

E D I C E B A D O K H

T A D E Á Š K O T R B A

L i n e s o f L o n e r s

L I N E S O F L O N E R S

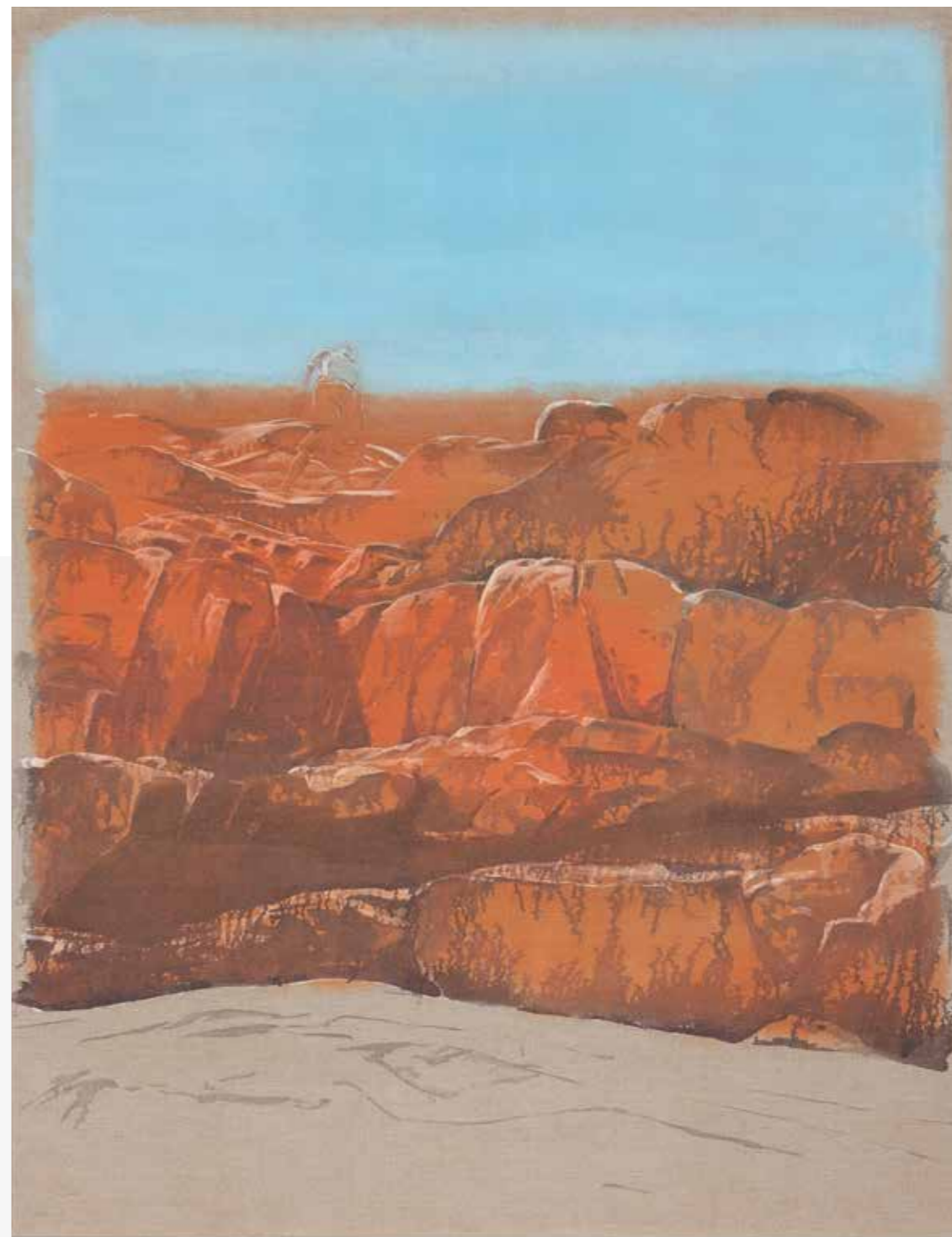
Text Emma Pecháčková

I když Tadeáš Kotrba (* 1986) nikdy nemaluje v plenéru, jeho obrazy navozují atmosféru výtvarníků konce 19. století, kdy se z malířů stali primárně poutníci toulající se krajinou. Ani tak si však nemůžeme Kotrbu romanticky představovat jako ztělesnění monsieur Courbeta s vycházkovou holí a složeným malířským stojanem na zádech. Jeho cesty po exotických destinacích východní a jihovýchodní Asie či severní Afriky připomínají doby, kdy se absolventi výtvarných akademií vydávali na zkušenou objevovat cizost a jinakost orientálního světa, která by je oprostila od konvencí alma mater a přivedla na novou nekonvenční cestu. A jak se již delší dobu v Kotrbově tvorbě ukazuje, tento způsob hledání inspirace funguje i dnes.

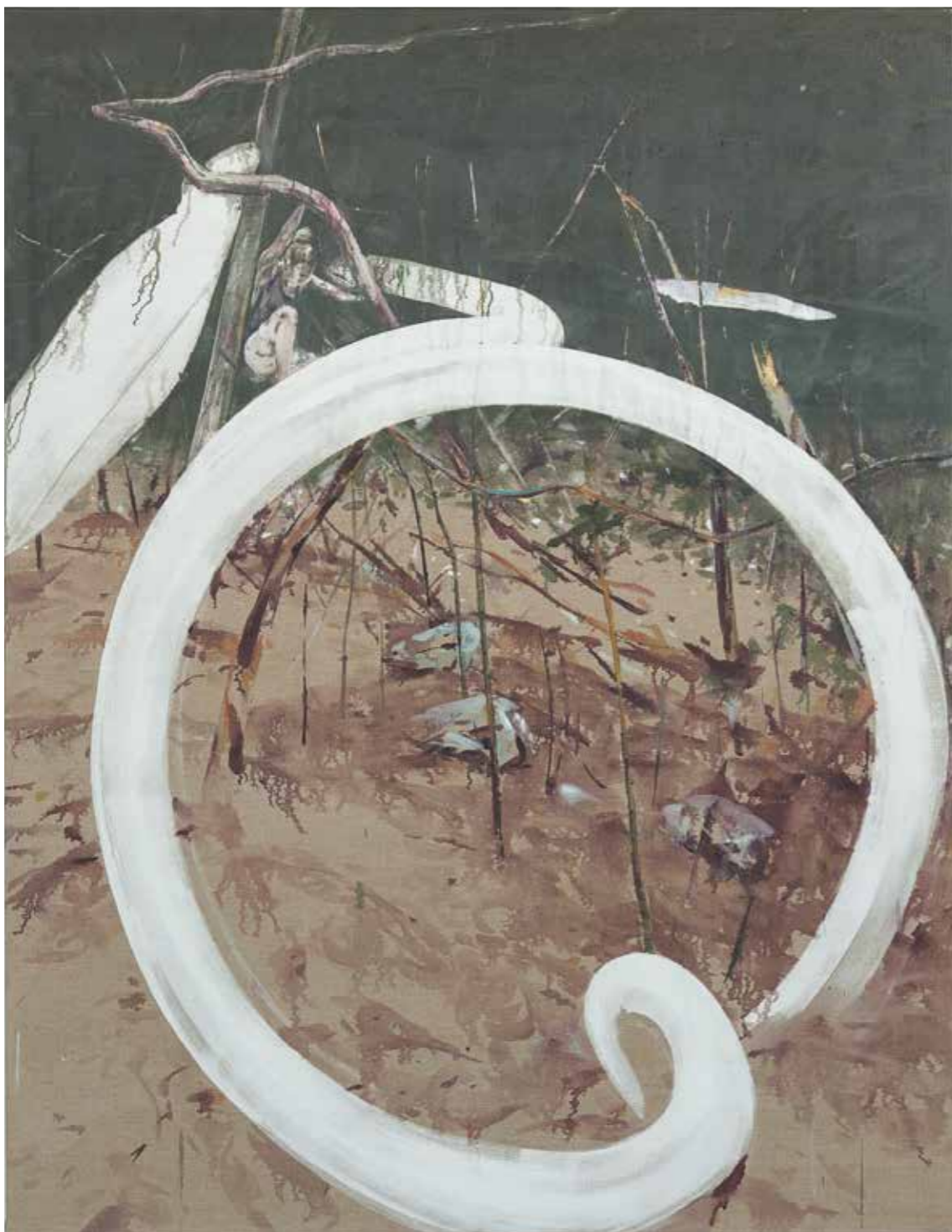
Even though Tadeáš Kotrba (* 1986) never paints en plein air, his paintings give the impression of works by artists from the end of the 19th century, when painters became primarily pilgrims wandering through the landscape. But even then we cannot imagine Kotrba as the personification of Monsieur Courbet with a walking stick and folded easel on his back. His journeys to exotic destinations in East and Southeast Asia or North Africa remind us of a time when graduates of academies of art set out to discover the unfamiliarity and differentness of the oriental world, which would liberate them from the conventions of their alma mater and set them on new, unconventional path. And Kotrba's work has been showing us for some time that this method of seeking inspiration continues to work today.

Přítom autorovo obrazové vyjádření si pět let od ukončení pražské Akademie výtvarných umění stále drží konzistentní názor a vyhýbá se módním výstřelkům. Tadeáš Kotrba využívá abstraktního pozadí v podobě přírodních kulis, do kterých člověk zakresluje svou pomíjivou stopu. Již během studií zasazoval své figury na hřebeny nehostinných hor, kde útočiště osamoceným poutníkům nabízela refugia vystupující z mlhy. Stejně tak se konfliktu člověka s divočinou věnoval v diplomovém cyklu z roku 2012, i když spíše ve smyslu boje o přežití ve městě, kde se setkáváme s osamocenými kráčeji chodci, v dešti nebo v noci.

But, five years after graduating from the Academy of Fine Arts in Prague, the author's visual expression continues to maintain a consistent attitude and avoids the latest fads. Tadeáš Kotrba uses an abstract background in the form of natural scenery, in which man traces his fleeting imprint. Even when still studying, he would set his figures on the ridges of inhospitable mountains, where refuges appearing out of the fog would offer shelter to solitary pilgrims. He also devoted his diploma cycle from 2012 to the conflict between man and the wilderness, but more in the sense of the fight for survival in the city, where we meet solitary pedestrians in the rain or at night.

Bez názvu (Skála) / No name (Rock)
200 × 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

Nekonečný strom / Endless Tree
200 × 155 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2015

Výraznější zlom v linii příběhů zápolících samotářů, které Kotrba vypráví, přinesla změna techniky malby, kdy postavy překonávající uměle vytvořené překážky či přírodní nástrahy vystupují z nenašepsovaných pláten. Na počátku Kotrbova malířského procesu tak nikdy nestojí sterilní běloba, ale přirozená surová plocha, která sama o sobě evokuje skryté vyprávění. Experimenty, ve kterých propojuje kresbu tužkou s olejomalbou, akrylem i papírovou lepicí páskou, jsou především zkouškou diváka, který si musí sám dovypřát nedořečené, avšak naznačené situace. Odvážná hra s nedokončeností procesu malby je ze strany

A more significant break in Kotrba's narrative of a line of struggling loners resulted from a change in painting technique, when the figures overcome artificially created obstacles or natural pitfalls appear out of un-primed canvases. Kotrba's painting process consequently never begins with sterile white, but with the natural raw surface that itself evokes a hidden narrative. Experiments in which he combines pencil drawings with oil paint, acrylic and paper tape, are mainly a test for the viewer, who must finish imagining the incomplete, but suggested situation. This courageous game with the unfinished process of painting on the part of the author is a test of the viewer's patience

autora testem divákovy trpělivosti a představivosti. Kotrbovy obrazy totiž umožňují každému z nás zapojit se do jejich kontextu a ponechávají prostor pro zasažení do vlastní reality. Přestože náměty pro kompozice vycházejí z konkrétních míst napříč cejlonskou džunglí, japonským houštím či africkými skalami, stále je možné ocitnout se v identické situaci na kterémkoliv dalším místě na světě. Jsou to jen drobné indicie, které nám Kotrba v plátnech zanechává. Sofistikovaně pracuje s kulturní historií místa promítající se do obrazů a citací některých motivů rozehrává druhý plán obrazu, který může pro mnohé zůstat nerozluštitelný.

Kroky v nočních vlnách / Steps In The Night Waves
55 × 70 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015 (soukromá sbírka / private collection)

Růžová / Pink
30 × 18 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

Bez názvu / Untitled
30 × 40 cm, olej a akvarel na plátně / oil and watercolor on canvas
2016

and imagination. Kotrba's paintings allow each of us to become involved in their context and they provide opportunity for us to insert them into our own reality. In spite of the fact that the topics for his compositions are based on specific places across the Ceylon jungle, Japanese undergrowth and African cliffs, it is still possible to find yourself in an identical situation in any other place in the world. These are just small indications that Kotrba leaves us on his canvases. He works with the cultural history of the place projected into his pictures in a sophisticated manner and, by quoting some motifs, he begins a second design in his painting, which may remain indecipherable to many.

Pokud bychom měli v díle Tadeáše Kotrby hledat odkaz ke kanonickým předchůdcům moderní malby, došli bychom nejspíše k praxi amerických modernistických malířů, přestože k doslovné abstrakci či expresi Kotrba rozhodně nesmějuje. V barevných liniích prolétajících se lián útočících na poutníky můžeme nalézt citaci Pollockových litých obrazů, zatímco v pásovém dělení horizontů spatříme nádech barevných polí ve stylu Marka Rothka. Právě tato umělecká etapa, kdy si modernističtí malíři byli vědomi výhod svého média, tedy plošnosti, kterou záměrně vyzvedávali do popředí, ovlivnila i způsob tvorby Tadeáše Kotrby. Technika udržení plošnosti umožňuje divákovi, aby stále vnímal obraz jako obraz a ne jako mimetické vyobrazení věci, která je na něm zachycena.

If we were to look for a reference to the canonical predecessors of modern painting in the work of Tadeáš Kotrba, we would probably arrive at the practice of the American modernist painters, in spite of the fact that Kotrba is certainly not orientated towards literal abstraction or expression. We can find traces of Pollock's poured paintings in the coloured lines of the intertwining lianas attacking pilgrims, or see a trace of coloured fields in Mark Rothko's style in the banded division of horizons. It is this artistic phase, when modernist painters were aware of the advantages of their medium and the planarity, which they intentionally brought to the foreground, that also influenced Tadeáš Kotrba's style of work. The technique of maintaining planarity allows the viewer to continue perceiving the painting as a picture and not as a mimetic portrayal of the things it shows.

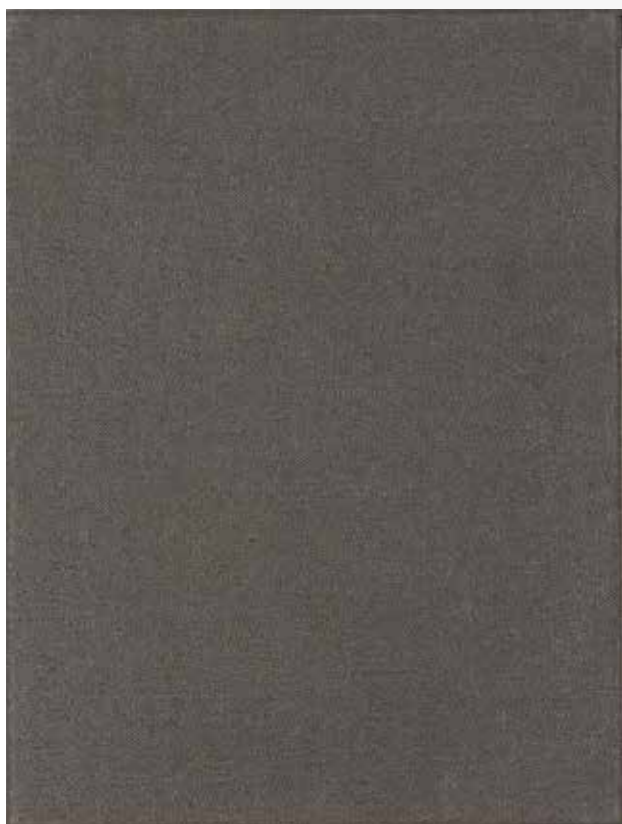

Na chvíli se přede mnou zhmotnil abstraktní svět /
/ For an Instant the Abstract World Materialized Before Me
200 × 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

Tuto hru s optikou a malířovu snahu o udržení plošnosti obrazu můžeme vysledovat poněkud nečekaně v Kotrbově hře s instalacemi. Výpovědní hodnota obrazu pro něj není omezena na moment, kdy dokončí poslední tah, ale vzniká teprve ve chvíli, kdy se obrazy dostávají do dialogu s prostorem, ve kterém jsou prezentovány. Jako možná nápověda pro navození atmosféry obrazu mohou sloužit doplňující monochromy, které Kotrba začal v posledních letech při instalacích využívat. Výpravné malby někdy nedokáží vypovědět celý příběh, a tak je pole pro finální interpretaci skryto v minimalistickém monochromu. Plátna sladěná do jediného barevného odstínu odkazují k tvorbě provokátéra Yvese Kleina, se kterým Tadeáš Kotrba mimo jiné sblízuje i vášeň pro judo. Kotrba na užívání plošnosti menších kanvasů ukazuje, že i u malby je stále prostor pro konceptuální uvažování ze strany výtvarníka a komplexnější vnímání ze strany diváka.

We can also quite unexpectedly observe this game with optics and the painter's effort to maintain the planarity of a painting in Kotrba's play with installation. For Kotrba, the testimonial value of the painting is not limited to the moment he completes the last stroke, but this value only originates at the moment the paintings enter into a dialogue with the space in which they are presented. Complementary monochromes, which Kotrba has started to use in his installations in recent years, can serve as a possible hint to evoke the atmosphere of the painting. Narrative paintings are sometimes unable to tell the entire tale and so the space for final interpretation is hidden in the minimalist monochrome. Canvases coordinated into a single colour refer to the work of provocateur Yves Klein, with whom Tadeáš Kotrba also shares a passion for judo. Kotrba uses the planarity of smaller canvases to demonstrate that there is opportunity for conceptual consideration by the artist and more complex perception by the viewer, even in painting.

Neprostopná džungle / Impenetrable Jungle
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2015

Kráčel jsem tmavými houštinami /
/ I Made My Way Through The Dark Undergrowth
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2014 (soukromá sbírka / private collection)

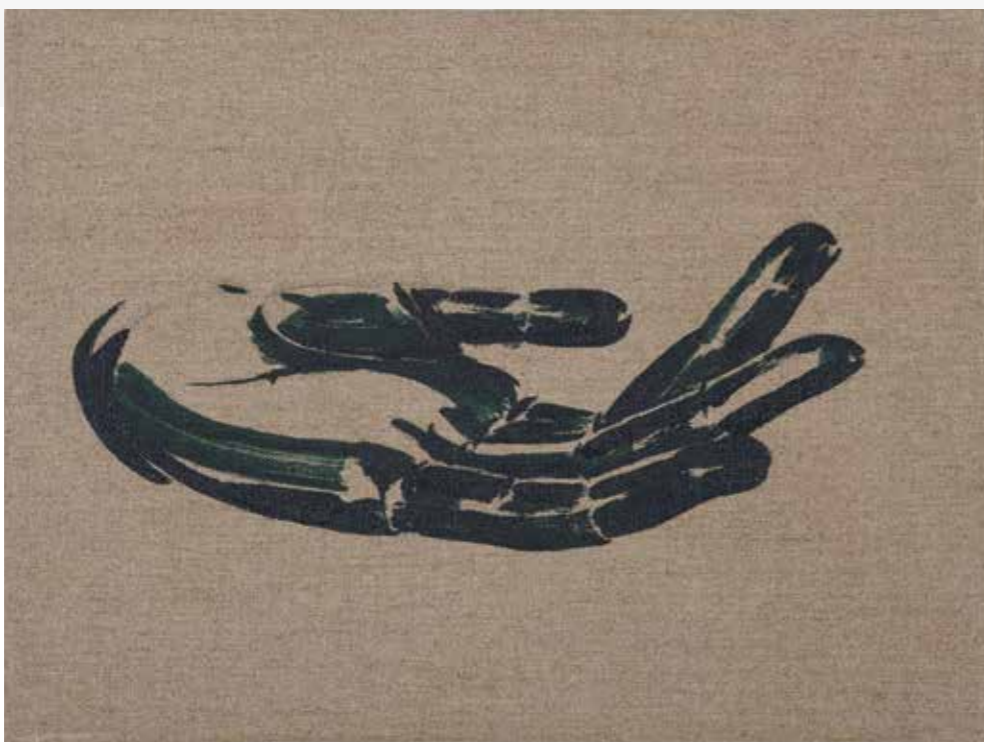

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, olej a akryl na plátně / oil and acrylic on canvas
2016

Kontrast plochy, linie a figury je s Kotrbovou tvorbou přirozeně spjat. Původně byl školen v duchu programově černo-bílé linearitu v ateliéru grafiky u Jiřího Lindovského, načež se rozhodl vyzkoušet si i druhý pól, zcela opačný, tedy pastózní sytě barevný styl vyučovaný v ateliéru malby u Michaela Rittsteina. Nutné neopomenout, že pro práci s barvou a plochou načerpal také mnohé zásadní zkušenosti během působení tehdy hostujícího umělce Jana Mertu. Otázkou je, kde se ve světě černých linií a barevných ploch našla skulina pro nejvýraznější motivy Kotrbových obrazů – všudypřítomné postavy, často s výraznými autobiografickými rysy. Jednou ze souvislostí, která by mohla být klíčem k fascinaci figurou či k architektonic-

Ruka Budhy / Budha's Hand
30 × 40 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

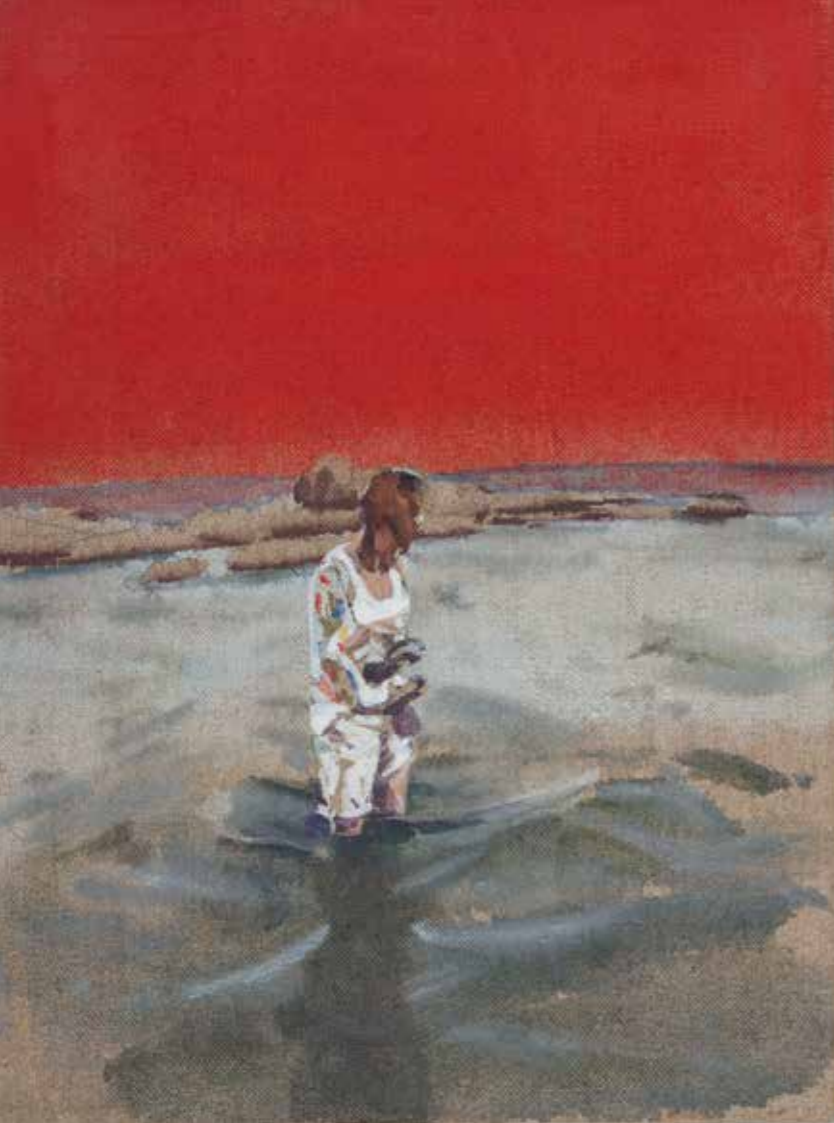
Noha Nia / Nia's Foot
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

Džindža / Shrine
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

The contrast between space, line and figure, is naturally integral to Kotrba's work. He was originally trained in the spirit of programmatic black-white linearity at the studio of graphics of Jiří Lindovský, after which he also decided to try the other, completely opposite, pole, which was the impasto, richly coloured style, taught at the studio of painting of Michael Rittstein. We must not forget that he also obtained a lot of crucial experience for work with colour and space under the influence of guest artist Jan Merta. The question is, where space was found in this world of black lines and coloured spaces for the most distinct motifs of Kotrba's pictures – the ever-present figures, frequently with distinctive autobiographic features. One of the links that could be a key to his fascination with figures

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

ky stavěným elementům v obrazech, je rodinný kontext.

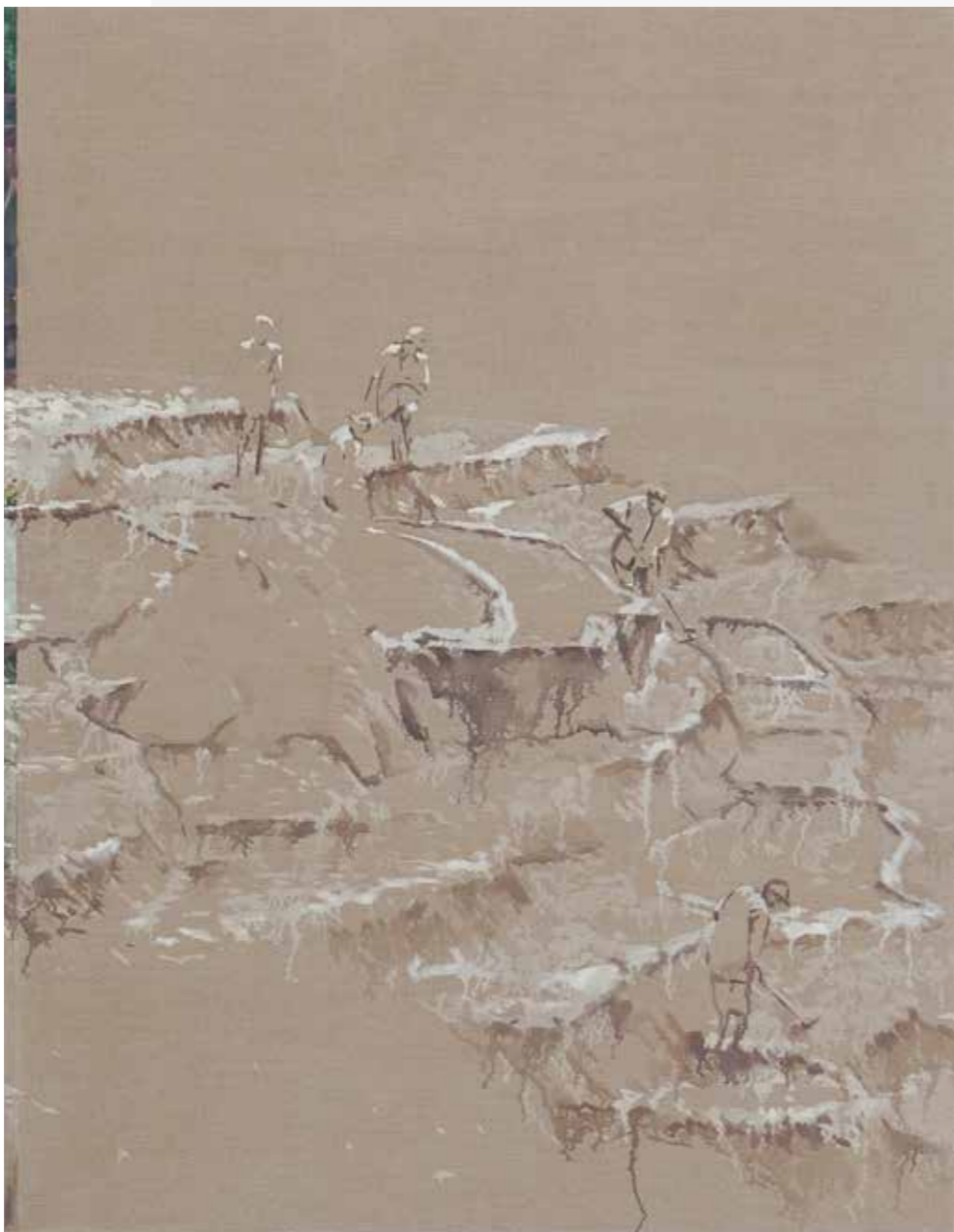
Mimo grafické a malířské školení se Tadeášovi dostalo zcela přirozeně sochařského vzdělání. Jeho otcem byl akademický sochař Marius Kotrba. Znalost práce s hmotou a modelace trojrozměrných figur se tak staly jednou z dalších technik, které může nyní uplatnit v jiném provedení i ve světě plošného zobrazení. Právě ohraničená plocha obrazu definuje vlastnosti malby, ve které by nemělo být snahou dosáhnout trojdimenzionální optické iluze v duchu renesančních trompe l'oeil. V dílech Tadeáše Kotrby můžeme naopak ocenit jeho schopnost podřídít se pravidlům média a udržet jedinečnou kvalitu malby, která spočívá v její plošnosti a malbě samé.

or with architecturally built elements in his paintings, is the family context. As well as being trained in graphics and painting, Tadeáš Kotrba also received a completely natural education in sculpture. His father was academic sculptor Marius Kotrba. His familiarity with working with material and modelling three-dimensional figures became another technique that he can now apply in a different style of execution and in the world of planar portrayal. It is the bounded space of a picture that defines the properties of a painting, in which there should be no effort to achieve a three-dimensional optical illusion in the spirit of the Renaissance period trompe l'oeil. On the contrary, in Tadeáš Kotrba's works we can appreciate his ability to submit to the rules of the media and maintain the unique quality of the painting, which consists of its planarity and the painting itself.

Žluté šaty / Yellow Dress
30 × 40 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

Hybatelé (Pole) / Global Influencers (Field)
200 × 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

Ze série Kráčel jsem tmavými houštinami /
/ From The Series I Made My Way Through The Dark Undergrowth
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2014 (soukromá sbírka / private collection)

Ze série Kráčel jsem tmavými houštinami /
/ From The Series I Made My Way Through The Dark Undergrowth
40 x 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2015

Hluboko v lesích jsem cítil svůj domov / Deep in the Forest I Felt My Home
200 x 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016 (soukromá sbírka / private collection)

Převaděč / Guide
130 × 180 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

Ze série Kráčeť jsem tmavými houštinami /
/ From The Series I Made My Way Through The Dark Undergrowth
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2015

Ze série Kráčeť jsem tmavými houštinami / From The Series I Made My Way Through The Dark Undergrowth
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2014 (soukromá sbírka / privat collection)

Bez názvu (Rybáři) / Untitled (Fishermen)
200 × 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

Ze série Kráčel jsem tmavými houštinami /
/ From The Series I Made My Way Through The Dark Undergrowth
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2014 (soukromá sbírka / privat collection)

Bez názvu / Untitled
 40 × 60 cm, olej na plátně / oil on canvas
 2016

Zvon míru / Peace Bell
 27 × 20 cm, olej na plátně / oil on canvas
 2016

Temná laguna / Dark Lagoon
 90 × 120 cm, olej na plátně / oil on canvas
 2015 (soukromá sbírka / private collection)

Veslař / Rower
200 × 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015 (soukromá sbírka / private collection)

Pštros / Ostrich
200 × 155 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

Trojúhelná překážka / Triangular Obstacle
30 x 40 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2015

Zelená / Green
30 x 18 cm, olej na plátně / oil on canvas
2016

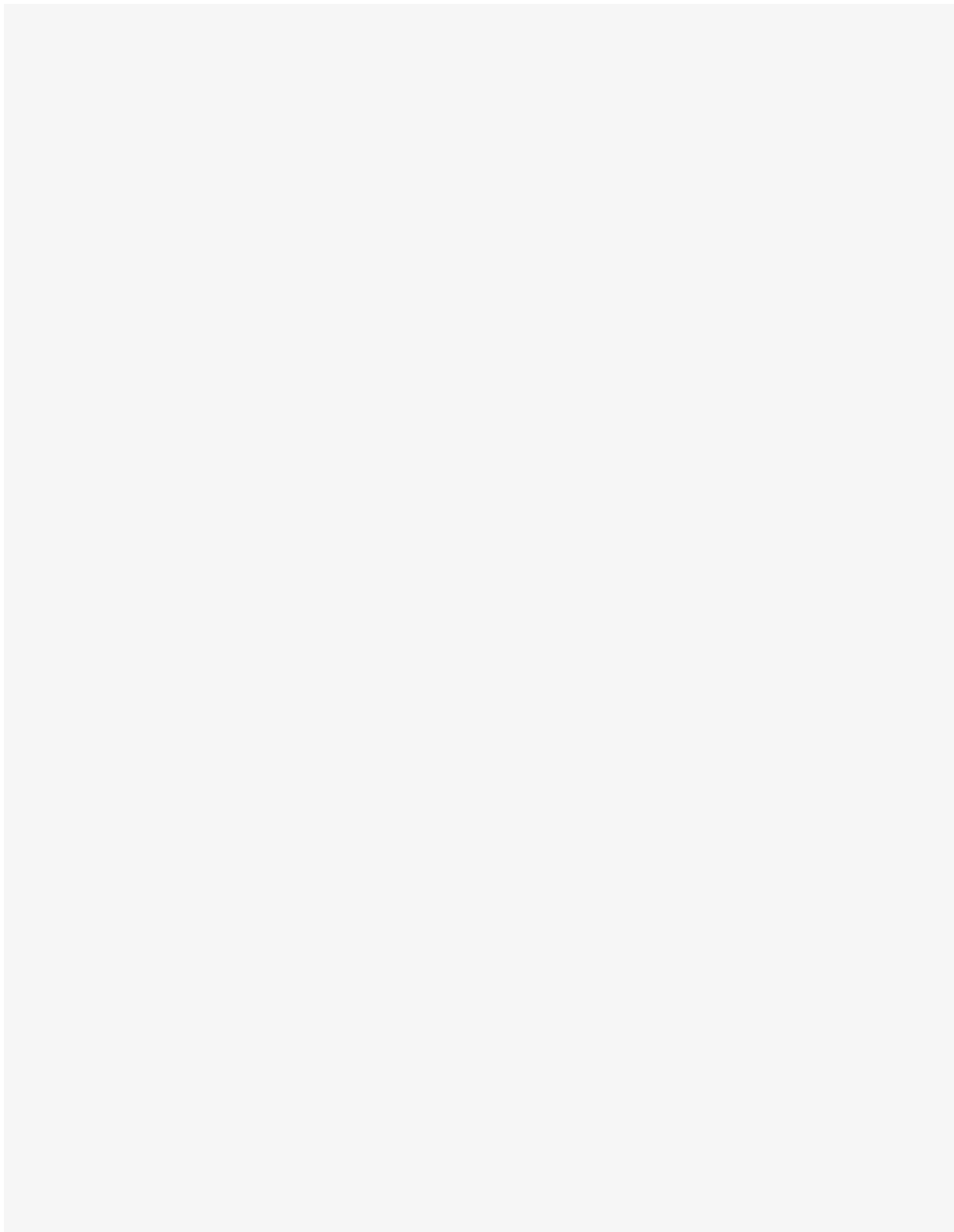

Bez názvu / Untitled
30 x 40 cm, olej a akvarel na plátně / oil and watercolor on canvas
2016

Bawa
130 × 180 cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

Pokořená vyhlídka / Conquered View
200 × 155cm, olej na plátně / oil on canvas
2015

K Adamovi (Hora) / To Adam (Mountain)
200 × 155 cm, olej a akryl na plátne / oil and acrylic on canvas
2015

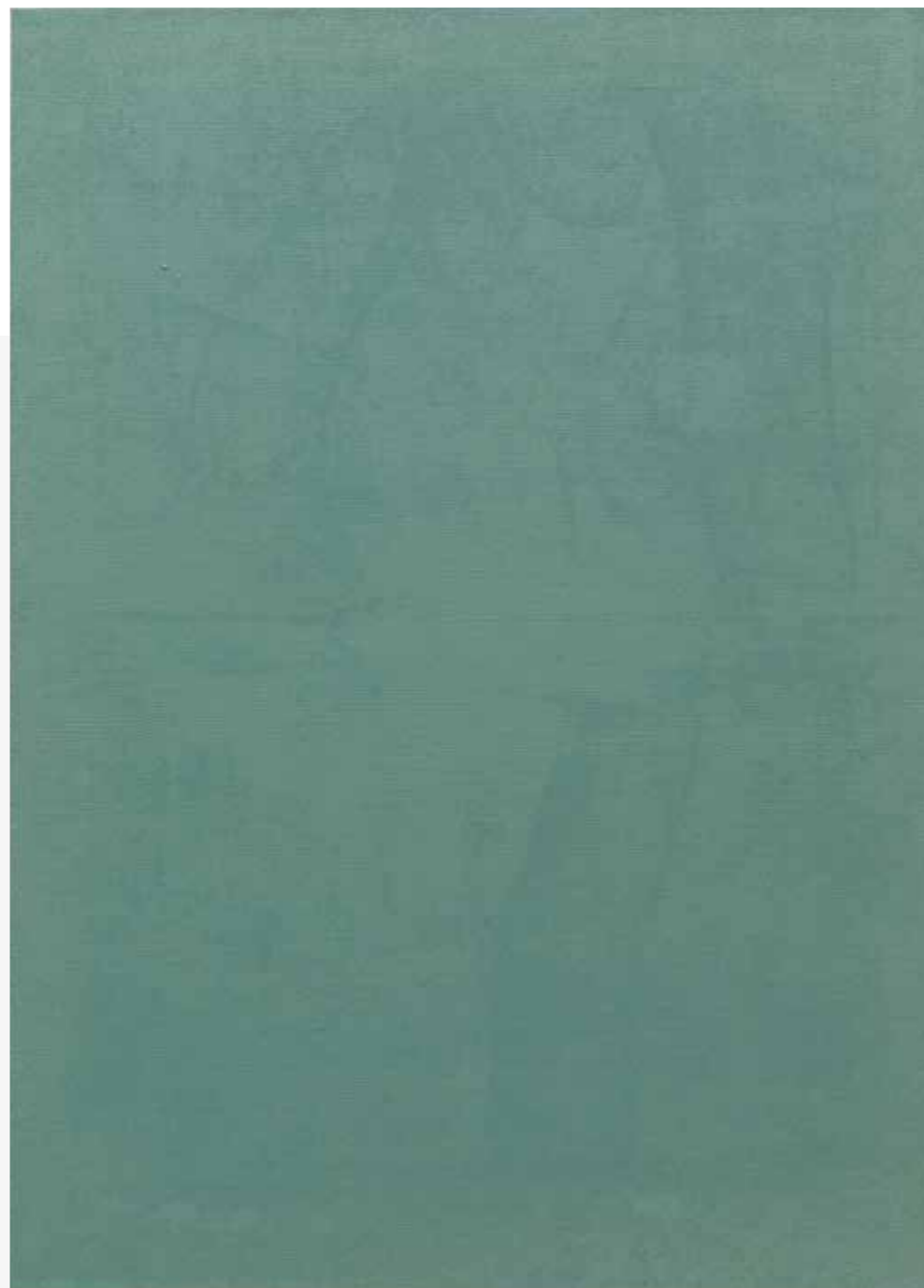

Modrá / Blue
65 × 90 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2017

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, kombinovaná technika na plátně / mixed media on canvas
2017

Zelená / Green
90 × 65 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Oranžová / Žlutá
65 × 90 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Žlutá / Yellow
90 × 65 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

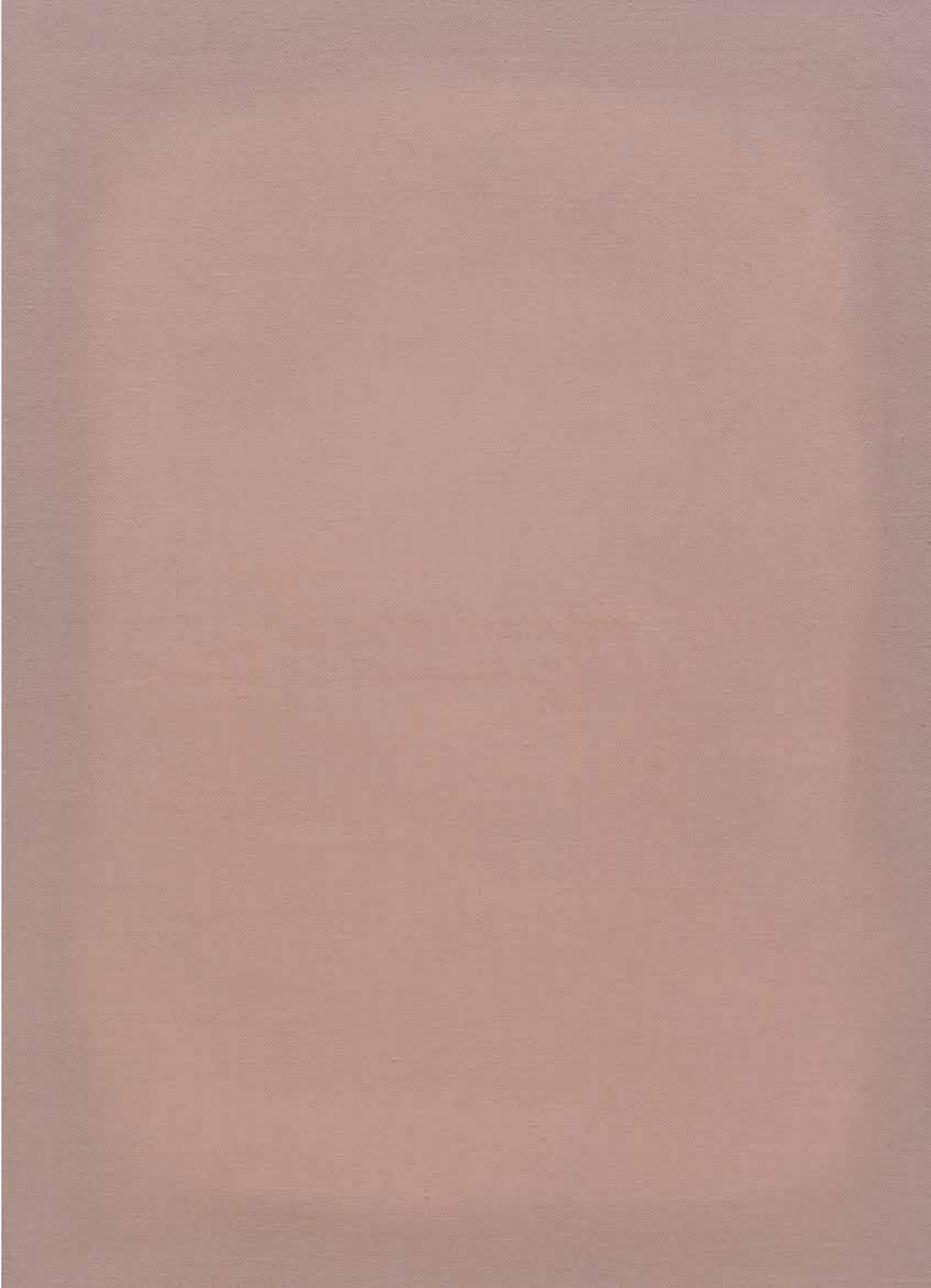

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Bez názvu / Untitled
40 × 30 cm, akvarel na plátně / watercolor on canvas
2017

Růžová / Pink
90 × 65 cm, olej na plátně / oil on canvas
2017

Tadeáš Kotrba

*1986

Studia / Education:

- 2006 - 2012 Akademie výtvarných umění, Praha / Academy of Fine Arts, Prague
- 2010 - 2012 Ateliér Malba III Michaela Rittsteina / Painting studio of Prof. Michael Rittstein
- 2009 - 2010 hostujícího pedagoga Jana Mertý / Painting studio of Jan Merta
- 2006 - 2009 Grafika I Jiřího Lindovského / Printmaking studio of Prof. Jiří Lindovský
- 2011 Central Saint Martins College of Art and Design, Londýn / Central Saint Martins College of Art and Design, London
- 2002 - 2006 Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště

Samostatné výstavy / solo exhibitions:

- 2017 Nad prachem barva, Galerie Photogether, Zlín / Colour Above Dust, Photogether Gallery, Zlín, Czech Republic
- 2016 Okolo nohy Nia, Galerie Půda, Jihlava / Okolo Nohy Nia, Půda Gallery, Jihlava, Czech Republic
- 2016 Mamonaku, Galerie Projektplus, Praha (s Janem Richtrem) / Mamonaku, Projektplus Gallery, Prague, Czech Republic (with Jan Richtr)
- 2015 My Taste In Women / Damn, I Love You, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (s Tomášem Absolonem) / Slovacke Museum Gallery, Uherské Hradiště, Czech Republic (with Tomáš Absolon)
- 2015 Vzpomínky zpola porušené / Half-broken Memories, GASK, Kutná Hora, Czech Republic
- 2015 Úlomky zbylé exotičnosti / Fragments of Remaining Exoticness, Industrial Gallery, Ostrava, Czech Republic
- 2015 Schvácen kráčel jsem tmavými houštinami / Exhausted, I Made My Way Through the Dark Undergrowth, The Chemistry Gallery, Praha, Czech Republic
- 2013 Zátíší a krajina (s Tomášem Absolonem) / Still Life and Landscape (with Tomáš Absolon), Cafe Portal, Uherské Hradiště
- 2012 Stopy, Galerie výtvarného umění, Náchod / Traces, Gallery of Fine Arts, Náchod, Czech Republic
- 2012 Stopy v krajině, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek / Traces in the Landscape, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek, Czech Republic
- 2011 Napůl (s Irou Svobodovou) / Half - and - Half (with Ira Svobodová), Galerie Via Art, Praha
- 2011 Marius Kotrba & Tadeáš Kotrba, Galerie CreArs, Rožnov pod Radhoštěm
- 2010 V Grafice (s Hanou Šuranskou) / In Graphic (with Hana Šuranská), Studio Paměť, Praha (s Hanou Šuranskou)

Společné výstavy / group exhibitions

- 2017 Junge Prager Junge Berliner, Cermak Eisenkraft, Smetana Q, Praha
- 2017 Příběh dne/s/, Galerie moderního umění, Hradec Králové / The Story of /To/Day, Gallery of Modern Art, Hradec Králové
- 2016 Triennale Valmez, Cena Rudolfa Schlattauera, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí / Triennale Valmez, Rudolf Schlattauer Prize, Sýpka Gallery, Valašské Meziříčí, Czech Republic
- 2015 Overture II., Hauch Gallery, Praha
- 2015 Contemporary Art, Nová Síň, Praha
- 2014 Ustavující průběžnost čar, Galerie NTK, Praha / Definig Continuity of Lines, Gallery NTK, Prague, Czech Republic
- 2014 GEN 2:7-18, Karlin Studios, Praha
- 2013 Triennale Valmez, Cena Rudolfa Schlattauera, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí / Triennale Valmez, Rudolf Schlattauer Prize, Sýpka Gallery, Valašské Meziříčí, Czech Republic
- 2013 Netušený prostor na pomezí krajiny a duše, Letohrádek Hvězda, Praha / Unsuspected Space Between Landscape and Soul, Letohrádek Hvězda, Prague, Czech Republic
- 2013 Mladá Grafika / Young Graphic, Galerie Hollar Praha, Czech Republic
- 2012 Ein Dutzend Jahre Malerei III, Velvyslanectví České Republiky, Vídeň, Rakousko / Embassy of the Czech Republic, Vienna, Austria
- 2012 Umělecké Tržiště, Prádelna Bohnice, Praha / Art Marketplace, Prádelna Bohnice, Prague, Czech Republic
- 2012 Diplomky 2012 / Thesis 2012, The Chemistry Gallery, Praha
- 2012 Diplomanti AVU 2012, Veletržní palác NG, Praha / Graduates from AVU in Prague 2012, National Gallery, Prague, Czech Republic
- 2012 Summer Exhibition, Royal Academy of Arts, London, GB
- 2011 Project, Bayem Shaw Gallery, London, GB
- 2010 Best of Klausury, The Chemistry Gallery, Praha
- 2009 6. mezinárodní triennale grafických umění, N.I. Institute and museum, Bitola, Makedonie / 6th International Graphic Triennial, N.I. Institute and Museum, Bitola, Macedonia
- 2009 Grafika Roku, Clam-Gallasův palác, Praha / Graphics of the Year, Clam-Gallas Palace, Prague, Czech Republic
- 2008 Graph East, Lénna & Rosseli Gallery, Hall of Hungarian Creative Arts, Budapešť, Maďarsko / Budapest, Hungary
- 2008 I.D.E.G.O., Galerie AVU, Praha / AVU Gallery, Prague, Czech Republic
- 2008 Grafika Roku, Clam-Gallasův palác, Praha / Graphics of the Year, Clam-Gallas Palace, Prague, Czech Republic