

Dossier de Presse

Olomouc : 30 ans d'amitié franco-tchèque

Pavel Hogel

Ladislav Jalůvka

Antonín Nesvadba

Zdeněk Vacek

18 septembre > 10 novembre 2019

Parc Bourdeau 20, rue Velpeau - 92160 Antony / 01 40 96 31 50

Olomouc : 30 ans d'amitié franco-tchèque

Pavel Hogel, Ladislav Jalůvka, Antonín Nesvadba et Zdeněk Vacek

Pour célébrer le trentième anniversaire du jumelage réussi entre Antony et Olomouc (République tchèque), la Maison des Arts a convié quatre artistes originaires de celle que l'on surnomme la "Petite Prague". Les œuvres de Pavel Hogel, Ladislav Jalůvka, Antonín Nesvadba et Zdeněk Vacek témoignent de la richesse et de la variété de la scène artistique locale, au travers de techniques picturales et de thématiques personnelles.

Pavel Hogel pratique la peinture à la cire selon une technique ancestrale, mise au service de formes abstraites et symboliques. Ses œuvres présentent des tonalités franches et jouent sur les textures.

Ladislav Jalůvka représente, entre abstraction et figuration, la ville d'Olomouc et notamment la cathédrale. Il utilise des harmonies colorées pour traduire tantôt le dynamisme, tantôt la douceur de la vie.

Antonín Nesvadba évoque dans des toiles empreintes de sérénité la complémentarité de la ville et de la nature et, ainsi, le temps qui passe.

Zdeněk Vacek évoque de manière figurative le cirque, la corrida, la littérature, etc. dans un style monumental et synthétique inspiré par de grands artistes, notamment Pablo Picasso, Paul Klee, Salvador Dalí, Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Au niveau inférieur, il est possible de partir à la découverte d'Olomouc à travers une série de photographies et de vidéos montrant des vues générales de la ville et des monuments emblématiques.

Pavel Hogel : Abstractions colorées

Peintre, graphiste et designer
Membre de l'union des artistes d'Olomouc
Né en 1950 à Olomouc (République tchèque)
Vit et travaille à Olomouc
www.art-hogel.cz
ph.art@seznam.cz

Formation

1984 : Doctorat en Pédagogie, Université Palacky d'Olomouc
1974 : Maîtrise d'Arts plastiques, Université Palacky d'Olomouc

Expositions principales

2017 : Trialogue 17, Galerie Lapidarium, Prague (République tchèque)
2015 : Chemin 65, Galerie municipale, Olomouc
2005 : Interespace 05, Nördlingen (Allemagne)

Pavel Hogel se consacre à la peinture et au dessin depuis 1977. Il privilégie la peinture à l'huile et une technique ancienne appelée "peinture à l'encaustique", qui lui permet d'obtenir des jeux de texture et des couleurs à la fois vives et profondes. Il modernise cette technique en utilisant des pastels gras et non de la cire brute, de la résine en poudre pour rigidifier le support ainsi que de la térébenthine.

À ses débuts, Pavel Hogel s'attache principalement à la thématique du paysage. Il se tourne progressivement vers l'abstraction. Les teintes sombres et terreuses originelles font désormais place à des couleurs lumineuses et brillantes, dans une écriture lâche et fantasque animée par des symboles autonomes, sortes d'attributs des paysages initiaux. Ses œuvres contemporaines, qui présentent des correspondances avec l'art du peintre tchèque Mikuláš Medek (1926-1974), s'organisent en séries colorées, chaque couleur dominante correspondant à une époque de sa vie. Elles jouent sur des couleurs franches, mêlant de nombreuses formes géométriques symbolisées. Ses œuvres, réalisées de manière spontanée sans étude préparatoire, sont dynamiques et expressionnistes.

Parallèlement à sa démarche plastique, Pavel Hogel pratique la musique, plus particulièrement de la folk et du rock ; il joue de la guitare et de l'harmonica. On trouve ainsi des passerelles entre arts plastiques et musicaux dans les œuvres de cet artiste. Ses tableaux ne sont ainsi pas construits en amont de leur réalisation. L'artiste se laisse guider et inspirer par la mélodie des tons colorés et d'accords chromatiques qui dirigent tout le processus de création plastique. Des liens parfois plus explicites apparaissent, comme par exemple dans l'œuvre *Les sons du silence*, qui tire son titre du célèbre morceau *Sounds of Silence* du groupe Simon et Garfunkel (1964).

Au-delà du domaine purement artistique, Pavel Hogel est également design sportif. Il conçoit pour de grandes entreprises tchèques mais aussi internationales principalement le design de paires de ski et de vélos.

Pavel Hogel participe à de nombreuses expositions personnelles ou collectives en République Tchèque bien sûr, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Hollande, au Danemark, en Croatie, en

Slovénie, en Serbie, en Pologne ou en Slovaquie. Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses collections publiques, comme la Galerie de Cracovie (Pologne) et la Galerie Ramirez à San Francisco (États-Unis) mais aussi privées à travers le monde (Allemagne, Italie, France, Autriche, Suède, Danemark, Hollande, Suisse, Australie et Slovaquie). Il participe également activement à la recherche en participant régulièrement à des colloques scientifiques.

Ladislav Jalůvka : Olomouc, la muse d'un peintre

Peintre, dessinateur, graphiste et poète
Membre de l'union des artistes d'Olomouc (République tchèque)

Né en 1932 à Ostrava (République tchèque)
Vit et travaille à Olomouc

www.des-art.cz/ladislav-jaluvka
ladislav-jaluvka@seznam.cz

Formation

1952-1955 : Atelier du peintre Martin Salcman (1896–1979) au Département d'éducation artistique, Faculté pédagogique de l'Université Charles (République tchèque)
1952 : Université de Místek (République tchèque)

Expositions principales

2010 : Variations artistiques sur les thèmes de la nature, la vie et le temps, exposition personnelle à la Galerie des Beaux-arts d'Olomouc
2009 : Variations de peintures, exposition personnelle à la Galerie des Beaux-arts d'Olomouc

Distinctions

2004 : Prix de la Ville d'Olomouc
1992 : Médaille commémorative de l'université Palacky d'Olomouc
1969 : Prix de la ville de Novy Jicin (République tchèque)

Ladislav Jalůvka s'est installé à Olomouc pour y vivre et y enseigner les arts plastiques à l'Université Palacky. Parmi ses nombreux étudiants se trouve Pavel Hogel, dont le travail est également présenté dans cette exposition.

Ses premières œuvres, des paysages et des natures mortes, sont figuratives. Progressivement, à l'image de nombreux artistes comme le peintre expressionniste Oskar Kokoschka (1886-1980), avec lequel il partage des affinités stylistiques, Ladislav Jalůvka s'intéresse davantage à la sphère spirituelle. Il cherche alors plus généralement à refléter dans sa peinture les problèmes de l'être humain, son destin et son intériorité, dans une approche figurative tirant désormais vers l'abstraction.

Depuis la fin des années 1980, le motif principal des œuvres de Ladislav Jalůvka est devenu la cathédrale Saint-Venceslas d'Olomouc, qui domine la zone historique du palais de l'évêché et du château royal (aujourd'hui détruit). L'artiste exprime dans ses tableaux les impressions profondes que lui inspire ce lieu où se sont déroulés des événements majeurs de l'histoire nationale et locale et où il a établi son atelier. Deux thématiques complémentaires apparaissent ainsi aujourd'hui dans l'œuvre de Ladislav Jalůvka : le paysage de Valassko et Lassko environnant la ville d'Olomouc et la vie personnelle de l'artiste, intimement liée à sa ville.

De formation classique, Ladislav Jalůvka rend hommage dans ses œuvres à de grands maîtres de la peinture : le peintre tchèque Blazidek Slavicek, mais aussi Gauguin, Cézanne, Matisse ou encore Kandinsky. L'artiste a par ailleurs voyagé dans les grands centres artistiques du XXe siècle comme

la France, la Russie, l'Italie, les Balkans et l'Allemagne, qui lui ont donné une solide culture artistique européenne, perceptible aujourd'hui dans ses œuvres.

Ses tableaux, fruits de longues et nombreuses études préparatoires, présentent des points communs avec la création musicale. Ils sont ainsi composés selon une mélodie harmonieuse du dessin et d'accords colorés, traduisant une touche tantôt dynamique tantôt douce, comme un morceau de musique joué en mode majeur ou mineur. À chaque fois, la palette et les formes qui organisent la composition ne sont pas naturalistes mais inspirées par l'intériorité et les perceptions personnelles du peintre, qui recompose ainsi la réalité à son gré.

Les œuvres de Ladislav Jalůvka, exposées depuis 1957, ont acquis une grande notoriété et sont parmi les plus importantes de Moravie. Elles font aujourd'hui partie de grandes collections internationales publiques et privées, comme le Musée Gliwicey de Varsovie (Pologne), le musée de Veenendaal (Pays-Bas), la Galerie Kosice (Slovaquie) ou encore la Court Gallery Kunitachi (Japon).

Antonín Nesvadba : Le peintre de la sérénité

Peintre

Membre de l'union des artistes d'Olomouc

Né en 1954 à Olomouc (République tchèque)

Vit et travaille à Olomouc

www.artnesvadba.com

a.nesvadba@seznam.cz

Formation

Artiste autodidacte depuis 1994

Expositions principales

2017 : Antonin Nesvadba. Tableaux, Galerie Skacelik, Olomouc

2013 : Les artistes de la région d'Olomouc, à la Galerie Patro, Olomouc

2006 : Trierenberg Art, à Linz-Traun (Autriche)

Antonín Nesvadba a commencé à peindre pour son plaisir en 1994, après s'être formé durant cinq ans à la peinture à l'huile à l'École des Arts de Miloslav Stibor à Olomouc, puis avoir suivi pendant huit ans les cours de peinture à l'huile du peintre académique Jan Stratil. L'artiste expose ses œuvres dès 1998. Grâce à une reconnaissance immédiate de ses peintures par le public, ce qui était le loisir d'Antonín Nesvadba devient rapidement une véritable profession.

Pour réaliser ses œuvres, d'abord de grands tableaux puis, à partir de 2015, des formats plus intimistes, il utilise principalement la technique de la peinture à l'huile sur toile, ou bien mêle plusieurs techniques, qu'il travaille aux pinceaux et aux couteaux.

Ses œuvres sont peintes en atelier, souvent à partir de photographies. Il ne réalise pas de dessin préparatoire détaillé sur la toile. Il esquisse sobrement les lignes de construction du tableau au crayon puis se laisse guider par la spontanéité de ses gestes, choisissant les couleurs en fonction des motifs qu'il dépeint.

Les peintures d'Antonín Nesvadba représentent tantôt des villes et des habitations, tantôt la nature, deux séries qui se veulent complémentaires. L'artiste a, en effet, toujours aimé le thème des vieilles maisons méditerranéennes, dont les anciens volets portent les traces du temps qui passe. Ses paysages ruraux et ses fleurs viennent compléter cette approche de la ville. Qu'il s'agisse d'une série ou de l'autre, le spectateur est happé par le calme et la sérénité qui se dégagent de ces œuvres, où le temps semble suspendu et dans lesquelles il peut s'attarder dans chaque recoin, reconstituant mentalement une histoire pour chacune de ces peintures énigmatiques où n'apparaissent que des traces du passage de l'Homme.

Zdeněk Vacek : L'art de la citation picturale

Peintre, graphiste, sculpteur, photographe et vidéaste
Membre de l'union des artistes d'Olomouc

Né en 1940 à Ostrava-Zábřeh (République tchèque)
Vit et travaille à Olomouc (République tchèque)

da.vackova@seznam.cz

Formation

1960-1965 : Formation dans les ateliers des artistes Kucera et Beran

1961 : Académie de Musique de Prague (République tchèque)

Expositions principales

2011 : exposition personnelle à la Galerie Patro, Olomouc

2010 : exposition personnelle à la Galerie Patro, Olomouc

2010 : Ars Olomuciana, exposition collective au musée de la Moravie du Sud, Znojmo (République tchèque)

Son père ayant été persécuté politiquement durant les années communistes, Zdeněk Vacek doit interrompre ses études dès la fin de l'école élémentaire. Il poursuit cependant une pratique artistique personnelle, vraisemblablement influencé en ce sens par sa mère, diplômée de l'École d'Art de Brno (République tchèque). Il est recruté à quinze ans par une agence de publicité d'Olomouc comme graphiste en design commercial.

Les œuvres aux couleurs harmonieuses de Zdeněk Vacek sont figuratives. Elles abordent des thématiques variées : le cirque, les clowns, la corrida, mais aussi des thèmes religieux ou inspirés de la littérature. À travers les clowns qu'il dépeint, l'artiste donne à voir une vision de lui-même, exprimant ses attitudes personnelles, ses espoirs, ses joies et ses tristesses. Quand il était enfant, sa famille vivait la "vie de bohème" des artistes circassiens. Pour lui, la peinture est clairement le moyen de se trouver soi-même, de trouver sa propre identité. Il n'imité pas la nature telle qu'elle est mais trouve plutôt son inspiration dans son imagination foisonnante. Zdeněk Vacek excelle par ailleurs dans l'art des portraits de personnages célèbres traités de manière amusante, comme l'Hommage au boxeur Ali. Quel que soit le thème, l'artiste supprime les détails descriptifs pour renforcer l'efficacité communicative de l'histoire qu'il nous narre : sur un fond neutre, les personnages sont synthétisés pour guider notre regard vers l'essentiel et fortement cernés pour insuffler expression et dynamisme. Les monumentales compositions de l'artiste sont imprégnées d'une grande force et d'une énergie infinie.

Ses premières œuvres, dans les années 1960, présentent des formes robustes rappelant les compositions cubistes d'un Pablo Picasso ou symboliques d'un Paul Klee, dans des teintes aux dominantes chaudes proches d'Oscar Domínguez. Dans les années 1970, Zdeněk Vacek peint surtout des paysages au grand air. Il est dès le début intéressé par les formes et les masses colorées présentes dans la nature. Au début des années 1980 cependant, il délaisse son interprétation globale du paysage pour se concentrer sur la structure interne de la végétation. Puis, dans la seconde partie des années 1980, il s'intéresse beaucoup à la question de la peinture figurative. Il peint ainsi des figures humaines, femmes, visages, clowns, comme autant de compositions découlant de son

subconscient et de libres associations imaginaires. Durant cette même décennie, ses gestes se font plus spontanés et il délaisse les couleurs chaudes au profit de tons froids, plus particulièrement les nuances de bleu et de violet, une évolution sans doute influencée par son ami peintre Jan Sedláček (1925-1996). Enfin, on peut noter l'influence indirecte de la photographie en noir et blanc, qu'il pratique dans les années 1950 et 1960, dans ses nuances de gris et sa lumière. Autant de caractéristiques stylistiques qui perdurent dans ses créations contemporaines.

L'Art de Zdeněk Vacek est multiple, fourmillant de références, alliant savamment rêverie et poésie, transcendant la réalité quotidienne avec ironie et humour. N'ayant eu la chance de faire d'école d'art, il paraît normal qu'il ait cherché son inspiration dans ce qui correspondait à sa sensibilité artistique. On retrouve ainsi dans ses œuvres, outre la référence à de grands maîtres classiques tels que Léonard de Vinci, Pierre Paul Rubens et modernes comme Raoul Dufy, Georges Rouault et Salvador Dalí, des formes inspirées des compositions de Paul Klee et du cubisme de Pablo Picasso, des thématiques proches de ce dernier mais aussi de František Tichy ou de Bernard Buffet, des échos au surréalisme et aux noirs d'Antonio Saura, pour ne citer que quelques-unes de ses références. Zdeněk Vacek transpose en quelque sorte des œuvres classiques dans un nouveau langage artistique contemporain tout à fait personnel et original.

Les œuvres de Zdeněk Vacek se trouvent dans de grandes collections publiques tchèques comme le Ministère des affaires étrangères à Prague, la Galerie des Beaux-arts d'Olomouc, ou encore au Comité national régional de Moravie du Nord à Ostrava, mais aussi dans des collections privées à travers le monde.

Temps forts de l'exposition

VERNISSAGE

Mardi 17 septembre à 19h

Concert de musique tchèque au cours du vernissage avec le Trio à cordes pincées de Paris

VISITE GUIDÉE

- Samedi 5 octobre à 16h

Suivie d'un spectacle de **danse folklorique** à 17h

ATELIERS PRATIQUES (sur réservation)

- Mercredi 9 octobre à 14h30 : peinture monochrome à la manière de Pavel Hogel

- Mercredi 6 novembre à 14h30 : suspensions de maisonnettes dans l'esprit d'Antonin Nesvadba

MERCREDI-LECTURE (sur réservation)

Mercredi 16 octobre à 11h : lecture d'albums jeunesse en partenariat avec la médiathèque Anne-Fontaine

DESSIN LIBRE EN SALLES

Tous les jeudis de 17h à 18h45

LA PAROLE À... la Ville d'Olomouc

Exposition de photographies et de vidéos sur la ville tchèque d'Olomouc du 18 septembre au 10 novembre

Activités gratuites

Informations pratiques

- **Adresse et Horaires**

Maison des Arts

Parc Bourdeau, 20 rue Velpéau, 92160 Antony

01 40 96 31 50

maisondesarts@ville-antony.fr

www.ville-antony.fr/maison-des-arts

Du mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h / Fermé les jours fériés / Station Antony RER B

- **Entrée libre**
- **Livret-catalogue de l'exposition : 6 €**
- **Groupes**

Pour les groupes : réservation obligatoire par téléphone, au moins une semaine à l'avance.

Contact : 01 40 96 31 50

Visuels envoyés sur demande.