

Oblaka / Clouds / Oblaka / Clouds / Oblaka / Clouds / Oblaka / Clouds

Václav Václavovič / Oblaka / Clouds

malba / paintings 1980 – 85

VÁCLAV VACULOVIČ

ART GALLERIES OF LOS ANGELES – MAIN GALLERY, CSUN /USA/, MUSEUM OF THE MODERN ART OF THE FAMILY OF WARHOL IN MEDZILABORCE /SLOVAK REPUBLIC/, CENTER FOR CONTEMPORARY ART, BATON ROUGE GALLERY, LOUISIANA /USA/, PALAZZO GRAZIANI, SAN MARINO – NATIONAL PAVILION FOR ARTS /REPUBLIC SAN MARINO/, THE IRISH ARCHITECTURAL ARCHIVE DUBLIN /IRELAND/, 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 – MÉNÉSTÉROL / ESPACE CULTUREL ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, BORDEAUX /FRANCE/, MÁNES PRAGUE /CZECH REPUBLIC/, THE GALLERY OF THE INTERDISCIPLINARY ARTS AND PERFORMANCE PROGRAM ARIZONA STATE UNIVERSITY /USA/, CASTLE MUSEUM, GALLERY OF VISUAL ART, NOTTINGHAM /ENGLAND/, MODERNA GALERIJA NARODNOG MUZEJA KRAGUJEVAC /SERBIA/, THE STATE GALLERY IN ZLÍN /CZECH REPUBLIC/, SIAC – CRACOW '93 /POLAND/, DIOCESES MUSEUM BRNO /CZECH REPUBLIC/, GALERIEDER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT DER FINKENSTRASSE, MUNICH /GERMANY/, MUSEUM OF KROMĚŘÍŽ /CZECH REPUBLIC/

Druhý díl trilogie jsem rozdělil na dvě poloviny osmdesátých let. Zatímco léta 80–85 jsem nazval Oblaka, druhá polovina /85–90/ už je expresivnější a dotýká se existenciálního tématu, Bolest bytí.

I divided the second part of the trilogy into two parts of the 1980s. First part I called the Clouds /80–85/, the other half /85–90/ is already more expressive and touches upon the existential theme, The Pain of Being.

Oblaka před bouřkou
Clouds before thunderstorm

Bezčasí normalizace osmdesátých let 20. století vedlo u většiny tvůrčích lidí k odchodu do vnitřního exilu – uprostřed prázdnoty oficiální kultury se zvedla tzv. druhá kultura – koncertovalo se a vystavovalo v soukromých prostorách na venkovských usedlostech. Vznikl tak prostor pro netušenou svobodu, domácí pohodu, kam nedoléhala šedivost vnějšího světa.

The stiffness of normalization of the 1980s led a number of creative people of our country to the inner exile – the so-called Second culture rose in the midst of the emptiness of official culture – exhibitions and concerts were held in the private premises in rural settlements. This fact created a space for unsuspected freedom, domestic well-being, where the grayness of the outside world could not penetrate.

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

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.

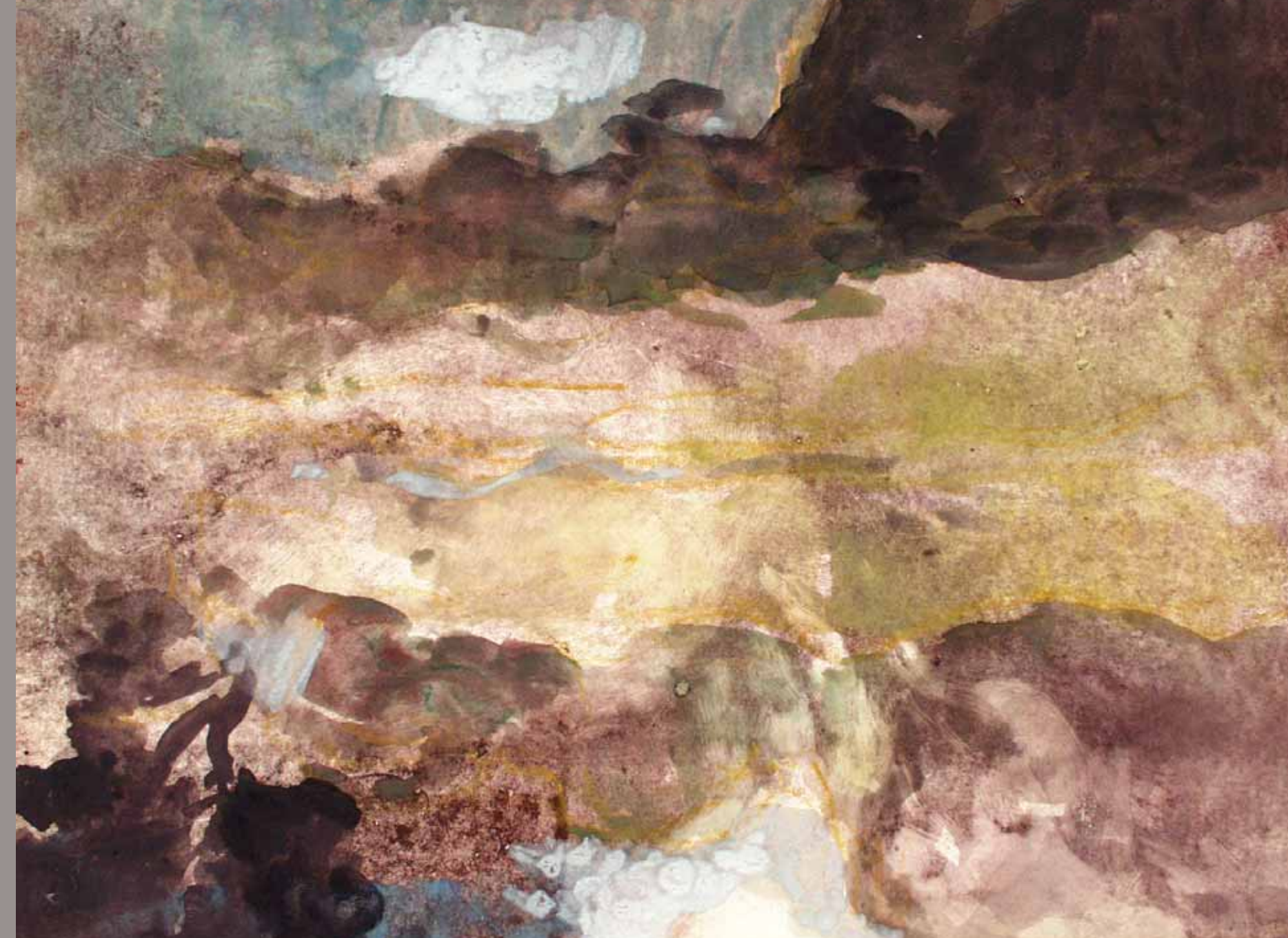

Horko nad řekou
The heat above the river

Atmosféra zdejších lužních lesů na mne udělala hluboký dojem od samého začátku – polední horko má zde pro mne vždy zvláštní jas, těžko říci zda melancholický, baladický nebo prostě magicky přitažlivý. Spolu s těžkou vůní zámeckých zahrad je to něco zcela výjimečného, co jsem nikde jinde nezažil...

The atmosphere of local floodplain forests arose in me a deep impression from the very beginning – hot noon here has for me always a special brightness - hard to say whether melancholic, ballad or simply magically attractiveness. Along with the heavy scent of chateau gardens it is something really unique that I never experienced anywhere else ...

Večerní čtení, olej, plátno, 65 x 55 cm, 1985
Evening reading, oil, canvas, 65 x 55 cm, 1985

Obvyklý výjev romantické žánrové malby začal mít pro mne zcela zvláštní přitažlivost. Úplně jsem propadl kouzlu skicování a prosil jsem Zdenku o nové a nové sezení stále v dalších variacích. Nemohli jsme se oba dost nabažit pohodovosti námětu a okolní svět pro nás neexistoval...

The usual scene of romantic painting began have for me a very special attraction. I totally fell under the spell of sketching and I begged Zdenka for a new and new session and other variations. We both could not taste enough this peaceful atmosphere and the world around us didn't exist...

Pláč – studie II, olej, plátno, 50 x 70 cm, 1985

Crying – Study II, oil, canvas, 50 x 70 cm, 1985

Této první olejové studii předcházely řady kreseb a temper intimního ladění. Výhledy oknem postupně přecházely od realistického ztvárnění k jakési esenci domácí pohody – figura aktu v popředí přijímala odražená světla denního i umělého osvětlení, měnil jsem protisvětlo interiéru za plenérové rozptýlené apod. Tu cestu k symbolu jsem si zkrátka prodlužoval jak jen bylo možno – dnes vidím, že původní interiérové pojetí mělo také své kouzlo. Určitě bych nepřisahal na pozdější prvoplánové koncepty s cílem někoho „oslovit“ – vždy mně takové snahy byly z duše protivné. Vlastně jsem se v těch letech o diváka moc nezajímal, nebyla nejmenší naděje na výstavu, nebyl tedy důvod k nějakým vnějškovým ústupkům nebo úpravám, dělal jsem si, co jsem chtěl – možná ideální podmínky pro umění...

This first oil study was preceded by a number of drawings and temperas of intimate tuning. Outlook through the window progressed from its realistic representation to some essence of home atmosphere – the figure of the Act at the forefront was taken by the reflected daylight and artificial lighting, backlighting – I've changed the interior to the open air etc. I've been extended as much as possible this long way to symbol – today I see that the original interior concept had also its charm. I certainly would not swear to subsequent superficial concepts with a goal to give someone „message“. I had always hated such efforts. Actually, I was in those years not too much interested in audience – there was no hope for public presentation by official exhibition, so there was no reason for superficial concessions or adaptations. I simply did what I wanted – it was perhaps the ideal conditions for art...

Červené pole
Red field

Stupňování naléhavosti výrazu mne přirozeně dovedlo k expresivní malbě – nikdy jsem však nepopřel harmonii kompozice – a tak to má být: hluk doby nesmí přebíjet oázu klidu umění...

Increasing the urgency of expression naturally led me to expressive painting – but I never denied the harmony of composition – and that is how it should be: the noise of surrounding world must not override the oasis of silence of art...

Akt v protisvětle
Act against the light

Sním o veskrze světlém, pozitivním umění. Dobrý obraz není jen pohodlné křeslo pro unavené oko – je to i občerstvující symfonie pro vyprahlého ducha...

I dream of a throughout luminous art. A good picture is not only a comfortable armchair for a tired eye – it is a refreshing symphony for a thirsty soul...

Kytice v okně, olej, plátno, 80 x 65 cm, 1985

Flowers in the Window, oil, canvas, 80 x 65 cm, 1985

Podobných „domácích“ obrazů jsem tehdy dělal hodně – nevadil mně omezený rejstřík témat, naopak: barevnost se uklidnila a střízlivý pohled na účinky světla pozdějším plátnům velmi prospěl. I tak přece zůstává značný prostor pro snění...

Similar „home“ paintings I had done a lot – I did not mind a limited range of topics. Contrary: colors had a calm and sober look at effects of light which on later canvasses was very useful. Even so there remained considerable scope for dreaming ...

Barevný pruh světla v kuchyni
Colored strip of light in the kitchen

Vrátila se mně chuť obdivovat maličkosti každodenního života – vše se v posledku stává zátiším plným neopakovatelných barev a tvarů, před jejichž tichým dechem blednou všechny koncepty postmoderny. Žít a vidět nad sebou modrou oblohu je najednou tisíckrát důležitější pro to, abychom zůstali především lidmi...

It came back to me, the taste to admire little things of everyday life – everything in the end becomes landscape full of colors and shapes – there all concepts of postmodernism are fading after all. To live and see the blue sky above – is at once a thousand times more important for eternal life...

Červnové poledne
Noon in June

Intenzivní vyzařování plochy za poledního vedra, obloha šlehající paprsky, prodlužující se stíny ve vyschlé trávě a to něco, co je mezi nebem a zemí. Mámivá atmosféra lužních lesů zdejší krajiny má v sobě jinotaje, které proudí hlavou, prostupují člověka, vypalují dech...

Intense radiation of area in the midday heat, the sky blazing rays, lengthening the shadows in the dry grass and something that is between heaven and earth, an enticing atmosphere of floodplain forests of the local landscape has in itself an allegory, which flows through the head, penetrates man and is a burning breath...

Chatky u Moravy, olej, plátno, 50 x 80 cm, 1985 ►
Cottages near Moravia, oil, canvas, 50 x 80 cm, 1985

Borovice
Pine

Temperové studie dělám kontinuálně po dobu více jak čtyř desetiletí, leží mně v bednách v ateliéru po stovkách – nikdy nevystavené ani jako doprovod k obrazům. Přesto pro mne znamenají možnost udržet si rovnováhu tvorby, možnost dostat ve zhuštěné formě na malou plochu vše, o čem léta přemýšlím – je v tom už budoucí rozpětí ve větším rozměru. Zároveň pocit intimity finálních obrazů vyvěrá snad také mimo jiné z nevelkého odstupu, který mně skýtá můj ateliér. Limitovaná škála barevnosti tempera koresponduje s mým dávným záměrem ladit celou obrazovou plochu vždy do jednoho převažujícího monochromně vyznívajícího odstínu. Výsledek je potom naléhavější – asi jako položený akord v hudbě. V době každodenních mediálních vizuálních ataků pokládám za nesmírně důležité uchovat si tuto normální střídmost vidění.

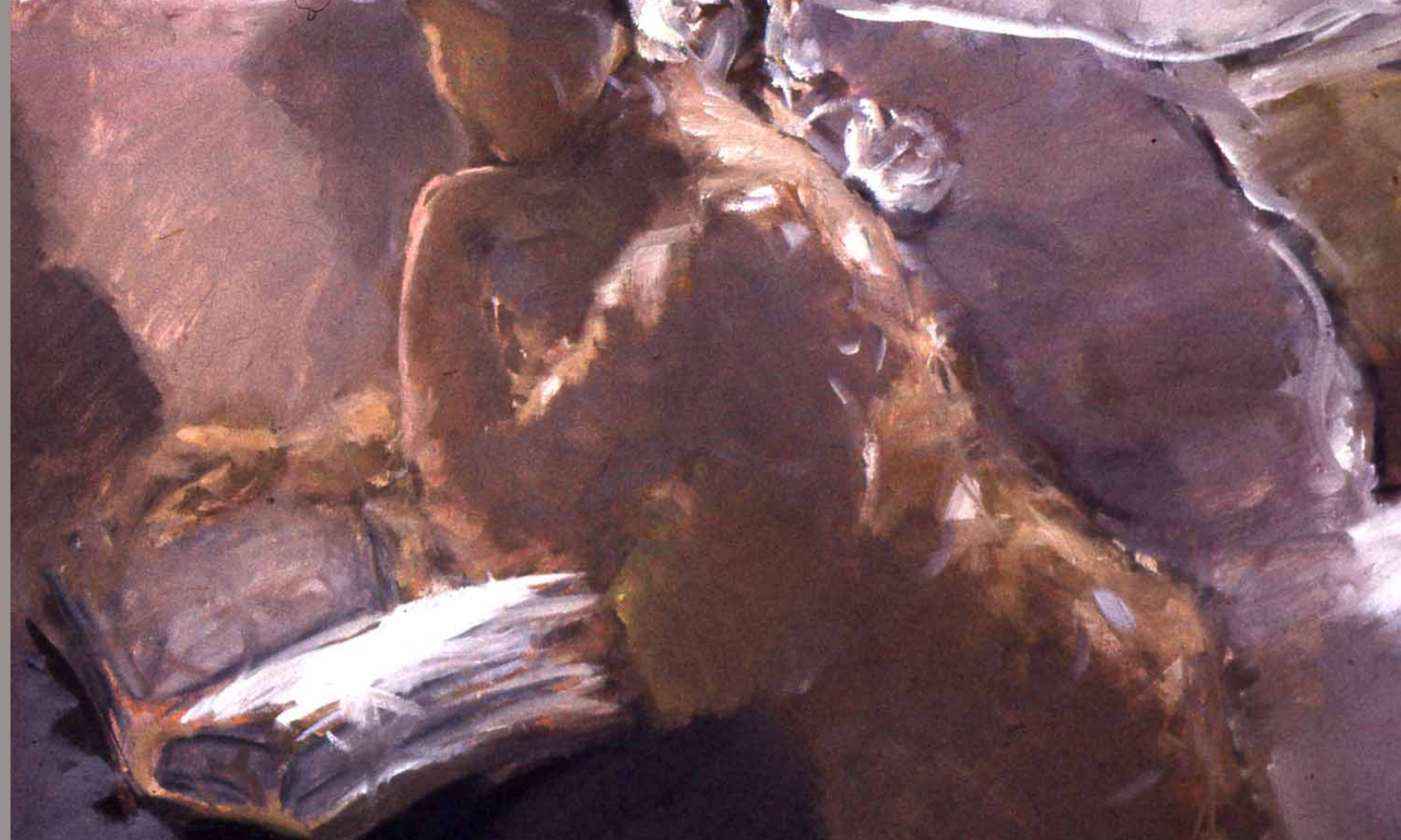
I have been doing the studies in tempera technic continually for more than four decades, lying in the boxes in my studio for hundreds – never exhibited even as a accompaniment to the paintings. Still, for me, they mean the possibility of maintaining a balance of works, the ability to get in a small surface everything about which I thought for years – the future range in a larger dimension. At the same time, the feeling of intimacy of these final paintings is perhaps also inspired, among other things, by the size of my studio. A limited range of colors corresponds to my old intent to tune the entire picture area to one of the predominant monochrome shades. The result is more urgent – like a chord in music. In the time of daily media visual attacks, I find it extremely important to maintain a normal temperance of vision.

Čtení, olej, plátno, 65 x 80 cm, 1985
Reading, oil, canvas, 65 x 80 cm, 1985

Za tímto bezproblémovým názvem stojí vážné, až úporné úsilí zachytit prchavost okamžiku, hodnotit úlohu světla, které se v interiéru za slunečného dne mění rychlostí vteřin...

Behind this hassle-free title is a serious, even stubborn effort to capture the volatility of the moment, to assess the role of light that changes in the interior on a sunny day in seconds.

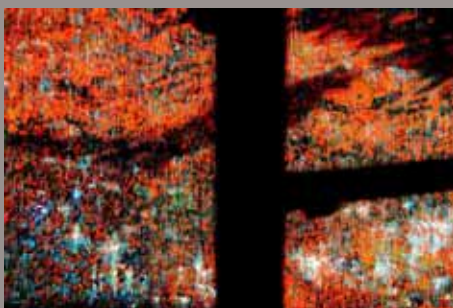

Dopolední světlo – Zimní okno
Morning light – Winter window

Jeden z četných „impresionistických“ obrázků – zdánlivá jednoduchost rukopisu skrývá pozdější vůli po stavebním řádu abstraktních kompozic. Uvědomoval jsem si, že vše je abstraktní hra tvarů – vdechnout jim život jsem tehdy dokázal jen v úzkém spojení s vizuální realitou kolem. Série pohledů z okna snad anticipuje moji dnešní posedlost vidět ve všem v našem domě zátíší, které si neváhám vyfotit třeba u snídani...

One of the many “impressionistic“ pictures – this seeming smoothness of manuscript hiding my later efforts in the order of abstract compositions. Of course, I had understood, that everything is an abstract play of shapes – I could just breathe life to canvas only with rather close conjunction with the visual reality around. These series of views from the window perhaps anticipates my obsession today to see in everything still life, which I don't hesitate to take a photo of during the breakfast...

Zimní akt
Winter act

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? Nejde zde 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...

Zídka na dvorku, tempera, 20 x 15 cm, 1984
Wall in the backyard, tempera, 20 x 15 cm, 1984

Akt v bílém, olej, plátno, 80 x 65 cm , 1985
Act in white, oil on canvas, 80 x 65 cm, 1985

Průhledy do zahrad, olej, plátno, 80 x 65 cm, 1985
Views of gardens, oil on canvas, 80 x 65 cm, 1985

Znovu a znovu jsem dělal pohled dveřmi na dvorek v protisvětle – detaily se slily v symboly věcí, jednotlivé plány se prostupují tak, jak jsem vždy o tom přemýšlel. Zůstala jakási esence tvarů – na povrchu plátna je vidět, že je mnohokrát přemalováno. Tvrdohlavě jsem chtěl vydolovat „duši“ našeho domova – vracím se k tomu ostatně celý život...

Again and again, I did look into the courtyard door in back-light – details are fused into symbols of things, individual plans are penetrated as I have always dreamed about it. Some kind of essence of shapes remained, I don't know. On the surface of this canvas you can see, that it is often painted over. I stubbornly wanted to squeeze out the "soul" of our home – I have returned to this theme during my whole life...

Světelné výboje nad krajinou
Light discharge over countryside

Mám rád ticho ve zdejší krajině, kdy v sálajícím poledním slunci letního dne lze zažít pravé slavnosti oka /a ducha/ – stavebnost české krajiny sama napovídá orchestraci barev – podobně jako je tomu v dobré symfonii. Nikdy jsem se nechtěl příliš vzdalovat od tohoto zdroje imaginace – to dobré napětí v krajině proniká do všeho. Jako hudba...

I like the silence in the local landscape when radiant in the midday sun of summer you can experience the excitement of celebrations of the eye /and soul/ – structural character of the Czech countryside recalls itself the orchestration of colors – similarly like in a good symphony. I never want to be too distant from this source of imagination – a good tension in the landscape permeates everything. Like good music ...

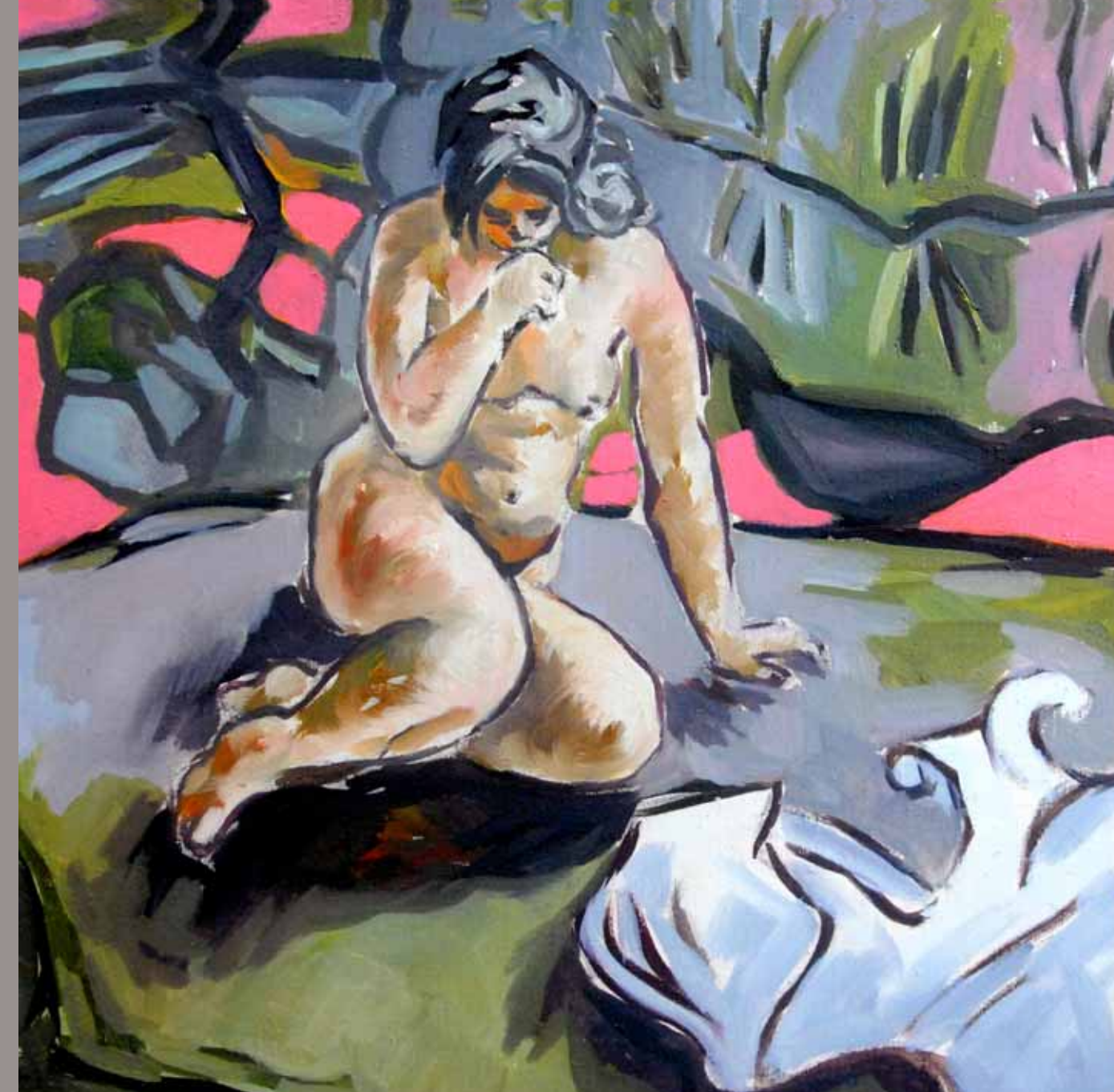

Letní akt – Vysuté zahrady, olej, plátno, 55 x 55 cm, 1985
Summer act – Hanging Gardens, oil on canvas, 55 x 55 cm, 1985

Dnes se vracím ke klasickým technologiím, jako autora mne zajímají především
možností malby, které jsou při své zdánlivé jednoduchosti /složitosti/ nekonečné...

**Today I return to classical technologies – I am especially interested as the
author about the possibilities of painting, which are in their seeming simpli-
city /complexity/ endlessness ....**

Studie lesa
Forest study

Docela často myslím na to období – vyrazili jsme se Zdenkou a malým Petrem na dlouhé výlety do chříbských lesů, malovali si drobné tempery a bylo nám srdečně jedno, co si o nás kdo myslí. V myšlenkách se vracím k původním vizuálním vjemům – vypjatá intimita těchto obrázků má nenápadnost, ve které se dodnes dobře cítím. Světelnost v krajině je nekonečné téma, cítím jeho rozlehlost a ponor do prostoru mimo čas...

I think quite often about that period – together with Zdenka /and our little Peter/ we had walked on long trips to Chříby forests, made small tempera paintings and were happy. In my thoughts I go back to this original visual sensations – the extreme intimacy of these images has an inconspicuousness in which I still feel good. Light in the landscape is an endless topic, I feel its vastness and deepness of the space outside of time ...

Vítr v trávě
Wind in the grass

Věděl jsem, že bitvu s realitou nesmím vzdát – samotné kopírování přírody není cesta. Umělecké světy se rodí teprve z dlouhodobé imaginace. Pomalé stmívání barev v rozlehlé ploše mám v sobě zakódované jako symbol tajemné lidské existence, kterou nemůžeme samozřejmě nikdy rozkrýt zcela...

I knew that in the battle with reality I can not give up – copying nature itself is not the way. Art worlds are born only from long term imagination. Slow fading of colors in a large surface of canvas I have encoded as a symbol of the mystery of human existence, which of course we can never be fully uncovered ...

Předjaří na naší zahrádce
Early spring in our garden

Tvar věcí v protisvětle je jedno z dalších nekonečných témat – je totiž proměnlivý jako samo moře nebo vzduch. Věděl jsem, že nesmím ulpět na detailech, chci-li uchopit samu esenci stromu nebo krajiny. Tento pohled je viditelně mírně z nadhledu – přesněji z balkonu prvního patra ateliéru, tedy malováno na místě. Přesto ve vnitřním zraku mám tuto atmosféru vypálenou hluboko v srdci – stále je ve mě, stále neviditelně vyživuje mou imaginaci...

The shape of Things backlit is one of the other endless topics – it is itself a variable like the sea or air. I knew that I must not adhere to the details if I want to grasp the very essence of a tree or landscape. This view is visibly slightly from above – and more specifically from the first floor balcony of my studio, which I painted on that spot. Yet in my inner vision I have this atmosphere deeply burned in my heart – it is still in me, always invisibly nourishing my imagination ...

Před dílnou, olej, plátno, 80 x 65 cm, 1985
In front of workshop, oil, canvas, 80 x 65 cm

Možná trochu zavádějící jednoduchost tehdejší produkce osmdesátých let je vyvážena vážným úsilím o tvar myšlenky – záminkou mohlo být cokoliv: do dneška chodím kolem tohoto koutu zahrady a sleduji motýly, jak se vyhřívají na poledním slunci. Už jsem se zmínil několikrát, že síla atmosféry zdejší krajiny je ve vysokém osvětlení středu dne, kdy je vše jakoby nehnuté, připravené k tajemné proměně...

Maybe a little misleading in the simplicity of the production of 80th years and balanced by a serious effort for a shape of ideas – the pretext could be anything: I am walking to our present day around this corner of the garden and watch the butterflies as they are basking in the midday sun. I've mentioned several times that the enormous power of the atmosphere of local landscape high lights of the middle of the day, when everything seems motionless, ready for the mysterious transformation...

Polední obloha, olej, plátno, 65 x 55 cm, 1985
Midday sky, oil on canvas, 65 x 55 cm, 1985

Je toho vlastně dost, co jsem nikdy nevystavil, co existuje celá léta jen v tichu ateliéru. Občas mně to připadá tak dávno, jako kdyby to byl život někoho jiného. Malby na těchto snímcích jsem zamýšlel pro jednu velkou, ale neuskutečněnou výstavu – mělo to být o pohybu a prostoru, vzdušných pastelových barvách a dalších více-méně pohodových věcech. Asi mně není dáno dělat lehce a rychle, a už vůbec ne pro nějakou konkrétní galerii. Nezávislost se pro mne stala naprosto nezbytnou kvalitou pro další život...

There's actually a lot of paintings that I never exhibited and which existed for years only in the silence of the studio. Sometimes it seems to me so long ago, as if it was someone else's life. Paintings on these pages I intended for one large, but unrealized exhibition – It should have been about the movement and space, airborne pastel colors and about more or less relaxing things. Probably it is not my fate to paint quickly and easily, and certainly not for a specific gallery. Independence became for me an absolutely essential quality for further life...

Prodlužující se stíny v pokoji
Extending shadows in the room

Trvání a uhasínání barev na přelomu dne mne vždy zajímalo – jsou zde k vidění polotóny, které nemožno předvídat. Když ne pro nikoho, tak alespoň pro autora je to stálý zdroj vizuální renovace...

Duration and disappearance of colors at the end of the day always interested me – they are then seen as halftones, which could not be predicted. If not for anyone, at least for the author is a constant source of visual restoration...

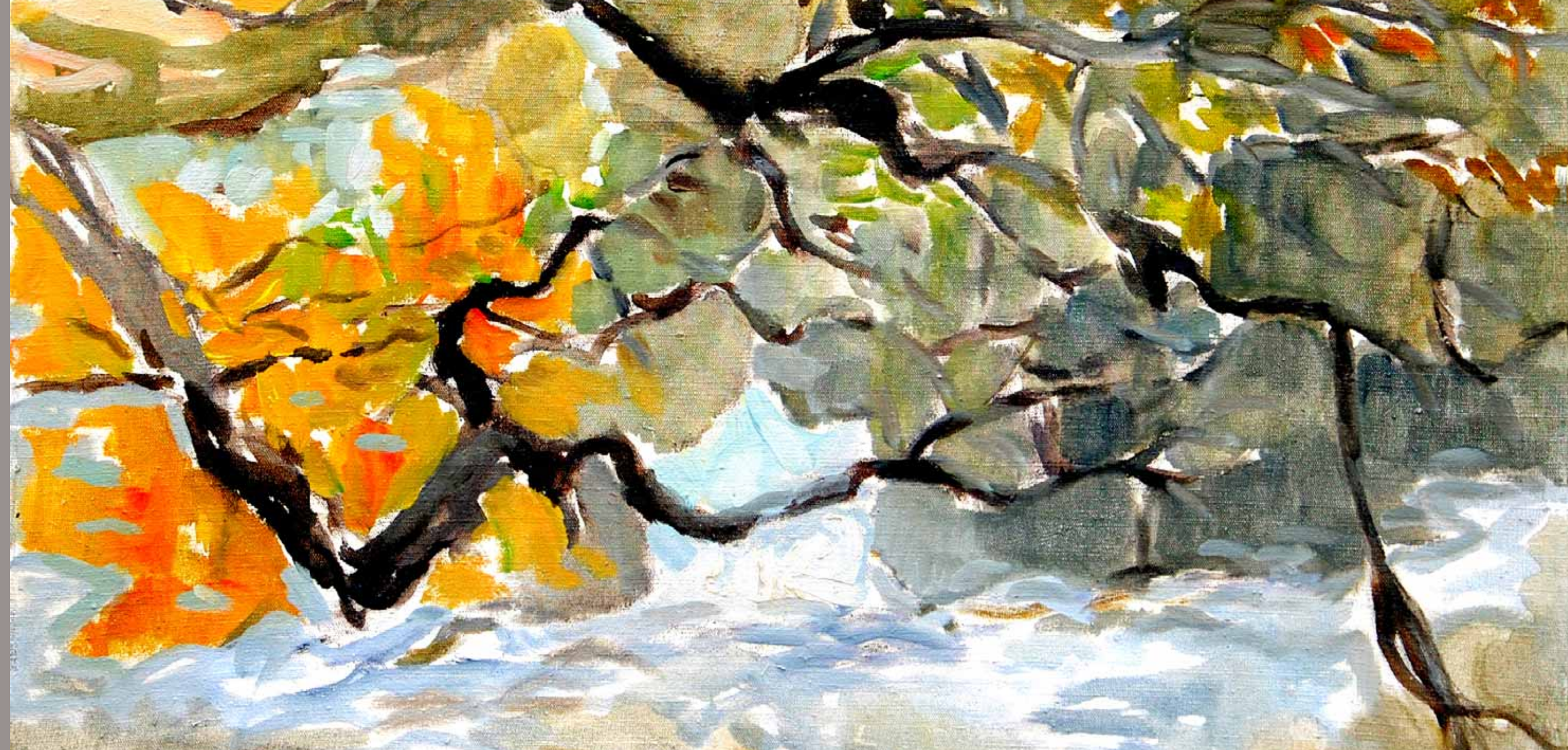

Stromy ve vodě – dopolední světlo, olej, plátno, 55 x 65, 1985
Trees in the water – morning light, oil, canvas, 55 x 65, 1985

Asi zůstanu zastáncem živého malování v přírodě – v přírodě naleznete harmonie, které je nemožné vymyslet, a které vás drží v bezpečné vzdálenosti od pádu do manýry setrvačnosti. Tím nemám na mysli malování na prodej – pokud vyprchá radost z barev, je to všechno k ničemu...

I will always be a fan of live painting in nature – in nature you will find the harmony that is impossible to devise, and which keeps you from falling into the mannerisms of inertia. I do not mean painting for selling – if you lose the joy from the colors, it's all for nothing...

Peťa s čepicí, olej, plátno, 35 x 40 cm, 1984
Peter with Cap, oil, canvas, 35 x 40 cm, 1984

Podzimní okno
Autumn Windows

Rozhraní ročních dob je vždy barevně zajímavé – nejde zde však o kalendář ani rodinné album, jde o hledání harmonie – harmonie podobné hudbě, jejíž abstraktní esence prolíná lidský život...

The interface of the seasons is always interesting in color – but it is not a calendar or a family album, it is a search for harmony – a harmony similar to music, whose abstract essence permeates human life...

Oblaka v trávě
Clouds in the grass

Debussyho slavná Oblaka je pro mne dílo ze světové hudby jedno z nejbližších – má delikátní odstíny instrumentace, které nemožno napodobit. Skladba žije svým vlastním životem, stejně jako obloha nad námi – malovat krajinu jako vizualizaci orchestrálních barev je od dob Skrjabinových stále nedostižný cíl...

Debussy's famous Clouds is for me one of the closest works of world music – it has delicate shades of instrumentation that cannot be imitated. The composition lives its own life, just like the sky above us – painting the landscape as a visualization of orchestral colors has been an unreachable target since Scriabin's times...

Mlhy nad dvorkem II.
Fog above the yard

Shledávám bohatství rejstříků nálad právě v tom, co vidím denně okolo sebe. Nakonec se vše stává zátiším-krajinou-portrétem-sondou do vlastního nitra...

I find the richness of registers of different moods just in what I see around me everyday. After all, everything becomes a still-life-landscape-portrait-probe within my own heart...

Naléhavost času
Time Urgency

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, který vlastně nekončí nikdy a bezhlučně pokračuje pod povrchem dění své doby, aby se v novém světle vynořil 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...

Měsíční světlo v krajině
Moonlight in the landscape

Monochromní malování jsem toužil posunout k větší bohatosti – při klimatu české krajiny se spíše můžeme považovat za chladné severany, tradice našich krajinářů to alespoň potvrzuje. Není jednoduché skloubit protichůdné vlivy a tendence, které se ve středoevropském koridoru projevují. Přirozená snovost až zádumčivost české krajiny je velká výzva – proč se jí zbavovat?

I wanted to change my monochrome painting towards a greater richness of colors – the climate of the Czech landscape can be rather considered as a cool one and the tradition of our landscape painters at least confirms it. It is really not easy to reconcile opposing influences and tendencies that are manifested in the Czech Corridor. The natural melancholy and dreamlike quality of the Czech landscape is a great challenge – why get rid of it?

Letní večery už jsou chladné
Summer evenings are already cold

Často myslím na změny barev na přelomu dne – ovšem koho dnes zajímají takové věci? Jednou ale tato přemrštěná doba musí skončit a bude opět čas obdivovat Monetovy pozdní lekníny, které osobně považuji za jeden z vrcholů malby dvacátého století...

I often think about the color changes at the end of the day – of course, who today is interested in such things? But one day this prohibitively period will end and it will be time again for the admiration of late Monet's water lilies, which I personally consider one of the highlight paintings of the twentieth century...

Krajina u Moravy
The landscape of Morava River

Čas pro meditaci, usebrání, soustředění je přesně to, co se stává dnes nedostupným luxusem a co bychom si měli chránit, pokud jsme ještě schopni podobných výkonů. Variace na nespočetné zákoutí u řeky, okna interiérů mne neopouštějí – dokonce s odstupem let mám dojem, že je to svým způsobem jedinečný lék na tuto nemocnou dobu...

Time for meditation, recollection, concentration is exactly what today became, unaffordable luxury and what we should protect – if we are capable of similar feats. Variations on countless corners of rivers, windows, interiors still interest me – even after years I think it's a unique way to cure this sick time...

Kam odlétají myšlenky
Where are departing thoughts

Některé obrazy první poloviny osmdesátých let už často předjímají expresivní práce druhé poloviny. Mým záměrem nebylo provokovat ani cokoliv sdělovat, oslovovat publikum – za doby normalizace se tvořilo pro pár přátel, nikdo nemohl počítat s veřejnou prezentací na oficiální výstavě – konečně: nikdo o to ani nestál...

Some paintings from the first half of the 1980s already anticipated the expressive works of the second half. My intention was not to provoke or communicate anything, to call the audience etc. – during the normalization period our creation these were made for a few friends, no one could count on a public presentation at the official exhibition – in the end: no one even wanted it...

Hadi na obloze VII
Snakes in the sky

Pravděpodobně někde tady v osmdesátých letech začíná práce na větších cyklech, dá se říci symbolického charakteru. Je to pochopitelně velmi kulhající zařazení, protože symbolismus v podstatě provází dějiny umění od počátku – stejně jako můžeme bez problémů najít odkazy na převládající tendence 20. století o celá staletí dříve...

Probably somewhere here in the eighties begins my work on larger cycles, say of the symbolic character. It's obviously a very vague statement, because symbolism basically accompanies the history of art from the beginning – just as we can easily find links to the prevailing tendencies of the 20th century in the centuries earlier...

Tajemně mizíš, olej, plátno, 80 x 65 cm, 2019
**You are mysteriously disappearing, oil, canvas,
80 x 65 cm, 2019**

Akty první poloviny osmdesátých let byly přímým rozjezdem k velkým figurálním kompozicím začátku devadesátých let. Přehodnocení vizuální zkušenosti do více abstraktní podoby dokumentují kresby a mototypy té doby. Většina mé produkce osmdesátých let nebyla nikdy vystavena – nikdy nebyl čas vracet se: kurátoři svobodné éry vyžadovali stále nové a nové obrazy. Vždy mne takový jednostranný přístup udivoval...

Acts of the first half of the 80th had become a direct flight to the great figural compositions of early 90's. Rethinking of visual experience into a more abstract form documents a numerous mototypes and drawings of this time. Most production of the 80th years had never been exposed – curators of "free era" of 90-ties were requiring only new works. I was always amazed by such a unilateral approach...

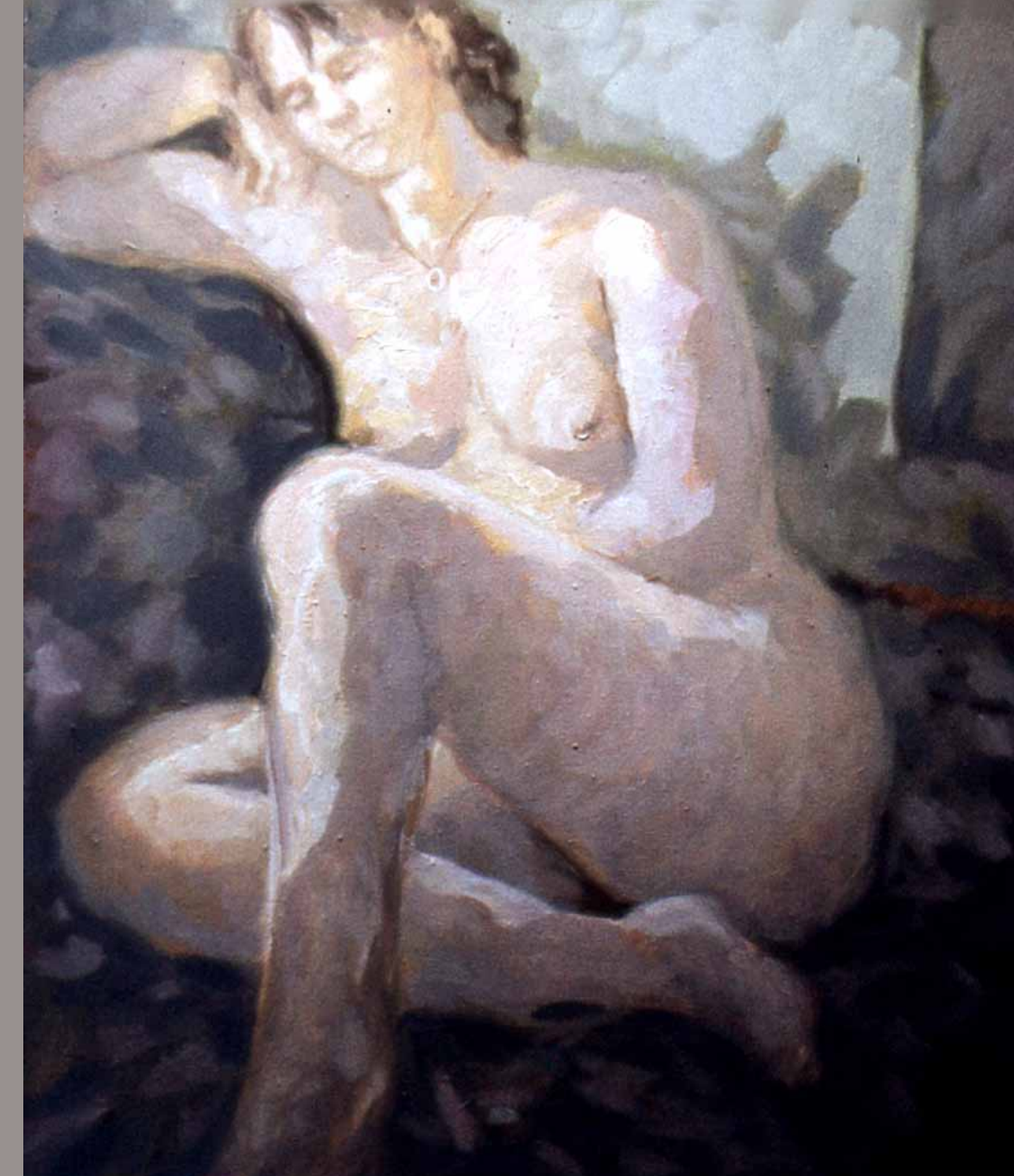

Sedící akt zezadu, olej, plátno, 80 x 65 cm, 1985
Sitting act from behind, oil on canvas, 80 x 65 cm, 1985

Sedící akt olej, plátno, 65 x 55 cm, 1985
Sitting act, oil, canvas, 65 x 55 cm, 1985

Zjišťuji, že s příchodem podzimu života mně sedí chladné, zdrženlivé tóny, které podtrhují celkový účinek malby. Už jsem se zmínil, že komorní vyznění zesiluje individuální stopu. Příklon mladých k intuitivnímu cítění /Justyna Kowalska-Lason – Polish Quarta, page 3, September 2012/ znamená, že se něco už doopravdy přežilo, sešněrovaný život moderního člověka si sám žádá volnější prostor pro svoji imaginaci, která se realizuje v dosti abstraktním rámci, zcela mimo racionální pravidla. Na umění je krásné právě to, co nelze vyložit...

I find that with the advent of autumn life seems to me cool, understated tones that highlight the overall effect of the painting. As I mentioned before – the chamber tones amplifies individual track. The tendency of today's young people to the intuitive feelings /Justyna Kowalska-Lason – Polish Quarta, page 3, September 2012/ means that something has actually over-survived, laced life. Modern man calls himself for more space for his imagination, which is implemented in a rather abstract framework completely outside rational rules. The art is lovely but something that you can not explain...

Zátiší s kloboukem, olej, plátno, 65 x 65 cm, 1985
Still life with hat, oil, canvas, 65 x 65 cm, 1985

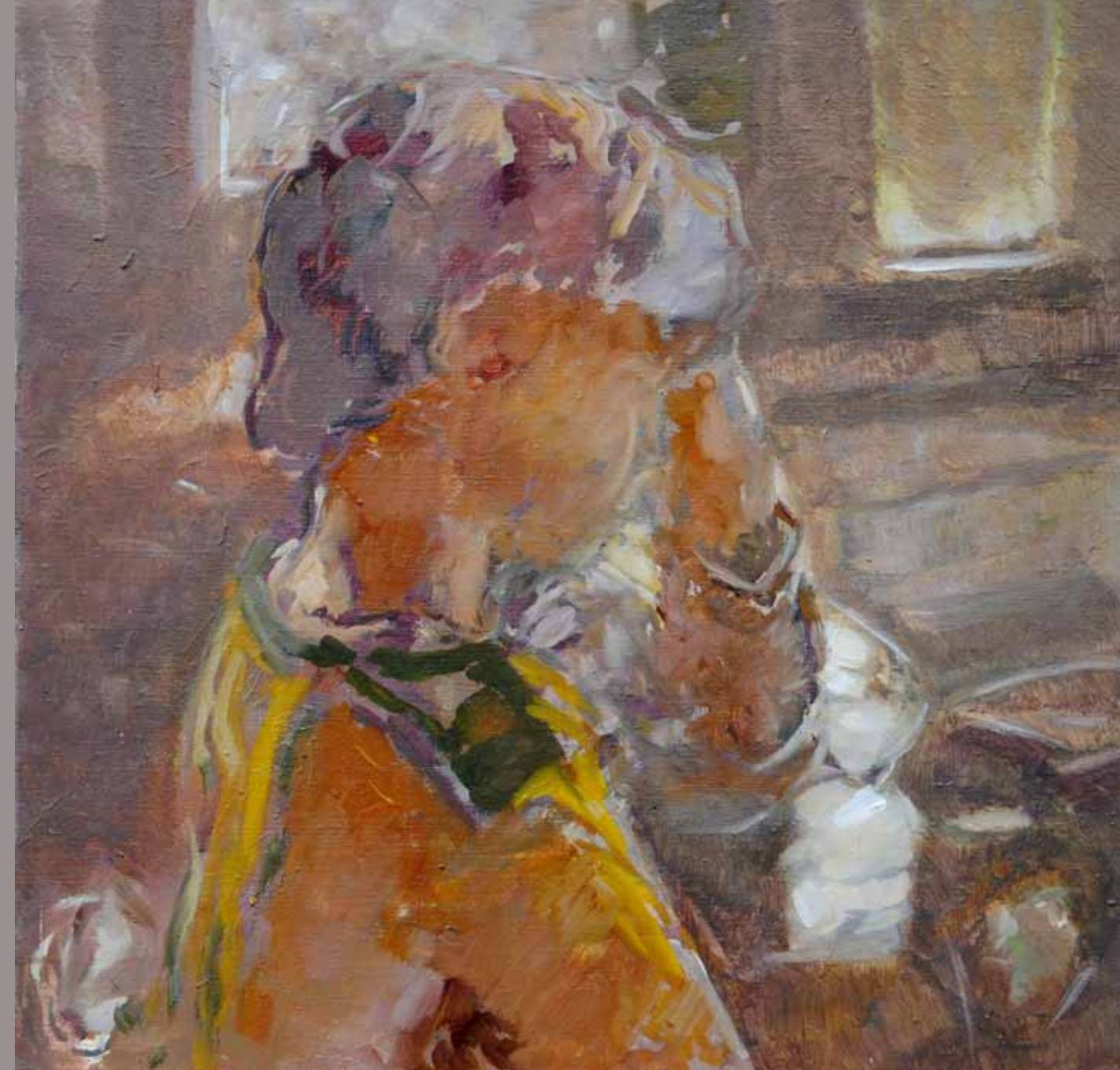
V období těch pěti let jsem si vše v malbě jakoby zopakoval, trvalo to dlouho, ale nezapomeňte, že jsem v té době už živil rodinu a zabýval se profesně hudbou. Přes typickou atmosféru normalizace „ve stínu soudruhů“ a přes těžkosti vlastního názorového hledání to byla doba šťastná, na kterou se nezapomíná. Naučila myšlenkové nezávislosti a vědomí stálosti lidských hodnot...

During these five years I had repeated everything in painting – it took a long time, but remember that I had in that time already family and was professionally engaged in music. Despite the typical atmosphere of normalization “in the shadow of comrades” and despite my own difficulties in finding artistic opinions – it was a happy time, which I will never forget. It learned independence of thought and consciousness and of stability of human values...

Peťa v kuchyni, olej, plátno, 65 x 65 cm, 1984
Peter in the kitchen, oil on canvas, 65 x 65 cm, 1984

Odpoledne, olej, plátno, 65 x 55 cm, 1984
Afternoon, oil on canvas, 65 x 55 cm, 1984

Potřeba stáhnout se do intimity domova dnes opět připomíná dobu osmdesátých let – zahradní ateliér je vlastně přirozeným pokračováním neoficiálních Sedánek před třemi dekadami. 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 brzo všichni stali prázdnu čekárnou trhu, který svými čistě komerčními vztahy ničí lidské životy.

The need to withdraw into the intimacy of home today recalling the time of the 80's – garden studio is actually a natural continuation of the unofficial meetings called Sedánky three decades ago. It seemed to us with Zdenka, 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 remains the spiritual property of the individual. Without this background of a little freedom – perhaps we all would very quickly become the empty waiting room of the market, which in its commercial relations destroys human lives...

Pohled z balkonu do zahrad
olej, plátno, 65 x 55 cm, 1985
View from the balcony to the gardens
oil on canvas, 65 x 55 cm, 1985

Okamžité zhodnocení barevné skladby zvoleného záběru je výhodou malby alla prima. Nikdy jsem se však nespolehal pouze na momentální improvizaci – pokud jsem byl nespokojen /a to jsem byl téměř vždy/, následovala série oprav, variací tématu v jiných technikách apod. Jak se vlastně stalo, že přesto mají obrazy z odstupu let zcela zřetelnou vůdčí linku – to je i pro mne záhadou...

Immediate evaluation of the color composition of the selected scene is an advantage of painting alla prima. But I never relied solely on momentary improvisation – if I was dissatisfied /and I was almost always/ followed series of corrections, in other variations of techniques, etc. What happened that from the distance of the years the paintings have a clear distinct guiding line – it is a mystery even to me...

Samota – Zimní den, olej, plátno, 55 x 45 cm, 1985
Loneliness – Winter Day, oil, canvas, 55 x 45 cm, 1985

Šťastná doba osmdesátých let byla plná vnitřního soustředění – šlo to tehdy samo – dnes uprostřed ruchu nejrůznějších povinností není snadné vybojovat na sobě sílu k dílu. Vzpomínám, že Zdenka často odpočívala na pohovce v této poloze, což mně dávalo příležitost si kreslit bezpočet náčrtků i větších kreseb. Spolu se zimními výhledy z okna do zahrad to dávalo bohaté odstíny nálad. Tato romantická olejomalba svými chladnými tóny jakoby předznamenala mé práce o mnoho let později. Hledal jsem stručný, lapidární symbol – nechtěná archaičnost mně nevadila, tušil jsem, že jednou dospěji k vlastnímu originálnímu stylu...

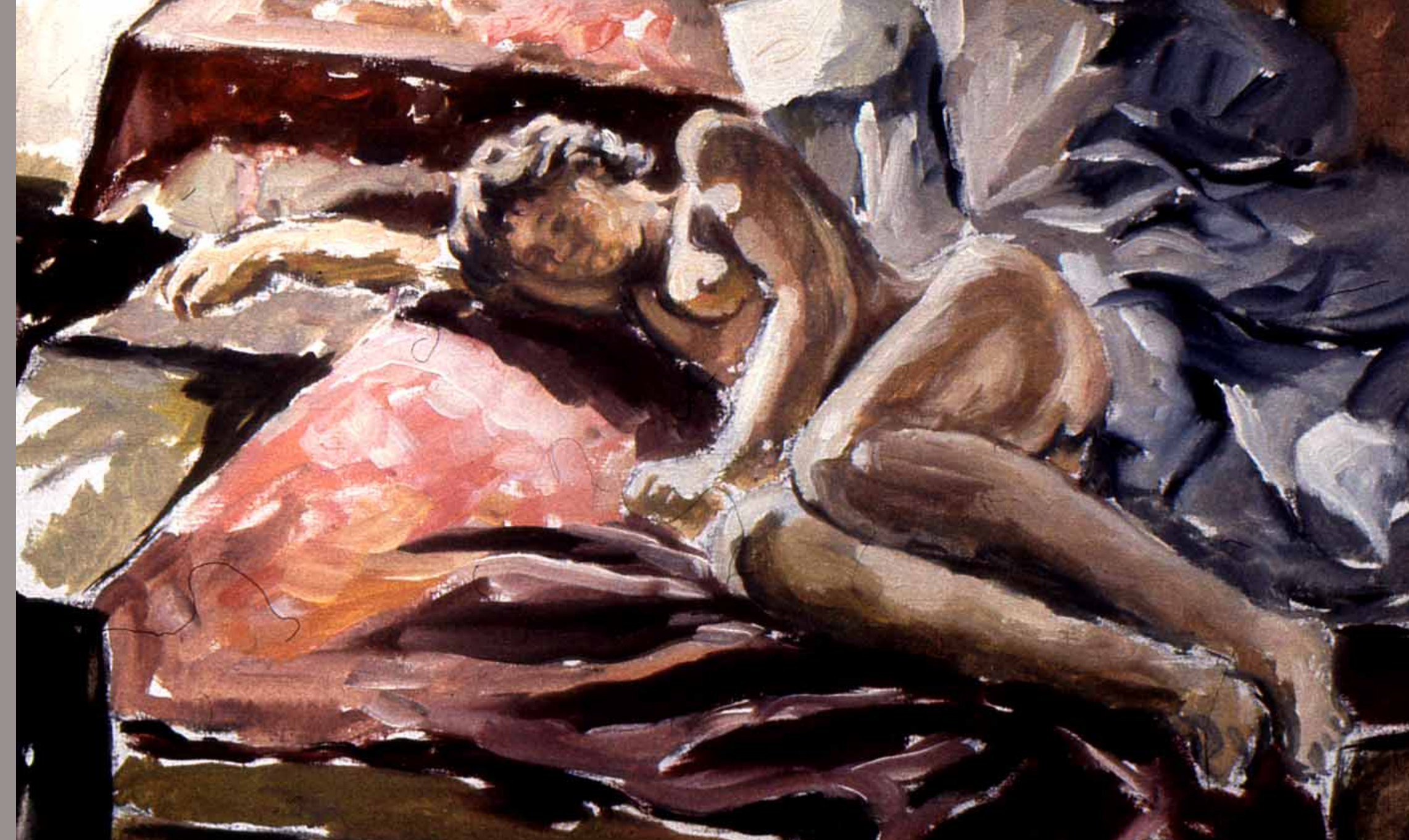
The happy period of the eighties was full of internal concentration – It was at that time a very happy constellation – now in the center of various responsibilities is not easy to gather the strength to work. I remember that Zdenka often rested on the couch in this position, which gave me the opportunity to draw countless sketches and larger drawings. This along with winter views from the windows into gardens gave a variety of rich shades of moods. This romantic oil painting with its cool tones foreshadowed my work of many years later. I was looking for a brief, terse symbol – some archaic shapes did not bother me – I knew that one day I will reach my own original style...

Akt s lampou, olej, plátno, 55 x 65 cm, 1984
Act with lamp, oil, canvas, 55 x 65 cm, 1984

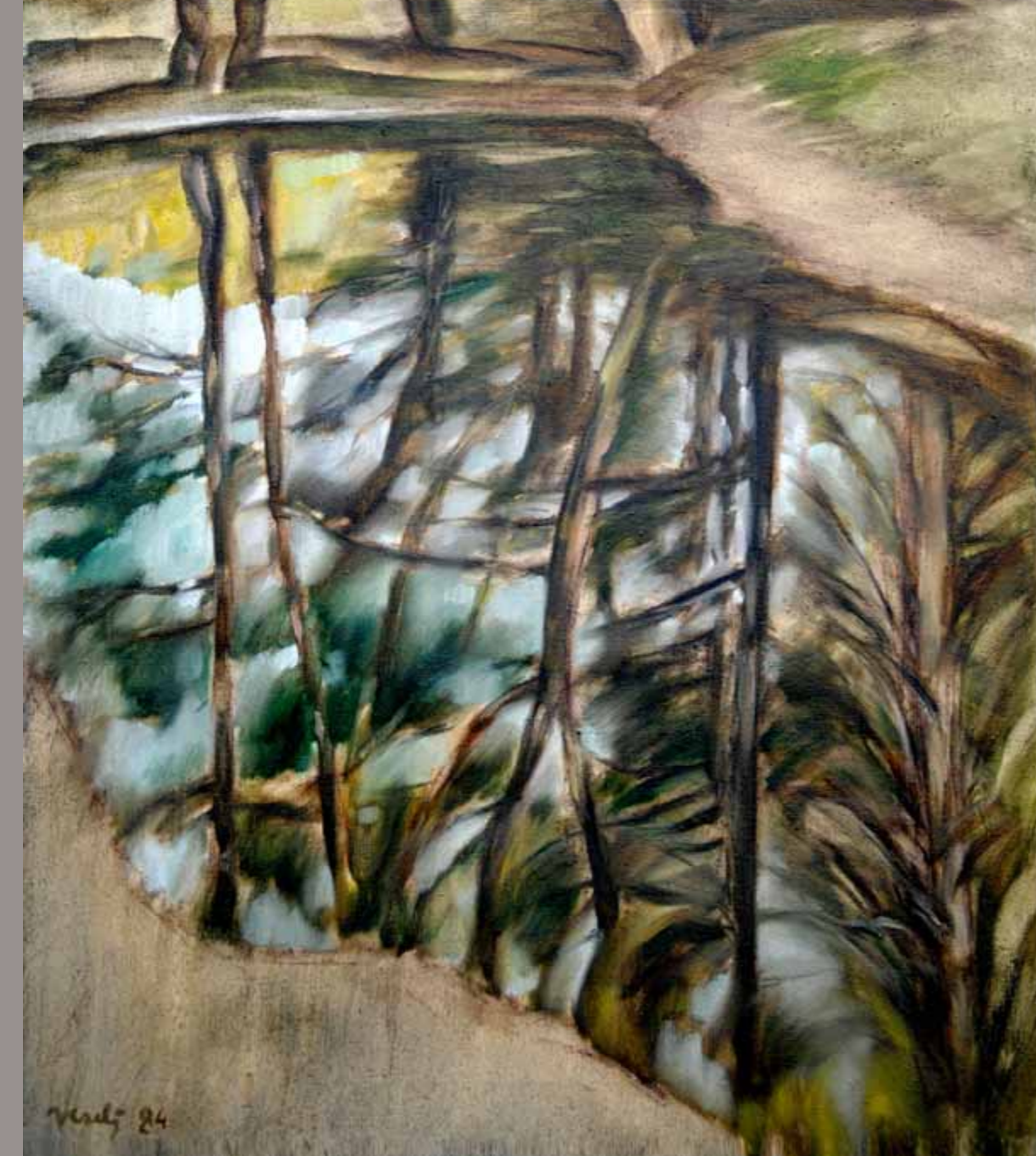
Je to viditelně malba alla prima, chtěl jsem, aby kompozice pulzovala vlastním odlehčeným rytmem...

It is visibly a way of painting of alla prima.
I wanted the composition to pulsate with its own light rhythm...

Světlo v interiéru, tempera, 20 x 15 cm, 1984
Light in the interior, tempera, 20 x 15 cm, 1984

Z mostku v Podzámecké zahradě,
olej, plátno, 65 x 55 cm, 1984
From the bridge in the Chateau Garden,
oil on canvas, 65 x 55 cm, 1984

Večer, olej, plátno, 65 x 80 cm, 1985
Evening, oil on canvas, 65 x 80 cm, 1985

Ranní akt, olej, plátno, 55 x 65 cm, 1984
Morning Act, oil, canvas, 55 x 65 cm, 1984

Zátiší s knihami, olej, plátno, 45 x 55 cm, 1984
Still life with books, oil, canvas, 45 x 55 cm, 1984

Zdenka, olej, plátno, 40 x 40 cm, 1985
Zdenka, oil on canvas, 40 x 40 cm, 1985

Po všech výstavách doma i v zahraničí jsem si najednou uvědomil, že chci především dokončit dílo – už se mně přičilo platit nesmyslné částky galeristům za nájmy výstav či transporty obrazů. Všechny tyto vnější věci ustupovaly do pozadí – podstatný byl hnací motor malby samé a chvíle, kdy člověk cítí možnost vyjádřit něco, co tady ještě není.

Ten soukromý prostor byl najednou důležitý z mnoha důvodů. V posledních letech jsme se Zdenkou cítili určité rozpaky okolí, kam nás zařadit – myslím, že nástup skromnějších podmínek vše vysvětlil: nikdy jsme nebyli funkcionáři či zaměstnanci čehokoliv nebo kohokoliv v souvislosti s festivalem. Ta nezávislost byla koneckonců osvobozující, naše sny sice rozprášila realita konzumní společnosti – která si mimochodem v krutosti dopadu na lidskou existenci v ničem nezadá s tlakem normalizace – ale zůstali jsme relativně svobodní...

After all my exhibitions at home and abroad, I suddenly realized that I want preliminary to finish my work – it went against my will to pay blatant amounts of money for the rent of exhibitions for gallery owners or the transportation of canvases. All these external things receded into the background - what remained was a significant driving force of painting itself, and moments when one feels an opportunity to express something that is not here yet.

This private space was suddenly important for many reasons. In recent years we have felt with Zdenka some embarrassment of our neighborhood regarding our work – I think that the advent of more modest terms explained everything: we were never to be officials or employees of anyone or any institution in connection with the festival. This independence was ultimately liberating, although our dreams were scattered by the reality of consumer society – which by the severity of it's impact on human existence is certainly comparable with the pressure of normalization – but we have stayed relatively free...

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 – Slováké Museum, Uherské Hradiště – You Are Sounding Space, PhDr. Jiří Hylíš – 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 Zábranská – Museum of Kroměříž, PhDr. Edith Jeřábková – Ateliér Praha, Ak. mal. Adriena 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 MgA 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 Warholov-

cov, 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. Pachmanova – National Gallery, /1996/ The University Gallery in Plzeň, /2005/ Museum of Kroměříž, curator MgA 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 z 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“ – Bukureš, Romania.

Publikaci vydala Umělecká iniciativa Kroměříž z.s. v roce 2021
Exhibition Oblaka / Clouds - malba / paintings 1980 – 85
The publication was published by the Artistic Initiative Kroměříž z.s.
with the support of the Museum of the Kroměříž Region
Financováno darem autora

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

ISBN 978-80-906293

V publikaci byly použity záběry z těchto galerií
At this publication was used footage from these galleries:
Zichy Palace Bratislava /Slovak Republic/, State Gallery in Zlín, Art Galleries of Los Angeles /USA/, Museum of the Modern Art of the Family of Warhol in Medzilaborce /Slovak Republic/, Center for Contemporary Art, Baton Rouge Gallery, Louisiana /USA /, Palazzo Graziani, San Marino ? National pavilion for Arts /Republic San Marino/, Muzeum of Kroměříž /CZ/, The Chateau Kroměříž /CZ/, Gallery of Modern Art Roudnice nad Labem /CZ/, Theatre Divadlo na provázku Brno /CZ/, Rotunda of Flower Garden Kroměříž /CZ/

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.effe.eu www.iscm.org www.forfest.cz www.vaculovic.cz
www.nkp.cz www.artsdb.net www.opusmusicum.cz www.musicalamerica.com www.franswalmans.nl
www.unesco?ic.cz www.iscm.nl www.iamic.net www.czechmusic.org www.hudenirozhlady.scena.cz
www.musica.cz www.vitejte.cz www.muzikus.cz www.muoz.cz www.muzikontakt.muzikus.cz

