

# VOJC

## SODNIKAR PONIS

Koper - Capodistria  
mai-avgust / maggio-agosto  
2023

Izdal: Zavod Svojc, Parecag 24, 6333 Sečovlje, maj 2023

Zanj: Tomaž Perovič

Naslov: VOJC SODNIKAR PONIS, razstavni katalog

Spremno besedilo: Vasja Nagy, dr.Tilen Žbona - UP PEF, Enzo Santese, Tomaž Perovič

Oblikovanje: Tilen Žbona

Postavitev in tisk: Tedy Grbec, GT-design d.o.o.

Fotografije: Jaka Jeraša

Naslovna reprodukcija: VOJC SODNIKAR PONIS, brez naslova, črn kamen s Krasa, 45x34x13cm, 2002.

Naklada: 100 kos

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

730(497.4):929Sodnikar Ponis V.

SODNIKAR Ponis, Vojc, 1959-2019

Vojc Sodnikar Ponis : [Koper-Capodistria, maj - julij 2023 : razstavni katalog] / [spremnobesedilo Vasja Nagy ... [et al.] ; fotografije Jaka Jeraša]. - Sečovlje : Zavod Vojca Sodnikarja Ponisa Svojc = Istituto Vojc Sodnikar Ponis Svojc, 2023

ISBN 978-961-96254-0-8

COBISS.SI-ID 152097027

# VOJC

## SODNIKAR PONIS



## ***Zapis raziskovanja***

Pričevanje kot del zapisa raziskovanja, postopanje v različne namišljene svetove ob gnetljivosti oblik. Vojc Sodnikar Ponis se je pretežno udeleževal v kiparski likovni govorici, zasledoval je kanonične preslikave trenutkov, pomenov, vzvodov za lastno radovednost. Zanimanje za sferične, konkavne in konveksne oblike, s katerimi njegovi kipi pričajo in pripovedujejo globlje zgodbe od vidnih abstrahiranih naracijah, postopno rastejo v objemu haptične sledi skozi klesanje, zarezovanje in utrjevanje smeri, ki nam jih odredi dana podoba. Tako kamen, porozen ali gladek, rastoč ali ploščat, v sebi vedno hrani in goji duh nenaravne avtorjeve poteze, a vendarle s sočutjem do narave, kjer se linije, proporci, teksture, odsevi prelivajo v naravo in v naravi izumetničen prostor. Odločitev biti kipar ali prevzeti vlogo ustvarjalca, ostati oblikovalec lastnih mislimi v potopitvi idej tvori posameznika v unikum, ki kot spodbujevalec vpliva na ravnanje in porajanje vidnega pojava okoli sebe in lastnih spoznanj. V ta namen in s takim opisom bi izrekel Vojcu Sodnikarju Ponisu visoko spoštovanje do njegovega dela, kjer se z izjemno veščino in lahkotnostjo suče skozi govorico predvsem kiparskega ustvarjanja, s katerim nam kot zapuščino prepušča neminljivo podobo vidnega.

izr. prof. dr. Tilen Žbona,

Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta

# ***Annotazioni di ricerca***

Documentare la ricerca attestando il lavoro svolto, entrare, con la malleabilità delle forme, in diversi universi immaginari. Vojc Sodnikar Ponis, era attivo principalmente nel linguaggio delle arti visive scultoree, inseguiva, per curiosità propria, la trascrizione canonica di momenti, significati e stimoli. L'interesse per le forme sferiche, concave e convesse, con cui le sue sculture testimoniano e raccontano storie più profonde rispetto alle narrazioni astratte già viste, crescere gradualmente nell'abbraccio di tracce antiche, attraverso la scultura e il rafforzamento dell'indirizzo dettato dall'immagine data. Così la pietra, porosa o liscia, crescente o piatta, contiene sempre e alimenta in sé, lo spirito del tratto dell'autore - innaturale ma partecipe della natura - dove le linee, le proporzioni, le strutture e i riflessi, confluiscono nella natura e in un suo spazio artificiale. La scelta di essere scultore o di assumere il ruolo dell'artista, di rimanere - nell'immersione delle idee - il modellatore dei propri pensieri, crea un individuo unico che, come persuasore, influenza il comportamento e la creazione del visibile nella propria conoscenza e intorno a sé. Per questo motivo e in questi termini, renderei a Vojc Sodnikar Ponis, un grande onore per la sua opera in cui, con eccezionale abilità e facilità, utilizza il linguaggio della creazione –principalmente- scultorea - con la quale ci lascia in eredità l'immagine imperitura del visibile.

Assoc. prof. dott. Tilen Žbona,  
Università del Litorale, Facoltà di Pedagogia



## ***VOJC SODNIKAR PONIS***

Rojen je bil leta 1959 v Ljubljani, umrl v Kopru 2019. Kiparstvo je študiral v Parizu. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je preselil v Istro, kjer se je posvetil ustvarjanju v kamnu. Sodeloval je na več kolonijah in kiparskih simpozijih. Leta 2010 je v Kopru odprl lastno galerijo Atelier Svojc, kjer je razstavljal lastna dela in dela drugih avtorjev. Je avtor številnih javnih spomenikov, njegova dela se nahajajo tudi v privatnih zbirkah. Živel in ustvarjal je v Pučah in v Kopru.

Nato a Lubiana nel 1959, studia scultura a Parigi. Alla fine degli anni 80 si trasferisce in Istria, dove realizza le sue opere in pietra. Partecipa a diverse colonie di artisti e a simposi scultorei. Nel 2010 a Capodistria apre il suo Atelier Svojc, dando modo anche ad altri artisti di esporre le loro opere. Lavora in Istria. Le sue opere sono visibili in spazi pubblici e presenti anche in collezioni private. Muore a Capodistria nel 2019.



Bora, 2017, pietra di Lipizza/ lipiški kamen, 50x20x9cm



O Svojčevih skulpturah je bilo že precej povedano in napisano po posameznih obdobjih, formalnih in vsebinskih sklopih in tudi na splošno, v nekakšnem oddaljenem pogledu od znotraj navzven. Človeku se zazdi, da ni več mogoče reči ničesar bistvenega in da lahko izrazi zgolj misli, ki izvirajo iz čustvenega doživljanja. Moje osebno poznanstvo z umetnikom in prijateljsko razmerje z Vojcem kot osebo, dolgoletna razdalja, njegova odsotnost in pozaba o zadnjem srečanju v veliki meri botrujejo temu mnenju. Ni lahko ostati hladen in se osredotočiti zgolj na kipe, pa vendar Svojčeva dela sama po sebi in s svojo raznolikostjo ponujajo vedno nova razmišljanja in ob vsakem srečanju tudi novo doživetje.

Umestitev Svojčevih skulptur v umetnostno zgodovinski kontekst ni niti enostavno niti enoznačno. Na prvi pogled se zdi, da gre za razmeroma značilna, formalno in vsebinsko čista modernistična dela, kar kaže predvsem na avtorjevo poznavanje tradicije umetnosti 20. stoletja in strogo navezanost nanjo, vendar naj ta misel ne zavede, naj bi šlo pri teh skulpturah za nekakšen anahronizem iz 21. stoletja. To bi bilo preveč preprosto in, če si dovolim geometrijsko prispodobo, dvodimenzionalno. Biti dedič umetnosti nekega časa namreč pomeni točno to, kar odzvanja v trditvi Bernarda iz Chartresa,

da stojimo na ramenih velikanov preteklosti in zato vidimo dlje. Poleg tega se je treba zavedati, da smo vsi otroci svojega časa in če je človek iskren, je to mogoče videti in čutiti tudi v njegovem delu, misli in življenju. Najbrž tega ob Svojčevih skulpturah ni treba posebej poudarjati, ampak vseeno to izjavljam s potrditvijo v pričevanjih Gail Morris o njegovem modus operandi na delovišču v Kornariji. Bil je tam, delal, neodvisno in v samoti, naredil, samozavestno in brez obžalovanj. Skoraj pregrešno in heretično za duha umetnosti 21. stoletja, ki premleva in prežvekuje probleme.

Bilo bi preveč naivno meniti, da Svojc ni razumel postmodernistične izkušnje. Ta je bila del njega. Le kako bi ji lahko ubežal? Njena nit se vleče od Else von Freytag-Loringhoven in Marcela Duchampa celo 20. stoletje in resnično zaživi v 80ih in 90ih letih. To je izkušnja, ki jo je Svojc ponotranjil in iz nje črpal, kar se mu je zdelo zanimivo in uporabno. Čisto v duhu njene ideje je črpal in uporabljal tudi iz drugih virov. Pomislite samo na Michelangelov non finito ob pogledu na neobdelane površine nekaterih kamnov. V svojem jedru pa njegova umetnostni niti modernistična niti postmodernistična, čeprav nosi lastnosti obojega. O arhaičnosti in arhetipskosti je pisal že Andrej Medved in v nadaljevanju omenil, da te skulpture ne podajajo odgovorov. K temu dodajam, da ne podajajo praktičnih, pragmatičnih odgovorov na konkretna vprašanja, ker so skulpture odgovori sami po sebi. To so trditve, aksiomi in rešitve, odprta vrata v svet duhovnosti, objekti in živi totemi hkrati.

Modernistična umetnost je umetnost problemov, ki hkrati daje rešitve, medtem ko postmodernistična umetnost ne ponuja nobenih rešitev, problematizacijo pripelje do skrajnosti že v prvih dveh desetletjih 21. stoletja. Tako umetniki kot umetnostna kritika vedno znova pripovedujejo, kako umetnost nekaj prevprašuje, raziskuje, eksperimentira, poizkuša. Pri Svojcu so stvari



jasne – nebo je zgoraj, morje je spodaj, vmes piha burja. Brezkompromisno. Kar ne pomeni, da so njegova dela jasna in dokonča. Njegova umetnost je odprta. Sicer trdno zasidrana v sodobnost, tisto v času kreacije in izvedbe ter tiste v vsakokratnem sedanjem času, ko jo kdo opazuje. Izogiba se oznakam, kot so modernistična, postmodernistična, sodobna umetnost. Se spomnite Pigmaliona, ki je želel ustvariti idealen kip in se vanj zaljubil? To bi bil način ustvarjanja resničnosti za potrebe telesa in nanj navezanih čustev in duha. Tudi tega ni v teh skulpturah. Njihova svoboda je slepeča, zaslepljujoča, te lebdijo v brezčasu kot večni simboli arhetipskih misli in univerzalnega dožemanja resničnosti.

Svojčeve skulpture so zavezane formi v funkciji metafore in še dlje, simbola in znaka. V skrajnosti gre za čiste like, ki so resničnost sami po sebi, vendar nosijo nek pomen, neko sporočilo in so hkrati brezkompromisno prisotne s svojo telesnostjo. Toda ta telesnost ni trivialna ljubezen do prisotnosti ljubljene oblike, kot je to ponazorjeno s Pigmalionovo zgodbo. V večini primerov gre za nedokončnost, nestalnost telesa, forme. Kar poglejte, koliko

Svojčevih kipov štrli iz svojih kamnov, kot bi se izvijali iz brezobličja. Tako kot Michelangelovi sužnji za nikoli v celoti izvedeno papeževo grobnico. Non finito se pri Svojcju izrazi odločno kot intenca. Umetnik odloži dleto, ker je nedoločenost bistvena dimenzija umetniškega dela. In ta dimenzija je neskončnost.

Naša družba je v poznem 20. stoletju in še posebno v 21. stoletju neskončnost zanemarila, mogoče celo zavrgla, izločila iz svojih predstav. Celotno v znanstvenem okolju je neskončnost postala zgolj simbol v obliki ležeče osmice, ki pomaga pri izidu zapletene enačbe. Z ilustracijo zidu, meje vidnega vesolja, torej tistega, kar bi bilo v idealnih okoliščinah največja oddaljenost, do katere bi človek lahko kdaj koli potoval, s končno mejo vidnega vesolja je tudi vesolje izgubilo svojo neskončnost in nedoumljivost. To je duhovno siromaštvo, ki preveva postmodernizem in tudi sodobno umetnost, ki mu Svojc očitno ni podlegel. Sodobna umetnost je v resnici umetnostno-zgodovinski slog, ki ima zelo jasno določljiva pravila. Moderna umetnost se je z novim pogledom in značilnim načinom produkcije in forme, sledila razvoju tehnologije in filozofije, ločila



Conchiglia, 2008, pietra di Kopriva/ koprivski kamen , 13x42x17cm

od predmoderne, skoraj izključno reprezentativne vloge umetnosti. Larpurlartizem je izum moderne dobe, čeprav še v njeni zgodnji fazi, v prvi polovici 19. stoletja, vendar je vse do konceptualizma konec 60. let 20. stoletja umetnost postavljala pravila, ki je v svojem, čeprav omejenem kontekstu, dojemala kot univerzalne in večne. Šele po tem se začne umetnost sklicevati vedno bolj na svoj omejeni kontekst in s tem izgublja univerzalnost in večnost. Večina umetnosti postane odvisna od konteksta, od konkretne pojavnosti v prostoru in času. V pisoar je mogoče vedno znova urinirati, ne pa v Duchampovo Fontano. Po drugi strani pa Cattelanovega Komika, sicer neavtoriziranega, lahko kdorkoli, kadarkoli prilepi na steno, sname, olupci in poje. V valuti je takšna na steno prilepljena banana sicer manj vredna, simbolno pa ne. Ampak samo, če je omenjena v tem vicu, sicer gre za čisto navadno banano. Svojo se je tem igram izognil, on ni ustvarjal umetnosti, ki bi potrebovala konkreten kontekst, točno določen prostor in čas nekakšne začasne umetnosti. Njegovi kipi so, kakršni so in takšni so rojeni v večnost.

Njegov zgodnji ženski torzo je veselje do življenja, joie de vivre, radost nad dinamiko z izboklinami, človekovim telesom, ženskim telesom in izvorom življenja kamenodobnih figurin. Tu je že vključil tudi non finito, ki ga kasneje tudi v najbolj fino dodelanih in izglajenih kamnih uporabi za ozadje. Njegov poklon Brancusiju, ki se zdi kot nekoliko manj šaljivo nadaljevanje Lavatrice Rex, in iskanje neskončnosti, kontemplacije o ne prenehati obstajati. Tej kontemplativni lastnosti se ni odrekel niti v zadnjih delih z bazaltnimi mislimi, ki mračijo voskasto vedrino.

Vasja Nagy-Hofbauer



La luna e l mare, 2014 pietra calcrea/ apnenec, 44x35x24cm



Molto è già stato detto e scritto a proposito delle sculture di Svojc, a seconda dei vari periodi, a seconda dei gruppi formali e contenutistici e anche in generale, in una specie di visione lontana che osserva dall'interno verso l'esterno. Pare che non ci sia più nulla di essenziale da dire, che si possono esprimere solo pensieri che traggono origine dall'esperienza emotiva. La mia conoscenza personale dell'artista e il mio rapporto amichevole con Svojc persona, la lontananza, la sua assenza e l'oblio dell'ultimo incontro, sono elementi che in gran parte determinano questa mia opinione. Non è facile rimanere freddi e concentrarsi solo sulle statue. Tuttavia, le opere di Svojc, con la loro diversità, offrono ad ogni incontro nuovi stimoli e nuove esperienze. Collocare le sculture di Svojc in un contesto storico-artistico non è né facile né univoco. A prima vista, sembra che per forma e contenuto si tratti di tipiche opere moderniste che dimostrano soprattutto la sua conoscenza della tradizione artistica del XX secolo e il suo stretto attaccamento ad essa. Tuttavia, questa prima impressione non ci deve indurre a credere che le sue sculture siano un anacronismo del XXI secolo. Sarebbe troppo semplice e, mi permetto di usare una metafora geometrica, bidimensionale. Essere eredi dell'arte di un certo tempo, infatti, è

esattamente quanto riecheggia nell'affermazione di Bernardo di Chartres, ovvero che poggiamo sulle spalle dei giganti del passato e per questo siamo capaci di vedere più in là. Inoltre, dobbiamo renderci conto che siamo tutti figli del nostro tempo e se una persona è sincera, lo si può vedere e sentire nel suo lavoro, nei suoi pensieri, nella sua vita. Per quanto riguarda le sculture di Svojc, probabilmente non c'è bisogno di sottolinearlo ma voglio comunque dichiararlo e riconfermarlo con le testimonianze di Gail Morris sul modus operandi di Svojc nel cantiere di Kornaria. Lì è stato, ha lavorato in autonomia e solitudine, con franchezza e senza rimpianti. In maniera quasi peccaminosa ed eretica, considerando lo spirito dell'arte del XXI secolo, che riconsidera e rimugina i problemi. Sarebbe troppo ingenuo pensare che Svojc non abbia compreso l'esperienza postmodernista. Questa era parte di lui, come poteva sfuggirle? Il suo filo conduttore si dipana da Elsa von Freytag-Loringhoven e Marcel Duchamp per tutto il XX secolo e prende davvero vita negli anni '80 e '90. Questa è un'esperienza che Svojc ha interiorizzato, da cui ha attinto e che gli è stata interessante e utile. Puramente in questo spirito, ha attinto e utilizzato anche da altre fonti, basti pensare al non finito di Michelangelo se osserviamo le superfici grezze di alcune pietre. In fondo, tuttavia, la sua arte non è né modernista né postmodernista, sebbene presenti le caratteristiche di entrambi. Di arcaicità e archetipi ha già scritto Andrej Medved, il quale inoltre afferma che le sue sculture non danno risposte. Aggiungo, che non danno risposte pratiche, pragmatiche a domande concrete perché le sculture sono risposte in sé. Sono affermazioni, assiomi e soluzioni, porte aperte al mondo della spiritualità, allo stesso tempo oggetti e totem viventi.

L'arte modernista è l'arte dei problemi, che allo stesso tempo fornisce soluzioni, mentre l'arte postmoderna non offre alcuna soluzione e già nei primi due decenni del XXI secolo ha portato la

problematizzazione all'estremo. Così, sia gli artisti che i critici, raccontano di volta in volta come l'arte mette in discussione, indaga, sperimenta, prova. Per Svojc le cose sono chiare: il cielo è sopra, il mare è sotto e nel mezzo soffia la bora. Senza eccezioni. Ma ciò non vuol dire che le sue opere siano chiare e complete. La sua arte è aperta. Saldamente ancorata alla contemporaneità: quella del momento della creazione e dell'esecuzione, e quella del tempo presente quando qualcuno la osserva. Evita etichette come arte modernista, postmodernista, contemporanea. Vi ricordate del Pigmalione che voleva creare la statua perfetta e se ne innamorò? Questo sarebbe un modo di creare la realtà per i bisogni del corpo e delle emozioni e dello spirito ad esso collegati. Neanche questo è presente in queste sculture. La loro libertà è accecante, abbagliante, fluttuano nell'atemporalità come simboli eterni di pensieri archetipici e percezione universale della realtà. Le sculture di Svojc sono vincolate alla forma in funzione di metafora e ancora di più al simbolo e al segno. Estremizzando, si tratta di personaggi puri che sono la realtà in sé, ma portano un significato, un messaggio e allo stesso tempo, con la loro fisicità, sono presenti senza compromessi. Ma questa fisicità non è un amore banale per la presenza di una forma amata, come illustra la storia di Pigmalione. Nella maggior parte dei casi si tratta di incompletezza, impermanenza del corpo, della forma. Guardate soltanto quante delle statue di Svojec sporgono dalle loro pietre, come per svincolarsi dall'informità. Proprio come gli schiavi di Michelangelo nella tomba incompiuta del Papa. Il non finito di Svojc si esprime con decisione e come intenzione. L'artista depone lo scalpello perché l'indeterminatezza è una dimensione essenziale dell'opera d'arte. E questa dimensione è l'infinito.

Alla fine del XX secolo e soprattutto nel XXI secolo, la nostra società ha trascurato, forse addirittura scartato ed eliminato, l'infinito dalle sue idee. Anche



Omaggio a Brancusi, 2016, marmo / marmor, 51x8x8cm  
 Omaggio a Brancusi n.5, 2016, marmo / marmor, 50x9x9cm  
 Omaggio a Brancusi n.6, 2016, marmo / marmor, 50x9x8cm



Vento e cipressi, 2008, pietra d Istria / istrski kamen,  
 36x55x11cm

nell'ambiente scientifico, l'infinito è diventato solo un simbolo sotto forma di un otto orizzontale per aiutare la soluzione di equazioni complesse. Con l'illustrazione del muro, il limite dell'universo visibile, cioè di quello che in circostanze ideali sarebbe la massima distanza che un essere umano mai potrà raggiungere, il limite finito dell'universo visibile; ma anche l'universo ha perso la sua infinità e imperscrutabilità. Questa è la povertà spirituale che pervade il postmodernismo e anche l'arte contemporanea, alla quale Svojic evidentemente non ha ceduto. L'arte contemporanea è in realtà uno stile storico-artistico che ha regole molto chiare e definibili. L'arte contemporanea, con la sua nuova prospettiva e il modo caratteristico di produrre la forma, ha seguito lo sviluppo delle tecnologie e delle filosofie e si è separata dal ruolo, quasi esclusivamente rappresentativo, dell'arte pre-contemporanea. L'ars gratia artis, è un'invenzione dell'età contemporanea già nella sua fase iniziale nella prima metà dell'Ottocento. Tuttavia, fino al concettualismo della fine anni '60, l'arte ha stabilito regole che, nel suo contesto limitato, percepiva come universali ed eterne. Solo in seguito, l'arte inizia a riferirsi sempre più al suo contesto limitato, perdendo così la sua universalità ed eternità. La maggior parte dell'arte diventa dipendente dal

contesto, dalla manifestazione concreta nello spazio e nel tempo. Nell'orinatoio possiamo urinare quanto vogliamo, ma non nella Fontana di Duchamp. La banana, del resto non autorizzata, di Cattelan invece, chiunque e quando vuole, può appiccicare al muro, staccare, sbucciare e mangiare. In termini di danaro, siffatta banana attaccata al muro vale poco ma non è così simbolicamente. Ha valore solo quando è menzionata in questa battuta, altrimenti è solo una semplice banana. Svojic ha evitato questi giochi, non ha creato arte che necessitasse di un contesto concreto, di un luogo e un tempo specifici di una sorta di arte temporanea. Le sue statue sono così come sono, sono nate per l'eternità. Il suo primo busto femminile è la gioia della vita, la gioia di vivere, la gioia del dinamismo con le curve, del corpo umano, del corpo femminile e dell'origine della vita delle statuette dell'età della pietra. Qui è già presente il non finito, che poi utilizza come sfondo anche nelle pietre più finemente rifinite e levigate. Il suo omaggio a Brancusi, che sembra un seguito un po' meno umoristico della Lavatrice Rex e la ricerca dell'infinito; la contemplazione del non cessare di esistere. A questa qualità contemplativa non ha rinunciato nemmeno nelle sue ultime opere con i pensieri basaltici che oscurano la cerea serenità.

Vasja Nagy-Hofbauer



Pensiero 2, 2019, basalto, rame e cera / bazalt, baker in vosek, 9x29x9cm



Conchiglia, 2008, pietra di Kopriva/ koprivski kamen , 13x42x17cm



Senza titolo, 2004, pietra nera/ črn kamen, 45x54x15cm







Germoglio, 2006, pietra e vetro fuso/ fuzijsko steklo , 35x31x34cm

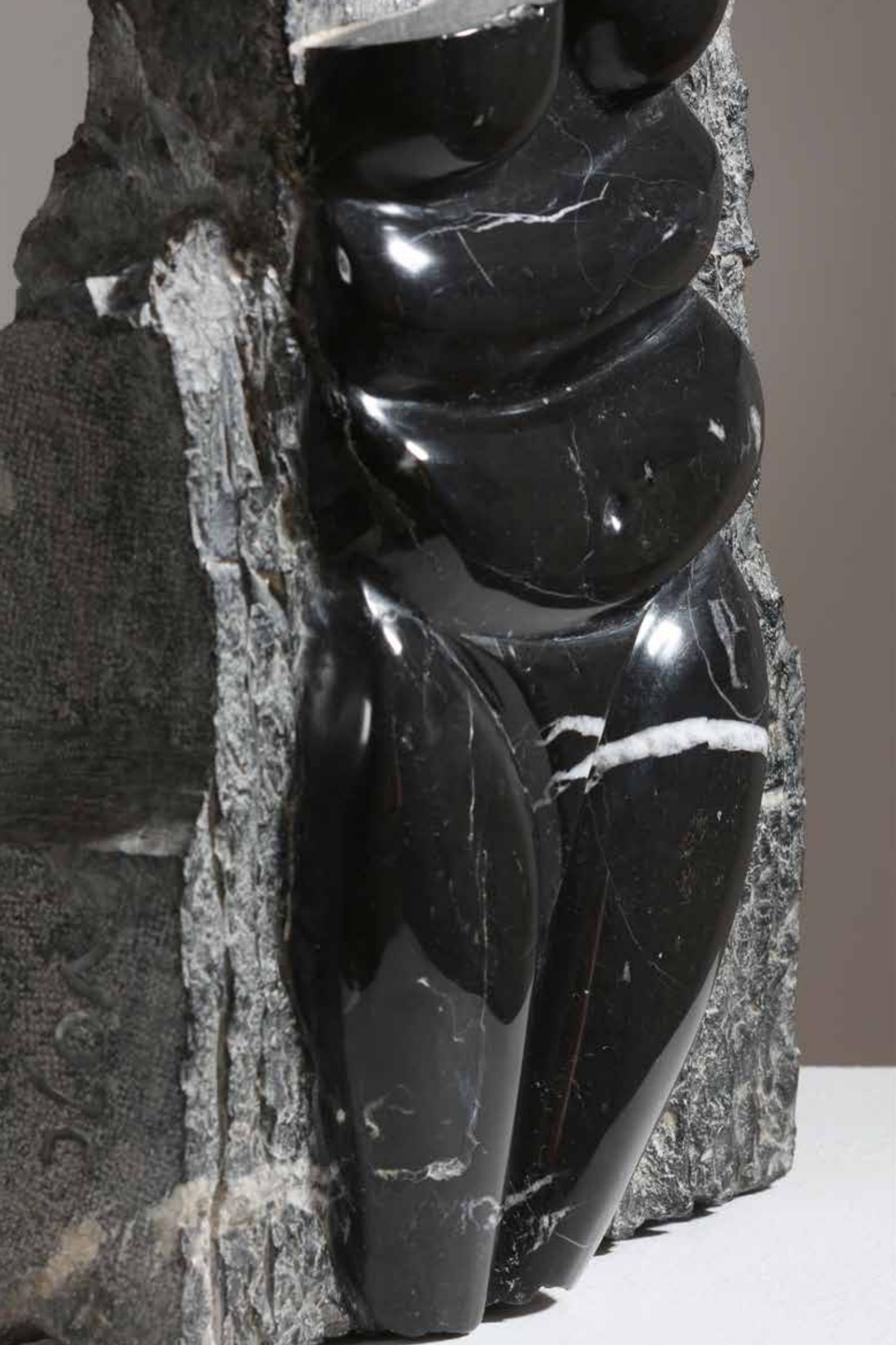




Bora n. 3, 2018, pietra di Lipizza e vetro/ lipiški kamen in steklo , 50x12x20cm



Coppia, 2015, marmo Carrara e legno/marmor Carrara in les, 17x116x23cm





Senza titolo, 2002, pietra nera del Carso/ črn kamen s Krasa, 45x34x13cm

Vojc Sodnikar Ponis

## ***Quando la materia si fa struttura di pensiero***

Credo che l'espressione di Friedrich Hölderlin "Sono liberi, come rondini, i poeti (Die Wanderung, strofa 3, verso 28) si attagli perfettamente alla personalità di Vojc Sodnikar Ponis che, nella sua esistenza (Lubiana, 1959 – Capodistria 2019) ha cercato sempre la libertà del sentire, del dire e dell'essere, trovandola proprio nell'attività creativa e nella riflessione filosofica, per lui intimamente connesse.

Quando si è di fronte a un artista autentico, che sviluppa nello spazio tridimensionale, le sue risonanze interiori e le considera come punti d'avvio di un dialogo virtuale con i fruitori, la sua "presenza" è tanto viva da giustificare il racconto di chi lo ricorda, sempre e comunque, con l'utilizzo del tempo presente indicativo. È quanto succede a me che ho avuto la fortuna di intercettare in più occasioni i segnali di sicura novità dell'apporto allo scenario dell'arte contemporanea e di apprezzare il lavoro di Vojc Sodnikar Ponis, infaticabile creatore di stimoli culturali, iscritti nella sostanza fisica e nella valenza metaforica delle sue proposte, capaci ogni volta di sorprendere per le soluzioni formali e, soprattutto, per il cumulo di potenzialità interpretative per chi le guarda.

La scultura è disciplina che impegna l'artista in un autentico corpo a corpo con la materia, che per sua natura ha consistenza di durezza, di resistenza, di solidità e di peso, con cui è necessario misurarsi durante il lavoro di sottrazione dal masso lapideo, fino al raggiungimento del risultato voluto. È proprio questo che rende Vojc un personaggio atipico nello scenario dell'arte plastica e documenta la sua appartenenza alla categoria dei "poeti della pietra e del marmo", nel senso che il suo sguardo penetra letteralmente all'interno della materia scelta per

ricavarne forme di volumi, dinamiche di spazi lungo il filo di linee inscritte nel progetto iniziale. Oltre a ciò l'artista considera sempre il prodotto finito non come un elemento di potenziale commercializzazione, ma prima di tutto quale punto d'innescio per un'analisi dei motivi alla base del pensiero generatore; il tutto dentro una filosofia che, pur aderente all'urgenza di quantificare nelle varie strutture cristalline a grana variabile, oppure nella pietra bianca d'Istria, un'idea che non nasce nella realtà esterna ma dall'intimo della sua sensibilità di uomo, proteso alla ricerca di sé nell'incontro con gli altri, al rapporto con l'ambiente e, sempre, con una marcata sofferenza per le sorti di una natura sfruttata fino al pericolo di decadimento irreversibile. Questo si rileva in Vojc, abituato ad addomesticare la compattezza più resistente del medium e nel, contempo, di far lievitare l'interpretazione dei fruitori verso le quote alte di una spiritualità dal forte tono di laico sacerdote del bello in una materia che si fa leggera e sembra perdere il suo peso effettivo.

Scultore per vocazione istintiva, in anni di febbrile ricerca Vojc Sodnikar Ponis con un metodico lavoro di ricerca e sperimentazione, acquisisce gradualmente una consapevolezza che gli consente di affidare la riflessione plastica all'immediatezza dello scolpire e dell'individuare l'immagine all'interno del blocco di pietra; la sua poetica è segnata da una stretta fedeltà ai principi creativi ispirati a una purezza ascetica. Anzi nella sua poetica riesce a far combinare le suggestioni che gli derivano dall'osservazione del reale con le emissioni più segrete di ciò che è impercettibile ai sensi ma registrabile con l'anima. L'artista studia preventivamente la materia nella quale sa leggere il presagio dell'opera da realizzare;



Onde, 2008, (40 x 60 x 12 cm)

così organizza un piano ideativo di profondo nesso tra ritmo e spazio, tra allusione metaforica e animazione formale, tra semplici presenze verticali e segni peculiari che le distinguono. Il bell'equilibrio si attua tra le tensioni minimaliste e lo slancio costruttivo dei volumi, inseriti in precise logiche di figure composte. Il processo di riduzione non è mai spinto al limite dell'azzeramento, semmai verso una marcata attenzione alle superfici, dove tracce di scrittura sono ben visibili in un contesto seriale che esibisce una sorta di tramatura in rilievo; qui Vojc Sodnikar Ponis imbriglia l'emozione che sta alla base del suo lavoro artistico.

Nel mio ricordo di Vojc, ha una sua centralità la mostra allestita in occasione dell'apertura ufficiale del suo atelier di Capodistria: una sorta di contenitore testimoniale, dove lo sguardo dell'osservatore consuma - dentro una cornice architettonica "sacrale" - la sensazione dell'avvolgimento, variabile secondo il punto di vista in cui si colloca.

Lì vedo nitidi come allora: sette elementi lapidei si ergono con sviluppo verticale a sottolineare la "magia" di uno spazio, dove un cerchio virtuale a pavimento è "tracciato" per allusione dalle facce interne arcuate delle sculture, poste lungo un'intuibile circonferenza. Il tutto nasce da un'operazione mentale di forte impatto razionale: il progetto iniziale parte dalla considerazione di sette cerchi sul pavimento, sei dei quali dislocati in maniera da formare, con gli spazi risultanti dalla loro tangenza, delle figure; queste, opportunamente ridotte per eliminare alcuni angoli acuti, costituiscono la sezione su cui si eleva ogni singolo elemento in pietra di Lipica. In tal modo l'opera "7-2" (composta da 7 piccole colonne, disposte in 2 corpi in stretta relazione fra loro, grazie alla rotondità di base dichiarata dalla loro sistemazione) mostra in maniera articolata la dialettica tra la materia e l'ambiente dove è installata. E poi ci sono gli apporti della luce sulle superfici, mosse e scheggiate con una specie

di tratteggio o zigrinatura; il ritmo spaziale non è mai uguale a se stesso, nella sequenza in senso circolare di corpi simili, ma diversi per struttura formale e per condizione epiteliale (la "pelle" della scultura), eppure accomunati dal fatto di situarsi con una faccia arcuata sulla medesima circonferenza, quella che alla base dell'installazione si intravede nella disposizione in circolo di sei opere. La settima è un po' più deflata, inserita nello spazio di incontro e tangenza del cerchio più esterno con uno di quelli ipotizzati ad anfiteatro. Così l'artista, proteso a smuovere la geometria dalla sua concezione di fissità, produce nello spazio dell'evento una musicalità e un equilibrio tra l'archetipico e il classico. L'opera ha una natura semplice e una complessa; da una parte esiste la singola stele che si innalza ingaggiando con la luminosità dell'ambiente una sua specifica dialettica, dovuta anche alla tramatura dei segni, alle porzioni levigate e a quelle ruvide; dall'altra parte una visione grandangolare dell'installazione dà l'idea che i singoli elementi riescono a vivere armonicamente tra loro, esprimendo l'indizio simbolico di un'aspirazione a un mondo concorde. Essi interagiscono, si incontrano e si confrontano realizzando una struttura compositiva dove si parla il linguaggio ascetico di forme stabili, avvitate a volumi che si "muovono" sulla forma arcuata della faccia con cui si guardano e sulla diversità strutturale delle altre.

Il pensiero di Vojc Sodnikar Ponis, tradotto nella cifra scultorea intitolata "7 - 2", sembra invitarci a entrare in questo "tempio profano" dove è possibile partire dall'idea di armonia che lo permea per assaporare un ottimismo, nel quale giace una speranza in orizzonti migliori, grandi assenti nelle drammatiche flessioni dell'era contemporanea; mai come oggi questo desiderio ha una sua drammatica attualità. È quello spirito della natura che Paul Cézanne evoca per la pittura, Vojc lo applica sistematicamente nell'arte plastica, con la mente costantemente concentrata



sul dinamismo dei tempi e degli spazi, sul movimento continuo delle stagioni nell'anno solare e dell'essere umano nel suo viaggio esistenziale. Ogni parte dell'opera è una pagina scritta di emozioni affidate a ritmi e segni anche minimi, che accolgono in sé arguzie solo in parte narrative, impigliate nel reticolo di serialità incise che rendono formicolante il piano. È un complesso di alfabeti riconducibili alla struttura significativa di codici poetici, che rimandano a un paesaggio mentale, emblema primario della vita dove asprezze e motivi di gioia si susseguono in un incalzare di eventi che, nel loro complesso, danno dignità e bellezza all'esistenza. E come se l'artista volesse combinare in un unico corpo un intreccio stretto fra finito e infinito, luce e buio, concretezza del vivere e astrattezza del sentimento. Le proprietà della materia – la pietra, il marmo di provenienze diverse e di consistenza e colore differente – sotto le abili mani dell'artista fanno scaturire un intreccio di combinazioni formali da lui stesso intraviste nella pietra ancora grezza; poi, fedele al suo progetto scritto o mentale, le "evoca" nel senso letterale, le chiama fuori dall'indistinto per dare una fisionomia alla sua "creatura". Le caratteristiche della materia, mai perfettamente corrispondenti da brano a brano, offrono una resistenza variabile di fronte all'azione dello scultore che agisce per sottrazione; è per questo che la conoscenza della materia va aggiornata con una continua sperimentazione e approfondimento delle sue qualità e la ricerca ha anche la finalità di monitorare le potenzialità da tradurre poi in un progetto creativo. E la tecnica di attacco alla pietra procede su più direttrici dentro una poetica che alla materia richiede non solo forme e volumi, ma anche segni che punteggiano le superfici, dove il gioco lucido/opaco crea una dialettica fra il concetto di riflesso e di assorbimento. Le sinuose rotondità dei corpi plastici inanellano una serie di movimenti di linee che dinamizzano le parvenze della scultura, talora dall'aspetto di un misterioso fossile che, in

questo frangente, subisce un arrangiamento e una modificazione non dal tempo e dalle condizioni atmosferiche ma dallo scalpello di Vojc. In alcuni casi paiono conchiglie piovute dal cosmo a ritrarre nella forza del gesto e nella rilevanza della modellatura una presenza, adatta a testimoniare l'idea di un tempo remoto che apre orizzonti di conoscenza ai contemporanei.

Ogni scultura è una sorta di pagina di diario, in cui l'artista fissa nella persistenza della materia il guizzo di un'idea improvvisa, il battito di un'emozione intensa, il riflesso di uno stato d'animo che può andare dalla sottile inquietudine all'entusiastica adesione alle meraviglie del creato, la voglia di ingaggiare con l'ipotetico fruitore una fitta dialettica sulle ragioni che alimentano il mistero della vita; per questo il valore simbolico delle vele, delle conchiglie, della morfologia a spirale, della combinazione binaria, del gioco tra pieni e vuoti, degli slanci verticali, delle steli che indicano una direzione dell'anima tra terra e cielo, con la ricorrente alternanza tra superfici levigate a specchio e quelle ruvide o picchiettate, si carica di sempre ulteriori sfumature significanti.

Le tracce inscritte nelle superfici solitamente non fanno parte di un disegno narrativo, ma sono l'indizio di un'emersione intermittente di venature, attraverso cui l'artista fa "respirare" la pietra che, fuori dalla sua nuda evidenza fisica, reclama uno sguardo che la cataloghi come evento plastico; qui l'assonanza con un immaginario ancestrale si fonde con la logica della geometria, asservita a un progetto che trasforma la realtà lapidea in pulsante "presenza", innestata in un contesto che può essere anche in combinazione di "dialogo" con altre sculture di Vojc Sodnikar Ponis Svojc

Enzo Santese

## *Zavod Svojc*

Graziela Ponis Sodnikar-Vojčeva vdova, Darja Perovič-Vojčeva sestra in njen mož Tomaž Perovič smo ustanovili Zavod za varstvo in oplemenitenje umetnin Vojca Sodnikarja Ponisa Svojca. Zavod ima dva osnovna cilja. Prvi in temeljni cilj zavoda je pomagati pri razvoju mladih umetnikov/kiparjev Slovenske Istre in prostora, ki nas kulturno povezuje in združuje, ne glede na državne meje in jezik, zato bomo vsaj dvakrat letno organizirali razstave mladih umetnikov, študentov kiparstva Pedagoške akademije Univerze v Kopru. S pomočjo njihovih strokovnjakov bomo skušali še posebej skrbeti za najbolj nadarjene in perspektivne mlade kiparje.

Poleg tega bo zavod v prostorih Atelier Svojc in Atelier Svojc na zraku skrbel za stalne postavitve njegovih del in tudi tako skrbel, da bodo Vojčevi kipi vedno prisotni in bo njegova zapuščina živa in dostopna najširši javnosti.

Zavod je formalno v zasebni lasti Grazielle, Darje in Tomaža in je popolnoma neprofitne narave. Vsa sredstva, pridobljena na različne načine, bodo namenjena vzpodbujanju mlajše generacije kiparjev iz našega kulturnega okolja in vzdrževanju umetnin Vojca Sodnikarja Ponisa.

Za ogled stalne razstave v galeriji Atelier Svojc na Grudnovi 3 v Kopru in stalne postavitve njegovih kipov v Parecagu 24 se vedno lahko prijavite na mail [zavodsvojc@gmail.com](mailto:zavodsvojc@gmail.com), na tel. številko 040 299 692 ali na spletnem mestu [www.zavodsvojc.com](http://www.zavodsvojc.com).

## *Istituto Svojc*

Graziella Ponis Sodnikar, vedova di Vojc, Darja Perovič sorella di Vojc e il marito Tomaž Perovič, hanno fondato l' Istituto per la conservazione e la valorizzazione delle opere di Vojc Sodnikar Ponis Svojc. L'Ente ha due obiettivi fondamentali. Il primo è di aiutare lo sviluppo di giovani artisti/scultori dell'Istria slovena e del territorio che ci collega e unisce culturalmente, indipendentemente dai confini nazionali e linguistici; per questo motivo almeno due volte all'anno organizzeremo mostre di giovani artisti, studenti di scultura presso l'Accademia Pedagogica dell'Università di Capodistria. Con l'aiuto dei suoi docenti, cercheremo di aver cura dei giovani scultori più talentuosi e promettenti.

Inoltre, negli spazi dell'Atelier Svojc e dell' Atelier Svojc all'aria, l'Ente si prenderà cura delle collocazioni permanenti delle sue opere e in questo modo garantirà che le sue sculture siano presenti e che la sua eredità rimanga viva e accessibile al pubblico più vasto.

L'Ente è formalmente proprietà privata di Graziella, Darja e Tomaž ed è senza scopo di lucro. Tutti i fondi, ottenuti in vario modo, saranno utilizzati per incoraggiare le giovani generazioni di scultori del nostro territorio culturale e per preservare le opere di Vojc Sodnikar Ponis.


La visita alla mostra permanente nella galleria Atelier Svojc in via Gruden 3 a Capodistria e dell'installazione permanente delle sue sculture a Parezzago 24, è possibile previa iscrizione all'e-mail [zavodsvojc@gmail.com](mailto:zavodsvojc@gmail.com), oppure al numero telefonico 040 299 692 o ancora dal sito [www.zavodsvojc.com](http://www.zavodsvojc.com).







**VOJC**  
SODNIKAR PONIS  
**2023**

**ZAVOD SVOJC/ISTITUTO SVOJC**