Mezi krajinou a snem

Všestranně orientovanou tvorbu Pavla Rajdla předznamenalo nejen školení u několika osobitých autorů české umělecké scény (kreslíři a malíři Cyril Bouda a Martin Salcman nebo sochař Karel Lidický), ale nepochybně i zájem o scénografii či historii umění. Vedle práce s volným keramickým objektem, dřevěnou i kamennou plastikou se v průběhu své umělecké dráhy věnoval také fotografování, ale především abstrahované, často barevně redukované kresbě a malbě, na kterou se intenzivně zaměřil především v posledních letech. Fascinace stěžejním tématem zpracovávaným obvykle v rámci rozsáhlejších sérií, v nichž jsou lyrické a tvarově minimalizované záznamy cíleně narušovány intervencemi do hmoty objektu nebo do pomyslného prostoru malířského plátna, umocňuje i charakteristická stylizace. Citelná je nepochybně také potřeba experimentovat a do mnohdy subtilních plánů, v jejichž rámci se obvykle reálný tvar mění v letmo naznačený symbol tak autor zasahuje škrábáním, rytím nebo řezáním. Tyto napohled nenápadné, ale energické vstupy jakoby vnášely do zaznamenaného děje prvek napětí a současně poukazovaly k potřebě hledat pod zdánlivě klidným povrchem složité propletence vztahů a paralelně sdělovat příběhy. Kombinace materiálů a technik poodhaluje autorovu potřebu objevovat a prozkoumávat možnosti a limity hmoty, tvaru i techniky, ale rovněž ty vlastní a poukazuje na intenzivní zaujetí tvorbou i na neúnavnou činorodost.

V rozsáhlých akrylových a pastelových cyklech datovaných do posledního desetiletí se projevuje výrazná imaginace, díky níž se realita prolíná se sférou snění. Z blíže nespecifikovaného pozadí se často vynořují levitující předměty, protínají ho proudy energií, objevují se obrysy krajiny či postav, stejně jako výřezy města. Jestliže na jedné straně umělce zajímá technická povaha věcí nebo industriální stavby (Konstrukce, Laser, Viadukt), jejichž strukturu s lehkostí naznačí několika liniemi, na té druhé můžeme vnímat jako jejich ikonický protiklad témata přesahující lidskou existenci a možnosti jejího racionálního poznání (Zjevení, UFO, Tajemství), podobně jako motivy hledané mimo město. Tvorbu Pavla Rajdla tak provází znatelná polarita přírody a hledání vnitřní duchovní podstaty námětu. Stejně jako například pro Karla Malicha představovala krajina v okolí rodných Holic s příznačným kameneckým kopcem, někdy odtrženým od země a zavěšeným v prostoru nad horizontem, jeden ze základních inspiračních zdrojů, také pro Rajdla je nejen krajina podstatným zdrojem námětů, jejíž povahu a atmosféru zachycuje ve svých dílech. Přírodní scenérie redukované do primárních schémat, nejednou protíná či ozařuje proud světla, jenž jako jeden z neodmyslitelných prvků, spoluvytváří nálady a prožitky rezonující v podobě vzdálených ozvěn dojmů a paralelně odkazuje na časoprostorový posun mezi konkrétním zážitkem a jeho vlastním záznamem.

Citlivé vidění krajiny, v níž se strom, strmý kopec, ostrov nebo řeka stávají symbolickými klíči ke čtení událostí odehrávajících se v daném prostoru, nejednou dokresluje nečekaný cizorodý objekt, tiše visící nad obzorem a evokující planetu, shluk energií, metaforický prostor lidské hlavy plné vířících myšlenek nebo plující mrak (Něco mezi, Horizont), jenž se objevoval nejen u zmíněného Malicha, ale ve specifické podobě sehrál důležitou roli v imaginativních vizích Josefa Šímy. Dění mezi zemí a vzdušným prostorem či přímo mezi planetou Zemí a vesmírem (Luna) mnohdy prolínají silné energetické nebo světelné záblesky, a jako enigmatický znak Rajdl užívá právě citovaný ovoidní útvar, který je někdy formován pouze výraznou a nespecifikovanou kumulovanou září.

Zatímco někdy je odraz krajinného rámce, i když transformovaného do základních obrysů, téměř zřetelný a umělec používá sytější barvy (U řeky, Ostrov s přístavem), jindy je reálná povaha zachyceného obrazu téměř skrytá pod tlumenou škálou šedé, okrové či žluté barvy a stává se spíše znakovým systémem odrážejícím pocity spojené s konkrétní událostí, zkušeností nebo viděnou scenérií (Mihotání, Světlo).

Jestliže jeden z významných tvůrčích podnětů umělcova díla představuje krajina, představivost i zaznamenané esence mezilidských vztahů, příznačná je také jeho inspirace hudbou nebo historií, ať vyjádřená potřebou popsat génia loci konkrétního místa úzce propojeného s  prostředím města, kde žije (Katedrála) nebo ovlivněná dávnými bájemi (Ikaros, Babylonská věž) či novozákonními příběhy. Ty v jeho tvorbě zastupuje například nejnovější keramický reliéf s výjevem Poslední večeře, k němuž se autor opakovaně v průběhu let vrací v podobě osobité výtvarné zkratky. Stěžejní událost Kristova života se tu stává příležitostí, jak inovativně naložit s přežívajícími ikonografickými typy, které umělec redukuje do vzrušené scény doplněné základními znaky božího syna potažmo vtělení a postav jeho učedníků.

Volná abstraktní keramická tvorba vytváří pomyslný kontrapunkt až notoricky známým a svérázným figurálním námětům určeným do veřejných prostranství Kolína či architektonických rámců. Ukazuje na opakovaný návrat k zaoblenému objektu, perforovanému (Mraveniště, Slza, Začátek) a povrchově domodelovanému, často s typickou trhlinou, nebo ke tvaru přítomnému v malbě v podobě vysokého pahorku, kaple či věže, které mohou z podvědomí vystupovat jako archetypální symboly mužské vitality a energie. V případě subtilních reliéfů podřizuje autor jejich surový plášť symetrickým rastrům a schématům, jež fungují jako otisky momentálních nálad i jako výsledky úsilí podmaňovat a formovat nepoddajnou hmotu (Kříž, Terč, Úkryty, 80+1). Tyto dialogy či „souboje“ s materiálem poukazují na neúnavnou osobnost Pavla Rajdla, kterou charakterizuje nejen celoživotní tvůrčí práce, ale i další aktivity spojené s pedagogickou činností i dlouholetým prosazováním umění na veřejnosti. Příznačná je pro něj nejen otevřenost, ale i snaha s pokorou sledovat a mapovat okolní dění bezesporu vnímané jako fascinující zdroj inspirace.

Lucie Váchová

Between a landscape and a dream

Pavel Rajdl´s versatilely oriented work was foreshadowed not only by trainings with a few distinctive authors of the Czech artistic scene (draftsmen and painters Cyril Bouda and Martin Salcman or a sculptor Karel Lidický) but also by his interest in scenography and history of art. Besides his work with a free ceramic object, wooden and stone sculptures, he has also been busy during his artistic career with photography. Recently, he has intensely focused on abstract drawings and paintings with reduced colours. The main theme is usually elaborated within the frame of extensive series, where lyrical records and records with minimized shapes are intentionally disrupted by interventions into the material of the object or into the imaginary space of the canvas. His fascination with the main theme is intensified by the characteristic stylization. Pavel Rajdl´s need for experimentation is undoubtedly very transparent. The author intervenes into very often delicate plans, in which a real shape usually changes into a fleetingly indicated symbol, by scraping, engraving and carving. These on the surface inconspicuous but energetic interventions seem to introduce an element of suspense into the recorded process. At the same time, they point out to the need for looking for complex interwoven relationships under a seemingly calm surface and for telling stories in a parallel way. Combinations of materials and methods partially reveal the author´s need for finding and exploring possibilities and limitations of materials, shapes and methods, as well as his own possibilities and limitations. These combinations point out to the author´s intense preoccupation with creation as well as his tireless activeness.

His extensive acrylic and pastel series dated until the last decade, in which the reality mingles with the world of dreaming, shows the author´s strong imagination. Levitating objects often emerge from a non-specific background. Streams of energy cross the background, from which sometimes outlines of a landscape and figures emerge as well as cut-outs of towns. On the one hand the author is interested in the technical nature of things and industrial buildings (Konstrukce/Construction, Laser/Laser, Viadukt/Viaduct), structure of which he easily indicates with several lines. On the other hand there are topics that we can feel as an iconic contrast. Themes that go beyond a human existence and its rational recognition (Zjevení/Phantom, UFO, Tajemství/Secret), which are similar to motifs looked for outside a town. Pavel Rajdl´s work is accompanied with the noticeable polarity of nature and the search for the internal spiritual essence of the topic. As well as for example for Karel Malich the landscape in the surrounding of his native Holice with the typical alum hill, which was sometimes separated from the ground and hanged in the space over the horizon, was one of his basic inspirational sources, for Rajdl is not only the landscape an essential source of themes. His art captures the character and atmosphere of this landscape. Natural sceneries are reduced to primary schemes, which are more than once crossed or illuminated with a stream of light. The light is one of the inherent elements that jointly form moods and experiences that resonate in the form of distant echoes of impressions and in a parallel way refer to the shift in the space and time which happens between the concrete experience and its own record. A sensitive vision of a landscape, in which a tree, a steep hill, an island or a river become symbolical keys for reading the events that happen in the given space, is more than once accompanied with a foreign object that is silently hanging above the horizon and evokes a planet, a cluster of energies, a metaphorical space of a human head full of swirling thoughts or a floating cloud (Něco mezi/Something In Between, Horizont/Horizon), which also appears by already mentioned Malich but also played, in its specific form, a very important role in Josef Šíma´s imaginative visions. The actions between the ground and the air space or directly between the Earth and the universe (Luna/The Moon) are often intersected by strong energetic or light flashes. Rajdl uses the above mentioned ovoid shape, which is sometimes formed by only a strong and non-specific cumulated glare, as an enigmatic sign.

While sometimes the reflection of a landscape frame, even when transformed into basic outlines, is almost clear, and the artist uses more intense colours (U řeky/By the River, Ostrov s přístavem/Island with a Harbour), other times the real character of the captured image is almost hidden under the muffled shades of grey, ochre or yellow colour and becomes more a system of signs reflecting feelings connected to a concrete event, experience or seen scenery (Mihotání/Flickering, Světlo/Light).

A landscape, imagination and recorded essences of interpersonal relationships represent one of the significant creative impulses for the artist´s work. He also draws inspiration from music and history. This inspiration is expressed in the need to describe the genius loci of a concrete place closely connected to the surroundings of a town there he lives (Katedrála/Cathedral) or influenced by ancient legends (Ikaros/Icarus, Babylónská věž/The Tower of Babel) or stories from the New Testament. These are represented in his work by the most recent ceramic relief with the scene of the Last Supper, to which the author repeatedly comes back in a form of a distinctive artistic shortcut. The crucial event of Christ´s life here becomes an opportunity how to deal with existing iconographic types in an innovative way. The artist reduces these types into an excited scene completed with basic signs of God´s son, respectively the Incarnation and figures of his disciples.

Free abstract ceramic work creates an imaginary counterpoint to notoriously known and peculiar figural themes intended for public space in Kolín or for architectonic frames. Rajdl repeatedly returns to a rounded object, perforated (Mraveniště/Anthill, Slza/Tear, Začátek/Beginning) and moulded on the surface often with a typical crack or to a shape that is present in his paintings in the form of a high mound, a chapel or a tower, which can emerge from the subconscious mind like archetypal symbols of men´s vitality and energy. In the case of delicate reliefs the author subordinates their raw coat to symmetrical grids and schemes, which function as prints of current moods and as results of the effort in subjugating and shaping inflexible material (Kříž/Cross, Terč/Target, Úkryty/Hideouts, 80+1). These dialogues or “duels” with a material point out to Pavel Rajdl´s tireless personality that is characterized not only by his lifelong creative work but also his other activities related to his pedagogical activities and long-time promotion of art in public. For Rajdl is typical not only his openness, but also his efforts in observing with humbleness, and in mapping happenings around us, which are indisputably perceived as a fascinating source of inspiration.

Lucie Váchová