

Václav Vaculovič / Vysoko nad mořem / High above the Sea

VÁCLAV VACULOVIČ

malba / paintings 1990 – 2015

VYSOKO NAD MOŘEM
HIGH ABOVE THE SEA

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 /

Motto: Hudebnost mých obrazů, prosím, nehledejte v ničem vnějším – hudbu jako vnitřní hnutí duše není možné srolovat do pěkně vypadajících pouček.

Motto: Please, do not look for musicality of my paintings in any outer matter – music as an inner movement of the soul cannot be rolled up into some nicely looking statements.

Pole zapomnění, olej, plátno, 250 x 420 cm, 1994
The Field of Oblivion, oil, canvas 250 x 420 cm, 1994

Účinky bílé barvy jsou všeobecně známé – chtěl jsem vystupňovat pocit sálavého horka, okamžité vibrace, náhlého zření. Spíše tedy jde o rozpomínání se na prvotní zážitek pole, které je na Hané dominantním prvkem krajiny. Vladimír / Kokolia / mne kdysi zařazením internetového hesla ztotožnil žertem s králem Ječmínkem - známá moravská legenda lokalizovaná v souvislosti s nedalekým zámekem v Chropyni napovídá, že je to docela lichotivé zařazení. Jenom doufám, že obrazy tohoto typu nenapadne nikoho řadit mezi krajinářskou tvorbu. Také symboličnost je zde až v druhém plánu – převažuje malba sama...

Effects of white colors paint are well known - I wanted to escalate the sense of radiant heat, immediate vibration, and sudden vision. Rather, therefore, there is the remembrance of the initial experience from the field, which is the dominant feature of the landscape Haná. Vladimír / Kokolia / once jokingly classified me by Internet passwords that identified me with the king Ječmínek - well known Moravian legend located in relation to the nearby castle in Chropyně suggests that it is quite a flattering inclusion. I just hope that paintings of this type will be not considered as being among the works of landscape. Also symbolism is there at the second level - painting itself is prevailing...

Grál, olej, plátno, 250 x 420 cm, 1999 - 2005

Grail, oil, canvas - 250 x 420 cm, 1999 - 2005

„Tato plátna vtahují diváka do víru barev a energie. Věděl jsem, že bych chtěl tyto práce převést do hudby. Příležitost přišla v podobě nabídky Prof. Dinose Constantinidese / Louisiana State University / zkomponovat hudbu pro jeho orchestr Louisiana Sinfonietta. Zpočátku jsem zamýšlel zhudebnit tři Vaculovičovy obrazy v jediné hudební větě, ale nakonec plátno s názvem Grál zastínilo všechny další. Shledal jsem tuto malbu velmi působivou – na první pohled klidnou, ale s energií vířící pod povrchem. Povznášející - ale nikdy nevyjevující zdroj svého světla, plnou jistoty i nepravděpodobnosti. Tyto kvality jsem zamýšlel zužitkovat ve své vlastní skladbě“

Theodore Wiprud, The New York Philharmonic Orchestra

“These canvases envelop the viewer in a swirl of colour and energy, with just enough clarity to suggest images and movement. I knew right away I would want to treat these works in music, as I have done with similarly overwhelming paintings. The opportunity came when Prof. Dinos Constantinides invited me to compose music for the Louisiana Sinfonietta. I initially thought I would address three Vaculovič paintings in a single movement, but the musical impulses evoked by the painting ‘Grail’ eventually overpowering all the others. I find this painting very moving, initially tranquil but roiling with energy under the surface, lifting one up but never revealing the source of its light; full of both assurance and yearning. These were the qualities I aimed for in my own Grail.”

Stíny v písku, olej, plátno, 250 x 420 cm, 2010
Shadows in the Sand, oil, canvas 250 x 420 cm, 2010

Tato doba je plná stínů, které jakoby hrozily pohltit světlo – čím hlouběji pronikají, tím více se zostřuje všudypřítomná záře, která znamená naději pro naše životy. Ve známé Góreckého 3. Symfonii / mám na mysli 3. větu / matka oplakává syna, který se ztratil ve válce a o kterém ví, že už se s ním neuvidí. Přeje mu jasné nebe a posluchač téměř hmatatelně cítí, že je v tu chvíli už vlastně s ním. Minimalistické stupňování plochy má sugestivní účinky, jednoduchost provedení neustále vrství na sebe další plány – člověk touží se ztratit v tom rytmu a být už TAM, kde už neplatí naše měřítka, naše bolesti a nedorozumění, naše permanentní dohánění času...

This time is full of shadows, that are threatening to absorb the light – the deeper they can penetrate, the more it sharpens the omnipresent glow, which means hope for our lives. In the Third Symphony by Górecki / I mean the third sentence / mother mourns over her son who was lost in the war, and she knows that she will not see him anymore. She wishes him a clear Heaven and the listener almost tangibly feels that she is in fact already with him. This minimalist increase of tense of space has a suggestive effect – the simplicity of work keeps layering of additional levels - man wants to get lost in these rhythms and to be already there, where our pains no longer exist and misunderstandings, our permanent capturing of time...

Polyptych Průrvy nad zemí
Polyptych Gaps above the ground

V monumentální malbě vidím prostředek jak vybědnout z nicotnosti doby – toho pohyblivého písku relativismu, který se utápí v bezbřehé mnohomluvnosti. Není zde místa pro nahodilou banalitu - je to šance vyslovit cosi stálejšího...

In monumental painting I can see the means of getting out of the futility of our time – of that movable sand of relativism, which is flooded with talkativeness. It is a chance to express something more permanent. There is no room here for casual banality as stupidity automatically burst beyond a definite limit of area...

Pohlť mne modř nebes, olej, plátno, 250 x 140 cm, 1999
The Blue of the Sky will Absorb me, oil, canvas, 250 x 140 cm, 1999

Obraz je myslím vcelku jasnou metaforou - otázka zní jak říci to nejdůležitější z dnešního křesťanství a neupadnout do navykých schémat? Malířský problém, který řeším, je pohyblivá hranice mezi figurativním a abstraktním tvarem. K témuž cíli míří zamýšlený cyklus polyptychů, kde na velké ploše dochází k prolínání makro-detailů s vizí nekonečného prostoru. Chardinův / Pierre Teilhard de Chardin / způsob myšlení má zvláštní jemnost, která je mně blízká. Nevnučuje své představy a přesto cítíme, že to nejsou jen představy – je to inspirovaná skutečnost...

I think the metaphor of this painting is quite clear - the question remains how to tell what is most important from the message of today's Christianity and not to fall into habitual patterns? I was interested preferably about the paintings problem, which solves the moving boundary between the figurative and abstract shapes. The same goes for the intended objectives polyptych cycle, where a large area is a blending of details with macro-vision of infinite space. Chardin / Pierre Teilhard de Chardin / way of thinking has a special gentleness, which is close to me. He does not force us his ideas on us, and yet we feel that it's not just a vision - it is inspired reality...

Část obrazů z mezinárodního projektu HUMAN 2010 – Kaple sv. Jana v Bratislavě /SK/
Part of the paintings from the international project HUMAN 2010
Chapel of St. Jana v Bratislave / Slovak Republic /

Ústřední plátno s figurou naznačující gesto rukou chránící zrak před oslnivým horním světlem – měl jsem na mysli hutnou malbu, která by však opalizovala do jemných éterických tónů ztrácející se kdesi nahoře.... Řazení jednotlivých obrazů tak, aby byly s menší mezerou od sebe, dovoluje využít určité prostorové zkratky, kterou plátna evokují...

The central canvas with a figure indicating a hand gesture to protect eyes from the blinding top light - I intended a dense painting that would turn into subtle ethereal tones disappearing somewhere above...Arranging the individual paintings so that they are spaced apart a little bit allows some spatial abbreviations that the canvases evoke...

Zjevení, olej, plátno, 250 x 280 cm, 1996
Revelation, oil, canvas 250 x 280 cm, 1996

Klíčové plátno devadesátých let – téma světla a mihotavých odstínů, které opalizují s lazurami a posouvají původně figurální tvar do roviny čistě volně pojaté abstrakce. Napětí plochy je docela dobře vidět v detailech. Nad tématem a zpracováním přemýšlím řadu let – chtěl jsem se vyhnout všem zneužívaným klišé, zcela mimo čas a rušivých tlaků této doby, aby zůstalo jen to podstatné: jen oko a vjem barvy, která rytmizací v ploše nabývá na tajemnosti. Nedomnívám se, že by takový koncept byl jakkoliv jedinečný – jedinečná je naše osobní zkušenost, která je / jak věřím / alespoň částečně sdělitelná i neverbálními prostředky. Umění bez tajemství je ničím. Jsou zde zcela určitě pochody, které k tomuto cíli vedou a jsou záležitostí spíše intuice. Nedůvěra v intuici v umění 20. století byla ovšem vždy sama o sobě iracionální...

This is a key canvas of the nineties - the theme of light and shadows that are melted with transparency and are making initially figural shapes in a level of pure abstraction. Surface tension is quite easy to see in the details. On this topic and processing I was thinking for many years - I wanted to avoid to all abused clichés, completely out of time, pressures and interference of this time, to keep only the essentials: the eye and the perception of color, which rhythm on the surface of canvas leads to mystery. I do not think that such a concept has been unique and original - unique is our personal experience, which is / as I believe / at least in part, communicable even by non-verbal means. Art is nothing without the mystery. There are certainly processes that lead to this goal which are more or less a matter of intuition. Distrust in the intuition of arts of the 20th century, however, was always in itself irrational...

Asrael - Napětí v krajině, olej, plátno, 250x420 cm, 2012

Asrael - Tension in the Landscape, oil, canvas, 250x420 cm, 2012

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 pramenu 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...

The Angel of Death Asrael must not be necessarily the symbol of an 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 must go. Personally, I consider Suk's lifelong work as a source of inexhaustible humanity - the initial pain of love and untimely death of his 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 and knows best how the horizons of home tastes / 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 I was very encouraged to see and especially to hear that foreigners already understood this delicate string of our culture, which in the farthest folds of the human soul reveals the truth about art...

Přemýšlím o sérii polyptychů laděných monochromně. Připadá mně to jako nenápadná změna tóniny v hudbě. Pocitově jsme vlastně lidé s více-vrstevným poly-vnímáním – chce to konečně po nás každodenní život. Myslím, že to není na překážku meditaci – jemně odstupňované ladění je zároveň vnímání v čase, který nás obepíná a je vlastně předzvěstí stálosti...

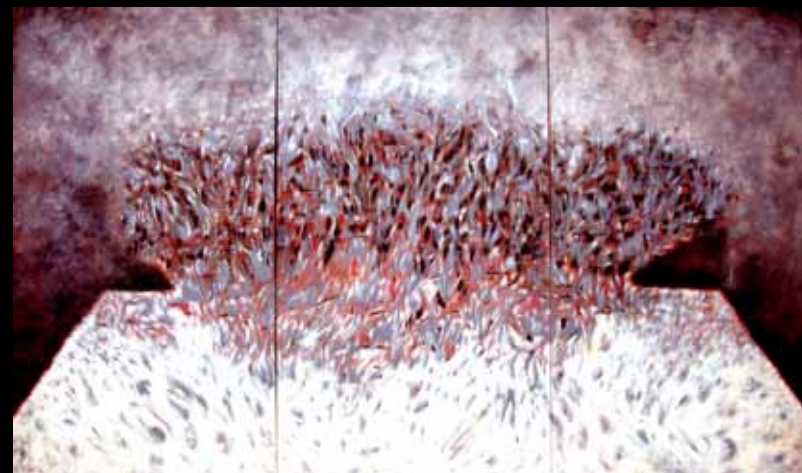
I think about the series of polyptych toned monochrome. It seems to me like a subtle change in tonality in music. Emotionally we are actually more people with poly-perception - it finally wants us to daily life. I think it is an obstacle to meditation - subtly graded tuning is at the same time also perception in time that surrounds us and is actually a harbinger of stability...

Stabat Mater, olej, plátno, 250x420 cm, 2014
Stabat Mater, oil on canvas, 250x420 cm, 2014

Plátno je skutečně inspirováno přímo Dvořákovým mistrovským dílem – první část symfonicky pojaté Stabat Mater Dolorosa je prodchnuta ryzím citem, hlasy sólistů ve středu věty vrcholí v mocném zážehu inspirace, barvy se mění doslova bleskovou rychlostí – o něčem takovém jsem vždy snil. Jan píše v závěru svého Zjevení. "...pojednou v okamžení proměnění budeme..." vnitřní dynamika obrazu je tomu uzpůsobena, nadživotní rozměr má diváka pohlcovat, vtahovat dovnitř i zároveň zklidňovat. Nikdy jsem neměl na mysli expresivitu drtící dolů, spíše sílu vytrhující až do sedmého nebe – jen nemnohá hudba to dokáže...

The canvas is really inspired directly by Dvorak's masterpiece - the first part of the symphonic movement of Stabat Mater - Dolorosa - is imbued with genuine emotion, the voices of the soloists in the middle of the sentence culminates in a powerful ignition of inspiration, the colors are literally changing at lightning speed - something that I always dreamed of. John writes in the conclusion of his Revelation: "...we will be suddenly transformed in a moment..." internal dynamics of the canvas are adapted to this larger than life size to absorb the viewer, and at the same time to calm him...I never had in mind expressiveness that would be crashing down on man, rather the power to pick up to the seventh heaven – which only a few music-works that can do...

Propasti času, olej, plátno, 250 x 420 cm, 1994
The Abyss of Time, oil, canvas 250 x 420 cm, 1994

Tento triptych jsem maloval pro Muzeum Andy Warhola v Medzilaborcích. Vzpomínám, jak na derniéru přijela Zdenka jako věrná duše / na fotografii vpravo /. Vnitřně jsem tehdy zápasil s jedním z prvních zklamání, za které ovšem nebyl vinen nikdo ze zúčastněných. Pochopil jsem rychle, že vůbec etablovat a udržet toto Muzeum bylo kus hrdinské práce nejen zakladatele Dr. Michala Bycka, ale i řady místních nadšenců, kteří prokázali vysokou profesionalitu. Situaci tzv. vysoké kultury mimo centra si většinou lidé v metropolích vůbec nedovedou představit. Nejde zde totiž jen o jednorázové bitvy, jde také o to vydržet dlouhodobý tlak nijak nespolupracujícího okolí. Už jen tíha takového nepochopení promítnuta do celých desetiletí by zlomila vaz i těm největším silákům. Jaké to musí být prokletí v našich středoevropských končinách, které způsobuje všemu co má jen trochu cenu nepředstavitelné trápení?

This triptych I painted for the Andy Warhol Museum in Medzilaborce. I remember how on post-open day Zdenka came as a faithful soul / right on the photo /. In my inner heart I had wrestled with one of the first disappointments, but for which no one participating was guilty. I quickly realized that to establish and maintain the museum of this kind was a heroic piece of work, not only from its founder, Dr. Michal Bycko, but also from many local enthusiasts who have demonstrated great professionalism. The situation of high culture outside the center of most people in metropolis can hardly imagine at all. There is not just only a single battle; it is also a fight against a long-term pressure of uncooperative surroundings. Just only heaviness of such a misunderstanding reflected in decades would break neck of even the most power man. What must be a curse in our Central European lands, which makes everything that has some value unimaginable torment?

Jsi znějící prostor, olej, plátno, 250 x 420 cm, 1995
You are sounding space, oil, canvas 250 x 420 cm, 1995

Moci tak letět volně znějícím prostorem – být součástí nikdy nepomíjejícího řádu, nechat se prostupovat Jeho uzdravující silou, žít v barevném, znějícím a nikde nekončícím univerzu... Říká se, že hudebníci jsou nejhoršími pacienti muzikoterapie – snášejí totiž už jen dobrou hudbu. Podobně abstraktní řeč obrazové plochy se dotkne jen vizuálně gramotných lidí. A není v tom vůbec ani trochu elitářství – spíše lze hovořit o postižení...

To be able to fly in a free-sounding space - to be part of a never-ending order, to be permeated by his healing power, to live in a colorful, sounding and never-ending universe...It is a claim that musicians are the worst patients of music therapy - they can tolerate already only good music... Similarly abstract speech of a canvas touches only visually literate people. And there is not even a bit of elitism in it - rather we can talk about disability...

Vím, že chceš mou duši, olej, plátno, 140 x 250 cm, 2000
You want my soul, I know, oil, canvas 140 x 250 cm, 2000

Vědomí stálého ohrožení provází lidskou existenci neustále. Odvěké tajemství kdo jsme a kam jdeme stále jít lidskou duši, chtěl jsem to však říci více světle – tajemné tóny přicházejí nejčastěji z vysoké oblohy zaplavené paprsky a ve formě, kterou by nikdo nečekal. Už jsem řekl, že sním o světlých barvách – ty prokleté zimy vždy ztěžknou moji imaginaci k nepoznání. Jako chladný Seveřan sním stále o jižních krajích kde horko dělá s barvami pravé divy, a kde duši prostupuje spalující očistný žár...

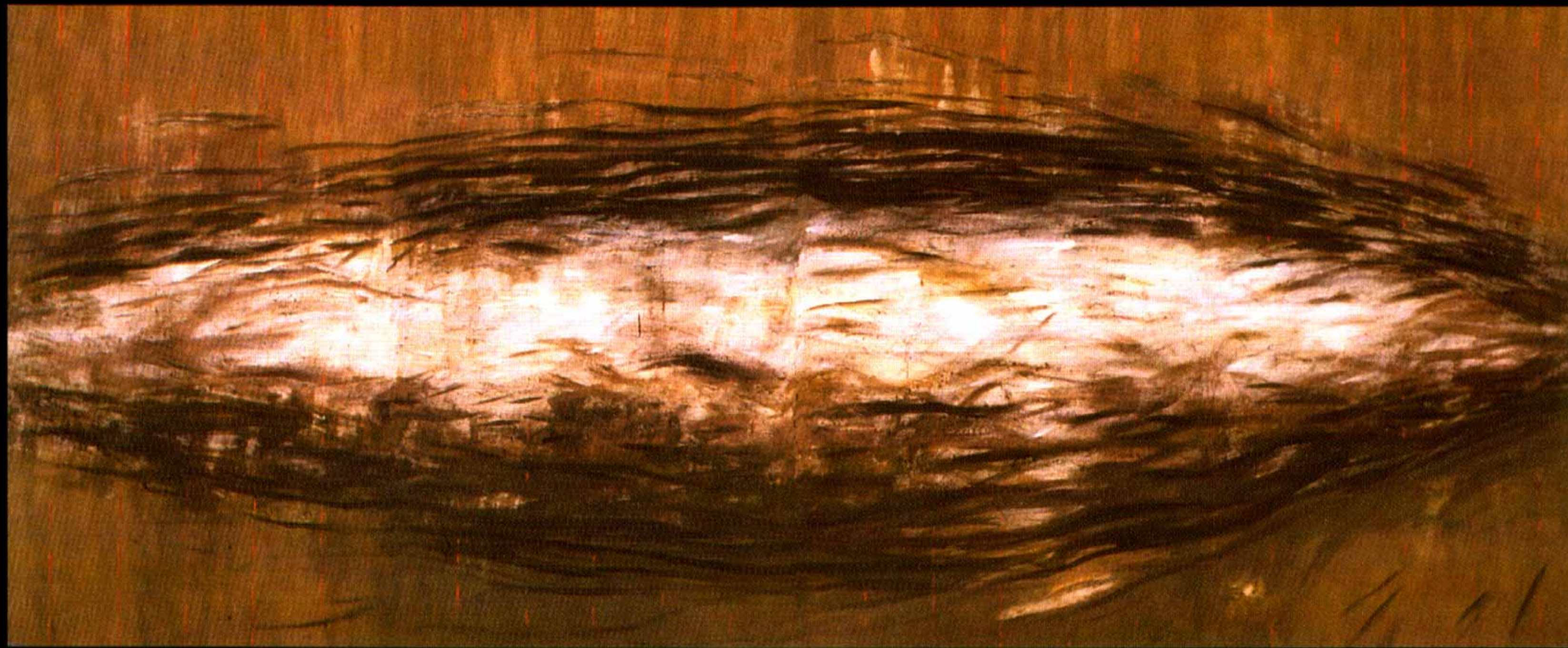
Consciousness of a permanent threat accompanies a human existence forever. The never ending mystery of who we are and where we are going employs the human soul - but I wanted to say it in more light way - the mysterious sounds are coming from the sky flooded by sunshine and in the form that no one expected. I said already that I am dreaming about bright colors - these damn winters always dim my imagination beyond recognition. As a cold Northerner I am still dreaming of the south of the countries where the heat is doing wonders with the colors, and where the soul pervades the scorching heat of a cleansing...

Je to všude, olej, dřevo, 250 x 480 cm, 1994
It's everywhere, oil, wood 250 x 480 cm, 1994

Tímto obrazem jsem se vřadil do aktivit mezinárodního symposia Velký formát na zámku ve Valticích / 1994 /. Přijel jsem skutečně na symposium s hotovou představou co chci dělat / se slohou studií v podpaží /. Vzpomínám na chlad obrovské prostory zámecké jízdárny / 70 m / kde snít o velkých realizacích bylo tak lákavé - a v devadesátých letech tak nabitých nadějí – tak snadno uskutečnitelné. Bylo tak svůdné uvěřit, že po návratu demokracie bude svobodná společnost už jen stoupat k výšinám umění a ducha...

Through this painting I became a participant of the activities of the International Symposium of Large Format in Valtice Chateau / 1994 /. I actually came to the symposium with a ready made idea about of what to do. I remember the huge cold hall of the chateau riding school / 70 m / where the dream of the great realizations was so tempting - and in that time of hope of the nineties so easy. It was so tempting to believe that the return of democracy and free society would automatically grow to heights of art and spirit...

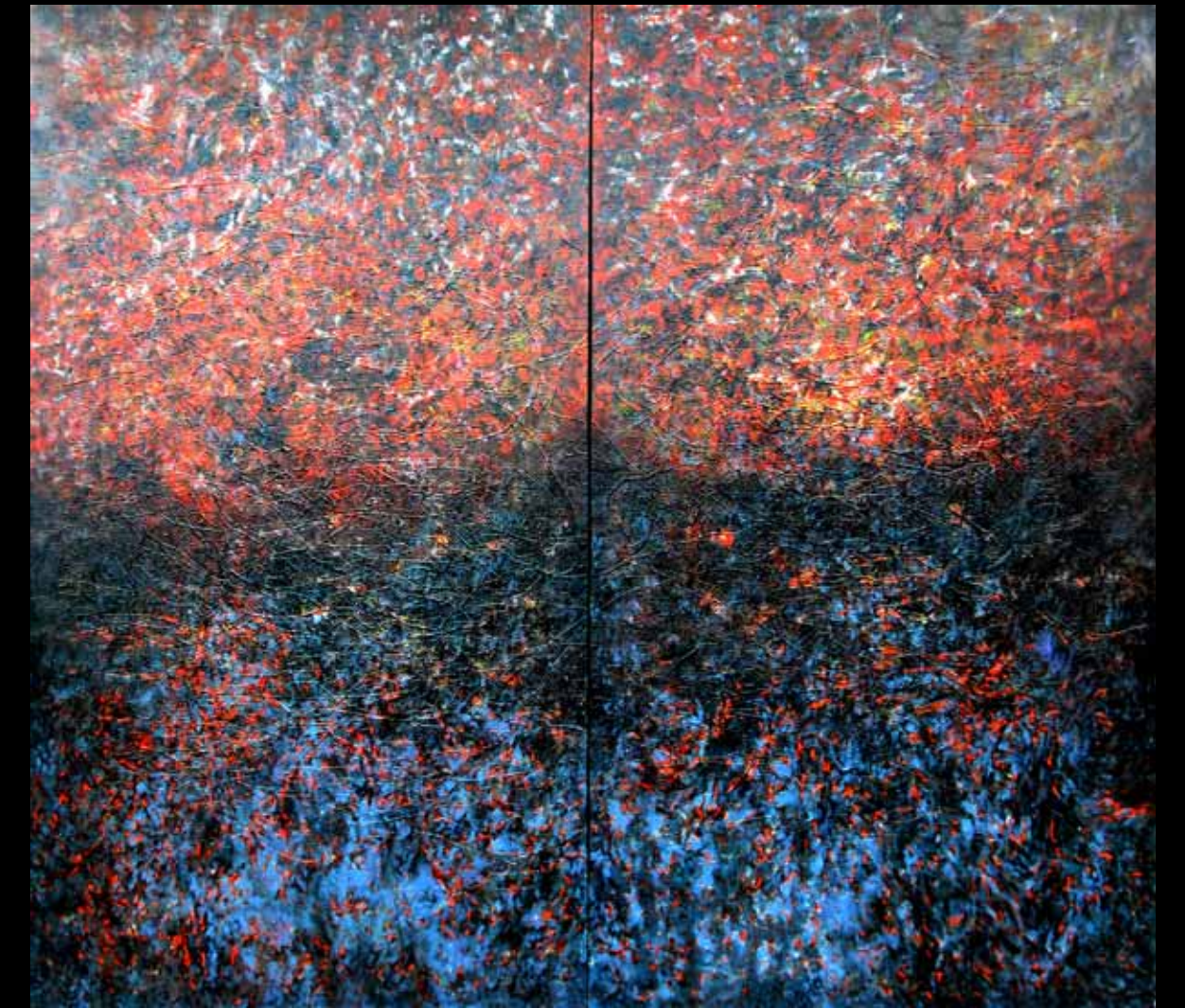

Myriády květů, olej, plátno, 250 x 280 cm, 2015

Myriads of flowers, oil, canvas, 250 x 280 cm, 2015

Jsem v každém případě pro mnohoznačnost malby, která probíhá v mnoha rovinách – je to přednost, kterou ve fotografii postrádám. Pomalé rozkrývání jednotlivých vrstev má co dělat i s ostatními obory umění, které probíhají v čase. Zachytit prchavé odstíny dne, plynutí času, abstraktní sumu všech hodnot – není to dávný sen celých dějin umění?

I am in every case for ambiguity in painting, which is developing on many levels - it is an advantage, which I miss in a photograph. The slow unveiling of the individual layers has to do with other art disciplines that take place over time. Capturing the fleeting shades of passing time, an abstract sum of all values - isn't it the old dream of the whole history of art?

Inkarnace, olej, plátno / oil, canvas 250 x 280 cm, 1995
Incarnation, oil, canvas, 250 x 280 cm, 1995

Plátno bylo v roce vzniku zařazeno do mé velké retrospektivní výstavy v Muzeu Andy Warhola v Medzilaborcích – zažil jsem i světlejší okamžiky co se týče percepce u publika. Jsem vděčný Vlado Grešíkovi a Michalu Byckovi / přední slovenští historici umění /, kteří se nezištně zasadili o realizaci tohoto poměrně náročného výstavního projektu – možná bych bez této pomoci a povzbuzení ztratil tehdy odvahu pokračovat. O výstavě v Česku nepadlo ani slovo – jak typické, netušil jsem tehdy ještě, že chlad, ignorace a povýšenectví mne budou pronásledovat celý život... Tato doba je podivuhodně slepá – nedohlédne ani na to co má před sebou, vždy závislá na tom co kdo řekne, zcela neschopná přijmout jakékoliv Vtělení – Inkarnaci...

This canvas was included in the year / 1995 / in my large retrospective exhibition in the Museum of Andy Warhol in Medzilaborce - I also experienced lighter moments in terms of perception by the audience. I am grateful to Vladislav Grešík and Michal Bycko / leading Slovak art historians /, who selflessly fought for the realization of this rather ambitious exhibition project - maybe without this help and encouragement I would have lost the courage to continue in my work. In my home land in the Czech Republic I didn't see any word of the exhibition - as typical! I did not know yet that this cold, ignorance and condescension will haunt me through all my life... This time is amazingly blind - cannot see even to what is ahead, always depending on what somebody is saying, quite unable to accept any Embodiments - the Incarnation ...

Co je člověk, pouhý člověk, olej, plátno, 250 x 420 cm, 1994
What is man, a mere man, oil, canvas 250 x 420 cm, 1994

Citace ze známých Šalamounových textů je myšlenkovým pozadím / paravánem / této jinak výhradně vizuální meditace – vyhovovala mně významová mnohoznačnost a neuchopitelnost této polohy dovolující vlastně nekonečnou řadu variací. Způsob vynechávání bílé plochy plátna má svůj účel v uvolnění imaginace...

A quotation from famous texts of Solomon is the background of this visual meditation - it was tempting for me use this semantic ambiguity and the intangibility: this position actually allows an infinite number of variations. The method of omitting the white area of the canvas has the purpose of releasing the imagination...

Bolest bytí, olej, plátno, 250 x 420 cm, 1994

The Bitterness of the Existence, oil, canvas 250 x 420 cm, 1994

Srovnání obou pláten, které pocházejí ze stejné doby výstavy v Muzeu Andy Warhola, je nabíledni: rozevlátý rukopis, barevné kontrasty zůstávají vzdor rozměrům v komorní rovině vyznění. Nikdy mně nešlo o silácká gesta, malba si udržuje při své spontaneitě zdrženlivost malých formátů, ze kterých vzešla. Můj základní pocit z naší doby, z našeho století není smutek – je to pouze vážné přitakání odvěkým principům života. Snad ovlivněný teď už permanentním tlakem světa, ve kterém pocit ohrožení se stal stálým leitmotivem cesty k přežití...

Comparison of these two canvases - that originate from the same period of the exhibition at the Museum of Andy Warhol - is obvious: flared handwriting, color contrasts remain despite the sizes in the chamber form of feeling. It was never my intention to do some empty gestures - painting remains in its spontaneity in the certain sobriety of small formats from which they came. My basic feeling from our time, from our century is not sadness - it's only serious affirmation of the principles of eternal life. Perhaps influenced by the now permanent pressure of the world, in which a sense of threat became a permanent leitmotif of the path to survival...

Vysoko nad mořem, olej, plátno, 250x420 cm, 2014
High above the Sea, oil on canvas, 250x420 cm, 2014

Volný cyklus velkoformátových pláten rozvíjí můj dávný sen o světle v krajině. Hledal jsem jeho abstraktní polohu, nepopisnou zkratku. Šlo mně také o další podprahové vrstvy – otázky po existenci člověka, jeho psýché, atmosféru odcházejícího století, které tak zarputile hledalo svobodu, až ji málem docela ztratilo...

A free series of large-scale canvases have allowed me to develop my long-term dream about light in the landscape. I was looking for its abstract location, non-descriptive acronym. Also important for me were some other subliminal layers - questions about human existence, his psyche, the atmosphere of the outgoing century that so doggedly sought freedom that it almost lost its own identity...

Někde uvnitř mne – Maria, olej, plátno, 250x280 cm, 2000
Somewhere Inside Me - Maria, oil, canvas, 250x280 cm, 2000

Nitro člověka je vesmír v malém se všemi výbuchy supernov, rozením a zánikem nepřeborného bohatství světů. Je v něm obsažena tragika nepatrnosti naší pozemské existence i rozměr božství v nás. Napětí mezi těmito dvěma póly je hnací silou veškeré tvořivosti, mučivým očekáváním i katarzí vykoupení...

The heart of hearts of man is the universe on a small scale with all the eruptions of supernovas, births and dooms of an inexhaustible abundance of worlds. We can find there both the tragedy of insignificance of our earthly existence and the dimension of divinity in ourselves. The tension between these two poles is a generating force of every creative power, a tantalizing expectation and catharsis of redemption...

Výstava v Rotundě Květné zahrady
Exhibition in the Rotunda of Flower Gardens

Tato výstava mně poskytla možnost uvidět po dlouhé době opět velké formáty v náležitém odstupu a relativně stálém světle. Jednotlivé kóje Rotundy navíc umožnily navázání osobního kontaktu s dílem, ale především potřebnou intimitu, kterou si vždy představuji ve spojitosti s vizuálním uměním...

This exhibition gave me the opportunity to see again after a long time, large formats in relatively constant light. Individual stalls of Rotunda also enabled establishing personal contact with the works, but also the necessary intimacy, which I am always imagining in connection with the visual arts...

Mystérium času, olej, plátno, 125 x 125 cm, 2014
Abys of time, oil, canvas 125 x 125 cm, 2014

Často se mně opakovaně vrací tíhnutí k základním otázkám života – pomíjivost lidské existence na mne dolehla tento rok plnou silou. Naše dočasné společenské role ve valné většině nemají nic společného s věčným směřováním lidské duše...

It often appears to me recurring tendency to basic questions of life - the transience of human existence hit me this year with full force. Our temporary social roles in the vast majority have nothing to do with the direction of the eternal human soul...

Sžíravě čekám, olej, plátno, 250 x 280 cm, 2001

I am Waiting Eagerly, oil, canvas, 250 x 280 cm, 2001

V anglickém znění **“I Am Waiting Eagerly”** je asi to co chci říci příliš konkrétní – měl jsem na mysli opět symbolickou metaforu ve smyslu: čekám tak intenzivně, až mne to celého pohlcuje, stravuje, tajemně proměňuje. Pierre Teilhard de Chardin píše o Parusii – splynutí božského se světem lidí. Očekávání je charakteristickým znakem moderního křesťanství, přesto jsem si dovolil individualizovat, personifikovat – jde přece také o osobní „message“, osobní nasazení. Prvek proměny mne vždy fascinoval – pokusit se alespoň zachytit něco z prchavé stopy lidské duše, lidského putování po tomto světě / slzavém údolí – jak to nazývají tradiční křesťanské prameny /. Malířská vize sežehnutí barev – to je okamžik proměny i okamžik očekávání. Dvojkolejnost existence času před a po - kdy vše nepodstatné musí pryč – vyžaduje určitou vizuální zkratku. Netvrdím, že jsem ji našel – jsem dosud na cestě...

The English version of „I Am Waiting Eagerly“ is about what I want to say specifically – once again I referred to the following metaphor: I am waiting so eagerly that it embraces me and transforms me mysteriously. Pierre Teilhard de Chardin wrote about “Parusie”- divinity merging with the human world. Despite that expectation is a characteristic feature of modern Christianity, I dared to individualize, personalize – it’s a personal „message“ and commitment at the same time. The element of transformation has always fascinated me - at least trying to capture something of disappearing traces of a human soul, a human journey through this world / valley of tears - as traditional Christian sources call it /. The painter’s vision of scorching colors is a moment of transformation and expectation. A double-track of time existing both before and after - when everything redundant must go away - requires a visual shortcut. I’m not saying I’ve found it - I’m still on the road...

In memory of my Brother, olej, plátno, 280x280 cm, detail, 1994 ►
In memory of my Brother, oil, canvas, 280x280 cm, detail, 1994

Název plátna jsem úmyslně nechal v angličtině, můj bratr zemřel velmi mladý a jeho smrt se stala rodinnou tragédií, o které se nemluví. Dolů plynoucí tvary byly inspirovány hudbou Arvo Pärta – Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Ti dva se prý nikdy nesečkali – a přesto duchovní zpřízněnost překonává čas a geografickou vzdálenost...

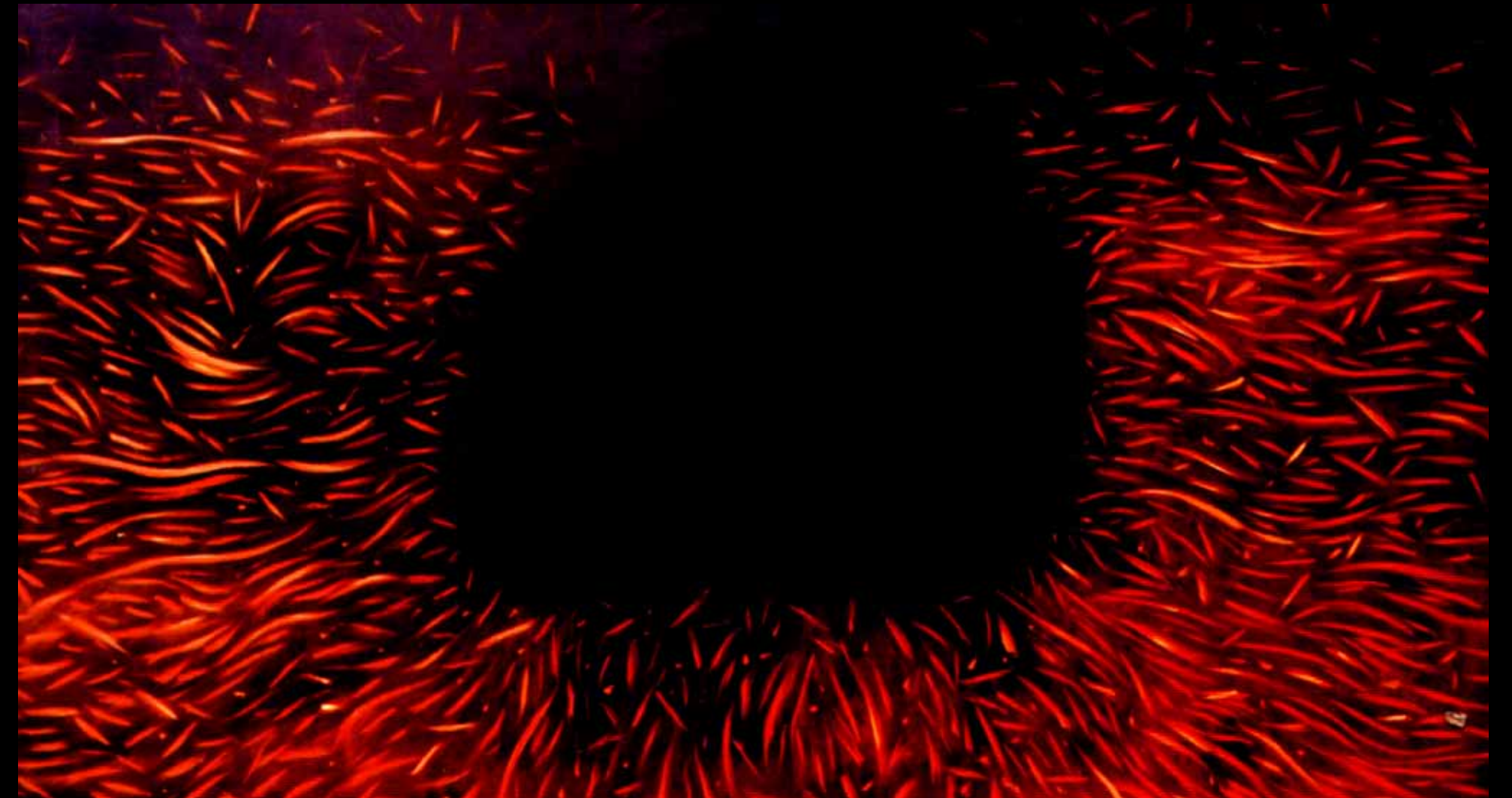
I intentionally left the name of this canvas in English, my brother died very young and his death became a family tragedy that is not spoken of. The downward shapes were inspired by the music of Arvo Pärt - Cantus in Memoriam Benjamin Britten. These two outstanding personalities have never met - yet spiritual an affinity transcends every time and geographical distance...

Matoucí přitažlivost, olej, plátno, 140 x 250 cm, 1996
Confusing Gravity, oil, canvas, 140 x 250 cm, 1996

Cyklus Pokušení na poušti jsem promýšlel za pobytu na Sonoranské poušti na jihu Arizony. Relativita prostředí s nečekanými zvraty světelnosti, teplot a zvukového vakua byla silnou pobídkou ztvárnit halucinační vidiny, které situace vyvolala. Chtěl jsem se ovšem vyhnout všem laciným efektům, jaké nabízí například práce s computerem. Představa se odvíjela od bodu nula kdy redukce vizuálních prostředků došla až na základní stavební prvky. Dnes jsem vděčen tomuto zážitku, který je zároveň samozřejmě i etickou výzvou k prozkoumání zasutých stránek lidství...

Cycle the Temptation on the Desert, I thought through my stay in the Sonoran desert in Southern of Arizona. Relativity of this environment with unexpected twists of luminosity, temperature and a sound vacuum was a powerful incentive, portraying hallucinatory visions that caused the situation. I wanted of course to avoid all the cheap effects that offer work with computer. The idea developed from the zero point when the reduction of visual means reached the basic building elements. Today I am grateful for this experience, which is at the same time, of course, an ethical challenge to explore the hidden sides of humanity...

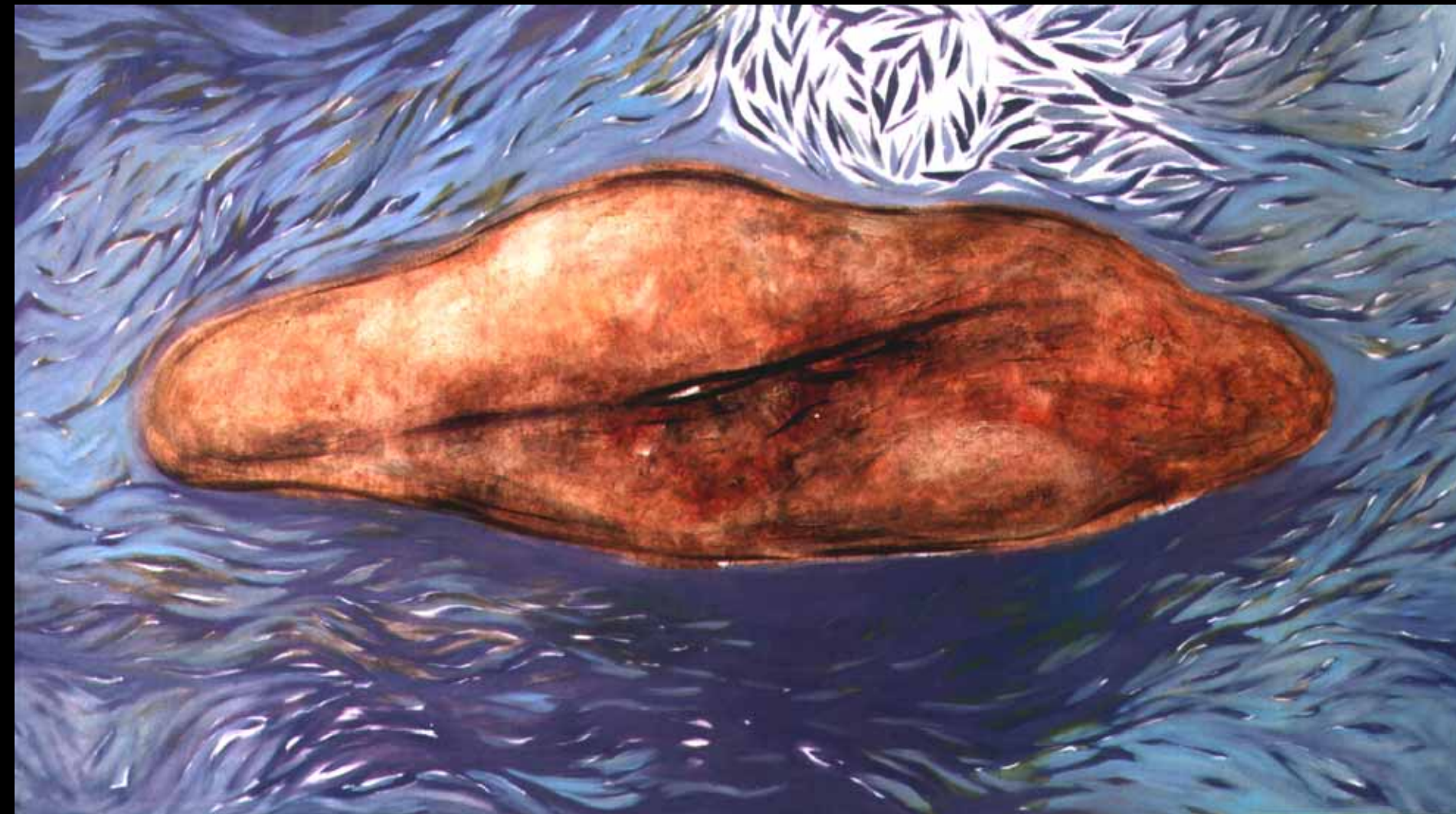

Je cítit teplo země, olej, plátno 140x250 cm, 1996

I am feeling Warm of the Earth, oil, canvas, 140x250 cm, 1996

Příklad zašifrovaných poselství prvních křesťanů je dnes zřejmě znovu aktuální. V řeči umění byla metafora vždy východiskem z atmosféry doby, kde nebylo možné říci něco přímo. Cyklus Pokušení na poušti byl pro mne něco jako starting-point k dalšímu promýšlení původního konceptu. Téma osamění v neznámé krajině se zvláštním způsobem přetransformovalo do polohy dlouhodobé meditace – dnes nad tím uvažuji i v souvislosti s aktuální situací globálního vědomí, které očividně připravuje člověka na splnutí s Univerzem...

An example of an encrypted message of the early Christians seems to be today current again. In the world of art, the metaphor has always been a way to escape from atmosphere of epoch where it was not possible to say something directly. The cycle The Temptation on the Desert was for me something like the starting-point to further thinking about the original concept. The theme of loneliness in an unknown landscape was transformed in a special way to long-term meditation - as I am thinking about it today in connection with the current situation of global consciousness that is apparently preparing humankind to merging with the Universe...

Průrvy nad zemí, olej, plátno, 250 x 420 cm, 2014
Crevasse above the Earth, oil, canvas, 250 x 420 cm, 2014

Mám určité stálé leitmotivy vidění krajiny jakoby z ptačí perspektivy. Je to samozřejmě silně individuální záležitost - pocit velkých výšek, let volným prostorem atd. Pronásleduje mne jeden vlastně hodně krásný sen: v tom snu vidím sebe jak maluji velké plátno. Snažím se uvidět jasněji co tam ten můj dvojník maluje, ale vidím to stále jen jaksi z boku – takže spíše jen tuším abstraktní tvary, které jsou nezemsky krásné - jakoby to maloval někdo Jiný...

I have some permanent leitmotifs of vision of country seen from the air. It is of course a highly individual matter - feeling great heights, open space, etc. Over the years is chasing me some really beautiful dream - in this dream I see myself how I paint a large canvas. Trying to see more clearly what my double-painters are making – but I see the canvas from side - so I rather guess abstract shapes that are heavenly beautiful - as if painted it by Someone else's ...

Smrti - tys ta krátká chvílka, olej, plátno, 250 x 140 cm, 2016
Death - You are that brief moment, oil, canvas, 250 x 140 cm, 2016

Šel jsem příliš pomalu nebo příliš rychle, nevím – vlasy mně zbělely, dech zúžil. Malování bílou a černou je asi ta krajní mez, ke které je možné dorazit. Padající sníh se pro mne stal doslova personifikací smrti – té krátké chvílky kdy jablko ze stromu padá...

I went too slowly or too fast, I do not know - my hair turned white, my breath has narrowed. Painting white and black is probably the most distant extreme, to which it is possible to arrive. Falling snow became for me literally a personification of death - this brief moment when the apple falls from the tree...

A painting of a human brain, rendered in shades of white and brown, set against a vibrant, textured pink background. The brain is positioned on the left side of the frame, with its complex folds and structures clearly visible. The overall style is expressive and somewhat abstract, with visible brushstrokes and a rich, saturated color palette.

Inkantace, olej, plátno, 250 x 140 cm, 2010
Incantation, oil, canvas, 250 x 140 cm, 2010

Název jedné z nejoriginálnějších skladeb světové klavírní literatury / Bohuslav Martinů / znamená údajně starověké zaříkávání. Byl jsem jako kluk poněkud zklamán, když jsem si ze slovníku tuto poučku přečetl. Samotný zvuk slova má však v sobě opravdu cosi tajemného – ze zásady odmítám všechnu tu okultní a pseudomystickou veteš, která dnes módně bují a parazituje na skutečně krásných a tajemných věcech života. Umění musí znovu plout proti proudu – asi jako věčné tóny této nedostižné skladby...

The name of one of the most original composition in the world piano literature / Bohuslav Martinů / is supposedly an ancient incantation. As a boy I was somewhat disappointed, when I read in the dictionary of this theorem. The very sound of this word is really itself something very mysterious - but I reject the principle of all the occult and pseudo-mystical nonsense that is today a fashionable parasite on truly beautiful and mysterious things of life. Art must again sail against the stream - perhaps like eternal tones of that unsurpassed composition...

V rozžhaveném vzduchu zmizelo vše kolem mne, olej, plátno, 140x250 cm, 2018
Everything around me disappeared in the hot air, oil, canvas, 140x250 cm, 2018

Sálající barevnost se u mne v posledních letech „překlopila“ do chladivých odstínů modré, používám opět lomených šedí ad. V této kompozici je zakleta kresba-monotyp z osmdesátých let – pozdní plody velkého úsilí mne plní zároveň zadostiučiněním, ale i smutkem proč to šlo všechno tak těžce...

My radiant coloring in recent years „turned“ into cool shades of blue, I use again broken gray. Into this composition is included the drawing-monotype from the 1980s - these late fruits of the great effort fill me with both satisfaction and sadness as to why it all went so hardly...

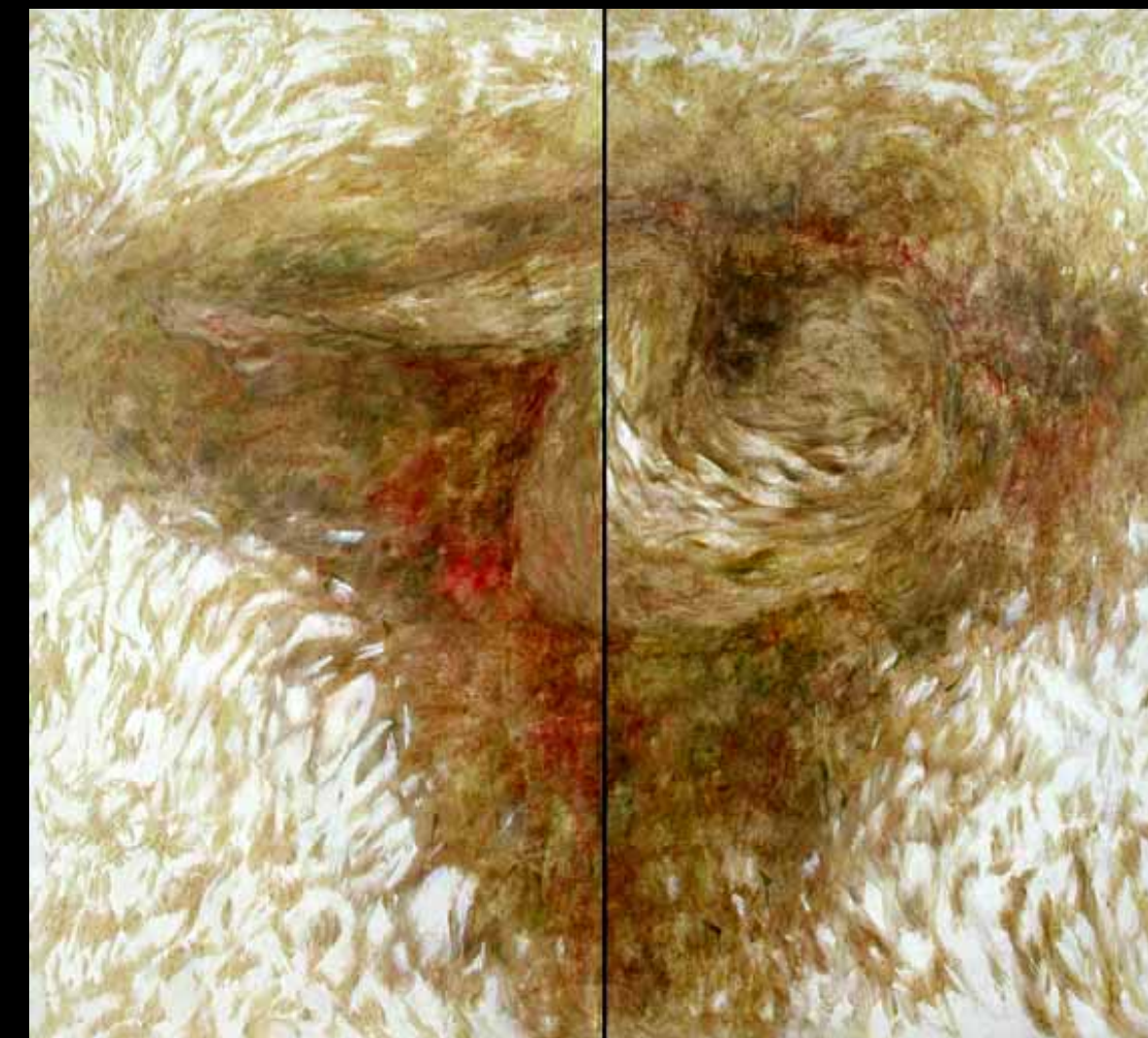

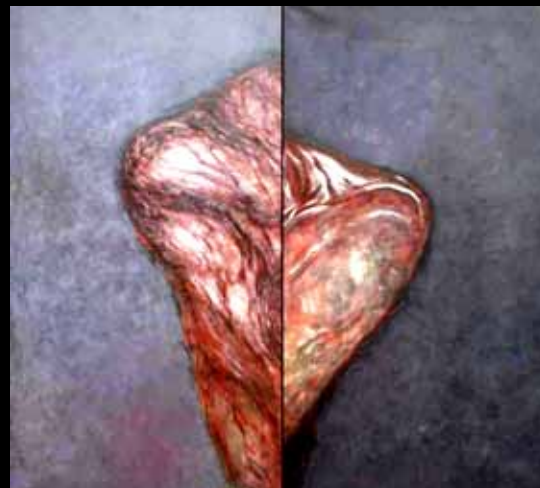

Neslyšně padám – Vnořím se, olej, plátno, 250 x 280 cm, 2002
Inaudibly I fall - I will immerse, oil, canvas, 250 x 280 cm, 2002

Téma jako gesto volně pojaté figurální kompozice – konstrukce obrazu zde opět vyloženě „visí“ na splývání bílých pruhů, které jakoby zářily z éteru. Vrací se mně tyto vize nekonečné záplavy světla, ve které je možné zmizet a nechat za sebou všechno...

The theme loosely conceived as a gesture in figure composition - structure picture here again overtly „hangs“ on the coalescing white stripes, which are coming as if from the ether. This visions returns to me again and again - an infinite flood of light, in which man can disappear and leave behind everything...

Bušení Tvého srdce, olej, plátno, 250x280 cm, 1999
Pounding of Your Heart, oil, canvas, 250x280 cm, 1999

Neznámé, neviditelné síly ovlivňují běh tohoto světa – o této skutečnosti může dnes pochybovat už jen skutečný naivista. Čím více se je snažíme pojmenovat tím více jsme vedle - věda se prolíná s uměním už jen proto, že je zde příliš zdrcující množství věcí tajemných, nevysvětlitelných, neproniknutelných...

Unknown, invisible forces are influencing the course of this world - only a real naivist can doubt about this fact today. The more we try to identify - the more we know nothing. The science is intertwined with the art already just because here there are an overwhelming number of things mysterious, inexplicable, unknowable...

Palčivý oblouk, olej, plátno, 250x140 cm, 2010
Burning arc, oil, canvas, 250x140 cm, 2010

Občas propadám zoufalství když vidím na výstavách, že mé nejlepší obrazy čtou vizuální analfabeti jako něco úplně jiného...

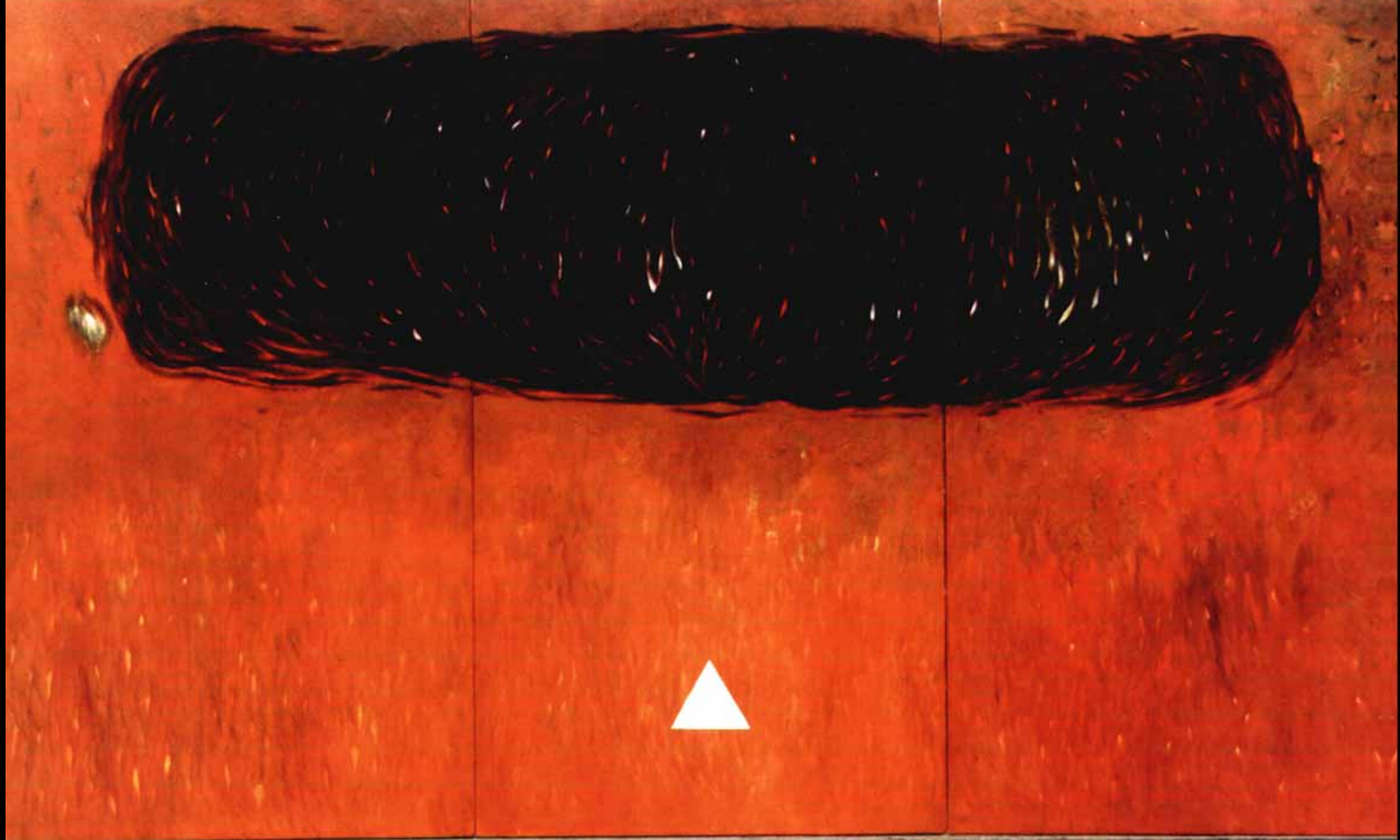
Sometimes I get desperate when I see at exhibitions that my best paintings are read by visual illiterates as something completely different...

Pokušení na poušti, olej, plátno, 250x420 cm, 1995
The Temptation on the Desert, oil, canvas, 250 x 420 cm, 1995

Na principu intuitivně vedených siločar je založena většina mých velkých formátů. Už jsem říkal, že více-dílné polyptychy byly u mne zprvu hlavně prostorovým problémem – funkčnost, skladnost a transportovatelnost. Potom samozřejmě nastoupila otázka kompoziční – jak se přenést přes fakt navzájem oddělených pláten a zachovat přitom celistvost atmosféry. Důležité pro malbu je udržení spontánní, intuitivně cítěné vibrace prostoru obrazu. Neznámé a neviditelné síly rozhodují o našem osudu a přesto si jejich existenci jen neradi připouštíme. Vizualizovat neviditelné je přece jedním ze starých snů malířství – pokusil jsem se o maximálně střídmé vyjádření...

On the principle of intuitively lead force-lines are based most of my more recent poly-paintings, which use more parts of canvas. I have already said that multi-pieces solve in my work mainly a problem of functionality, compactness and transportability. Then, of course, there began a question of composing - how to get over the fact of separated canvases, while preserving the integrity of the atmosphere. To keep spontaneous, intuitively sensed vibrations of space of image - it is very important for live painting. Unknown and unseen forces decide our fate, yet their existence we just do not like to admit. Visualization of the invisible is one of the old dreams of painting - I tried to express it in a maximal sober way...

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, Josef 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/

30 let tvůrčí svobody od zrodu festivalu do dnešních dnů

Tak charakterizoval naší práci tři dekad přítel skladatel Jan Grossmann ve své recenzi na třicátý jubilejní ročník mezinárodního festivalu pro prestižní český art magazín Opus Musicum 4/2019 / www.forfest.cz/ /. Třicet let reprezentuje práci desítek či stovek nejlepších lidí v Česku, v Evropě i zámoří / USA, Japonsko /. Máme za sebou samostatné autorské projekty v Bratislavě, Bukurešti, Paříži, Bordeaux, Dublinu, Bostonu, Los Angeles, Louisianě. Vždy jsme se Zdenkou dělali vše spolu – nedovedu si představit své výstavy v zahraničí bez přítomnosti mé Múzy s housličkami. Byla to hektická léta, ale krásná...

30 years of creative freedom from the birth of the festival to the present day

This is how our friend composer Jan Grossmann characterized our work of three decades in his review of the thirtieth jubilee international festival for the prestigious Czech art magazine Opus Musicum 4/2019 / www.forfest.cz/ /. Thirty years represents the work of tens and hundreds of the best people in the Czech Republic, Europe and overseas / USA, Japan /. We have done independent projects in Bratislava, Bucharest, Paris, Bordeaux, Dublin, Boston, Los Angeles, Louisiana. Zdenka and I have always done everything together - I cannot imagine my exhibitions abroad without my Muse Zdenka and her violin. Those were hectic years, but beautiful years...

Světlo na Václavových obrazech je tím prudkým tokem energie, které dává na Hané dozrát obilí, spalující vše, co se před tím nestačilo dostatečně napojit vodou...

Prof. Vladimír Kokolia / AVU Praha /

The light in Václav's paintings appears to reflect that mighty flow energy which provides the cornfields of Haná with gold. Within light like this the shadows are red-hot and the colors are deep.

Prof. Vladimír Kokolia
Academy of Fine Arts Prague

Přítomnost hudby zakládá ve Vaculovičově malířském díle nejen mimořádný smysl pro rytmus a harmonii, ale především abstraktní mnohoznačnost.

PhDr. Martina Pachmanová / Národní galerie /

The presence of music in Vaculovič's painter's work originates not only an outstanding sense for rhythm and harmony, but especially the abstract variety of meanings.

PhD Martina Pachmanová - art historian
National Gallery in Prague

Doporučuji výstavu Václava Vaculoviče Ponorná řeka, která bude realizována na podzim v roce 2002 v Main Gallery of California State University v Los Angeles. Dílo Václava Vaculoviče považuji za velice zajímavé jak po stránce obsahové tak i formální. Jeho sdělení může mít i pro diváky jiného kontinentu velký význam.

Ak. mal. Adriena Šimotová, Praha 2001

I recommend the exhibition of Vaclav Vaculovič, which will be held in the Main Gallery of California State University during this fall. I consider the work of Vaclav to be a very interesting both the content and formal side. His message may be valuable for audience of a different continent too.

Ak. mal. Adriena Šimotová, Prague 2001

Vaculovičovy malby jsou výmluvné, zvláště jeho monotypy jsou tajemné...

Prof. Louise M. Lewis – Director of the Art Galleries
departement of California State University,
Northridge /USA/

Vaculovič's paintings are eloquent and his monoprints are particularly intriguing.

Prof. Louise M. Lewis – Director of the Art Galleries
departement of California State University
Northridge /USA/

Formálně a technicky je tato práce zralá a profesionální, prozrazující širokou znalost v užívání barvy a procesu lazur. Monotypy mají bohatost, jež navozuje kontemplaci a vytváří tajemnou atmosféru. Konceptuálně se jedná o symbolické tendence pracující s lidským faktorem a spirituální výzvou. Autor pracuje na tomto plodném poli přesvědčivě.

Prof. Bruce Everett- Professor of Art, College of Arts,
Media and Communiation of California State University
Northridge / USA /

Formally and technically the work is mature and professional, exhibiting a wide range of knowledge regarding use of color and the process of complex layering to create emerging images / symbols / out of the surrounding dark fields. The monoprints have a density and richness that invites contemplation and creates a mysterious mood. Conceptually he seems to be a contemporary symbolist dealing with the human condition, and the challenge of spirituality. He is working this fertile ground convincingly.

Prof. Bruce Everett- Professor of Art, College of Arts,
Media and Communiation of California State
University Northridge / USA /

V malbě Václava Vaculoviče je trvalá kontinuita konání, nikde nezačíná a nikde nekončí a je nevyčerpatelnou zásobnicí duchovní aktivity. Přitahuje jej člověk a jeho vnořování se do prostoru, který skrývá plnost.

PhDr. Miroslava Hlaváčková, Galerie moderního umění
v Roudnici n.L., katalog výstavy „ALFA 2000 OMEGA“

In the paintings of Vaculovič is permanent continuity, which nowhere begins and is anywhere ending. It is an inexhaustible reservoir of spiritual activity. The main theme of author work is the man and his dialogue with universe.

PhD Miroslava Hlaváčková, Gallery of Modern Art
in Roudnice n.L., Catalogue of exhibition „ALFA 200 OMEGA“

Předmětem jeho abstraktních znaků je myšlenka a její symbolické poselství. Do volného imaginativního obrazového prostoru je „vysláno“ znamení – lyricko-expresivní tvar jako symbolická metafora biblického tématu.

PhDr. Jiří Urban, katalog NS, Mánes, Praha 97

The subject of his abstract signs is the idea and it is a symbolical message. Into the free imaginative picture space there is „sent out“ a lyrically expressive form as a symbolic metaphor of a biblical theme.

PhD Jiří Urban - art historian
Catalogue of New Association of Prague Artists - MÁNES 97

Metafora tvarů, jejich vzájemné pronikání, vznik či zánik je patrná v každé fázi tvoření. Výsledné dílo vyvolává dojem tajuplného, lehce naznačeného a nedořečeného...

PhDr. Milada Frolcová,
katalog výstavy „Jsi znějící prostor“ / Ateliér 97 /

A metaphor of forms whose mutual penetration, origin and doom is palpable in every phase of creation. The resulting work evokes an impression of something mysterious, just only foreshadowed and not fully pronounced.

Catalog of the exhibition „You are a sounding space“
/ Ateliér 97 /
PhD Milada Frolcová - art historian
Gallery of Museum in Uherské Hradiště

Ak.mal. Marek Trizuljak /SK-CZ/ - painter, sculptor, photographer, art critic - text k výstavě Tvá spalující výheň

Téma de Chardinovy kosmologie plně odpovídá linii silných intelektuálních a duchovních inspirací, které už mnoho let stimulují Vaculovičovu tvorbu. Jeho velkoformátové obrazy se znovu a znovu zabývají tématem prvopočátečního hnětení, od prázdnoty a neuspořádanosti k základní pevné formě, ke stále hlubší strukturaci všech složek obrazu, od beztvorosti k tvaru, od nevědomí k vědomí, v analogiích neustálého růstu francouzským myslitelem definované *noosféry - sféry vědomí*. Plochy se postupně proměňují na strhující malířskou událost, bývalé „pozadí“ se stává rovnocenným partnerem ústředního motivu, či spíše celý obrazový prostor překonává předchozí dělení, je jediným dějem, podobným hudební symfonii, anebo teologicko - filozofické básni o původu a smyslu světa. Název výstavy a jednotlivé obrazy jsou osobním vyznáním, podobným výkřiku překvapení: „Tvá spalující výheň!“ Je to vědomé navázání na několikatisíciletou kulturní a duchovní tradici, což není abstrakce, ani vzývání mýtických živelů, ale rozhovor člověka s Někým osobním, životodárným, život dávajícím. Vzpomeňme některé ohnivé výkřiky starozákonních proroků, knihu Zjevení svatého Jana / Apokalypsa /, Augustinovo vášnivé Vyznání, monumentální kosmologickou vizi Alighieriho Božské komedie anebo mystické spisy Jana z Kříže.

Teilhard de Chardin jistě není nějakým mimochodným solitérem, je jedním z článků pokračování a rozvíjení daného dějinného proudu. Václav Vaculovič se neváže na ilustraci jeho myšlenek, vytváří volnou a svobodnou analogii. Dovolím si podobně volnou analogii

s obrazem Apollón a Marsyas z obrazárny kroměřížského zámku. Nelze srovnávat nesouměřitelné, ale pokud bychom vybrali a patřičně zvětšili některé detaily Tizianova obrazu a prozkoumali jejich výstavbu, zejména výsledné barevné působení / lazurně vrstvené růžově hnědé, nazlátlé a žlutošedé odstíny /, našli bychom některé překvapivé podobnosti. V hlubších souvislostech pak vystupuje do popředí také paralela s Božskou komedií, básník v úvodu Ráje zmiňuje příběh Apollóna a Marsya / *Ráj, Zpěv první, 13 - 21* /. Odhaluje tím jeden z podstatných zákonů duchovního života: musíme se zbavit ztvrdlé slupky a odložit navyklé ochranné masky, abychom byli schopní více se přiblížit k pravdě.

Ak.mal. Marek Trizuljak - The exhibition Your Burning Heart

The theme of de Chardin's cosmology fully corresponds to the line of strong intellectual and spiritual inspirations that have been stimulating Vaculovic's work for many years. His large-format paintings deal again and again with the theme of initial kneading, from emptiness and chaos to the basic form, to an ever-deeper structuring of all components of the image, from formless to shape, from unconsciousness to consciousness, in analogies of constant growth by the French thinker-defined noosphere - the sphere of consciousness. The surface of canvas is gradually transforming into a riveting painting event, the former "background" becomes an equal partner of the central motif, or rather the whole pictorial space surpasses the previous division - it is the only plot similar to the musical symphony or theological-philosophical poem about

the origin and meaning of the world. The title of the exhibition and the individual paintings are a personal confession, similar to the cry of surprise: „Your scorching hearth!“ It is a conscious continuation of the centuries-old cultural and spiritual tradition, which is neither an abstraction nor an invocation of mythical elements, but a conversation of a person with Someone's personal, life-giving, giving life. Let us recall some fiery cries of the Old Testament prophets, the book of the Apocalypse, Augustine's passionate Confession, and the monumental cosmological vision of Alighieri's Divine Comedy or the mystical writings of John of the Cross.

Teilhard de Chardin is certainly not an incidental solitaire, it is one of the elements of the continuation and development of the current stream. Václav Vaculovič is not bound to the illustration of his ideas, he creates a free analogy. Let me similarly compare analogy with the painting Apollo and Marsyas from the picture gallery of the Kroměříž chateau. It is not possible to compare the incomparable, but if we selected and appropriately enlarged some details of Titian's image and examined their construction, especially the resulting color effect / glazed layered pink brown, golden and yellow-gray shades /, we would find some surprising similarities. In a deeper context, the parallel with Divine Comedy also comes to the fore - the poet at the beginning of Paradise mentions the story of Apollo and Marsyas / Paradise, Song First, 13-21 /. He reveals one of the essential laws of spiritual life: we need to get rid of the hard skin and put aside the habitual protective masks so that we are able to get closer to the truth.

With Marek Trizuljak 1993

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 War-

holovcov, 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“ - Bukurešť, Romania.

Překlady / Translation: Tommy Barr
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
Vydáno vlastním nákladem autora 2020
Tisk: Alexandr Michajlovič, tiskárna Kroměříž
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/

ISBN 978-80-906293-7-0

The Organization Committee of the Festival
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.olmuart.cz www.muzikontakt.muzikus.cz

