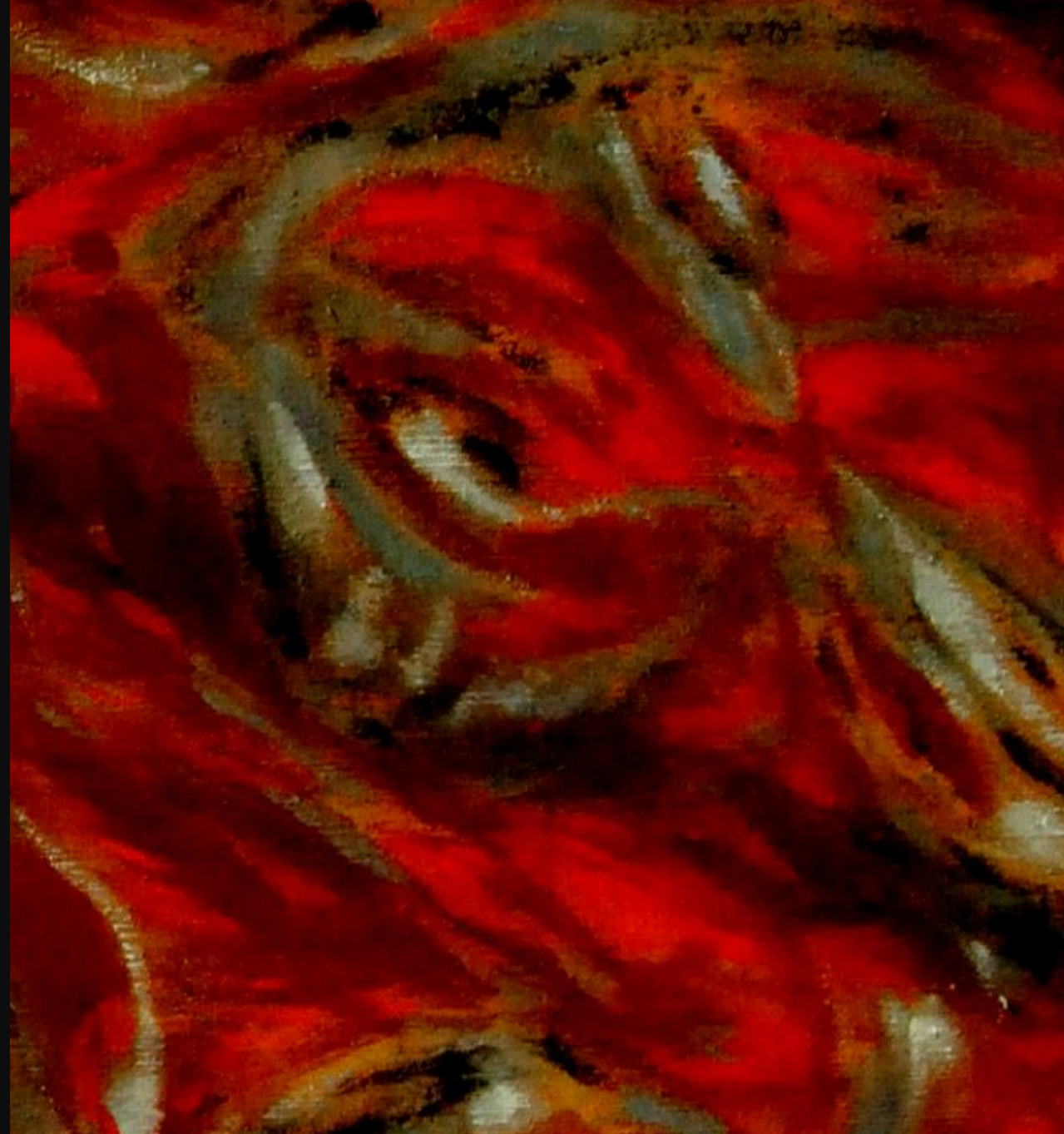

VÁCLAV VACULOVIČ / NALÉHAVOST ČASU / THE URGENCY OF TIME

VÁCLAV VACULOVIČ

NALÉHAVOST ČASU
THE URGENCY OF TIME

Aktuální malba / Current painting
2015 – 2020

Motto:

„Jiný vrch, jiné Múzy, jinou lyru
živoucí víra záhy odhalí nám:
van věčnosti mou mysl vede jinam
a duši dává znalost všehomíru“...

"A different mountain, a different Muse, a different lyre
the living faith will soon reveal to us:
the breath of eternity leads my mind elsewhere
and gives the soul the knowledge of the Universe"...

Vittoria Colonna

PALAZZO GRAZIANI, SAN MARINO – NATIONAL PAVILION FOR ARTS /REPUBLIC
SAN MARINO/, ART GALLERIES OF LOS ANGELES – MAIN GALLERY, CSUN /USA/,
CENTER FOR CONTEMPORARY ART, BATON ROUGE GALLERY, LOUISIANA /USA/,
THE IRISH ARCHITECTURAL ARCHIVE – DUBLIN /IRELAND/, MUSEUM OF THE
MODERN ART OF THE FAMILY OF WARHOL IN MEDZILABORCE /SLOVAK
REPUBLIC/, ZICHY PALACE IN BRATISLAVA /SLOVAK REPUBLIC/, GALLERY
OF THE MODERN ART, ROUDNICE NAD LABEM /CZECH REPUBLIC/, CENTER FOR
PERFORMING ARTS BOSTON /USA/, PRESIDENT PALACE BRATISLAVA /SLOVAK
REPUBLIC/, MONTPON – MÉNESTÉROL, ESPACE CULTUREL ANTOINE DE SAINT-
E×UPÉRY, BORDEAU× /FRANCE/, MÁNES PRAHA /CZECH REPUBLIC/, THE
GALLERY OF THE INTERDISCIPLINARY ARTS AND PERFORMANCE PROGRAM
ARIZONA STATE UNIVERSITY /USA/, CASTLE MUSEUM, GALLERY OF VISUAL ART,
OTTINGHAM /ENGLAND/, MODERNA GALERIJA NARODNOG MUZEJA KRAGUJEVAC
/SERBIA/, THE STATE GALLERY IN ZLÍN /CZECH REPUBLIC/, SIAC – CRACOW '93
/POLAND/, DIOCESES MUSEUM BRNO /CZECH REPUBLIC/, GALERIE DER
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT DER FINKENSTRASSE, MUNICH /GERMANY/,
MUSEUM OF KROMĚŘÍŽ /CZECH REPUBLIC/

V mé tvorbě byl vždy přítomen osten času, jehož tíže a naléhavost doléhá na člověka „posledních dnů“. Moje obrazy se obracejí na diváka možná daleké budoucnosti – jsou jako onen příslovečný vzkaz v lahvi těm, kteří přijdou po nás. Přesto věřím, že to vše má ještě smysl, ačkoliv podmínky pro život na této Zemi jsou globálně rok od roku horší. Není čas na širší percepce umění – věřím, že má význam uprostřed smršti špatných zpráv ještě malovat, nepřestat být tvůrčím člověkem. S mou ženou Zdenkou jsme prošli vším, co obnáší multimediální umění v Evropě, během posledních třiceti let jsme spolupracovali se stovkami lidí z celého světa se zkušenostmi s internacionálně zaměřeným uměním. Dnešní globální svět umění je jedna velká vesnice, kde není podle čeho měřit úspěch a viditelnost...

The thorn of time has always been present in my work, difficulty and urgency lie on the men of the "last days". My paintings address the viewer of perhaps the distant future – they are like that proverbial message in a bottle to those who come after us. Nevertheless, I believe that all this still makes sense, although the conditions for life on this Earth are deteriorating globally from year to year. There is no time for a broader perception of art – yet I still believe that it is important to paint in the midst of a whirlwind of bad news and to never stop being a creative person. My wife Zdenka and I have gone through everything that multimedia art in Europe entails, over the last thirty years we have cooperated with hundreds of people from all over the world with experience with internationally oriented art. Today's global art world is one big village where there is nothing on how measure success and visibility...

Výstava *Naléhavost času* shrnuje úsilí posledních pěti let 2015–2020 a zároveň konfrontuje moji aktuální tvorbu s malbou předchozích čtyř dekad. Vím, že myšlenkově tvoří moje dílo jednotu – možná bych mohl říci, že jde o malířsky jeden celoživotní cyklus – také v tom je vlastně koncept. Nevím – v umění není nikdy nic jistého a konceptualismus už tu máme hezkých pár staletí. Jestliže moje starší práce mají sílu nadále inspirovat nové – potom je vyloučena jakákoliv náhodnost. Nakonec se vše stává stylovou jednotou – to je přece základní teze postmoderny...

The exhibition *Urgency of Time* summarizes the efforts of the last five years 2015–2020 and at the same time confronts my current work with the painting of the previous four decades. I know that my work creates intellectual unity – maybe it is only one painterly life cycle – and this is actually the concept. I don't know – there is never anything certain in art and we have had conceptualism here for quite a few centuries. If my older works have the power to continue to inspire new ones – then any coincidence is ruled out. In the end, everything becomes a stylistic unity – this is after all the basic thesis of postmodernism...

◀ předchozí strana / previous page:

Dramatická krajina, olej, plátno, 250 × 420 cm, detail, 2020

Dramatic landscape, oil, canvas, 250 × 420 cm, detail, 2020 ▶

Po tolika letech figurální tvorby o nezákladnějších otázkách lidské existence vidím krajinu opravdu už jinak: jako otisk vnitřních událostí duše. Ano, je to veskrze romantický pohled – tedy zdálo by se, že nic nového v postmoderně, vše už tu skutečně bylo. Zdánlivé návraty neoklasicizmu či neoromantizmu v hudbě 20. století svědčí o nekonečných variantách, kde na prvním místě je dnes požadavek osobitosti, nikoliv příslušnosti k té či oné skupinové bublině. Dnešní mladý hudební svět komponuje opět tonálně, dalo by se říci: novoromanticky – přesto jsou to nezaměnitelně tvůrci 21. století...

After so many years of figurative work about the most basic questions of human existence, I really see the landscape differently: as an imprint of the inner events of the soul. Yes, it's a completely romantic view – so it would seem that nothing is new in the postmodern, everything was already here. The apparent returns of neoclassicism or neo-romanticism in the music of the 20th century testifies about endless variants where we find the original requirement of creative personality, not belonging to this or that group bubble. Today's young music world composes again tonally, one could say: neo-romantically – yet they are unmistakably creators of the 21st century...

S mrtvými jazykem mrtvých – olej, plátno, 250 × 420 cm
With the Dead by tongue of the Dead – oil, canvas 250 × 420 cm

Musorgského slavný cyklus *Obrázky z výstavy* má jedno stejnojmenné místo, kde hudba už jasně předjímá hudební impresionismus. Pro mne je to především hudba šeptající tajemství o nezničitelnosti života – Ravelova orchestrální verze je plná barev a tlumených, sofistikovaných tónů. Je v tom monumentalita i nejniternější zjevení umění, o kterém se dá snít celý život...

Mussorgsky's famous cycle *Pictures from the Exhibition* have one place of the same name where music is already clearly anticipating musical impresionism. For me, it is music whispering the mystery about the indestructibility of life – Ravel's orchestral version is full of colors and muted, sophisticated tones. It is the monumentality, but also the most inner revelation of art, about which you can dream all your life...

Asrael, olej, plátno, 250 x 420 cm, 2020, detail

Asrael, oil, canvas, 250 x 420 cm, 2020, detail

Anděl smrti Asrael nemusí být nutně symbolem neodvratného konce – je majestátní, hrozivý ve své definitivnosti, ale pod vnitřní bouří emocí cítíme podobně, jako Josef Suk, širší pochopení proč tu jsme a kam jdeme. Osobně vzhlížím k celoživotnímu Sukově dílu, jako k prameni nevysychajícího lidství – počáteční lásku a bolest nad předčasnou smrtí milované ženy dokázal proměnit v úchvatnou vizi lásky širší: k rodné zemi /ten, který procestoval s Českým kvartetem celý tehdejší civilizovaný svět, věděl nejlépe, jak chutnají domácí obzory/, až k lásce, která se obrací k veškerenstvu ve strhující výpovědi budoucího Světla. Kdo by přeslechl tento zřetelný podtón jeho hudby? Jiří Bělohlávek dovezl před lety na Pražské jaro BBC Orchestra z Londýna se Sukovým Asraelem – bylo pro mne velkým povzbuzením vidět a hlavně slyšet, že cizinci už rozumí té jemné struně naší kultury, která v nejzazších záhybech lidské duše vyjevuje pravdu o umění..

Angel of Death Asrael must not be necessarily the symbol of inevitable end – is majestic, awesome in its finality, but under the inner storm of emotions we feel like Josef Suk /Czech composer/ broader understanding of why we are here and where we go. Personally, I consider Suk's lifelong work as a source of inexhaustible humanity – the initial pain of love and untimely death of beloved wife, he turned into a breathtaking vision of love broader: to his native country /who traveled with the Czech Quartet through the whole civilized world knows best how tastes the horizons of home/ to the love that turns to a stunning vision of the universe in the Light of the future. Who would not hear these distinct undertones of his music? Many years ago brought Jiří Bělohlávek at the Prague Spring The BBC Orchestra, London with Suk's Asrael – to me it was very encouraged see and especially hear that foreigners already understands this delicate string of our culture, which in the farthest folds of the human soul reveals the truth about art...

Černý les, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2010
Black Forest, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2010

Výsostné téma, ke kterému se v duchu vracím prakticky po celý život. Odhodlal jsem se jej pojmout ve velkorysejší ploše triptychu – trojdílného obrazu. Vysvětlení nemám – kromě ryze malířského řešení akcentující dekorativnost i určitou formu jinotaje. Zdánlivá jednoduchost provedení se vědomě omezuje téměř na monochromii k zesílení účinku neuchopitelnosti obsahu. Myslím, že dědictví minimalismu a konceptu opravňuje přistoupit k aktu malby konečně uvolněně, ale přitom s vnitřním ponorem – velká témata jsou všude kolem nás...

This is a sovereign base theme, to which I am going back – in the spirit – almost all of my life. I decided to embody this theme by a generous area of the triptych – three-part picture. I have no explanation – besides a purely decorative painting emphasizing solutions of the specific form of allegories. The apparent simplicity of design is intentionally limited to monochrome, which emphasizes almost ungraspable content. I think that the legacy of minimalism and the conceptualism justifies us to join the act of painting finally relaxed but still with an inner immersing – big themes are all around us ...

Ranní ostrovy, olej, plátno, 250 x 420 cm, 2011
Morning Islands, oil, canvas, 250 x 420 cm, 2011

Snovost a světelná atmosféra ostrovů stromů a hvězd mně s odstupem let splývá s tajemnou světelností poledního slunce zdejších letních lužních lesů a samozřejmě mé milované Podzámecké zahrady. Téma mne intenzivně zaměstnává po více jak třicet let – mezi první verzí a posledními velko-formátovými olejomalbami z let 2009–2010 je patrný rozdíl. Asi jako mezi větami symfonie, či delikátní a promyšlené odstíny v hudbě Oliviera Messiaena */Ptáci/*. Jak vidíte – *Ranní ostrovy* jsou pro mne záminkou k vyjádření ryze abstraktních pocitů. Tak trochu žárlivě si střežím jejich skutečný smysl, není určen pro běžný výstavní provoz, který mne po pravdě unavuje a opakovaně zklamává...

The dreamlike quality of light and atmosphere of the islands of trees and stars from the distance of years merges with the mysterious aperture of the midday summer sun of the local floodplain forests, and of course my beloved Chateau Garden. This topic intensively engaged me over more than thirty years – the first version and the last big-format oil paintings from the years 2009–2010 are a marked difference. Like a symphony between sentences, or subtle and sophisticated shades of the music of Olivier Messiaen */Birds/*. As you can see – *Morning islands* are a pretext for me to express a purely abstract feelings. I am a slightly jealously protecting their real meaning, not intended for a normal operation of the exhibition – of which I am honestly tired and repeatedly disappointed...

Odcházíš, olej, plátno 250 x 280 cm, 2005, detail
You are leaving, oil, canvas 250 x 280 cm, 2005, detail

Úloha červené barvy v malířství je z mého pohledu prioritně spirituální – vzbuzuje reakce, které nejsou nikdy lhostejné. Mimoto dějiny evropského umění posledních pěti staletí potvrzují výjimečnost této barvy použité vždy v klíčových okamžicích...

The role of the colour red in painting has from my view spiritual priority – this colour arouses reactions, which are never indifferent. Moreover, the history of European art of the past five centuries confirms the uniqueness of red, used always in key moments...

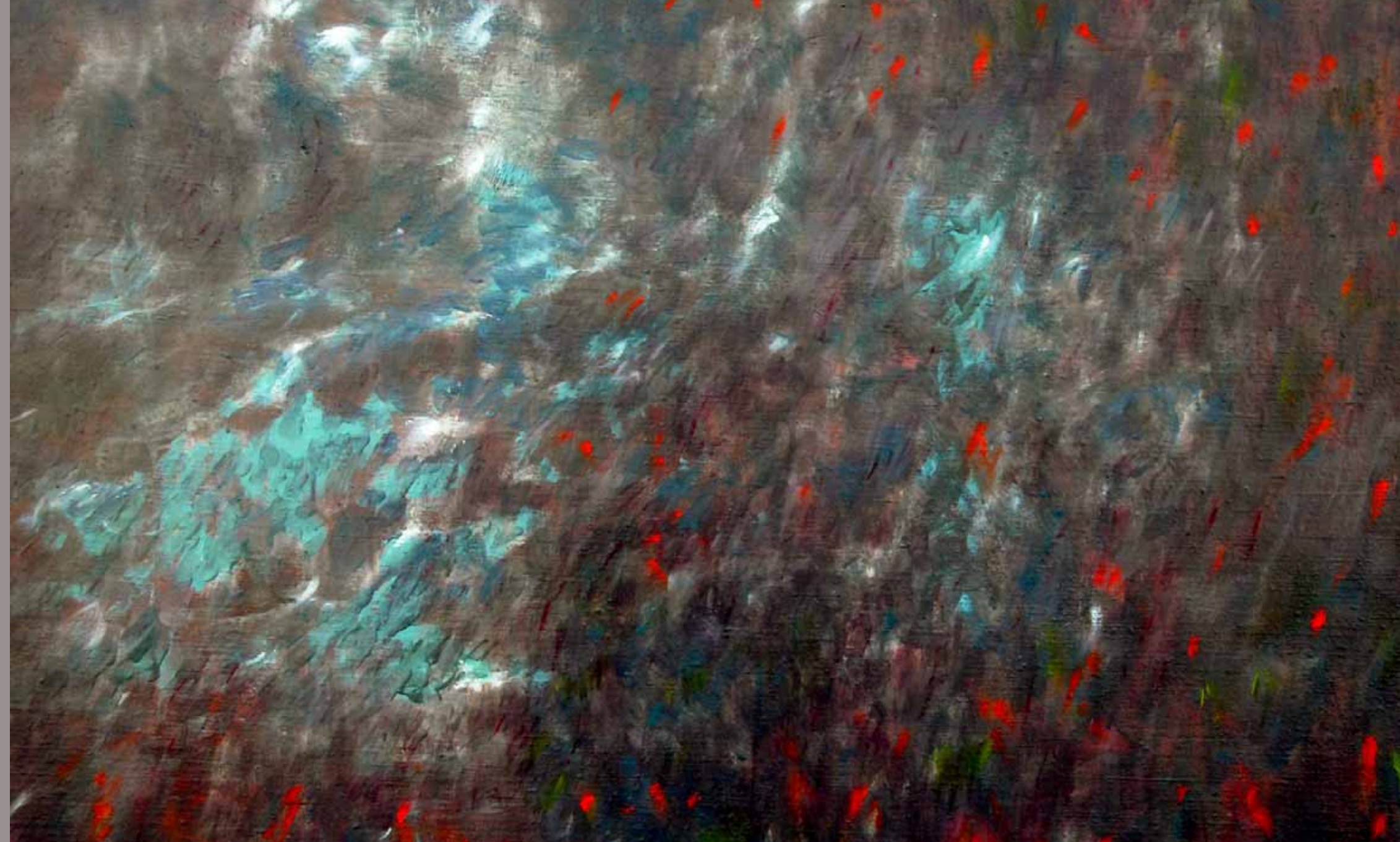

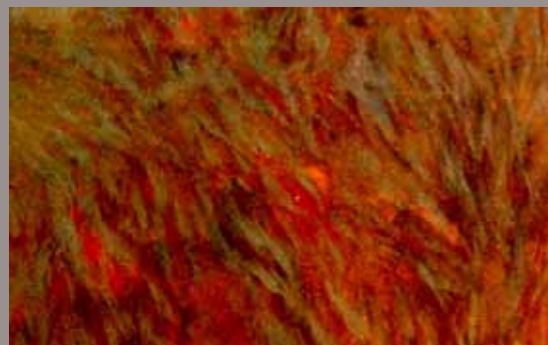

Znamení na obloze, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2015, detail
Sign in the Sky, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2015, detail

Tento velkofomátový triptych je syntézou mnohých předchozích studií – ve výsledném tvaru jsou patrné detaily, které z větší vzdálenosti nejsou vidět. Skutečnost, že mé obrazy se ocitaly dlouhá léta kdekoliv v tisku jen v malých reprodukcích, mne vždy trápila. Přes svůj velký formát nesou sdělení komorního až intimního charakteru. A tak to zřejmě už zůstane: pro povrchního diváka zůstanou má plátna nečitelná...

This large-format triptych is a synthesis of many previous studies – the final shape shows details that are not visible from a greater distance. The fact that my paintings have been in magazines for many years presented as small reproductions has always bothered me. Despite their large format, they carry messages of a chamber, almost intimate nature. And so it will probably remain so: for the superficial viewer, my canvases will remain unreadable...

Zahradní ateliér 2020
Garden Atelier 2020

Moje dílo je mnohvrstevné a poměrně rozsáhlé – snad to nezní příliš pyšně, je to jen konstatování faktu. Bylo by proto chybou soudit podle jedné jediné výstavy, jednoho obrazu. Uvádím zde i studie a okrajová menší plátna, která souvisejí s velkými formáty. Finální velké formáty nejsou abstrakce v pravém slova smyslu – jsou výslednicí dlouhodobého procesu malby, kde pokládám za důležité neztratit kontakt s vizuální realitou. Pollockova úžasná plátna, která jsem viděl v Americe, odvozují z mého pohledu svoji strhující působivost právě z vizuální zkušenosti...

My work is multi-layered and quite extensive – hopefully it does not sound too proud, but a simple statement of this fact. It would therefore be a mistake to judge by one exhibition, one painting. I also present here studies and marginal smaller canvases, which are related to large formats. The final large formats are not abstractions in the true sense of the word – they are the result of a long-term process of painting, where I consider it important not to lose touch with visual reality. Pollock's amazing canvases, which I saw in America, derive from my point of view, their thrilling power precisely from the visual experience...

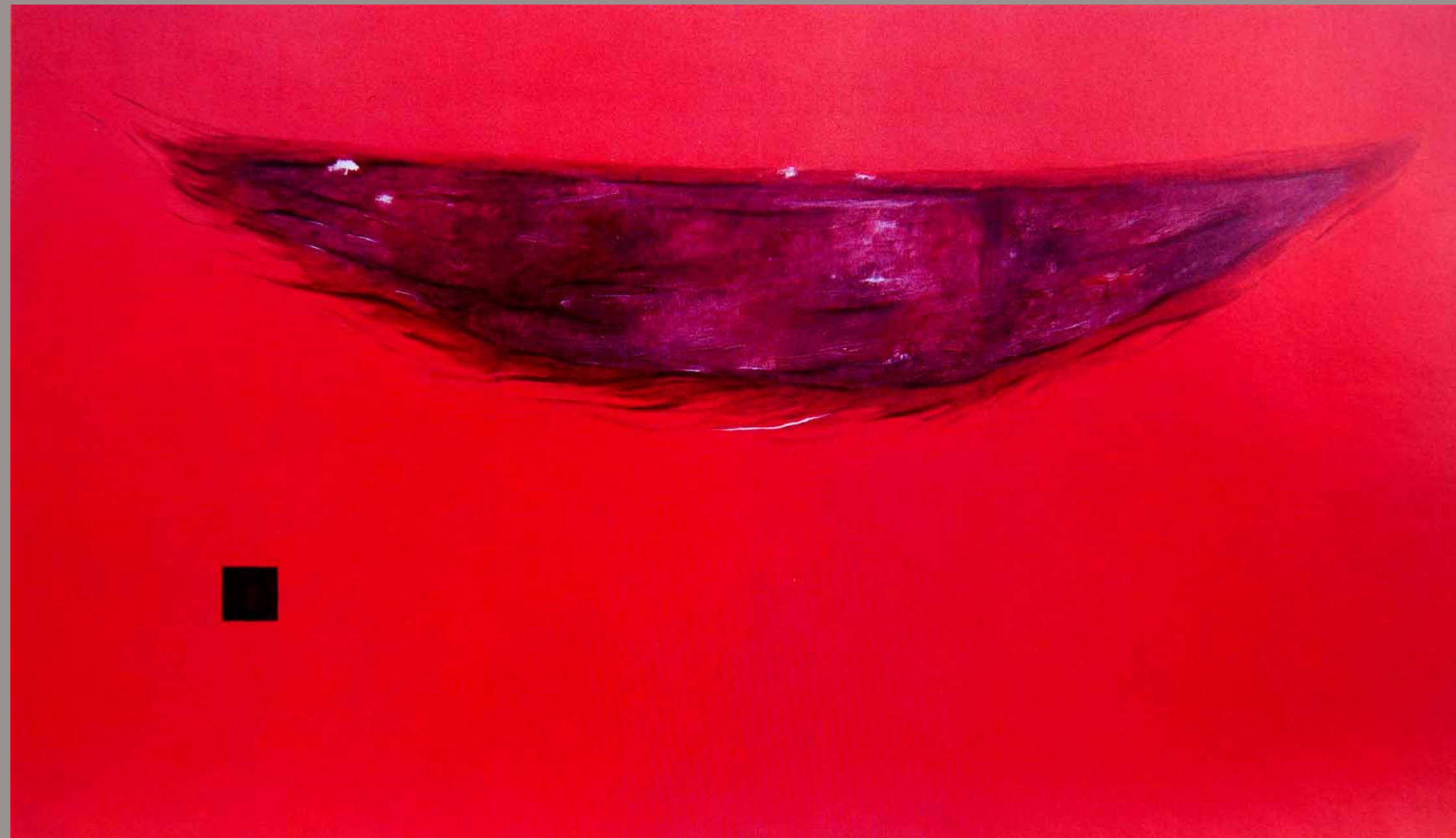

Jsi znějící prostor, olej, plátno, 250 × 420 cm, 1995

You are a Sounding Space, oil, canvas, 250 × 420 cm, 1995

Asi jeden z nejnáročnějších úkolů, který jsem si kdy dal, je vyrovnat se s dekorativní plochou obrazu tak, aby zůstala živá a celá plocha plátna aby neztratila potřebné napětí a sdělnost. Vize volného, znějícího a barevného prostoru je ostatně můj stálý leitmotiv, ke kterému se opakovaně vracím...

Probably one of the most difficult goals I have ever set myself is to deal with the decorative surface of the painting so that it remains alive and the entire surface of the canvas does not lose the necessary tension and expressiveness. The vision of free, sounding and colorful space is, after all, my constant leitmotiv, to which I return repeatedly...

Pokušení na poušti, olej, plátno, 250 × 420 cm, 1995 ▲
Temptation in the Desert, oil, canvas, 250 × 420 cm, 1995

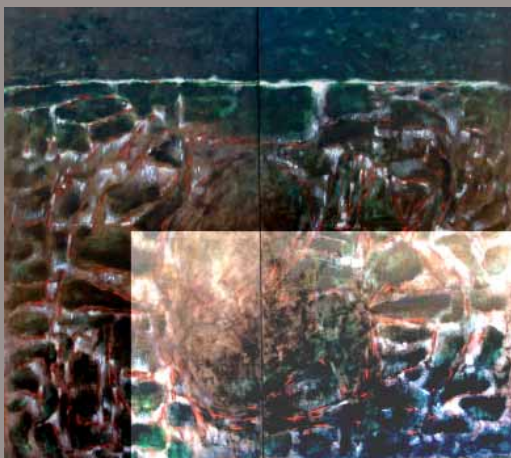
Pokušení na poušti, tempera – studie
Temptation in the Desert, tempera – studie / study ►

Cyklus *Pokušení na poušti* jsem promýšlel řadu let – přesto stěžejní plátna vznikla jakoby „sama od sebe“, zčista jasná to tady bylo, najednou jsem měl tu tíži za sebou – či spíše by se dalo říci, že téma nabalovalo stále nové, další variace. Cítil jsem, že bylo vysloveno cosi společného a spojujícího pro tento svět – a zároveň se mně myšlenka vracela ve vysoce individuální formě, která snad už nikoho nepřipomíná. Předě mnou byla cesta vedoucí opravdu do dále...

The cycle of *Temptation in the Desert* – I have thought about it through years – but the main paintings were done "alone", suddenly it was there, suddenly I had done it – or rather, one might say that the new issue generated still another variations. I felt it was revealing something in common and connecting with this world – and at the same time this idea was returning in a highly individual form, which perhaps already does not resemble anybody. Before me it was really the way leading into the distance...

Zimní akt, olej, plátno, 250 × 280 cm, 2020 ▲
Winter Act, oil, canvas, 250 × 280 cm, 2020

◀ předchozí strana / previous page:

Mysterium času, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2014, detail
Mystery of Time, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2014, detail

Zimní akt, tempera, osmdesátá léta
Winter Act, tempera, 80s

Barevnost přelomu dne a noci-večera se tajemně proměňuje, tvary dostávají jinou, novou dimenzi a noční obloha se neznatelně posouvá. Co třeba více, aby se fantazie rozběhla? Samozřejmě zde nejde o sentiment – je to cesta k individuálnímu symbolu. Kdo zná, jak je těžké cokoliv k problematice symbolizmu přidat – má jistě představu o tom, jak dlouhý je to proces zkoušení a odbourávání eventuálních nechtěných vlivů...

Colors of late-night evening mysteriously transform, shapes receive another new dimension and the night sky is imperceptibly shifted. What should be more for a start of imagination? Of course this is not a sentiment – it's a way for an individual symbol. Who knows how hard it is to add anything to the issue of symbolism – has certainly an idea of how long the process of testing is and of the possible elimination of unwanted influences...

V oslepujícím jasu vše kolem mne zmizelo, olej, plátno, 250 x 420 cm, 2015 ▶

Everything around me disappeared in blinding Brightness, oil, canvas, 250 x 420 cm

Apoteóza v hudbě Césara Francka /Psyché/ je jasná: „...a ty, božská dvojice spěj ke světlu...“ Je to řečeno jazykem, kterým se dnes už nepíše – jak by řekl polský básník Jaroslav Iwaszkiewicz – slovo stárne nejrychleji – kdo zná tento text, ten ví, o čem mluvím. Alegorie ztotožnění s lidskou duší je v díle Césara Francka očividná, stejně jako novodobé konotace s širším pojetím lásky AGAPÉ... Shledávám zde pro malbu nepřeborné moře možností, jak vizuálně vstoupit do básně, vstoupit do hudby a být „in“ – problém dneška je v zapomenutém umění spočinout, splynout s tím, co nás nekonečně přesahuje...

Apotheosis in music by César Franck /Psyché/ is clear: "...and You, the Divine couple, go to Light..." It is written in a language that is no longer spoken today – as the Polish poet Jaroslav Iwaszkiewicz would say. The word is aging most rapidly – he who knows these lyrics, knows what I mean. Allegory of identification with the human soul is evident in work of César Franck, as well as the modern connotations of a broader conception of love, AGAPÉ... I am finding here for painting, a lot of opportunities to visually enter into a poem, to enter into the music and be "in". The problem of life today is the forgotten art of meditation, to merge with Universe, which infinitely exceeds...

◀ předchozí strana / previous page:

Ztajený pohyb, tempera, 2010

Secret movement, tempera, 2010

Naléhavost času, tempera, osmdesátá léta ►
The Urgency of Time, tempera, the 80s

Portrét neznámé, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2007
Portrait of the Unknown, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2007 ►►

Představa-povědomí o délce trvání dramatického času je jistě individuální, stejně tak dost bylo již napsáno o faktu, že i výtvarné umění je oborem probíhajícím v čase. Přirovnal bych to k zážitku snu, po jehož ukončení /probuzení/ vizuální vjem ztrácí na intenzitě rychlostí vteřin. Zachytit ubíhající původní obrazové bohatství se tak zdá téměř nemožné – na rekonstrukci originálního vjemu je pak třeba zalarmovat celou šíři racionality intelektu. Tento okamžik pravdy mne vždy zajímal – jde totiž o proměnu probíhající opět pod tlakem naléhavého času. Ani v této rovině však obraz nekončí – jak lze ostatně snadno uhodnout. Malba je podivuhodný procesuální vynález – malba vlastně nekončí nikdy a bezhluchně pokračuje pod povrchem dění své doby, aby se v novém světle vynořila třeba o staletí později...

The image-consciousness about the duration of dramatic time is certainly individual, however enough has been already written about the fact that even the visual arts are ongoing at some real time. I would compare it to the experience of a dream, – after its termination /awakening/ visual perception loses intensity in seconds. Capture of the passing original wealth of vision, seems to be almost impossible – to reconstruct the original perception is then necessary to alarm the whole breadth of rationality of the intellect. This moment of truth has always interested me – it is again changed under the urgent pressure of time. Even in this plane, however, the picture does not end – as can be easily guessed, of course. Painting is a wonderful processional invention, which actually never ends and continues silently under the surface of events of its time in order to emerge in a new light centuries later...

Portrét neznámé – Posel tajemna, variace, olej,
plátno, 110 x 125 cm, 2007

Portrait of the Unknown – Messenger
of the Mystery, variation, oil, canvas,
110 x 125 cm, 2007

Večerní čtení, olej, karton, 48 × 32 cm, 1985 ►
Evening Reading, oil, cardboard, 48 × 32 cm, 1985

Sedící akt v protisvětle, olej, plátno, 80 × 65 cm, 1985 ►►
Sitting act against the light, oil, canvas, 80 × 65 cm

Hlubší, skrytý rozměr těchto až impresionisticky podaných aktů je dobrat se podstaty lidské existence, jsou to vlastně psychologické sondy – portréty, kde hlavní důraz je kladen na přesné vystižení atmosféry vnitřního světa člověka. V dalším – především expresivně pojatém rozvíjení této myšlenky závěru osmdesátých let – jsem se dostal až na samou hranici symbolu – znaku...

The deeper, hidden dimension of these almost impressionistic acts is to get to the essence of human existence, it's actually a psychological probe – portrait, where the main emphasis is on capturing the atmosphere of man's inner world. In the following works – particularly expressive development conceiving of this idea at the end of 80s – I got to the border of symbol – sign...

Zdenka, olej, plátno, 40 × 40 cm, 1985 ►
Zdenka, oil, canvas, 40 × 40 cm, 1985

Portrétní tvorbě jsem se věnoval v osmdesátých letech docela intenzivně – členové rodiny a nejbližší přátelé ochotně seděli modelem a snad jsem se dostal nad úroveň pouhé studie. Portrétem se nakonec stává úplně vše, co malujete s vnitřním zřením – od začátku jsem figurální malbu chápal jako širší symbol, který ale nesmí být odtržen od vizuální reality...

I devoted myself to portraiture quite intensively in the 1980s – family members and close friends willingly sat as the models, and perhaps I was able to get above the level of mere study. In the end, everything you paint with inner vision becomes a portrait – from the beginning I understood figurative painting as a broader symbol, which must not be detached from visual reality...

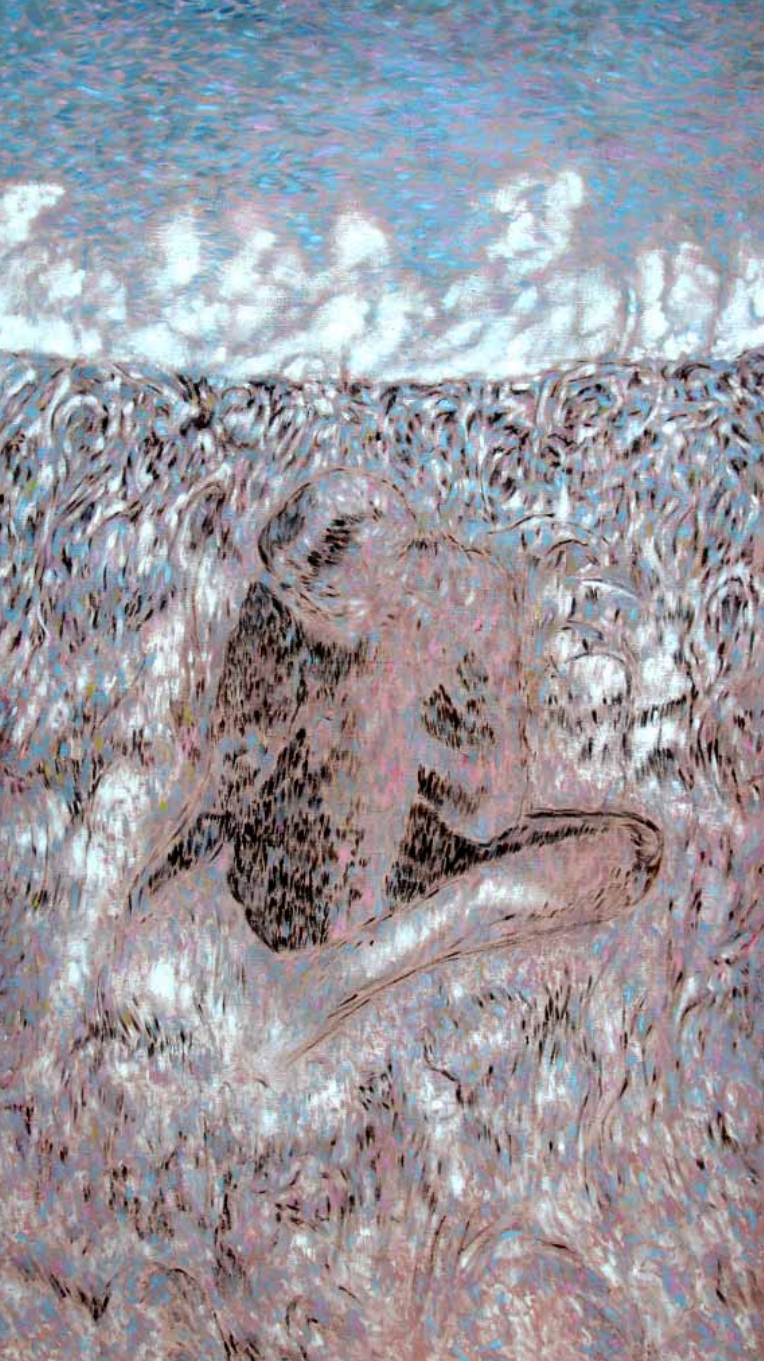
Ornátový obraz, olej, plátno 250 × 280 cm, 2016

Chasuble painting, oil, canvas 250 × 280 cm, 2016

Sním o tajemných barvách a tvarech – těším se, že mě obraz překvapí – a přitom mám stále sílící dojem, že jsem to už někde kdysi takhle maloval. Samozřejmě iracionální pocity nepatří na veřejnost – avšak můj případ je spíše blíže člověku, který nemaluje pro veřejnost...

I'm dreaming about mysterious colors and shapes – I looking forward that a paintings itself will surprise me – and yet I still have a growing impression that I already painted this sometimes. Of course, irrational feelings do not belong on the public – but my case is rather closer to the man, who is not painting for the public...

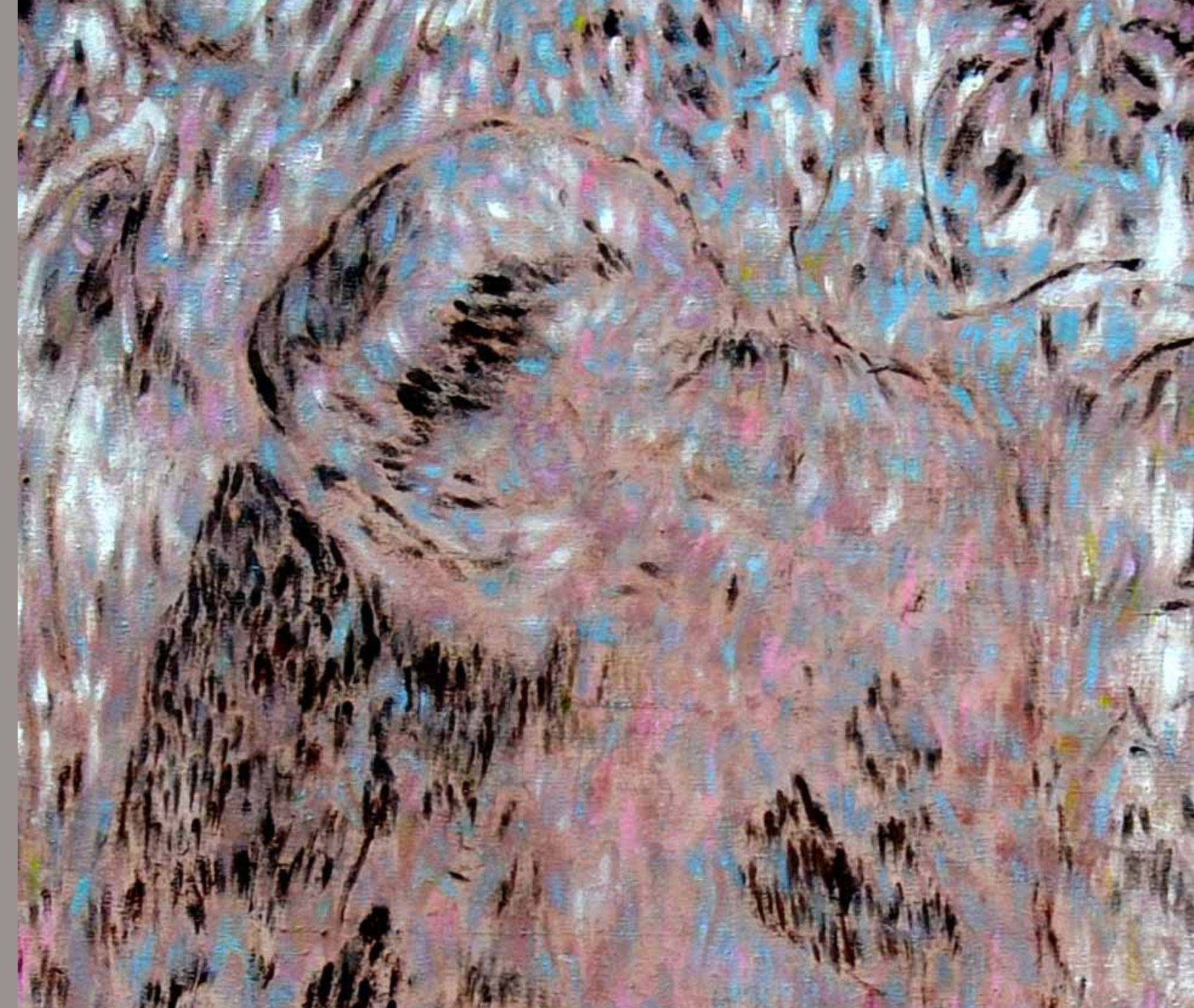

Planina sedmi světél, olej, plátno, 250 × 140 cm, 2015
Plain of the Seven Lights, oil, canvas, 250 × 140 cm, 2015

Určující pro mne je právě ta atmosféra vytržení – neopakovatelné a nepostihnutelné gesto rukou – krajinný výsek viděný v protisvětle – je složený ze stovek krajin, které jsem kdy viděl a maloval. Hledat samu esenci krajiny bylo mým dávným přáním a cílem...

Decisive for me is just the atmosphere of trance – an elusive gesture of hand – the landscape seen in backlit form – is made up of hundreds of landscapes that I have seen and painted. Finding the very essence of the landscape has been always my desire and goal...

Ateliér – monotypy na podlaze ▲
Atelier – monotypes on the floor

Siločáry energie, olej, plátno, 140 × 250 cm, 2005 ▶
Energy Lines, oil, canvas, 140 × 250 cm, 2005

◀ předchozí strana / previous page:

Černí ptáci, olej, plátno, 250 × 420 cm, detail, 2011
Black Birds, oil, canvas, 250 × 420 cm, detail, 2011

Kobaltová obloha, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2015 ▲
Cobalt Sky, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2015

Barvy oblohy na přelomu dne, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020 ►
Colors of the Sky at the turn of the Day, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

Projasnění palety bylo možné jen díky malým formátům – nejsou to věci na prodej: ze skladby barevnosti je jasné, že jde o konceptuální přístup vyjadřující se v sériích. Message takové malby je čitelné až ve větším počtu – nechtěl jsem ustrnout v nějakém zaběhaném klišé. Mnohostrannost uchopení věci to vylučuje...

The lightening of my palette was only possible thanks to small formats – these are not paintings for sale: it is clear from the color composition that this is a conceptual approach, which is expressed in series. The message of such paintings is legible only in larger numbers – I didn't want to get stuck in some common cliché. The versatility of grasping the problem precludes it...

Seschlé listy – Je křeč stárnutí, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2015 ▲
Withered leaves – Cramps of Aging, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2015

Pečeť mlčení, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020 ►
Seal of Silence, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

Stmívání večera – Stmívající se les, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020 ▲
Dimming Evening – Darkening Forest, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

Ticho v lučinách, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2015 ▶
Silence in the Meadows, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2015

◀ Černí ptáci, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2016
Black Birds, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2016

◀ Černí ptáci, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2016 – varianta
Black Birds, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2016 – variation

Nesnesitelný přetlak, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2015 ▶
Unbearable overpressure, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2015

Podzemní chvění, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2019 ▲
Underground vibration, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2019

Okno do noci – Máminy muškáty, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2019 ►
Window to the Night – Mom's geraniums, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

◀ předchozí strana / previous page:

Prošel jsem ohnivou stěnou, olej, plátno, 50 × 80 cm, detail, 2017
I went through a Wall of Fire, oil, canvas, 50 × 80 cm, detail, 2017

◀ Střechy u sousedů, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020
Roofs at Neighbors, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

◀ Ranní okno – Letní záclona, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2015
Morning Window – Summer Curtain, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2015

Sady v Assisi brzy ráno, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2019 ▶
Orchards in Assisi early in the Morning, oil, canvas, 50 × 80 cm

Tvé spalující srdce, olej, plátno, 140 × 250 cm, 2010 ▲
Your Burning Heart, oil, canvas, 140 × 250 cm, 2010

Tvé spalující srdce, olej, plátno, 140 × 250 cm, 2010, detail ►
Your Burning Heart, oil, canvas, 140 × 250 cm, 2010, detail

Přípravná kresba / **Preparatory drawing** ▲

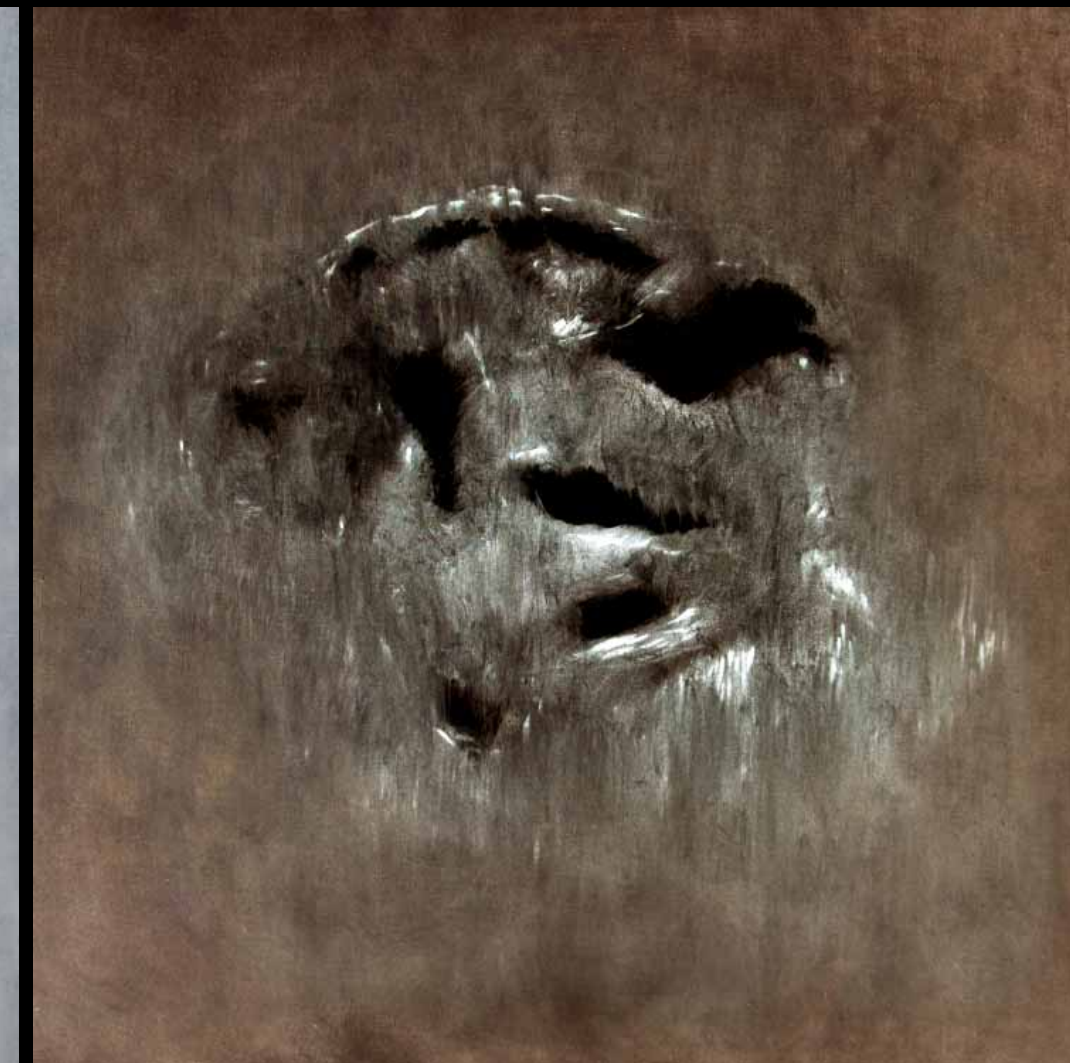
Vyzařuješ, olej, plátno, 125 × 125 cm, 2012

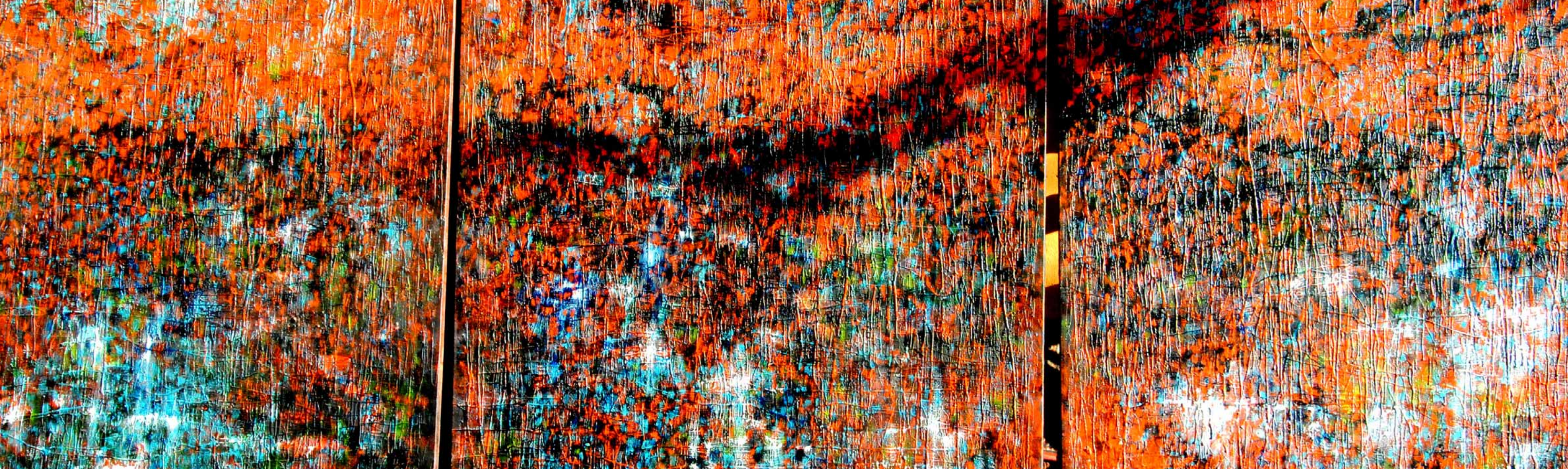
You're radiating, oil, canvas, 125 × 125 cm, 2012 ►

Varianta – studie / **Variant – study** ►►

Odhmotnění přípravných kreseb ve výsledném oleji přicházelo zcela logicky – studie jsem chápal nejen jako odrazový můstek k širšímu rozvinutí myšlenky. Přinesly obvykle varianty, které jsem nechával v rozpracovaném stavu – tak to lépe vyjadřovalo lehkost malby...

The de-materialisation of the preparatory drawings in the resulting oil came quite logically – I fully understood the study as a stepping stone to a broader development of my idea. They usually brought variants that I left in the unfinished state – so that it better expressed the lightness of the painting...

Zahradní ateliér – Velká noc, olej, plátno, 250 × 420 cm, detail, 2018 ▲
Garden Atelier – Easter Night, oil, canvas, 250 × 420 cm, detail, 2018

Realizace tohoto obrazu na plátně ve mně zrála obzvláště pomalu – sbíral jsem v sobě odvahu zopakovat osvědčenou malbu ve stylu „dripping painting“ tak bezelstně, jak je jen možno. Ale potom nakonec zvítězila touha vyjádřit něco opravdu svého – a to nutně musí být jiné. Pastózní malba mne konečně zajímala vždy – myslím často na fakt, že evropská tradice po Rembrandtovi je skutečně hodně odlišná, než malířství na kterémkoliv jiném světovém kontinentu všech historických epoch. Nikde jinde takovou bohatost nenacházím a prvotní obdiv k Východu ze mne během let dočista vyprchal. Jakoby se nesvoboda společenského zřízení /přetrvávající kastovní rozdělení v Indii, či zřejmá krutost japonské tradiční kultury/ obtiskovala nesmazatelně i do umění...

The realization of this painting on canvas matured in my work particularly slowly – I gathered the courage to repeat a proven painting in the style of "drip painting" as innocently as possible. But then finally the desire to express something really prevailed – and it must necessarily be different. Impasto painting always interested me, finally – I think often about the fact, that the European tradition after Rembrandt is really much different than painting from any other continent and of any historical epoch. Nowhere do I find such a richness and so my initial admiration of the Eastern culture completely vanished over the years. As if the lack of freedom of social structure /persistent caste division of society in India, or the manifest cruelty of Japanese traditional culture/ was indelibly imprinted into the art...

◀ předchozí strana / previous page:

Velká noc, olej, plátno, 250 × 420 cm, detail, 2018
Easter Sunday, oil, canvas, 250 × 420 cm, detail, 2018

Vítr myšlenek, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2010, detail
Wind of Thoughts, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2010, detail

Potřeba stáhnout se do intimity domova dnes opět připomíná dobu osmdesátých let. Zahradní ateliér je vlastně přirozeným pokračováním neoficiálních Sedánek před třemi dekádami. Zdálo se nám se Zdenkou, že si musíme nechat nějaký soukromý prostor pro sebe a naše přátele. V době nastupující krize si mnoho lidí uvědomuje sílu ničím nezatíženého prostoru, který zůstal duchovním majetkem jednotlivce. Nebýt zázemí tohoto kousku svobody – asi bychom se brzy všichni stali prázdnu čekárnou trhu, který svými čistě komerčními vztahy ničí lidské životy...

The need to withdraw into the intimacy of home today recalls the time in the 80's – garden studio is actually a natural continuation of the unofficial meetings called Sedánky three decades ago. It seemed to Zdenka and I, that we must have some private space for ourselves and our friends. Many people at this time of the coming world crisis are realizing the power of space unencumbered by anything, which remained the spiritual property of the individual. Without this background of some freedom – perhaps we all would very soon become the empty waiting room of a market, which in its commercial relations destroys human lives...

Stabat Mater, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2014 – Elena Letňanová v ateliéru ▲
Stabat Mater, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2014 – Elena Letňanová in my studio

Vím, že chceš mou duši, olej, plátno, 140 × 250 cm, 2010 ►
I know you want my soul, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2010

Malba se pro mne stala v průběhu let všudypřítomnou fata morganou, kdy jsem myslel jen na ni – takovým potlačeným svědomím, které bodavě vyčítalo, proč marním stále čas, proč už všeho nenechám a nevěnuji síly, které mně ještě zbývají, k uskutečnění něčeho, o čem jsem věděl celý život...

Painting has become for me a ubiquitous fata morgana for many years, when I thought only about the issue of creation – such a suppressed conscience stabbed me blamefully, questioning why I still waste time, why I don't leave everything and why do I not devote my force to paint works, about what I have known all my life...

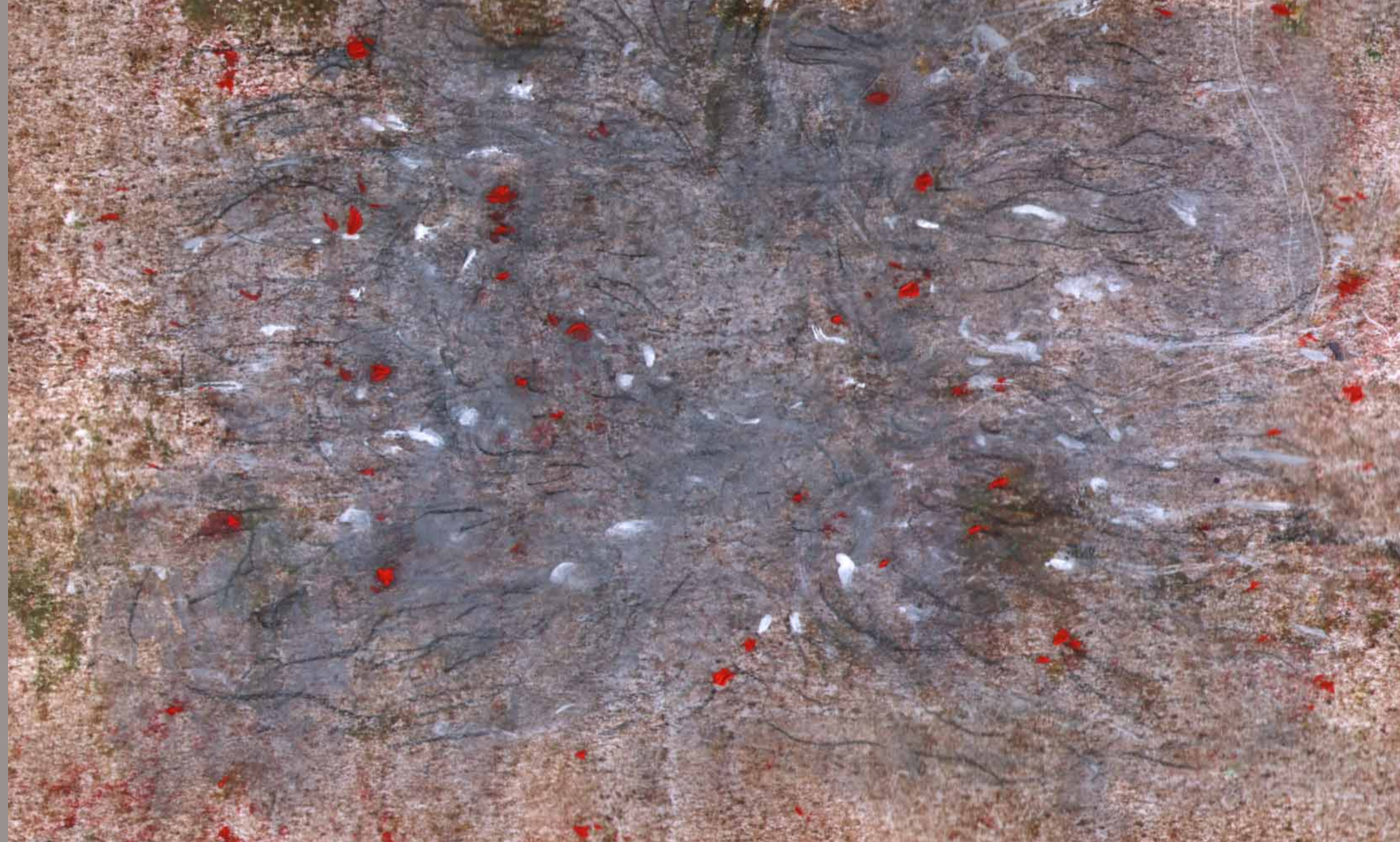

Vysoko nad mořem, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2014, detail ▲
High above the Sea, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2014, detail

Vysoko nad mořem, temperová studie, 2003 ►
High above the Sea, tempera study, 2003

Tato nenápadná studie podnítila vznik jednoho z klíčových obrazů poslední doby. Někdy stačí maličkost k „prozření“ a jde to téměř samo – ovšem na tu maličkost se musí umět čekat...

This inconspicuous study has prompted the emergence of one of my key paintings of recent times. Sometimes just a little is enough to "see" and it then goes almost by itself – but of course, we must wait for this little thing...

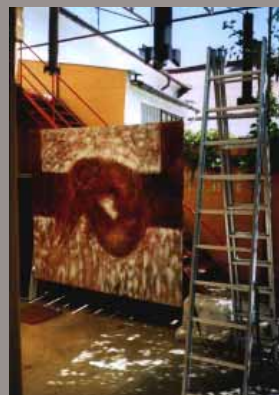

Zahradní ateliér – Markétka
Garden studio – Markéta

Blížkost malé Markétky mne /a Zdenku, samozřejmě/ naplňovala štěstím – působilo mně vždy zvláštní potěšení sledovat, jak spontánně reagovala na podněty, často dokončovala celé velké plochy pláten v naprosto stejných intencích, které jsem začal. Napojení na stejnou vlnu imaginace zde fungovalo okamžitě a téměř beze slov, nic jsem nemusel sáhodlouze vysvětlovat – bylo to a dosud je pro mne velké téma k přemýšlení o přenosu intuice...

The proximity of small Marketa filled me /and Zdenka, of course/ always with happiness – it always gave me a special pleasure to see how spontaneously she reacted to my stimuli, she often finished rather large areas of canvases absolutely with the same intentions, which I started. This connection on the same wavelength of imagination worked immediately and almost without words, I did not have to go through great explanations – it was and still is a big issue for me to think about the transformation of intuition...

Můj způsob práce je pomalé vybrušování myšlenky od drobných studií po velké formáty – přesto výsledná malba musí být do větší míry dílem intuice. Tvrdý racionální koncept mne vždy spíše děsil, než lákal k následování. Obrazy osmdesátých let nejsou jen vzpomínková záležitost – nikdy nepodléhaly dobovým trendům, proto mohou být inspirací i pro mou dnešní malbu...

My way of working is a slow grinding of ideas from small studies to large formats – yet the resulting painting must be mostly the work of intuition. The harsh rational concept has always scared me rather than tempted me into following. The paintings of the 1980's are not just a commemorative matter – they never were influenced by the trends of those times, so they can be an inspiration also for today's paintings...

Art Centre in Los Angeles 2002

Pozvání od Prof. Louise Lewis – Art Galleries of Los Angeles – mne i Zdenku posunulo do centra amerického uměleckého dění. Název výstavy *The Soul of the Sixth Sense* iniciovala sama kurátorka Louise a její následná recenze pro tehdy ještě existující český art-magazín ATELIÉR byla samozřejmě poctou a povzbuzením, na které se nezapomíná. Také přelom 20. a začátek 21. století byl dobou nadějí pro obě poloviny dříve rozděleného světa...

An invitation from Prof. Louise Lewis – Art Galleries of Los Angeles – moved Zdenka and I to the center of American art. The title of *The Soul of the Sixth Sense* was initiated by curator Louise herself and her subsequent review for the prestigious Czech art magazine ATELIÉR was, of course, an honor and encouragement that has not been forgotten. Also, the turn of the 20th and the beginning of the 21st century was probably a time of hope for both halves of the previously divided world...

Průrvy nad zemí, olej, plátno, 250 × 420 cm
Gaps above the ground, oil, canvas, 250 × 420 cm

Je hodně vzduchu ve větvích stromů – Červená v zámecké zahradě, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2018
There is a lot of air in the branches of trees – Red in the castle garden, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2018

Série stejných formátů mně napověděla sama další vývoj – vznikl tak zřetelněji prostor pro výstavbu kontrastů podobně, jak je tomu v hudbě. Námětem jsou skutečné krajiny – promyšleným vytvářením řad za sebou vzniká jejich abstraktní esence, kde výběr barevnosti už není náhodný...

The series of the identic formats informed the further development itself – this created a clearer space for the construction of contrasts, similar to that in music. Themes are real landscapes – their abstract essence arises by a thoughtful creation of rows, where the choice of colors is no longer random...

Letní obloha ráno, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020 ▲
Summer clouds in the morning, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

Polední slunce v krajině, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020 ►
Noon Sun in the Landscape, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

Letní obloha skýtá nekonečné množství variant – rozhodl jsem se zařadit i tuto skicovitou etudu pro její světelnost a spontánní rukopis. Dělán si po léta takový soukromý průzkum možností rukopisu – jak říci to samé, ale vždy trochu jinak. Stálost myšlenky-záměru tuto svobodu dovoluje – ostatně malíř, který dělá zaujatě styl, mívá se pravdou /Matisse/...

The summer sky offers an infinite number of variants – I decided to also include this sketchy etude for its lightness and spontaneous handwriting. I've been doing such private surveys of possibilities of manuscript for years – how to say the same thing, but always a little differently. The permanence of thought-intent allows this freedom – after all, a painter who makes a biased style misses the truth /Matisse/...

◀ předchozí strana / previous page:

Letní obloha ráno, olej, plátno, 50 × 80 cm, detail, 2020
Summer clouds in the morning, oil, canvas, 50 × 80 cm, detail, 2020

Římské pinie, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2015 ▲
Roman pines, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2015

Čára v krajině, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2019 ▲
Line in the Landscape, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2019

Krajina zámecké zahrady, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2019 ►
Landscape of the Castle Garden, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2019

Světelnost italské krajiny je možné přirovnat alespoň v kratičké době vrcholícího léta k té naší české-moravské. Samozřejmě zádumčivost nás Seveřanů se hned pozná – myslím tím zvláště tradici české krajinomalby 19. století...

The luminosity of the Italian landscape can be compared, at least in a short time during the peak summer, to our Czech-Moravian one. Of course, the pensive nature of we Northerners is immediately recognizable – I mean here, especially in the tradition of Czech landscape painting from the 19th century...

Art Centre in Los Angeles 2002

Tvá spalující výheň, olej, plátno, 250 × 280 cm, 1993 ▲
Your Burning Furnace, oil, canvas, 250 × 280 cm, 1993

Tvá spalující výheň, olej, plátno, 250 × 420 cm, 2005 ▲▲
Your Burning Furnace, oil, canvas, 250 × 420 cm, 2005

Moje obrazy jsou snad vážné, nikoliv však pesimistické, negující. Jestliže se k některým motivům opakovaně vracím, není to módní fascinace temnými stránkami života. Je to zdlouhavá a namáhavá cesta za tím, co je trvalé a nezničitelné...

My paintings are perhaps serious, but never pessimistic or negative. If I return to some motives repeatedly, it is not a fashionable fascination with the dark sides of life. It's a long and arduous journey to what is permanent and indestructible...

Modré zahrady Erotovy, tempera, studie, 2020 ▲
Erot's Blue Gardens, tempera, study, 2020

Polední světlo v lužním lese, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2020 ►
Noon light in the floodplain forest, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2020

Modré zahrady jsou stále živou vzpomínkou na poemu Jaroslava Iwaszkiewicze *Psyché*. Dílo polského básníka a hudba francouzského skladatele Césara Francka ovlivňuje mou tvorbu dodneška, jak jsem se již doznal v prvním díle série těchto katalogů. Lituji všechny, kdo nemají v sobě žádné ukotvení srdce...

The Blue Gardens are still a living memory of Jaroslav Iwaszkiewicz's poem *Psyche*. The work of the Polish poet and the music of the French composer César Franck still influence my work today, as I have previously confessed in the first part of this series of catalogs. I pity all those who do not have such an anchor in their hearts...

Záclona v zahradě, malá varianta, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2020 ▲
Curtain in the Garden, small variant, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2020

V jarní trávě – Přelom barev na sklonku dne, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2020 ►
In the spring grass – The turn of colors at the End of the Day, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2020

◀ předchozí strana / previous page:

Záclona v zahradě, malá varianta, olej, plátno, 40 × 60 cm, detail, 2020
Curtain in the Garden, small variant, oil, canvas, 40 × 60 cm, detail, 2020

Odlesky na Moravě v únoru, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2019 ▲
Reflections on the Morava River in February, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2019

Ve skleníku, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2017 ►
In the Greenhouse, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2017

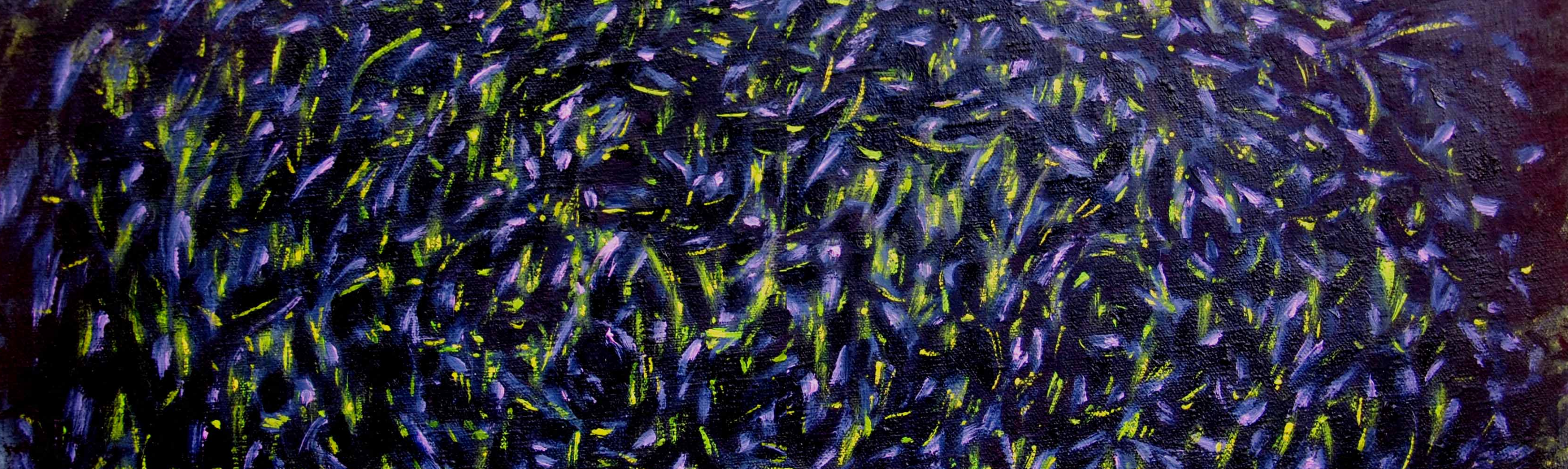

Modré vertikály v lese, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2018 ▲
Blue verticals in the Forest, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2018

Světlo v lese – Severská krajina, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2017 ►
Light in the Forest – Nordic Landscape, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2017

V trávě – Propady prostoru, olej, plátno, 50 × 80 cm, 2020 ▶

In the Grass – Falls to Space, oil, canvas, 50 × 80 cm, 2020

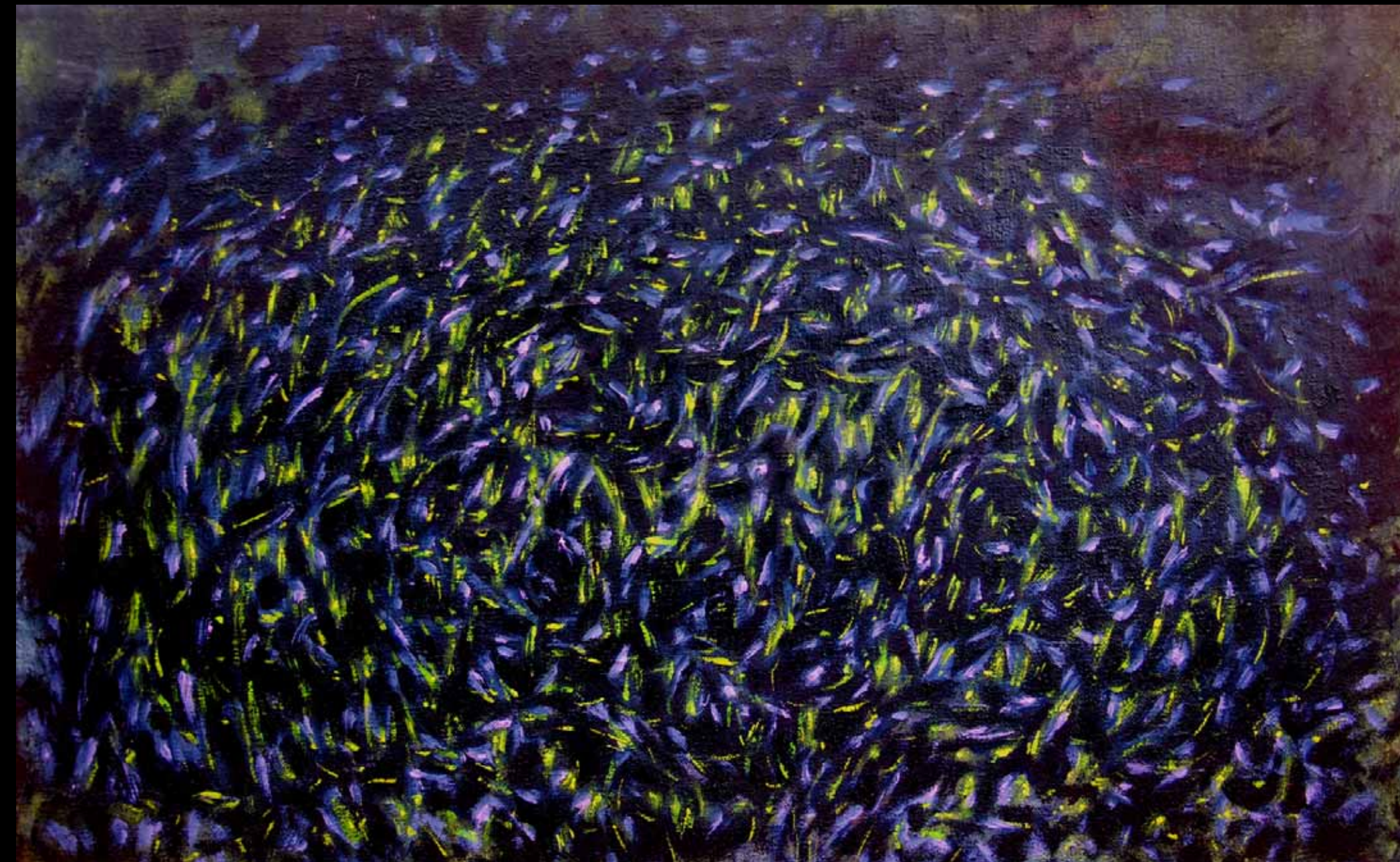
Nejde zde o běžné krajinkaření – je to opět velmi neschůdná cesta za vizí nezávislého umění, za vizí, která je nadto neschůdná verbálně uchopitelná. Jednoduché definice na dva řádky pro povrchní veřejnost nikdy nefungovaly. Na téma spirituálně zaměřeného umění /rozumějte nezařaditelného umění/ jsme s mou ženou Zdenkou pořádali po třicet let konference s mezinárodní účastí. Po tolika letech neseme už docela těžce neustálé dotazy nevdělaných lidí, kteří si nedovedou ani přibližně představit obtíže současného mezinárodního provozu umění...

This is not a matter of common painting of landscape – it is again a very heavy path to the vision of independent art, to a vision that is also difficult to verbally grasp. Simple two-line definitions have never worked for the superficial public. I have, with my wife Zdenka, been organizing conferences with international participation on the topic of spiritually oriented art /please, understand: unclassifiable art/, for thirty years. After so many years, we have a hard time hearing repeated, the questions of uneducated people, who can hardly even imagine the difficulties of the current situation in international art...

◀ předchozí strana / previous page:

V trávě – Propady prostoru, olej, plátno, 50 × 80 cm, detail, 2020

In the Grass – Falls to Space, oil, canvas, 50 × 80 cm, detail, 2020

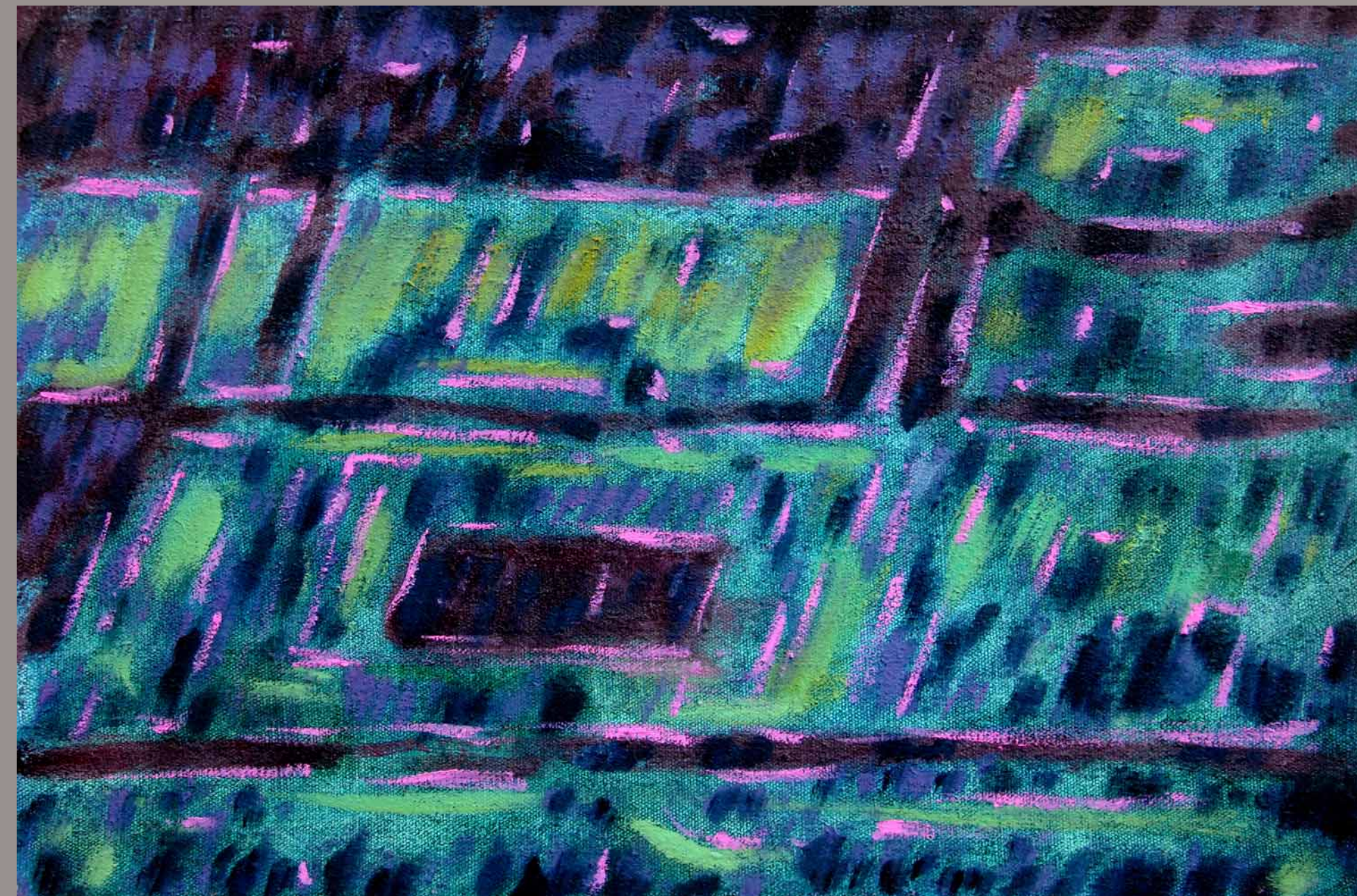

Zimní záře nad střechami – studie ▲
Winter glow over the roofs – study

Mlžný den, olej, plátno, 40 x 60 cm, 2005 ▲▲
Foggy Day, oil, canvas, 40 x 60 cm, 2005

Stíny na dvorku, olej, plátno, 40 x 60 cm, 2016 ►
Shadows on the yard, oil on canvas, 40 x 60 cm, 2016

Nadechnout se čerstvého vzduchu, projít sadem – Loučení s mamkou, studie, 2020 ▲
Breathe in the fresh Air, to walk through the Orchard – Farewell to Mom, study, 2020

Světla ve vodě, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2016 ►
Lights in Water, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2016

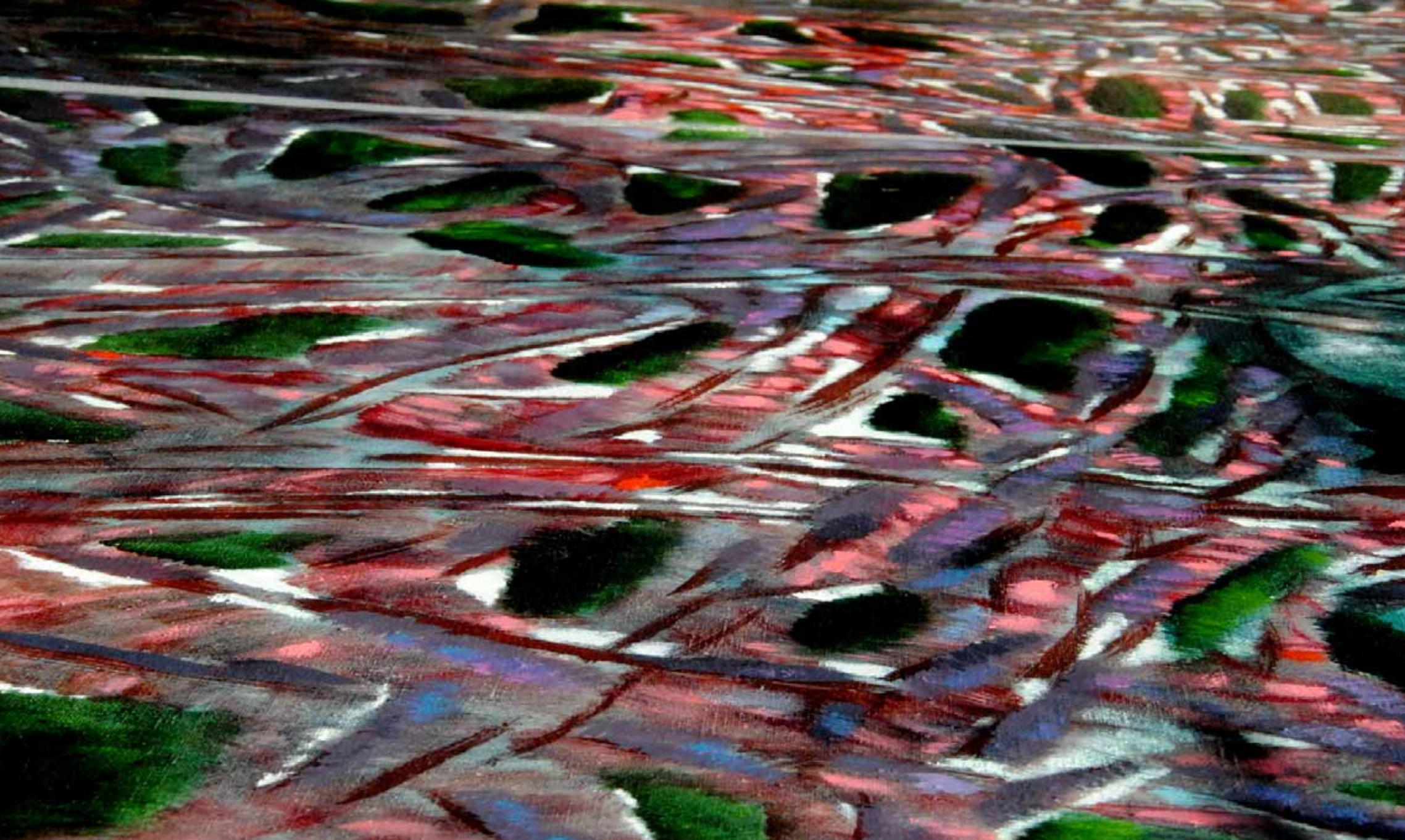

Horko nad řekou, olej, plátno, 40 × 60 cm, 2020 ▲
Heat above the River, oil, canvas, 40 × 60 cm, 2020

Myšlenka velkého formátu nutně vede k redukci prostředků. Větší plocha malby nevyhnutelně prověřuje nejen kompozici a techniku, ale především obsah. Práci na velkém formátu bych přirovnal k symfonii – obsahuje velkou míru abstraktního myšlení, vnoření se dovnitř malby, dává zapomenout na vše kolem a vrací životu barvitost a duchovní rozměr...

The idea of large format necessarily leads to a reduction in funds. Larger surfaces of painting inevitably examine not only the composition and technique, but also content. I would compare the work on large format to a symphony – it contains a high level of abstract thinking, nested inside the painting, makes us forget all about color and returns to life and spiritual dimension...

Mgr. Marián Paukov, PhD – historik umenia /SK/, STU Bratislava

Duch veje odkiaľ chce alebo aj neveje – touto modifikáciou „o vanúcom duchu“ /v skutočnosti „vanula hlavne často moc“/, by som si dovoľil uviesť veľkorozmerné plátna a monotypy českého umelca Václava Vaculoviča. Maliar je na jednej strane fascinovaný akousi /rodinovsko-mysliteľskou/ archetypálnosťou, statickosťou centrálne postavených – „spaľujúcich figúr“ alebo antropomorfizovaných „erotických otvorov zeme“. Český alebo slovenský pojem „živel zeme“ sa nedá preložiť do angličtiny, lebo v nej ide o „elementy“, teda oddelenosť, kdežto v oboch týchto jazykoch ide o spojitosť, syntetickosť a „premiešavanie živlov“. Na druhej strane maliar rozohráva dekoratívnu hru povrchov – od tých najjemnejších záchvevov a koloristických rafinovaností až po „ozdravujúce trojuholníky“ – anglickému géniovi maľby F. Baconovi. Ešte hlbší pozdrav je skrytejší, ale o to nástojčivejší – pozdrav kroměřížskemu Tizianovi, ako si to všimli aj iní zo Slovenska. Pričom naozaj ide o spokrvnené priateľstvo cez veľké priestorové a časové rozlohy. Nejde tu však v žiadnom prípade o nechutné, narcistické a namyslené „privlastnenia“ /apropriácie/, ale o umenie ako Dar. Tí najlepší umelci sa priblížením a prebráním na seba niečoho z iného umelca – „jeho bolestivej rany“ – s ním empaticky stotožnili a tým dotyčného duchovne obdarovali. Maliar Václav Vaculovič nie je už neznámy ani v americkom prostredí. Hypoteticky nazerané v tomto kultúrnom a teda aj teoretickom poli – možno jeho tvorbu uviesť koncepciou „tvaru času“ /Shape of Time/ amerického historika umenia Georga Kublera. V jej svetle by sa Vaculovičovo dielo javilo viac-menej ako vedomá súčasť reťazca príbuzných, ale predsa aj vzdialených diel. Umenie Václava Vaculoviča je namierené do budúcnosti v duchu W. Jamesa: „Boh nebol, ale bude!“ Gul'ovitý „tvar času“ obrazov Vaculoviča pripomína čas-voňu u amerických Indiánov Hoppi. Monotypy ešte nakoniec akoby boli odtlačkami z neviditeľných matric duchovných intervalov dnešnej a nejako aj budúcej doby...

Mgr. Marián Paukov, PhD – art historian /SK/, STU Bratislava

The spirit blows as wants or does not blow. By this modification on, I would like to present “the blowing spirit” at the great size canvases and monotypes created by the Czech artist Václav Vaculovič. The painter is fascinated by some archetypes of Rodin’s Thinker, by the statics of centrally built “burning figures” or anthropomorphized “erotic earth openings”. The Czech or Slovak notion “an element of earth” may not be justly translated into English language because in the term “elements” we speak on the separation, and in the both languages we should speak about continuation, synthesis, and „mixing of elements“. On the other hand, the painter plays with a decorative play of surfaces – from the finest vibrations and coloristic sophistications to “greeting” triangles of English painting genius Francis Bacon. A deeper greeting is more concealed and by that also more persistent – a greeting for Tizian of Kroměříž – as noticed by other historians from Slovakia. Really, we speak here on the friendship of blood through the great special and time areas. We do not speak here about any narcissistic and conceited “appropriations“, but on the art as a Gift. By approaching and taking on something from another artist – “his painful wound“ – the best artists empathetically identified with him and thus gifted the person spiritually. The painter Václav Vaculovič is no more unknown in American surroundings, hypothetically viewed in these cultural and theoretical fields. One can present his artistic works as a concept of “Shape of time“ initiated by American historian of arts, George Kubler. In the light of this concept, the works of Vaculovič appear as a conscious part of the chain, which consists of related and also distant works. The art of Václav Vaculovič is directed toward the future in the sense of W. James: “God did not exist, but will exist“. The spherical “Space of time” in Vaculovič’s paintings reminds us the time-fragrance of American Hoppi Indians. Vaculovič’s monotypes are quasi the prints from the invisible matrixes of the present spiritual intervals, but also of the future periods.

Václav Vaculovič /1957/

Czech painter and together with his wife **Zdenka** /violinist and composer/ founder and principal organizer of the International Festival of Contemporary Arts FORFEST CZECH REPUBLIC, which belongs at the present time among the top European culture events with a high reputation. During 80-ties the initiator of the underground movement. During 90-ties – the leader of independent organization called the Artistic Initiative, which is responsible for already many important projects of international consequences. Successively a member of many arts and cultural organizations at home and abroad: European Conference Amsterdam, SIAC France, the Union of Artists of the Czech Republic, Association of Visual Artists and theorists South Moravia, New Association of Prague Artists, UVUO Olomouc, Association Q Brno, ASSOCIATION FRANCO ANGLAISE D'AQUITAINE, International Association of Art Association Internationale des Arts Plastiques – UNESCO ...

Original musical education he evaluates on activities, which includes among artistic disciplines also performances, sound installations and other projects standing on the border between visual and musical arts – references also appears on the pages of the art and music press at home and abroad. During last 30 years he also closely cooperated with leading personalities and art-historians of the Czech Republic and abroad: Prof. Louise M. Lewis – Director of The Art Galleries of Los Angeles /USA/, Mind Trips, PhDr. Jiří Machalický – National Gallery, Prague – Lights, shadows, reflections, Richard Loveless – director of Institute for Studies in the Arts, Arizona State University, PhDr. Martina Pachmanová – Academy of Arts, Architecture and Design, Prague – Temptation, Prof. Bruce Everett – California State University Northridge /USA/, Soul of the Sixth Sense, Mgr. Ivo Binder – Moravian Gallery Brno – Begegnung, Emblem and Testimony, PhDr. Miloslav Krajný – New Association of Prague of artists – Correlation, PhDr. Ludvík Ševeček – State Gallery of Zlín, Prof. Daniel Lentz – Arizona State University /USA/, Tadeusz Boruta – Congress Cracow, Poland, Ak.mal. Marek Trizuljak – The Union of Fine Artists Olomouc – Letters to Heaven, Mobius Boston, Ak.mal. Jan Pospíšil – SUPŠ Uherské Hradiště, Large Format Valtice 93, 94, MgA. Olaf Hanel – Czech Museum of Fine Arts, Prague, Prof. Dinos Constantinides – Louisiana State University Mini-Festival, PhDr. Amelia Cox – Baton Rouge Gallery, Louisiana USA, Your Burning Furnace, PhDr. Michal Bycko – Museum of Modern Art Andy Warhol, Jacks Devillers – President SIAC, France, PhDr. Milada Frolcová – Slovákcké Museum, Uherské Hradiště – You Are Sounding Space, PhDr. Jiří Hyliš – Gallery of Vysočina, Jihlava, PhDr. Miroslava Hlaváčková – Gallery of Modern Art Roudnice nad Labem, PhDr. Bronislava Gabrielová – Moravian Gallery, Brno, PhDr. Vladislav

Grešlík – Prešov University, Andy Warhol Museum, Slovak Republic – Passio, PhDr. Lubica Záborská – Museum of Kroměříž, PhDr. Edith Jeřábková – Ateliér Praha, Ak. mal. Adriana Šimotová, Prague 2001, PhDr. Karel Rechlík – Diocesan Museum, Brno – Žalmy, PhDr. Jiří Urban – National Gallery Prague, PhDr. Tomáš Mazáč – Žilina Gallery, /Slovak Republic/, Prof. Antonio Zimarino, Storia dell'Arte, University of Pescara, /Italy/

SOLO EXHIBITIONS /selection/

/2019/ The Irish Architecture Archive, Dublin /Ireland/, /2018/ Orchard Gallery Ostrava, CZ /2017/ Exhibition „The places of Oblivion“ – Palazzo Graziani, Republic San Marino, /2017/ Exhibition Highly above the sea – Zichy Palace Bratislava – Slovak Republic, /2014/ Exhibition Grail – Rotunda of Flower Garden KM, /2006/ Center for Contemporary art, Baton Rouge Gallery, Louisiana /USA/, /2011/ Zichy Palace, Bratislava – Slovak Republic, /2007/ President Palace Bratislava, /2002/ Art Galleries Los Angeles – Main Gallery – The California State University Northridge, curator Prof. Louise M. Lewis – Director of the Art Galleries Los Angeles /USA/ – Exhibition “The Soul of Sixth Sense“, /2002/ MONTPON – MÉNESTÉROL, Espace Culturel Antoine de Saint-Exupéry, France – společně s Janem Tichým, /2001/ Bordeaux – France – Exhibition “Your Burning Embrace“, /2005/ Town Museum and Synagogue in Břeclav, curator Mgr I. Binder – Moravian Gallery, – Exhibition “Patmos Landscape“, /2000/ Gallery of the Modern Art, Roudnice nad Labem, curator PhD J. Machalicky – National Gallery – Exhibition “Immersing River“, /1995/ Museum of the Modern Art of the Family of Warhol in Medzilaborce, Slovak Republic – Múzeum moderného umenia rodiny

Warholovcov, curator PhD Vladislav Grešlík – art historian, Prešov University – Exhibition “PASSIO” /1996/ The Gallery of the Interdisciplinary Arts and Performance Program Arizona State University, USA – Exhibition “TEMPTATION” ,/1993/ Regensburg, Germany, Deutsch-Tschechische Tage, /1999/ The National Theatre Brno, /1997/ Gallery of Slovak Museum Uh.Hradiště, curator PhD Milada Frolcová, Director of Museum – Exhibition “Jsi znějící prostor”, /1996/ The Regional Gallery of Arts of Highlands in Jihlava, /1996/ The State Gallery in Zlín, curator PhD M. Pachmanová – National Gallery, /1996/ The University Gallery in Plzeň, /2005/ Museum of Kroměříž, curator Mgr. I. Binder – Moravian Gallery – Exhibition “Tvá spalující výheň”

GROUP EXHIBITIONS /selection/

/2018/ Town Office Brno – Association Q Brno, /2016/ Gallery of Town Olomouc, Association Q Brno, /2015/ House of artists Hodonín, Association Q Brno, /2012/ Moderna Galerija Narodnog Muzeja Kragujevac, Serbia – Actio II, /2011/ Union of Visual Artists Olomouc – House of Artists Hodonín, CZ, /2010/ Letters to Heaven – International project HUMAN 2010 – Chapel of St. John Bratislava – Slovak Republic, /2010/ Union of Visual Artists Olomouc – Gallery G – Retrospective, /2008/ CITTA vicina al tuo CUORE – TRASPARENZA – Castel Sismondo, Rimini – Italy, /2000/ ALFA – 2000 – OMEGA , Praha – Národní dům, /1996/ Práce na papíře – MÁNES, Praha – Výstava Nového sdružení pražských umělců, /1999/ Světla – Stíny, Odlesky, ze sbírek Národní galerie v Praze, /1997/ Novi Sad veletrh, YU, /1998/ Žalmy – Diecézní muzeum Brno, /1998/ Uloupený Faidros – Strahovský klášter Praha, /1996/ projekt „Souvislosti“ VI. FORFEST Kroměříž, /1996/ Nové sdružení, Moldávie Výstava „Korelace“ – Bukurešť, Romania.

Zdenka Vaculovičová – housle

Houslistka, skladatelka, emeritní profesorka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, spolu se svým manželem zakladatelka a hlavní organizátorka Mezinárodního festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC. Studovala na konzervatoři v Brně u profesorů Josefa Jedličky, Josefa Doležala a Josefa Holuba. Na Janáčkově akademii múzických umění u profesora Antonína Moravce /housle/ a profesora Zdeňka Zouhara /skladba/. Široké tvůrčí aktivity zahrnují četná sólová vystoupení v národním a mezinárodním měřítku /Evropa, USA/ jako houslistka, po léta vedla řadu komorních ansáblů /nejznámější Arcibiskupská kapela, s kterou provedla řadu premiér mezinárodního ohlasu/. Ve své práci se specializuje téměř výhradně na současná díla s komorními soubory. V sólových recitálech, se zaměřuje především na současnou českou a slovenskou hudbu /dedikace mnoha předních skladatelů/. Představila v premiéře díla řady současných světových autorů z Anglie, Francie, Rakouska, Německa a USA.

/více na: www.forfest.cz/zdenka/

Zdenka Vaculovičová – violino

Czech violinist, composer and emeriti professor of the Conservatory of Evangelic Academy in Olomouc – she is together with her husband a founder and principal organizer of the International FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC. She studied at the Conservatory in Brno with Professors Josef Jedlička, Josef Doležal, and Josef Holub, and at Janáček Academy of Music Arts Brno – with Professor Antonín Moravec in violin and with Professor Zdeněk Zouhar in composition. Her own wide creative activities includes numerous solo performances, national and international performances as a violinist, and as a conductor with the Archbishop Ensemble of Kroměříž specializing almost exclusively in contemporary works with chamber ensembles. In her solo recitals, she focuses especially on contemporary Czech and Slovak music – many leading composers have dedicated violin compositions to her, and she has also introduced in premiere programs works of world composers from England, France, Austria, Germany, and the United States of America.

/ more: www.forfest.cz/zdenka/

Moje práce má v jistém smyslu skutečně blízko k barokní tradici, jak před lety položertem, ale výstižně poznamenal Vladimír Kokolia – jeho termín Moravské baroko mně docela sedí. Žijeme se Zdenkou v těsné blízkosti největšího barokního zámku v zemi, který disponuje obrazárnou evropského významu. Velkorysost stavitelů barokních zahrad UNESCO stimuluje silné vizuální vjemy, které není možné nevidět. Barokní bohatost barev je devíza, která pozvolna mizí z vizuální kultury dneška. Barva jako taková ztrácí na významu uprostřed každodenních ataků křiklavých reklam...

In a sense, my work really is close to the Baroque tradition, as was aptly remarked years ago by Vladimír Kokolia /leading Czech painter/ – his term for my work as Moravian Baroque fits me quite well. Zdenka and I live in close proximity to the largest Baroque chateau in our country, which has a picture gallery of European significance. The generosity of the builders of the UNESCO Baroque Gardens stimulates strong visual perceptions that cannot be missed. The Baroque richness of colors is a guiding principle that is gradually disappearing from today's visual culture. As such – colors loses its significance in the midst of daily attacks by a multitude of flashy advertisements...

The realization of this publication was made possible thanks to the support of the Museum of Kroměříž
Vydala Umělecká iniciativa Kroměříž z.s. v roce 2021
Pro výstavu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně
Naléhavost času / The Urgency of Time
Financováno darem autora

Překlady / Translation: Tommy Barr
Editor: Artistic Initiative Kroměříž
Revidovala / Revised by: Martina Miláčková
Fotografie reprodukcí / Photo of reproductions:
František Sysel, Marek Mucha, Václav Vaculovič
Fotografie v textu / Photo in Texts: Zdenka Vaculovičová
Grafická úprava / Graphic design: Václav Vaculovič
Tisk: Alexandr Michajlovič, tiskárna Kroměříž

Photo at this catalogue: Art Galleries of Los Angeles,
Center for Contemporary Art , Baton Rouge Gallery, Louisiana, USA,
Museum of the Modern Art of Andy Warhol, Medzilaborce, Slovak Republic,
Elena Letňanová in Zichy Palace, Bratislava, Gallery G Olomouc, Czech Republic

ISBN 978-80-906293-4-9

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC
Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ – GPS: N 49°18.14257', E 17°23.03732'
e-mail: forfest@forfest.cz forfest@quick.cz forfest@seznam.cz info@forfest.cz
TEL/Fax: +420 - 573 341 316 +420 - 603 97 34 32 +420 – 731 83 20 25 / skype: forfest.cz
www.ecpnm.com www.gaudeamus.nl www.ffe.eu www.iscm.org www.forfest.cz www.vaculovic.cz
www.nkp.cz www.artsdb.net www.opusmusicum.cz www.musicalamerica.com www.unesco-ic.cz
www.iscm.nl www.iamic.net www.czechmusic.org www.muoz.cz

