

Roman Zuzuk: Der schmunzelnde Maler aus dem Osten

Roman Zuzuks Bilder erfreuen den Betrachter, jedoch nicht vordergründig durch Schönheit. Seine Bilder sind wie alte Freunde: Es ist uns egal, ob sie Perfekt aussehen, aber wir lieben es, ihnen zuzuhören. Zuzuk ist nicht an der Schaffung von Schönheit als Selbstzweck interessiert, Grundlage seiner Kunst ist die Notwendigkeit, direkt mit dem Betrachter zu kommunizieren. Seine Bilder erzählen Geschichten, einige sind komisch, andere exzentrisch oder lyrisch, aber sie entstammen immer unserem eigenen Leben und wenn wir ihnen zuhören, fühlen wir uns besser.

Die Werke Roman Zuzuks sind von vielen Quellen inspiriert. Seine Kunst vereint das Alltägliche mit dem Außergewöhnlichen, das Ländliche mit dem Städtischen, die Wirklichkeit mit der Fantasie. Das Ergebnis ist kein eklektisches Gewirr, sondern eine ausgewogene künstlerische Vision, die sich auf den Menschen konzentriert, jenes merkwürdige Wesen mit oft sonderbaren Vorurteilen, Gefühlen und Träumen.

Roman Zuzuks Werke haben einen naiven Unterton: Die Art, wie er kühn Farben verwendet, Proportion verfremdet und weitere abstrakte Effekte benutzt, fördern das Kind in uns zu Tage. Zuzuks persönlicher Hintergrund und besonders die Erinnerung an seine Kindheit haben großen Einfluss auf seinen Stil. Er wurde in der kleinen ukrainischen Stadt Selec geboren, in einer ländlich en armen Umgebung, aber gerade diese Umgebung stattete ihn mit jener Sensibilität und dem Humor aus die sich nur unter solchen Bedingungen entwickeln können. Früh schon begann er die ihn umgebende Natur zu malen: Seine ersten Modelle waren Tiere auf der Weide, Hennen im Hinterhof und Vogelschwärme über seinem Kopf. Aber wie die meisten modernen Meister erreichte Zuzuk die primitivistische Abstraktion nur durch ein strenges klassisches Studium. Er machte seinen Abschluss an der renommierten Kunsthochschule in Kiew, wo er eine anspruchsvolle Maltechnik erlernte.

Zu Beginn der neunziger Jahre kam Roman Zuzuk als Reifer Maler nach Prag. Zahlreiche Ausstellungen in Galerien in ganz Europa folgten und Zuzuks Werke zogen Sammler aus der ganzen Welt an.

Was ist an Roman Zuzuks Bildern so anziehend? Vielleicht ist es die Mischung aus religiösen Symbolismus mit einem heidnischen Interesse an Tieren und Fabelwesen. In dem er menschliche und tierische Formen gegeneinander spiegelt, karikiert er das menschliche Streben nach Kultiviertheit und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unabwägbarkeiten des Schicksals. Seine Bilder erzählen moderne Fabeln, die nicht didaktisch sind, sondern individuelle Interpretationen zulassen.

Ein weiterer interessanter Aspekt in Zuzuks Werk ist die Art, wie er mit Ort und Zeit umgeht. Beide Dimensionen sind in uns - und er meint es wörtlich. Viele seiner Figuren haben Landschaften in ihrem Körper oder tragen mit sich Erinnerung an Orte, wo sie gewesen waren (wie z.B. "Der Emigrant") und Träume von zukünftigen Bestimmungen. Die Zeit wird direkt eingefangen in den Figuren voller Uhren, aber sie ist auch gegenwärtig in der fließenden Bewegung von Fischen, Vögeln und anderen Tieren.

Der vielleicht erfreulichste Aspekt von Zuzuks Kunst ist das dynamische Gefühl für das reale Leben, das sie erzeugt. In Roman Zuzuks Bildern lachen die Leute, trinken, streiten, machen Musik. Mit einem ironischen, aber sympathischen Humor verherrlicht der Künstler unser ambivalentes Leben, aber er karikiert auch gleichzeitig die Torheit, die der menschlichen Natur innewohnt.

Veselin Vačkov

Roman Zuzuk: A Laughing Master from the East

Roman Zuzuk's pictures please people. But not with beauty. His paintings are like old friends: we do not care whether their looks are perfect, but we love listening to them talking. In fact, Zuzuk is not at all involved in the creation of beauty as an end in itself. Basic to his art is the need to communicate directly with the viewer. His pictures tell stories. Some of them are comic, others eccentric or lyrical, but they always come from our own lives and listening to them makes us feeling better.

The works of Roman Zuzuk have multiple sources of inspiration. His art brings together everyday and extraordinary, rural and urban, past and present, reality and fantasy. The final result is not an eclectic maze, but a balanced artistic vision focused on men - those funny creatures with their strange upbringing, prejudices, feelings and dreams.

Roman Zuzuk's works have naive overtones in them: his use of bold colours, disturbed proportions and other anti-naturalistic effects bring out the child in us all. It is indeed Zuzuk's background and especially his memories of childhood that exert strong influence on his style. He was born in the small Ukrainian village of Selec in a household poor in material things. Yet, the rural life style of his community endowed him with sensitivity and sense of humour that cannot be raised in other conditions. At a young age, he started drawing from nature: his first models were cows at pasture, hens in the back yard, flocks of geese flying overhead. But like most modern masters, Zuzuk arrived at primitivist abstraction only through a rigorous classical training. He graduated from the prestigious Kiev Academy of Fine Arts, where he mastered a sophisticated painting technique.

In the early nineties, Roman Zuzuk moved to Prague as an already accomplished painter. To the booming Czech capital, he brought his boldly coloured and refreshingly direct paintings with laughable figures that talk to the viewer in their outlandish language. Numerous exhibitions followed in galleries around Europe and Zuzuk's works attracted collectors from the whole world.

What is so appealing about Zuzuk's paintings? Perhaps it is the mixture of religious symbolism with a pagan interest in animals and monsters. Through his mirroring of human and bestial forms Zuzuk satirises human pretensions to refinement and draws attention to the topsy-turvy nature of destiny. His paintings tell modern fables which are not didactic, but rather open to individual interpretation.

Other striking feature of Zuzuk's art is the expressive way he deal with place and time. Both dimensions are in us; and he means it literally. Many of his figures have landscapes painted in their bodies or they literally bear with them memories of places where they have been (take for example his 'Emigrant') and dreams of future destinations. Time is captured most directly in the figures full of watches, but it is also present in the fluids of fish, birds or other animals.

Perhaps the most delightful aspect of Zuzuk's art is the vibrant sense of real life that it creates. In Zuzuk's paintings, people laugh, drink, argue, play music. With a wry, yet sympathetic humour, the artist celebrates our paradoxical life and in the same time satirises the folly inherent to human nature.

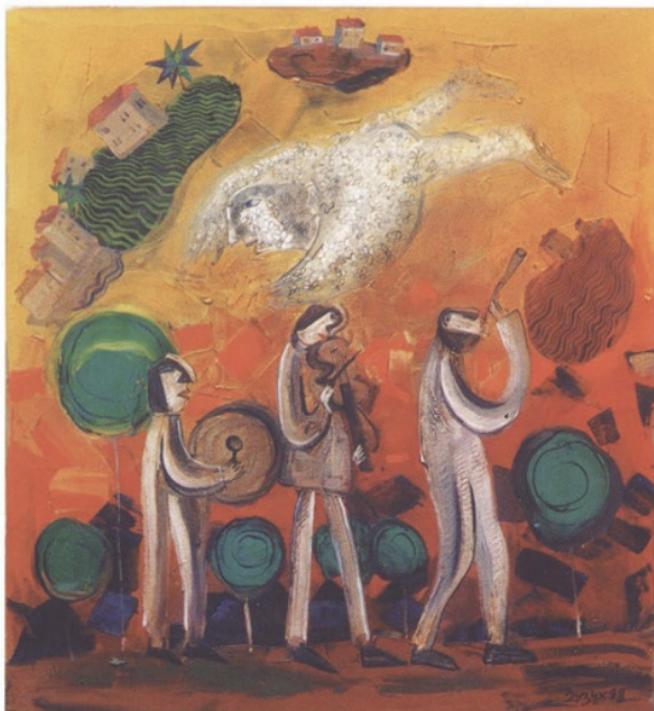
Veselin Vačkov

Emigrant, water colour on paper, 40 x 50
Emigrant, aquarell, 40 x 50

Parade II., Öl auf Leinwand, 130 x 140
Parade II, oil on canvas, 130 x 140

Musikanten, Öl auf Leinwand, 90 x 120
Musicians, oil on canvas, 90 x 120

Ende der Gefühle, Öl auf Leinwand, 80 x 80
End of Feelings, oil on canvas, 80 x 80

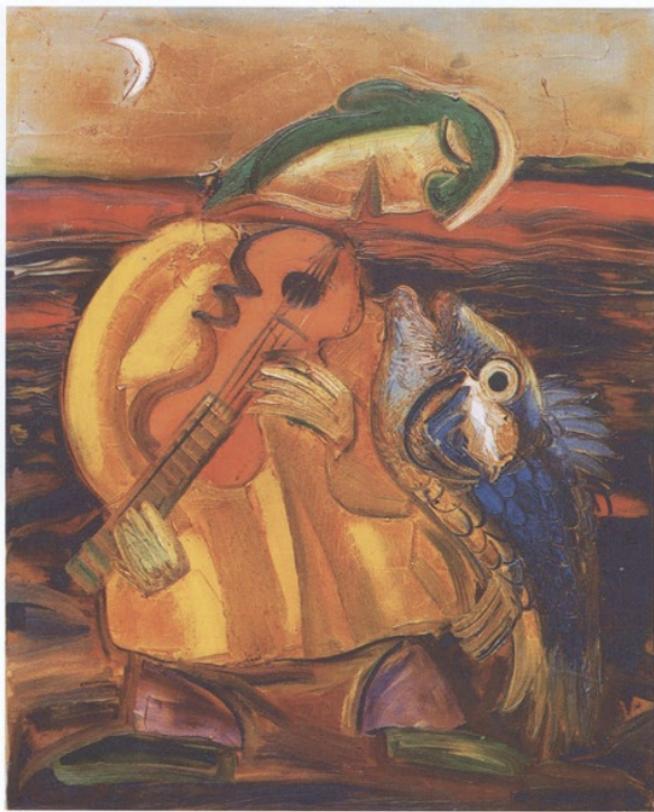

Morgenspaziergang, aquarell, 80 x 60
Morning Walk, water colour on paper, 80 x 60

Begegnung, aquarell, 80 x 60

Encounter, water colour on paper, 80 x 60

Serenade, Öl auf Leinwand, 85 x 105
Serenade, oil on canvas, 85 x 105

Südländer, Öl auf Leinwand, 95 x 85
Southerner, oil on canvas, 95 x 85

Idylle, Öl auf Leinwand, 85 x 95
Idylle, oil on canvas, 85 x 95

Drei verschiedene Schickgüle, Öl auf Leinwand, 130 x 150
Three different fates, oil on canvas, 130 x 150

Der Harmoniker, Öl auf Leinwand, 115x 130

The Harmonist, oil on canvas, 115x 130

der Flug der Gedanken, Öl auf Leinwand, 120 x 180
the flight of thoughts, oil on canvas, 120 x 180

Harmonie, Öl auf Leinwand, 130 x 130
Harmony, oil on canvas, 130 x 130

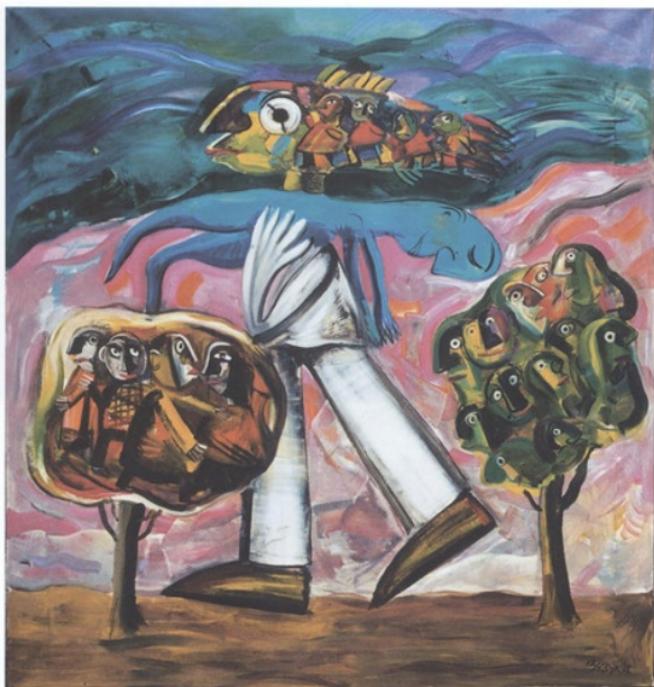
Veränderung, Öl auf Leinwand, 120 x 90
Change, oil on canvas, 120 x 90

Himmliche Spaziergänger, Öl auf Leinwand, 320 x 180
Heavenly Walkers, oil on canvas, 320 x 180

Traum, Öl auf Leinwand, 320 x 180
Dream, oil on canvas, 320 x 180

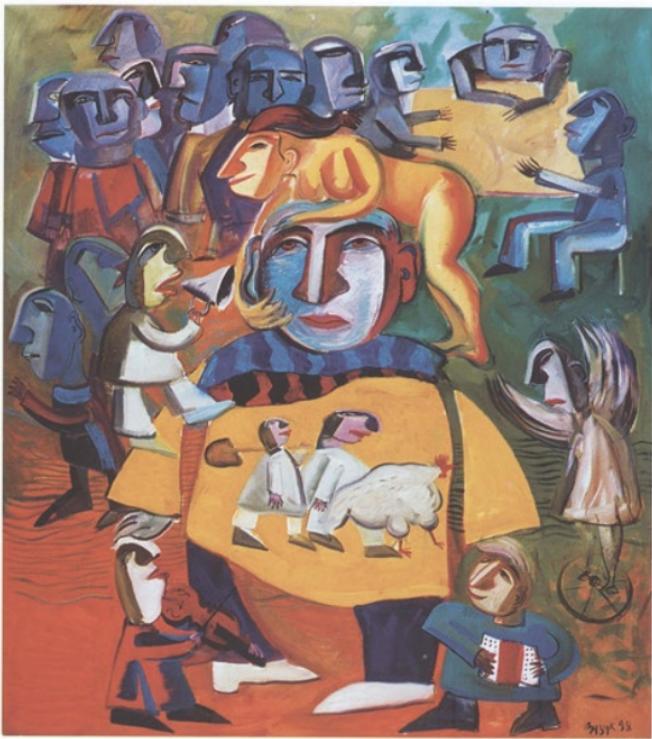
Metamorphose, Öl auf Leinwand, 180 x 200
Metamorphoses, oil on canvas, 180 x 200

Gespräch, Öl auf Leinwand, 110 x 80
Talk, oil on canvas, 110 x 80

Schwierige Zeiten, Öl auf Leinwand, 90 x 140
Complicated Times, oil on canvas, 90 x 140

Beschäftiges Leben, Öl auf Leinwand, 160 x 180
Busy Life, oil on canvas, 160 x 180

Drei Engel, Öl auf Leinwand, 85 x 85
Three Angels, oil on canvas, 85 x 85

Einfaches Leben, Öl auf Leinwand, 120 x 90
Ordinary Life, oil on canvas, 120 x 90

Auseinandersetzung, Öl auf Leinwand, 150 x 130
Dispute, oil on canvas, 150 x 130

Tanz, Öl auf Leinwand, 120 x 90
Dance, oil on canvas, 120 x 90

Blickkontakt, Öl auf Leinwand, 90 x 90
Eye Contact, oil on canvas, 90 x 90

die Verabschiedung, akvarell, 120 x 140

Farewell, akvarell, 120 x 140

