

PORTFOLIO

Hynek Bařák

ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno a příjmení: MgA. Hynek Bařák, DiS.

Email: barahyr@email.cz

Datum narození: 28. 4. 1990

Vzdělání:

2006 – 2010 SUPŠ Uherské Hradiště, ateliér Užitá malba
(Ak. Mal. Miroslav Malina)

2010 – 2012 SUPŠ Uherské Hradiště, ateliér Průmyslový design
(Ak. Soch. Vojtěch Anderle)

2012 – 2016 FaVU, VUT Brno, ateliér malířství III, bakalářské studium
(Prof. MgA. Petr Kvíčala)

2016 – 2018 FaVU, VUT Brno, ateliér malířství III, magisterské studium
(Prof. MgA. Petr Kvíčala)

2018 – 2021 VOŠ restaurátorská Brno, Obor konzervování a restaurování
malby a dekorativních technik (Ak. Mal. Jan Knorr)

Výstavy:

Kolektivní:

2010 – Výstava maturantů, Slovácká galerie, Uherské Hradiště

2012 – Podchod pod hlavním nádražím, kolektivní výstava Brno×Barcelona, Galerie Myšina, Brno

2012 – Výstava S-Flux, Dům pánů z Kunštátu, výstavy ateliérů FaVU VUT, Brno

2013 – Kolektivní výstava Dva ptáci+ , divadlo Reduta, Brno

2013 – Workshop ateliéru s obyvateli Broumovska, Broumov

2013 – Kolektivní výstava fotografií a obrazů, Informační centrum Kohútka, Nový Hrozenkov

2013 – Kolektivní výstava ateliéru Místo obrazu – Galerie Aula, Brno

2013 – Workshop Fakulty Architektury – Pavilon Nevidomých, Fakulta Architektury, Brno

2014 – Workshop se studenty Fakulty Architektury – Místo Setkávání, Broumov

2014 – Workshop malířských ateliérů – Práce, Banská Štiavnica

2014 – Kolektivní výstava – Galerie Aula, Brno

2015 – Výstava ateliéru AM3 – Malý formát – Městské divadlo Brno, Brno

2015 – Kolektivní sidespecific výstava ateliérů POKOJE IV, Praha

2015 – Kolektivní výstava - „Galerie Miloše Zemana“, atelier Environmentu, FaVU, Brno

2016 – Výstava obrazů v rámci kulturní akce – Suchý dok, Vsetín

2016 – Attack Me! Bařák, Kůrka, společná výstava - Galerie Podlaha, Ostrava

2017 – Výstava obrazů v rámci kulturní akce, Klub Desert, Brno
 2017 – Absinth, soutěžní, společná výstava, Klub Desert, Brno
 2018 – Festival Nultá generace, Jihlava
 2018 – Na viděnou!, výstava diplomantů 2018, Dům umění – Dům pánů z Kunštátu, Brno
 2019 – 2020 – We Contemporary, Topičův salon, Praha, Spivakovska ART:EGO, Kyjev
 2021 – Seriál Hlava Medúzy, obrazy zapůjčeny Českou Televizí k natáčení 1. dílu, Brno
 2021 – Uměním za obnovu Bečvy, společná aukční výstava, galerie Prostor, Valašské Meziříčí
 2021 – Valašská kooperace, Památník Antonína Strnadla, Nový Hrozenkov
 2022 – Art Against War, společná výstava, Místogalerie - Dům skleněná louka, Brno
 2022 – Aukce v rámci festivalu Open Studios ArtHub, Brno
 2023 - Výstava v rámci festivalu Bezmez, Kulturní středisko Dóza, Malá sýpka, Velké Meziříčí
 2023 - Výstava v rámci symposia Všude rajče (FaVU 30), Distillery, Brno
 2023 - Výstava v rámci Dnů otevřených ateliérů na jižní Moravě (DOA), galerie Konvent, Mikulov
 2023 - Burzovní výstava v rámci festivalu Art Tour Festival, Zlín
 2023 - Myslivecký realismus Vol. 2, společná výstava, galerie Portheimka pod záštitou The Chemistry Gallery, Praha
 2024 - Hynek Bařák & Ondřej Horák, společná výstava obrazů, Galerie Jeffa Kratochvíla, Městské divadlo Brno, Brno
 2024 – Aukční výstava - Dobrá aukce Diakonie ČCE, Galerie U Betlémské kaple, Praha

Samostatné:

2015 – Three Years, výstava obrazů a kreseb, Klub Vesmír, Vsetín
 2016 – Bottom Layers, výstava obrazů, Klub Duckbar, Brno
 2017 – V kufru, výstava v rámci kulturní akce, Valaška, Valašské Klobouky
 2017 – V kufru II, výstava v rámci kulturní open air akce, Tichov
 2018 – Selection, výstava obrazů, Klub Duckbar, Brno
 2018 – Layering, výstava obrazů, divadelní studio Paradox, Brno
 2019 – Výstava obrazů, Café Andini, Brno
 2019 – Armoring, výstava obrazů, galerie StartArt, Brno
 2021 – Recyklace, výstava obrazů, Kafara, Brno
 2023 – Recyklace Vol. II, výstava obrazů, Ponava, Brno
 2023 - Interpretace varhanní hudby, výstava obrazů, galerie Konvent, Mikulov
 2023 - Výstava obrazů a kreseb, Hospůdka U Jelena, Brno
 2025 - Dekáda, výstava obrazů, Klub 29 - Malá scéna Divadla 29, Pardubice

Hynek Bařák (1990) je absolventem malířského ateliéru Malby III u Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického a Vyšší odborné školy Restaurátorské v Brně.

Tvorba Hynka Bařáka se vyznačuje prolínáním realistických figurálních motivů a vrstvené barevné ornamentálnosti, kterou jsou formáty propojeny v kompaktně zpracovanou plochu. Ve své tvorbě je velmi inspirován starověkem a středověkem, který má velký vliv na jeho tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímá, a provází ho prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské zbroje, středověké artefakty a motivy, které jsou zásadní a i takové základní kameny jeho tvorby. Zbrojí je fascinován pro svou v pozdějším období středověku technickou dokonalost, zdobnost a majestátnost. Vlastně zbroj už neplnila jen funkci ochrannou, ale i reprezentativní, a můžeme ji považovat za samotné umělecké dílo, sochu. Vizualně tedy čerpá převážně z historických inspirací, které se mimo jiné, v jeho tvorbě projevuje ornamentálním, dramatickým rukopisem nebo historizujícími parafrázemi. V pozdějších dílech se už od realistických námětů částečně odklání a inklinuje převážně k uvolněnějším projevům specifickým výraznou lineární abstrakcí, kde se inspiroval varhanní hudbou, jakožto jeho dalším stěžejním tématem. Jeho tvorbu jednotí specifický vizuální jazyk zakládající se na strukturálních tazích štětcem, které do sebe prolnuté tvoří celistvou mozaiku.

Hynek Bařák volně experimentuje s různými technikami vrstvenými přes sebe. Nemůžeme opomenout jeho recyklování starších, nalezených nebo vyhozených obrazů. Zde pracuje formou koláže. Recyklované práce jsou rozřezané na pásy, náhodně poskládané a přizpůsobené aktuálnímu rukopisu. Umělec se je tedy rozhodl zakomponovat do nových děl, které můžeme interpretovat časosběrně. Nové dílo tak nese známky minulosti, kdy umožnilo starým pracím dát „nový život“ a proniknout do současnosti. Tímto způsobem vzniká sediment různých interpretačních vrstev, které mluví jedna přes druhou. Vytváří tak proměnný, ale zároveň kompaktní celek, s nezaměnitelným vizuálním rukopisem. Dlouhodobě se Hynek Bařák zabývá cyklicky úzkým okruhem témat, která jsou mezi sebou nějakým způsobem propojena a která skrze osobitý styl neustále upcykluje.

V současné době se zabývá tématem schopnosti zvířat se maskovat v přírodě tzv. kamufláže či mimikry. V na první pohled abstraktních obrazech se po pečlivějším zkoumání objevují různá stylizovaná zvířata, která záměrně ukrývá ve změti abstraktních lineárních tahů a nechává diváka tápat a zkouší jeho představivost, aneb najdi si svoje zvíře. Slovo mimikry použili poprvé William Kirby a William Spence v roce 1817 ve svém díle Introduction to Entomology a označili jím právě jev, kdy se hmyz podobá částem rostlin. Od té doby však slovo mimikry nabylo mnohem širšího významu. Slovo mimeze pochází z řeckého výrazu mimesis, což znamená napodobení. Mimikry v umění můžeme chápat v několika rovinách – od napodobování přírody až po konceptuální roviny skrytí, maskování nebo přizpůsobení se. V přírodě jsou mimikry strategií přežití – zvířata se skrývají nebo napodobují okolí. V umění to může být vizuální hra se schováváním – zvíře nebo objekt splývá s pozadím, zánik formy – pozorovatel musí aktivně hledat, co vlastně na obraze je, optické iluze – využití barev a struktur pro záměrné „klamání“ oka.

Mimikry v umění nejsou jen o samotném napodobování, ale představují komplexní způsob, jak reinterpretovat realitu, zpochybňovat naše smysly a odhalovat skryté vrstvy významu. Ať už prostřednictvím vizuálních triků, konceptuálních narážek nebo digitálních inovací, které

stimulují divákovo vnímání a vyvolávají hlubší otázky o identitě a realitě.

I zde se mohou objevit fragmenty z dřívější tvorby, například zbroje, varhanních píšťal, zubů či run. Neustále se objevuje směs figurálních či zvířecích motivů, mystických, převážně severských artefaktů, znaků, písma, recyklativních tendencí, které ve vrstvené malbě přechází v obsedantní abstrakci.

Práce s tématem mimikry ve vlastní tvorbě je o balancování mezi tím, co je viditelné a co se skrývá. Jde o hru s identitou, vnímáním a kontextem, kde se můžeme pohybovat mezi naprostou literalitou a abstraktním pojetím.

Paralelně Hynek Bařák pracuje také na sérii **PuzzleRecyclation**. Vychází z autorovy dlouhodobé práce s recyklací nalezených, vyhozených či levně získaných obrazů a rozvíjí témata apropiace, dekonstrukce a iluze. Autor cíleně vyhledává puzzle s reprodukcemi známých uměleckých děl, které obvykle pocházejí z bazarů a nesou znaky používání – včetně chybějících dílků. Proces začíná složením celého obrazu (nejčastěji minimálně 1000 dílků), načež jsou puzzle opět rozloženy a jednotlivé části nalepeny na plátno s odstupem 1–2 cm. Vzniká tak nový vizuální celek, který osciluje mezi abstrakcí a figurací: původní reprodukce zůstává ukrytá, ale zároveň je zřetelně přítomná. Posuny a mezery mezi dílky narušují iluzi celistvosti a odkrývají samotný mechanismus reprodukce.

Celek je nakonec sjednocen autorskou kresbou, která obraz transformuje a zároveň stvrzuje jeho novou podobu. Chybějící dílky se stávají impulzem k doplnění, k intervenci, k zpochybnění představy „dokončeného“ obrazu.

PuzzleRecyclation tak funguje jako hra i kritický komentář: problematizuje hranici mezi originálem a reprodukcí, mezi masovou zábavou a uměním, mezi řádem a chaosem. Vytváří prostor, kde se vizuální paměť diváka střetává s novou interpretací a kde absence může být stejně podstatná jako přítomnost.

Puzzle samy o sobě představují *masovou reprodukci umění*, kterou lidé skládají jako hru – často v domácím prostředí, v úplně jiném kontextu, než byl původní obraz zamýšlen. Tyto reprodukce navíc bývají komodifikované do zábavného předmětu.

Rozkládáním a posunem dílků autor dekonstruuje iluzi jednotného obrazu a odkrývá jeho „mechaniku“ – puzzle se promění v síť pixelů, která zároveň znejasňuje originál i odkazuje na digitální fragmentaci.

Sjednocující kresba funguje jako gesto autora, který celý proces znovu stmeluje, čímž vytváří nový „obraz o obraze“ – mezi abstrakcí a čitelností, mezi hrou a vážným výtvarným gestem.

Chybějící dílky přidávají moment ztráty, absence a improvizace – narušují dokonalou iluzi reprodukce a nutí hledat výtvarné řešení, čímž se z práce stává zároveň dialog se samotným médiem puzzle i s tím, co znamená „dokončený“ obraz.

Obě série spojuje autorův dlouhodobý zájem o iluzi, maskování a klamání oka. V *Mimikry / Camouflage* pracuje se zvířaty, která se rozpouštějí v prostředí a divák je musí aktivně „hledat“. Abstrakce se tu střetává s realistickým detailem a obraz se stává vizuální hádankou – paralelou k přírodním strategiím kamufláže.

V projektu *PuzzleRecyclation* se princip iluze objevuje na poli kulturní paměti a reprodukce. Autor cíleně využívá puzzle s reprodukcemi známých obrazů, které rozkládá, posouvá a znovu skládá do fragmentované podoby. Výsledný celek osciluje mezi abstrakcí a figurací, mezi přítomností a absencí „originálu“. Klam se tu rodí z narušené celistvosti, z chybějících dílků i z autorovy kresby, která obraz sjednocuje a transformuje.

Oba cykly tak propojuje hra se zrakem diváka – se schopností vidět, nevidět, domýšlet a rekonstruovat. Maskování, iluze a zpochybnění zřejmého se stávají nástrojem, jak zkoumat vztah mezi přírodou a kulturou, originálem a reprodukcí, realitou a její vizuální interpretací.

Autor žije a pracuje střídavě v Brně a na Valašsku.

<https://www.instagram.com/hynek.barak/>

<https://www.saatchiart.com/en-cz/barahyr>

<https://www.facebook.com/hynek.barak.arts>

<https://databaze.openstudios.cz/umelci/hynek-barak>

1. Nervous Animal Scene, kombinovaná technika na plátně, 60x80cm, 2025

2. Beaver & Cassowary, kombinovaná technika na plátně, 40x50cm, 2025

3. Sea Depth (Mini Version), kombinovaná technika na plátně, 80x21cm, 2025

4. Desert (Mini Version), kombinovaná technika na plátně, 90x20cm, 2025

5. Toundra (Mini Version), kombinovaná technika na plátně, 90x20cm, 2025

6. Jungle On Fire (Mini Version), kombinovaná technika na plátně, 120x30cm, 2025

7. Jungle (Mini Version), kombinovaná technika na plátně, 120x25cm, 2025

8. Desert, olej na plátně, 200x125cm, 2024

9. Feeder, akryl na plátně, 150x105cm, 2023

10. A Gamekeeper On A Chariot With A Sled Of Boars, olej na plátně, 220x150cm, 2023

11. Toundra, olej na plátně, 200x125cm, 2023

12. Jungle On Fire, olej na plátně, 200x125cm, 2023

13. Jungle, olej na plátně, 200x125cm, 2023

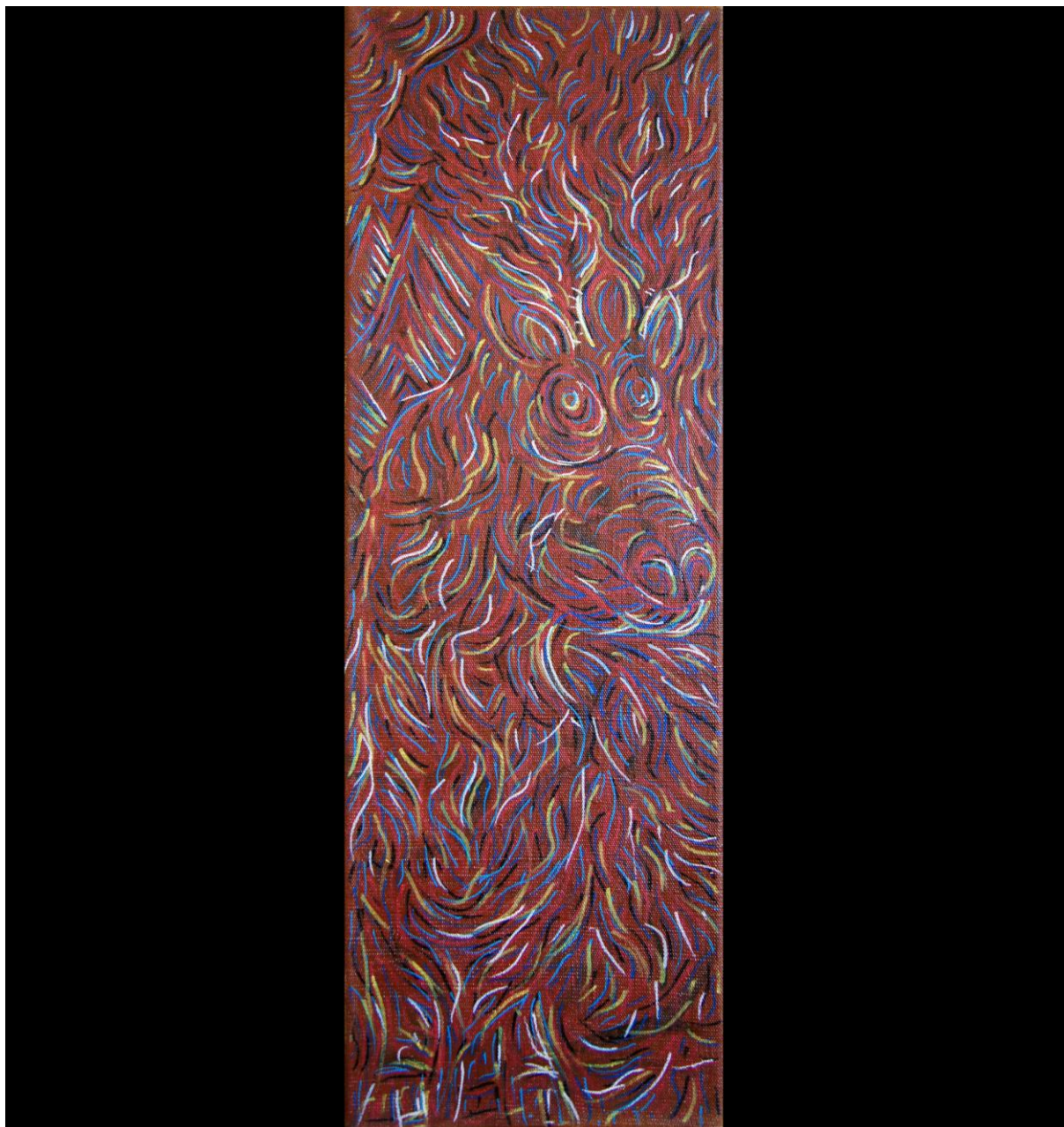
14. Snakes-Ouroboros, kombinovaná technika na desce, 135,5x36cm, 2023

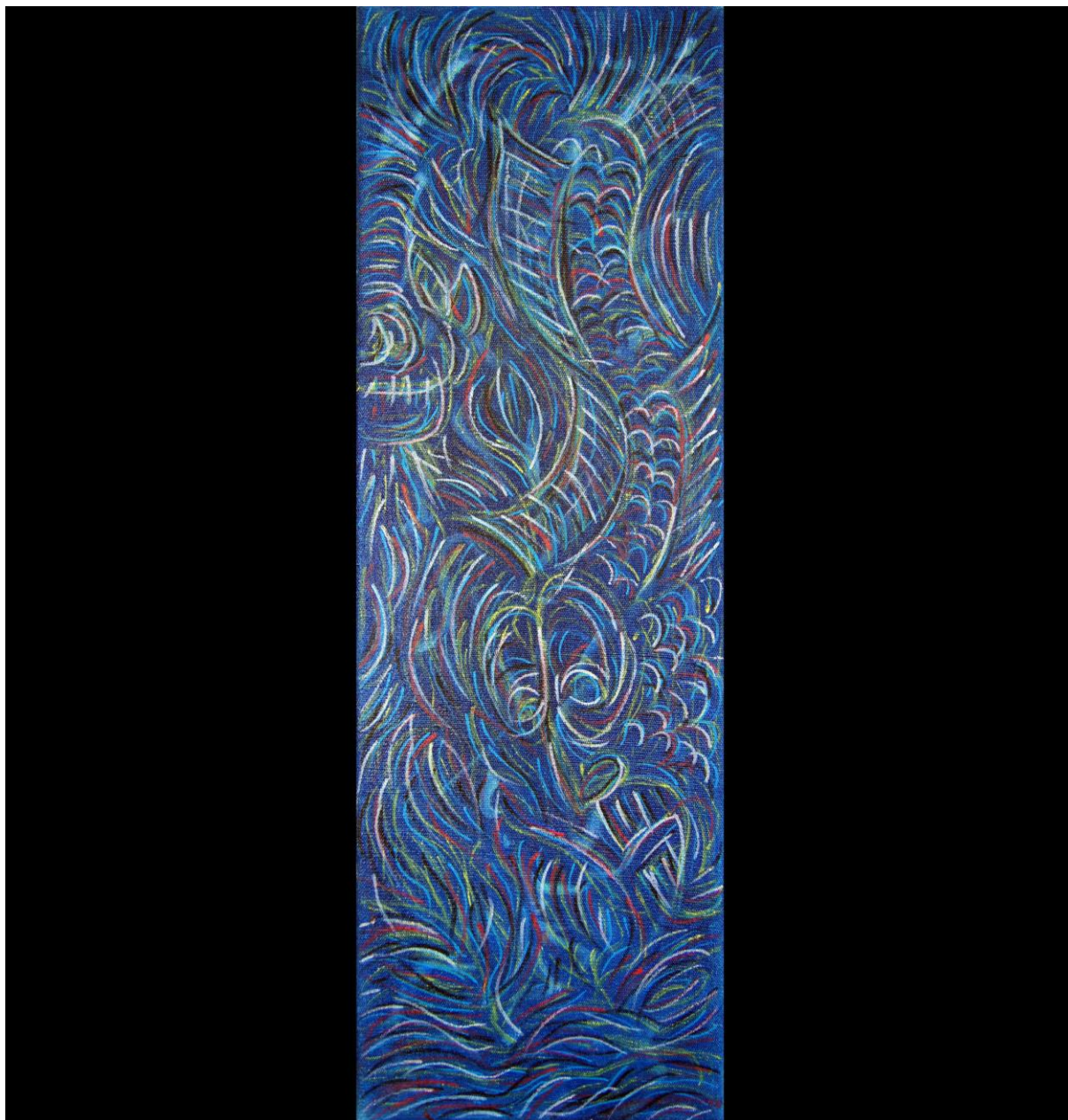
15. Snails, kombinovaná technika na desce, 80x70cm, 2022

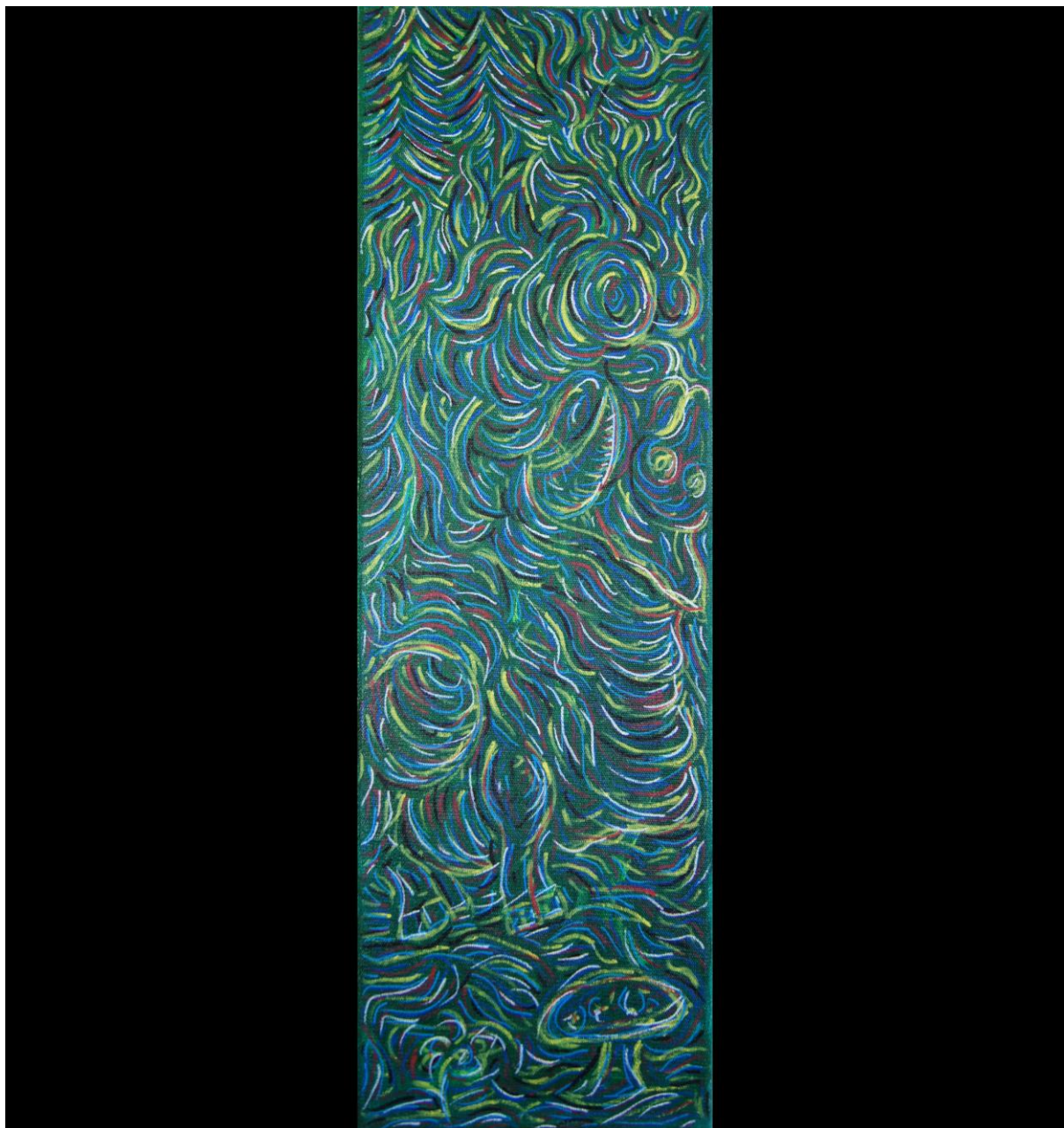
16. Hen, kombinovaná technika na plátně, 20x65cm, 2022

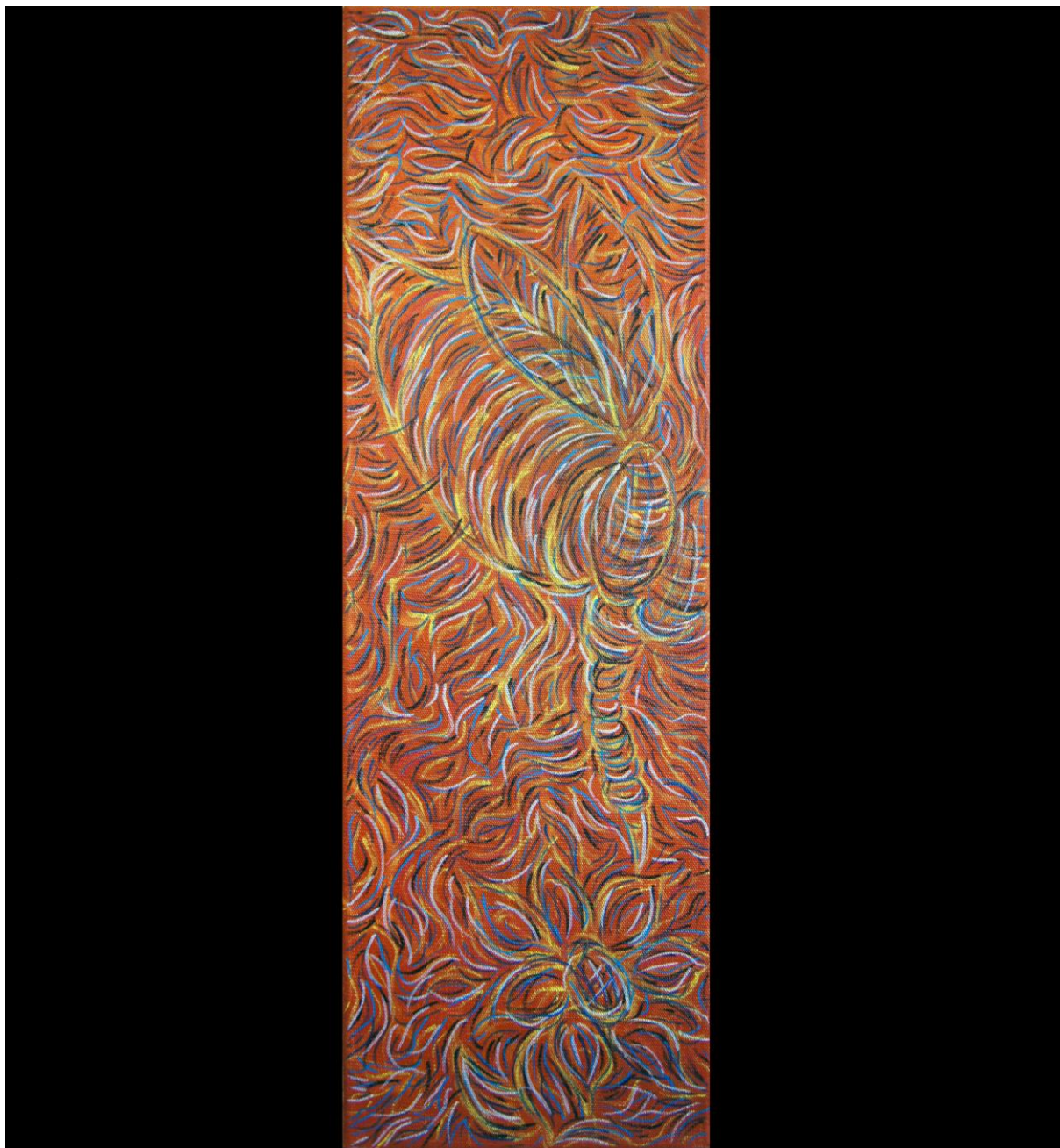
17. Deer, kombinovaná technika na plátně, 20x65cm, 2022

18. Fish, kombinovaná technika na plátně, 20x65cm, 2022

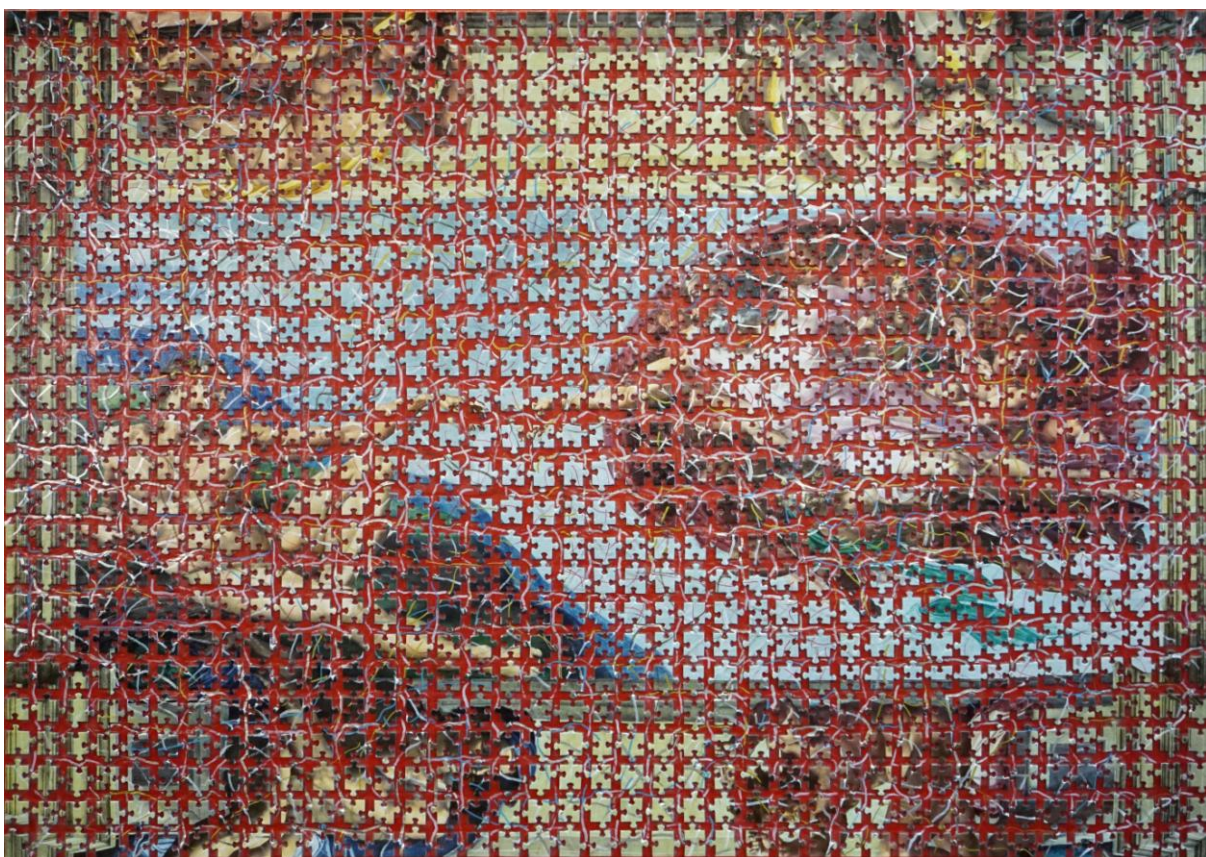
19. Pig, kombinovaná technika na plátně, 20x65cm, 2022

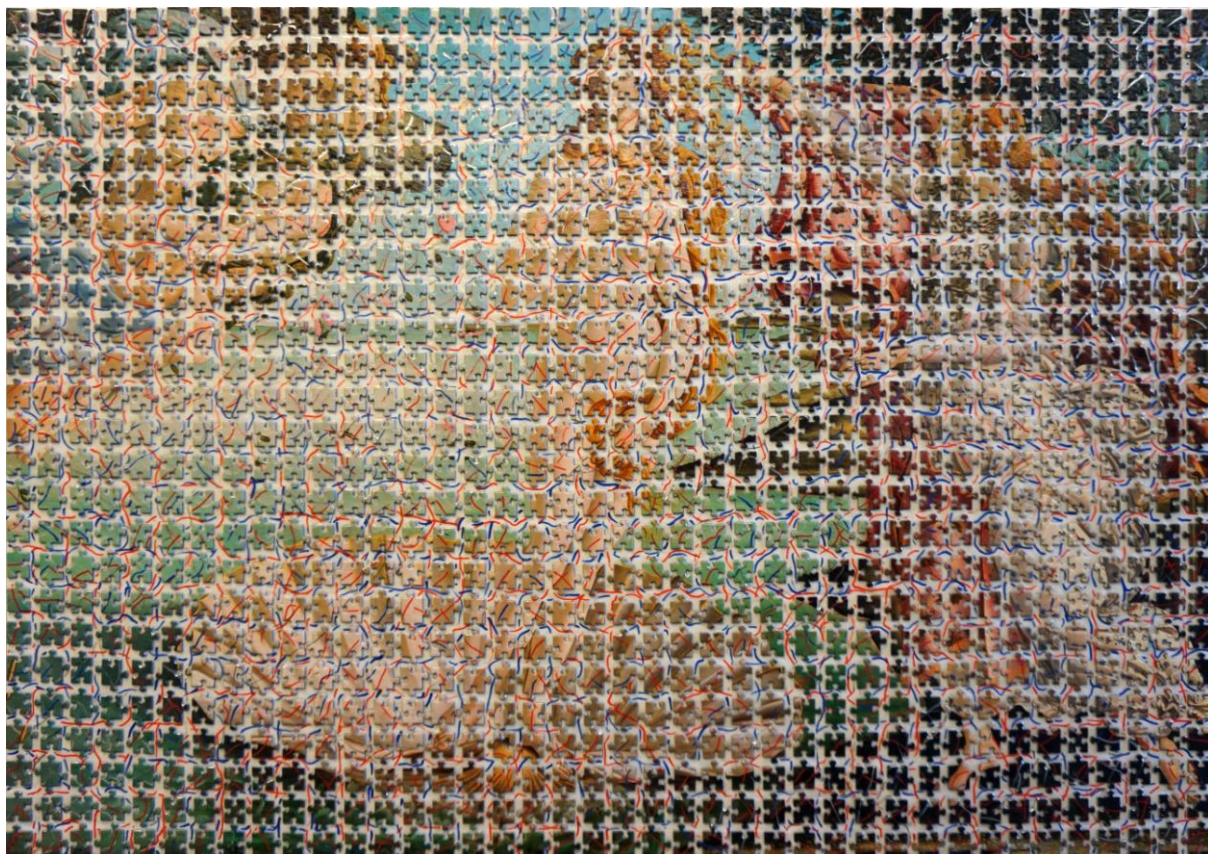
20. Bee, kombinovaná technika na plátně, 20x65cm, 2022

21. Farm, kombinovaná technika na plátně, 170x90cm, 2017

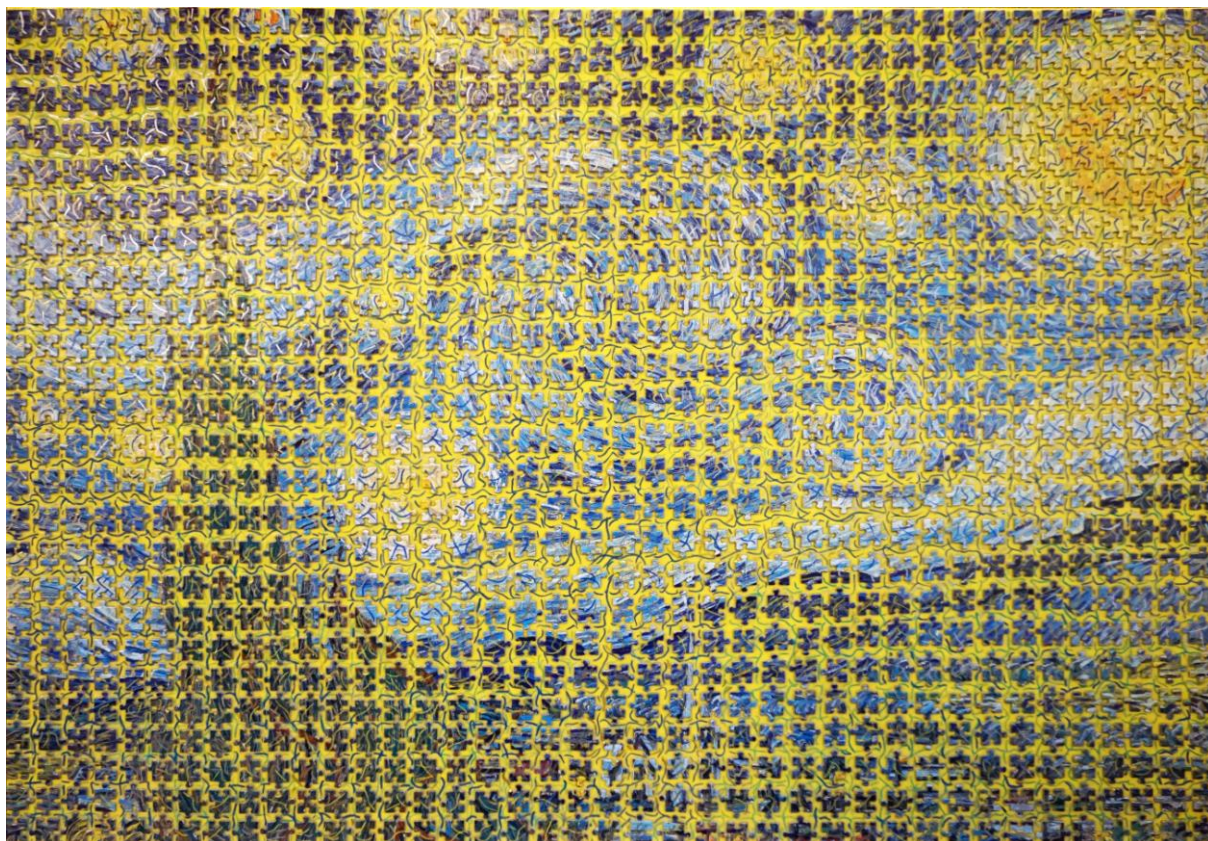
22. PuzzleRecyclation - Michelangelo Buonarroti - Creation Of Adam, kombinovaná technika na plátně, 100x70cm, 2025

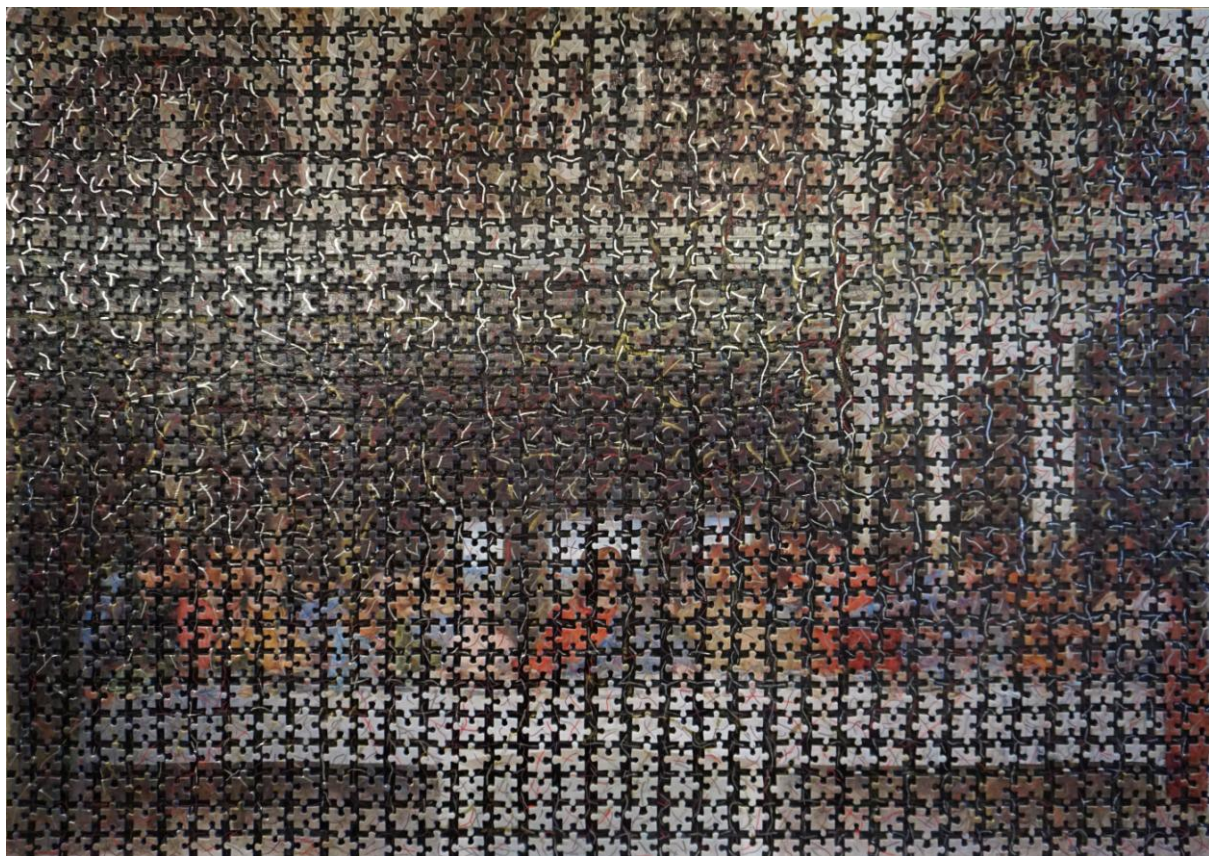
23. PuzzleRecyclation - Sandro Botticelli - Birth Of Venus, kombinovaná technika na plátně, 100x70cm, 2025

24. PuzzleRecyclation - Johannes Vermeer - Girl With A Pearl Earring, kombinovaná technika na plátně, 70x100cm, 2024

25. PuzzleRecyclation - Vincent van Gogh - The Starry Night, kombinovaná technika na plátně, 100x70cm, 2024

26. PuzzleRecyclation - Leonardo da Vinci - Last Supper, kombinovaná technika na plátně, 100x70cm, 2024