**Nagrada za životno djelo: akademik Đuro Seder, akademski slikar:**

Đuro Seder (1927.) višeznačna je, univerzalna i slikarska ličnost, čiji je začudan i impresivan slikarski, crtački i grafički opus označen dijalektikom stvaranja, a temeljen na jedinstvu raznolikosti te postaje sublimat i neizostavni dio hrvatske i univerzalne vizualne kulture. Kultura slike, ujedno i umijeće slikanja, koji se prožimaju dubinskim značenjem *imaga* prirodno su povezani s humanističkom egzistencijom slikara i utkani u tkivo hrvatske moderne, postmoderne i suvremene umjetnosti, koja se kroz autorovo djelo – iznimnim isječkom – do današnjeg trenutka može neiscrpno istraživati i visoko valorizirati.

Sažeto povezujemo i razlažemo naizgled heterogen, a zapravo razložan opus *legendarne slikarske evolucije*, odnosno relativno shvaćen povijesno-stilski Sederov niz; od djela prije *Gorgone*, iz razdoblja *Gorgone* i poslije *Gorgone*, preko *Nove slike* i post-nove slike, takozvane *smrti slikarstva*, pa sve do današnje posve slobodne radosti i užitka slikanja slikara, koji nikome ne polaže račune, osim vlastitome *jastvu* u intimnome i osobnome razgovoru s Bogom.

Sederovo djelo i djelovanje kontinuirano se - za svaku dionicu utemeljenih i promišljenih slikovnih rezonancija - razvija od radova nakon Akademije likovnih umjetnosti (Antun Mejzdić 1951., specijalka – Marino Tartaglia, 1953.), preko bavljenja lustracijom i grafičkim dizajnom, tašistički dinamiziranih slika sredinom 1950-tih pa do postanja i poslanja u mitskoj *pretkonceptualnoj - underground grupi* ili *antigrupi* *Gorgona* (1959. – 1966.), čiji je član te jedan od osnivača i tkalaca njezina neoavangardnoga duha.

Svjedočimo jedinstvenom razvoju od nijeme, tamne tautološke činjenice *nemogućnosti slike*, *neikoničkog enformela* do također crne i mrko-zelene figurativne paradigme s kraja 1970-tih, koja postupno anticipira *mogućnosti* slike i *Novu sliku* (1981.).

Panoptikum Sederove *umjetnosti i uma* te *umjetnosti i emocije* sastoji se i od lucidnih *magrittovskih* *slika*; rijetko izlaganih crteža *sederovske geometrije* i dualnihgrafika; autorova obožavanja prirode; intimnoga, a katkada i žestokoga odnosa prema predmetima, stvarima i ljudima. Seder uspostavlja i vizualne korelative: krika i boli, proistekle iz apsurda rata i pozicija moći, iz kojih se ne vidi čovjek - stvarajući time i *angažiranu postmodernu*; čovjeka i grada, kao i autorovih osobnih kontemplacija s Bogom – odnosa pojedinca prema nečemu što on živi, stvara i osjeća kao božansko, a koji određuju duhovno i umjetničko zrenje umjetnika. Prirodna-slikarski-humanističko- životna, kreacijska i kreativna linija stvaranja izdiže se sve do *sederovskog ekspresionizma* začetog u 1990-tima, totalne slike i totalnoga slikarstva kao i ironičnih, autoironičnih i zdravo-humornih, ponekad i radosnih autoportreta *starog divljeg* (od 2007. naovamo) te posve novih slika - o čemu svjedoči i izlaganje na Bijenalu slikarstva (2017.), kao i činjenica da i danas Seder svakodnevno promišlja sliku i slika. Sve autorove uloge i funkcije: od člana *Gorgone*, ilustratora, urednika, pisca poezije, profesora i pedagoga, kao i dekana ALU-Zagreb, potom emeritusa, redovitog člana razreda za likovne umjetnosti HAZU i voditelja Gliptoteke HAZU, do slikara čija se djela nalaze u svim recentnim hrvatskim muzejima i galerijama, kao i mnogima u inozemstvu, iskazuju širinu i kompleksnost Sederova djelovanja i opusa te raznovrsnih i raznorodnih poimanja, tumačenja i označavanja umjetnikovih vizualizacija, upućujući na slojevitu osobnost polivalentnog unutarnjeg motrišta ličnosti, koja upravo slikom utemeljuje svoj dubinski smisao i egzistenciju.

Uvjetnom kronologijom i tipologijom *raskošne građe* tekontekstualizacijom unutar današnjeg položaja slike i slikarstava konstatiramo da je Sederov opus jedinstveno višeznačan i *posvećen* što je pokazala i autorova retrospektiva u Modernoj galeriji (2015.).

Umjetnikova ostvarenja odražavaju i utkana su u duh prostora i vremena u kojima su nastala.

U tome i jest njihova posebna, iznimna vrijednost.

 Željko Marciuš

**Nagrada za najbolju izložbu: KRISTIAN KOŽUL, akademski kipar**

**izložba FORENSIC FOLKLORE: THE ARCHIPELAGO (Galerija Bačva, Dom HDLU, Zagreb- od  5.7. do 22.7.2018.)**

Likovna nagrada HDLU za najbolju izložbu dodjeljuje se izložbi *Forensic Folklore: The Archipelago*, Kristiana Kožula, održanoj u Galeriji Bačva u Zagrebu od 5. do 22. srpnja 2018. godine.

Instalacija, predstavljena u Galeriji Bačva Doma HDLU u srpnju ove godine, predstavlja nadrealne pejzaže fluidnih, izduženih, apstraktnih struktura kojima umjetnik istražuje odnose podsvjesnog i stvarnog u kontekstu povijesnog i suvremenog folklora i idolatrije.

Svoje „forenzičko“ istraživanje pojedinih društvenih nepravilnosti, Kožul prevodi u vizualno, tvoreći skulpturalni arhipelag crno-bijelih elemenata, izgrađenih od metala, gume, tekstila i skaja. Projekt ne prati narativ nego dezintegraciju ideje, snažno usađene u tradiciji koja polako preuzima glavni društveni diskurs, u kojoj se često upravo mane, nedostatci, a ponekad čak i ograničenja, stavljaju na pijedestal. U folkloru fantazija istiskuje realnost; pseudoznanost postaje činjenica; emocije prevladavaju razum, a povijest se gleda kroz naočale revizionizma. Kroz ove strukture, Kožul preispituje kolektivnu podsvijest, upravo onu koja vodi do začudnih opsesija oštećenim i nestalim dijelovima (tijela) što šepaju po bespućima memorije masa. Forenzika je, naprotiv, vrlo egzaktna znanost, koja svojim znanstvenim metodama pomaže u utvrđivanju činjenica. Uplitanjem forenzike u imaginarni suvremeni folklor Kristiana Kožula, ukazuje se na manipulaciju znanstvenim činjenicama, brojkama i statistikama, kako bi se izvrnula značenja i napisale nove povijesti.

Žiri za dodjelu nagrada zaključio je kako je Kristian Kožul spomenutom izložbom nastavio, ali i nadogradio svoje djelovanje u polju skulpture jedinstvenim pristupom kojim u skulpturu uvodi širi društveno relevantni kontekst.

Marta Kiš

**Nagrada mladom umjetniku: Miran Šabić, akademski grafičar**

Miran Šabić jedan je od onih mladih ljudi koji stoji stopljen u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Šabić nije jedini mladi umjetnik koji je s puno energije i mladenačkog entuzijazma započinjao svoj umjetnički put ali je jedini od svoje generacije koji je s istom živosti nastavio sve do danas. Upoznali smo ga još kao studenta na ALU u Zagrebu, za njega jako važnom vremenu učenja i sazrijevanja, kao odgovornog iskrenog i nadahnutog mladog čovjeka koji postavlja i traži odgovore na mnoge dvojbe u svijetu koji ga okružuje.

Miranov široki umjetnički interes, posebice za grafiku i želja za znanjem ogleda se u činjenici kako se do danas usavršavao na niz umjetničkih radionica širom svijeta. Njegovo umjetničko stvaralaštvo i interes proteže se kroz niz područja, od crteža kao ishodišta do instalacije videa i grafike kao rezultata promišljenog procesa istraživanja. U nizu serija grafika, reminiscencija na stare majstore pokazuje svoju vještinu i lucidnost uklapajući ih lijepo u suvremeni trenutak. Kod Šabića je prisutan istančan osjećaj za mjeru, proporciju, kompoziciju a poznavanje metiera daje mu slobodu i sigurnost u izrazu. Bez straha suprostavlja stečena klasična znanja i vještine nove tehnologije i tehnike i gradi svoj jedinstveni svijet. Osim konstruktivne, materijalne prisutna je i duhovna, idejna komponenta svakog od pojedinih ciklusa njegova rada. Nasljeđe prošlosti i suvremena kreacija nisu u sukobu, dapače prožimaju se. Šabić na svojevrstan način svojata prošlost i ugrađuje u dominantne umjetničke izričaje današnjce. Kao posljedica takvoga pristupa izradio je značajan broj vrlo zapaženih izložbi od kojih ćemo izdojiti samo neke '' Vremenska kapsula'' Muzej suvremene umjetnosti Zagreb 2018, ''Arhiviranje memorije'' Muzej suvremene umjetnosti Zagreb 2017, ''Sjećanje na djeda'' Galerija Karas Zagreb 2015. Za aktivnost koju Šabić pokazuje uz talent, potreban je izuzetan napor, posvećenost i sposobnost oduprijeti se sve prisutnim ad hoc rješenjima. Uvažavajući zakonitosti svih grafičkih tehnika koje koristi postavlja se kao promotor novog zamaha grafike u Hrvatskoj i svakako svojom prisutnošću zauzima značajno mjesto u suvremenoj umjetničkoj produkciji. Ne treba zaboraviti i činjenicu kako i njegov pedagoški rad na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnost u Zagrebu nije ostao nezapažen. Nizu generacija grafičara na Akademiji daje dobre temelje za nove stvaralačke potencijale.

Šabić je kao mladi umjetnik ostvario 18 samostalnih izložbi i nastupio na preko 100 skupnih izložbi te je dobitnik više nagrada za svoj umjetnički rad.

Izv.prof.art. Josip Baće

**Posebno priznanje za doprinos likovnoj umjetnosti: Igor Zidić, povjesničar umjentnosti**

Kad se piše o Igoru Zidiću (Split, 1939.), valja pisati, parafrazirajmo Sloterdijka, kao o *susjedu stvari* i prijatelju čovjeka; ne kroz optiku pozitivističko-znanstvene i biografske distanciranosti, koja cijeli svijet tretira kao puki *objašnjeni* predmet i faktografsku činjenicu, već s intimnom projekcijom približavanja stvaratelju-intelektualcu i njegovom djelu. Djelu koje treba osluškivati, čitati, gledati, pokatkad vidjeti, ali i disati i osjetiti blizinom, ne distancom. Valja uroniti u autorske, uvijek kreativne stvaralačke procese koje je na svim humanističkim poljima vlastita i vrlo osobita djelovanja, poput umjetnika što u *završnoj analizi* i jest, Zidić osvještavao i ostvario. Tek takvim uvidom otkriva se *vraška svrhovitost* Zidićeve egzistencije u našem prostor-vremenu. U Zidićevo biće utkani su i motivi i teme, studije i politike, povijest i umjetnosti, monografski prikazi i sinteze, umjetnici i postavi izložbi, uredništvo i poezija, *pero i papir*, otmjenost stila i dubinske analize, kritike i polemike, ali i funkcije koje je obnašao i borbe koje je vodio za Hrvatsku kada to nije bilo nimalo lako – a nije nikad – pronalazeći nacionalno u univerzalnom i opća načela u pojedinačnim primjerima. Pišući o Zidiću, pišemo o golemom radu i znanju, daru i erudiciji, apsolutnoj pismenosti i umijeću i ljepoti pisanja, ali i o poeziji, kao i o nikada dovršenom duhovnome rastu kojim je osvijetlio i dosegnuo vlastito *jastvo*. Njime su, pak, protkane ukupne Zidićeve realizacije, vrhunski dosezi u području umjetnosti koji se preobražavaju u paradigmu hrvatske kulture u cjelini. Zidićeve realizacije ujedno su i (samo)ostvarenja, a opredmećene su istim imaginacijskim i imaginarnim sredstvima od kojih je i sâm sazdan. Igor Zidić stvara neopipljivom energijom libida. Nikad distanciran prema predmetu istraživanja, uobličuje eros koji, sublimiran u kreaciju i opservaciju, umnost, osjetilnost i intuiciju tumačenjem, stvaranjem i osjećanjem umjetnosti i života drži na okupu sve što postoji. Stoga su i misli pisca ovih redaka subjektivne. U pjesmama ostvaruje slikovnost, a u pisanju o umjetnosti poeziju. Riječima pronalazi sliku, a slikama riječi. Što izdvojiti iz goleme biografije i bibliografije? Metodom *slobodnih asocijacija* disperzivne fragmente sjećanja, crtice i iskrenja osobnih doživljenja. Možda *Ciglu u Zemlji* kojom Igor Zidić ispisuje i provlači *Arijadninu nit* od tekovina Mezopotamije do kritička graditeljstva grupe *Zemlja* u kontekstu europske avangarde i postavangarde; metaforu ciglom zidane *kuće koja štiti sanjara*, kao i retrospektivu grupe Zemlja, retrospektivu Vidovića, sinteze *nadrealizam* i *erotika* u hrvatskoj umjetnosti iz prijašnjih dana Umjetničkog paviljona. Svakako treba istaknuti ravnateljstvo Modernom galerijom (1989. – 2008.) s nizom projekata i muzejskom obnovom palače; dva autorska stalna postava na kojima je *ispisao* nikad dovršenu *beskrajnu priču* o 200 godina hrvatske umjetnosti od 19. do 21. stoljeća; rasponom od Jaschkea preko Kipkea, Karasa i Mašića do Urbana i Petercola... Postavom je uspostavio, pak, Vidovića s *Angelusom* i *K Mrtvom gradu* u ravnopravni položaj i kontekst početaka hrvatske moderne XX. stoljeća fokusirane uglavnom na minhenski krug. Pamtimo i dubinsko tumačenje Bukovčeva kapitalnoga djela *Gundulić zamišlja Osmana* u kontekstu samoga epa, kao Bukovčeve retrospektive od kojih je u tijeku ona sa susretom učenika i učitelja Cabanela. U stalnom postavu, primjerice, Kraljevića postavlja i u kontekst njegovih nasljednika, Steinera i *Praške četvorice*, pokazujući da grananje umjetnosti nikada nije pravocrtno i linearno. Treba uočiti i *eksploziju* silnica i poetika najveće *postmoderne* dvorane Moderne galerije. Potom izdvojiti izložbu *Nova hrvatska umjetnost* (1993.) koja je tijekom rata *prodrmala likovnu scenu* i prikazala široku lepezu hrvatske suvremene umjetnosti. U studiji *Veduta i hrvatsko moderno slikarstvo* Zidić razlaže pojam grada od distancirana pogleda srednjega vijeka na burg sve do bliskih i krupnih planova hrvatske moderne. Ne mogu se zaobići niti monografski prikazi nadrealnoga Stančića, koloristička Kuliša, nove ekspresije Šumonje ili *ikonologije grada* u Zoltana Novaka. Nezaobilazno je i akcentiranje *božje perspektive* u Dulčića, retrospektive Murtića, monografija *iz Večernjakove biblioteke*, uočavanja *filmičnosti* Račićevih akvarela, ciklusa izložbi i kataloga Galerije Adris, brojnih retrospektiva i sinteza, kao i dva nastupa na Venecijanskom bijenalu te svojevrsnog pedagoško-javnog rada u medijima, kao i predsjedništva Maticom hrvatskom (2002. – 2014.), te uvijek svježih diskursa, pogleda na *stanje stvari*. I danas nas fascinira širina područja i dubina Zidićevih uvida. Golema većina onoga što je Zidić napisao, postavio, uredio, izrekao, izborio i ostvario nije navedena jer u ovoj prigodi to ne trpi format, vrijeme i ograničena bjelina papira. Osobne misli upotpunjujemo citatom Igora Zidića o snu, jer on i budan sanja sliku: „Što je, međutim, rad sna? To je uglavnom djelatnost – kaže Freud – kojom se misli transformiraju u haulcinatorno doživljavanje (...); obilježava ga, dakle, svojevrsna materijalizacija misli u kojoj se hipotetična stvarnost nadaje u tako oštrim obrisima da govorimo o viziji, odnosno: viđenju objektivno nepostojećih stvari i situacija u oblicima objektivno postojećih; u oblicima koji se za većinu, ne razlikuju od obične, *normalne* percepcije iako su, zapravo, meta-percepcije ovisne o sposobnosti pretvaranja misli u halucinatorno doživljavanje, pretvaranje misli u slike. Pritom se čini da je rad sna percipiranje ideja, tj. percipiranje slika o stvarima. „Nesvjesno znanje simbolike" (Freud), odnosno „manifestiranje dubljih slojeva Nesvjesnog gdje drijemaju prastare slike što pripadaju sveukupnome čovječanstvu" (Jung) doista je neotuđivo sjećanje vrste.“

Zidićeva pjesma pokatkad je možebitna imaginacijska metafora slikarstva:

 *Krajolik*

Siv

obzor;

ravna crta

razdiobe

u kišno podne

bez svjetla.

*Ravna crta* je i pravi kut Kniferova *Meandra* i Vaniština horizontalna linija *Bez naziva*.

U Zidićevim likovnim studijama obitavaju riječi iz kojih izviru slike, a u poeziji, slike iskazane riječima. U umu je to nerazdvojivo.

 Željko Marciuš