SYLABUS – MALBA

Charakteristika předmětu. Způsob a cíle výuky, její časové rozvržení.

Výuka předmětu MALBA je rozvržena do čtyř semestrů. Probíhá v rovině praktické i teoretické.

a)První semestr: Posluchač se seznamuje s fenoménem malby jako takové. Zároveň je zjišťována míra jeho schopností pro tento obor, jakož i zkušenosti s ním. Zde je čas pro rozhodnutí pedagoga, kde vlastně začít a jakou strategii pro následnou výuku volit.

Je třeba, aby posluchač začal vnímat obrazovou plochu jakožto prostor. První cvičení se tedy týkají kresby, jakožto nástroje uvědomování si prostoru i jednotlivých objektů v něm umístěných. Taktéž o selekci a redukci na opravdu nezbytné, neboť tvůrčí proces má vést k charakteristice a vyjádření podstaty, a nikoli k pouhému popisování. Prvním úkolem je tedy konstruování linie. Napjaté a plné, jasně vymezující rozhraní prostoru a objektu, který je zároveň charakterizován ve svém objemu tak, aby jej nebylo nutno stínovat. Nyní je třeba přistoupit k barvě jako takové. Každý tvar si žádá svou barvu. Je-li volena ve správném odstínu, začíná v rámci konkrétního tvaru konat sama, násobit se s ním, a ze vzniklé vzájemné interakce-jakož i principu pevnosti či rozvolnění její hranice-vzniká realita zobrazovaného objektu, včetně jeho plasticity, a taktéž i jeho propojování se s prostorem. (Třeba poznamenat, že kvalita materiálů, se kterými pracujeme-tempera, akryl-nejsou ve své podstatě příliš čisté (obsahují spoustu nečistot), takže lomené tóny, či budování z jemných odstínů či nejrůznějších překryvů, jak by tomu bylo např. v technice olejomalby, zde příliš nepřicházejí v úvahu.)

Objekty jsou sestavovány do nejrůznějších konstelací-zátiší. Posluchač se snaží rozpoznávat v jejich uspořádání řád, jeho hierarchii, jeho směrování, včetně gradace. Ke slovu se hlásí perspektiva s uvědoměním si prostorových plánů obrazové plochy.

Lze říct, že první semestr je jakýmsi přípravným období. Kdy se posluchač učí vnímat, uvědomovat si, a také si osvojovat základy a návyky vlastní výtvarné práce v technickém slova smyslu. Zároveň si buduje i vnitřní reflexi. Jde o období překonávání nejistot, vnitřních strachů, odstraňování neblahých návyků z minulosti. Stran techniky či ustrnulého vnímání jevů tohoto světa. Mysl posluchače se pozvolna otevírá, občas se objeví i první vlaštovky jeho manuální zručnosti. Třeba ještě dodat, že součástí výuky-a to PLATÍ VE VŠECH semestrech-je i teoretické rozšiřování posluchačovy znalosti a povědomí o právě probírané problematice-prostřednicvím přednášek o tvůrcích, kteří se podobnými tématy, v průběhu

výtvarné historie, zabývali a vyřešili je.

b)Druhý semestr: Jeho smysl tkví v upevňování a rozšiřování posluchačových možností a nakládání s nimi. Ve smyslu vlastní techniky-pružnost v rozmanitosti práce se štětci, v užívání barev-nejen co se přesnosti a jasnosti volby odstínu týče, a také v její správné hustotě a konkrétních způsobech nanášení-nýbrž i ve vztahu k budování obrazového prostoru a jeho hierarchii. Kde je pozadí jakýmsi matečným východiskem a zdrojem energie, dynamiky a pohybu obrazové plochy, která se směrem ke střednímu a prvnímu plánu začíná zkonkrétňovat, nabývat hmotu a charakteristiku. První plán pak musí být natolik určitý, aby se mohl stát vstupní branou a počátkem cesty pro divákovo oko na jeho cestě obrazem. Jedná se tedy o jednolitě budovanou obrazovou plochu, kde vše vyplývá a souvisí. Zátiší se stávají složitějšími, obvyklé objekty jsou nahrazovány těmi méně obvyklými, posluchač se učí výtvarné charakteristice. Uvědomuje si uzlové body a hybatele celé kompozice a věnuje jim náležitou péči. Bere taktéž v potaz otevírání prostoru a působení světla. Dokáže rozlišit, kdy využít bělobu a kdy stačí jen vynechání malby a vyznění podkladu. Seznamuje se rovněž, jak vyjádřit mechaniku vzájemných vztahů mezi jednotlivými objekty uvnitř obrazové plochy: vzájemnou odstředivost, přitažlivost, dostředný tlak, vyzařování, padání, vzlet atd. Dochází též k vytváření vnitřní polyfonie v zobrazování. Malba a kresba se místy od sebe oddělují a postupují k cíli svojí vlastní nezávislou cestou.

Vzhledem k tomu, že semestr zasahuje do jara, vytvářejí se stále vlídnější podmínky pro práci přímo v plenéru. Úkolem se stává řešení a charakteristika krajinného prostoru. Předchází mu studie oblohy-všesměrného i všebarevného pohybu a završení, v jeho měřítku i organickém propojení s horizontem země. Zároveň se posluchač musí naučit charakterizovat její jednotlivé součásti: tvrdost i hmotu kamenů a skal, odstupňované ubíhání hlíny, stromy (posluchač vytváří kaligrafické znaky, vyjadřující rytmická specifika jejich růstu i podoby), a učí se zasadit je do krajiny. Všímá si také působení světla a pokouší se výtvarně vyjádřit ekvivalent nálady i energie, která z jarní krajiny vyzařuje.

c)Třetí semestr: Až doposud byla výuka předmětu založena na přímém kontaktu s realitou. Cesta vedoucí k posluchačovu osvojení si výtvarného vnímání, spojeného se získáváním a procvičováním technických dovedností, a taktéž jejich neustálou reflexí, pevně svázanou s přijímanou zodpovědností za konkrétní kroky. Nyní, ve třetím semestru, se posluchač učí, jak může s nabytými zkušenostmi a vědomostmi volně zacházet, stát se hravým i nebojácným, a zároveň-při plné zodpovědnosti- nacházet, pro vlastní vyjádření, výtvarné a technické prostředky, a tak si otevírat svět vnitřní svobody. Zjišťuje, že mnoho jevů tohoto světa (ptačí zpěvy, vítr, vůně, čas atd.) nemá vlastní, optickou podobu, tedy, že pro takové jevy je nutno najít cosi, co odpovídá stroji, výše zmíněný jev ustavičně produkujícímu. Jde o cestu za hranici viděného, cestu za vlastní podstatou. Témata jsou formulována tak, aby tvořila sdostatek širokou a svobodnou základnu pro posluchačovo putování za sebou samým.

d)Čtvrtý semestr: Je dobou, kdy - vědomosti a vlastní zkušenosti, spojené s nabytou zručností, v rámci uvědomění si vnitřní svobody i odpovědnosti-je nutno potvrdit a „kodifikovat“. Stane se tak prostřednicvím obrazu. Již ve třetím semestru je společně zvažováno téma, v celé nosnosti pro definitivní vyjádření. Rovněž i jemu odpovídající rozměr. Obsah si diktuje tvar i prostředky. Jsou vytvářeny studie, zkoumající dílčí aspekty. Když je vše uváženo, nastává rituál. Posluchač si opatřuje rám a plátno. S vědomím jeho nosnosti, učí se sestavit rám. Poté napíná plátno. Rozhoduje se, jaký charakter i odstín bude mít podmalba obrazu. Pouští se do vlastní práce-malby. Pracuje s vědomím, že pracuje na něčem, co je neodvolatelné a svým způsobem definitivní, uvědomí si tak váhu vlastní práce.

Zároveň uzavírá určitou etapu svého směřování, etapu iniciační, kdy se rozhodoval, kudy pokračovat, a také- jaká cesta mu (a zdali vůbec)bude vlastní. V každém případě se posluchač během doby čtyř semestrů čehosi dotkl, a učinil osobní, doslova vlastnoruční, zkušenost.

Tato zkušenost se mu, jakožto budoucímu pedagogu oborů, spojených s výtvarnou výchovou, v budoucnosti rozhodně neztratí. A ve spojení s  pedagogickým vzděláním, mu vědomí, že ví, o čem mluví, může výrazně napomoci v opravdu smysluplném předávání svých vědomostí dále.

V Praze, 30.10.2024 Prof. JUDr. Vladimír Franz