2014

ARTANTIGUE - Oheň jako tvořivá síla - Anna Remešová

Topičův salon u příležitosti 70. narozenin Svatopluka Klimeše hostí výstavu *Oheň do papíru nezabalíš*, která nabízí průřez autorovou celoživotní tvorbou. Klimeš se vyjadřuje nejrůznějšími medií od kresby po video, opakovaně však do svých děl zapojuje oheň jako kreativní sílu.

Dílo Svatopluka Klimeše se vzpírá jednoduchému a chronologickému popisu. Spíše než jako kontinuální vývoj lze jeho tvorbu charakterizovat jednotlivými projekty, které se jako nitky proplétají umělcovým životem, někdy jej zaujmou jen na chvíli a krátce, někdy jsou zvolna rozvíjeny po dlouhá léta. Umělecká tvorba je složitá a rozličná, tak jako život sám, a často se při jejím sepisování nevyhneme zjednodušujícím metaforám. Při psaní o Klimešových dílech se proto budu držet především dvou motivů, které považuji za pevný základ jeho tvorby, a to motivy cesty a ohně.

Cesta jako tvůrčí podnět není samozřejmě v uměleckém světě žádnou novinkou, inspiraci podněcovali putováním do vzdálených a exotických krajů spisovatelé či malíři napříč všemi staletími. Otázkou však zůstává, co každý na své cestě hledal. Někdo bloudí ve svém okolí a pátrá po svých kořenech, jiný zase touží po poznání jiných podob života. Cestování Svatopluka Klimeše je možné přirovnat k poutníkovi, který objevuje neznámo, vlastními slovy umělce „hledá magická místa“. Nalezené krajiny a příběhy si Klimeš osvojuje za pomoci objektivu a vyvolané fotografie pak později v ateliéru upravuje, či po svém interpretuje.

Oko umělce objevuje v krajině to, co by nám zůstalo skryto, mění perspektivu našeho pohledu a hledá jiné. Není to melancholické bloudění myšlenek jako u romantických básníků, spíše jsme svědky zvídavého zájmu výtvarníka-cestovatele. Když vypráví Klimeš o svém dětství, vzpomíná právě na cesty do elektráren a na stavby, které absolvoval se svým otcem. Ubíhání krajiny a určitá pokora člověka před přírodou se tak pro Klimešovu tvorbu staly příznačným.

Cesta na sever

Svatopluk Klimeš se na zahraniční cesty vydává od konce 90. let se svou ženou Marií, historičkou umění a kurátorkou. Nejčastěji cestují do severských zemí, na Island, do Norska, Švédska či Finska, některé země navštěvují opakovaně. Nejvíce Klimeše přitahují opuštěné krajiny a rituální místa, o nichž si zčásti minulost zjišťuje a jindy si příběhy sám vymýšlí. Z Norska si například přivezl sérii vyfocených kamenů a fragmentů přírody, jež později doplňuje textem či „kresbou“ tvořenou rozžhavenými raznicemi a dráty. Může se jednat o vlastní interpretaci kamene, který svou podobou připomíná obětiště, v kultuře původních obyvatel Laponska Sámů se mluví o tzv. seitech, ale těžko říct, jestli se opravdu o rituální místo jedná; nebo z čisté radosti z imaginace dokresluje do fotografií prvky, díky nimž pak vyfotografované objekty ožívají. Jindy rozžhaveným drátem konturuje obrysy horizontů a krajin. Klimeš zde načrtává hru, kterou můžeme s umělcem hrát také, nebo lze přinejmenším sledovat tvořivé přetváření světa, který obýváme.

Jinou sérií jsou snímky krajiny pořizované skrze zamrzlé okno jedoucího auta. Do námrazy vytvořil Klimeš malé kruhovité „okénko“, ze kterého mohl pozorovat náhodné fragmenty míjejících lesů a polí, a tyto výjevy fotografoval a později pro výstavu zvětšil do velkých formátů. Přímo do zvětšených snímků pak vepsal slova norské básně nebo je doplnil asociativní kresbou.

Když mluvíme o cestách umělců, většinou si vzpomeneme na exotické destinace modernistů či na italské učednické cesty barokních architektů a malířů. Svatopluk Klimeš však vyráží nejčastěji na sever, a tento inverzní charakter lze připsat jeho díle jako příznačný. Tak je tomu totiž podobně s ohněm, živlem, jenž tvoří páteř Klimešovy tvorby.

Hérakleitovy zlomky

Oheň je ze své podstaty destruktivní živel. Aby mohl existovat, je třeba, aby něco jiného (vzduch, dřevo, papír) zanikalo. Pro Svatopluka Klimeše je však právě ničící povaha ohně tvořivou silou. S propalováním, ohořováním a okuřováním papíru či plátna pracuje Klimeš již od svých raných uměleckých let. Ještě před vstupem na Akademii výtvarných umění, na které studoval v ateliéru Arnošta Paderlíka v letech 1967–73, vystavoval v Českých Budějovicích své „Obr(k)azy“. Tak nazýval své papírové koláže, při jejichž vytváření zpočátku experimentoval s vodou a ohněm. Ale později se soustředil především na propalovaný a ohořelý jemný papír, přičemž zpočátku pomocí ohně koláže kazil a později vytvářel.

Bezprostředně po válce symbolizoval oheň ve výtvarném umění většinou destrukci či zkázu, umělci měli stále na paměti knihy, domy a obrazy mizící nenávratně v plamenech. Tento proud ničícího a válkou zatíženého živlu lze vysledovat například v tvorbě Anselma Kiefera. Ten podobně jako Klimeš pracuje jak s emotivními asociacemi ohně, tak s odkazy na mytické příběhy. Na druhou stranu, během 60. a 70. let se vztah umělce k ohni proměňuje a pomáhá mu naopak vytvářet nové podoby sdělení či se zkrátka stává předmětem experimentu s formou. Umělci jako Eduard Ovčáček, Miloš Šejn, Petr Štembera, Zorka Ságlová či Radek Kratina aktivně pracovali s ohňovou stopou, popelem v obraze nebo jej používali při performancích, často s podobnými záměry jako Svatopluk Klimeš.

Druhá poloha symboliky ohně vyplývá z Klimešova cyklu *Hérakleitovy zlomky*. Odkazy na tohoto řeckého filozofa se jeho tvorbou vinou od konce 80. let. Jedná se o úryvky textů, které se více či méně zabývají tématikou ohně a které Klimeš nalepuje na prosté plátno a později dekoruje rozžhavenými raznicemi nebo drátem. Použití ohně se zde zdá být spíše ilustrativního rázu, umělce zajímá jeho schopnost přeměňovat materiál a jeho barvu. Spojení filosofa Herakleita s ohněm není samozřejmě náhodné. Učení předsokratovských myslitelů se zakládalo na myšlence, že prazáklad světa je tvořen čtyřmi živly, přičemž Herakleitos za pralátku světa považoval právě oheň.

Stopy ohně

Když Svatopluk Klimeš vypráví o 80. letech, vypadá situace jaksi až idylicky, plna touhy po společenství, sdílení a přátelství mezi umělci. Na život si přivydělával jako učitel v Lidové škole umění, s umělci se potkával v polo- či ne-oficiálních prostorech, jakým byla například opatovská galerie-chodba, fungující v letech 1984 až 1992, nebo vzpomíná na setkávání umělců při různých příležitostech, konkrétně třeba během happeningů Tomáše Rullera. Účastnil se také klíčových akcí 80. let – Malostranských dvorků i výstavy na mutějovické chmelnici, kde pracoval s instalací reagující na vítr. Rok před Sametovou revolucí založil spolu s Jiřím Látalem volné uskupení Papiriál, které se zakládalo čistě na formálním užití papíru v tvorbě. Na výstavy, které se v nepravidelných intervalech konaly po celá 90. léta, zval Klimeš své přátele i známé, jejichž zastoupení bylo vždy generačně velmi pestré. V průběhu času již s Papiriálem vystavovala například Adriena Šimotová, Adéla Matasová, Eduard Ovčáček, ale také třeba Jiří Franta, Eva Koťátková či Martin Zet a mnozí další.

V současné době pokračuje Svatopluk Klimeš v pedagogické linii, již téměř 16 let vyučuje na ústecké Univerzitě Jana Purkyně v Ateliéru kresby a malby. Vyučování je pro Klimeše něco v zásadě přirozeného, co nezasahuje do jeho tvorby, ale naopak se pro něj škola stala polem, kde ho baví sledovat zajímavé nápady a případně studenty k novým pohledům podněcovat. Od 70. let vypracovává Klimeš své *Transfery*, koláže z jemného papíru, který je propalován a opalován. Často jde o hru se samotným materiálem nebo o snivé asociace, které různé variace vyvolávají. Tato technika je v Klimešově tvorbě přítomná stále, v podstatě ji v lehce změněné formě rozpracovává dodnes. S příchodem nového tisíciletí pronikají do Klimešovy tvorby také nové výtvarné projevy, jakými jsou videoprojekce či podsvícené fotografie, které nejdříve na několika místech propálí ohněm a následně je podlepí světelným boxem. Skrz propálená místa pak prosvítá světlo, vznikají jakési průsvitky formálně vycházející z atrakce z 18. století, kterou tvořily právě propíchané grafické listy či lepty podsvícené zezadu malých světýlkem. Tak pokračuje dále Svatopluk Klimeš v rozvíjení tématu ohně jako světla a živlu, který je pro nás stejně tak přitažlivý, jako často nebezpečný.

Text Anna Remešová