

Simon Kajtna

Rajski vrt / Paradisiacal Garden

2010–2012

Simon Kajtna

Rajski vrt / Paradisiacal Garden

Muzej krščanstva na Slovenskem
Stična, 18. oktober–18. november 2012
Katalog
Simon Kajtna: Rajski vrt / Paradisiacal Garden

Muzej krščanstva na Slovenskem
18. oktober–18. november 2012
Izdal in založil: Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica
Zanj: mag. Nataša Polajnar Frelj
Urednik edicije: Boris Žbona
Avtor besedila: Aleksander Bassin
Jezikovni pregled: Jana Zirkelbach
Angleški prevod: Srdjan Milovanović
Italijanski prevod: Katja Zadnik
Fotografija: Ljubo Radovac
Oblikovanje: Simon Kajtna
Priprava za tisk: Simon Kajtna
Tisk: Tiskarna Partner Graf d.o.o.
Naklada: 500
Cena: 12 EUR
© Muzej krščanstva na Slovenskem

Razstava
Simon Kajtna: Rajski vrt / Paradisiacal Garden

Muzej krščanstva na Slovenskem
18. oktober–18. november 2012

Avtor razstave: Simon Kajtna

Razstavo in katalog smo pripravili v sodelovanju
z galerijama EX ARTE in galerijo Žbona.

Razstavo in natis kataloga je omogočilo Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

CIP

Aleksander Bassin

Zapis iz Rajskega vrta

„Ustvarjanje likovnega dela je zame celovit proces od začetka do konca. Zato bi pri sebi zaman iskal skice za slikarska dela. Termin 'zapis' sem začel uporabljati za že končane slike. Zapis je torej že rezultat vseh dejavnikov (okolje, čustvena senzibiliteta, snovne lastnosti barve in risbe). Zelo rad izvajam slikarsko prakso na večjih formatih, kjer gesta prenaša na platno 'težo' celega telesa ... želja po odprti barvi, ki je v naravi praktično ni (atmosferska barva) je bila zelo velika. Prav ti nakopičeni gradniki so mi omogočili, da sem generiral svoj slikarski prostor, ki ga imenujem 'Rajski vrt'“, (iz neobjavljenega razgovora s Simonom Kajtno, oktober/november 2009).

Simon Kajtna opredeljuje v neposredni vizualizaciji krajino očitno in brez sprenevedenja iz figurativnih, figurativnih in zgolj asociativnih elementov. Izhodišča iz optičnega sveta, iz njegove dojemljive materialne resničnosti na navidez izredno lahkoten način sproščajo nadaljnjo interpretativno, se pravi duhovno razsežnost.

Med neposrednimi zapisi in njihovo interpretacijo smo torej dolžni opredeliti prav to duhovno razsežnost, ki je v takem modernističnem jeziku, kot je Kajtnov, očitno nezgrešljiva. Vendar se pri tem ne bi zapletali v globokoumna razmišljanja, v podoživljanja, ki nimajo ničesar opraviti s podobami iz Kajtnovega sveta, predstavljenem v njegovih slikarskih potezah, ki jim organske oblike najbolj pristajajo: ali se v tako odvijajočem procesu ta avtorska poteza takorekoč pretvori v množstvo oblik, se pravi, da se poteza s tem množtvom zlije, identificira tako prepričljivo in jasno, da izgine vsak dvom o pripadnosti istemu slikarju, njegovi eni in isti, tudi istovrstni likovni govorici.

Simon Kajtna je v tem svojstvu pravzaprav idealen primer, kako lahko pride v slikarstvu do avtentične eksploatacije danih oziroma izbranih gradnikov različnih motivov; torej od njihovega analitičnega, nato nadaljnjega, skoraj kronološkega odkrivanja in do dokončnega ponotrnanja.

Kajtnova slikarska gesta in faktura zapisa: to sta tista dokončna gradnika, ki vodita do prepoznavnosti slikarjeve avtentičnosti. Gesta, ki je idealno vodena, kot da je čustveno sicer zanesena, pa hkrati racionalno disciplinirana (podrejena izbranemu, lahko tudi naključno odkritemu motivu); faktura, ki gradi dokončni vtis na navidezni snovnosti, v bistvu pa se njen sestav optično zgosti zaradi nalaganja zračnih, prosojnih, komaj še kje s poudarjeno konturo zamejenih, obdelanih lis (tache) v značilnih zelenkastih, oranžnih rjavinah in modrinah.

In tako se oblikujejo na platnenem nosilcu Kajtnovi vtisi nakopičenih zemeljskih plasti, vodne modrine, horizontalnega črtastega neskočnega zaključevanja: vsega znanega in vedno znova odkrivanega, resničnega in umišljenega, vedno pa v sproščajočem duhu, nikoli zavrtega in zagledanega v resnobno kontemplacijo.

Se Kajtnovo slikarstvo odziva na resničnostne pojave drugače kot bi se moralo: očitno je, da se Simon Kajtna taki globalizacijsko-trendovski prisili ne misli ukloniti, temveč se ji vedno znova umakniti in zateči v svoj ... Rajski vrt. In čemu ne?!

Note dal Giardino dell'Eden

“La creazione di un’opera d’arte è per me un processo olistico dall’inizio alla fine. Pertanto, cercare degli schizzi dei miei lavori è un’impresa vana. Ho cominciato a usare il termine ‘nota’ per le mie opere già finite. Questo termine è il risultato di svariati elementi che si ricombinano tra loro (ambiente, sensibilità emotiva, caratteristiche materiali del colore e del disegno). Mi piace che le mie creazioni abbiano formati grandi, affinché il gesto trasmetta alla tela la “pesantezza” di tutto il corpo ... mi anima un desiderio immenso di colori aperti, colori che praticamente non esistono in natura (i colori dell’atmosfera). Proprio questi elementi sovrapposti mi hanno permesso di generare un mio spazio pittorico personale, che io chiamo “Il Giardino dell’Eden” (tratto dall’intervista inedita con Simon Kajtna, ottobre/novembre 2009).

Simon Kajtna definisce il paesaggio, nella sua visualizzazione diretta, in modo chiaro e sincero, tramite elementi figurati, figurativi e puramente associativi. Le fonti del suo mondo ottico, della sua suggestiva realtà materiale, contribuiscono a modellare in modo apparentemente leggero la dimensione interpretativa tutta in chiave spirituale.

Tra le note dirette e la loro interpretazione è d’obbligo quindi considerare proprio questa dimensione spirituale, inconfondibile nel linguaggio modernistico, come è appunto quello di Kajtna. Tuttavia dobbiamo evitare di addentrarci in pensieri troppo profondi, in reinterpretazioni del vissuto che non hanno nulla a che vedere con le immagini del mondo di Kajtna; con le sue pennellate che prediligono le forme organiche: in questo processo evolutivo il tratto pittorico si frammenta in una moltitudine di forme, anzi il tratto stesso si fonde con le forme e si identifica in loro in maniera talmente chiara e persuasiva da far dileguare ogni dubbio sull’appartenenza allo stesso artista, al suo proprio e unico linguaggio pittorico.

Simon Kajtna è un esempio perfetto di come in pittura si ci si possa appropriare, per poi sfruttarli proficuamente, dei vari motivi scelti o disponibili; in un processo che parte dalla loro analitica e consequenziale scoperta quasi di ordine cronologico per giungere infine alla loro interiorizzazione.

Il gesto pittorico e la struttura della nota di Kajtna rappresentano quel tassello conclusivo che ci permette di riconoscere l’autenticità del pittore. Il tratto, perfettamente guidato, quasi emotivamente trasportato, ed allo stesso tempo disciplinato razionalmente (sottomesso al motivo scelto o forse anche scoperto casualmente); e la struttura che ci conduce all’impressione finale su basi apparentemente materiali, mentre in realtà la sua composizione si addensa otticamente grazie ai tocchi (tache) aerei, trasparenti, impercettibilmente delineati qua e là, resi nelle tipiche tonalità verdi, arancio-marroni e bluastre.

In tal modo Kajtna modella sulla tela le sue impressioni di strati sovrapposti di terra, del blu dell’acqua, delle linee orizzontali che delimitano l’infinito: elementi familiari, di volta in volta riscoperti, reali e fittizi, ma sempre accompagnati da uno spirito rilassante, che non viene mai meno e non si perde in austere contemplanzi.

Forse l’arte di Kajtna non risponde ai fenomeni della vita reale come dovrebbe; ovviamente Simon Kajtna non intende piegarsi a questa costrizione globale e di tendenza, bensì trova il modo di eluderla di volta in volta, rifugiandosi nel suo ... Giardino dell’Eden. E perché non dovrebbe?!

Memos from Paradisiacal gardens

„Creating a work of art is a holistic process from the beginning to the end. Thus, you couldn’t find any sketches for my paintings as none exist. I’ve started using the term „memos” for the paintings that are already finished. The memos are therefore the result of all factors combined; environment, emotional sensibility, material characteristics of the colours and the drawing. I like creating on larger formats, where the gestures transform the „weight” of the entire body onto the canvas ... I desired an open colour greatly, a colour which is practically nonexistent in nature (atmospheric colour). It was exactly these piled-up elements which have enabled me to generate my own artistic space I call The Garden of Eden”. (Excerpt from an unpublished interview with Simon Kajtna, Oct/Nov 2009)

Simon Kajtna defines the landscape through direct visualization in an evident and sincere manner, devoid of figural, figurative and plain associative elements. The starting point of his optical world, his perceptive material reality releases the further interpretative or spiritual dimension in a seemingly simple way.

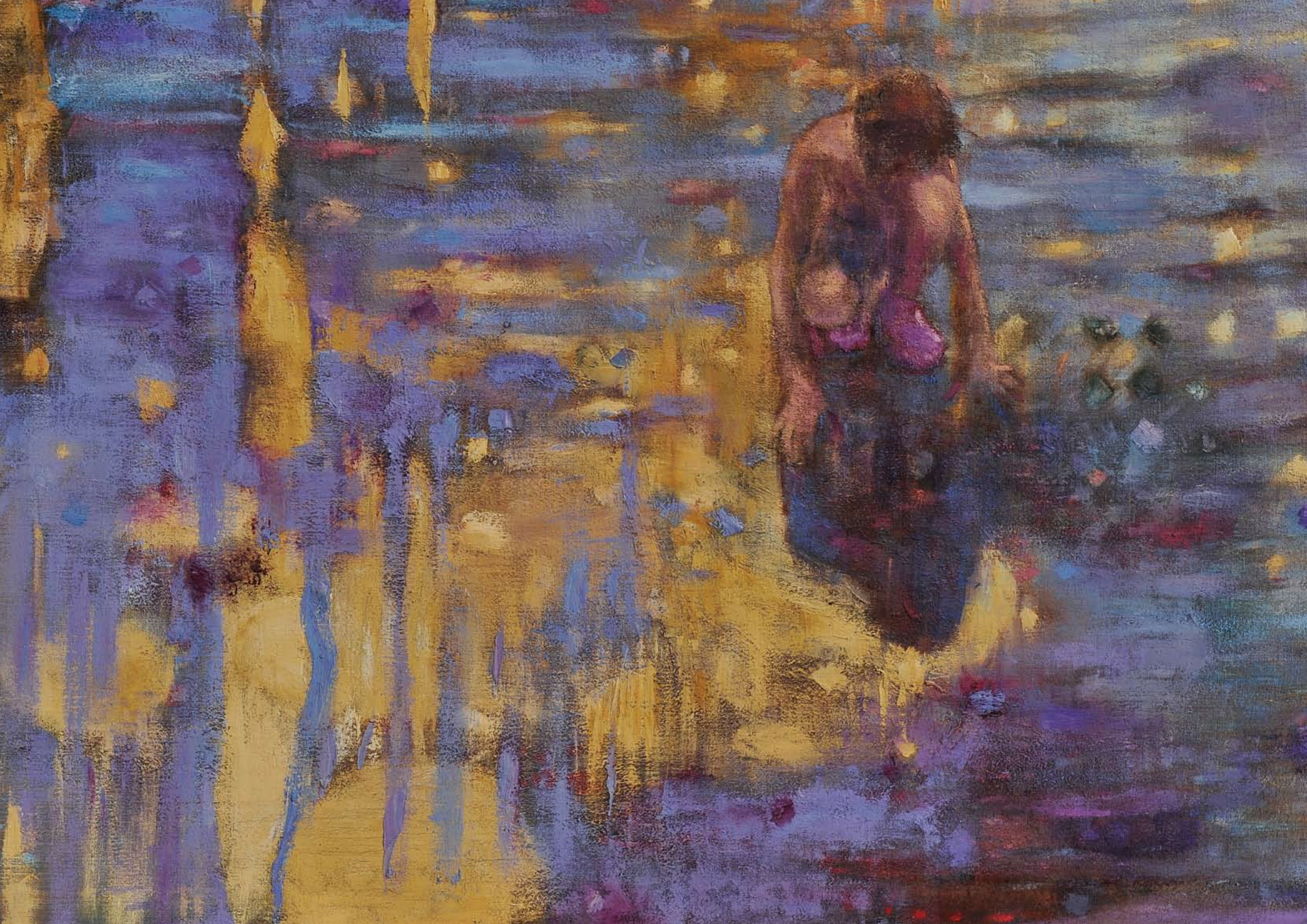
Between direct memos and their interpretation, we are obliged to define this exact spiritual dimension, which is evident in a modernist language such as Kajtna’s. But we should refrain from getting into over-profound reasoning or questioning as this has nothing to do with the images from Kajtna’s world – the world presented through his brushstrokes, which prefer organic shapes – questions, such as whether this authorial stroke practically transforms itself into a mass of shapes during this ongoing process, meaning that the stroke just blends in with this mass and identifies with it so convincingly and clearly, that it is evident it belongs to the same artist, to his very unique and analogous artistic expression.

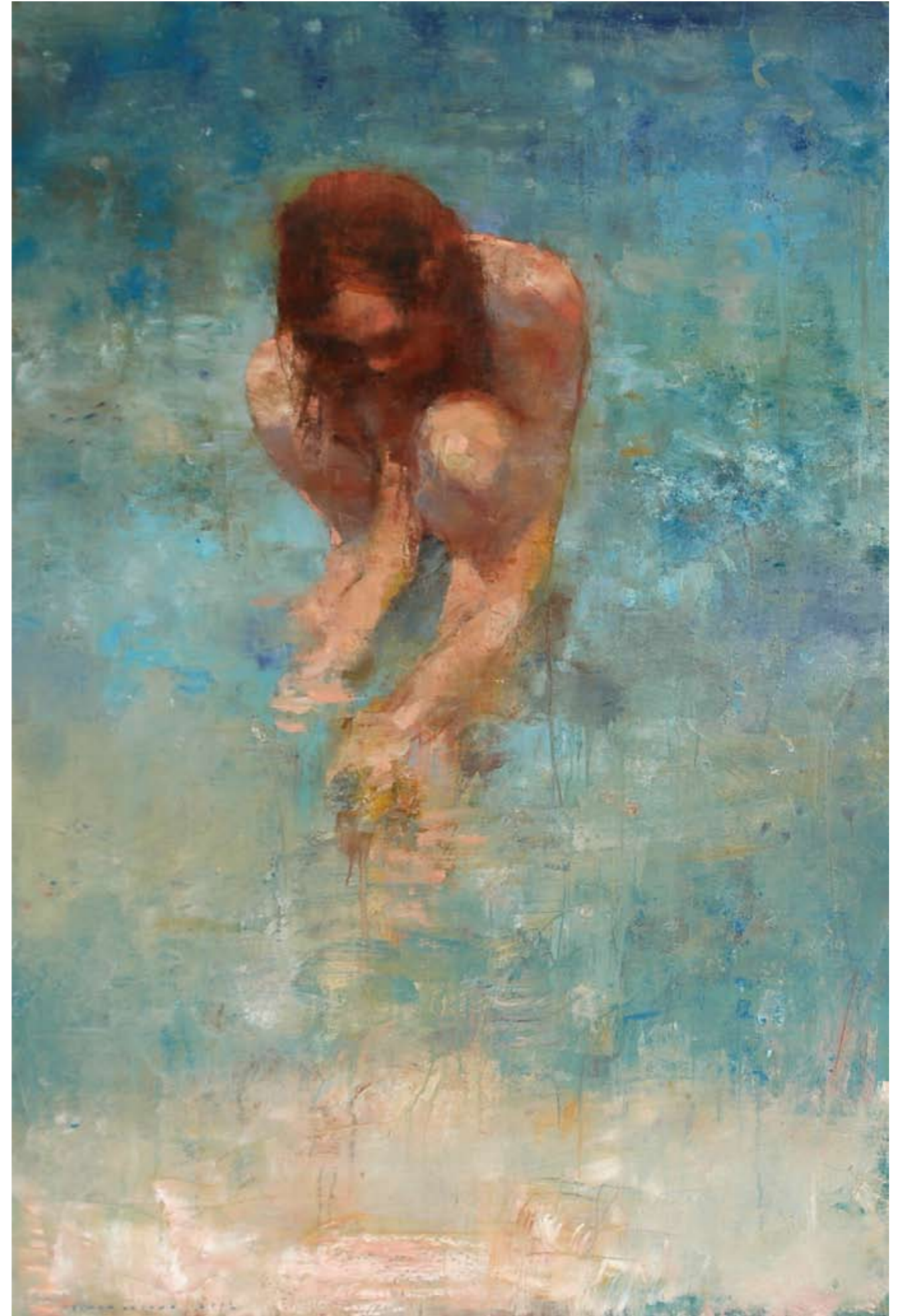
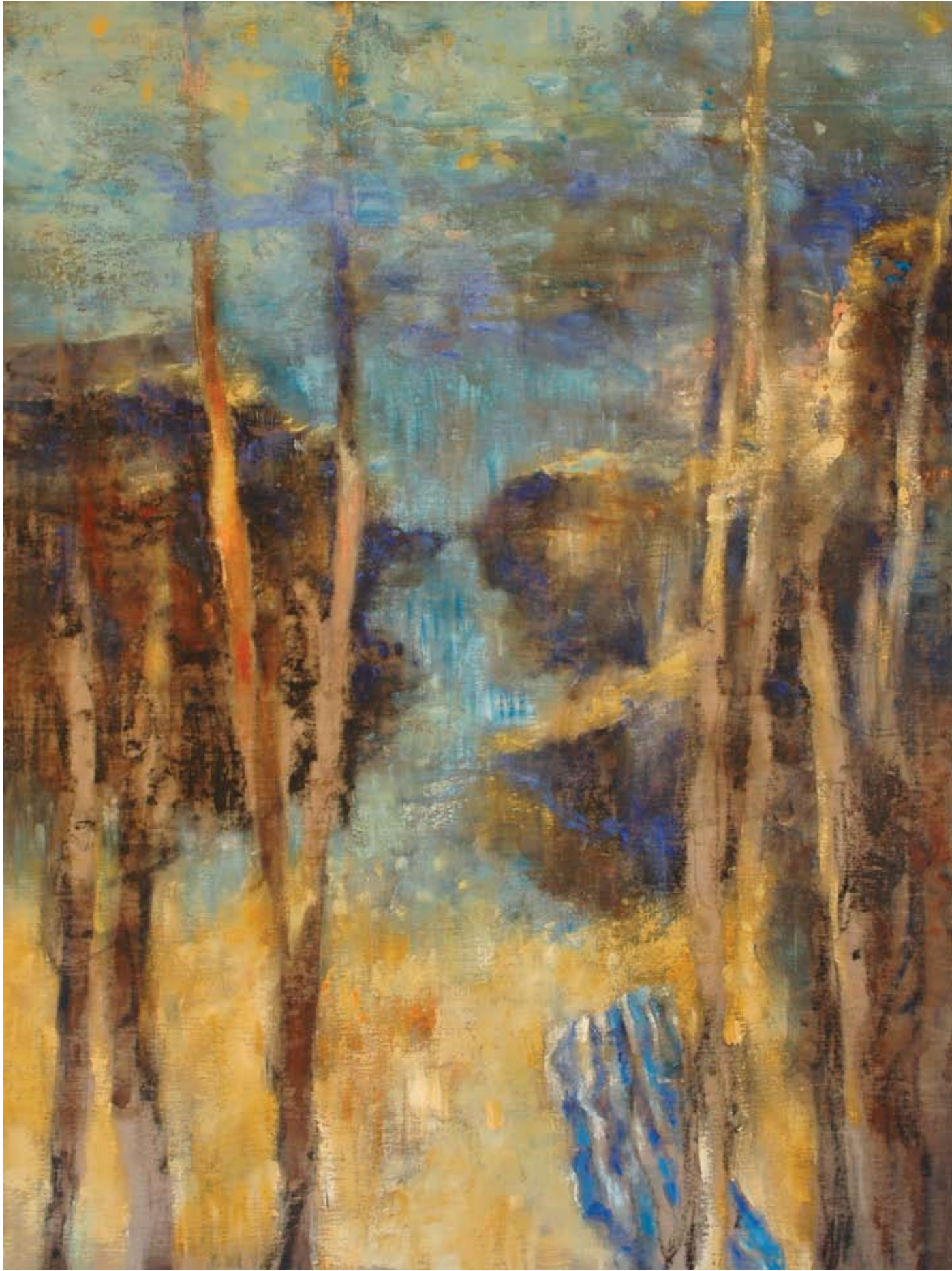
Simon Kajtna is an ideal example how it is possible to achieve the authentic exploitation of given or chosen elements of various motifs; from their analytical to consequent chronological uncovering, and to their ultimate internalization.

Both Kajtna’s artistic gesture and his factual work are the definitive elements that lead to the recognition of the artist’s authenticity. First, the perfectly guided movement, as if done in an emotional zeal yet rationally disciplined at the same time (subject to chosen or maybe randomly discovered motif); second, the factual work building its final impression on virtual materiality, when in fact its structure becomes denser due to the accumulation of airy, transparent and barely delineated contoured blotches (tache) in their distinctive greenish, orange browns and blues.

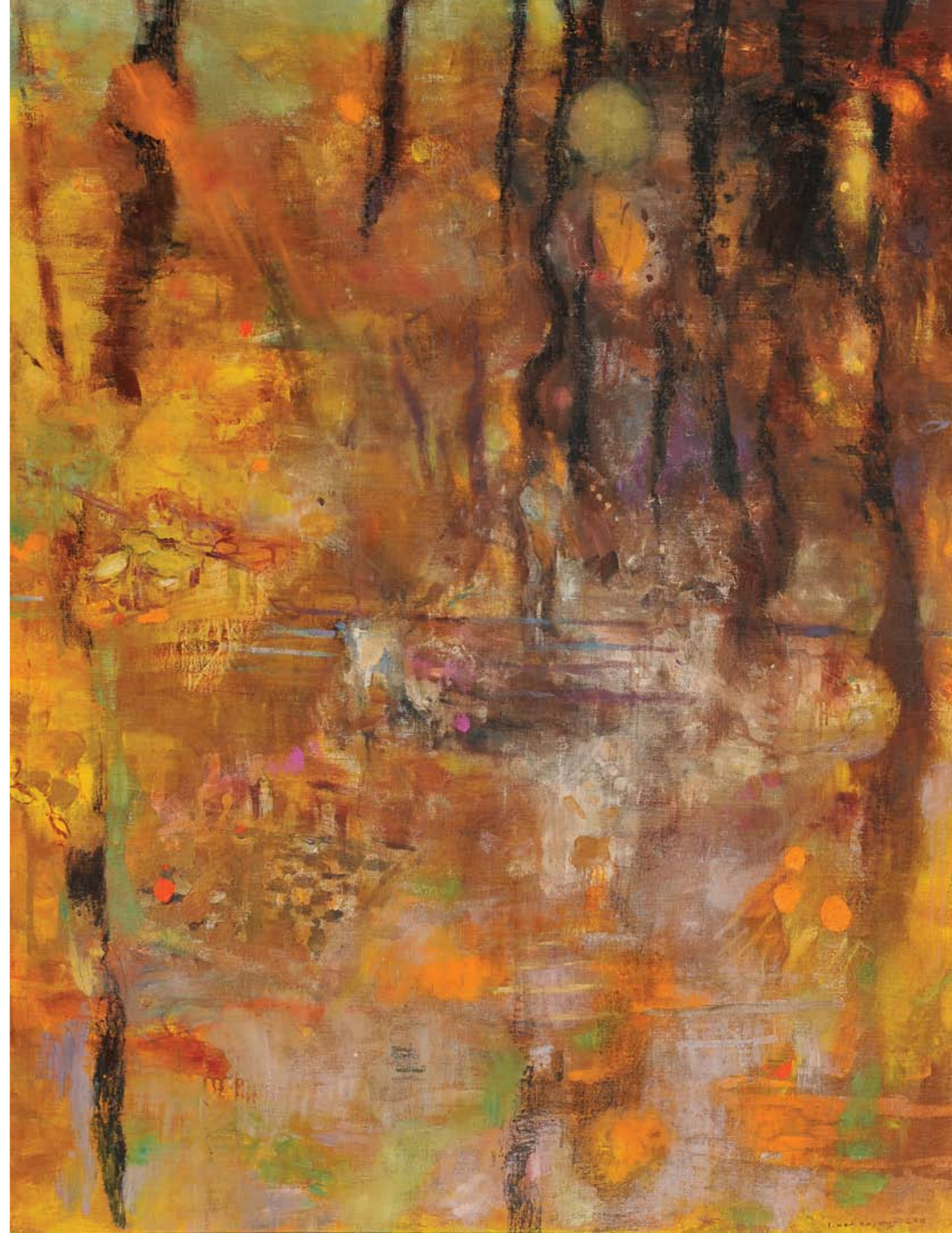
And so Kajtna’s impressions take their form on the canvassed platform, carrying the amassed layers of earth, aquatic blue, and the infinite lined horizontal finishing – of all things familiar and rediscovered, real and fictitious, yet always in a relaxing spirit, never suppressed and without affinity to grave contemplation.

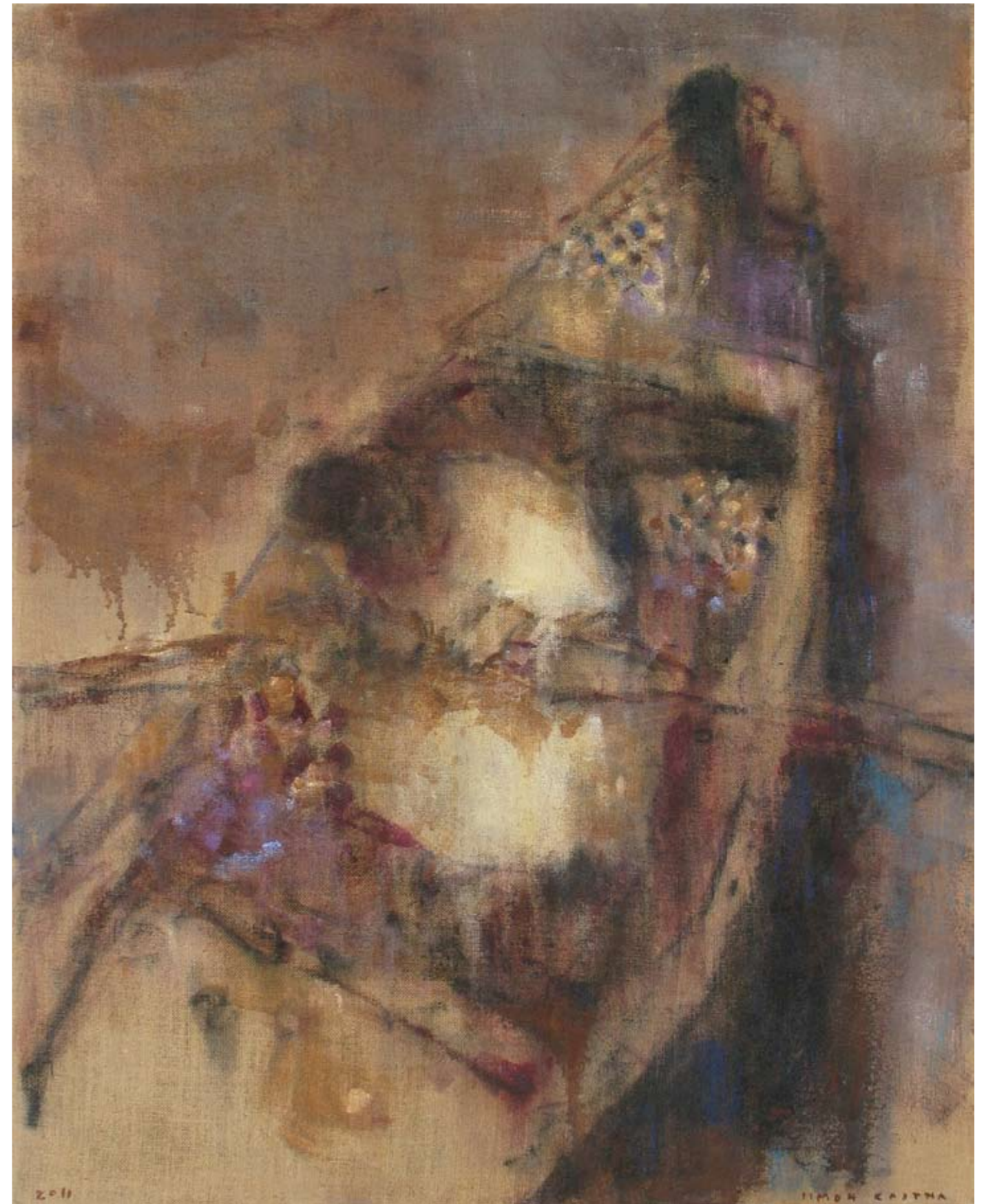
Does Kajtna’s art respond to real life phenomena differently than it ought to? It is obvious that Simon Kajtna defies such constraints of global trends and manages time and time again to escape into his Garden of Eden. And why shouldn’t he?!

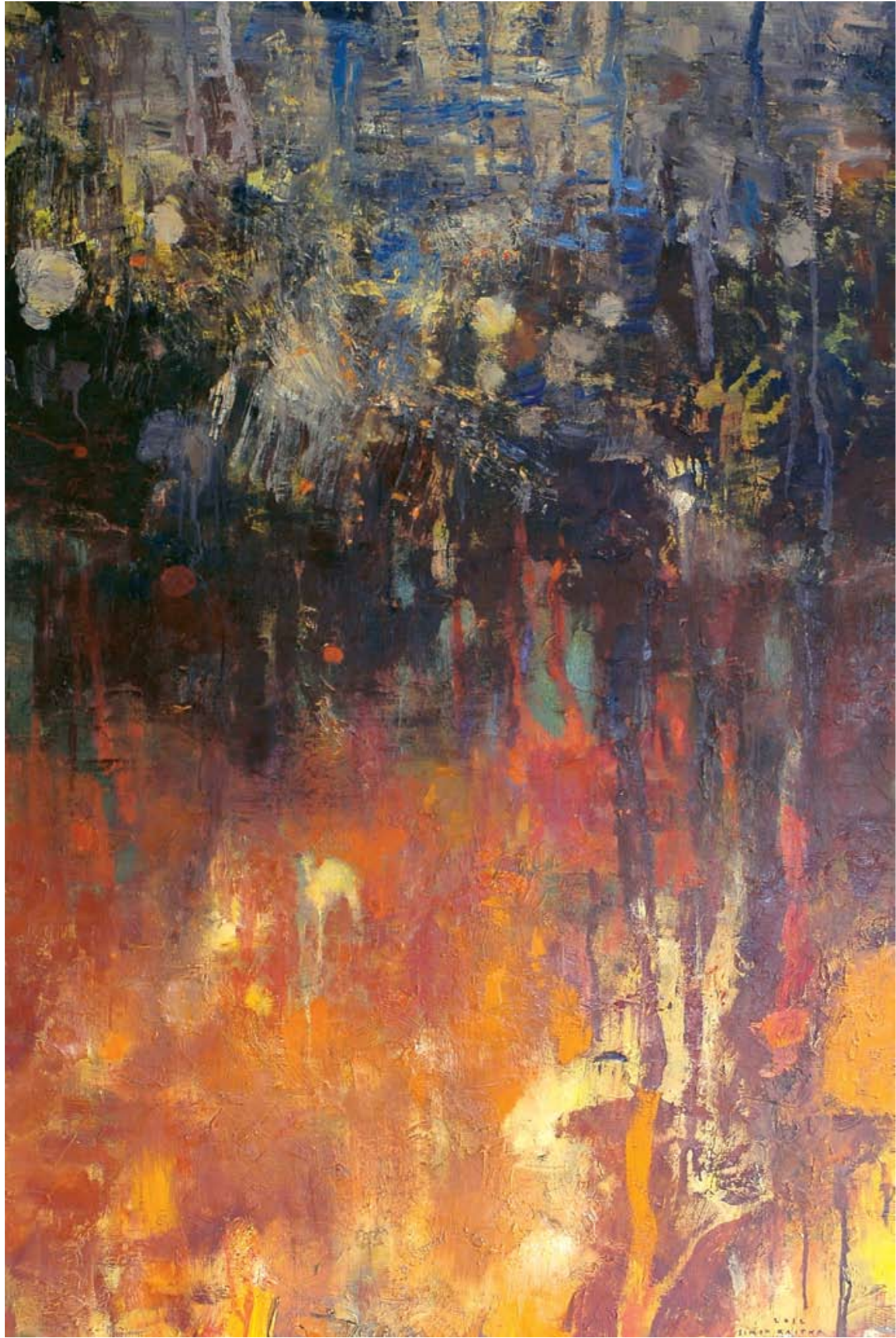

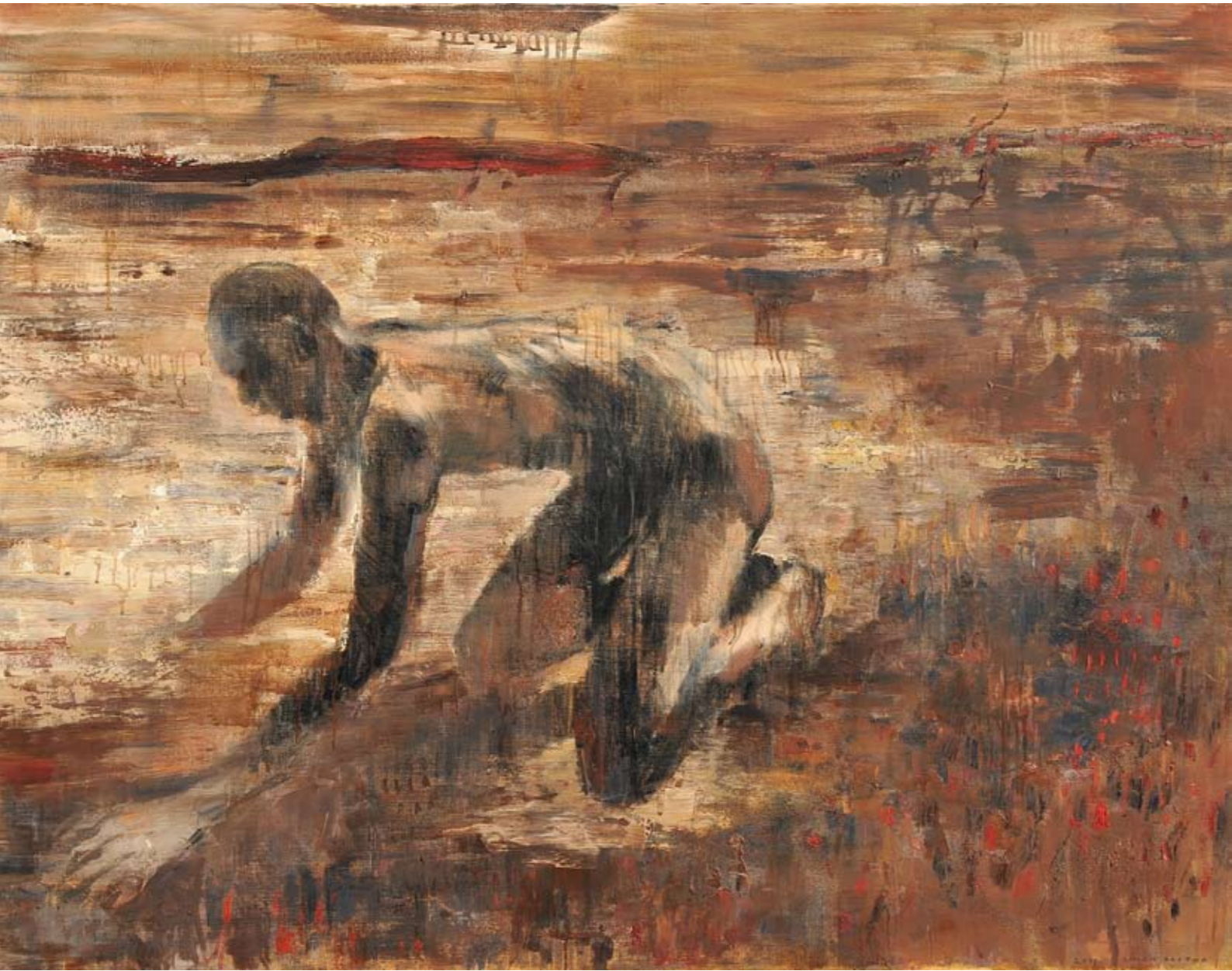

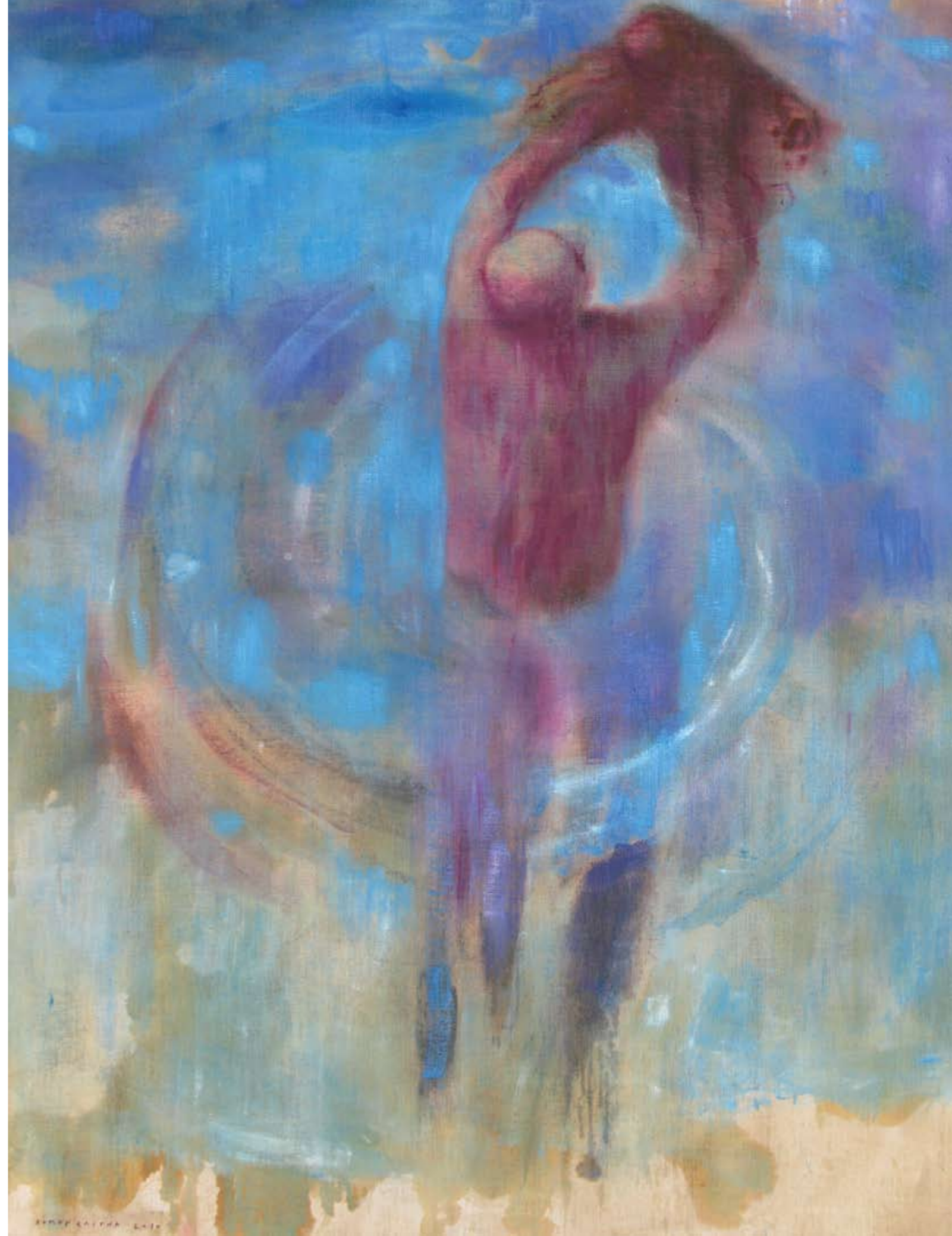

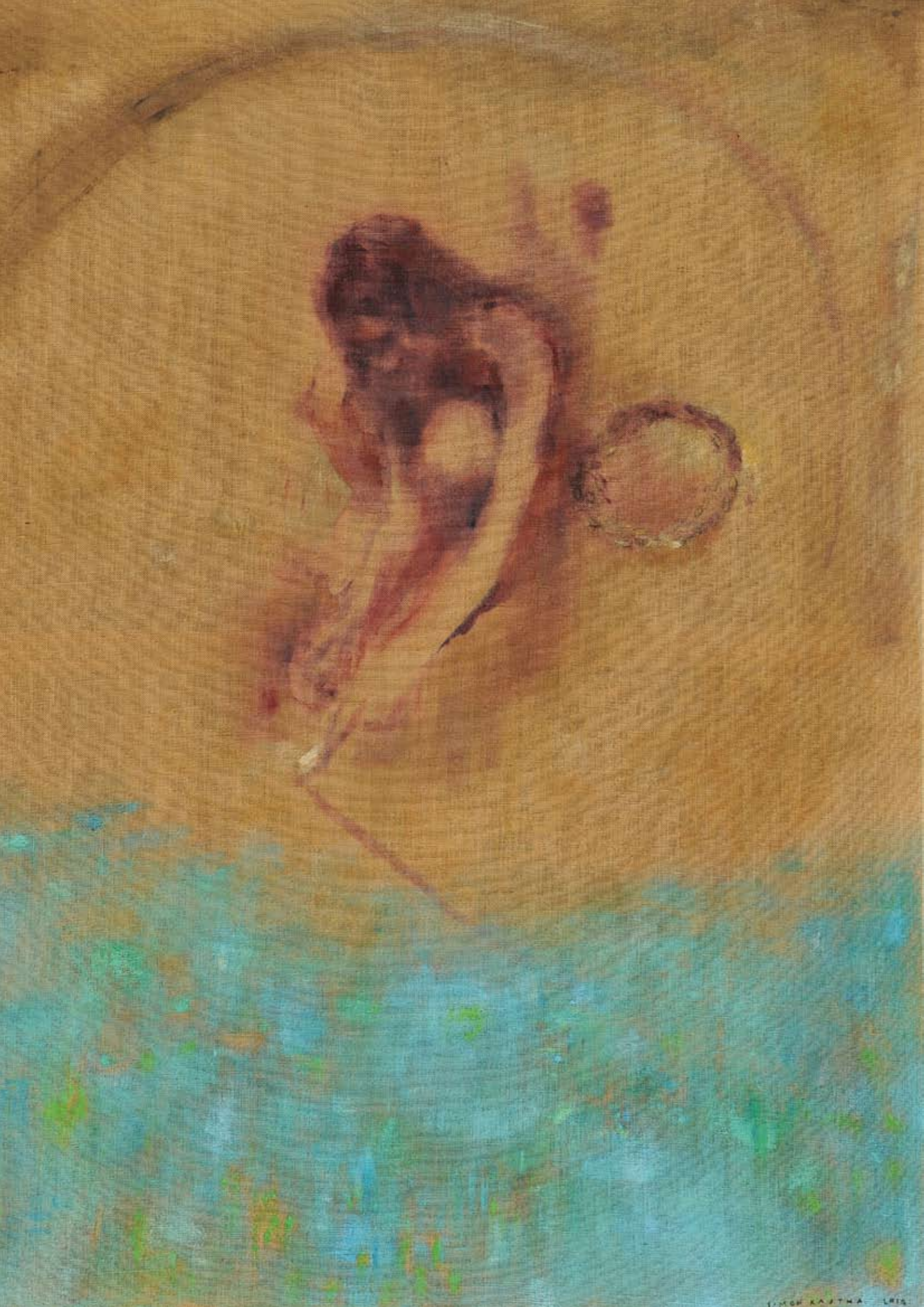

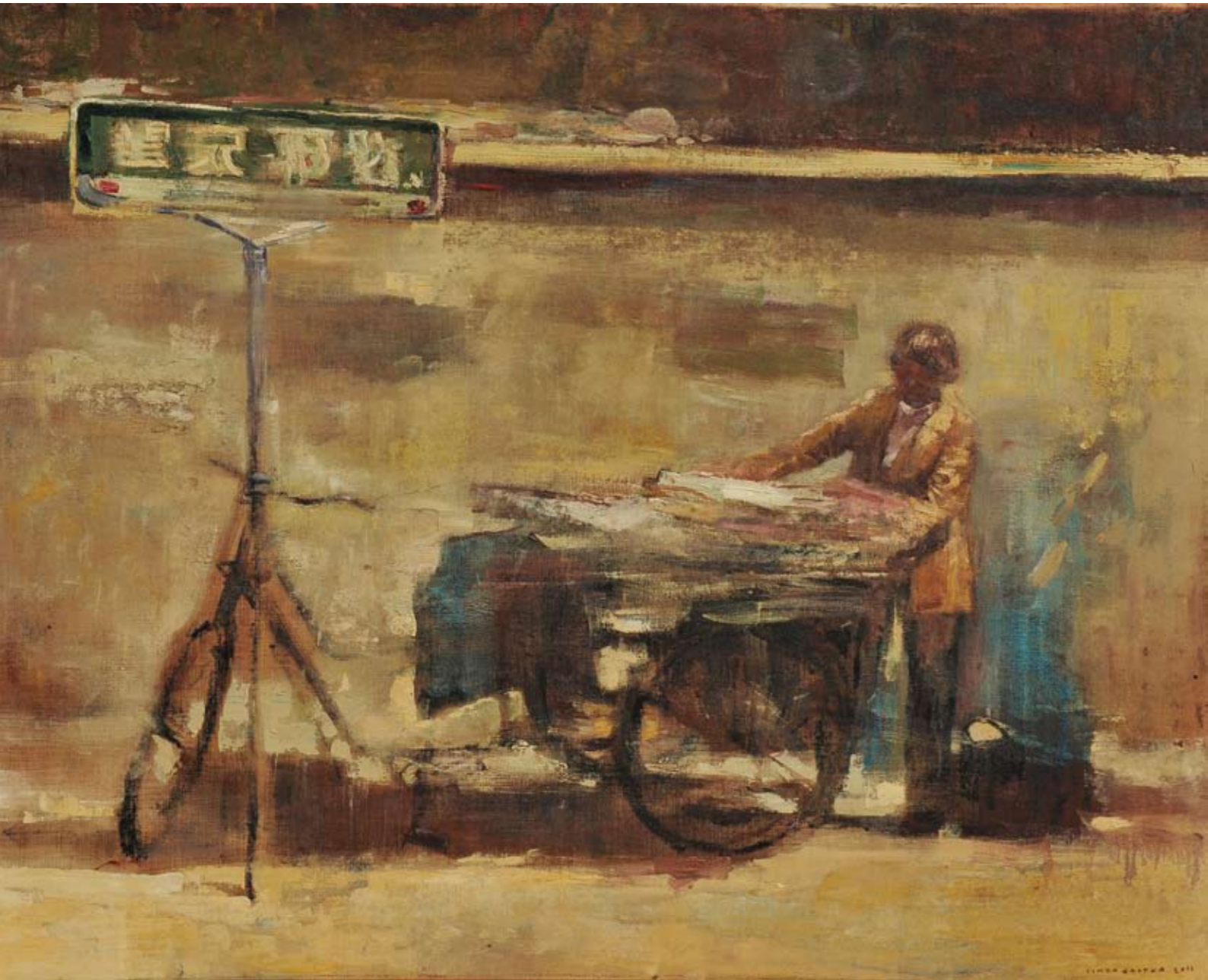

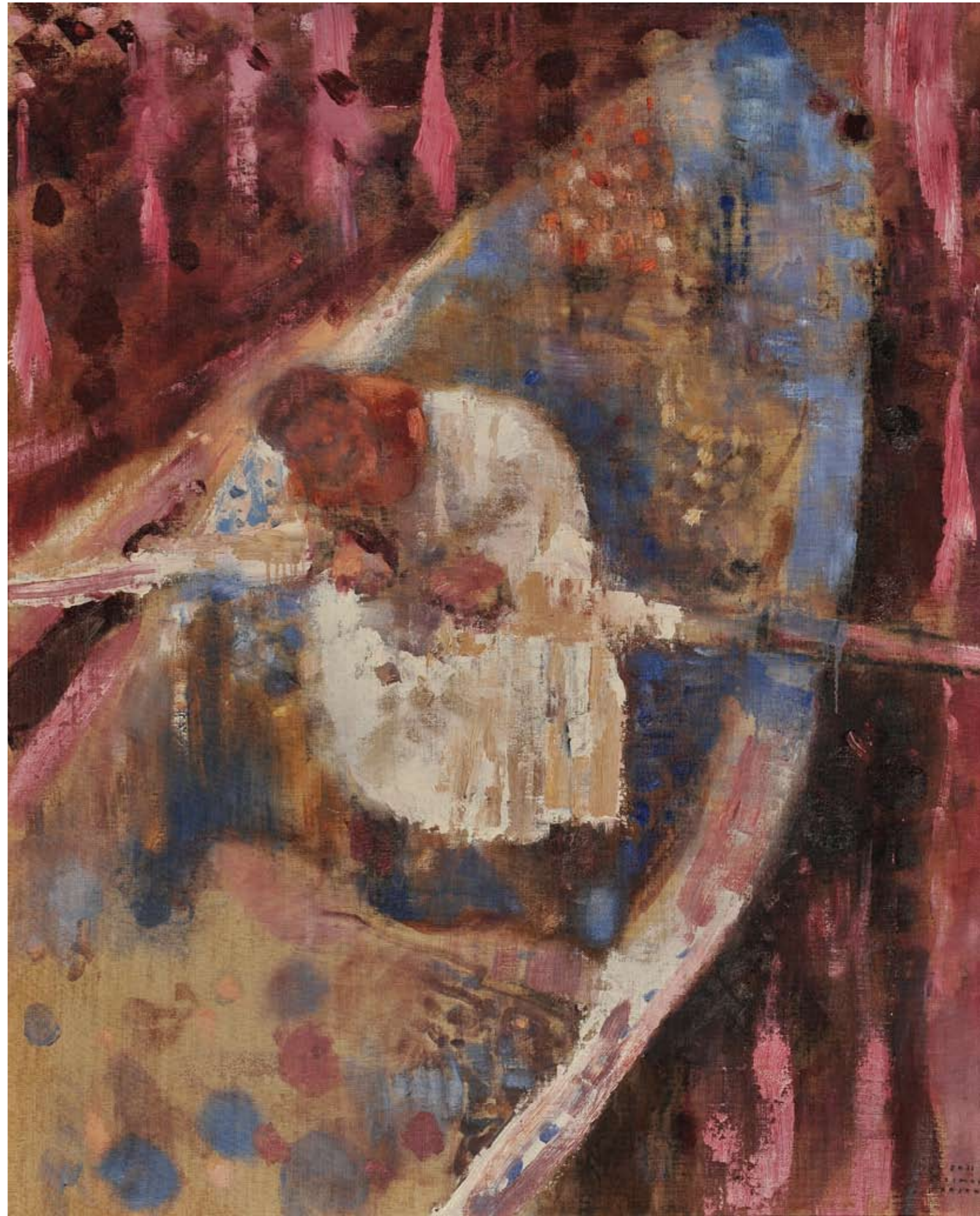

Seznam reprodukcij:

- 6 »Ob vodi«, 150 x 230 cm, olje in vosek na juto, 2010
- 8 »Na obali«, 160 x 120 cm, olje, pigment in vosek na platno, 2012
- 9 »V vodi«, 150 x 100 cm, olje na platno, 2012
- 10 »Shallow Water«, 175 x 205 cm, olje in vosek na juto, 2012
- 12 »Krajina«, 120 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 12 »Krajina«, 40 x 160 cm, oljena platno, 2006
- 13 »V gozdu«, 205 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 14 »Lapidarij«, 85 x 110 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 15 »Market Trader on Nyle«, 100 x 80 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 16 »V gozdu«, 150 x 100 cm, olje na platno, 2012
- 17 »Swamp«, 125 x 215 cm, olje in vosek na juto, 2012
- 18 »Cairo at Night«, 130 x 195 cm, olje in vosek na juto, 2010
- 18 »My Whippet«, 40 x 180 cm, olje in vosek na juto, 2012
- 19 »Gnezdo«, 160 x 120 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 20 »Brez naslova«, 120 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 21 »Yellow«, 80 x 121,5 cm, olje na lesenit, 2011
- 22 »Matmata«, 120 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 23 »Ribič«, 120 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 24 »V gozdu«, 135 x 200 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 26 »Bik«, 180 x 60 cm, olje in vosek na juto, 2012
- 27 »Good Morning Boa Vista«, 130 x 195 cm, olje in vosek na juto, 2010
- 28 »China Market«, 160 x 200 cm, olje in vosek na juto, 2012
- 29 »Eno«, 200 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 30 »Two Barges from Boa Vista«, 160 x 180 cm, olje na juto, 2008
- 31 »There was an Angel«, 40 x 160 cm, olje na platno, 2009
- 32 »Praia Cabo Verde Santa Maria«, 160 x 210 cm, olje in vosek na juto, 2010
- 33 »Shallow Water«, 120 x 160 cm, olje in vosek na juto, 2012
- 34 »Playing with Stones«, 200 x 150 cm, olje in vosek na juto, 2010
- 35 »Egipčanka«, 160 x 210 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 36 »Throwing donw a Shape«, 160 x 200 cm, olje in vosek na juto, 2011
- 37 »Stare barke«, 100 x 150 cm, olje na platno, 2012
- 38 »Morska krajina«, 100 x 120 cm, olje na platno, 2010
- 39 »Market Trader on Nyle«, 180 x 150 cm, olje in vosek na juto, 2011

Fotografija: Tihomir Pinter

Biografija:

Rojen 23. 10.1971 v Trbovljah. Po končani srednji šoli za računalništvo v Velenju se je vpisal na Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Sledil je vpis na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1997 diplomiral pri prof. Andreju Jemcu. Ustvarja in živi v Šentjerneju (Slovenija).