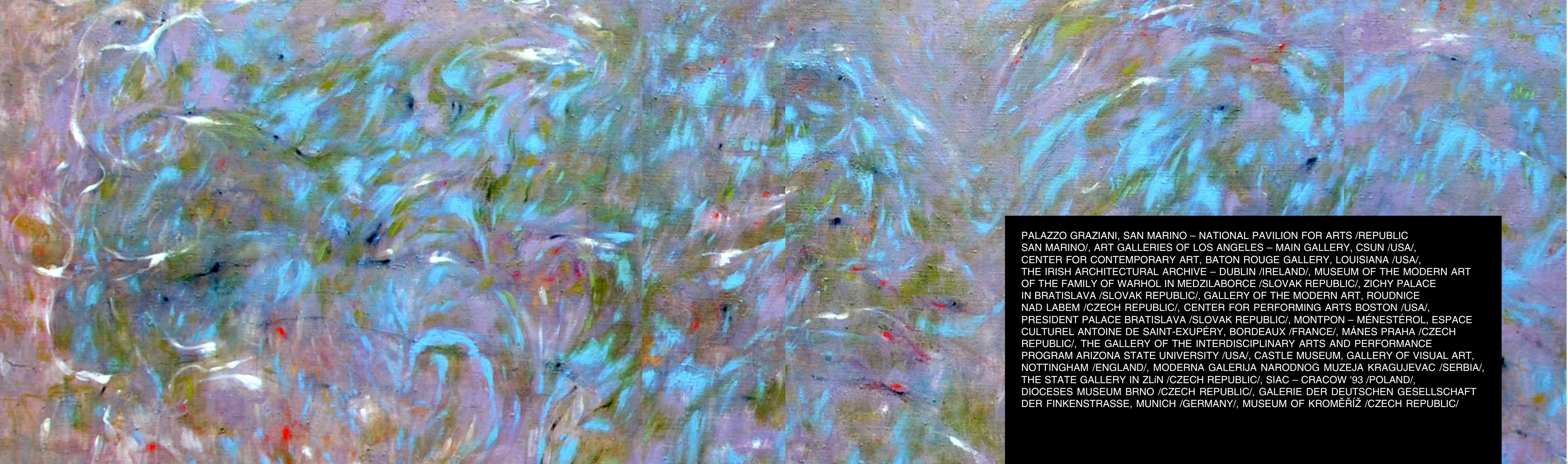

Václav Vaculovič / Terra Incognita

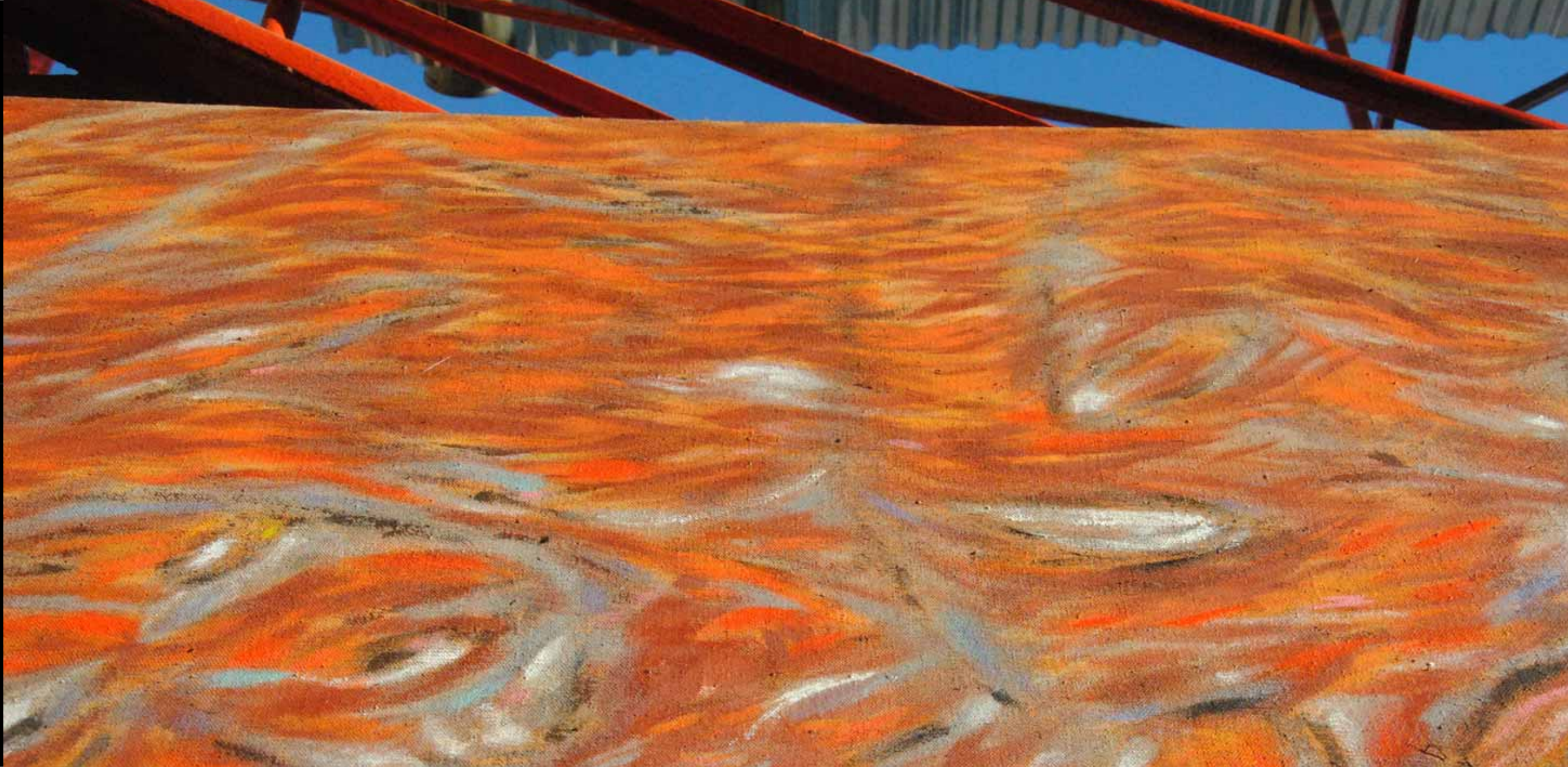

VÁCLAV VACULOVIČ
TERRA INCOGNITA

Hluboko pode mnou byla Země
Deep beneath me was the Land

PALAZZO GRAZIANI, SAN MARINO – NATIONAL PAVILION FOR ARTS /REPUBLIC SAN MARINO/, ART GALLERIES OF LOS ANGELES – MAIN GALLERY, CSUN /USA/, CENTER FOR CONTEMPORARY ART, BATON ROUGE GALLERY, LOUISIANA /USA/, THE IRISH ARCHITECTURAL ARCHIVE – DUBLIN /IRELAND/, MUSEUM OF THE MODERN ART OF THE FAMILY OF WARHOL IN MEDZILABORCE /SLOVAK REPUBLIC/, ZICHY PALACE IN BRATISLAVA /SLOVAK REPUBLIC/, GALLERY OF THE MODERN ART, ROUDNICE NAD LABEM /CZECH REPUBLIC/, CENTER FOR PERFORMING ARTS BOSTON /USA/, PRESIDENT PALACE BRATISLAVA /SLOVAK REPUBLIC/, MONTPON – MÉNESTÉROL, ESPACE CULTUREL ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, BORDEAUX /FRANCE/, MÁNES PRAHA /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/, GALERIE DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT DER FINKENSTRASSE, MUNICH /GERMANY/, MUSEUM OF KROMĚŘÍŽ /CZECH REPUBLIC/

Název výstavy Terra Incognita jsem zvolil z pocitu, že umění je pro většinu dnešní populace opravdu zemí neznámou. Otázkou zůstává, zda to v minulých staletí nebylo podobné – skutečné umění nikdy nebylo masovou záležitostí, vždy se podobalo spíše osamělému poutníkovi, který bloudí světem a hledá onen ztracený ráj...

I have chosen the title of the exhibition Terra Incognita from the feeling that art is really an unknown land for most of today's population. The question remains whether or not it has been a similar situation in the past centuries. Real art has never been a mass affair, it has always rather resembled a lonely pilgrim who is wandering around this world looking for a lost paradise...

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 identity...

Předložený výběr je z poslední řady cca 200 temperových kvašů, které se ambivalentně pohybují mezi vizuální realitou /Světlo na podlaze/ a imaginárním symbolem /Znepokojivé zvuky, Okno do neznáma/. Šlo mně tentokrát o pokud možno citelné odlehčení ve výrazu i provedení – téměř takové lehce nahozené impresse, takový šepot malby v pianissimu až do polohy, která nebyla původně primárně určena k vystavování.

Nedávná smrt rodičů mne přivedla k myšlenkám o posledních věcech člověka – věci denní potřeby se náhle proměnily před očima v památeční předměty tvořící v domě nejzotodivnější bizarní zátiší /Máminy muškáty, Rouška/, evokují vzpomínky na dávná přátelství / Variace na téma Arvo Pärta / či jednoduše jsou tak trochu mým snovým kalendářem /Hluboko pode mnou byla země, Hledět do korun stromů/.

The presented selection is from the last row of about 200 tempera gouache works, which are ambivalently moving between visual reality, light on the floor, imaginary symbol, disturbing sounds and a window into the unknown. It was my intention, if possible, to introduce an almost lightly painted Impression, the whispering of painting in a pianissimo position that was not originally intended for exhibition.

The recent death of my parents brought me to the consider about last things – things of daily use suddenly transformed before our eyes into a memorial, objects in our house forming most bizarre still lifes, Mom's geraniums, the veil, evoking memories of old friendship, variations on a theme by Arvo Pärt, simply are kind of my dream calendar, deep below me was the earth, gazing into the trees.

◀ **Oživené tvary vztahovaly ke mně své ruce – olej, plátno 140 x 250 cm**
The animated shapes related to me their hands – oil, canvas, 140 x 250 cm

Černí ptáci – olej, plátno 250 x 420 cm
Black birds – oil, canvas 250 x 420 cm

Jednou jsem na březích Moravy zažil přistání enormně velkého hejna havranů. Sedali na všechno – na stromy, na sníh, do oranice pole, na trávu. V zimním stmívajícím se odpoledni vypadal jejich neobvykle tichý přilet doslova přízračně. Od dob Vincentových Havranů je to symbol tajemné moci šílenství – zdánlivě šílený tvůrčí čin je patrně jedinou rozumnou reakcí na šílenou dobu, která nevidí nebo nechce vidět...

Once I saw on the banks of the Morava landing of enormous flock of ravens. They were sitting down on everything – trees, snow, grass and mud of the field. In the winter of darkening of this afternoon they seemed unusually quiet – literally as a ghostly arrival. Since the time of Vincent Ravens it is a symbol of the magical power of madness – a seemingly insane act of reaction is probably the only reasonable response to this dark and crazy time...

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

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

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

◀ Záběr z Orchard Gallery – galeristé manželé Gavlasovi
Photo from Orchard Gallery – gallerists Mr. and Mrs. Gavlas

Zmrtvýchvstání – olej, plátno, 140 x 250 cm
Resurrection – oil, canvas, 140 x 250 cm

Fascinace faktem Zmrtvýchvstání je po staletí hybnou silou evropského křesťanství a umění – je to také například centrální myšlenka Mahlerovy 2. Symfonie /Vzkříšení/, ke které se po celý život vracel. Dá se říci, že zde není větší naděje pro současné lidstvo – a přesto jako bychom dělali vše pro to, abychom se co nejvíce vzdálili od této původní myšlenky...

The fascination by the fact of the Resurrection has been for centuries the driving force of European Christianity and the arts – it is also the central idea of Mahler's 2nd Symphony /Resurrection/ about which the author had thought throughout all his life. We may say that there is no better hope for today's humanity – and yet we do everything to maximize the distance from this original idea...

Prof. Louise Lewis – Art Galleries CSUN, Los Angeles, USA
/k autorově výstavě / author's exhibition The Soul of the Sixth Sense/

Názvy jeho obrazů vycházejí z věčné duality lidské spirituality. Ačkoliv se autor myšlenkově odkazuje na dílo francouzského teologa Piera Teilharda de Chardin, jeho představivost není nutné chápat v křesťanském smyslu, spíše metafyzickém v hledání smyslu života a smrti. Práce jdou v rozsahu od existenciálního zoufalství k extatické radosti bez jakékoliv zmínky specifických ikon nebo doktrín světových ideologií. Přesto je zde přítomen současný pocit ztráty smyslu dění...

The artist presents us, both in image and title, with a range of choices that ultimately merge into the eternal dualities common to many spiritual beliefs. Although the artist has a strong interest in the writings of French theologian Teilhard de Chardin, his imagery is not necessarily Christian in tone, but rather more metaphysically universal in its quest for understanding life, death, and salvation. Indeed the works range from existentialist despair to joyful revelation without alluding to any specific icons or tenets of our world's diverse theologies...

Letní řeka

Summer River

Letní řeka – už řadu let sním o "normálním" malování, kdy se jako malíř budu moci konečně věnovat reflexům v krajině a vzdát hold přirozenosti barev. Vždyť o tom malířství po staletí venkoncem je...

Summer River – I have been dreaming about „normal“ painting for a number of years, when as a painter I will be finally able to dedicate only to reflexes in the landscape and give honour to the colors of nature. After all, paintings have always been about this matter for centuries ...

Lužní les večer – Kompozice v durové tónině
Floodplain forest night – Composition in a major key

Proměny barevnosti na přelomu dne, kdy předměty opalizují do modra mají pro mne zvláštní uhrančivost blížící se hudbě. Neznám zázračnější dění, než právě tyto rychle pomíjivé okamžiky – myslím, že impresionismus byl právě o tom...

Changes in color at the turn of the day when objects are opalescent blue colours have for me a special glimpse of music coming to me. I do not know any more miraculous events than just these quickly passing moments. I think impressionism was just about that...

Světlo na podlaze
A light on the floor

Meditace sv. Františka z Assisi byly možná o něčem natolik prchavém, co muselo současníkům připadat jako čiré bláznovství. Každopádně chrám na vrcholu města věnovaný tomuto světcovi je pro mne už řadu desetiletí chrámem umění – ohromující dojem Giottových fresek na klenbě chrámu je často postaven na kontrastu tmavě modré oblohy se světlým prvním plánem. To ještě více zdůrazňuje pocit sálavého horka zdejší krajiny. Celé zimní období vždy sním o tomto očistném spalujícím horku – tajemství umění zde leží na dosah...

The meditation of St. Francis of Assisi might have been something that was so fleeting that it must have seemed to his contemporaries as a clear foolishness. Anyway, the temple on the top of the city devoted to Francis has been for me for decades the art temple – the stunning impression of Giotto's frescoes on the vault of the temple has been built on the contrast of the dark blue sky with the bright first plan. This further emphasizes the feeling of the radiant heat of this countryside. Throughout the winter season I always dream of this cleansing burning heat – the secret of art here lies within reach ...

Místa zapomnění
The place of oblivion

Místa zapomnění – byl název mé výstavy v zemi, která je právem považovaná za kolébkou umění /Itálie/. Občas skutečně netoužím po ničem jiném, než zapomenout na vše a začít od pomyslného bodu začátku, očistit se od tíživého nánosu dobových konvencí – neboť i postmoderna má své nepřekročitelné konvence, které užírají svobodu projevu kousek po kousku...

This was the title of my exhibition in a country that is rightly considered to be the cradle of European art, Italy. Sometimes I really do not want anything, but forget everything and start from the imaginary point of the beginning, being cleansed from the burdens of contemporary conventions. Because even postmodernism has its insurmountable conventions that absorbs freedom of expression bit by bit...

Italská krajina – Monteverdiho ritornely
Italian landscape – Monteverdi ritornello

Italská krajina – Monteverdiho ritornely – alespoň jak jsem je poprvé slyšel ve verzi pro smyčce – se pro mne staly doslova symbolem čistoty renesance, slunečné letní ráno kdy se „něco“ znovu-zrodilo...

Italian landscape – Monteverdi ritornels, at least as I first heard them in the loop version became for me literally a symbol of the purity of the Renaissance, a sunny summer morning when „something“ was reborn...

Neviditelné rány v obloze
Invisible wounds in the sky

Život s uměním není nikdy snadná záležitost – myslím, že umění je také o tom vytvořit „něco“ co zde ještě nikdy nebylo a co by jinak navždy chybělo. To je stálá neviditelná námaha, neviditelné rány na obloze vnitřního světa, které nikdo neuvidí...

Invisible wounds in the sky – Living with art is never an easy thing. I think, that art is also about creating something that has never been here and that would otherwise be forever absent. It is a constant invisible effort, invisible wounds in the sky of the inner world that no one sees...

Máminy muškáty – Bílý den
Mom geraniums – White Day

Od smrti rodičů sním o Bílém dni, kdy je znovu uvidím – věci denní potřeby se náhle proměnily před očima v památeční předměty tvořící v domě nejroztodivnější bizarní zátiší. Máminy muškáty začaly náhle plnit funkci jakéhosi fetiše, o kterém se nepochybuje, o kterém se sní...

Since the death of my parents I have been dreaming about the White Day when I will see them again. Mom's geraniums have suddenly began to fulfil role of certain fetish, about which we cannot doubt, about which we can be only dreaming...

Průhledy krajiny
Vistas of the landscape

Průhledy odněkud z kosmu na krajinu viděnou z ptačí perspektivy mám asi od přítele Bohuslava Martinů. Vděčím mu za mnohé a až se jednou setkáme tam nahoře, bude to na dlouhé vyprávění...

Vistas of the landscape – Views from somewhere from a universe on a landscape seen from a bird's eye view are undoubtedly from my friend Bohuslav Martinů / Czech composer /. I owe him a lot, and when we will meet up there, it'll be a long story ...

◀ Na předchozí straně: Vysoko nad mořem /detail/, olej, plátno, 250 x 420cm
On the previous page: High above the sea /detail/, oil, canvas, 250 x 420cm

Stromy ve vodě
Trees in the water

Fascinace odrazy ve vodě jsou při našich /se Zdenkou/ častých procházkách zámeckou zahradou asi hlavním podtónem všeho přemýšlení. Vodní krajina je výrazným přínosem barokní doby, barokní architektury, která je vždy mistrně zasazena do reálií konkrétní situace prostoru. Možná to dělal onen pomalý rukodělný proces, který neomylně počítal se vším co teprve naroste. Dnes už nedovedeme dohlédnout na důsledky svých činů – klidně postavíme dálnici na pohyblivém podloží a potom už jen bezmocně přihlížíme jak se vše propadá...

Fascination by the reflections on the water are maybe the main undertones of our thoughts during our frequent walks with Zdenka through the chateau garden. The water landscape is a significant contribution to the Baroque era, the Baroque architecture, which is always masterfully placed in the realm of the specific situation of space. Perhaps it was due to a slow, hand-crafted process that unconditionally counted on everything that was still growing. Today, we can no longer see the consequences of our actions. We will calmly build the highway on moving bedrock, and then we will helplessly look at how everything falls apart ...

Uvnitř poledního lesa
Inside of the Forest in Noon

Polední slunce v blízkých lužních lesích se stalo jedním z ústředních témat mého vidění zdejší krajiny. Enkláva klidu zde dopřává dozrát nápadům, které se málokdy mýlí. Žijeme vlastně v dosti výjimečné krajině uprostřed přelidněné Evropy. Švabinský prý celý svůj tvůrčí život vzpomínal na světlo krajiny svého rodného města. To světlo cítím ve všech jeho obrazech, je to stálá tónina celého díla.

The midday sun in the nearby floodplain forests has become one of the central themes of my vision of the countryside. The enclave of tranquility here is suitable for the maturing of ideas that are seldom mistaken. We live in a rather exceptional landscape in the middle of a crowded Europe. During all of his creative life Švabinský /Czech painter/ was remembering the light of the landscape of his hometown. I feel that light in all his paintings, it is a constant tone of the whole work.

Zelené šero jezera
Dark green of the lake

Zelené šero jezera – mokřady u Moravy skýtají nepřeborné množství krajinných záběrů, lesních interiérů, které svojí fantaskností budí respekt i zvědavost. Ničemu známému se to nepodobá, osvětlení je zde zcela za hranou verbálního uchopení. Neproniknutelná spleť přímo napovídá malířské uchopení – je v tom exprese i lyrická abstrakce, jak chcete...

The Green shadows of the Lake – The wetlands of Moravia, offer a myriad of forest interiors, which by their fantastic shapes give rise to respect and curiosity. It's unlike anything familiar to anyone, this lighting is just beyond verbal grip. The impenetrable tangle directly inspires a painting grasp, it's expression and also lyrical abstraction as you would want...

Horký vzduch pronikal do všeho – z cyklu Pokušení na poušti
Hot air penetrated everything – from the cycle of Temptation in the Desert

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

The human heart is the universe in the small, with all the explosions of supernovas, the births, and deaths of a vast number of worlds. We can find there both the tragedy of our earthly existence and the dimension of divinity in us. The tension between these poles is the driving force of all creativity, tantalizing expectations, and catharsis of the redemption.

Variace na téma Arvo Pärta

Variations on a Theme by Arvo Pärt

Přátelství se světovým skladatelem nás svým způsobem proměnilo – do Berlína za Arvo Pärtem jsme se Zdenkou cestovali po více jak dvanáctiletém dopisování s vědomím, že půjde o setkání se světovou osobností současné hudby. Jeho hudba se stala pro mne osudovou láskou, o které neustále víme kdesi hluboko pod povrchem že tady je – a přece se jaksi ostýcháme s ní podělit snad z obavy před vpádem šedivého okolního pragmatického světa. Pašijím podle Jana Arvo Pärta jsem věnoval v devadesátých letech jeden z prvních cyklů velkoformátových pláten, který měl premiéru v Múzeu moderného umenia rodiny Warholovcov. Byla to tehdy možná /snad/ mladická nerozvážnost – vím, že se jednou k této inspiraci vrátím, vím, že moje malba s jeho hudbou souvisí ještě jinak – méně viditelně nechápavým očím...

Friendship with the world of the composer has changed us in every way. Zdenka and I traveled to Berlin for Arvo Pärt after more than 12 years of mutual correspondence, with awareness that it will be a meeting with the worldwide personality of contemporary music. His music has become a fateful love for me. Music about which we are always dreaming somewhere deep beneath the surface that exists. During the nineties I devoted one of my first cycles of large format paintings to The Passion of John by Arvo Pärt. The exhibition was premiered in the Warhol Museum of Modern Art. It was then maybe youthful indiscretion but I know that I will return to this inspiration one day, I know that my paintings are connected with his music in a different way, less obviously unobtrusive eyes...

Pouštní vítr
Desert wind

V zimní období kdy cítím, že smrt je na dosah, dostávají předměty kolem mne nové významy. Doslova jako bych se už loučil, s nejbližší bytostí mou ženou Zdenkou, jako bychom byli doslova spojeni nějakou pupeční šňůrou – jeden druhému předjímáme důležité pohyby duše. Dějiště všeho – náš dům a dvorek s oblaky tak nízko, že neustále provokují fantazii, neustále vnukají další podoby obrazů, které jsou už blízko, blízko do nebe...

In the winter when I feel that death is within reach, the things around me get new meanings. Literally, as if I was already preparing a goodbye with my closest creature, my wife, Zdenka, as if we were literally connected with a cord – we each anticipate the other's important movements of our souls. The scene of everything, our house and backyard with clouds so low that they constantly provoke my fantasy, constantly impressing other forms of paintings that are close, close to heaven...

Studie letní oblohy
Study of the summer sky

Názvy těchto drobných maleb jsou opět záminkou k rozehrání vnitřní poezie, která mne drží při životě jako tvůrčího člověka...

The titles of these tiny pictures are again a pretext for a deployment of inner poetry that keeps me alive as a creative artist...

Hladina zblízka
The level of lake up close

Hladina zblízka – mně vnuká neustále představu nekonečného prostoru, kdy budeme mít jednou jak doufám nekonečně mnoho času studovat detailní proměny dne s důkladností, kterou současný uspěchaný styl života nezná.

The level of lake from close-up – It always gives me the idea of an endless space. One where I hope, we will have an infinite amount of time to study the detailed transformations of the day, with the thoroughness which our current hurried lifestyle does not allow.

Pozorovat oblaka střechou skleníku
Observe the sky by the roof of greenhouse

Sen o pomalém sunutí oblaků a jeho nerušeném pozorování je vskutku zatím jeden z mnoha mých neuskutečněných snů. Čtyřicet let je pryč a já zjišťuji jak málo jsem pokročil ve skutečném umění klidu – žijeme opravdu v poslední periodě lidských pozemských dějin, zrychlující kolotoč událostí nás o tom takřka denně přesvědčuje. Návrat k tomu klidu je jednou z mála nadějí.

To observe clouds through the roof of the greenhouse The dream about the slow flowing of clouds and its undisturbed sighting is indeed one of many of my unfulfilled dreams. Forty years have gone, and I have found out how little I have advanced in the real art of peace. Probably we are living in the last period of human earthly history, the accelerating run of events convinces us almost every day. Returning to peace is one of the few remaining hopes.

Partitura zvuků
The score of sounds

Grafické partitury šedesátých let jsou už celkem zažitá a zdá se, že odeznělá kapitola dějin českého výtvarného a hudebního umění. Přesto mám pocit, že před těmi více jak padesáti lety jsme jen cosi nakousli a nedokončili. Doba skutečného souznění obou druhů umění je naštěstí teprve před námi. Umožňuje totiž vyjádřit ony polohy umění, které jsou verbálně těžko postižitelné. Jednotlivé obory umění šly po staletí ruku v ruce spolu – o tom snad už není žádných pochyb. Dnešní vzájemná ignorace obou táborů vede v naší zemi jen ke komickému objevování již dávno objeveného. Multimediální zaměření znamená v západních zemích především důkladné obeznámení se všemi zákrutami a finesami jednotlivých oborů dnešního provozu – čili důkladné vzdělání, které v Česku opravdu postrádám. Vždy něco chybí, vždy se něco podstatného opomene, co prozradí nedozrálého autora.

Graphic scores of the 1960s are quite common and it seems that they are already a fading chapter of the history of Czech art and music arts. Still, I feel that over fifty years ago, we just had something begun and not finished. The time of true harmony of the two kinds of art is fortunately still before us. It allows us to express those artistic positions that are verbally difficult to describe. Individual arts disciplines have been cooperating hand in hand for centuries – there is no doubt about that. Today's mutual ignorance of both camps leads in our country only to discoveries, which have already been discovered. Multimedia focus means that in Western countries, in particular, a thorough understanding of all the fineses of today's proces of art, a thorough education which I really can not see in the Czech Republic.

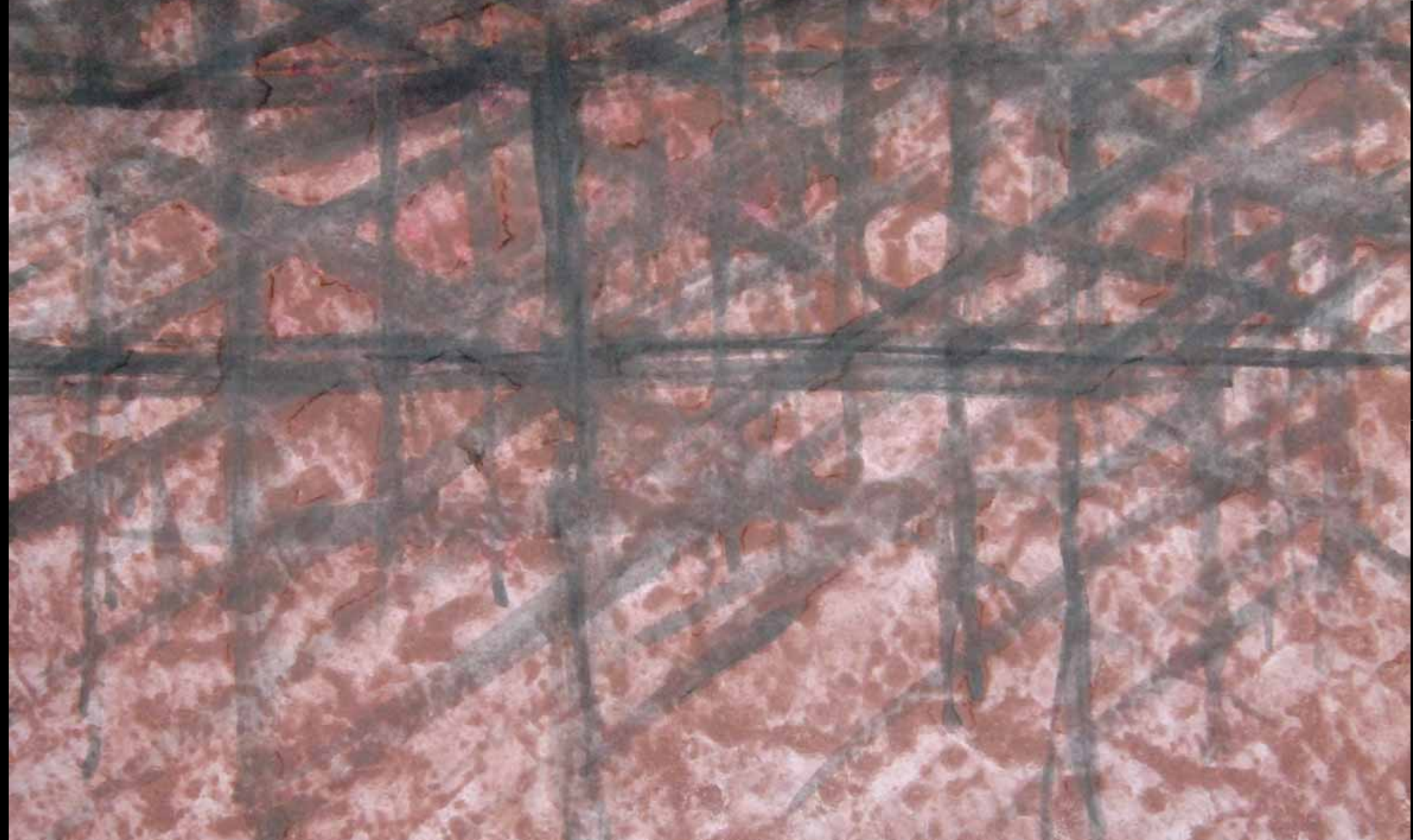

Odpolední stíny
Afternoon shadows

Odpolední stíny – jsou další variací na meditační téma. S přibývajícím věkem si čím dál více vážím zdánlivě prostých věcí kolem nás. Dávají nám tušit rozměr věčnosti v nás. Prodlužování odpoledních stínů je metafora ubývajícího času, který mne postupně pronese údolím stínů smrti, kdy se nebudu bát zlého, protože NĚKDO VĚTŠÍ, který mne nekonečně přesahuje, bude se mnou. Lituji všechny, pro které je smrt naprostý konec všeho...

Afternoon shadows – These are another variation on the meditation theme. As I grow older, I have respect for the seemingly simple things around us. They give the dimension of eternity to us. The extending of afternoon shadows is a metaphor of waning time, which will gradually carry me through the valley of death's shadows, when we will not be afraid of evil, because the Lord who infinitely exceeds me will be with me. I pity everyone, for whom death is the total end of everything...

Kupole sv. Jana – Montekové a Kapuleti
Domes of St. John – Montagues and Capulets

Hudba Prokofjevova baletu mne v jistém období zasáhla jako blesk z čistého nebe – jsou v tom vzpomínky na studia v bývalé piaristické koleji, smutek nekonečných chodeb bývalého kláštera. Noční pohledy na atrium školní budovy, kterému vévodila kopule chrámu sv. Jana se mně nesmazatelně vryly do duše, stejně jako první nenaplněná láska, kterou jsem tehdy zoufale prožíval. Vidím dodnes lomené šedě a modře, které se tyčily vysoko k nebi jako tajemství lidské humanity.

The music of Prokofiev's ballet during a certain period struck me like lightning from the clear sky. Her's are memories on studies in the former Piarist dormitory, the sadness of the endless corridors of the former monastery. Night views of the school building's atrium, which dominated the cupole of St. John's Church, were indelibly embedded in my soul, as was the first platonic love, which I experienced desperately at this period. I can still see dark gray and blue, towering high up to heaven as the unspoken secret of humanity.

Čáry v krajině – Srpnová oblaka
Lines in the landscape – Clouds in August

Prožívání krajiny bylo pro mne vždy něco jiného než pohlednicové konstatování lokální barevnosti, chtěl jsem už od začátku jít k jádru věci a nezdržovat se popisem – který mimochodem zvláště dnes plně nahrazuje fotografie. Je mně jasné, že nemohu čekat uznání od současného publika, zkaženého všudypřítomnou reklamou. Není to zkrátka můj problém, je to problém nedozrálости smyslů značného procenta dnešních milovníků umění...

The experience of the landscape was always something more for me than the post-card of the local color. I wanted to go to the core of the matter from the very beginning and not lose time with the description, which, by the way, especially replaces the photographs today. It is clear to me that I cannot await recognition from the current audience, corrupted by ubiquitous advertising. It's not my problem, it's a problem of the lack of sense of a great percentage of today's art lovers...

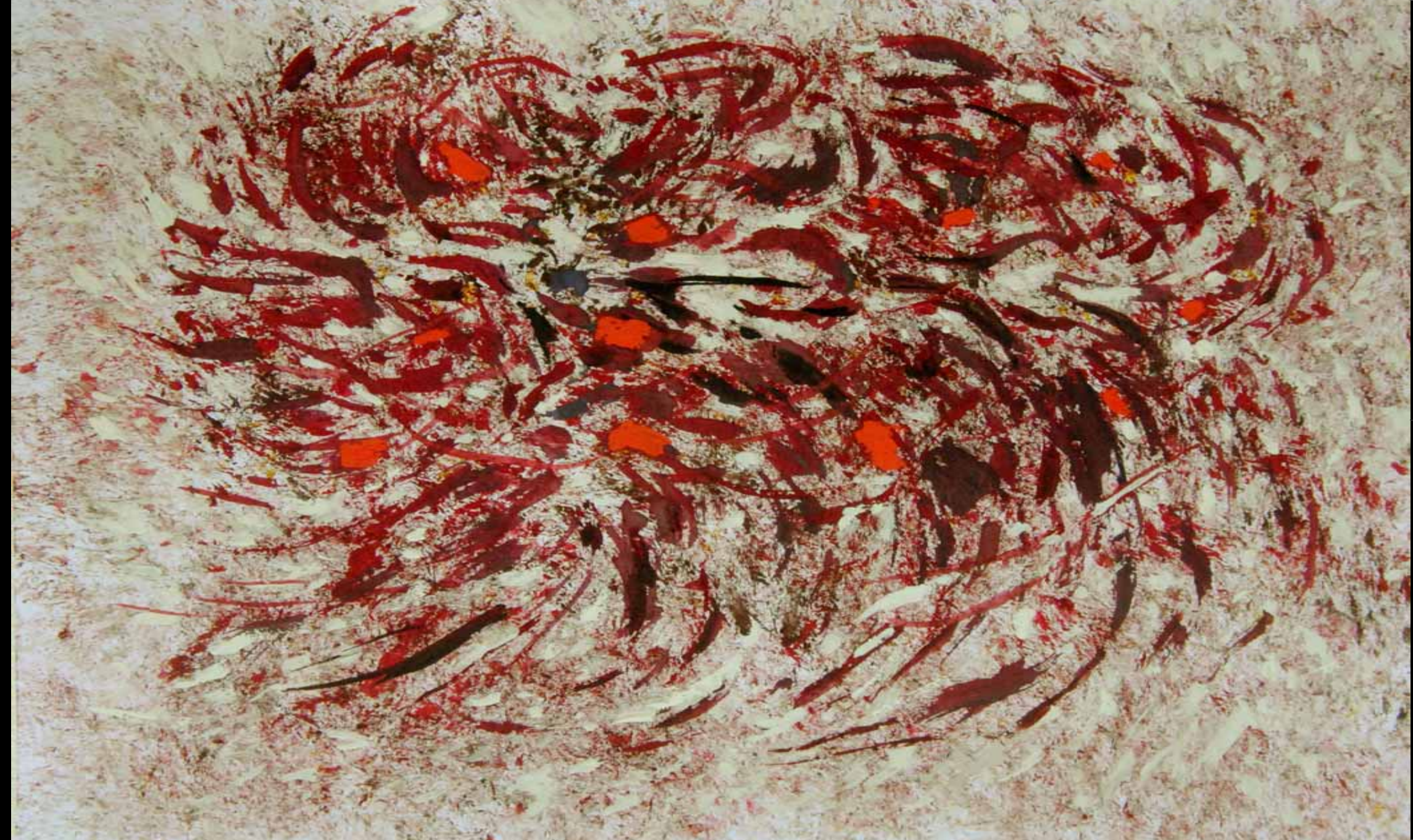

Neviditelné síly
Invisible forces

Neviditelné síly jsou všude kolem nás – to, že je nevidíme, neznamená, že neexistují. Opět bych se mohl odkázat na posledních pět staletí vývoje evropského umění, kde se surrealismus v různé míře a různých formách projevuje. Tím vůbec nemám na mysli vzájemné ovlivňování, i když i to připadá v úvahu – zvláště však v umění nikdo nevstoupí dvakrát do stejné řeky. Je to zkrátka ve vzduchu, skutečná spiritualita v umění byla vždy nepohodlná autoritám tohoto světa.

Invisible Forces – They are all around us. Not seeing them still does not mean they do not exist. Again, I could refer here to the last of five centuries of European art, where surrealism is manifested in varying degrees and forms. That is not what I mean by mutual influence, even if it is considered, especially in art: no one will enter to the same river twice. It's just in the air, the true spirituality of art has always been inconvenient to the authorities of this world.

Dopolední světlo v krajině
Morning light in the landscape

Ranní tóny v krajině jsou jak chladivé žestě v Mahlerových vrcholných symfoniích. Tajně sním o tom dodat svým plátnům podobnou vznešenost a řekl bych – stejnou univerzálnost...

Morning light in the landscape – Morning tones in the landscape are like the brass parts of Mahler's top symphonies. I secretly dream about adding a similar nobility to my canvases and I would like to say, the same versatility...

Hledět do korun stromů
Looking into the tree crowns

Tato doba svazuje člověka množstvím povinností – které se vždy po nějaké době ukáží jako zbytečné. Hledět do korun stromů se jeví z tohoto pohledu jako docela užitečná, osvobodivá terapie...

This age binds man with a number of duties, which will always prove to be unnecessary after some time. Looking up to the tree crowns appears in this case as a quite useful therapy of freedom...

Barokní déšť
The Baroque rain

Mám slabost pro barokní hudbu – vždyť barokní podoba naší země je větším dílem práce italských architektů. Jsme už dávno kosmopolitní, jenom o tom nevíme...

I have a weakness for baroque music, baroque art, because the baroque image of our country is predominately the work of Italian architects. We are cosmopolitan through the centuries, but we just often don't know about it...

Art Centre Los Angeles

Znepokojivé zvuky **Alarming sounds**

Umění je vždy znepokojivé – právě to tiché, nenápadné, které vstupuje do našich životů jakoby mimochodem. Pravá krása nemá ráda halasně projevovanou pozornost. Chtěl bych už konečně mít možnost věnovat se věcem, které lidský život přesahují – které jsou tu a nepotřebují žádné PR... Moje malba odkazuje často na svět hudby – bez hudby bych nebyl umělcem, bez mé ženy Zdenky bych prostě nebyl vůbec...

Art is always disturbing – It is just that quiet unobtrusive thing that enters our lives as if by the way. True beauty does not like heavily expressed attention. I would like to finally have the opportunity to work with things that transcend human life. These are here and do not need any PR... My paintings often refer to the world of music. Without music I would not be an artist, without my wife Zdenka I would not have been at all...

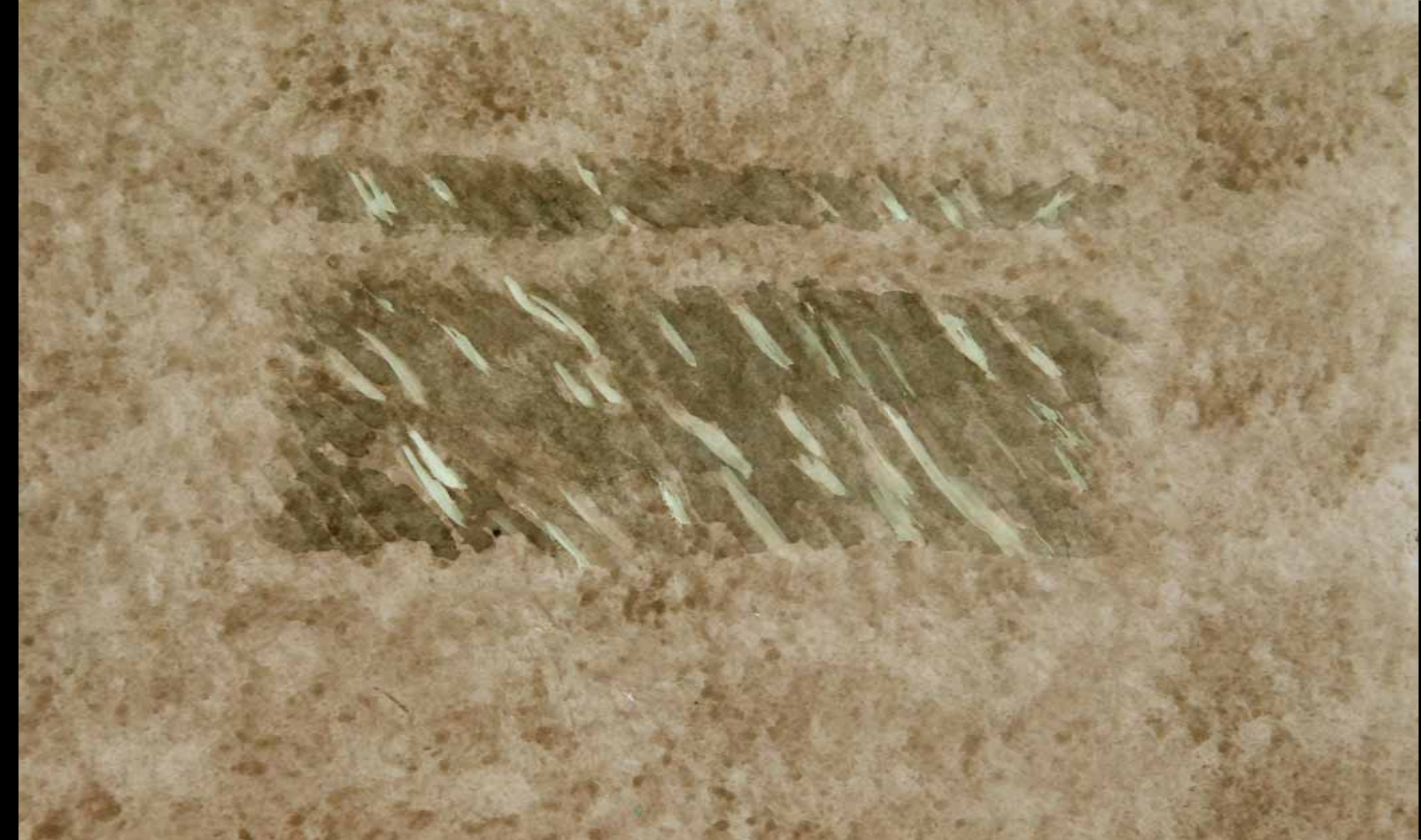

Okno do neznáma
Window into the unknown

V zimních oknech je pravda o konečnosti naší lidské existence, které neujedeme seberychlejším autem...

In the windows of winter time is the truth about the finality of our human existence, which we are not able to escape by even the fastest car...

Hluboko pode mnou byla země – Terra Incognita
Deep below me was Earth – Terra Incognita

Občas mám sen o zemi, která uplývá pode mnou – kdybych věřil v převtělování, asi bych chtěl být ptákem. Ale žádné takové převtělení není, nikdo neunikne své odpovědnosti. Čeká nás smrt a Zmrtvýchvstání. A to je skutečnost natolik hrozivá, že jsme si odvykli o ní mluvit, myslet...

Sometimes I have a dream about a country that fades beneath me – Were I to believe in reincarnation, I would probably want to be a bird. But no such reincarnation exists, no one will escape from this responsibility. Death and Resurrection are waiting for us. And that is such a terrible fact that we've almost forgotten to talk about it, to think about it...

Rány v obloze – Rytmus oblohy
Wounds in the sky – The sky Rhythm

Rytmus oblohy, vesmíru je natolik tajemný, že daleko přesahuje naše chápání. Je to malířské téma na celý život – krajináři impresionismu o tom věděli.

The rhythm of sky, the rhythm of the universe is so mysterious that it far exceeds our understanding. It's a painting theme for a whole life. Impressionist landscape artists knew about it.

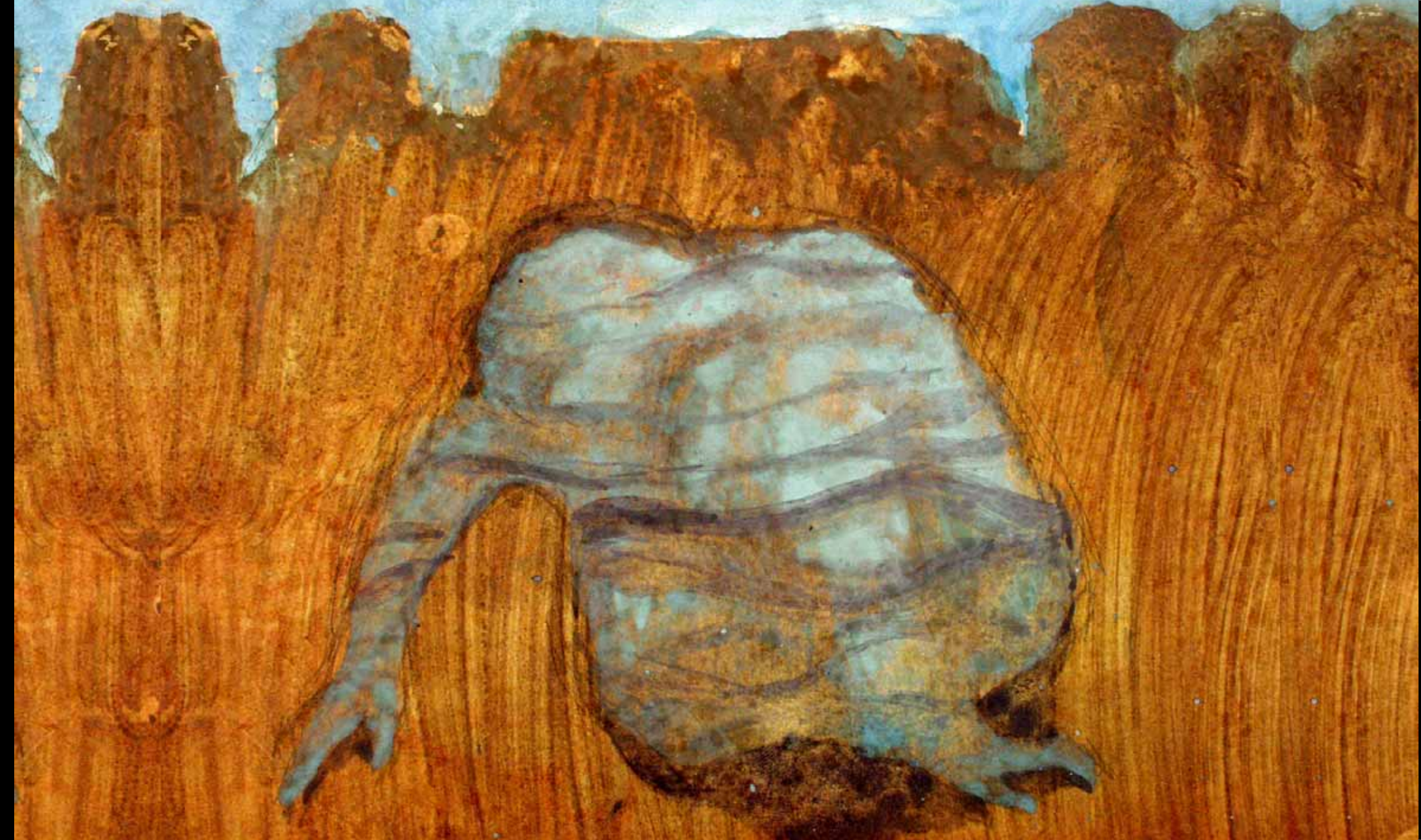

**MENE TEKEL
MENE TEKEL**

Zvážen jsi – abstraktní poloha mých obrazů se záměrně vyhýbá dobové upovídání, dobové oblibě příběhů. Ty podstatné příběhy už tu dávno jsou – každá doba si musí najít svoji osobitou cestu jak povýšit příběh na symbol.

You are judged – The abstract form of my paintings deliberately avoids the popularity of stories. Essential stories are already here from long ago and each epoch must find its unique way of elevate the story to the symbol.

Rouška

Veronica's veil

Veroničina rouška byla aktem milosrdenství – jediné lidské gesto pře-trvalo dva tisíce let. O naší dýchavičné civilizaci už víme, že může skončit třeba i za okamžik.

Veronica's veil was an act of mercy – The only human gesture lasted for over two thousand years. Today we know about our ephemeral civilization and that it may end in a moment.

Zahrady u nás
Gardens In Our Town

Zámecké zahrady v čistém vzduchu vydechují zde na jaře neopakovatelnou směsí zvláštních vůní. Celý park jakoby se vznášel v té nádheře a evokoval staré mistry, jejichž evropsky známá díla jsou zde deponována v našem zámku. Občas říkám žertem nadneseně, že bydlíme za rohem Louvru...

The chateau gardens in the fresh air exhale during the spring, an unrepeatable mixture of mysterious scents. The whole park seems to float in that splendor which evokes the old masters, whose famous well-known works are deposited here in our chateau. Sometimes I say jokingly that we are living behind the corner of the Louvre...

Z oblohy šlehají plameny jeřabin
From the sky are burning flames of rowanberries

Jde samozřejmě o citaci z kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů – dovětek zní: „...a cítíš vůni posledního sena – jsem doma, jsem doma...“

Jde tedy o stromy, jejichž červené zbarvení kontrastuje s modří oblohy, jde o vzpomínky stárnoucího skladatele, který se vrací alespoň v duchu domů. Pro mne je podstatný ten moment touhy překračující všechny tehdejší hudební i společenské konvence...

It is, of course, a quote from the cantata Otvírání studánek by Bohuslav Martinů where in the reverberation we read: „...and you feel the smell of the last hay – I’m home, I’m home...“
Here are these important trees whose red color contrasts with the blue sky and contain the memories of the old composer who returns at least in the spirit at home. For me, it is essential, that moment of desire, which exceeds all the musical and social conventions...

Horké poledne – Znamení na obloze
Hot midday – The Sign on the Sky

Osudová dvojznačnost názvů je mně blízká – nic kolem nás není samozřejmé, proto až hedonistické prožívání okamžiků kdy jsem v krajině...

Fatal ambiguity of the names of my paintings is close to me. Nothing around us is obvious, therefore, almost hedonistic experience moments occur when I am in the landscape...

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 – Slovácké Museum, Uherské Hradiště – You Are Sounding Space, PhDr. Jiří Hyliš – Gallery of Vysočina, Jihlava, PhDr. Miroslava Hlaváčková – Gallery of Modern Art Roudnice nad Labem, PhDr. Bronislava Gabrielová – Moravian Gallery, Brno, PhDr. Vladislav

Grešlík – Prešov University, Andy Warhol Museum, Slovak Republic – Passio, PhDr. Lubica Záborská – Museum of Kroměříž, PhDr. Edith Jeřábková – Ateliér Praha, Ak. mal. 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 Mgr I. Binder – Moravian Gallery – Exhibition “Patmos Landscape“, /2000/ Gallery of the Modern Art, Roudnice nad Labem, curator PhD J. Machalicky – National Gallery – Exhibition “Immersing River“, /1995/ Museum of the Modern Art of the Family of Warhol in Medzilaborce, Slovak Republic – Múzeum moderného umenia rodiny

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

GROUP EXHIBITIONS /selection/

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

Zahradní ateliér / **Garden Atelier**

Žijeme vlastně v těsné blízkosti jedné z unikátních zahrad UNESCO – Podzámecká je v anglickém stylu, častá destinace našich procházek s mou ženou Zdenkou. Za ta léta mne ještě neunavilo sledovat v každém ročním období, každé denní hodině, za každého počasí ad. proměny světla, které zde dává příležitost k nekonečnému studiu přírody. Povznášející blízkost zámecké obrazárny vybízí k meditacím o proměnách umění přes staletí. Vše už tu opravdu bylo a na nás je, abychom si sami našli tu svoji cestičku k pochopení proč tady jsme...

We live really close to one of the unique UNESCO gardens. The Chateau garden is in the English style, and it is a frequent destination of our walks with my wife Zdenka. Over the years I have not tired of watching it in any season, at any time of the day, in all weather and changes of light, which gives here an opportunity for the endless study of nature. The uplifting proximity of chateau picture gallery encourages meditation about changes in art over the centuries. Everything was already here and we must ourselves find our own path to an understanding of why we are here...

- ◀ V průhledu oken obraz Ranní ostrovy, olej, plátno 250 x 420cm
In the window view the painting Morning Islands, oil, canvas, 250 x 420cm

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/

Pod italskou oblohou jsme byli se Zdenkou v průběhu více jak čtvrtstoletí mnohokrát – daleké obzory v San Marinu mně však tentokrát se zvláštní intenzitou připomněly můj skutečně dávný sen o světle v krajině. Výstava v Palazzo Graziani /Národní pavilon pro umění/ znamenala pro mne jisté potvrzení mých tezí neopakovatelného prožívání krajiny jako vnitřní události lidské duše. Triptych s názvem Vysoko nad mořem, který je reprodukován v úvodu tohoto katalogu, se stal mým či lépe řečeno naším emblémem, symbolem spolupráce přes časovou i geografickou vzdálenost. Stále v duchu slyším nesmrtelnou hudbu Bohuslava Martinů „Fresky Piera della Francesca“. Fresky i tato hudba jsou prosyceny atmosférou této země umění a slunce – provázejí mne celým životem, podobně jako má žena Zdenka a hlas jejích housliček, které zazní i v Irsku. Chtěli bychom tímto vyjádřit díky našim přátelům: italskému hudebnímu skladateli Massimilianovi Messierimu a irskému malíři Tommy Barrovi za nezištnou pomoc při realizaci obou těchto projektů.

Under the Italian sky, we have been with Zdenka many times during period of more than a quarter of a century, but this time the distant horizons in San Marino have reminded me, with a particular intensity, my really long-term dream about light in the landscape. The exhibition at the Palazzo Graziani meant for me a certain confirmation of my thesis about unrepeatabe experience from the landscape as the inner event of the human soul. Triptych called High above the sea, which is reproduced at the beginning of this catalog, became my emblem, symbol of cooperation over time and geographical distance. Still in my mind, I hear the immortal music by Czech composer Bohuslav Martinů „The Frescoes of Piero della Francesca“. Frescoes and this music are full of the atmosphere of this land of art and the sun - they accompany me with all my life, as much like my wife Zdenka and the voice of her violin, which will also be heard in Ireland. We would like to express by this way our thanks to our friends: the Italian music composer Massimiliano Messieri and the Irish painter Tommy Barr for selfless help implementation of both these projects.

Terra Incognita – exhibition for Dublin 2019
Publikaci vydala Umělecká iniciativa Kroměříž z.s.
The publication was published by the Artistic Initiative Kroměříž z.s.
The realization of this project was made possible thanks
to the support of the Czech Embassy in Dublin

Překlady / Translation: Tommy Barr
Revidovala / Revised by: 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
Foto na 1. str. obálky / Photo in 1. Cover:
S mrtvými jazykem mrtvých / With the dead by tongue of the dead
olej, plátno, 250 x 420 cm, oil, canvas 250 x 420 cm
Foto na 2. str. obálky / Photo in 2. cover:
Vysoko nad mořem / Highly above the sea level
olej, plátno 250 x 420 cm, oil, canvas 250 x 420 cm

ISBN 978-80-906293-9-4

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

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.unesco-ic.cz www.iscm.nl www.iamic.net
www.czechmusic.org www.hudenirohrledy.scena.cz www.musica.cz www.muoz.cz

