



MANDALA > KOLESO > WHEEL



Vydal: Sekretariát BIB / BIBIANA
– medzinárodný dom umenia pre deti,
Panská 41, Bratislava

Published by: BIB Secretariat / BIBIANA
– International House of Art for Children,
Panská 41, Bratislava

COPYRIGHT
© BIBIANA > 2003
CATALOGUE AUTHOR
© BARBARA BRATHOVÁ > 2003
PHOTOGRAPHY
© JURAJ KRÁLIK > 2003
GRAPHIC DESIGN
© VLADISLAV ROSTOKA > 2003
PRODUCTION
© RABBIT & SOLUTION > 2003
PRINTED BY SLOVAKIA

19
BIB 2003

BIBIANA – medzinárodný
dom umenia pre deti
– International House
of Art for Children
Sekretariát BIB
BIB Secretariat
MICHALSKÝ DVOR
September 2003



ISBN 80-89154-00-X



9 788089 154005



ANDREJ

Augustín

PÁRANIE PEKNÚČKA

UNDOING OF BEAUTY

(VÝBER Z TVORBY)

(SELECTION
OF WORKS)

A :: A



MANDALA > KOHÚT > COCK

(pre A. A. od B. B.)

Keď sme sa pred prípravou výstavy Andreja Augustína spolu s autorom stretli pri káve v jednej štýlovej bratislavskej kaviarni, mojou prvou otázkou na Andreja bolo, ako sa výstava, ktorú chce prezentovať v Michalskom dvore bude volať. V momente, keď mi prezradil jej názov „*Páranie peknúčka*“ som vedela, že sa na jej prípravu teším. Zdanlivo poetický a hravý názov oslobodený od konvencií a oficialít, napriek svojej spontánnosti a kreativitě evokoval vo mne čosi nostalgicko-melancholické a zároveň nesmierne pravdivé. Každý z nás nosí v sebe isté peknúčko a mnohé peknúčka každého z nás v živote stretnú, hoci nie veľmi často. Aj napriek tomu je celkom príznačné, že si ich o to častejšie, vedome i podvedome, párame. V tomto zmysle sa lineárne nit po niti, bavlnka po bavlnke, myšlienka po myšlienke, symbolicky odráža v tvorbe Andreja Augustína výpovedná podstata jeho diela. V jeho maľbách, ilustráciách a tapisériách je imaginárne i konkrétne votkaná autorova i naša filozofia o tom, ako sa pekné môže veľmi ľahko a úplne zbytočne našim pričinením narušiť, deformovať, zničiť, jednoducho rozpárať....

Tvorba Andreja Augustína je paradoxne (alebo príznačne) k týmto pocitom mimoriadne optimistická. Vyžaruje z nej nesmierne pozitívna energia, o ktorej sa v súčasnosti veľa teoreticky diskutuje. Andrej ju však vo svojich dielach tvorí a prostredníctvom nich rozdáva a delí medzi nás. Expozícia „*Páranie peknúčka*“ zahŕňa niekoľko okruhov. Dôležité miesto v nej (i v autorovom živote) zaujímajú **MANDALY**.

Umelec čerpa inšpiráciu z rôznych kultúr, nejde to iba Tibet a východné náboženstvá, ale i kresťanstvo a iné vplyvy hlboko zakorenené v tradícii, histórii, mystike a prapodstate ľudstva, človeka. Nachádza v nich silnú symboliku, ktorá má však v jeho ponímaní výlučne pozitívny charakter. Jeho mandaly sú plošné (iba sporadicky nechá výjav plasticky vystúpiť), sú kresbebné, majú presne kompozične vymedzený priestor, ktorý je však daný ich pôvodným tvarom a odráža sa v nich široká škála žiarivých farieb. Lineárne tvary, uzavreté kruhy vyplní geometrickými obrazcami, osadzuje do nich statické figúry, štylizované zvieratá, alebo dekoratívne ornamentálne prvky i hadie špirály. Prioritný je význam, posolstvo. Farba je evidentne dominantný fenomén, ktorý sa odrazí v každom druhu jeho výtvarného počínania. Základom a podstatou je znak, symbol nesúci v sebe filozofiu cyklu života, fatálne pravdy napriek svojej vážnosti zobrazené s ľahkosťou, maliarskou bravúrou a poetickým prednesom. „Hexagram“ odrážajúci rovnováhu vody a ohňa, „*Kohút*“ zahŕňajúci démonov noci, stále sa krútiace „*Koleso*“ večnosti, poloorol, pololev- „*Grif*“, ale i mandala „*Vlasy*“, „*Cherubín*“, „*Pegas*“, „*Sfinga*“, „*Skarabeus*“, „*Hermes*“, „*Slnko*“, „*Had*“, „*Ryby*“, „*Slon*“ – kolekcia 20-tich mandál vypovedá

o vnútornom svete uvedenom i neuvedenom, ukrytom kdesi v nás. So súborom mandál, symbolikou i výtvarným charakterom korešpondujú **GRAFIKY** (serigrafie) „*Mandragora*“ a „*Had*“.

Hoci autor používa často techniku akvarelu, akrylu, kresbu tušom, kombinované techniky na výstave prezentuje veľkoplošné **PASTELY**, ktorých farebnosť je kontrastne striedmejšia a utlmená. Figúry vystupujú z plochy plasticky ako blok z dekoratívneho pozadia. Masívna „*Eva*“ so zdvojenými očami a groteskným klobúkom je „prvou dámu“ svojho „*Adama*“. Zelená špirála nekonečne rotujúca pohlcuje drobné figúry, nenápadne, akoby mimovoľne vykukajúce, ponorené do jej „letokruhov“. Tento moment je pre autora charakteristický - komponovanie postranných prvkov do plochy, ktoré tvoria akési „křoví“ z florálnych a zoomorfných fragmentov. Navodzujú dojem sekundárneho doplnku, ktorý je však evidentne a neodmysliteľne prítomný. Raz vyčuhuje pokútne z plochy hlava roztopašnej mačky, zvedavo prelieta križom cez obraz okridlená ryba, inokedy len tak náhodne ide naokolo ľahostajný had. Zvieratá často disponujú prekvapeným i ľahko infantilným výrazom. Sú spontánne umelcom nahodené a náhodné. Tieto vymyslené fantazijné postavičky sú akousi vkusnou „bižutériou“, milou, vtipnou, nenáročujúcou si na prioritné miesto. Často sú „spoločníkmi“ vo vaniach kúpajúcich sa dám, prevažne plošných. Ani tie sa nesnažia o výraz, nechávajú ho na pociťovaní a vnímaní percipienta. Na nič sa netvária, jednoducho SÚ. V obrazoch akoby i kompozícia bola náhodná, nemá hranice, farba plynie a rozpíja sa do neurčita. Autor takmer architektonické stavby figúr rozkladá, aby ich v štylizovanom finálnom tvare opäť zložil. Zámerne potiera prirodzené zákonitosti postavy a tak nie jej výnimkou, že figúra má štyri ruky alebo tvár štvoro očí. Hoci v maľbách vizuálne dominuje figúra aj tá nesie so sebou predovšetkým symboliku. Obrazy vybuchujú do spektra farebnej škály, autor používa výraznú červenú, fialovú, modrú, žltú, zelenú, necháva kolor presvetlený a žiarivý, aby ho zas na inom mieste nekompromisne stlmil.

Impulzy na tvorivú invenciu prichádzajú zovšadiaľ, inšpiruje ho čokoľvek. Aj keď siaha po dávnovekých kultúrach, tradíciách a filozofických pravdách, v prvom rade je to život, bežný, každodenný so všetkými svojimi nuansami smutných i smiešnych zážitkov, kde aj zdanlivo bezvýznamné pocity nadobúdajú veľkosť a váhu dôležitosti. Andrej tvorí spontánne, neprešpekulovane, nieje zatažený striktnými štruktúrami a kompozičným kánonom. Jeho výtvarný prejav prýti z intuície a slobody. Taký je výtvarný výstup, výjav zobrazeného. Uplatňuje akési skryté motto: prečo hľadať zložitú v umení, keď sám život je zložitý?!

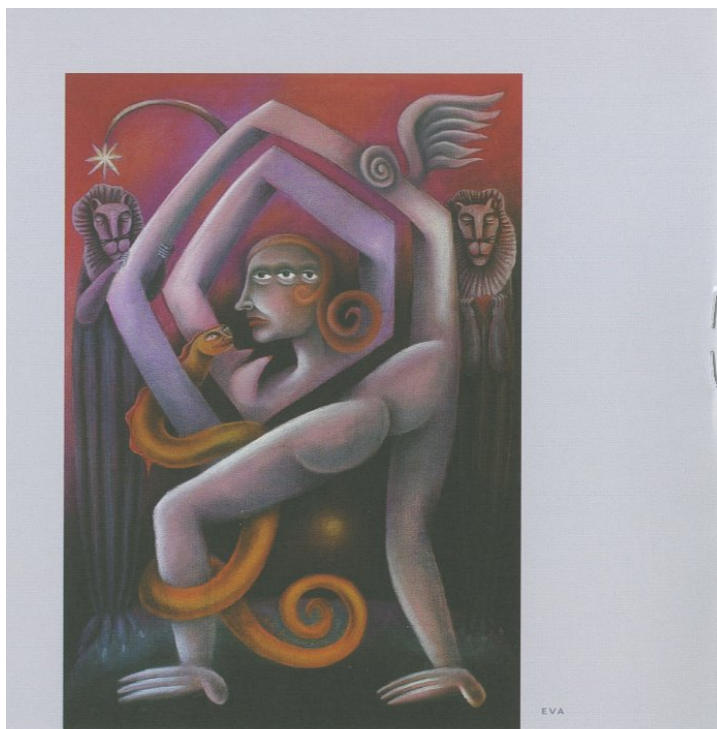
Ďalším okruhom popri maľbách, pasteloch, grafikách je aj komorný súbor **ILUSTRÁCIÍ** pre deti. Tento talentovaný autor sa prezentuje výrazne farebne a plošne ponímanou ilustráciou, ktorá svojim charakterom sympaticky korešponduje s duchom malého respondenta a komunikuje s ním na rovnocennej úrovni. Autorom zámerne štylizované a deformované figúrky dodávajú výjavom istú dávku humoru až grotesknosti. Ich povaha však vyžaruje mierumilovnosť, hravosť, pokoj a harmóniu. Autor s plochou a farbou narába veľkoryso, jeho kompozície sú založené na kontraste farebných prázdnych plôch a na druhej strane sústredení znakových a dejových prvkov do skupín, čím často dosahuje istý stupeň dekoratívnosti. Ilustráciami ku knihe **KRIŠTOF MEDZI PRVKOMI** sa prezentoval na Bienále ilustrácií Bratislava 1997 a máme možnosť ich vzhliadnuť aj na tejto výstave. Na BIB 2003 predstavuje ilustrácie z dvoch kníh pre deti **MINKA A PVŽAMINKA** a **O MALOM TUČNOM DIEVČATKU**.

Knižnú tvorbu dopĺňujú i **PEROKRESBY** k publikácii aforizmov a parabol Marka Orla „*In c'est la vie*“. Sú to prevažne čiernobiele, jemne v hnedom tóne kolorované vtipné obrazové pandanty k aforizmom. Prevažne ide o figurálne výjavy pod prizmom čitateľného humoru „šmrncnutého“ aj do názvov odrážajúcich evidentne prvoplánovú podstatu myšlienky. „*Samá ruka, samá noha*“, „*V kútiku duše*“, „*Dlhé vedenie*“, „*Slepá láska*“, „*Zdochol pes*“ sú prirodzenou súčasťou ilustrácie i slova.

Andrej Augustín napriek svojej širokospektrálnej tvorbe, predovšetkým svoju tvorivú invenciu a energiu vpletá trpezlivo do farebných veľkoplošných textílií - **TAPISÉRIÍ**, ak chcete - kobercov. Jeho druhým domovom sa mu stal postupne ateliér **ARTTEX**, kde z vlny ručne pomocou špeciálneho stroja bodaním a šitím dosahuje mimoriadne pôsobivý efekt závesných textílií. V nich skĺbil, sústredil a prehodnotil všetky motívy, symbolické, myšlienkové pociťové i formálne, do nich votkal sviežu farebnosť a úsmevný výraz. „*Anjeli v kúpeľni*“, „*Chodiaca ryba*“, „*Anička*“, „*Patrón-pardón*“, „*V posteli je najlepší*“ sú iba selekciou veľkej kolekcie tapisérií, ktorou disponuje.

Tvorba Andreja Augustína je prejavom krehká a významovo silná, je intuitívne harmonická, skúsenostne múdra, hravo vtipná a nonšalantne preložená náhodným i zámerným naivizmom. Upozorňuje nás prirodzene a nevtieravo na všetky malé i veľké životné peknúčka. Pokúsme sa aspoň na chvíľu spolu s autorom, imaginárne „namotať“ na jeho optimistické pociťové „klbko“, pokúsme sa „vpliesť“ do svojich duší kúsok Andrejovho peknúčka. A...**NEPÁRAJTE, PROSÍM!**

BARBARA BRATHOVÁ



(for A. A. from B. B.)

When I met Andrej Augustin before preparation of his exhibition for a cup of coffee in a stylish Bratislava coffee shop, my first question was what would be a name of the exhibition, which he wants to present at Michalský dvor (Michael's yard). In the moment when he told me the title of the exhibition "*Undoing of beauty*" I immediately knew that I'm looking forward to the preparation of it. Seemingly poetic and playful name, free of conventions and official expressions, in spite of its spontaneity and creativity, evocated in me something nostalgic and melancholic and in the same time very sincere. Each one of us carries inside a kind of beauty and everybody meets the beauty in the life but it is not often. And in spite of that it's typical that we often consciously and subconsciously undo them. In this sense linearly thread after thread, cotton thread after cotton thread, idea after idea reflects an express substance of Andrej Augustin work. The author's and our philosophy about how a beauty can easily and with our assistance be damaged, deformed, destroyed, simply undone, is concretely and imaginarily weaved into his paintings, illustrations and tapestries.

The work of Andrej Augustin is paradoxically (or distinctively) towards this kind of feelings especially optimistic. It emanates a great deal of positive energy, which is being discussed a lot in present times. Andrej creates the energy in his work, shares and distributes it among us. The Exposition "*Undoing of beauty*" includes several areas. The important place in it (and in the life of author) takes **MANDALA**.

Artist receives an inspiration from various cultures, not just Tibet and eastern religions but also Christianity and other influences deeply rooted in the tradition, history, mysticism and original substance of the mankind, man. In them he finds an intensive symbolism, but it has in his understanding selectively positive character. His mandala is square (just sporadically he allows a scene to plastically arise). It is drawn, it has exactly limited space, which is defined by its original shape and reflects a wide scale of bright colours. He fills linear shapes, closed circles by geometrical pictures, puts into them static figures, stylistic animals or decorative elements and snake's spirals. The priority is the meaning, and the message. A colour is evidently dominant phenomena, which is reflected in each kind of his creative handling. The foundation and substance is a sign, a symbol that carries in it-self a philosophy of the cycle of life, fatal truths pictured in spite of their seriousness with lightness, painted with brilliant performance and poetic presentation. "*Hexagram*" reflecting a balance of water and fire, "*Cock*" driving away demons of night, always rotating "*Wheel*" of eternity, half eagle half

lion - "*Griff*", but also mandala "*Hair*", "*Cherubim*", "*Pegas*", "*Sphinx*" "*Scarabeus*", "*Hermes*", "*Sun*", "*Snake*", "*Fish*", "*Elephant*" - a collection of twenty mandala expresses an inner world conscious and subconscious, hidden somewhere inside of us. With the collection of mandala corresponds with symbolic and fine art character the **GRAPHICS** (serigraphic) "*Mandragore*" and "*Snake*".

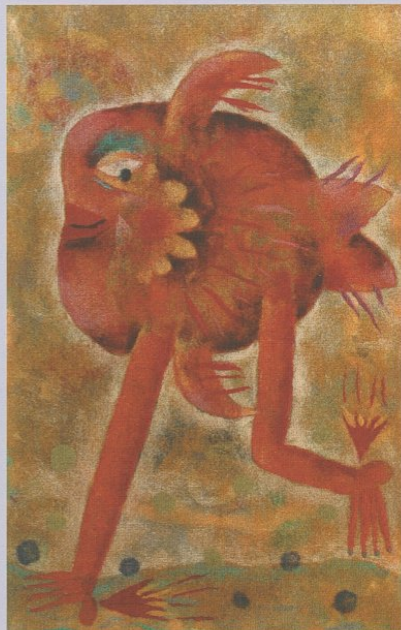
Although author uses often a technique of aquarelle, acryl, drawing by ink, combine techniques; at the exhibition he presents large surface **PASTELS**, whose colour is in contrast moderated and toned down. Figures appear from the area plastic as a block from decorative background. Massive "*Eve*" with double eyes and grotesque hat is "*the first lady*" of her "*Adam*". Green spiral that rotates forever, swallows little figures, tactfully, that are spontaneously popping out, absorbed in its "*annual rings*". This moment is typical for author - the composing of peripheral elements to the area, which creates kind of "background" from plant and zoomorphness fragments. They introduce an impression of secondary adding, which is evidently and without doubts present. Sometimes a head of a playful cat sticks out of the area, a fish with wings is curiously flying across the picture, another time and a snake walks by indifferently. Many times, the animals have a surprised and a bit infant looking expression. The artist puts them there spontaneously and coincidentally. These fictitious fantastic figures are a kind of tasteful "*jewellery*" which is sweet, funny and doesn't demand a priority place. They are often "*companions*" in the bathtub of bathing ladies, mainly squared. They also do not try to express themselves; they leave it to the feeling and observing of the perceptive. They don't pretend to be anything, they simply ARE. In the pictures even the composition seems random, it does not have any boundaries, the colour flows into infinite. Author breaks into pieces almost architectonic building of the figures, for the purpose of stylised final shape, which he puts together in the end together. He intentionally denies natural rules of figure and so it is not exceptional when figure has four hands or face with four eyes. Pictures explode into the spectrum of colour scale, author uses a distinct red, pink, blue, yellow, green, he keeps the colouring over lighted and bright, in another place, he tones it down without compromising.

Impulses for the creative invention come from everywhere, he is inspired by anything. Although he reaches for the ancient cultures, traditions and philosophical truths, in the first place it is life, usual everyday life with all nuances of the sad and funny experiences, where even seemingly unimportant feelings achieve greatness and weight of importance. Andrej creates spontaneously, he doesn't speculate and he is not under the burden of strict structures and the canon of the composition. His fine expression sprinkles from intuition and freedom. The painted picture results into such an expression. There is a hidden motto he goes by: why to search for complication in the art when the life itself is complicated enough?!

Next area besides paintings, pastels, and graphics is a chamber collection of **ILLUSTRATIONS** for children. This talented author presents himself mainly with colours and by squarely understood illustration, which by its character sympathetically corresponds with the spirit of the little respondent and communicates with him on equal level. Author intentionally stylises and deforms figures, which add to the scene a certain amount of humour and grotesqueness. But their nature emanates peacefulness, playfulness and calm harmony. Author is generous when he deals with area and colour. His compositions are based on the contrast of coloured empty areas and on the other side on concentration of feature's and action's elements into groups. In this way he reaches a certain level of decorativeness. He presented himself at the Biennial of Illustrations, Bratislava 1997 with the illustrations of book *KRISTOF AMONG PROTO-ZOON*. There is a possibility to see them at this exhibition. At BIB 2003 he introduces illustrations from two books for children *MINKA AND PYŽAMINKA*, and *ABOUT LITTLE FAT GIRL*. His book production is complemented by **PEN PICTURES** made for the publication of aphorisms and parables of Mark Orol "*In c'est la vie*". There are mostly black and white, gentle in brown tone coloured humorous pictorial pendants to aphorisms. Mainly there are figural expressions with "crazy" humour, which is reflected in the titles, which express the original idea. "*All hands and legs*", "*In the corner of the soul*", "*The long wiring*", "*Blind love*", "*Dog has died*", are natural part of the illustration and the words. Andrej Augustin in spite of his wide spectral creative production, first of all threads his creative invention and energy patiently into the coloured, wide area textile - **TAPESTRY** - or carpets. His second home became gradually atelier **ARTTEX**, where from wool, hand made with the help of special machine he reaches by threading and steady extraordinary impressive effect of hanged textiles. In them he linked together, concentrated and evaluated all motives, which consisted of symbols, thoughts, emotions and formally he treaded in a fresh colourfulness and humours expression. "*Angels in the bathroom*", "*Walking fish*" "*Anička*", "*Patrón-pardón*", "*It's best in bed*" are only selection of big collection of tapestries, which he handles.

The work of Andrej Augustin is brittle but strong in expression, it is intuitively harmonious, wise in experience, and playfully humorous covered by random and intentional naivism. It focuses our attention gently on all small and great beauties of life. So let's try at least for a while, together with the author to roll up on his optimistic and emotional "ball" and try "to interweave" to our souls a bit of Andrej's beauty. **AND LET US NOT UNDO, PLEASE!**

BARBARA BRATHOVÁ



CHODIACA
RYBA
WALKING
FISH

ADAM >>



Andrej Augustín

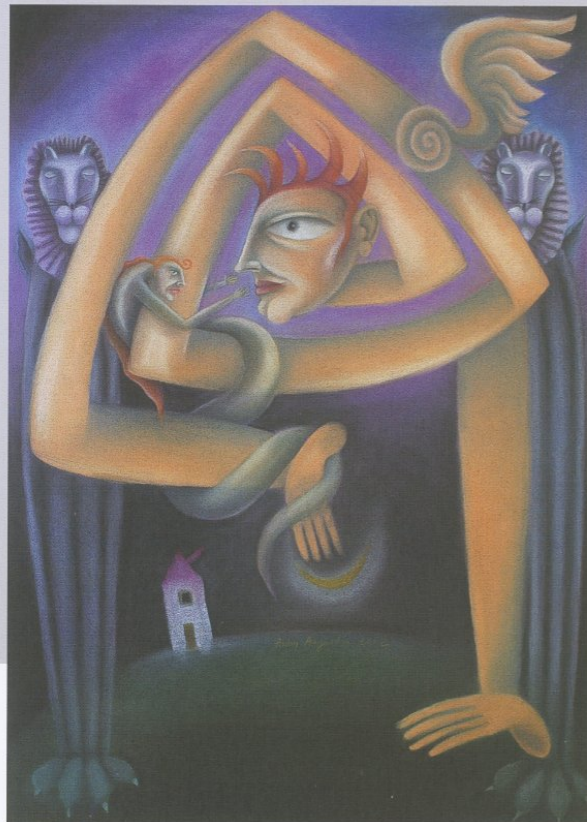
► VÝBER SAMOSTATNÝCH VÝSTAV:

- 1990 - Galéria Arpex, Bratislava
- 1991 - Galéria B, Bratislava
- 1992 - Galerie Citadela, Obecní dům, Praha
- 1994 - Galerie slovenského muzea, Uherské Hradiště
- 1996 - Kostel Nejsvětější trojice, Písek
- 1998 - Salmovský palác, Pražský hrad
- 1998 - Galerie Bohemica, Hannover
- 1999 - Galerie Marat, Bratislava
- 1999 - Galéria Veritas, Stuttgart
- 2001 - Galéria Michalský dvor, Bratislava
- 2002 - Galéria SPP, Bratislava
- 2003 - Galerie Černá labuť, Praha

► VÝBER SPOLOČNÝCH VÝSTAV:

- 1988 - Art of Today II., Budapešť
- 1990 - Výstavní salón, Bratislava
- 1990 - Výstava art-protisov, Veľvyslanectvo ČSFR, Washington, USA
- 1994 - IV. Triennale drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica
- 1996 - Umenie zo Slovenska, Fribourg, Švajčiarsko
- 1996 - Slovenské umenie na Montparnasse, Paríž
- 1997 - Biennale ilustrácií Bratislava
- 1999 - Slovenské umenie - New York, Toronto, Washington

Narodil sa 16. 04. 1964 v Bratislave. V rokoch 1979 - 83 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1989 absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (oddelenie propagačnej grafiky a plagátu). Vo svojej umeleckej tvorbe sa prevažne venuje tapisérii, maľbe, pastelom, grafike, ilustrácii, ako aj maľbe na keramiku a sklo. Za svoju tvorbu získal Cenu Ministerstva telekomunikácií a pôšt za návrh známky v Tokiu (Japonsko) v roku 1991 a Druhú Cenu na medzinárodnej výstave voľnej grafiky v Havířove v roku 1992. Po dlhšom umeleckom pobyte v Prahe (1994 - 2001), kde sa v rokoch 2000/2001 spolu s manželkou stal majiteľom Galérie Enky-benyky, sa vrátil opäť do Bratislavy, kde v súčasnosti žije a tvorí.



► SELECTION OF EXHIBITIONS:

He was born on April 16th, 1964. He studied at the high school of Industrial Art in Bratislava in years 1979 - 1983. In 1989 he graduated at Academy of Industrial Art in Prague (at the department of promotional graphics and posters). In his creative work he produces mainly tapestry, painting, pastels, graphics, illustrations and paintings on ceramics and glass. He won Award of Ministry of telecommunications and post offices for the design, (a suggestion and a sketch) of a stamp in Tokyo (Japan) and Second Prize at the International exhibition of free graphics in Havířov 1992. After longer artistic stay in Prague (1994 - 2001), where he with his wife became an owner of the Gallery Enky-benyky, he returned back to Bratislava. He lives here and produces art.

- 1990 - Gallery Arpex, Bratislava
- 1991 - Gallery B, Bratislava
- 1992 - Gallery Citadela, Obecní dům, Prague
- 1994 - Gallery of Slovakia museum, Uherské Hradiště
- 1996 - A Church of the holiest Trinity, Písek
- 1998 - Salmovský palace, Prague Castle
- 1998 - Gallery Bohemica, Hannover
- 1999 - Marat Art Gallery, Bratislava
- 1999 - Gallery Veritas, Stuttgart
- 2001 - Gallery Michalský dvor, Bratislava
- 2002 - Gallery SPP, Bratislava
- 2003 - Gallery, Black Swan, Prague

► SELECTION OF COMMON EXHIBITIONS:

- 1988 - Art of Today II., Budapest
- 1990 - Show saloon, Bratislava
- 1990 - Exhibition of tapestries, Embassy of ČSFR, Washington, USA
- 1994 - IV. Triennial of small plastics and paintings, Banská Štiavnica
- 1996 - Art from Slovakia, Fribourg, Switzerland
- 1996 - Slovak Art at Montparnasse, Paris
- 1997 - Biennial of illustrations Bratislava
- 1999 - Slovak Art - New York, Toronto, Washington