, 140 × 100 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

Joanna Puzdrowska, węgiel / charcoal, 70 × 100 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna • **Sebastian Prędkiewicz**, akryl / acrylic, 100 × 140 cm, 2020, the studio of professor Jacek Dłużewski and assistant tutor Marta Szymczakowska

Marta Pieczarka, ołówek / pencil, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

Kinga Sternal, węgiel / charcoal, 140 × 100 cm, 2021, the studio of professor Piotr Kielan and assistant professor Marlena Promna

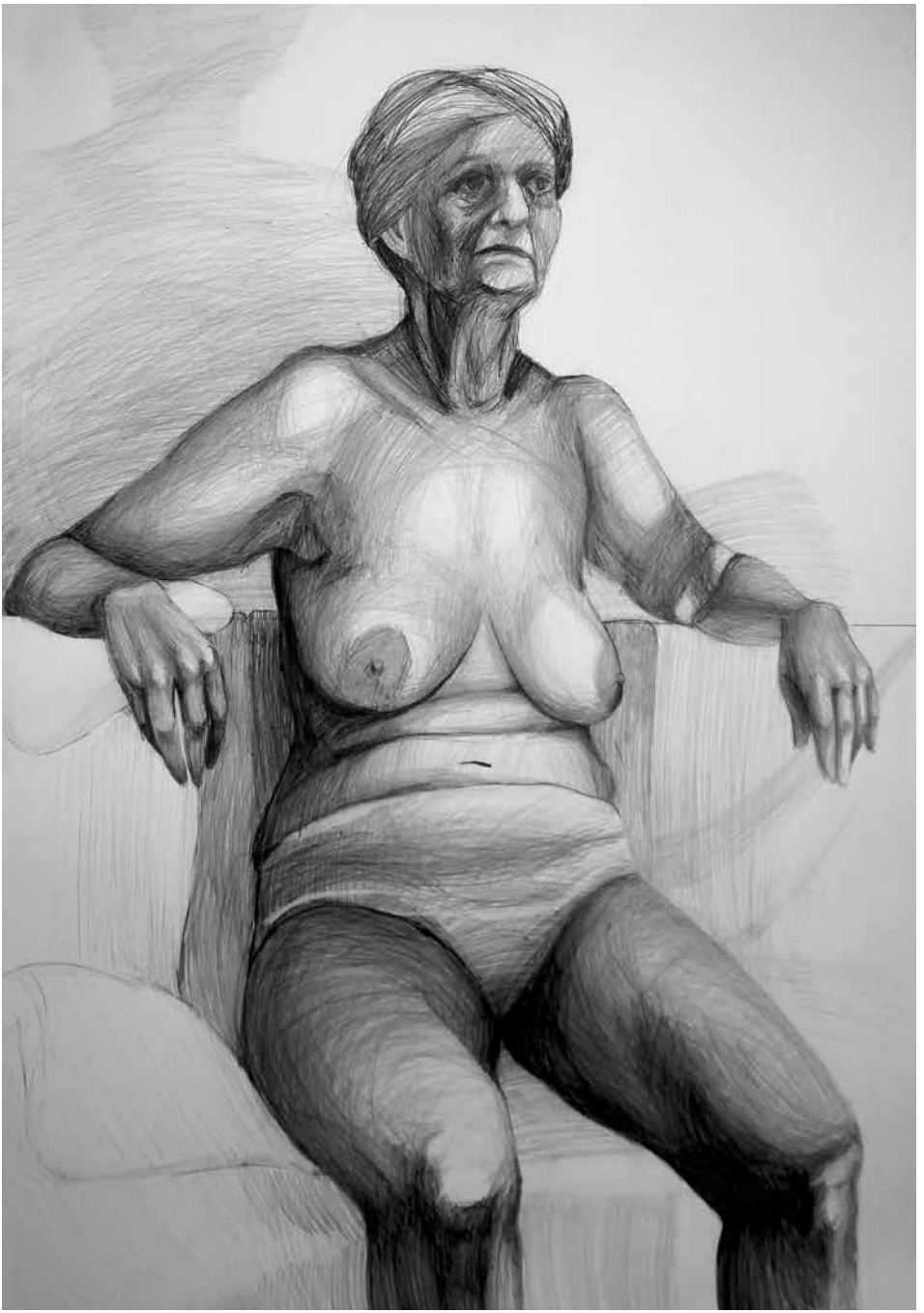
Jagoda Winkelbauer, ołówek / pencil, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

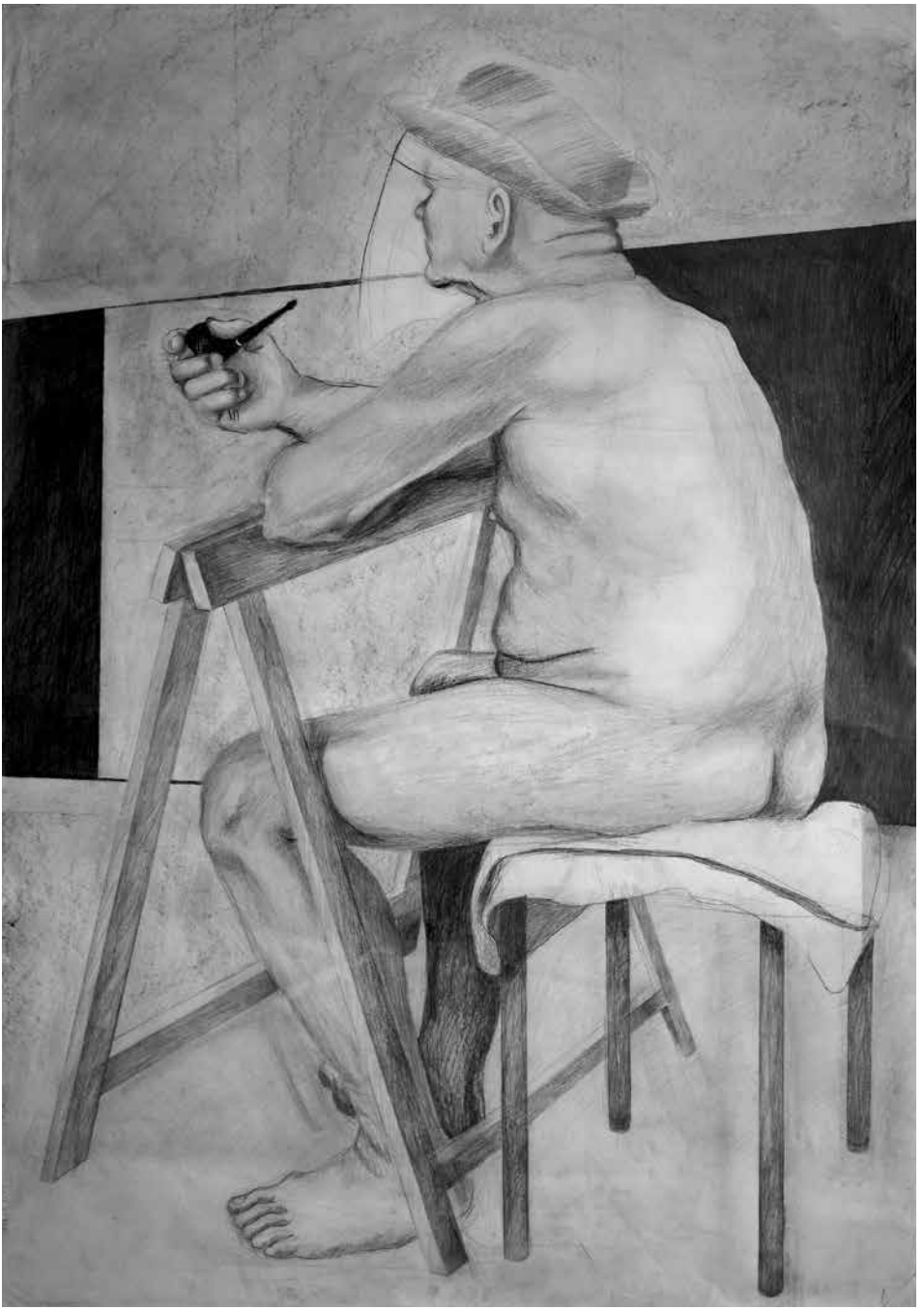
Katarzyna Naworol, węgiel / charcoal, 100 × 70 cm, 2020, the studio of professor Jacek Dłużewski and assistant tutor Marta Szymczakowska

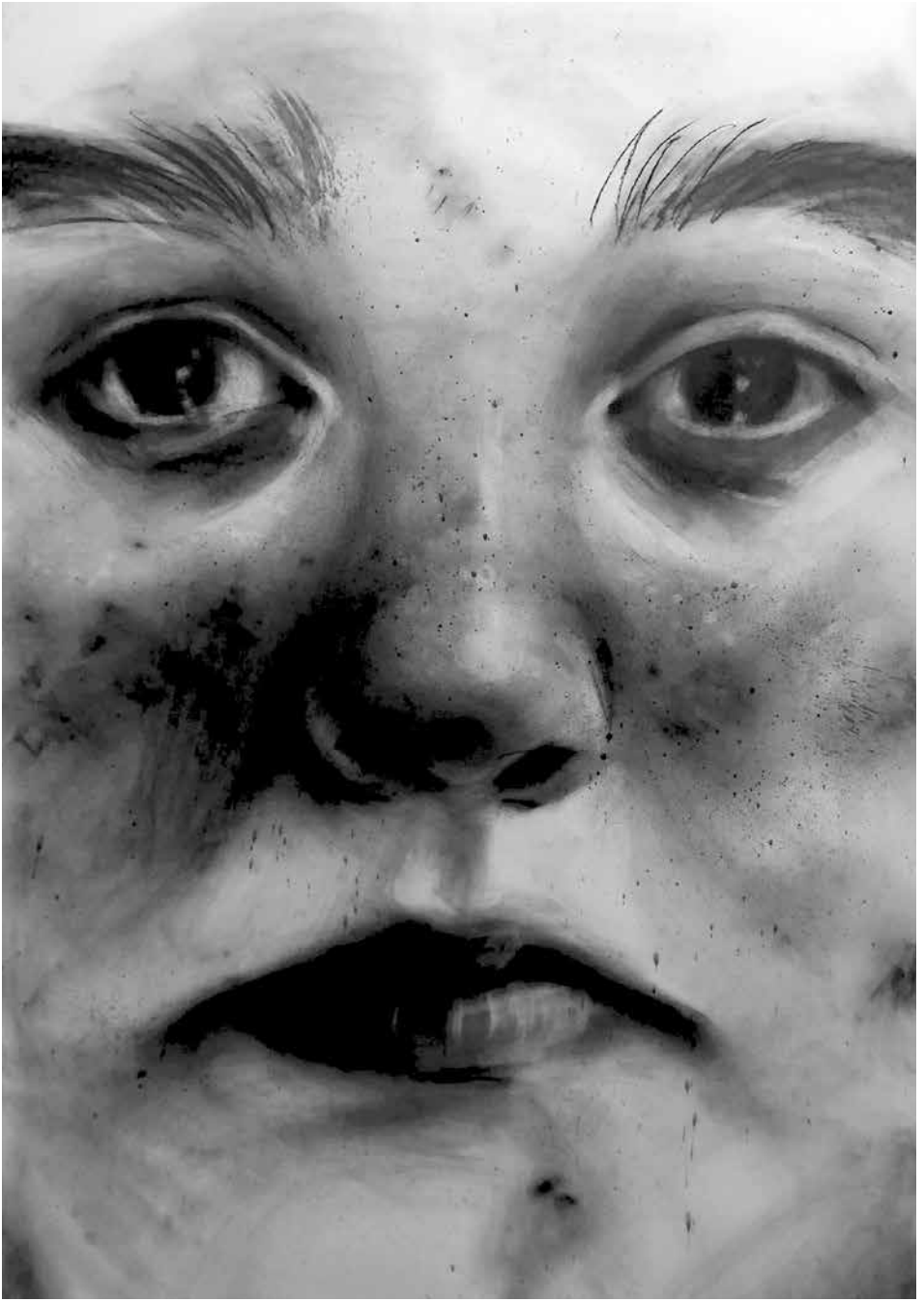
Justyna Sireęga, technika mieszana / mixed technique, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Tomasz Pietrek

Maria Nolepa, ołówek / pencil, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Tomasz Pietrek

Natalia Kozłowska, ołówek, grafit / pencil, graphite, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Tomasz Pietrek

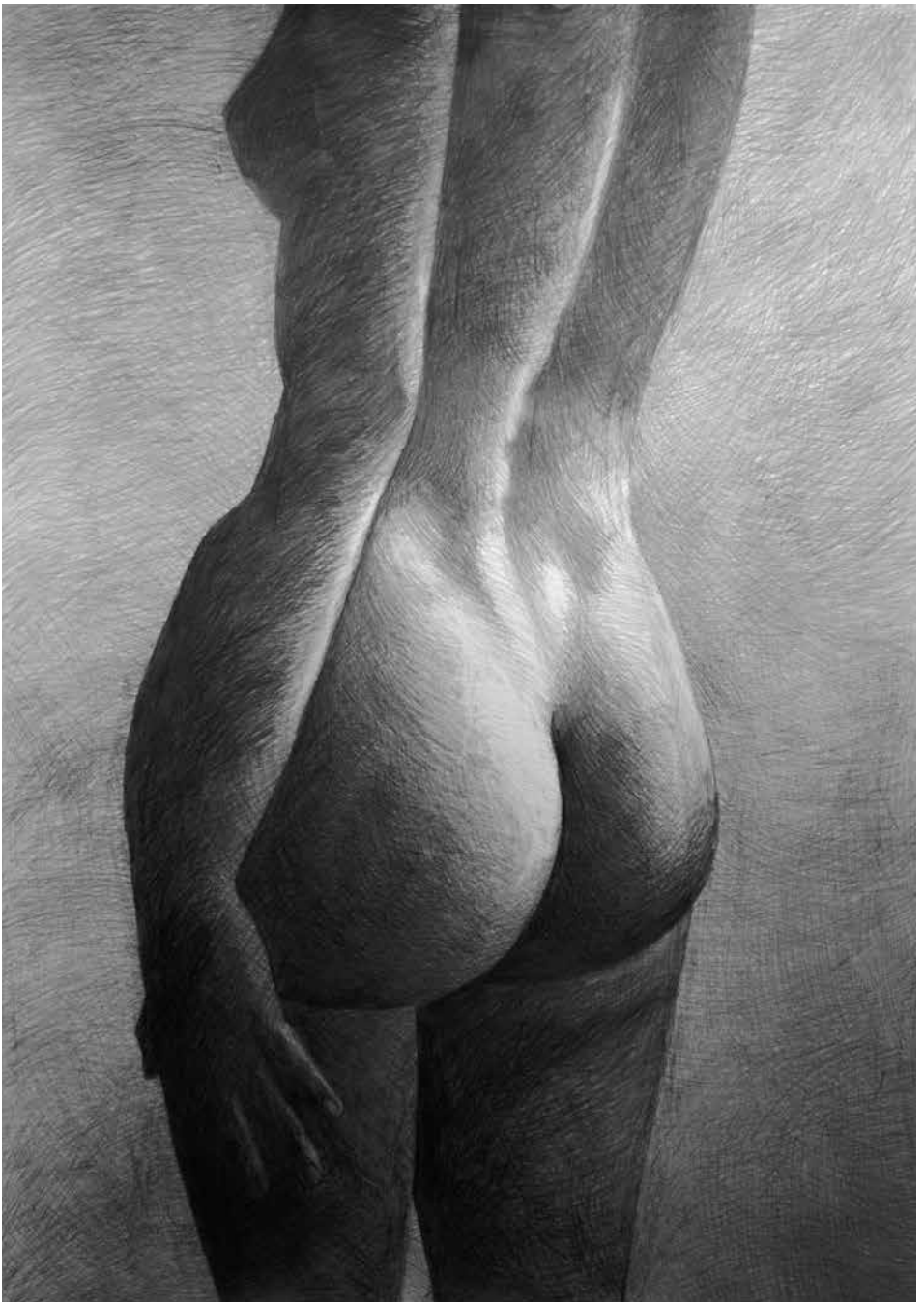
Agata Borawska, węgiel / charcoal, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor JarosławGrulkowski

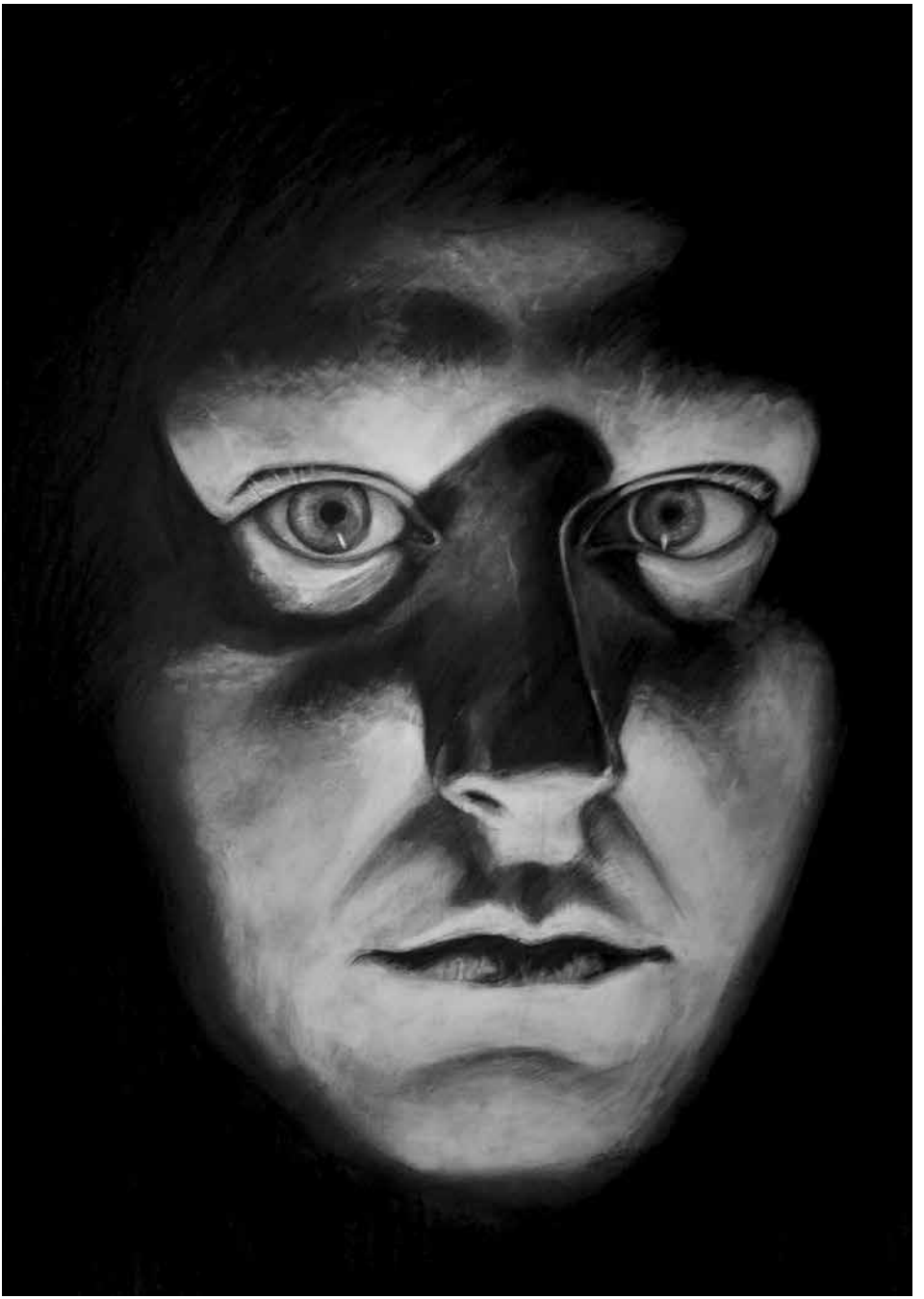
Aleksandra Damasiewicz, ołówek / pencil, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

Błażej Kłossak, węgiel / charcoal, 200 × 150 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

Julia Błaszczyk, ołówek / pencil, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

Justyna Kaźmierska, węgiel / charcoal, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

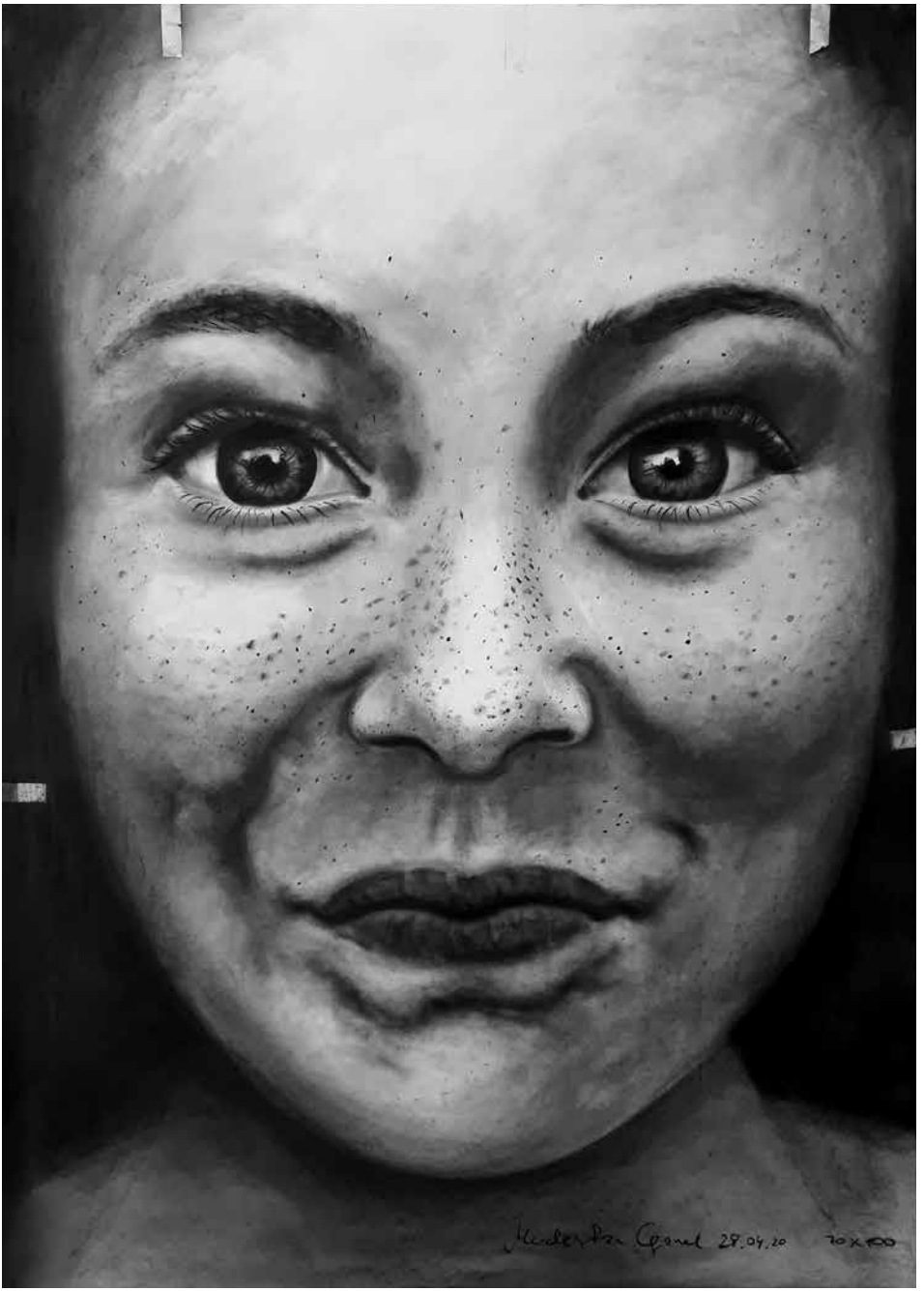

Karolina Piotrowska, węgiel, biały pastel / charcoal, white pastel, 140 × 100 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski • **Anna Hołowińska**, pastel, 100 × 70 cm, 2021, the studio of profesor Daria Milecka and assistant tutor Marcelina Groń

Marlena Kłak, ołówek, węgiel / pencil, charcoal, 100 × 70 cm, 2020, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

Modesta Gorol, węgiel / charcoal, 100 × 70cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

Nikola Celer, technika mieszana / mixed technique, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

Paulina Młynek, węgiel / charcoal, 100 × 70 cm, 2021, the studio of professor Wojciech Lupa and assistant professor Jarosław Grulkowski

www.fvu.aku.sk

FAKULTA
VÝTVARNÝCH
UMENÍ

Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica
FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ, AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

doc. IGOR BENCA, akad. mal.
Dean of Faculty of Fine Arts and Head of Free Production Studio (Dep. of Graphics)
dekan Fakulty výtvarných umení a vedúci Ateliéru voľnej tvorby (Katedra grafiky)

Departmens of Faculty of Fine Arts: Katedry Fakulty výtvarných umení:
Department of Painting Katedra maľby
Depart.of Sculpture and Spatial Practice Katedra sochárstva a priestorovej tvorby
Department of Graphic Arts Katedra grafiky
Depart. of Intermedia and Digital Media Katedra intermédií a digitálnych médií
Depart. of Theory and History of Fine Arts Katedra teórie a dejín umenia

Mgr. art. IVANA SLÁVIKOVÁ, ArtD.,
Mgr. art. KATARÍNA BALÚNOVÁ,
Mgr. art. PETER VALISKA-TIMEČKO, ArtD.,
Mgr. art. MARTIN DERNER, ArtD.
Teachers of drawing vyučujúci kresby

Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica
Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici,
Ulica Jána Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica, SK,
tel.: +421 48 43 20 522, fax: +421 48 43 20 520
www.fvu.aku.sk, www.aku.sk

Pedagogues in the catalogue **Pedagogové v katalogu**
Igor Benca • Patrik Ševčík • Róbert Makar • Boris Jirků • Peter Valiska-Timečko

Students in the catalogue **Studenti v katalogu**
Alexandra Hrehová • Annamária Zemková • Bianca Poláková • Barbora Jurčová • Dávid Šimon • Dominika Kováčiková • Karla Majkutová • Jakub Mlynarčík • Karolína Hlaváčiková • Radka Matuseková • Nicol Hochholcerová • Patrícia Sujová • Radoslava Vančová • Silvia Balážová • Jana Kaňuchová • Patrícia Teplanová

V študijných programoch Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici sa kladie dôraz na tvorivé aktivity poslucháčov, ktoré sú vo veľkej miere realizované na základe autorského bádania. Študenti sú vedení k aplikácii invenčného myslenia vo svojich vizuálnych i teoretických výstupoch. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a s individuálnym prístupom vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky súvisiace so zameraním daného študijného programu, aby vedel nazerať na vybrané problémy z viacerých aspektov, formulovať svoj analytický a kritický pohľad a zasadiť ich do kontextu svojej výtvarnej práce a tiež širšieho rámca umenia, kultúry a spoločnosti vôbec. Snažíme sa preto tiež rozvíjať schopnosti študentov týkajúce sa reflexie a prepojenia vlastných výtvarných i životných aktivít. Fakulta výtvarných umení AU v Banskej Bystrici pozostáva z piatich katedier: Maľba, Grafika, Intermédia a digitálne médiá, Sochárstvo a priestorová tvorba, Teória a dejiny výtvarného umenia.

Study programmes of The Faculty of Fine Arts at the Academy of Arts in Banská Bystrica emphasize creative activities of listeners, largely realized on the basis of author research. The students are led to apply creative thinking in their visual and theoretical outputs. A dialog-based teaching in a studio is preferred in the pedagogical process, this means the teacher carefully and with individual approach leads the student to be able to ask relevant questions relating to the focus of the given study programme, to be able to see selected problems from multiple points of view, to formulate their analytical and critical view, and to place them into the context of their artwork and also a wider framework of art, culture and society as a whole. Therefore, we also try to develop the abilities of students related to reflecting and linking their creative and life activities. The Faculty of Fine Arts at the Academy of Arts in Banská Bystrica has five departments: Painting, Graphics, Intermedia and digital media, Sculpture, and Theory and History of Fine Arts.

IGOR BENCA

*1958

He is a visual artist who has been working in the fine arts since the second half of the 1980s. His work is focused mainly on the field of graphic media, ranging from classical graphics to alternative and experimental printing. In addition, he is engaged in drawing, painting, postage stamps, book illustrations, and creation for architecture (1 work). He creates in wider, mutually open and visually and semantically interconnected cycles, where he applies the principle of seriality, repetition and recycling. It deals with the layering of shaped iconic characters. Using the technique of moving and unstable matrices, it creates a process record – a gradual permutation to atrophy of an individual human character in a unified scheme. His creative program oscillates around the central theme of the depiction of man in the time of loss of identity. Through his artistic reflection, he explores the themes of contemporary unification of life, relativism, manipulation in postmedia society. These are updated but basic social themes of visual art. He examines contemporary expressions and forms of graphics, which he understands as a dynamically developing medium intervening in other types of art. It also deals with means of expression and expressions, which are very diverse in current graphic design and their visual language and image coding is content-powered from sources such as the Internet, print media, advertising, street art, graffiti, design, pop culture. | Je vizuálny umelec, ktorý sa výtvarnému umeniu venuje od druhej polovice 80. rokov. Jeho práca je zameraná hlavne na oblasť grafických médií, od klasickej grafiky po alternatívnu a experimentálnu tlač. Okrem toho sa venuje kresbe, maľbe, poštových známkach, knižným ilustráciám a tvorbe pre architektúru (1 dielo). Tvorí v širších, vzájomne otvorených a vizuálne a sémanticky prepojených cykloch, kde uplatňuje princíp postupnosti, opakovania a recyklácie. Zaoberá sa vrstvením tvarovaných ikonických znakov. Pomocou techniky pohyblivých a nestabilných matíc vytvára záznam procesu – postupnú permutáciu k atrofii individuálneho ľudského charakteru v jednotnej schéme. Jeho tvorivý program osciluje okolo ústrednej témy zobrazenia človeka v čase straty identity. Svojou umeleckou reflexiou skúma témy súčasného zjednotenia života, relativizmu, manipulácie v postmediálnej spoločnosti. Jedná sa o aktualizované, ale základné spoločenské témy vizuálneho umenia. Skúma súčasné výrazy a formy grafiky, ktoré chápe ako dynamicky sa rozvíjajúce médium zasahujúce do iných druhov umenia. Zaoberá sa tiež výrazovými prostriedkami a výrazmi, ktoré sú v súčasnom grafickom dizajne veľmi rozmanité a ich vizuálny jazyk a obrazové kódovanie je založené na obsahu zo zdrojov, ako sú internet, tlačené médiá, reklama, pouličné umenie, grafity, dizajn, popkultúra.

Igor Benca, nahoře / up TRANS-FOR-MAN, autorská tlač, serigrafia / author's print, serigraphy, 95 × 135 cm, 2018; dole / down Korzet / Corset, autorská tlač, serigrafia / author's print, serigraphy, 80 × 120 cm, 2015

*1974 PATRIK ŠEVČÍK

Patrik Ševčík, nahoře / up Deň voľna IV / Day Off IV, sieťotlač / serigraphy, 70 × 100 cm, 2019

Pracuje a žije v Banskej Bystrici. Vedúci Ateliéru grafiky a vizuálnej tvorby (Bc.) a Ateliéru digitálnej a analógovej grafiky (Mgr.) na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici. Je vizuálny umelec, ktorý vo svojej tvorbe využíva princípy tlače, tiež pracuje s textom, fotografiou, nájdenými objekty, ktoré posúva do nových kontextov. V rámci konceptuálnych a postkonceptuálnych stratégií súčasného umenia niekedy vytvára nehmotnú formu diela sprostredkovanú textom. Často ich neguje, vymazáva alebo ich robí nečitateľnými. Poukazuje na veci a javy. Zaoberá sa rôznymi spoločenskými a politickými otázkami, ako aj vplyvom médií na náš každodenný život. V posledných rokoch sa venuje tvorbe v technike sieťotlače a alternatívnej sieťotlače.

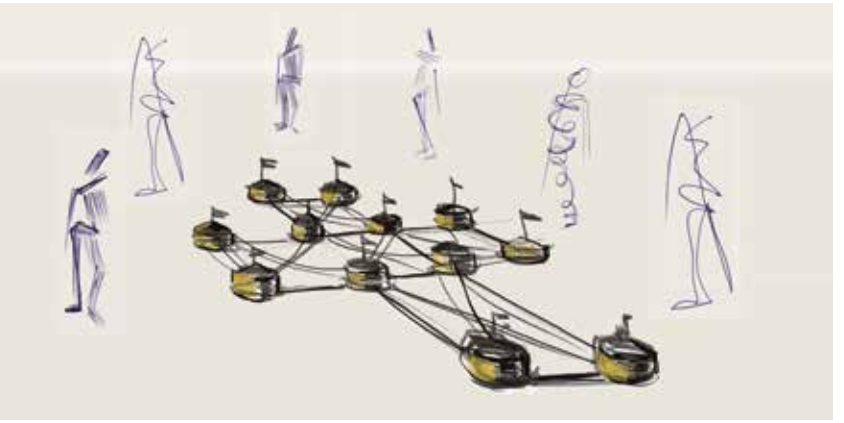
Patrik Ševčík, Negatív / Negative, kombinovaná technika / combined technique, 50 × 70 cm, 2020

Works and live in Banská Bystrica, Slovakia I am a visual artist from Slovakia. Head of the Studio of Graphics and Visual Creation (Bc.) And the Studio of Digital and Analog Graphics (Mgr.) At the Department of Graphics FVU AU in Banská Bystrica. He uses the printmaking strategy, also works with text, photography, found objects that he moves into new contexts. Within the conceptual and post-conceptual strategies of contemporary art, he sometimes creates an intangible form of work mediated by text. It often negates, erases them or makes them unreadable. He points out things and phenomena. It deals with various social and political issues, as well as the influence of the media on our daily lives. In recent years, we have been working in the field of screen printing and alternative screen printing.

RÓBERT MAKAR

*1970

Róbert Makar, Umelecká štvrť Giudecca / Giudecca Art District, fixa, uhoľ, ceruzka / marker, charcoal, pencil, 40 × 30 cm, 2021 a / and Umelecká štvrť Giudecca II. / Giudecca Art District II., fixa, uhoľ, ceruzka / marker, charcoal, pencil, 40 × 30 cm, 2021

Education: 1988-1994 Academy of Fine Arts and Design Bratislava Studies concurrently in several studios of the Department of Printmaking, and the Department of Painting. Professional and Academic Positions: Asst. Prof. at the Department of Printmaking, Academy of Fine Arts and Design Bratislava; Asst. Prof. at the Department of Printmaking, Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banska Bystrica. In his work Makar has set the rules of intelectual game in which he plays his three aces. Their names are the reality, the illusion and the abstraction. These are equivalent to three dimensions – the material element, the mimetic graphic approach and the principle of abstraction. The strict separation of these individual elements and their consequent connection represents one of the most interesting interpretations of a reality in contemporary Art.

Vzdelanie: 1988-1994 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Súčasne študuje vo viacerých ateliéroch na Katedre grafiky a na Katedre maľby. Odborné a akademické pozície: Asst. Prof. Na Katedre grafiky, VŠVU v Bratislave; Asst. Prof. Na Katedre grafiky, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Makar vo svojej práci určil pravidlá intelektuálnej hry, v ktorej hrá svoje tri esá. Volajú sa realita, ilúzia a abstrakcia. Jedná sa o ekvivalent troch dimenzií – hmotného prvku, mimického grafického prístupu a princípu abstrakcie. Striktné oddelenie týchto jednotlivých prvkov a ich následné spojenie predstavuje jednu z najzaujímavejších interpretácií reality súčasného umenia.

PETER VALISKA -TIMEČKO

He lives and works in Banská Bystrica and Trebišov. Valiska´s works and actions are framed by terms such as graphic or visual traces, layers, sediments and social traps. He reflects awkward situation of nowadays civilization and (non) culture, which as a rule in community environment critically and ironically reacts to different social and existential questions such as power abusing, aggressive forms of people´s manipulation, but also exploitative disinterest towards the weaker.

*1985

Žije a pracuje v Banskej Bystrici a v Trebišove. Valiskove diela a akcie sú rámcované pojmami ako grafické č i vizuálne stopy vrstvy sedimenty a sociálne pasce. Reflektuje prekérnosti súčasnej civilizácie a (ne)kultúry, ktoré spravidla v komunitnom prostredí kriticky a ironicky reagujú na rôzne spoločenské a existenciálne otázky ako zneužívanie moci, agresívne formy manipulácie ľudí, ale aj exploatujúca ľahostajnosť voči slabším.

3 × **Peter Valiska-Timečko**, Z cyklu DIKTATORI / From the cycle Dictators, performancia a akčná grafika na papieri / performance and action graphics on paper, 100 × 70 cm, 2021

Malíř a sochař, grafik a ilustrátor. Studium: SUPŠ v Uherském Hradšti (1970–1974), AVU v Praze (1974–1980, A. Paderlík). Žije a tvoří v Praze a Beskydech. Učil na LŠU, po roce 1990 vedl 17 let Ateliér figurální kresby (prof., rektor) na UMPRUM v Praze, nyní vede figurální kresbu a malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a také magisterská a doktorandská studia na Akadémii výtvarných umení v Banské Bystrici. Vede už dvacátý evropský projekt FIGURAMA, mapování studentské kresby na vysokých školách, součástí je 4–6 výstav každý rok, každoroční výpravný katalog, workshopy a přednášky. Autor patří mezi výrazné osobnosti současného umění, ilustrační (několik ocenění na Nejkrásnější knize roku, G. G. Márquéz Sto roků samoty, M. M. Bulgakov Mistr a Markétka) i volnou tvorbou: kresbami, grafikami, obrazy a v poslední době i sochařskými díly (převážně řezba ve dřevě s následným odlitím do kovu). Všechny mají figurální charakter se silným existenciálním nábojem. Expresivita je navíc podtržena specifickou deformací tvarů, u obrazů a ilustrací hraje výraznou roli i pestrá barevnost. Pro tuto formu, pitoresknost, mnohdy až absurdnost obrazových příběhů bývá jeho dílo řazeno ke škole české grotesky. 2020 Výstavy: Galerie ZaZa, Ostrava Boris Jirků BLAHO BARVY; Boris Jirků SVĚTLO V BARVĚ Galerie kladenského zámku, Kladno; Boris Jirků OKNO DO DUŠE Gallery Eagle, Šumperk; B + B = něco přes sto…, Výstava jubilantů roku 2020 Borise Jirků a Bohumila Eliáše ml., Galerie la Femme, Praha; Boris Jirků GRAFIKA, MALBA EUROPARK, Štěrboholy, Praha; Boris Jirků +Vlastimil Elšík „BARVY PŘÁTEL", Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha. Knihy: Karel Žižkovský, SEDM HŘÍCHŮ, bibliofilie, 9 originálních signovaných grafik; SORY JAKO… ČESKÁ JUSTICE, typo Bohumil Golda, 130 kreseb; ŠALAMOUNOVA PÍSEŇ PÍSNÍ, typo Pavel Hrach, 27 kreseb. Plakát: APLAUS, divadelní festival Prostějov, městské divadlo Prostějov. Sochy: OHLÉDNUTÍ LOTOVY ŽENY, dubová polychromovaná plastika, výška 680 cm, umístěná na náměstí Galerijní ulice, Jistebník. Instalace: RADEGAST Z HABURE, dubová socha, výška 720 cm, Slovensko, zatím osazená před radnicí v Habure; LEVITUJÍCÍ ŽENA – LUISA. polychromovaná lípa, délka 1 033 cm. | Na FVU AU jsme v době covidu měli výuku distanční. Zadal jsem první semestr svým studentům/kám téma figurální plakát a na druhý Hommage oblíbeného umělce. Tady předkládáme, podle mne, nejzajímavější práce.

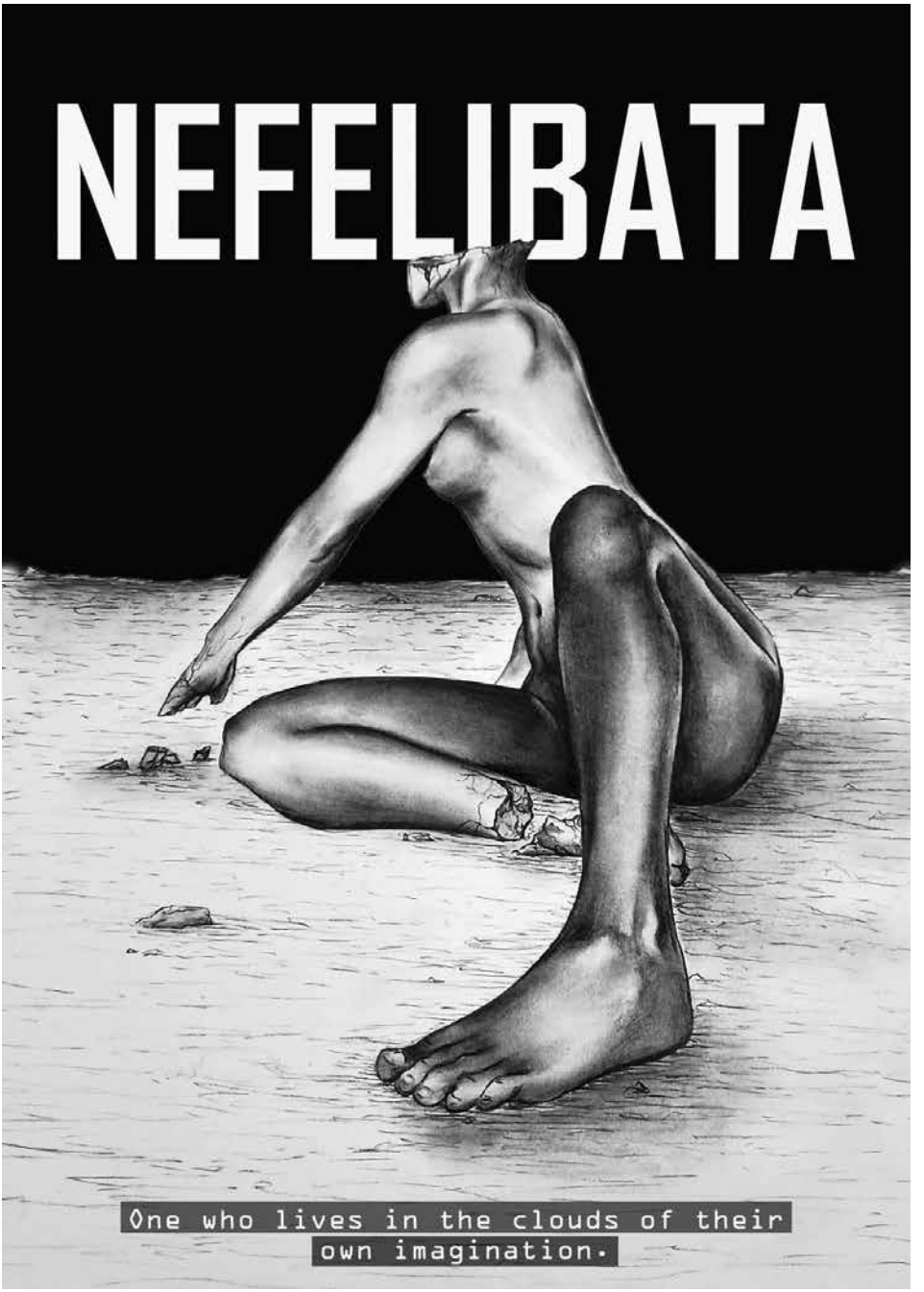
BORIS JIRKŮ

*1955

Painter and sculptor, graphic designer and illustrator. SsoAA in Uherské Hradiště (1970–1974), AoFA in Prague (1974–1980, A. Paderlík). Lives and creates in Prague and in Beskydy. Has been teaching on SoFA, after 1990 has been the head of the Figural study studio (prof. rector) at the AAAD in Prague for 17 years, currently the head of figural drawing and painting at the Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design at the UoWB in Pilsen, as well as the master and doctoral studies at the Academy of Arts in Banská Bystrica. For the past twentieth years, he's the head of the European project FIGURAMA, mapping the academy and university student drawing, the project includes 4–6 exhibitions each year, a comprehensive catalog, workshops and lectures. He's one of the most distinctive figures of current art, thanks to his illustration (several 'most beautiful book of the year' awards, G. G. Márquéz 100 Years of Solitude, M. M. Bulgakov The Master and Margarita) and free art: drawings, graphic designs, painting and lately also sculptures (mostly wood carvings later cast into metal). All his work is of figural nature with a high existentialist drive. Their expressiveness is made stronger by the particular shapes deformations and, in case of paintings and illustrations, their vibrant colorfulness also plays a distinct role. Thanks to this kind of rendition, its picturesqueness and often even absurdity of the painted stories, his work is often rated amongst the Czech grotesque. 2020 Exhibitions: ZaZa Gallery, Ostrava Boris Jirků BLAHO COLOR – Boris Jirků LIGHT IN COLOR Kladno Castle Gallery, Kladno, – Boris Jirků WINDOW TO THE SOUL Gallery Eagle, Šumperk, – B + B = a little over a hundred... | Exhibition of jubilees of 2020 Boris Jirků and Bohumil Eliáš Jr., Galerie la Femme, Prague – Boris Jirků GRAPHICS, PAINTING EUROPARK, Štěrboholy, Prague – Boris Jirků + Vlastimil Elšík "COLORS OF FRIENDS" New Town Hall, Karlovo náměstí, Prague. Books: Karel Žižkovský SEVEN SINS, bibliophily, 9 original signed graphics; SORY AS... CZECH JUSTICE, typo Bohumil Golda, 130 drawings, SOLOMON'S SONG SONG, typo Pavel Hrach, 27 drawings. Poster: APLAUS, Prostějov Theater Festival, Prostějov Municipal Theater. Statues:Looking back of Lot's wife, oak polychrome sculpture with a height of 680 cm. Located on Galerijní Street, Jistebník. Installation: RADEGOST from HABURE, oak sculpture 720 cm high. Slovakia, So far installed in front of the town hall in Habura, LEFT WOMAN – LUISA, polychrome linden length 1033 cm. | At FVU AU, we had distance learning at the time of the covid. The first semester I gave my students the theme of a figural poster and the second Hommage a favorite artist. Here we present, in my opinion, the most interesting works.

Boris Jirků, ^ Radegast, slovanský bůh plodnosti a úrody / Radegast, Slavic god of fertility and harvest, dub / oak, výška / height 8 m, Habura, SK a / and v Ohlédnutí Lotovy ženy / Looking back of Lot's wife, mořený dub / stained oak, výška / height 8 m, Jistebník

Alexandra Hrehová

Annamária Zemková

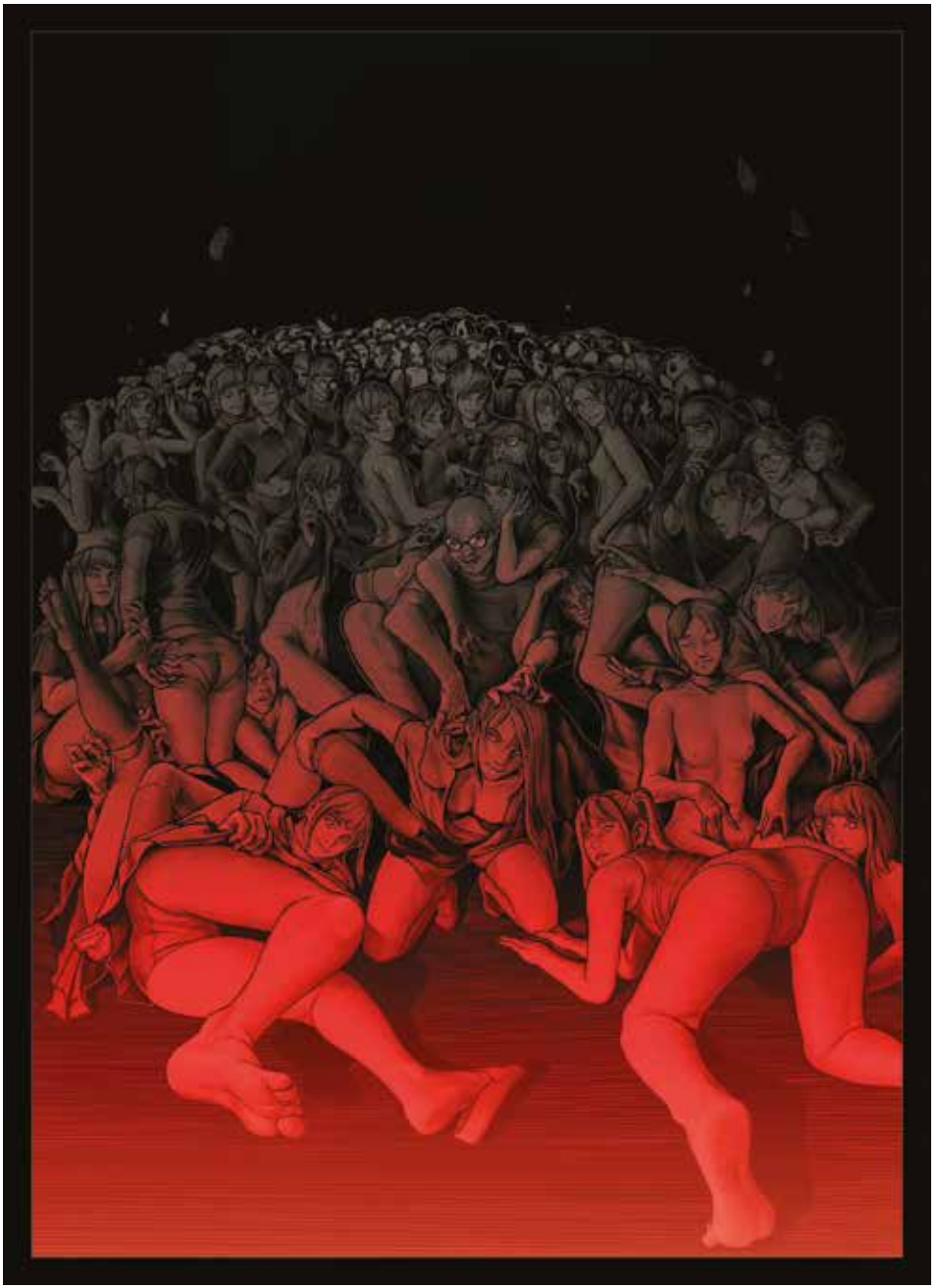
Annamária Zemková

ceramics by bianca

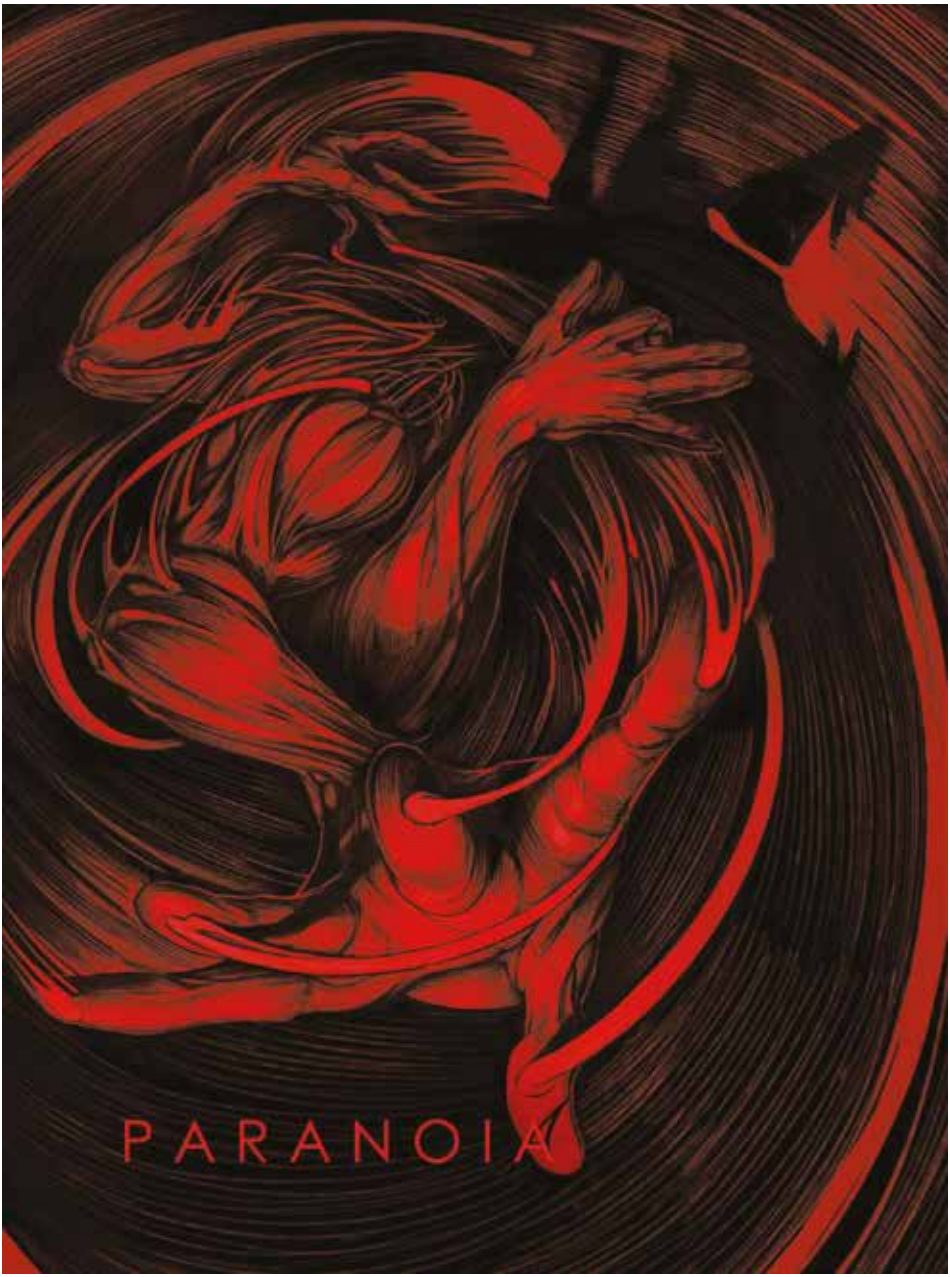

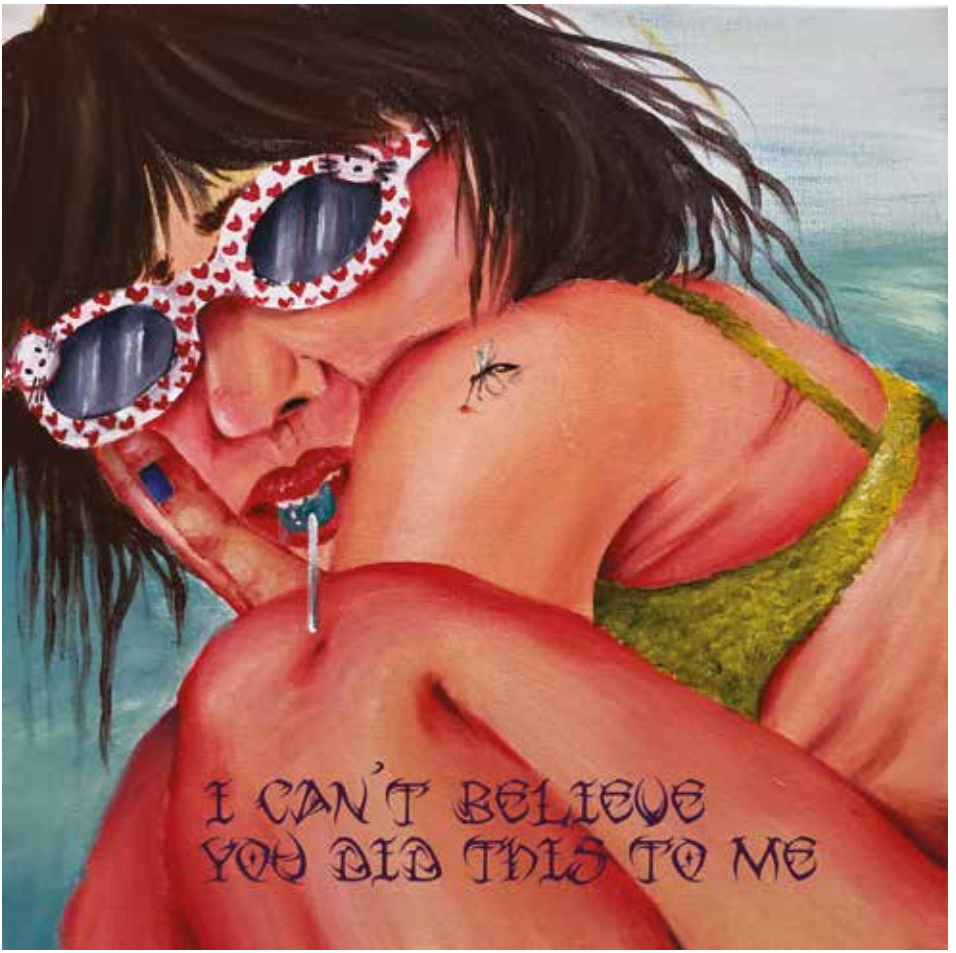
2 × **Barbora Jurčová**

FUCK OFF FUCK OFF FUCK OFF FUCK OFF FUCK OFF FUCK OFF FUCK OFF

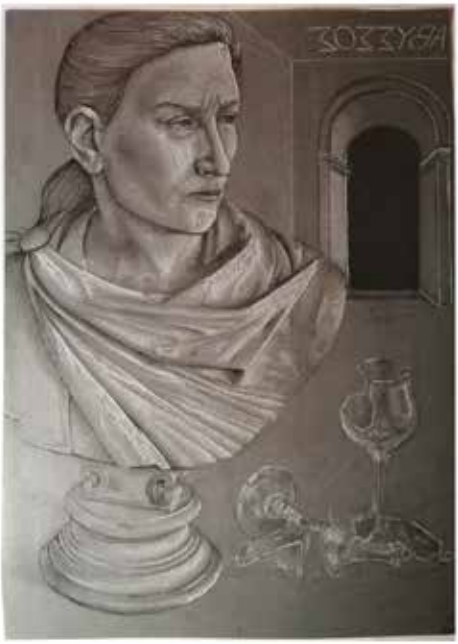

2 × **Dávid Šimon**

PARANOIA

Dominika Kováčiková

2 × **Jakub Mlynarčík**

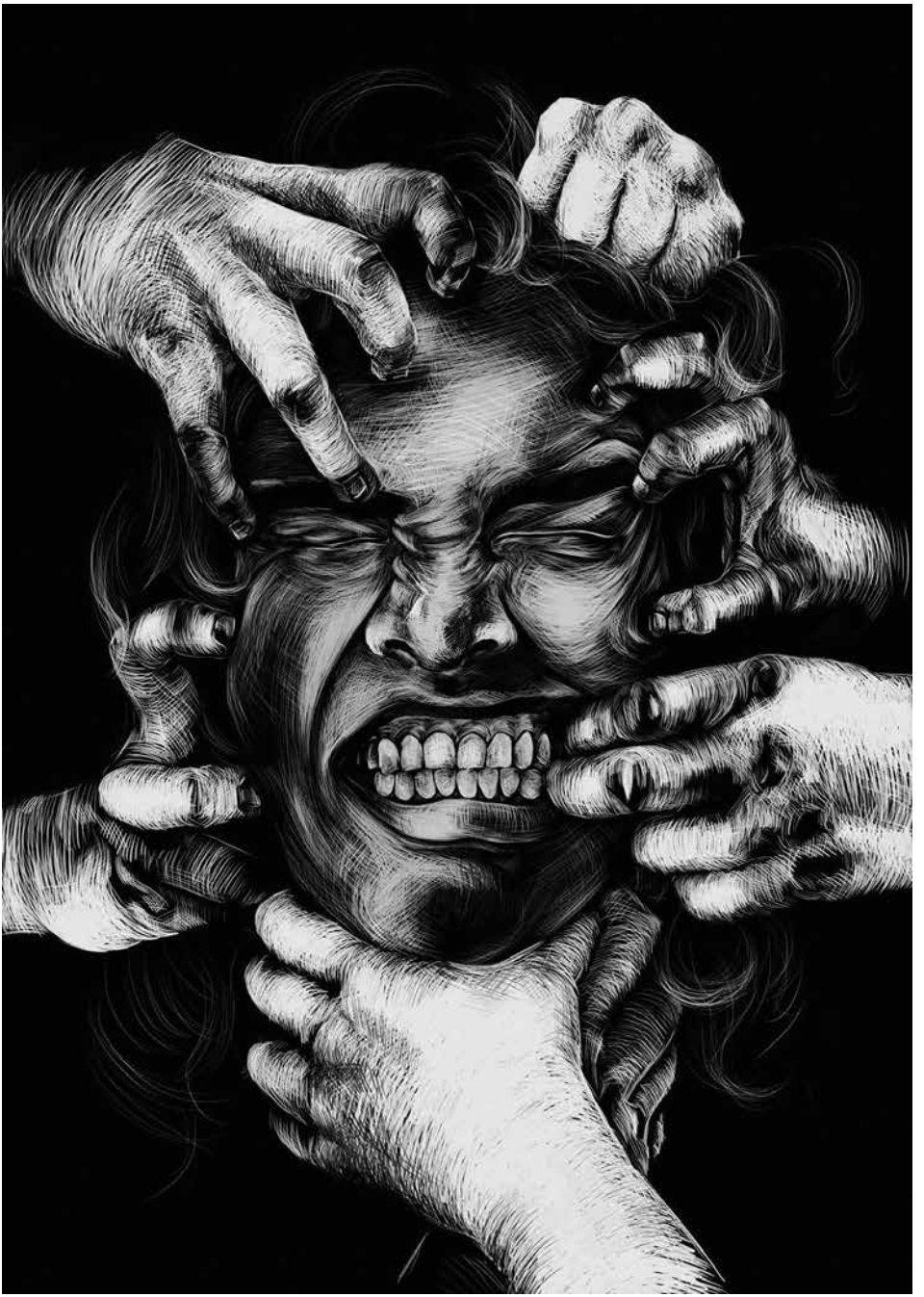
2 × **Karla Majkutová**

Fuerza
Force
Sila
Ερώ
Strength
Jéga
Vahvuus
Силa
Fuerza
Force
Sila
Ερώ
Strength
Jéga
Vahvuus
Силa
Fuerza
Force
Sila
Ερώ
Strength
Jéga
Vahvuus
Силa
Fuerza
Force
Sila
Ερώ
Strength
Jéga
Vahvuus
Силa
Fuerza
Force
Sila
Ερώ
Strength
Jéga
Vahvuus
Силa
Fuerza
Force
Sila
Ερώ
Strength
Jéga
Vahvuus
Силa

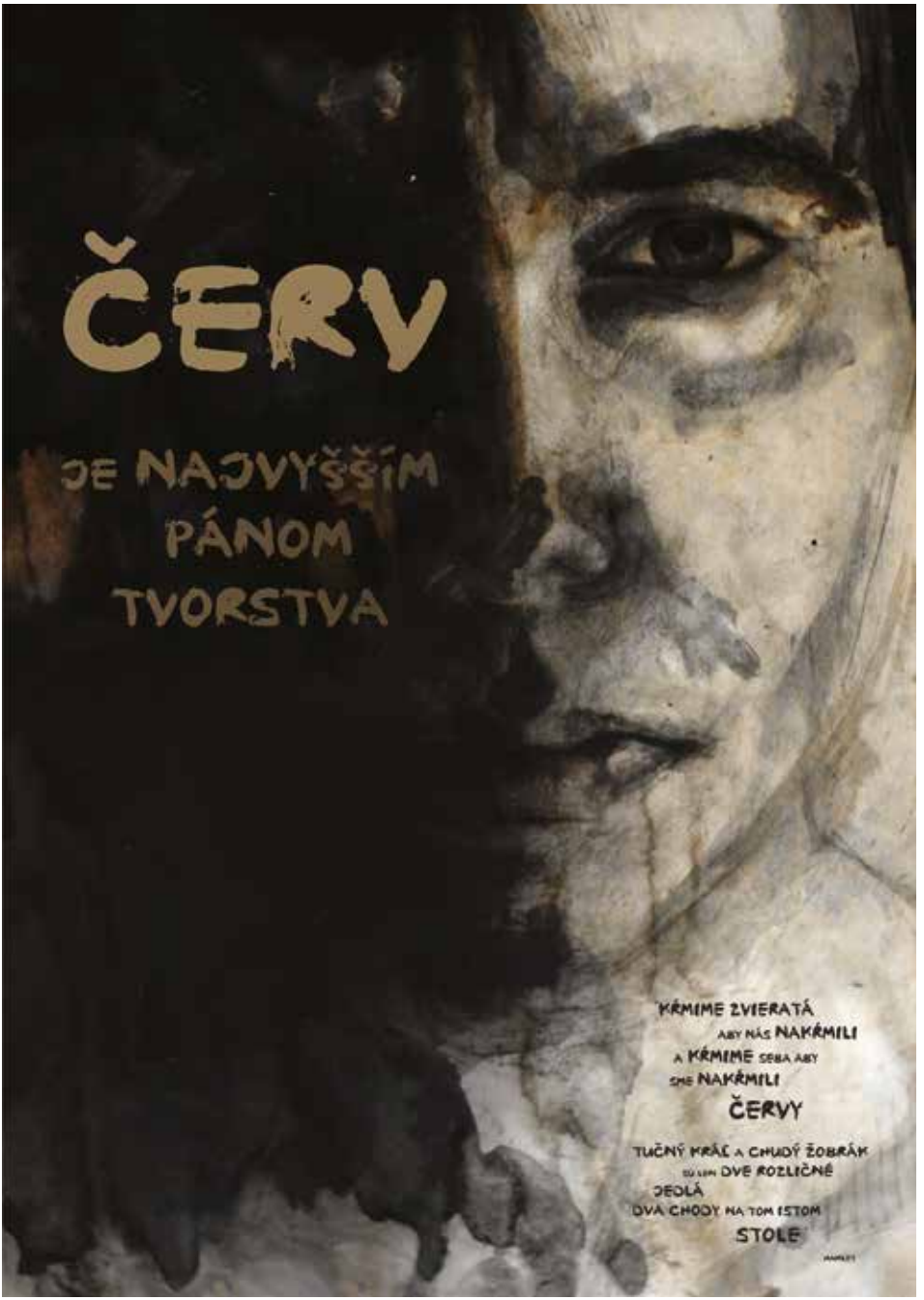

COME
GET A
MASSAGE

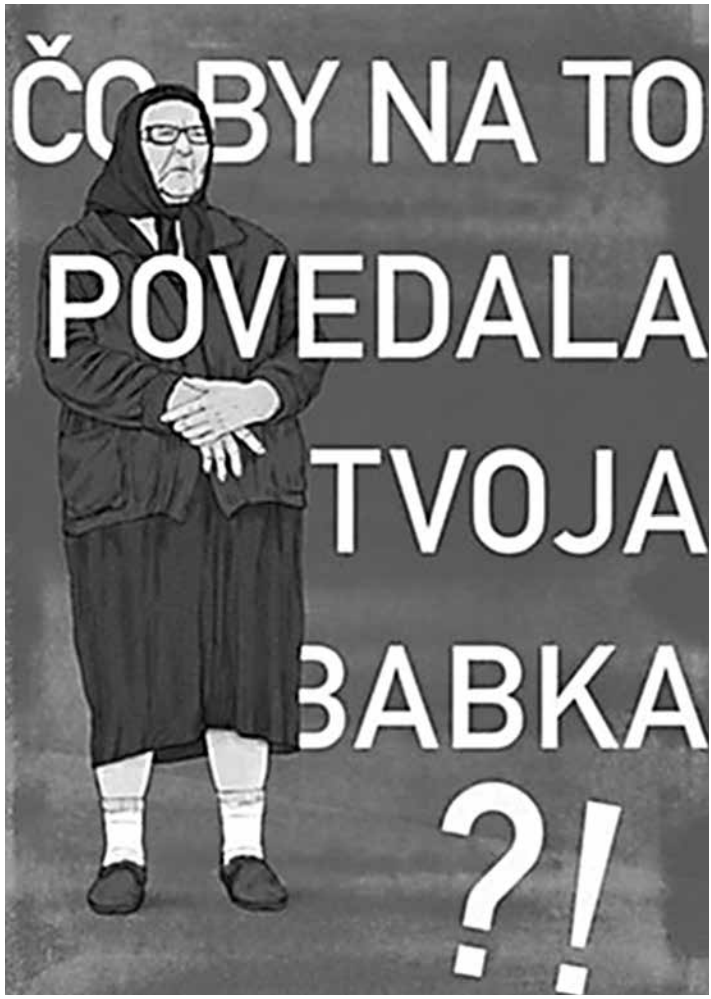
Nicol Hochholcerová

2 × **Patrícia Sujová**

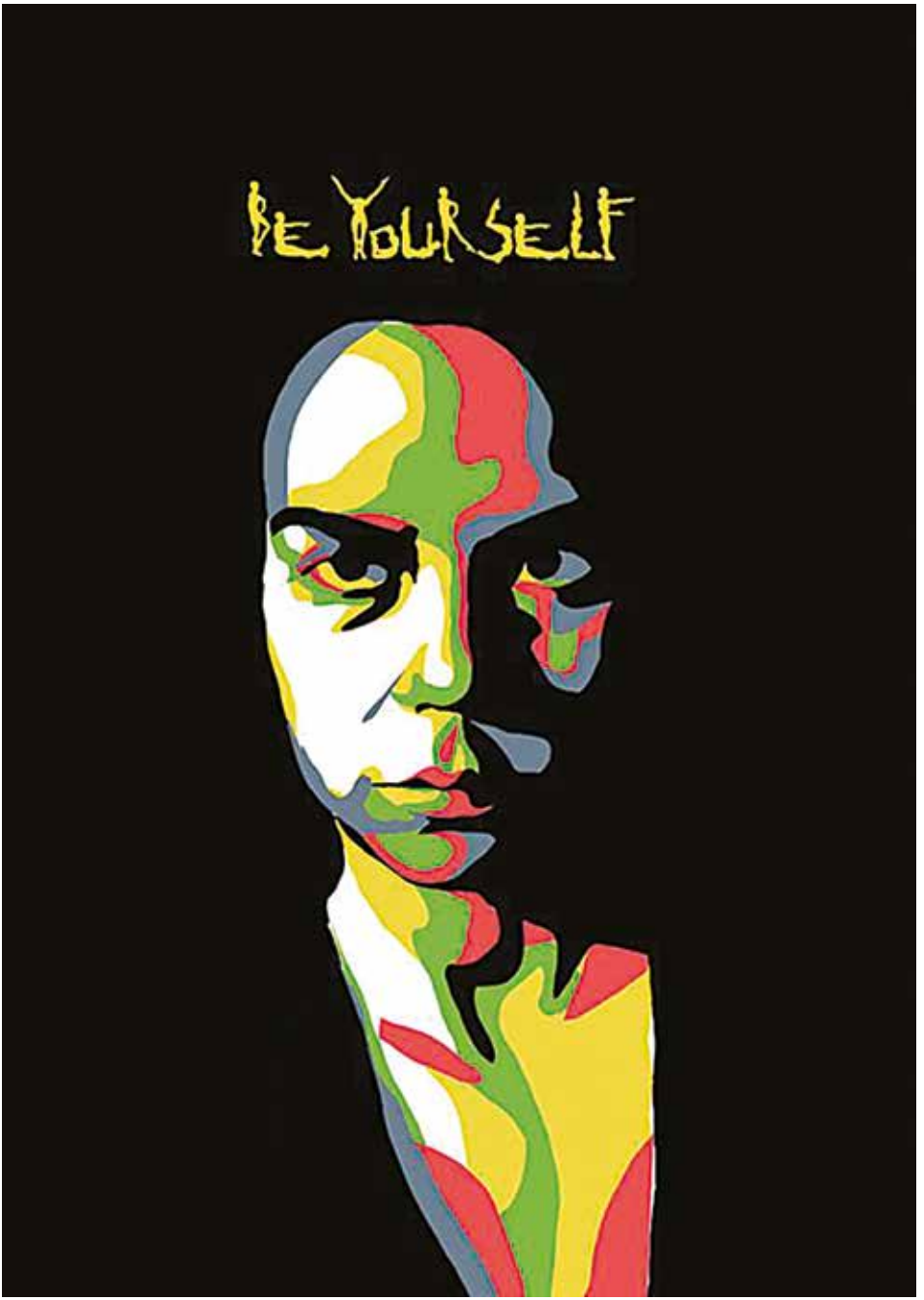

ČERV
JE NAJVYŠŠÍM
PÁNOM
TVORSTVA
KŔMIME ZVIERATÁ
ABY NÁS NAKŔMILI
A KŔMIME SEBA ABY
SME NAKŔMILI
ČERVY
TUČNÝ KRÁĽ A CHUDÝ ŽOBRÁK
SÚ VLASTNE DVE ROZLIČNÉ
OSOBY
DVA CHODY NA TOM ISTOM
STOLE

(ne)bude dobre.

ČO BY NA TO
POVEDALA
TVOJA
BABKA
?!

Jana Kaňuchová

Patrícia Teplanová

www.

fu.
osu.
cz

Faculty of Fine Arts **FAKULTA UMĚNÍ OSTRAVSKÁ**
University of Ostrava **UNIVERZITA**

	prof. MUDr. JAN LATA, CSc.
Rector	rektor
	doc. MgA. FRANTIŠEK KOWOLOWSKI
Dean	děkan
	prof. akad. mal. DANIEL BALABÁN
Head of the Department of Painting	vedoucí Katedry malby
	MgA. VÁCLAV RODEK, ArtD.
Special assistant at the Studio of Painting I.	odborný asistent Ateliéru malby I.
	MgA. JIŘÍ KUDĚLA, PhD.
Special assistant at the Studio of Painting II.	odborný asistent Ateliéru malby II.
	doc. Mgr. JAROSLAV KOLÉŠEK, ArtD.
Head of the Department of Sculpture and	vedoucí Katedry a Ateliéru sochařství
Sculpture Studio	**Dr. MgA. MARTIN MYDLARČÍK**
Special assistant of the Dep. of Sculpture	odborný asistent na Katedře sochařství

Faculty of Fine Arts, University of Ostrava Fakulta umění, Ostravská univerzita, Podlahova 3,
709 00 Ostrava, CZ, tel.: +420 597 092 902,
e-mail: hana.koudelna@osu.cz
www.fu.osu.cz

Pedagogues in the catalogue **Pedagogové v katalogu**
Jaroslav Koléšek • Jiří Kuděla • Václav Rodek

Students in the catalogue **Studenti v katalogu**
Anna Treterová • Elizabeth Kanabe • Daniela Liendl •
Tatiana Platonova • Viktorie Kačínová • Petronela Bencová •
Terezie Vaňková • Vendula Váňová • Pavla Václavíková •
Barbora Procházková • Michaela Kovářová • Sabina Knetlová

HISTORIE A SOUČASNOST FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERITY V OSTRAVĚ | Vznik Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2007 korunoval více než patnáctiletou snahu o vybudování vysokoškolského uměleckého pracoviště v regionu. Jeho historie sahá na počátek 90. let minulého století, kdy byla – jako výraz potřeby umělecko-teoretického studia univerzitního typu – založena Katedra výtvarné tvorby Pedagogické fakulty OU. Její profilace od počátku akcentovala zejména volnou tvorbu, čímž se programově vzdálila tradičnímu pojetí kateder pedagogických fakult, připravujících absolventy v první řadě k působení na poli edukativních činností. Potvrzením tohoto směřování se stala transformace katedry na Institut pro umělecká studia, jehož šestiletá činnost bezprostředně předcházela vzniku Fakulty umění. Současná koncepce výtvarné části fakulty usiluje o zajištění optimální rovnováhy mezi tradiční výukou ateliérového typu s důrazem na technologickou vybavenost absolventa a aktuálními tendencemi ve sféře vizuálního umění a jeho provozu. V rámci Fakulty umění působí čtveřice výtvarných kateder, jež zastřešují deset ateliérů: Katedra grafiky a kresby – Ateliér volné grafiky (doc. Zbyněk Janáček), Ateliér grafického designu (MgA. Linda Dostálková), Ateliér kresby (doc. Josef Daněk) a Ateliér obalového a knižního designu (doc. PhDr. Eliška Čabalová), Katedra intermédií – Ateliér intermediální tvorby (doc. Mgr. Petr Lysáček), Ateliér videa, multimédií a performance (doc. Mgr. Jiří Surůvka) a Ateliér animované tvorby (Mgr. Denisa Jánská), Katedra malby – Ateliér malby I (prof. Daniel Balabán, akad. mal.) a Ateliér malby II (Mgr. František Kowolowski) a Katedra sochařství – Ateliér sochařství I (doc. Jaroslav Kolářek, ArtD.). Součástí fakulty je rovněž Kabinet fotografie (Mgr. Michal Kalhous). Pátá katedra zajišťuje výuku teorie a dějin vizuálního umění. | Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.

THE PAST AND THE PRESENT OF THE FACULTY OF FINE ARTS, UNIVERSITY OF OSTRAVA | The founding of Faculty of Fine Arts at the University of Ostrava in 2007 was the culmination of more than 15 years of efforts to create an art college in this region. Its history begins in the nineties of the past century when – as an expression of need for this kind of academic theory art school – the Department of Art Education was created at the Faculty of Education UO. From the very beginning, its profile has accentuated the free creation, in which it strayed from the traditional faculty of education concepts, which is to prepare the graduates for the work in the field of educational activities. The acknowledgment of this deviation came with the transformation of the department into the Institute of Art Studies, which for the six years of its existence was the direct predecessor of the creation of Faculty of Fine Arts. The current conception of the artistic part of the Faculty strives to ensure the ideal balance between the traditional studio-based education with the emphasis on the technological education of its students and up-to-date trends in the field of visual arts and its operation. Faculty of Fine Arts is supported by four of the art departments based in ten studios: Department of Graphics and Drawing – Free Drawing Studio (Ass. prof. Zbyněk Janáček), Graphic Design Studio (MgA. Linda Dostálková), Drawing Studio (Ass. prof. Josef Daněk) and Cover and Book Design Studio (Ass. prof. Ph.Dr. Eliška Čabalová), Department of Intermedia Studies – Intermedia Creations Studio (Ass. prof. Mgr. Petr Lysáček), New Media Studio (Ass. prof. Mgr. Jiří Surůvka) and Animated Creations Studio (Mgr. Denisa Jánská), Department of Painting – Painting Studio I (prof. Daniel Balabán, acad. paint.) and Painting Studio II (Mgr. František Kowolowski) and Department of Sculpture – Sculpture Studio I (doc. Jaroslav Kolářek, ArtD.). The Faculty also includes Photography Studies (Mgr. Michal Kalhous). The fifth department is Department of the Theory and History of Fine Arts. The fifth Department manages Visual Art Theory and History classes. | Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.

JAROSLAV KOLÉŠEK *1974

1988–1992 SsoTA Brno; 1992–1997 Department of Visual Art, Faculty of Education, University of Ostrava (Sculpture studio – M. Kotrba acad. sculpt.); 2009–2012 Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Banská Bystrica, doctoral studies; since 2011 Faculty of Fine Arts, University of Ostrava – head of the Department of Sculpture and the Sculpture Studio; 2008–2011 Faculty of Fine Arts, University of Ostrava – special assistant at the Department of Sculpture; 1998–2010 HSoAA for glassmaking, Valašské Meziříčí – head of the Glass Shaping Studio.

1988–1992 SUPŠ Brno; 1992–1997 Katedra výtvarné tvorby PF Ostravské univerzity (Ateliér sochy – akad. soch. M. Kotrba); 2009–2012 Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, doktorandské studium; 2011–dosud Fakulta umění, Ostravská univerzita – vedoucí Katedry a ateliéru sochařství; 2008–2011 Fakulta umění, Ostravská univerzita – odborný asistent na Katedře sochařství; 1998–2010 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – vedoucí Ateliéru modelování skla.

Jaroslav Koléšek, Pouštní misionář / Desert Missionary, bronz / bronze, výška / height 105 cm, 2019

Jaroslav Kolíšek, Nanebevzetí / Ascension, sádra / gypsum, výška / height 90 cm, 2021

JIŘÍ KUDĚLA *1976

Studia / *Studies:* 1991 / 1995 SUPŠ Uherské Hradiště. 1995 / 2002 FaVU VUT Brno (prof. Jiří Načeradský). 2000 Facultad de BellasArtes, Castilla la Mancha, Cuenca, (E). 2014 / 2017 doctoralstudies, ASP Wroclaw (prof. Pawel Jarodzki, PL). Pedagogická a kurátorská činnost / *Pedagogical and curatorialactivities*: 2002 Gymnázium TGM Zlín. 2004–2006 SŠUŘ Ostrava. 2005 – 2008 SSUŠ Ave Art Ostrava. Od 2007 odborný asistent v ateliéru Malba II. (F. Kowolowski) na FU OU v Ostravě. Od 2007 jednatel z. s. Galerie Michal, spolu-kurátor galerie Jáma 10 v Ostravě. Skupinové výstavy / *Group exhibitions* (výběr): 2020 Sympozium Jenewein, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora. 2019 Bez limitu, Dům umění, Opava; Black Milk, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora; Na papieze bez granic, Wojewódska biblioteka, Lublin (PL); Permutace, Důl Hlubina, Ostrava; Schwarz Milch, České centrum, Berlín (D); Art BrutAll, centrum DOX, Praha; Situation Silesia, Důl Michal, Ostrava; Několik vět, Koupelny Dolu Michal, Ostrava. 2018 Hledání hranic malby, GVUO, Galerie Jáma 10, Galerie Sokolská 26, Ostrava; Permutace, Důl Hlubina, Ostrava; Ostravart, National Museum of Przemysl District, Przemysl, (PL); Art-brut-all, Brutal Assault Festival, Oktogon IX., X., Pevnost Josefov; Art-brut-all, Důl Michal, Ostrava; Black Milk, galerie Luxfer, Česká Skalice; Pořád spolu, Dům umění, Opava; 4+4 dny v pohybu, Neurčitost principu, Desfourský palác, Praha; Black Milk, Artisterium – National history muzeum, Tbilisi, (GE). Samostatné výstavy / *Soloexhibitions* (výběr): 2020 Prázdné pole; věc, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora. 2019 Hra na schovávanou, Galerie Radost, Havířov; Chce zmizet, ale nezmizí, Galerie Millennium, Praha. Sympozia a umělecké projekty / *Symposia and art projects:* 2020 XX. Sympozium současného umění Jenewein, Kutná Hora. 2019 Prezentace „Šestka", Dům umění, Ostrava. | www.jirikudela.cz

Jiří Kuděla, Let Kunovice / Flight Kunovice, akryl, plátno / acrylic, canvas, 160 × 200 cm, 2020 a / and Dekorovaná / Decorated, akryl, sprej, plátno / acrylic, spray, canvas, 140 × 140 cm, 2020

VÁCLAV RODEK

*1976

Žije a pracuje v Lískovci u Frýdku-Místku a Ostravě / *He lives and works in Lískovec u Frýdku-Místku and Ostrava, CZ*. 2003–2008 MgA., Fakulta umění Ostravské univerzity (prof. D. Balabán). 2011–2015 ArtD. (Ph.D.), Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě. Od r. 2008 asistent ateliéru malby, Fakulty umění Ostravské univerzity. Výběr ze samostatných výstav / *Selected Solo Exhibitions*: 2021, METAKÓDY, GVUO, Ostrava, CZE; 2020, RESONANCE DEMORFY, Galerie HYB4, Praha, CZE; 2019 NADIR JE SE MNOU, Důl Michal, Ostrava, CZE. Výběr ze společných výstav / *Selected Group Exhibitions:* 2019 ART-BRUT-ALL, Centrum současného umění DOX, Praha, CZ; 2019 SITUATION SILESIA, Důl Michal, Ostrava, CZ; BLACK MILK, České centrum v Berlíně, Berlín, DEU; PERMUTACE, Provoz Hlubina, Ostrava, CZ; BLACK MILK, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, CZ; 2018 DVOJITÁ PORCE, Dům umění Opava, Opava, CZ; 333 DANIEL BALABÁN, VÁCLAV RODEK, IVO SUMEC,; Galerie Půda, Český Těšín, CZ; VODA NENÍ RUM, (Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov, CZ; PERMUTACE, Provoz Hlubina, Ostrava, CZ; OSTRAVA VS. KOŠICE, Dům umění Opava, Opava, CZ; ARTISTERIUM, GeorgianNational Museum, Tbilisi, GEO; ART-BRUT-ALL: LOUDS OF CLOUDS, pevnost Josefov, Jaroměř; Důl Michal, Ostrava, CZ; BLACK MILK, Galerie Luxfer, Česká skalice, CZ; HLEDÁNÍ HRANIC MALBY V POST-MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ, Galerie výtvarného umění, Ostrava, CZ. Symposium: 2015 10 MEDZINARODOWY PLENER MALARSKI, Stary Sacz, PL; 2014 BRÁNA MSLSAJL, symposium Olešná, F-M, CZ | ceslaf@seznam.cz

Václav Rodek, Co se do země vejde – Nostalgie (fragment III) / What Fits the Earth – Nostalgia (fragment III), kombinovaná technika na plátně / ombined technique on canvas, 150 × 100 cm, 2019, soukromá sbírka / private collection a / and Něco jo a něco ne / Something yes and something not, kombinovaná technika na plátně / ombined technique on canvas, 220 × 170 cm

MARTIN MYDLARČÍK *1989

Martin Mydlarčík, Země – síla živé hmoty (série Živly) / Earth – the power of live matter (part of the series Elements), polymerová sádra / polymer gypsum, 110 × 120 × 270 cm, 2019

Anna Treterová

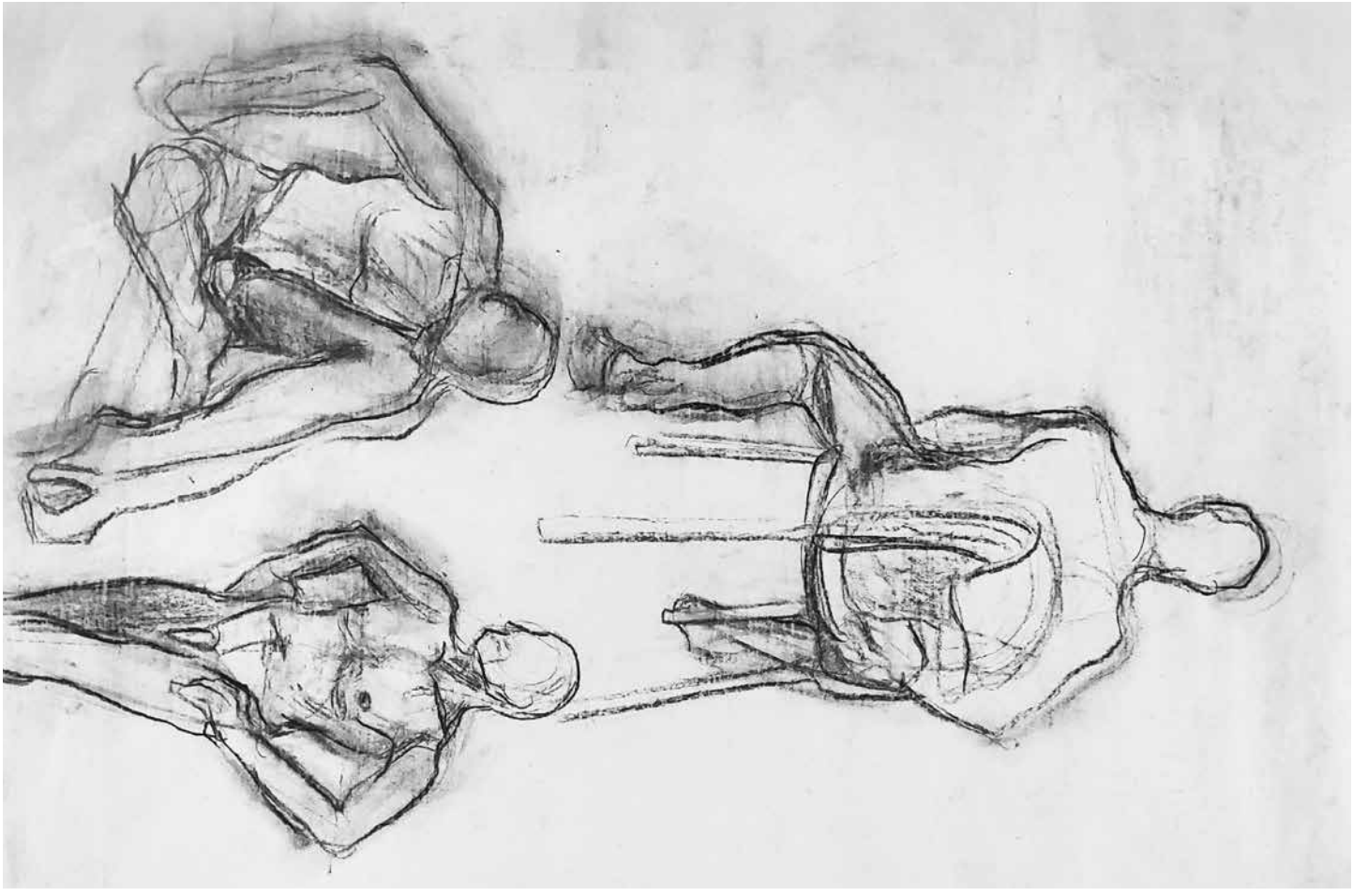
Elizabeth Kanabe

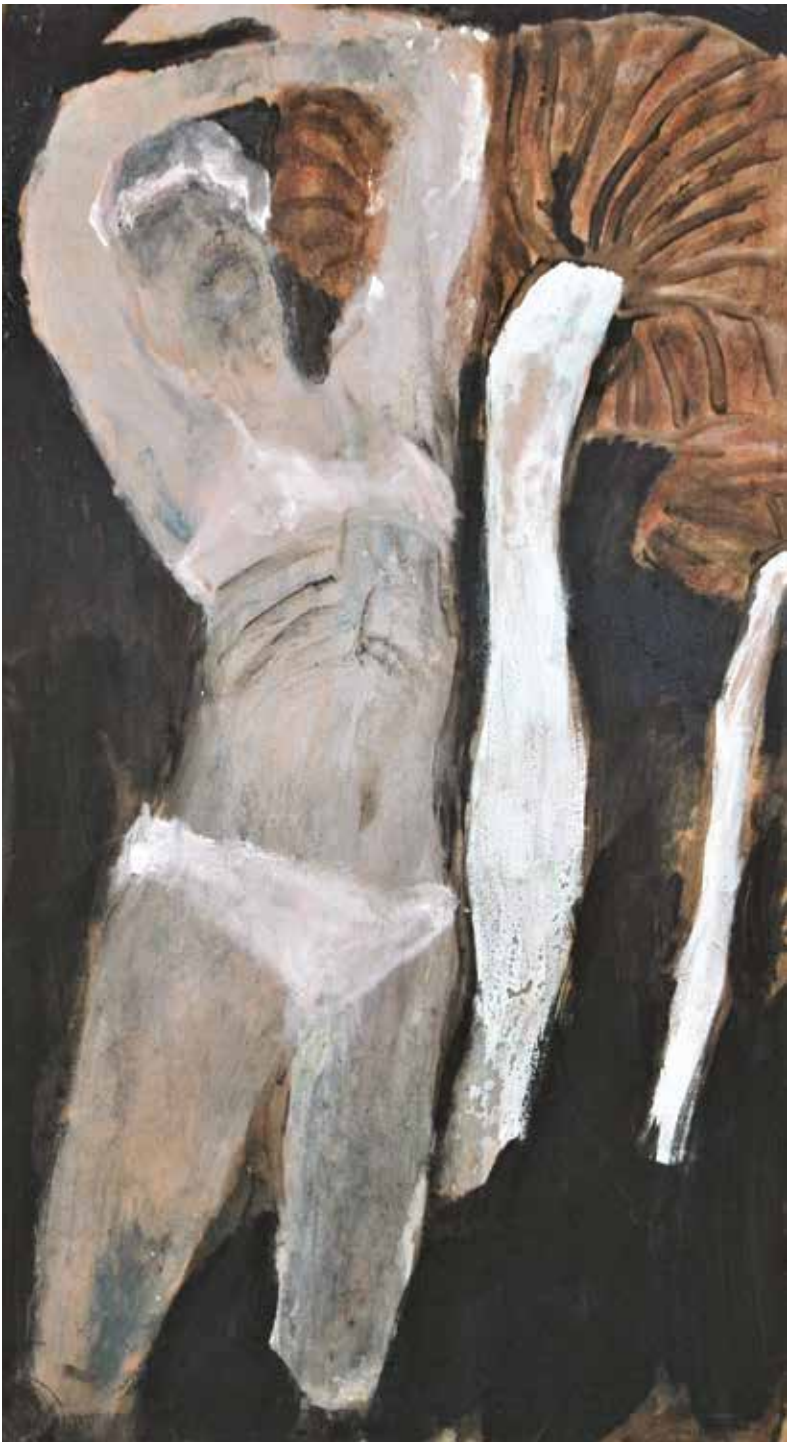

Elizabeth Kanabe

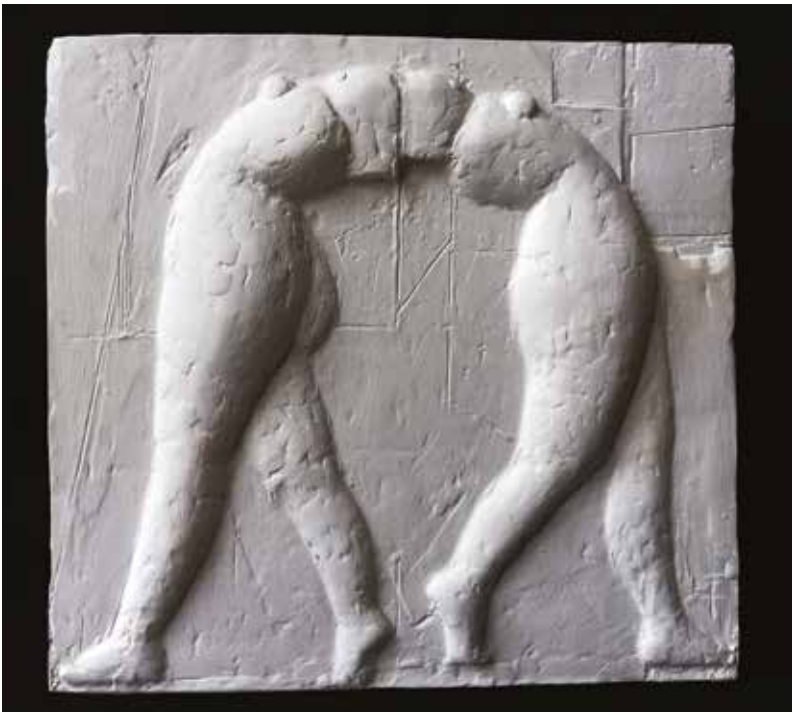

Petronela Bencová

Terezie Vaňková

2 × **Pavla Václavíková**

2 × **Barbora Procházková**

Michaela Kovářová

Sabina Knetlová

Univerzita
Pardubice
Fakulta
restaurování

www.
upce.
cz/
fr

Faculty of Restoration, University of Pardubice
FAKULTA RESTAURování UNIVERZITY PARDUBICE

prof. akad. mal. TOMÁŠ LAHODA
Head of Studio of Art Preparation – painting, drawing
vedoucí Ateliéru výtvarné přípravy – malba, kresba

MgA. PAVEL HOŠEK
Assistant of the Studio of Art Preparation – sculpture, drawing
asistent Ateliéru výtvarné přípravy – socha, kresba

Mgr. ZUZANA SOUKUPOVÁ
Assistant of the Studio of Art Preparation – drawing, graphics
asistent Ateliéru výtvarné přípravy – kresba, grafika

Studio of Art Preparation, Faculty of Restoration
Ateliér výtvarné přípravy, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, CZ,
tel.: +420 466 036 590, fax: +420 461 612 565
www.upce.cz/fr/index.html

Pedagogues in the catalogue
Pedagogové v katalogu
Tomáš Lahoda • Pavel Hošek • Zuzana Soukupová

Students in the catalogue
Studenti v katalogu
Adéla Beránková • Bianca Ďulová • Radka Fialová • Karolína Hoferová • ZV • Veronika Cholevová • Aneta Kolaříková • Anastasia Koledova • Kristína Kubalová • Eliška Matoušková • Jinke Van Der Meer • Anna Skřontová • Šulan • Timea Töröková

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA NA FAKULTĚ RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE V LITOMYŠLI | Ateliér je zaměřen na kresebnou, grafickou, malířskou a sochařskou přípravu studentů, s přihlédnutím ke specifikům čtyř specializovaných oborů. Výuka nabízí procvičení a zvládání základů realistické kresby, malby a modelace, rozvoj kompozičního a barevného cítění, s cílem porozumění výtvarné i technologické struktury děl. Přirozenou součástí výuky jsou i technologické kopie. Ateliér je provázán s teoretickou výukou perspektivy a anatomie. Součástí praktické výuky je i předmět fotografie, práce s digitální fotografií a její využití v počítačových programech. Cílem výtvarné přípravy v oboru restaurování a konzervace kamene je získání modelačních dovedností a základních sochařských a štukatérských technik, včetně provádění forem a kopií formou sádrových odlitků či materiálově rozličných výdusků. Vše je směřováno k tomu, aby byl pochopen princip výstavby sochařského díla v návaznosti na zákonitosti materiálu, z něhož je dílo provedeno.

ART PREPARATION CLASSES AT THE FACULTY OF RESTORATION, UNIVERSITY OF PARDUBICE, LITOMYŠL | The studio focuses on drawing, graphic, painting, and sculpting preparation of students, with specifics of four specializations taken into account. Teaching offers practice and mastering of the fundamentals of realistic drawing, painting, and modeling, development of compositional and color perception, with the aim of understanding the artistic and technological structure of artwork. Technological copies are a natural part of the teaching. The studio is linked with theoretical teaching of perspective and anatomy. A class on photography, working with digital photography, and its use in computer programs is included as a part of practical teaching. The aim of art preparation in the restoration and conservation of stone is to acquire modeling abilities and basic sculpting and stucco techniques, including the creation of molds and copies using various casts. Everything leads to understanding the principles of construction of a sculpture in accordance with the properties of the material of the work.

TOMÁŠ LAHODA

*1954

1973–1979 studia na Akademii výtvarných umění v Praze; 1993–1998 vedoucí Ateliéru malby na Jutské akademii výtvarných umění v Arhusu, Dánsko; 2007–2012 vedoucí Ateliéru malba I. na FaVU VUT v Brně; od 2013 vedoucí Ateliéru výtvarné přípravy, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, přednáší předmět Restoration of Contemporary Art v angličtině v MA programu; 2013 habilitace FaVU VUT v Brně; 2013–2018 přednáší dva předměty v angličtině (Drawing a Painting and concept) na ARCHIP (Architectural Institute in Prague); od 2015 lektor, Artscool, Praha; 2018 jmenován profesorem AVU Praha; 2019 vydána rozsáhlá monografie Tomáš Lahoda: Voilá (vyd. Kant). Samostatné výstavy (výběr 2018–2020): 2020 LaGuardia, Galerie Am Schwarzen Meer, Brémy; 2019 Tomáš Lahoda: Ad Paintings, Book Paintings, Genre Paintings, La Guardia, Galerie Futura, Praha; 2017 Tomáš Lahoda, Extatic, Galerie Millennium, Praha. Skupinové výstavy (výběr 2018–2021): 2021 „Jiný svět je možný", Galerie AVU, Praha; 2019 „Výtvarná Litomyšl", Městská galerie Litomyšl; 2018 Stability, Gallery Noorus, Tartu, Estonsko; Flowers, Obecní dvůr, Designblok 18, Praha; Kompostela 2018, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz; Výtvarná Litomyšl, Městská galerie Litomyšl. | www.lahoda.com

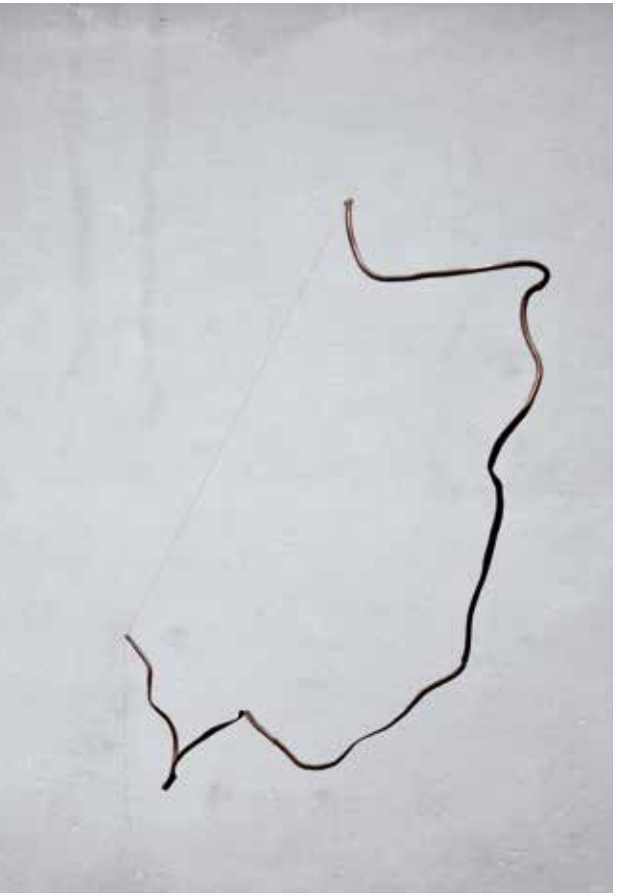
1973–1979 Academy of Fine Arts, Prague; 1993–1998 Head of Painting Studio at Jutland Academy of Fine Arts in Arhus, Denmark; 2007–2012 Head of the Painting Studio I. at FoFA BUT Brno; since 2013 Head of the Art Preparation Studio at the Faculty of Restoration, University of Pardubice; he is lecturing in English the subject of Restoration of Modern Art in MA program; 2013 habilitation at FoFA BUT Brno; since 2013 Drawing and painting and concept at ARCHIP (Architectural Institute in Prague); since 2015 lecturer, Artscool, Prague; 2018 appointment of Professor AVU Prague; 2019 extensive monograph Tomáš Lahoda: Voilá (published by Kant). Solo exhibitions (selection 2018–2020): 2020 LaGuardia, Galerie Am Schwarzen Meer, Bremen; 2019 Tomáš Lahoda: Ad Paintings, Book Paintings, Genre Paintings, La Guardia, Futura Gallery, Prague; 2017 Tomas Lahoda, Extatic, Galerie Millennium, Prague. Collective exhibitions (selection 2018–2021): 2021 Another world is possible, AVU Prague Gallery; 2019 "Art Litomyšl", Litomyšl Municipal Gallery; 2018 Stability, Gallery Noorus, Tartu, Estonia; Flowers, Municipal House, Designblok 18, Prague; Kompostela 2018, Bernardo Bolzano Gallery, Těchobuz; Creative Litomyšl, Municipal Gallery Litomyšl.

Tomáš Lahoda, Because of... (Jen proto, že...), akryl na plátně / acrylic on canvas, 67 × 57 cm

*1976 PAVEL HOŠEK

Pavel Hošek, Bez názvu / No title, měděná trubice, nit / copper tube, thread, 2017

1995–2001 Academy of Fine Arts in Prague, Sculpture 2 studio, prof. Jindřich Zeithamml; 1991–1995 Secondary Technical Art School in Uherské Hradiště, sculpture. Educational stays: 1999 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Germany, prof. Balkenhol; 2003 Residency at the Ministry of Culture of the Czech Republic studio at the Egon Schiele art center in Český Krumlov. Awards: 2000, 1997 AoFA Studio Award. Competitions: 2018 Adolf Loose memorial design, Brno; 2016 Design of the memorial of Václav Dolejšek in Prague – reward; 2015 Revitalisation proposition for Želechovice u Zlína village square, (co-author). Realization: 2017 One Zero, cast relief, polyfunctional house, Zlín Lešetin; 2017 portrait of Józef Bilczewski, bronze, Chateau Choceň. Solo exhibitions: 2017 Edge of Consciousness, with Jakub Lipavský, AXA Prague; 2015 Site specific installations, Broumov Benedictine monastery. Collective exhibitions: 2019 Center in Motion, Gallery at the Bethlehem Chapel, Prague; STATUE II., Pilsen City Gallery, Pilsen; 2018 Avenue of Saints, GASK Gallery, Kutná Hora; 2017 Pure Expression – True Unity, City Gallery Pardubice; Edge of Consciousness, with Jakub Lipavský, AXA Prague; 2016 The Monastery Garden 2016, Broumov; 2015 Place for Sculpture, St. Lawrence Church, Klatovy.

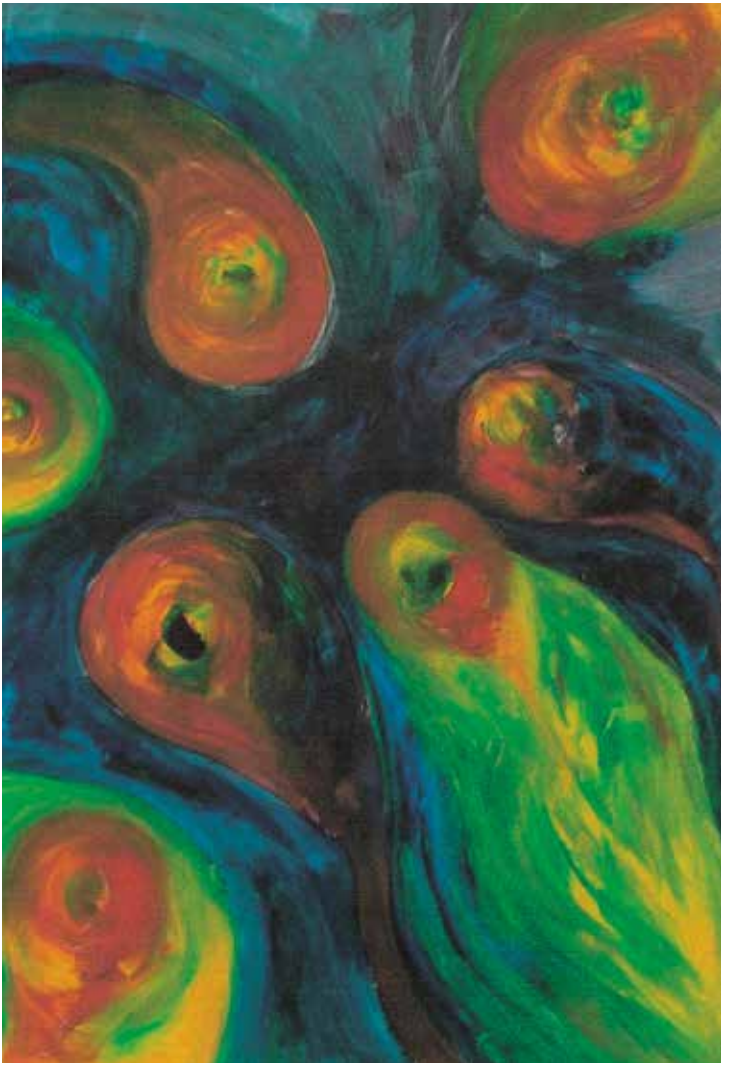
1995–2001 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér socha 2, prof. Jindřich Zeithamml; 1991–1995 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, obor sochařství. Stáže: 1999 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Germany, prof. Balkenhol; 2003 Rezidenční pobyt v ateliéru Ministerstva kultury ČR v Egon Schiele art centru v Českém Krumlově. Ceny: 2000, 1997 Ateliérová cena AVU. Soutěže: 2018 Návrh památníku Adolfa Loose, Brno; 2016 Návrh památníku Václava Dolejška v Praze – odměna; 2015 Návrh revitalizace návsi v Želechovicích u Zlína (spoluautor). Realizace: 2017 Jedna Nula, litý reliéf, polyfunkční dům, Zlín Lešetín; 2017 portrét Józef Bilczewski, bronz, zámek Choceň. Samostatné výstavy: 2017 Pomezí vědomí, s Jakubem Lipavským, AXA Praha; 2015 Site specific instalace, benediktinský klášter Broumov. Společné výstavy: 2019 Střed v pohybu, Galerie u Betlémské kaple, Praha; SOCHA II., Galerie města Plzně, Plzeň; 2018 Alej světců, Galerie GASK, Kutná Hora; 2017 Čistý výraz – pravá jednota, Galerie města Pardubic; Pomezí vědomí, s Jakubem Lipavským, hotel AXA Praha; 2016 Klášterní zahrada 2016, Broumov; 2015 Místo sochy, kostel sv. Vavřince, Klatovy. | pavelhosek@centrum.cz

ZUZANA SOUKUPOVÁ

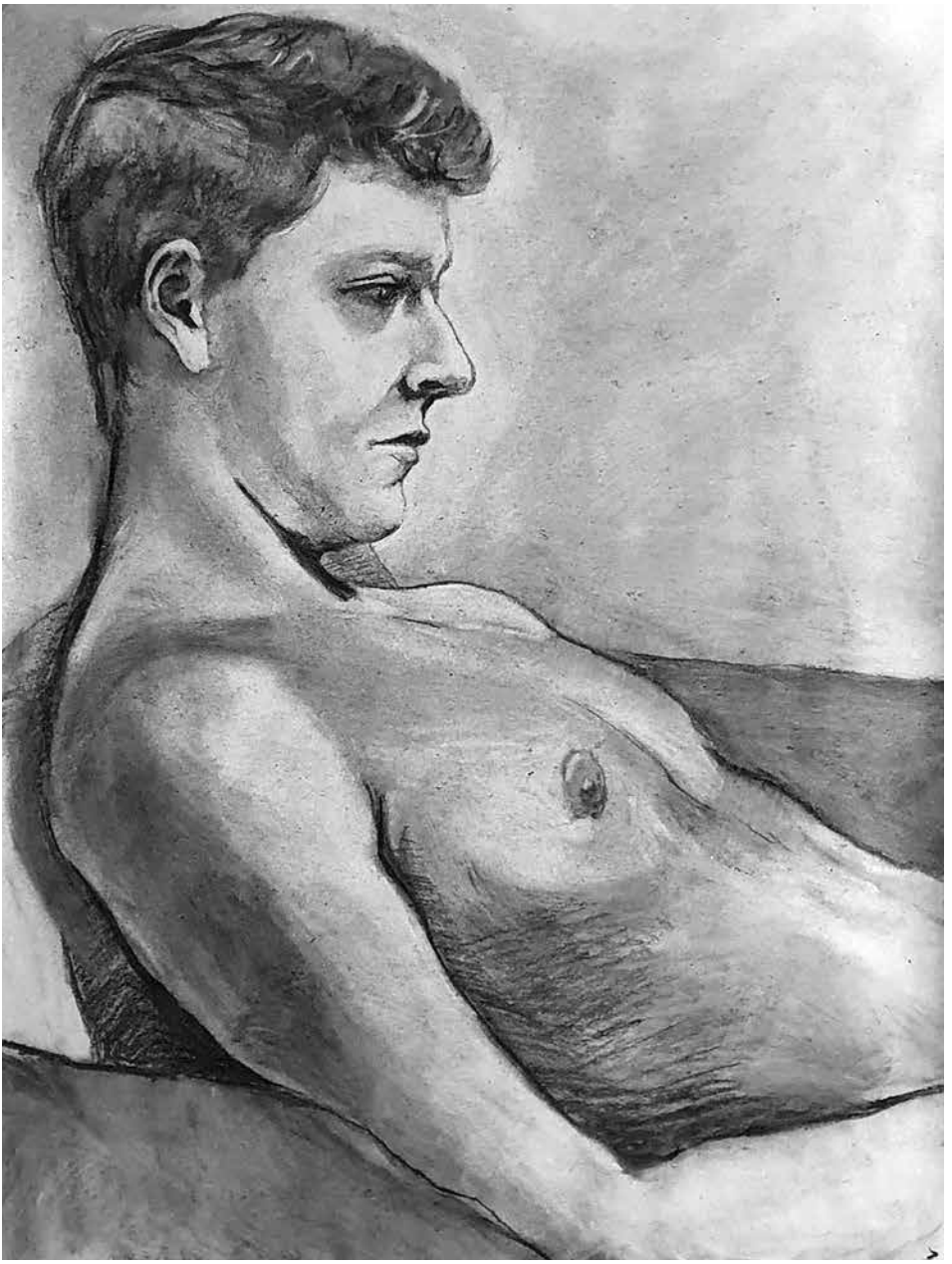
*1988

2007–2012 OSU v Ostravě, FPd, Katedra výtvarné výchovy – Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ. Pedagogická praxe: 2010–2013 ZUŠ Česká Třebová, Keramický ateliér, 2017 – dosud Výtvarný ateliér; od 2018 Fakulta restaurování UPCE, asistentka Ateliéru výtvarné přípravy – výuka kresby a grafických technik.

2007–2012 OSU Ostrava, Faculty of Education, Departmen of Visual Arts Education – Art Education for Secondary Schools and Primary Art Schools. Teaching career: 2010–2013 Primary Art School Česká Třebová, Atelier of Ceramics, 2017 – present Atelier of Art, since 2018 Faculty of Restoration UPCE, Assistant at the Artistic Preparation Stuido – drawing and graphic design techniques.

Zuzana Soukupová

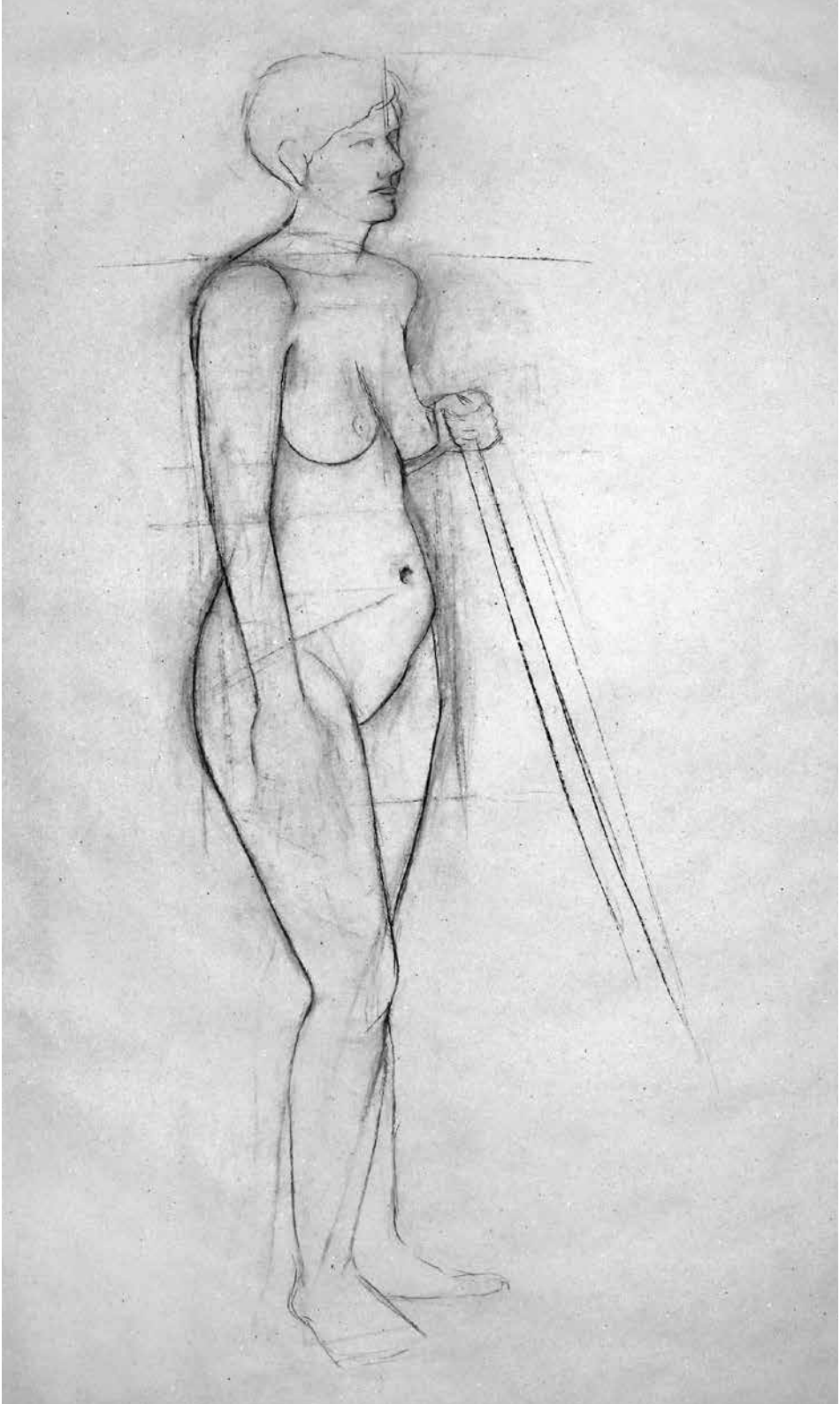
Adéla Beránková

nahoře / up **Adéla Beránková** •
dole / down **Karolína Hoferová**

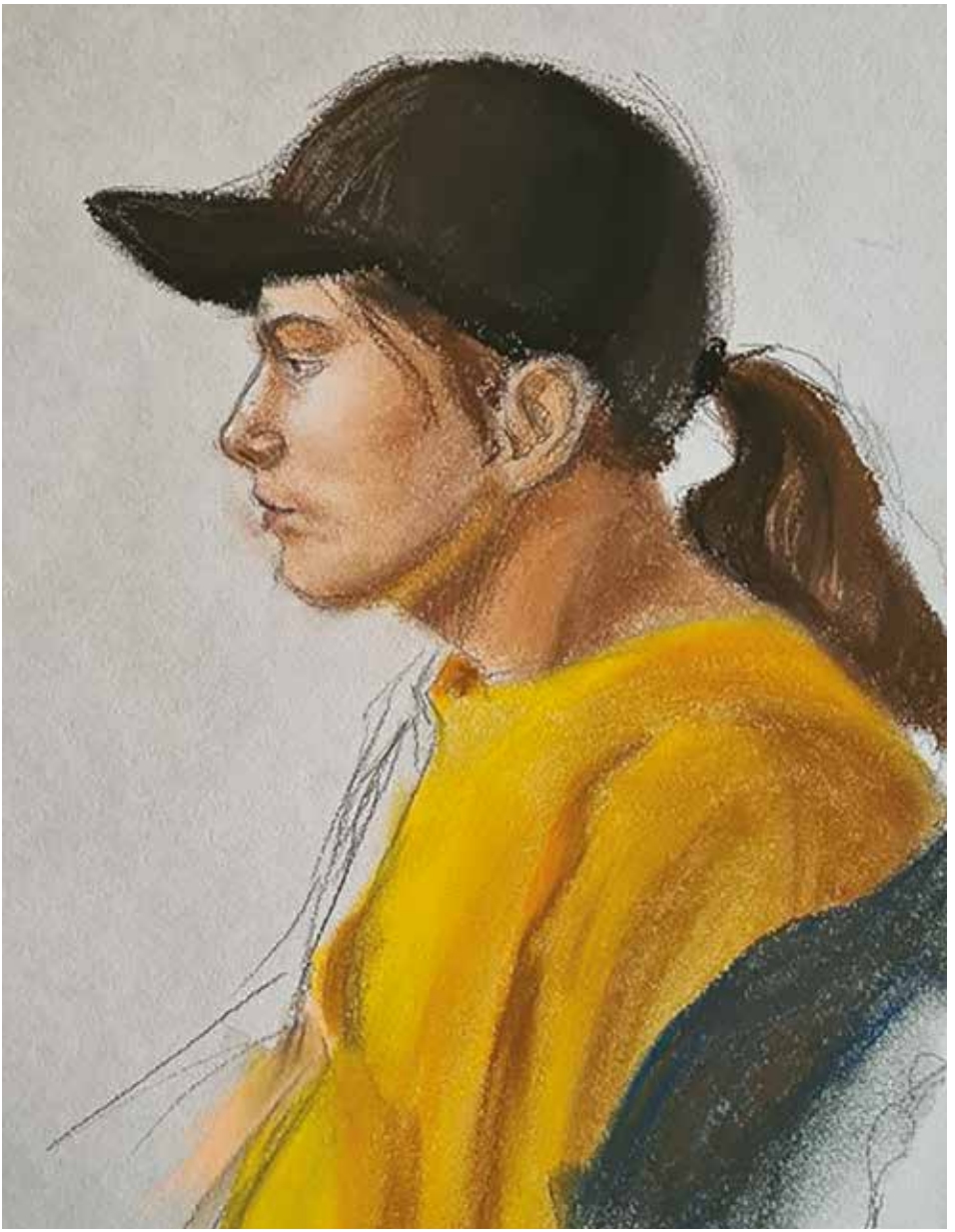

Eliška Matoušková

nahoře / up **Eliška Matoušková** • dole / down **Jinke Van Der Meer**

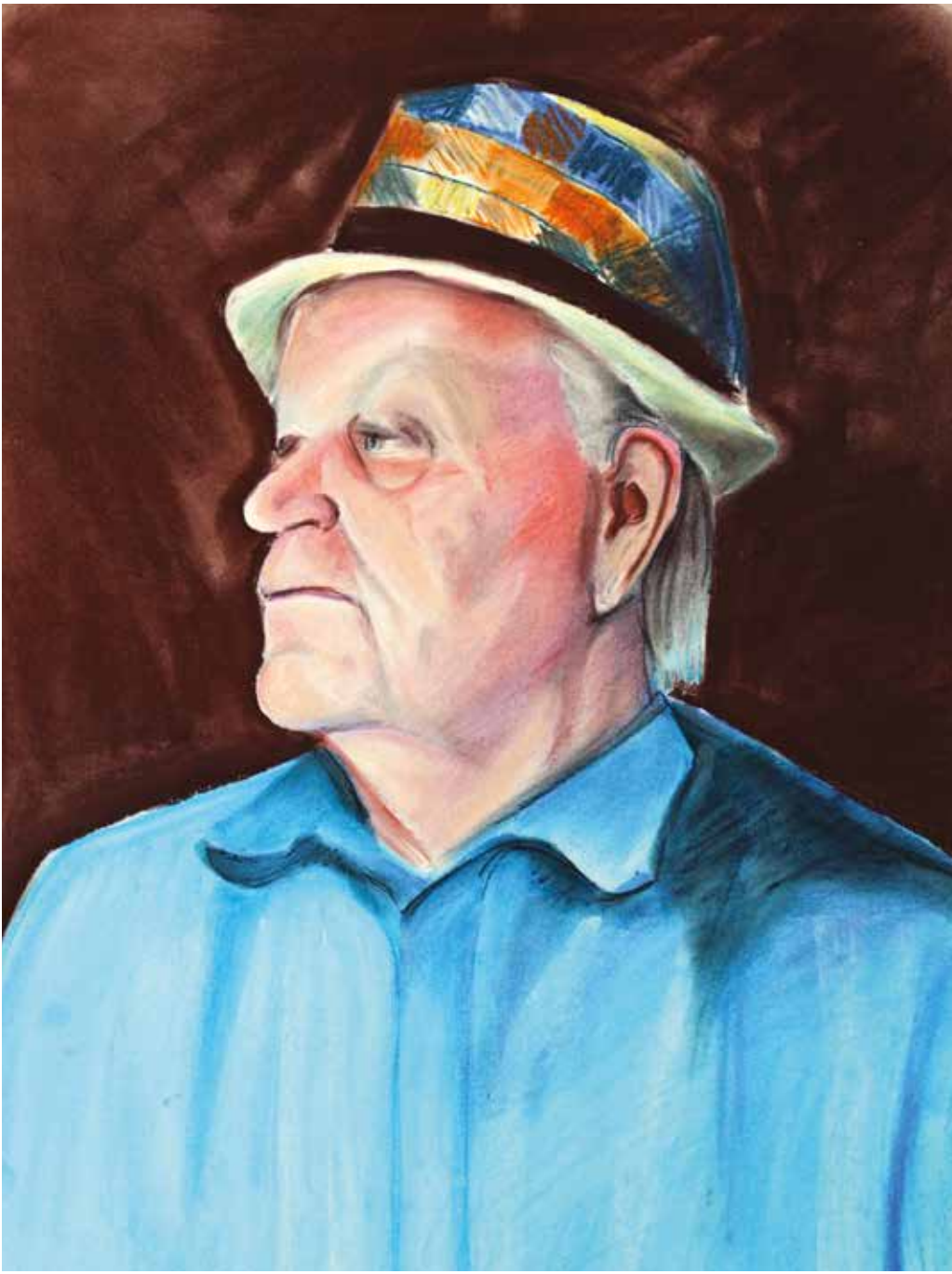

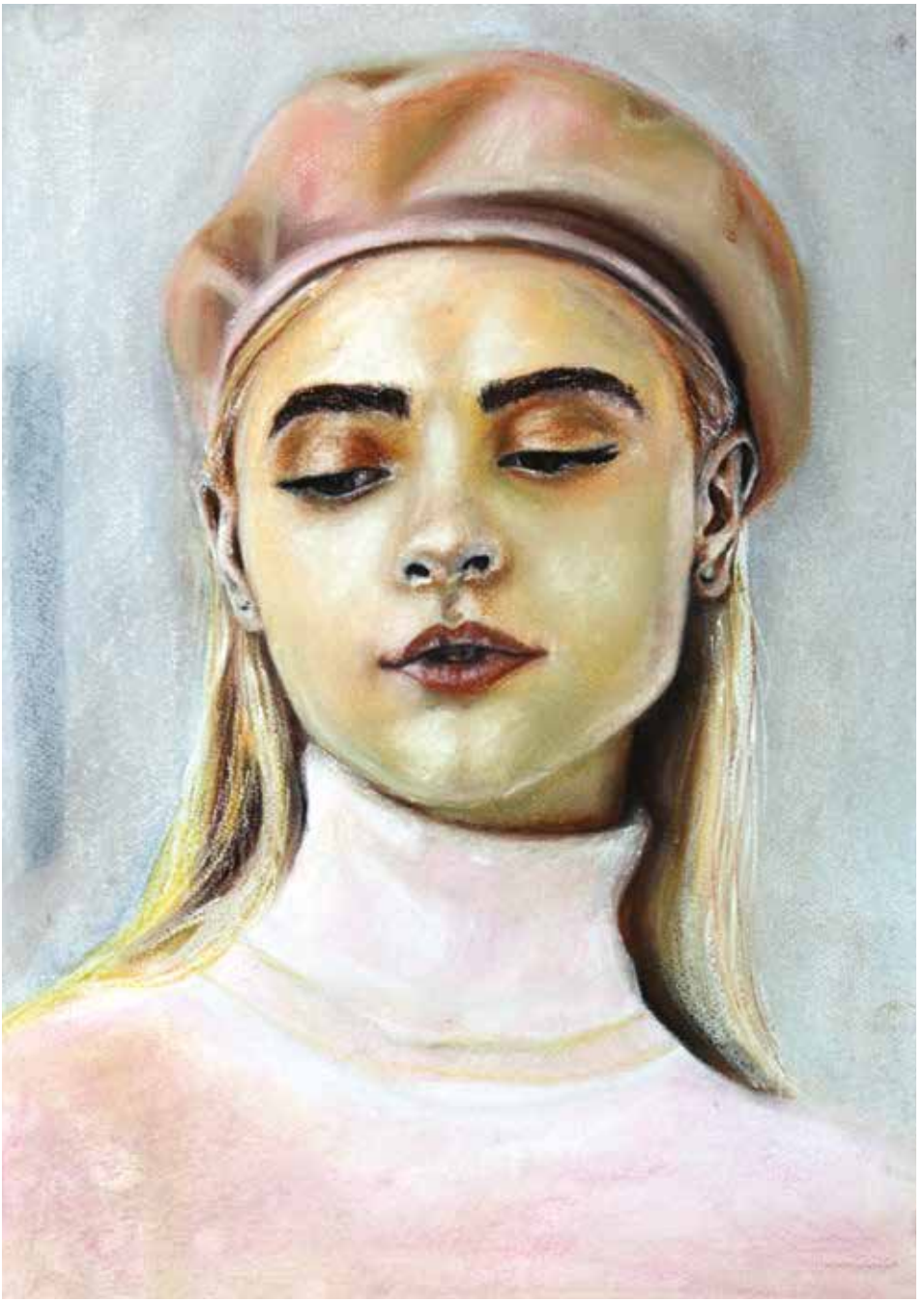
2 × **Anastasia Koledova**

2 × **Bianca Ďulová**

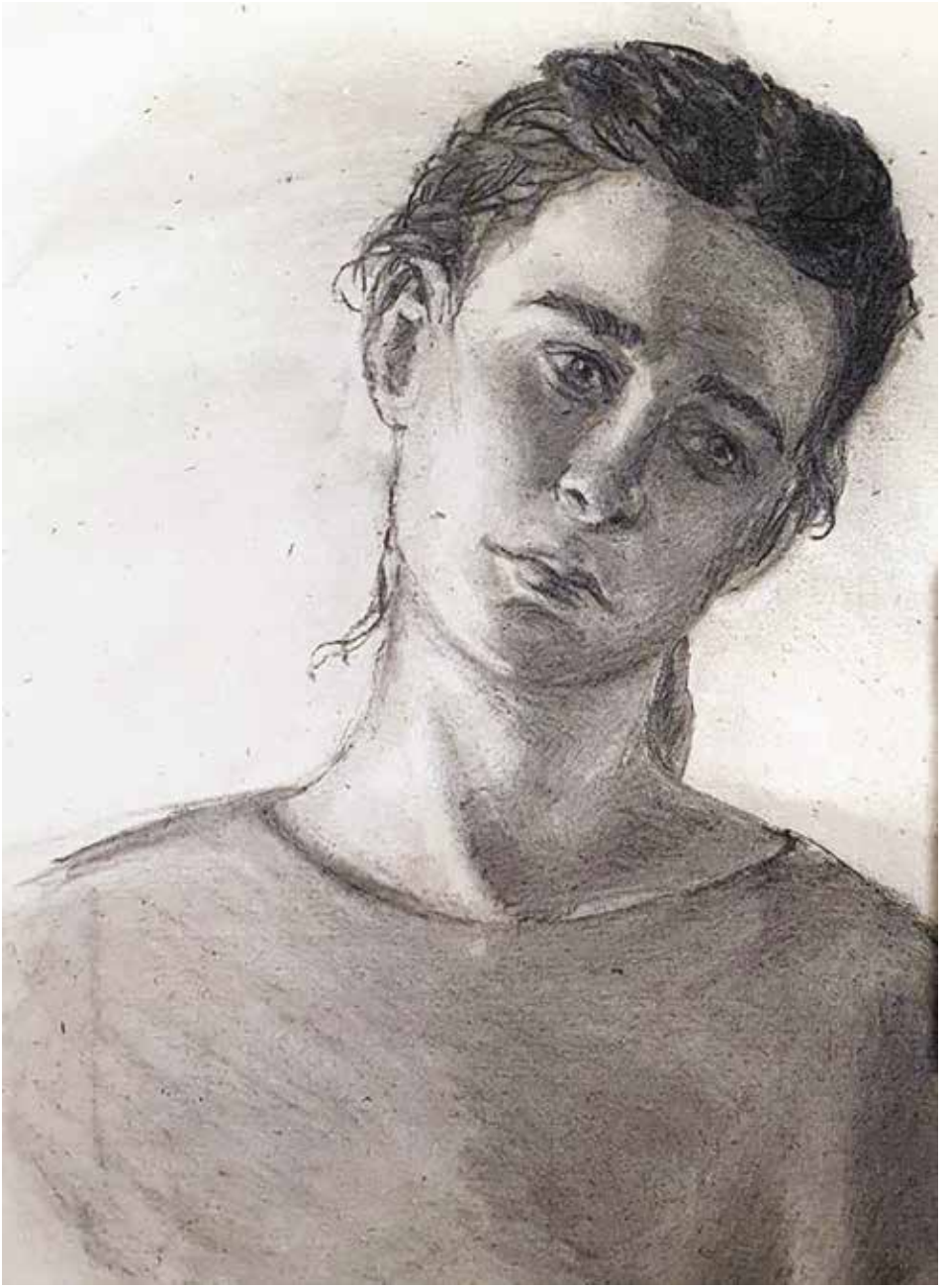

Eliška Matoušková

Timea Töröková

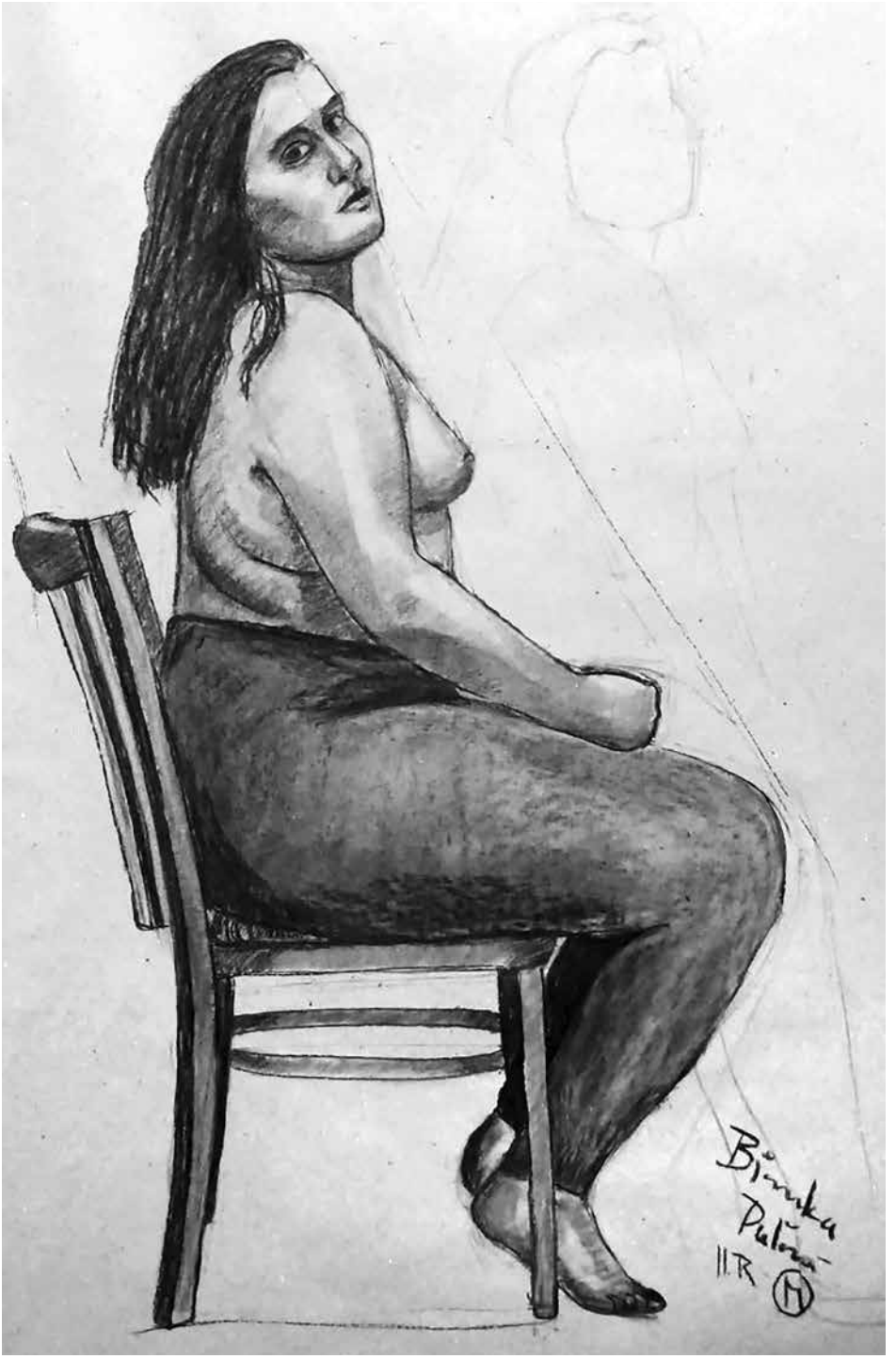
Kristína Kubalová

24/11 č.2

Anna Skřontová

Bianka
Palma
II.R

2 × **Bianca Ďulová**

2 × **Veronika Cholevová**

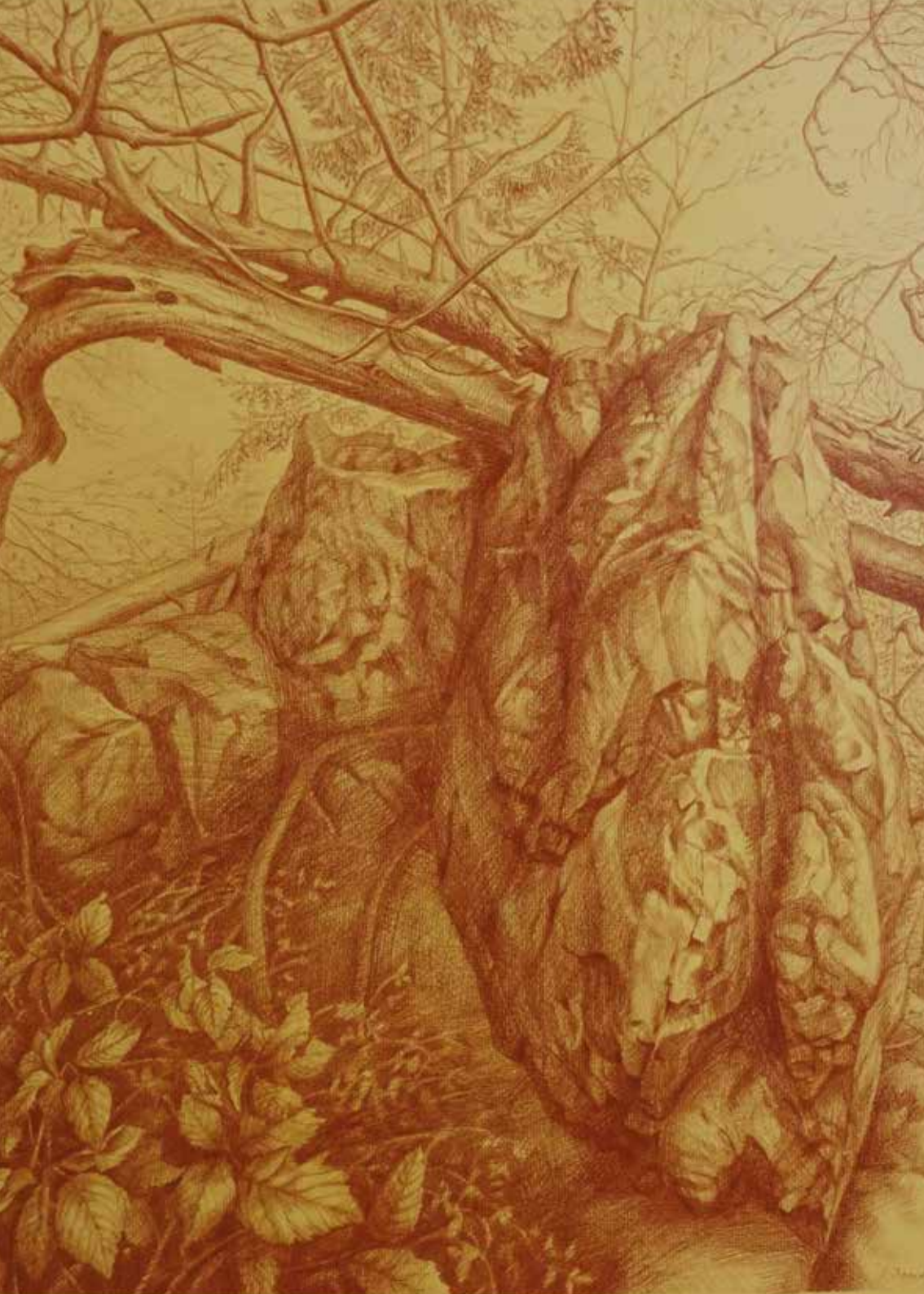

Karolína Hoferová

Radka Fialová

Akademie
výtvarných umění
v Praze

www.avu.cz

Jakub Donda, Krajina / Landscape, rudka / red chalk

Academy of Fine Arts in Prague **AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE**

Rector
doc. MgA. akad. mal. TOMÁŠ VANĚK
rektor

Head of Department of Drawing – Jiří Petrbok School and pedagogues
akad. mal. JIŘÍ PETRBOK
vedoucí Ateliéru kresby – škola Jiřího Petrboka a pedagogové – **Mgr. art. MARTIN GERBOC, ArtD.**

Head of Department of Painting I – Robert Šalanda School and pedagogues
MgA. ROBERT ŠALANDA
vedoucí Ateliéru malby I. – škola Roberta Šalandy a pedagogové – **MgA. LUKÁŠ MACHALICKÝ**

Head of Department of Restoration of Painted Artworks and Polychrome Sculptures – Adam Pokorný School and pedagogues
doc. MgA. ADAM POKORNÝ, Ph.D.
vedoucí Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky – škola Adama Pokorného a pedagogové – **akad. mal. MARKÉTA PAVLÍKOVÁ, Ph.D., akad. mal. THEODORA POPOVÁ, MgA. DENISA CIRMACIOVÁ, Ph.D.**

Head of Department of Prep Painting and Sculpture – Evening Drawing Classes and pedagogues
Mgr. akad. soch. TOMÁŠ VEJDOVSKÝ
vedoucí Malířské a sochařské přípravky / Večerní kreslení a pedagogové – **MgA. MARKÉTA JAROŠOVÁ-URBANOVÁ, Mgr. akad. mal. JAN STOSS, MgA. MONIKA HAVLÍČKOVÁ**

Academy of Fine Arts in Prague
Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, CZ, tel.: +420 220 408 200, fax: +420 233 381 662
www.avu.cz

Students in the catalogue
Studenti v katalogu
Kristýna Baráková, 1. ročník,Přípravka, Ateliér restaurování výtvarný děl malířských a polychromované plastiky, Škola doc. Adama Pokorného • Jakub Donda, 1. ročník, Přípravka, Ateliér restaurování výtvarný děl malířských a polychromované plastiky, Škola doc. Adama Pokorného • Adéla Nováková, 1. ročník, Přípravka, Ateliér kresby, Škola Jiřího Petrboka • Jitka Petrášová, 2. ročník, Ateliér Malby I, Škola Roberta Šalandy • Leonard Železo, 1. ročník, Přípravka, Ateliér restaurování výtvarný děl malířských a polychromované plastiky, Škola doc. Adama Pokorného

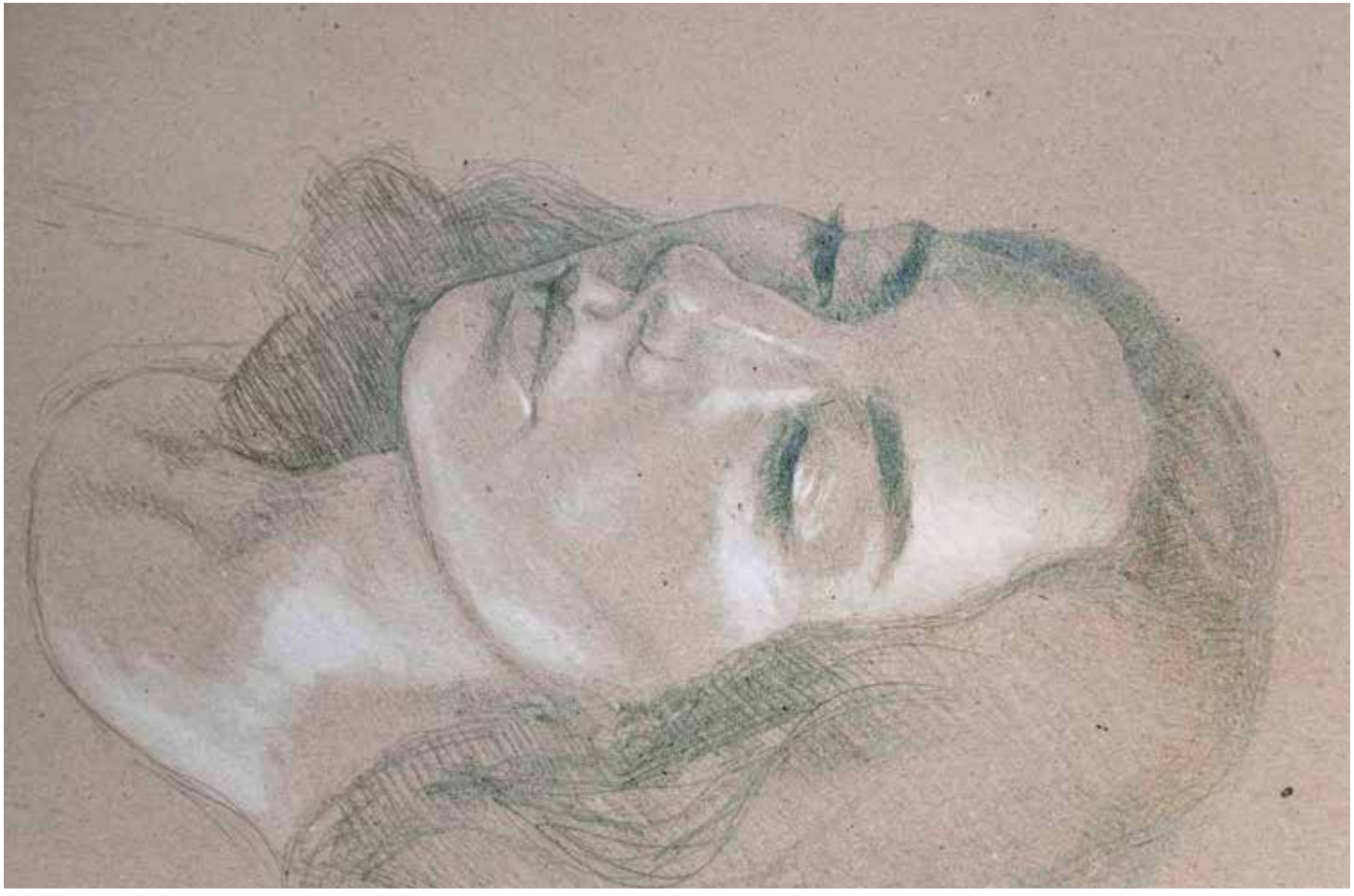
Photos by © autoři

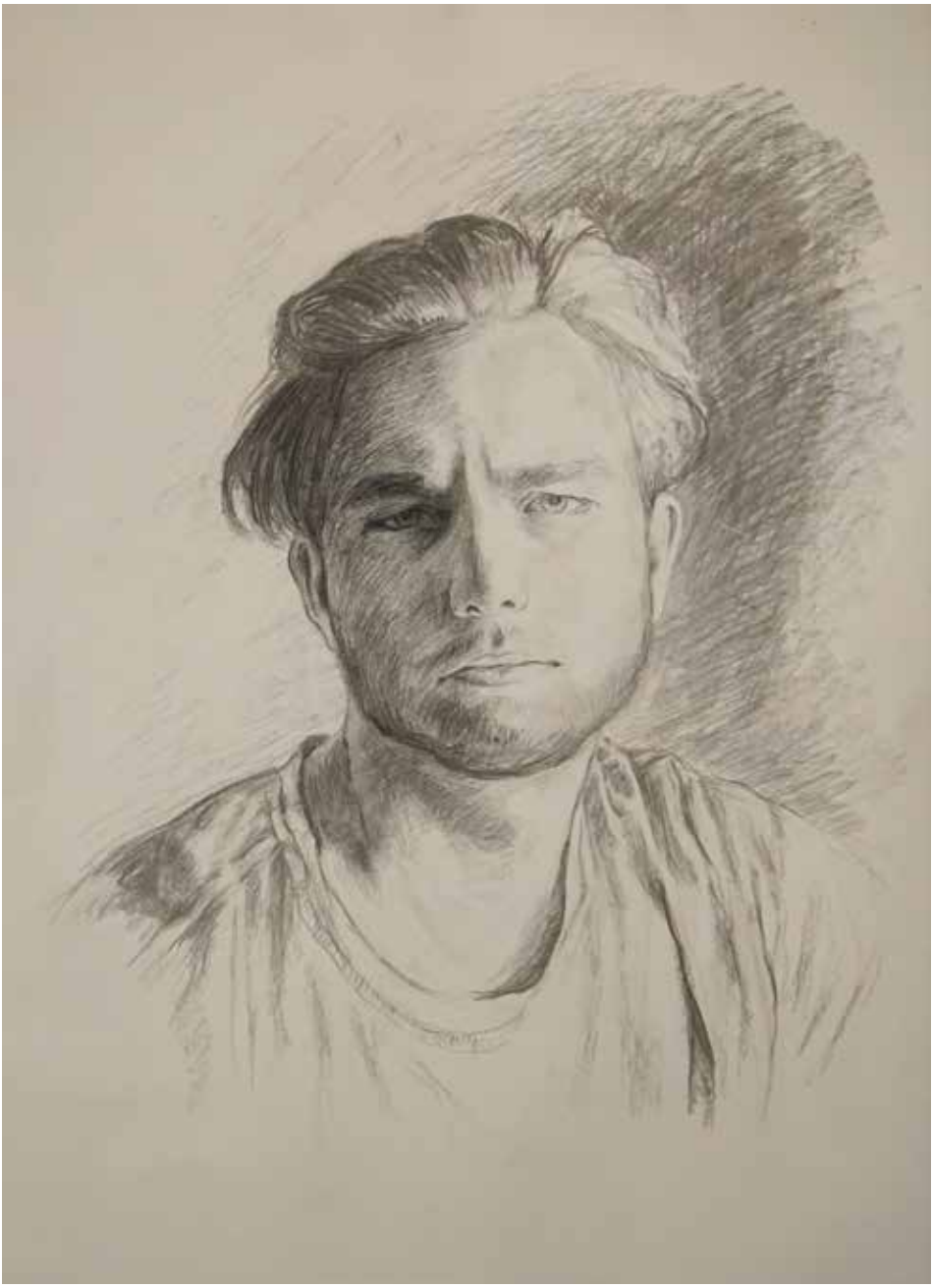

Jitka Petrášová, Ten který odhazuje vajgly za barákem / The one who throws the vaigles behind the barracks, tuš / ink

Pozoruji orla mořského, jak krouží nad kozlovskými pastvinami a nezávidím mu, že se může nakazit ptačí chřipkou, když sezobne nemocnou slípku. Ale nemusí se to stát. Z toho plyne poučení: létat vysoko, nesezobnout vše co vidím, vybírat si a zůstat trochu samotářsky nad věcí. | Tomáš Vejdovský

I watch the sea eagle flying over the Kozlov pastures and I do not feel enviousabout the eagle contracting the bird fluifitate an infec then. But the eagle is not obliged to eat the hen. And here comes the lessons learned: one shold fly high, not eat what one sees, but pick and stay on top of things. | Tomáš Vejdovský

Kristýna Baráková, Portrét Bartoloměje / Portrait of Bartoloměj

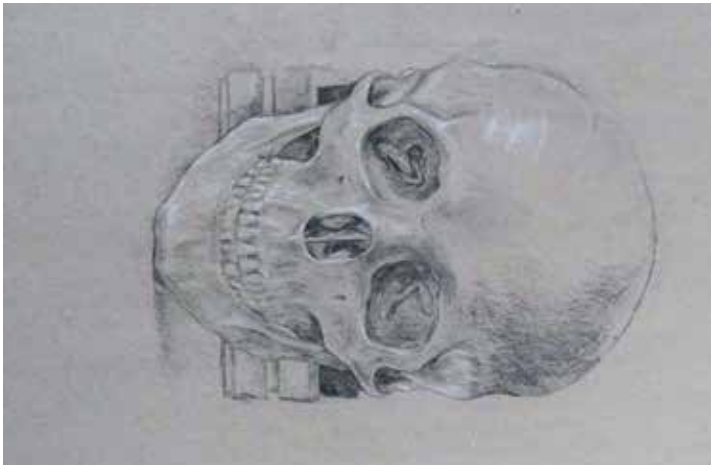

Kristýna Baráková, Autoportrét / Self-portrait, rudka / red chalk

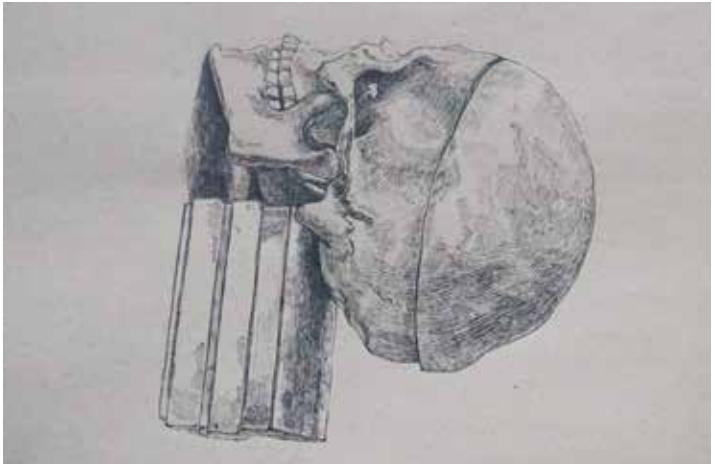

Kristýna Baráková, Portrét Leonarda / Portrait of Leonardo

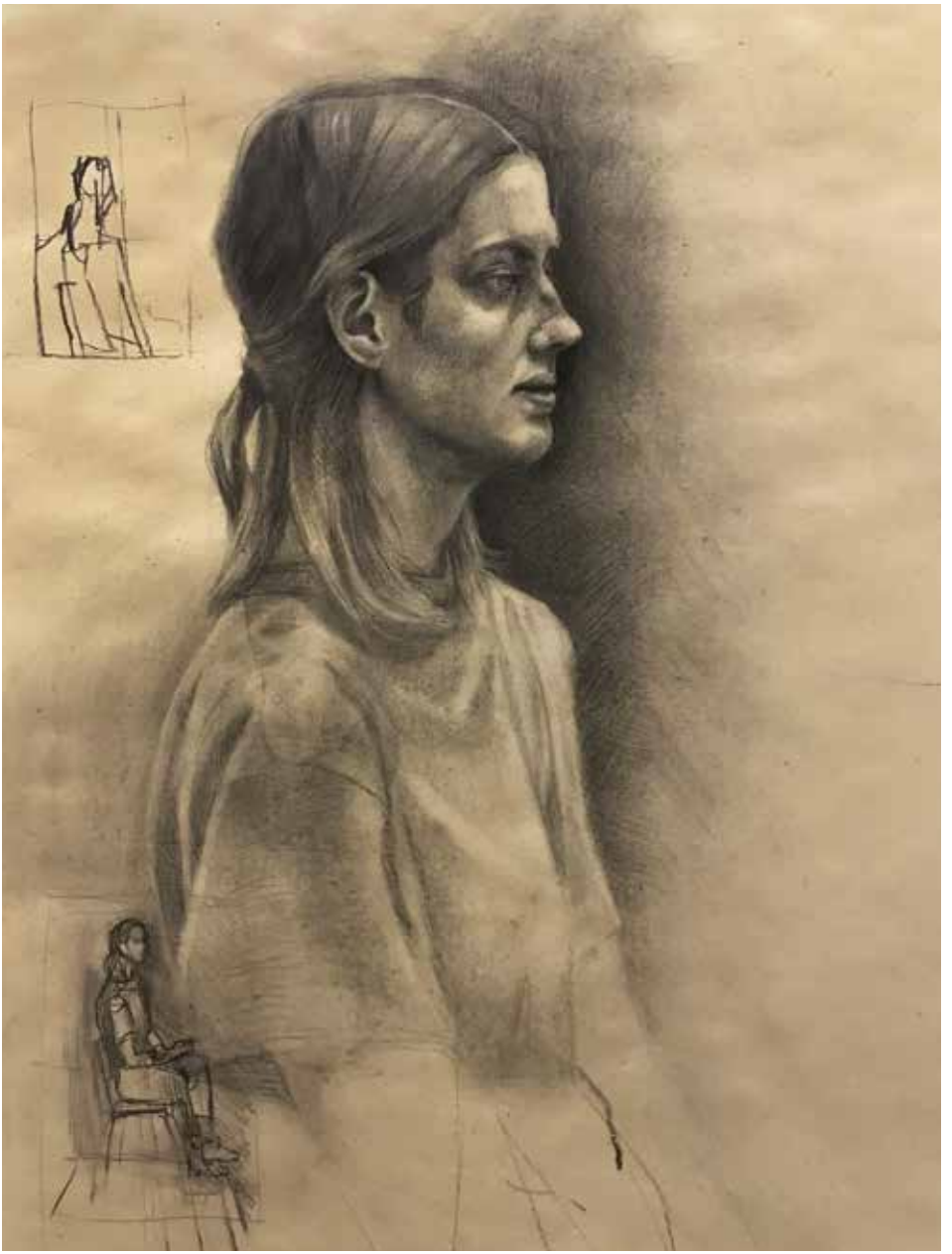

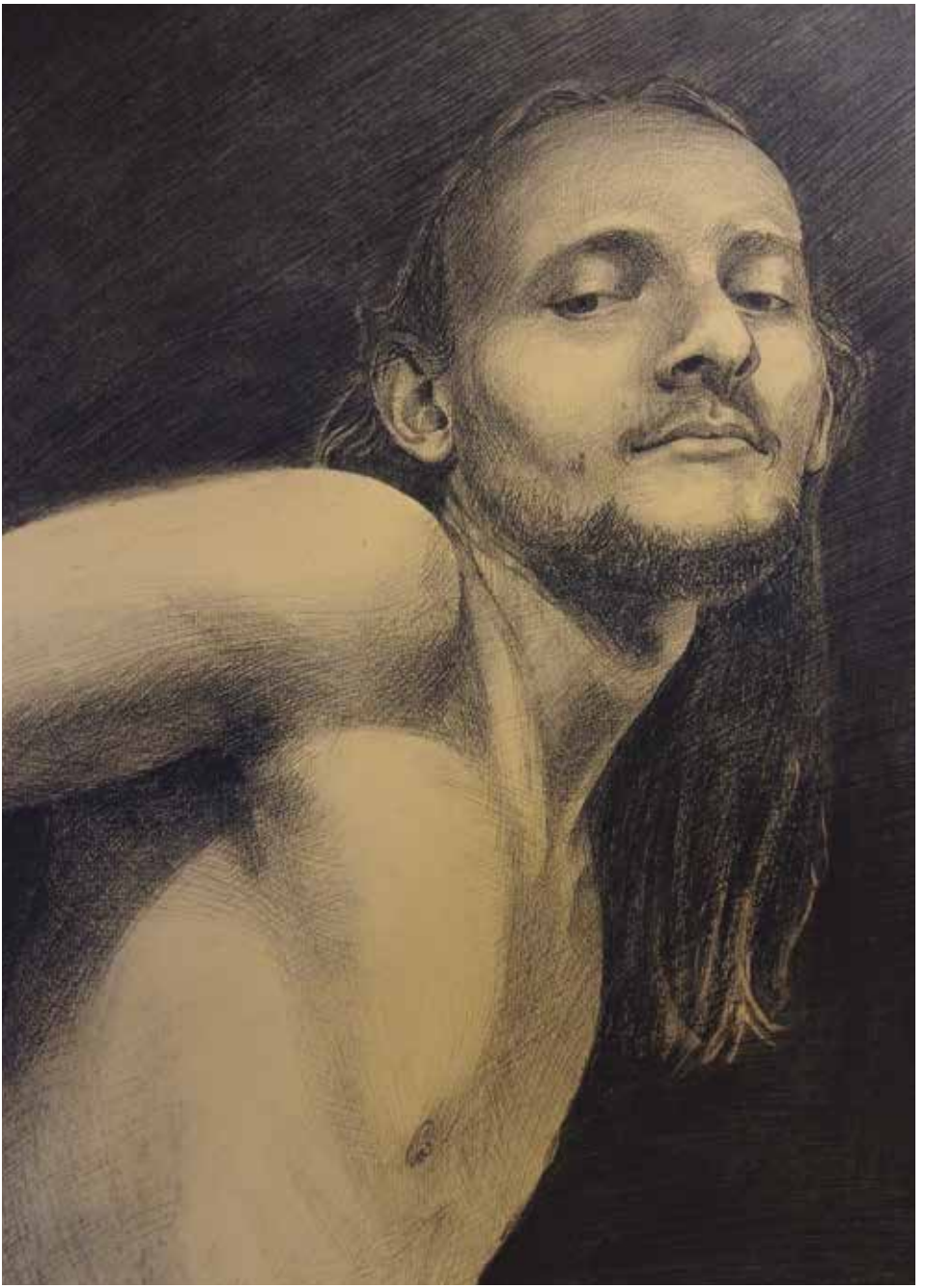
Leonard Železo, Figura / Figure

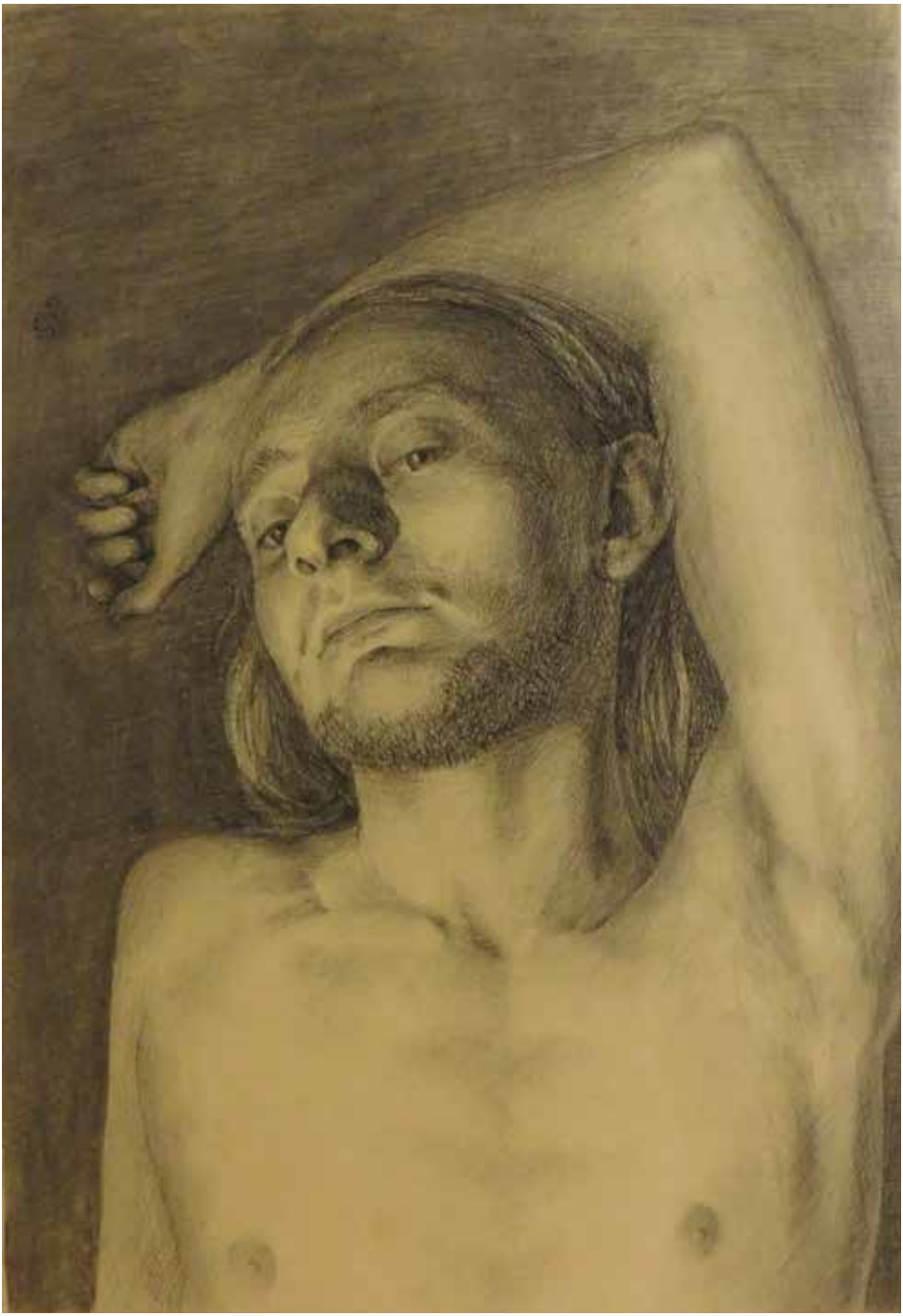
Leonard Železo, Portrét / Portrait

Leonard Železo, Autoportrét / Self-portrait

Jakub Donda, Autoportrét / Self-portrait, uhel / charcoal

Jakub Donda, Autoportrét / Self-portrait

Jakub Donda, Autoportrét / Self-portrait, rudka / red chalk

Jakub Donda, Portrét Leonarda / Portrait of Leonardo

Adéla Nováková, Autoportrét / Self-portrait, uhel / charcoal

Adéla Nováková, perokresba, akvarel / line drawing, watercolor

XIII.

Adéla Nováková, perokresba, akvarel / line drawing, watercolor

Kristýna Baráková, kopie T. Gericault

Leonard Železo, kopie L. Kuba / copy of L. Kuba

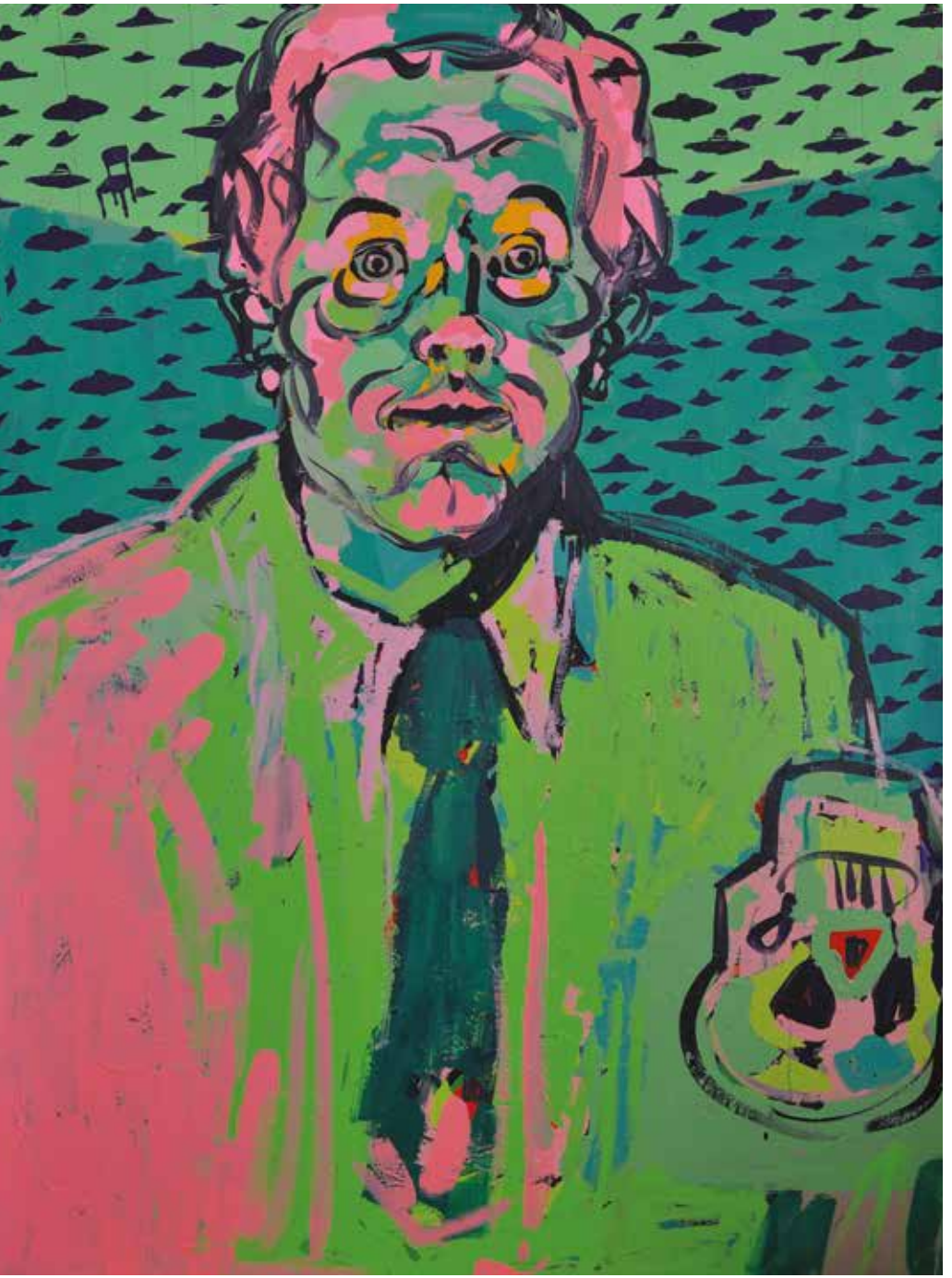
Leonard Železo, kopie Michelangelo / copy of Michelangelo

Jitka Petrášová, Husí bílá / Goosewhite, akryl / acrylic

Jitka Petrášová, Béla Lugos je mrtvý / Béla Lugos is dead, akryl / acrylic

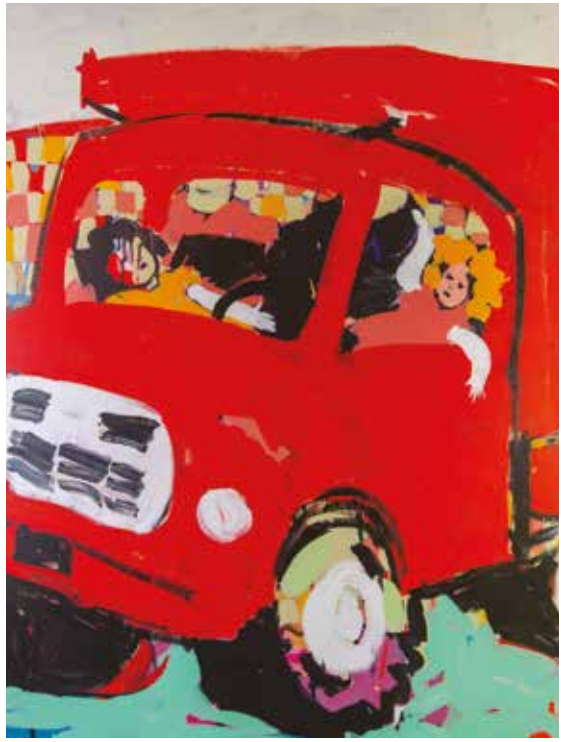
Jitka Petrášová, Edward D. Wood Jr., akryl / acrylic

Jitka Petrášová, Anna v roušce / Anna in a veil, akryl / acrylic

Jitka Petrášová, nahoře / up Střelnice / Shooting range, akryl / acrylic a / and dole / down Červená Tatrovka / Red Tatra, akryl / acrylic

BIENÁLE OSKAR

OSKAR 2019 – kategorie FIGURA / category FIGURE – **Roman Košťál** – 1. místo / 1st place, Příběh o blůsovém muzikantovi R. J. / The story of the flea musician R. J., olej na plátně / oil on canvas, 100 × 70 cm, 2019, SUPŠS Kamenický Šenov

Proč Oskar? Protože světově nejproslulejším malířem, který kdy Ostravu maloval, byl bezpochyby Oskar Kokoschka. A proč Ostrava? Protože pořadatelkou této přehlídky je od roku 2013 Střední umělecká škola v Ostravě.

Cílem soutěže, kterou zaštiťuje Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR, je trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby žáků středních a studentů vyšších odborných škol studujících výtvarné obory zaměřené na malbu a práci s barvou jako malířským médiem. Soutěž se v těchto kategoriích: **figurální malba, zátiší, krajina, architektura**.

Další ročníky se uskutečnily v letech 2015, 2017 a 2019, některé z nich byly i s mezinárodní účastí (Polsko, Bulharsko, Ukrajina aj.). Odborné komise se pro každý ročník obměňují, přičemž mezi hodnotiteli jsou vždy pedagogové středních a vysokých uměleckých škol, umělci a kurátoři například Mgr. Jiří Jůza, PhD., ředitel GVU Ostrava, Mgr. Petr Vaňous, Mgr. Martin Drábek, doc. Jiří Surůvka a malíři a malířky Lubomír Typlt, Jakub Špaňhel, Pavla Malinová, Hana Puchová či Katarina Szanyi.

Prezentace výsledků ve formě výstav oceněných prací v jednotlivých kategoriích se uskutečnily např. v Domě umění GVU Ostrava, ve Výstavní síni Sokolská 26 v Ostravě, v Galerii Dolu Michal v Ostravě Michálkovicích či v Galerii Kurzor na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Dosah soutěže je umocněn vydáním katalogu soutěžních prací, který je distribuován na všechny školy sdružené v platformě Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR (asociace je členkou CESHA). **Podstatné je i to, že soutěž se symbioticky pravidelně střídá s podobně zaměřenou přehlídkou figurální kresby pořádanou na obdobném principu Střední umělecko-průmyslovou školou sv. Anežky České v Českém Krumlově**.

Why Oskar? Because the world's most famous painter who ever painted Ostrava was undoubtedly Oskar Kokoschka. And why Ostrava? Because the organizer of this show since 2013 is the Secondary Art School in Ostrava.

The aim of the competition, which is sponsored by the Association of Secondary and Higher Vocational Schools with Arts and Crafts of the Czech Republic, is continuous monitoring, documentation, evaluation and presentation of the work of secondary school students and students studying arts focused on painting and working with paint as a painting medium. They compete in the following categories: **figure painting, still life, landscape, architecture**.

Other years took place in 2015, 2017 and 2019, some of which were also with international participation (Poland, Bulgaria, Ukraine, etc.). Expert commissions change for each year, and among the evaluators are always teachers of secondary and higher art schools, artists and curators, for example Mgr. Jiří Jůza, PhD., Director of GVU Ostrava, Mgr. Petr Vanous, Mgr. Martin Drábek, doc. Jiří Surůvka and painters Lubomír Typlt, Jakub Špaňhel, Pavla Malinová, Hana Puchová and Katarina Szanyi.

Presentations of results in the form of exhibitions of awarded works in individual categories took place, for example, in the GVU Ostrava House of Art, the Sokolská 26 Exhibition Hall in Ostrava, the Michal Mine Gallery in Ostrava Michálkovice or the Cursor Gallery at the Faculty of Arts of the University of Ostrava.

The scope of the competition is enhanced by the publication of a catalog of competition works, which is distributed to all schools associated in the platform of the Association of Secondary and Higher Vocational Schools with Arts and Crafts of the Czech Republic (the association is a member of CESHA). **It is also important that the competition alternates symbiotically with a similarly focused exhibition of figural drawing organized on a similar principle by the Secondary School of Applied Arts of St. Anežka Česká in Český Krumlov**.

1

OSKAR 2019 – kategorie FIGURA / category FIGURE:
1 **Veronika Kvetovská** – 2. místo / 2nd place, V zahradě / In the garden, olej na plátně / oil on canvas, 140 × 110 cm, 2019, SŠUD Prostějov
2 **Arina Siryk** – 3. místo / 3rd place, Opuštěná architektura I. / Abandoned architecture I., olej na plátně / oil on canvas, 70 × 100 cm, 2019, SUPŠS Kamenický Šenov

následující strana / next page
Ukázky vítězných prací z předešlých ročníků malířského bienále OSKAR / Examples of winning works from previous years of the OSKAR painting biennial:
3 **Veronika Kvetovská** • 4 **Roman Košťál** • 5 a 8 **Natálie Teperová** • 6 **Pavlína Košáková** • 7 **Karolína Bulová**

Více info na http://sus-ostrava.cz/oskar-ostrava-2019-vitezne-prace/

2

3

4

5

6

7

8

BIENÁLE FIGURA 2020

Soutěžní přehlídka figurální kresby a malby studentů středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory.
Soutěž FIGURA je zaměřená na zobrazení lidské postavy prostřednictvím kresby a malby, vycházející zejména ze studie živého modelu. SUPŠ sv. Anežky ji každoročně vyhlašovala od roku 2006 do roku 2016, od školního roku 2018/19 je organizována jako soutěžní bienále. Další ročník soutěže, který se měl uskutečnit ve školním roce 2020/2021, se z důvodu coronavirové pandemie nekonal. Bienále se uskuteční podle aktuální situace a možností v příštím možném podzimním termínu. **CÍLEM** soutěže je poskytnout možnost ukázat a porovnat tvorbu studentů středních odborných škol výtvarného zaměření nejen v rámci škol, ale rovněž představit práce studentů široké odborné i laické veřejnosti. Soutěže se mohou účastnit všichni žáci středních škol zaměřených na výtvarná studia. S ohledem na souměřitelnost prací nezahrnuje soutěž práce studentů VOŠ.

PŘIHLÁŠENÍ do soutěže probíhá prostřednictvím školy. Je možné zasílat školní práce z posledních dvou až tří let včetně prací absolventů vzniklých během jejich studia. Každá škola může zaslat maximálně šest prací.
Soutěž probíhá v těchto kategoriích:
1. Kresba postavy
2. Malba postavy
3. Portrét (kresba i malba)

HODNOCENÍ PRACÍ
Práce hodnotí odborná komise, složená z odborných pedagogů středních a vysokých uměleckých škol.
V každé kategorii se uděluje 1. – 3. místo.
Kritéria hodnocení:
- původnost, invence, přesvědčivost výtvarného projevu
- technická vyspělost uměleckého zpracování
- kompozice (u maleb také barevné řešení)

Oceněné práce jsou tradičně vystaveny v galerii Klášter v Českém Krumlově.

BIENNIAL FIGURE 2020

Competitive exhibition of figure drawings and paintings of students of secondary vocational schools with arts and crafts. The FIGURA competition is focused on the depiction of a human figure through drawing and painting, based mainly on the study of a living model. SUPŠ sv. Anežka announced it every year from 2006 to 2016, since the school year 2018/19 it has been organized as a competition biennial. The next year of the competition, which was to take place in the school year 2020/21, did not take place due to the coronavirus pandemic. The biennial will take place according to the current situation and possibilities in the next possible autumn term. **THE GOAL** of the competition is to provide an opportunity to show and compare the work of students of secondary vocational schools with an artistic focus not only within schools, but also to present the work of students to the general professional and lay public. The competition is open to all high school students focused on art studies. With regard to the comparability of works, the competition does not include the work of high school students.

REGISTRATION for the competition takes place through the school. It is possible to send school work from the last two to three years, including the work of graduates created during their studies. Each school can submit a maximum of six papers. The competition takes place in the following categories:
1. Drawing a character
2. Character painting
3. Portrait (drawing and painting)

EVALUATION OF WORKS
The work is evaluated by an expert commission, composed of professional teachers of secondary and higher art schools.
1st – 3rd place is awarded in each category
Evaluation criteria:
– originality, invention, persuasiveness of artistic expression
– technical sophistication of artistic processing
– composition (for paintings also color solution)

The awarded works are traditionally exhibited in the Klášter gallery in Český Krumlov.

figura

BIENÁLE FIGURA 2020

Due to the fact that the Biennial did not take place last year, the catalog uses photographs of views of installations from a selection from previous years and some results of the work of students of SUPŠ Sv. Anežka Česká, which were established last year.

In the last year, teaching takes place mainly remotely through online joint interpretation meetings and individual consultations. Such a form of work is especially demanding for first and second year students.

Despite these difficulties, a number of quality works have been created in the last year. In our assignments we use work with a mirror and with models from the family and loved ones. The inspiration is paintings and drawings by renowned artists. Good motivation is examples of work and some excellent results of older classmates or school graduates. For this reason, the possibility of presenting selected works of students within the Figurama catalog is a great benefit.

The limited possibilities of distance learning force both teachers and students to look for new approaches to work. It is certain that students who are interested in figure creation will not be discouraged by the complexity of the current situation.

Vzhledem k tomu, že se v loňském roce Bienále nekonalo, jsou v katalogu použity fotografie pohledů do instalací výběru z minulých ročníků a některé výsledky prací studentů SUPŠ Sv. Anežky České, které vznikly v loňském roce.

Výuka v posledním roce probíhá převážně distančně prostřednictvím online společných výkladových setkání a individuálních konzultací. Taková forma práce je náročná zvláště pro studenty prvních a druhých ročníků.

I přes tyto obtíže vznikla v posledním roce řada kvalitních prací. V našich zadáních využíváme práci se zrcadlem a s modely z řad rodiny a blízkých. Inspirací jsou malby a kresby renomovaných umělců. Dobrou motivací jsou ukázky prací a některé vynikající výsledky starších spolužáků nebo absolventů školy. Z tohoto důvodu je velkým přínosem možnost prezentace vybraných prací studentů i v rámci katalogu Figuramy.

Omezené možnosti distanční výuky nutí jak vyučující, tak i studenty hledat nové přístupy k práci.
Je jisté, že studenty, kteří mají o figurální tvorbu zájem, složitost aktuální situace neodradí.

1 **Kamila Doubková** •
2 **Ilona Sopoci** • 3, 4 a 5 **Linh Nguyen**

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

6, 7 a 8 **Linh Nguyen** • 9 **Kamila Doubková** • 10 **Ilona Sopoci**

ČINNOST FIGURAMA ZA ROK 2020

Summary of FIGURAMA activity for 2020

Milí přátelé, spolupracovníci, umělci.
Loňský rok neplánovaně změnila pandemie světových rozměrů. Přesto je třeba, aby jako ve válce, nebo ve světě ohrožení, každý zůstal statečně na svém místě a (pro nás umělce) podílel se na udržení uměleckého života a zvýšení jeho kvality. Tak i my jsme ve ztížených podmínkách pracovali a převedli jsme loňský rok mezi Scyllou a Charybdou, zrealizovali jsme sympozium s výstavami, zrealizovali krásný (nejkrásnější) katalog a hlavně jsme udrželi naše přátelství a společenství. Doufám, že letošní rok bude lepší a že alespoň část plánovaných aktivit naplníme. Prvním úkolem bude poslat co nejdříve materiály pro katalog FIGURAMA 21. Optimální by byl konec února 2021, podmínky jsou stejné jako v minulosti. Byl bych velmi rád, kdybyste se v doprovodném textu podělili o zkušenost s výukou v této době. Já ve svém oddílu představím i některé práce z této výuky. Se spolupracovníky jsme natočili výuková videa a věřím, že jsme způsob výuky rozšířili a obohatili. Rád se s vámi na našich stránkách o tento způsob práce podělím.

Děkuji vám všem za inspirující přátelství. A těším se na další spolupráci.
Váš Boris Jirků,
předseda FIGURAMA

Dear friends, collaborators, artists.
Last year, a global pandemic changed unplanned. Still, you need to like in war, or in a world of danger, everyone remained bravely in their place and (for us artists) participated in maintaining artistic life and increasing its quality. So we also worked in difficult conditions and transferred last year between Scylla and Charybda, we realized a symposium with exhibitions, we realized a beautiful (most beautiful) catalogue and most importantly we kept our friendship and the community. I hope that this year will be better and that we will fulfill at least part of the planned activities. The first task will be to send materials for the FIGURAMA 21 catalogue as soon as possible. (The end of February 2021 would be optimal, the conditions are the same like in the past)) I would like you to share your experience with teaching at this time in the accompanying text. In my section I will also present some works from this teaching. We shot instructional videos with co-workers and I believe that we have expanded and enriched the way of teaching. I will be happy to share this way of working with you on our website.

Thank you all for your inspiring friendship. And I look forward to further cooperation.
Yours, Boris Jirků,
President FIGURAMA

Best of Ateliér Borise Jirků figurální kresby a malby na FDULS ZČU Plzeň 2019/2020 / *Best of Boris Jirků Studio of Figural Drawing and Painting at LSFDA UWB in Pilsen 2019/2020*, Plzeň, CZ, 1. 6.–31. 7. 2020

FIGURAMA20 + Sympozium Valeč20 / *FIGURAMA20 + Symposium Valeč20*, Valeč, CZ, 11.–19. 9. 2020
(Výstava FIGURAMA a vzniklých prací je v prostoru zámku Valeč stálá /
The exhibition FIGURAMA and the resulting works is permanent in the Chateau Valeč)

FIGURAMA20, Plzeň, CZ, 20. 12. 2020–31. 1. 2021

WORKSHOPY / *WORKSHOPS*

Den otevřených ateliérů / *Open studios day*, Plzeň, CZ, 26.–27. 9. 2020

Lidské tělo jako zdroj poznání, webinář ve spolupráci se Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, prof. Mudr. Štěpán Svačina / *"The human body as a source of knowledge", webinar in cooperation* with the Czech Medical Association of J. E. Purkyně, *prof. Mudr. Štěpán Svačina*, 16. 12. 2020, https://youtu.be/VAco2Vg-NqA

SYMPOZIA / *SYMPOSIUMS*

Mezinárodní sympozium kresby a malby – Valeč a český barok očima evropských umělců / *International Symposium of Drawing and Painting – Valeč and the Czech Baroque through the eyes of European artists*, Valeč, CZ, 11.–19. 9. 2020

TISKOVINY/ *PRINTED MATTER*

Katalog / *Catalog* – FIGURAMA20, náklad 1 000 ks / *load 1 000 pcs*
Plakáty / *Posters* – FIGURAMA20 – univerzální / *universal*
Plakáty pro výstavy / *Posters for exhibitions* – Best of Atelier Borise Jirků 2019/2020 • FIGURAMA20 Plzeň / *Pilsen* • FIGURAMA20 Valeč • Sympozium Valeč20 / *Symposium Valeč20*

DALŠÍ ČINNOST / *OTHER ACTIVITIES*

organizace • součinnost • doprava děl studentů, prací pedagogů a materiálu • posílání a doručování katalogů / *organization • cooperation • transport of students' works, the work of teachers and material • distribution of catalogs*

DALŠÍ MÉDIA – TIŠTĚNÁ I NETIŠTĚNÁ / *ANOTHER MEDIA – PRINTED AND NON-PRINTED*

Ateliér Borise Jirků FDULS ZČU v Plzni / *Boris Jirků Studio at LSFDA UWB in Pilsen*, 2019/2020 – https://www.facebook.com/figurama.cz/ • www.figurama.cz

SYMPOZIUM 2020
VALEČ

Symposium 2020
Valeč

KOORDINACE A SOUČINNOST FIGURAMA / PLÁN 2021

FIGURAMA coordination and synergy plan for 2021

VÝSTAVY / *EXHIBITIONS*

FIGURAMA21 + Artelerie / *FIGURAMA21 + Artelery* – Ostrava, CZ, duben / *April* 2021

FIGURAMA21 + Artelerie / *FIGURAMA21 + Artelery* – Wroclaw, PL, jaro / spring 2021

Best of Atelier FIGURÁLNÍ KRESBY A MALBY FDULS Borise Jirků 2020/2021 / *Best of Atelier FIGURAL DRAWINGS AND PAINTINGS FDULS by Boris Jirků 2020/2021*, Plzeň, CZ, léto / *summer* 2021

FIGURAMA21, Kozlov, CZ, léto / *summer* 2021

FIGURAMA21 + SYMPOZIUM VALEČ21, Valeč, CZ, září / *September* 2021

FIGURAMA21 + ARTELERIE, Kampus Hybernská, Praha, CZ, podzim / *autumn* 2021

Laureáti Ceny Egona Schileho / *Laureates of the Egon Schile Prize*, Plzeň, CZ, podzim / *autumn* 2021

FIGURAMA21, Plzeň, CZ, zima / *winter* 2021-2022

WORKSHOPY / *WORKSHOPS*

Využití digitálních technologií a možností pro distanční výuku uměleckých oborů / Use of digital technologies and opportunities for distance learning in arts, Mezinárodní seminář (idea) / International seminar (idea only), 2021 – OFFLINE?

Den otevřených ateliérů / *Open studios day*, Plzeň, CZ, září / *September* 2021

SYMPOZIA / *SYMPOSIUMS*

Mezinárodní sympozium kresby a malby – Valeč21 a český barok očima evropských umělců / *International Symposium of Drawing and Painting – Valeč and the Czech Baroque through the eyes of European artists,* Valeč, CZ, září / *September* 2021

Katalog / *Catalog* – FIGURAMA21 • **Plakáty pro výstavy** / *Posters for exhibitions* – Best of Atelier Borise Jirků 2020/2021 • FIGURAMA21 • FIGURAMA21 Plzeň / *Pilsen* • FIGURAMA21 Valeč • Sympozium Valeč21 / *Symposium Valeč21* • **Pozvánky** / *Invitations* • **Roll-up** / *Roll-up* • **Banner** / *Banner*

DALŠÍ ČINNOST / *OTHER ACTIVITIES*

organizace • součinnost • doprava děl studentů, prací pedagogů a materiálu • poslání a doručení katalogů / *organization • cooperation • transport of students' works, the work of teachers and material • distribution of catalogs*

DALŠÍ MÉDIA – TIŠTĚNÁ I NETIŠTĚNÁ / *ANOTHER MEDIA – PRINTED AND NON-PRINTED*

https://www.facebook.com/figurama.cz/ • www.figurama.cz

Igor Benca

Tomasz Bukowski

Paweł Flieger

Pavel Hošek

Said Ismail

Boris Jirků

Jaroslav Kolářek

Anna Kołacka

Jiří Kuděla

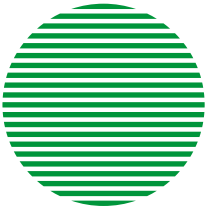
Sławomir Kuszczak

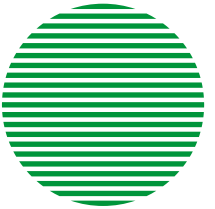
Tomáš Lahoda

Róbert Makar

Martin Mydlarčík

Jozef Pavelka

Radek Petříček

Barbara Pilch

Václav Rodek

Petra Soukupová

Zuzana Soukupová

Patrik Ševčík

Ivan Titor

Peter Valiska-Timečko

PEDAGOGOVÉ

/ Pedagogues

FIGURAMA Association **Spolek FIGURAMA**

FIGURAMA Association is formed according to Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code. Spolek FIGURAMA je založen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Chairman of the Association **Předseda spolku**
prof. akad. mal. Boris Jirků

Address of the Association **Adresa spolku**
Rooseveltova 24, 160 00, Praha 6
www.figurama.cz

It was registered on April 4th 2008 by the Ministry of the Interior of the CR under ref. No. Registrace byla provedena 4. 4. 2008 Ministerstvem vnitra ČR Pod č. j. VS/1-1/71147/08-R
Company No. IČO – 22676686
Banking account no. Bankovní spojení č. ú. – 153964329/0800
E-mail figurama@figurama.cz
www.figurama.cz

Published by FIGURAMA Association. Vydal Spolek FIGURAMA.

Authors – members of FIGURAMA Autoři – členové FIGURAMA:
Boris Jirků • Igor Benca • Tomasz Bukowski • Paweł Flieger • Pavel Hošek • Said Ismail • Jaroslav Kolářek • Anna Kołacka • Jiří Kuděla • Sławomir Kuszczak • Tomáš Lahoda • Róbert Makar • Leoš Motl • Martin Mydlarčík • Jozef Pavelka • Radek Petříček • Barbara Pilch • Marlena Promna • Václav Rodek • Petra Soukupová • Zuzana Soukupová • Patrik Ševčík • Ivan Titor • Peter Valiska-Timečko • Tomáš Vejdovský

Conception Koncepce – Boris Jirků
Graphic design and typesetting Grafická úprava a sazba – Dagmar Hejduková
Cover design and binding Návrh obálky a vazby – Dušan Wolf
Art and technical cooperation Výtvarná a technická spolupráce – Dušan Wolf
Print Tisk – Kodiak print, s. r. o.
Photo by school archives Repro foto – archivy škol

ISBN