Suptilan protusistemski angažman

Prikaz izložbi „Janje moje malo (sve što vidimo moglo bi biti i drugačije)“ u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, u trajanju od 11. travnja do 6. svibnja 2017. i „Ženska krv“ u galeriji Forum, u trajanju od 14. travnja do 13. svibnja 2017.

Tena Bakšaj

U Galeriji Forum u Zagrebu 14.travnja otvorena je izložba pod nazivom „Ženska krv. Crveni tragovi na bijelom platnu“. Talijanska kustosica Manuela de Leonardis okupila je 24 rada isključivo ženskih autorica s različitih strana svijeta. Svoje je prvo izdanje izložba imala u Italiji 2016.godine, a nakon Galerije Forum izložba će gostovati u Galeriji Rigo u Novigradu.

Poticaj i ideju za izložbu kustosica je dobila kada je prilikom posjeta jednom sajmu u Rimu među starim čipkama i ukrasima naišla na hrpu starih pelena, lanenih i pamučnih platna koji su do početka šezdesetih godina i pojave jednokratnih higijenskih uložaka služile kao sakupljači menstrualne krvi i nerijetko na sebi imale izvezene inicijale vlasnica platna. Kustosica poziva skupinu međunarodnih umjetnica osjetljivih na tu temu s ciljem razbijanja predrasuda i mijenjanja kolektivne percepcije ženske krvi kao nečeg nelagodnog i sramnog. Suprotno toj percepciji, u kolektivnoj svijesti prolivena muška krv oduvijek je predstavljala hrabrost, požrtvovnost i herojstvo. Unatoč sudjelovanju jedino ženskih umjetnica, autorica ističe kako se izložba ne treba isključivo promatrati kao feministička; ona više upućuje na pitanje cjelokupnog stanja u društvu povezanog s globalnim jačanjem neokonzervativizma u kojem žensko tijelo predstavlja simbol društvene i političke borbe za ljudska prava.

Postavljena na dvije prostrane etaže Galerije Forum, izložba već na prvi pogled s ulične strane zahvaljujući transparentnosti prostora odaje pristupačan i vedar dojam unatoč zahtjevnoj tematici. Ono što se vjerojatno prvo uočava jest dio radova s izložbe nastalih u tehnici vezivanja. Korištenjem uočljive crvene niti na bijelom platnu značenje nekolicine radova proteže se od konceptualnog - označavajući obiteljsku krvnu liniju jedne od izlagačica (Sasha Huber); pa do doslovnog - predstavljajući stilizirani trag koji ženska krv ostavlja na bijelom platnu, ili pak nadovezujući se na stare izvezene inicijale nekadašnje vlasnice platna (Susan Harbage Page).
Crvena boja također je dominantna u radovima autorica koje su korištenjem klasičnih likovnih tehnika platnu odlučile pristupiti kao slikarskoj podlozi ili samo jednoj sastavnici cjelokupnog likovnog rada – tako su se neke umjetnice odlučile izraziti putem stripa (Takoua Ben Mohamed), nekolicina ih koristi akril (Sara Ciuffetta, Mila Dau, Isabella Ducrot, Ruchika Wason Singh), dok neke rade čak u tehnici bakroreza (Anna Romanello, Maria Ángeles Vila).
Na plastični izričaj odlučuje se samo jedna autorica ̶ Silvia Giambrone, koristeći za instalaciju staklenu bocu u koju umeće pelenu, jasno ocrtavajući time svoju poruku – Molotovljev koktel kao simbol bunta i pobune.
U iduću skupinu ubrajaju se autorice čiji su radovi okarakterizirani korištenjem ne-slikarskih materijala i prirodnih pigmenata. Umjetnice su to koje se na neki način referiraju na običaje najčešće vezane uz zemlju svojeg porijekla, stavljajući tako svoj rad u kontekst povijesti ženskih rituala (Rupa Chordia-Samdaria); ili pak potičući gledatelja na promatranje nekog predmeta iz druge perspektive (Rosina Byrne). Neki od korištenih materijala su lavanda, božur ili kumkum (Victoria Manganiello), dok drugi radovi nastaju paljenjem ili korištenjem prave krvi (Patrizia Molinari).
Posljednja skupina autorica odlučila se na korištenje postojećih vlastitih ili tuđih umjetničkih djela referirajući se tako na neki svoj stariji rad koji se bavi zadanom temom (Vlasta Delimar) ili koristeći ženske arhetipove iz umjetnosti s ciljem propitkivanja percepcije i pozicije žene kroz povijest (Yasuko Oki).

Kako i po stilskoj raznolikosti, izložba se može raščlaniti i tematski na nekoliko kategorija. Dio autorica zadanoj je temi odlučio pristupiti kroz osobna iskustva stavljajući tako u fokus majčinstvo, obitelj, rađanje (Maria Ángeles Vila) ili pak nemogućnost krvarenja, odnosno neplodnost (Sara Ciuffetta). Unutarnja proživljavanja, odnosno istaknute emocije poput srama, boli, straha, samoće ili pak histerije, karakteristike koja se pripisivala ženama u psihijatriji u 19. stoljeću, poslužile su kao okosnica radova druge skupine autorica (Victoria Manganiello, Patrizia Molinari), dok se u treću kategoriju mogu ubrojiti one koje su se odlučile pozabaviti vanjštinom, odnosno ženskom tjelesnošću. Tako u nekim radovima umjetnice ukazuju na agresivne promjene koje se događaju tijekom života u formi ženskog tijela, odnosno starenje (Karmen Čorak). Tematska sveobuhvatnost ove izložbe može se zaključiti posljednom skupinom radova koji su se dotakli šire slike zadane teme. Radovi su to umjetnica koje svojim izričajem ne dotiču samo pitanja i probleme vezane uz percepciju žene u suvremenom društvu, nego upozoravaju na aktualno stanje nasilja i napetosti cjelokupnog društva (Silvia Levenson, Silvia Giambrone).

Iako bi se kao nedostatak, odnosno neku vrstu diskriminacije izložbi moglo predbaciti činjenica da je povjerena isključivo ženskim umjetnicama, 24 predstavljena rada pružaju sveobuhvatan uvid u spomenutu problematiku i temeljito istražuju različite aspekte zadane teme u kulturološkom, povijesnom, društvenom i psihološkom smislu.

Propitivanje aktualnog stanja u društvu točka je koja povezuje izložbu „Ženska krv“ s još jednom izložbom održanom u istom periodu u Zagrebu. Šesta i posljednja epizoda ciklusa „Janje moje malo“ u organizaciji kustoskog kolektiva Što, kako i za koga/WHW, otvorena je 11. travnja na tri različite lokacije u gradu: stanu Softić, Galeriji Nova i Domu hrvatskih likovnih umjetnika. Projekt je to koji se temelji na bečkoj zbirci Kontakt koja uključuje konceptualne, postkonceptualne i eksperimentalne umjetničke prakse iz središnje, istočne i jugoistočne Europe. U potrazi za novim pravcima umjetničkog angažmana, izložba je namjerno raštrkana po najaktivnijim gradskim kulturnim organizacijama, neprofitnim galerijama i umjetničkim ateljeima. Ciklus je naslovljen prema radu Mladena Stilinovića, komu je projekt i posvećen. Sve epizode uključivale su njegove radove, stvarajući tako svojevrsnu retrospektivu rasprostrtu kroz vrijeme i prostor kao pandan klasičnoj posthumnoj retrospektivi.

Tematska cjelina predstavljena u Galeriji Nova, inače službenom sjedištu Kolektiva, uključuje radove koji bilježe način na koji su se potisnuti ekonomski sukobi, pogoršani globalnom krizom i industrijskim trendovima 70-ih i 80-ih godina, pretočili u oružani sukob u Jugoslaviji tijekom 1990-ih. U prvoj prostoriji Galerije emitrira se video performans beogradske umjetnice Milice Tomić iz 1999.godine, u kojem propituje i problematizira nastanak i formiranje etničkog ili nacionalnog identiteta europskih zemalja. Kat ispod, simbolično, fotografski ciklus Borisa Cvjetanovića prikazuje *Štrajk rudara u Labinu* 1987., izvorno objavljen u časopisu Studentski list. Radi se o prvom štrajku takvog razmjera na tom području, pri čemu autor fotografija bilježi skrivene aspekte i nedostatke urbanih i ruralnih krajolika bivše Jugoslavije. Posljednji rad u Galeriji, filmski je uradak Želimira Žilnika *Crni film* o problemu beskućništva u Novom Sadu početkom 70-ih. Autor u video uratku apelira na različite socijalne službe i policiju te intervjuira građanstvo, otkrivajući na taj način demagogiju jugoslavenskog društva i problematizirajući svjesnu eksploataciju tuđe nesreće u svrhu vlastitog probitka.

U stanu Softić, umjetnici mlađe generacije Tina Gverović i Siniša Ilić izložbu pod nazivom *Kolaž s autoputa* stvaraju korištenjem prijašnjih radova s ciljem višestruke interpretacije i promatranja prostora, suvremenih migracija materijala i ljudi. Radi se o nastavku niza suradnji između dvoje autora, čiji se radovi često iznova nadovezuju na prethodne i tako uspostavljaju vezu s vlastitom prošlošću. Kroz blagovaonicu, dnevnu sobu i radnu sobu stana Softić protežu se zavjese u tri boje koje onemogućuju prodor svjetlosti, no omogućuju prodiranje grada u sobe putem zvuka umjesto slike. Dio originalnog namještaja iz stana ispražnjen je i postavljen tako da usmjerava posjetitelja na kružno kretanje kroz stan, povremeno isprekidano reprodukcijama, crtežima i kolažima koji, prema riječima autora, predstavljaju stanja neizvjesnosti i nepredvidljivosti karakteristična za današnje društvo.

Kao treću lokaciju za finale projekta WHW strateški odabire Meštrovićev paviljon zbog svoje veličine, koja omogućava uspostavljanje izravnog dijaloga između impresivnog broja radova iz kolekcije Kontakt, no isto tako i zbog svoje bogate povijesti u gradu Zagrebu. Arhitekti Ana Bakić i David Maljković vrlo vješto rješavaju problem okruglog izložbenog prostora paviljona tako da se izravno suočavaju s njegovim preprekama. Na samom ulasku u galerijski prsten, posjetitelj se susreće s velikim podignutim zidom, tako da je odmah primoran odabrati stranu, te mu je onemogućen cjeloviti uvid u izložbeni postav. Na nekim mjestima zid je gotovo u potpunosti srušen, što posjetitelju pak omogućuje da prolazi kroz „šuplje“ konstrukcije i time ne ispoštuje predviđen, odnosno konvencionalan tok kretanja po prostoru. Osim mnogobrojnih radova relevantnih hrvatskih i regionalnih umjetnika iz već spomenute bečke zbirke Kontakt, na izložbi su se našli i radovi autora pozvanih u Zagreb posebno povodom ovog projekta. Jedna od takvih suvremena je ruska umjetnica Victoria Lomasko, koja je u Galeriji PM oslikala mural pod nazivom *Autoportret u moskovskom krajoliku* i predstavila svoju novu knjigu *Druge Rusije*, grafičku reportažu u kojoj opisuje, odnosno oslikava život i aktualne političke, klasne i etničke probleme u svojoj zemlji.

Iako serija *Janje moje malo* pruža sveobuhvatan i iscrpan uvid u ponajbolje radove regionalne umjetnosti druge polovice 20.stoljeća i današnjice te kvaliteta i značaj izloženih autora odnosno radova ostaju neupitni, postavlja se pitanje koliko je takav pristup univerzalan, odnosno mogu li se prezentirani radovi s kraja 60-ih godina nastali u relativno sličnim, no ipak po mnogočemu različitim političkim i društvenim okruženjima svesti pod zajednički nazivnik. Dodatno pitanje koje ostavljam otvorenim za kraj pitanje je historizacija materijala, odnosno čitanja i interpretacije tada proizvedenih radova u današnjem kontekstu – jesu li umjetničke performanse tog vremena odražavale poruku koja je bila protusistemska u umjetničkom smislu ili se mogu čitati kao i vrsta političke provokacije i koliko su one zapravo pretočive u današnji kontekst?

Tekst je nastao u okviru radionice likovne kritike Kako pisati o suvremenoj umjetnosti *u organizaciji Hrvatske sekcije AICA-e, ULUPUH-a i TTF galerije.*