

Ondrej 4.

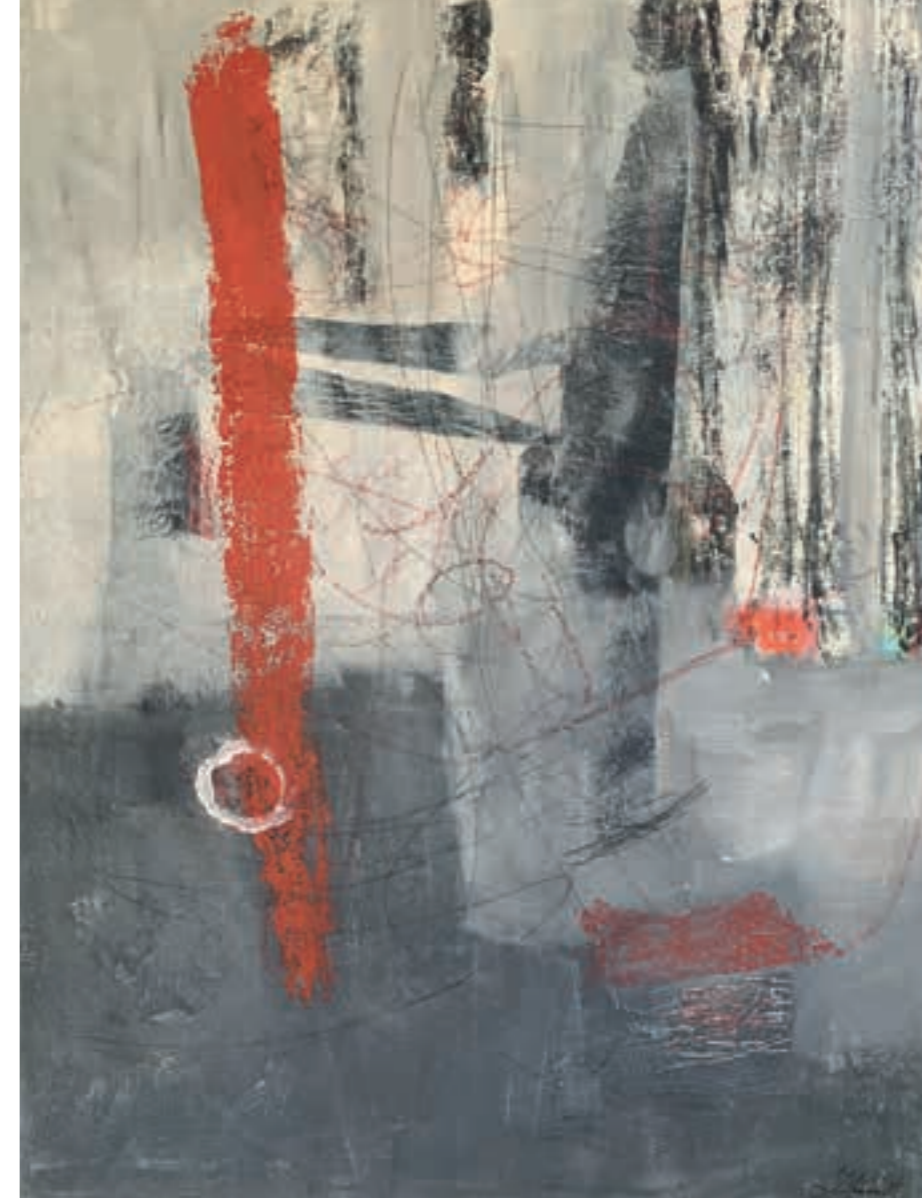
Narodil sa 28. augusta 1975 v Bratislave. Po súkromnej príprave u sochára Andreja Rudavského študoval v rokoch 1989 – 1993 na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (akad. soch. Jozef Hobor a akad. soch. Viliam Loviška). V rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbornú prípravu u prof. Petra Rollera a prof. Jána Hoffstädtera, neskôr v Ateliéri figurálneho sochárstva u prof. Jozefa Jankoviča. V roku 1997 absolvoval semester na University of New Castle v Spojenom kráľovstve u prof. Henriho Burtona. V roku 1999 počas štipendijného pobytu v Montgomery Sculpture Trust v Londýne vytvára kamenný monument Deň zatmenia slnka, ktorý sa dnes nachádza v Broomhil Sculpture Park. Od roku 1998 viac ako desaťrošie spolupracoval s Martinom Palom a Stanislavom Kičom v ateliéri Tri kamene. V roku 2005 získava ako prvý mladý autor Cenu Gerarda H. Meulensteena. Dnes žije v Turzovke a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a maľbe. Má za sebou desiatky individuálnych i kolektívnych výstav doma aj v zahraničí a jeho diela sú v početných verejných i súkromných zbierkach.

Il est né le 28 août 1975 à Bratislava. Après une formation privée auprès du sculpteur Andrej Rudavský, il a étudié à l'École secondaire des arts et de l'industrie de Bratislava (sculpteur académique Jozef Hobor et sculpteur académique Viliam Loviška) de 1989 à 1993. De 1993 à 1999, il a étudié à l'Académie des beaux-arts de Bratislava, où il a suivi les cours des professeurs Peter Roller et Ján Hoffstädter, puis dans l'atelier de sculpture figurale sous la direction du prof. Jozef Jankovič. En 1997, il a passé un semestre à l'université de New Castle, au Royaume-Uni, sous la direction du prof. Henri Burton. En 1999, lors d'une participation à une bourse du Montgomery Sculpture Trust à Londres, il a créé le monument en pierre intitulé Jour de l'éclipse, qui se trouve actuellement dans le Broomhil Sculpture Park. Depuis 1998, il collabore avec Martin Pala et Stanislav Kiča au sein du studio des Trois Pierres pendant plus d'une décennie. En 2005, il a été le premier jeune artiste à recevoir le prix Gerard H. Meulensteen.

Il vit aujourd'hui à Turzovka et se consacre à la sculpture et à la peinture de chambre et monumentale. Il a participé à des dizaines d'expositions individuelles et collectives dans son pays et à l'étranger, et ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées.

Ondrej 4.: Čierna vdova | La veuve noire. 2023
Oceľ, antikor, akryl | Acier, inox, acrylique. 42 x 76 x 53 cm

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY – VÝBER | SÉLECTION D'EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

- 2001 Medzipriestátie v Kráľovskom údolí. Ondrej Zimka | Ondrej 4. Galéria Excelet. Bratislava
- 2002 Ondrej Zimka | Ondrej 4. The Embassy of the Slovak Republic. London | Londýn
- 2003 Ondrej 4. Venuše atómového veku. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava – Čunovo
- 2004 Bronzový svet. Ondrej 4. | Martin Pala. Kysucká galéria. Čadca
Alabaster lady a osobný vesmír. Ondrej 4. | Kamil Peteraj. Galéria Pohoda. Bratislava
- 2005 Ateas aenea – Doba bronzová. T. Bártfay | Ondrej 4. | M. Pala. Výstavná sieň SLSP. Bratislava
- 2006 Zimná záhrada. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Galéria SILENCIUM. Bratislava
Volume e Trasparenza. Gordana Turuk | Ondrej 4. Galleria MOdenArte. Modena
- 2007 Stretnutie. Pala | Hromec | Ondrej 4. Galeria Salla Terena. Prezidentský palác. Bratislava
Confrontation. Pala | Hromec | Ondrej 4. Salle des Pas Perdus. Palais des Nations. Genève | Ženeva
Zimkovci. Milina Zimková | Ondrej 4. | Ondrej Zimka. Galéria Médium. Piešťany
Ondrej Zimka | Milina Zimková | Ondrej 4. Kysucká galéria. Čadca
Giardino inverno. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Istituto Slovacco. Roma | Rím
Ondrej 4. – Kapitalistický realizmus. Centrum súčasného umenia. Synagóga. Trnava
- 2008 Štvorboj. T. Bártfay | M. Pala | S. Kiča | Ondrej 4. Galéria Byzant. Bratislava
- 2009 Tri kamene. M. Pala | S. Kiča | Ondrej 4. Považská galéria umenia. Žilina
- 2010 Tri kamene a ich hostia. Slovenské národné múzeum. Hrad Červený Kameň
Farebné hody. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Dom kultúry. Turzovka
Farebná zima. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. | N. Kelecsényi. EXPO 2010. Slovak pavilion. Shanghai | Šanghaj
- 2011 Silk Road. Zimka | Zimková | Ondrej 4. | Kelecsényi. The Embassy of the Slovak Republic. Beijing | Peking
- 2012 Ondrej 4. Piatok trinásteho. Galéria pod slovenským orlojom. Stará Bystrica
- 2013 Ondrej 4. Posledná večera. Salla Terrena. Prezidentský palác. Bratislava
Ondrej 4. Dedinka v údolí. Reštaurácia Artemis a pešia zóna. Turzovka
Ondrej 4. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
- 2014 Ondrej 4. Slovenská strela. Slovenský dom a námestie UNGELT. Praha
Zimnij sad. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. | N. Kelecsényi. Slovackij institut. Moskva
- 2015 Ondrej 4. Vedecko-fantastická bomba. Pešia zóna. Galéria Velvet. Bojnický vínný dom. Bojnice
úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Kysucká galéria. Oščadnica
- 2016 Ondrej 4. Vedecko-fantastická bomba. Výstavište Floria. Kroměříž
úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Dom kultúry. Turzovka
- 2017 úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Liptovská galéria P. M. Bohúňa. Liptovský Mikuláš
Z rodnej hrudy. Ondrej 4. Sochy | Veronika Mikulášová Obrazy. Galéria divadla. Púchov
Ondrej 4. V piatok o piatej. Galerie Crears. Rožnov pod Radhoštěm
Ondrej 4. V rodnom hniezde. Galéria. Čadca
Ondrej 4. Kleine Winterausstellung. Slowakische Institut in Wien. Wien | Viedeň
- 2018 Ondrej 4. ProKletě vysoko. Kamenná rozhláďňa. Vrch Kleť
Ondrej 4. Dedinka v údolí. Galéria pod Orlojom. Stará Bystrica
- 2019 Ondrej 4. Na zelenej lúke. Golfové ihrisko. Hluboká nad Vltavou
- 2023 Ch. Gehlhar, A. Wolf, J. Rajnoch, M. Janečková, Ondrej 4. Nebbiensches Gartenhaus. Frankfurt am Main
Tamara Kolenčíková | Ondrej 4. T&AC Gallery – Zámocká 22. Bratislava
Zuzana Schmidt & Ondrej 4. Dva svety | Deux mondes. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
Ch. Gehlhar, A. Wolf, J. Rajnoch, M. Janečková, Ondrej 4. Praha

Dva svety Deux mondes

Zuzana Schmidt & Ondrej 4.

Kurátor a text | Commissariat et texte: Mária Horváthová
Foto | Photo: Zuzana Schmidt, Vyacheslav Shambazov,
Robert Kucmen
Preklad | Traduction: Francúzsky inštitút na Slovensku |
Institut français de Slovaquie
Design – Layout: Jarmila Zdráhalová
Tlač | Impression: FO ART s. r. o., Bratislava

Obálka | Couverture:
Zuzana Schmidt: Červený koník | Le cheval rouge. 2022
Kombinovaná technika | Technique combinée. 160 x 120 cm

Ondrej 4.: Mrakodrap | Gratte-ciel. 2023
Drevo | Bois. 112 x 24 x 20 cm

Zuzana Schmidt: Pojašená | La folle. 2021
Kombinovaná technika | Technique combinée. 120 x 100 cm

Dva svety Deux mondes

Zuzana Schmidt & Ondrej 4.

Zuzana Schmidt: Volný pád I La chute libre. 2023 Kombinovaná technika | Technique combinée. 150 x 100 cm

Ondrej 4.: Bydlo Boha bleskov I La demeure du dieu de l'éclair. 2014 Zváraná oceľ | Acier soudé. 103 x 46 x 70 cm

Dva svety

Výstava maliarky Zuzany Schmidt a sochára Ondreja 4. vo Francúzskom inštitúte v Bratislave má symbolický názov Dva svety. Je to prílehavá metafora reflektujúca na jednej strane vizuálnu rozmanitosť ich výtvarného prejavu, na druhej strane naznačujúca i istú dualitu niektorých inšpiračných prameňov, ktoré sú v ich dielach evidentné. Napriek širokej škále podnetov, ktoré ponúka história i dnešok, obaja podľahli inšpiratívnej príťažlivosti francúzskej kultúry a sústredili sa na niektoré jej pozoruhodné momenty, neoddeliteľné späté s metropolou Francúzska – Parížom. Zatiaľ čo Zuzana Schmidt neodolala magickej reči poézie Jacquesa Préverta, v ktorej je zatavené poetické čaro všedného dňa, svieži dych Montmartru a najmä láska k žene, Ondrej 4. sa inšpiroval monumentálnosťou a krehkou, ale i robustnou eleganciou architektúry La Défense, ktorá je zároveň i synonymom mnohých humanistických ideálov.

Zuzana Schmidt vstúpila na výtvarnú scénu prednedávnom, no hneď upútala veľmi kultúvanou a farebne decentnou tvorbou, ktorá je obohatením lyricko-abstraktných polôh súčasnej nefiguratívnej maľby. Vo svojich dielach zväčša opúšťa hranice reality a svoje príbehy maľuje skôr v náznakoch ako v súvislých dejoch. Jej obrazy sú inšpirované poéziou či literárnymi príbehmi, alebo sú reflexiou každodenných zážitkov, spomienok a predstáv a prekvapujú bohatstvom symbolických odkazov i významových posolstiev.

Autorku očarila najmä bezprostredná a emotívna poézia Jacquesa Préverta, jeho metafory i obdivuhodné slovné hry. Bol mágom literárneho výrazu a v jeho príbehoch nájdeme vášnivé romancy, ale i melancholické balady, témy prírody, mesta a jeho ulíc, medziľudských vzťahov, lásky a biedy. Zuzana Schmidt sa dokázala stotožniť s jeho poetikou, emotívnosťou, jemným humorom, ale i zvukomalebnosťou a rytmom jeho veršov. Vo svojich dielach je rovnako ambivalentná. Raz farebne žiarivá a poeticko-lyrická, inokedy monochrómna, expresívna a dramatická. Využíva farebné i lineárne akcenty, veľké geometrické a archetypálne tvary i drobné fragmenty reality. Dominantným médiom jej autorskej reči je farba, ťaží z jej tuhej pastóznosti, hry jemných valérov, či robustnosti drsných štruktúr, do ktorých často vkladá písaný text a iné kaligrafické prvky, alebo využíva princíp koláže, čím ešte viac umocňuje výrazovosť svojich diel.

Ondrej 4. je vyznávačom klasických sochárskych materiálov, ako je drevo a bronz. Už roky reže, seká, modeluje, odlieva, no v poslednom čase prechádza najmä k technike zvárania a dnes je to najmä oceľ, železo, antikoro, prípadne corten, čo často spája s nájdeným kovovými predmetmi alebo fragmentmi rozmanitých technických zariadení, ktoré vnášajú do jeho sochárskych kompozícií novú poetiku. Pôvodné archetypálne objemy, či plné línie ženských postáv nahradili v jeho tvorbe prísne technické tvary strojov, monumentálne pôsobivé príruby, či oblé siluety tlakových nádrží. Jeho sochy vo svojich čistých abstrahovaných tvaroch majú výrazný metaforický charakter s odkazmi na literatúru, históriu, ale i aktuálne dianie. Sú plné tajomstiev, no i nečakaných a prekvapivých odhalení. Ich významy a posolstvá nie sú zakódované iba v líniah, objemoch a farbách, ale sú často ukryté i v samotných názvoch, ktoré vo forme slovnej hračky dávajú jeho dielam nový zmysel a otvárajú nekonečnú cestu divákovej fantázii.

Ondrej 4. svoju tvorbu od počiatku koncipoval ako humanistický a protivojnový apel, no v ostatných rokoch začal výrazným spôsobom obohacovať tematicko-myšlienkovú i formálno-vizuálnu škálu svojich diel. Transportuje biblické či historické príbehy do súčasného sveta, konštruje rozmanité „biomechanizmy“ so záhadným poslaním a okrem emotívnych parafráz vidieckej slovenskej „Dedinky (v údolí)“ sa dostáva k pozoruhodným reflexiám európskej i svetovej architektúry. Jeho „hrdzavá“ plastika Mrakodrap, alebo Hommage á Défense sú príkladom pozoruhodného prepojenia spontánnej hry s geometrickými tvarmi a stavebnými prvkami a rozmanitých materiálov. Parížske impresie rezonujú v duši Ondreja 4. od roku 1996, keď sa ako študent zúčastnil na otvorení slovenského ateliéru v parížskom Cité internationale des arts. Koncept Cité – desiatok obytných buniek v jednom centre, či bizarná silueta La Défense, jej Grande Arche a okolitých veží našli svoju umeleckú podobu v mnohých jeho dielach.

MÁRIA HORVÁTHOVÁ

2021	Zuzana Schmidt. Chôdza je pomalšia ako beh TUV SÚD Gallery. Bratislava <p>Zuzana Schmidt. IMUNO – ALERGO, s. r. o. Bratislava</p> THANKS FOR THE INVITATION Galerie Dolní Brána, Prachatice <p>Lucia Rubeljová, Zuzana Schmidt. Príťažlivá krása Kafe Lampy. Bratislava</p> Zuzana Schmidt. Mimo každodennosti Dům národnostních menšin. Praha
2022	Kto rozžiarił lampy. 2019 – 2022 Kafe Lampy. Bratislava <p>Zuzana Schmidt. Farby plátno a ja Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava</p> Otvorený priestor. SNM. Historické múzeum II. poschodie Bratislavského hradu. Bratislava
2023	Otvorený priestor II. Ružinovská galéria Cultus. Bratislava <p>TURUK & ART COLLECTIVE. Symfónia umenia Park Andreja Hlinku. Bratislava</p> TURUK & ART COLLECTIVE. Symfónia umenia Cvernovka. Bratislava
	Zuzana Schmidt. Dva svety Restaurant Sajado Eurovea Galleria. Bratislava
	Priatelía. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Bratislava
	Zimný salón. Gallery Zámocká 22. Bratislava
	Zuzana Schmidt. Verifikácia Galéria Vajnorská 21. Bratislava
	Zuzana Schmidt & Ondrej 4. Dva svety I Deux mondes Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava

Narodila sa 12. decembra 1976 v Šintave. V rokoch 1994 – 1999 študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy (PeadDr. Jana Satková) a v rokoch 2017 – 2018 absolvovala dvojročné akreditované štúdium Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby na Inštitúte vzdelávania v arteterapii u prof. Jaroslavy Šickovej Fabrici. Žije v Bratislave a popri pedagogickej činnosti sa venuje maliarskej tvorbe.

Elle est née le 12 décembre 1976 à Šintava. En 1994 – 1999, elle a étudié à l'Université Constantin le Philosophe de Nitra, au département d'art et d'éducation (PeadDr. Jana Satková) et en 2017 – 2018, elle a obtenu le diplôme du cours accrédité de deux ans « Intervention par l'art – Thérapie par l'art dans le processus de socialisation, de rééducation, d'éducation et de traitement » à l'Institut d'éducation en thérapie par l'art, avec le prof. Jaroslava Šicková Fabrici. Elle vit à Bratislava et, en plus de ses activités pédagogiques, elle est peintre.

Zuzana Schmidt

Deux mondes

L'exposition de la peintre Zuzana Schmidt et du sculpteur Ondrej 4. à l'Institut français de Bratislava est symboliquement intitulée Deux mondes. Il s'agit d'une métaphore appropriée, reflétant d'une part la diversité visuelle de leurs expressions artistiques, et suggérant d'autre part une certaine dualité de certaines des sources d'inspiration qui sont évidentes dans leurs œuvres. Malgré le large éventail de stimuli offerts par l'histoire et le présent, toutes deux ont succombé à l'attrait inspirant de la culture française et se sont concentrées sur certains de ses moments remarquables, inextricablement liés à la capitale de la France - Paris. Alors que Zuzana Schmidt n'a pas pu résister au langage magique de la poésie de Jacques Prévert, dans lequel le charme poétique de la vie quotidienne, le souffle frais de Montmartre et, surtout, l'amour d'une femme sont scellés, Ondrej 4. a été inspiré par la monumentalité et l'élégance fragile mais robuste de l'architecture de la Défense, qui est également synonyme de nombreux idéaux humanistes.

Zuzana Schmidt est entrée sur la scène artistique récemment, mais elle a immédiatement attiré l'attention par son travail très sophistiqué et coloré, qui enrichit la position lyrique-abstraite de la peinture non-figurative contemporaine. Dans ses œuvres, elle s'éloigne le plus souvent des limites de la réalité et peint ses histoires sous forme d'allusions plutôt que d'intrigues cohérentes. Ses peintures s'inspirent de la poésie ou d'histoires littéraires, ou encore sont le reflet d'expériences quotidiennes, de souvenirs et d'idées, et surprennent par la richesse de leurs références symboliques et de leurs messages de sens. L'auteur a été particulièrement fascinée par la poésie immédiate et émotive de Jacques Prévert, ses métaphores et ses admirables jeux de mots. Véritable magicien de l'expression littéraire, il propose dans ses histoires des romances passionnées, mais aussi des ballades mélancoliques, des thèmes sur la nature, la ville et ses rues, les relations interpersonnelles, l'amour et la misère. Zuzana Schmidt a pu s'identifier à sa poésie, à son émotivité, à son humour doux, mais aussi à la sonorité et au rythme de ses vers. Elle est tout aussi ambivalente dans ses œuvres. Tantôt vibrantes de couleurs et poétiques-lyriques, tantôt monochromatiques, expressives et dramatiques. Il utilise la couleur et les accents linéaires, de grandes formes géométriques et archétypales et de minuscules fragments de réalité. Le médium dominant du langage de son auteur est la couleur, elle profite de sa raideur pâteuse, du jeu de cylindres fins, ou de la robustesse des structures rugueuses, dans lesquelles elle insère souvent du texte écrit ou d'autres éléments calligraphiques, ou utilise le principe du collage, qui renforce encore l'expressivité de ses œuvres.

Ondrej 4. est un amateur de matériaux sculpturaux classiques tels que le bois et le bronze. Pendant des années, il a sculpté, taillé, modelé, coulé, mais dernièrement, il est passé aux techniques de soudage. Aujourd'hui, c'est surtout l'acier, le fer, l'anti-cor ou le corten, qu'il combine souvent avec des objets métalliques trouvés ou des fragments de divers dispositifs techniques qui apportent une nouvelle poésie à ses compositions sculpturales. Les volumes archétypaux originaux ou les lignes pleines des figures féminines ont été remplacés dans son œuvre par les formes strictement techniques des machines, des brides monumentalement impressionnantes ou des silhouettes arrondies de réservoirs sous pression. Ses sculptures, dans leurs formes abstraites pures, ont un caractère métaphorique fort, avec des références à la littérature, à l'histoire et à l'actualité. Elles sont pleines de mystère, mais aussi de révélations inattendues et surprenantes. Leurs significations et leurs messages ne sont pas seulement cachés dans les lignes, les volumes et les couleurs, mais aussi dans les titres eux-mêmes qui, sous la forme d'un jeu de mots, donnent à ses œuvres une nouvelle signification et ouvrent une voie sans fin à l'imagination du spectateur. Ondrej 4. a toujours conçu ses œuvres comme un appel humaniste et anti-guerre, mais ces dernières années, il a commencé à enrichir de manière significative la thématique et la pensée, ainsi que l'éventail formel et visuel de ses œuvres. Il transporte des histoires bibliques ou historiques dans le monde contemporain, construit divers "biomécanismes" aux missions mystérieuses et, outre des paraphrases émouvantes de la campagne slovaque "Dedinka (dans la vallée)", il parvient à des réflexions remarquables sur l'architecture européenne et mondiale. Ses sculptures "rouillées" Gratte-ciel ou Hommage à la Défense sont des exemples d'une combinaison remarquable de jeux spontanés avec des formes géométriques, des éléments de construction et des matériaux divers. Les impressions parisiennes résonnent dans l'âme d'Ondrej 4 depuis 1996, lorsque, étudiant, il a assisté à l'ouverture d'un atelier slovaque à la Cité internationale des arts à Paris. Le concept de la Cité - des dizaines de cellules résidentielles en un seul centre, ou la silhouette bizarre de la Défense, sa Grande Arche et les tours qui l'entourent ont trouvé leur forme artistique dans plusieurs de ses œuvres.

MÁRIA HORVÁTHOVÁ

Ondrej 4.: Aquarius. Detail I Détail. 2022 Zváraná oceľ | Acier soudé. 250 cm

Zuzana Schmidt: O mužoch I Sur les hommes. 2019 Kombinovaná technika | Technique combinée. 100 x 70 cm