Tragovi vode – tragovi vremena

Maria Christine Holter

[More] Kao da je disalo kako je mirnim pokretima lizalo plažu te je tiho grgljajući ispunjavalo izdubljene stijene... šaputanje kotrljajućeg šljunka koji je slijedio omamljujući poziv struje kao da se želi sakriti, a kada uroniš prst u more, povezana si s čitavim svijetom! [[1]](#footnote-1) Anna Baar

Voda, u konkretnom slučaju more, temeljna je datost u životu umjetnice i kustosice Silvije Marije Grossmann. Rođena Švicarka s prebivalištem u Beču provodi više mjeseci godišnje u ribarskom mjestu Sveti Jakov, smještenom na uzvisini na sjeveru otoka Lošinja, ili s prijateljima jedri po morima i oceanima. Voda i sve nijanse plave prožimaju njezino umjetničko stvaralaštvo koje će javnosti od rujna 2018. godine predstaviti na izložbi u Meštrovićevom paviljonu HDLU-a u Zagrebu koju je inicirala i realizirala s 21 austrijskim i hrvatskim umjetnikom.

Radovi umjetnika na ovoj izložbi izložbu nastali su na drugom simpoziju, ovog puta pod motom „Tragovima vode“, održanom u kasno ljeto 2017. godine, na koji ih je nemirna domaćica pozvala u svoju kuću na Lošinju.[[2]](#footnote-2) Dnevni ritam sudionika iz obje zemlje, koji nisu jednako dugo boravili na otoku, tijekom dva tjedna određivali su zajednički jutarnji i večernji obroci te diskurzivne prezentacije radova protagonista. Ostatak vremena služio je za individualan umjetnički rad i, naravno, za dokonost koja povećava kreativnost te osvježavajući kontakt s vodom.

Činjenica da će se ovaj izložbeni projekt koji obuhvaća različite nacije i povijest realizirati 2018. godine je zapravo koncept s idejom da izložbu poveže sa 150. obljetnicom postojanja dvaju umjetničkih društava kojih su većina pozvanih umjetnika članovi, a skojom se podudara: 1. rujna 1868. godine car Franjo Josip I. svečano je otvorio Wiener Künstlerhaus na Karlsplatzu[[3]](#footnote-3), sjedište udruženja i izložbeni prostor društva Vereinigung bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs (Austrijsko društvo likovnih umjetnika i umjetnica); 1868. godine osnovano je i analogno hrvatsko udruženje umjetnika HDLU, čije se sjedište danas nalazi u Domuhrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu koji je Ivan Meštrović 1933. dizajnirao kao rotondu, a koji je otvoren 1. prosinca 1938. godine[[4]](#footnote-4). Osim toga, 2018. godine obilježavamo i 100. obljetnicu završetka Prvog svjetskog rata koji je trajno promijenio izgled Europe i europsko društvo, a time i povijest današnje Republike Hrvatske i Republike Austrije.

Ovaj tekst subjektivna je potraga za tragovima u vlastitoj povijesti i na području sjevernog Jadrana koje je neodvojivo povezano s povijesti Habsburške Monarhije. Međutim, ova potraga za tragovima obuhvaća još jedan element, a to je voda s kojom je autorica ovoga teksta također intenzivno povezana kao i sama naručiteljica teksta (umjetnica i kustosica). U konačnici tekstualna potraga za tragovima povezuje se s potragom austrijskih sudionika izložbe čije umjetničke pozicije ovdje želimo ukratko prikazati, a prikazi tih radova i izjave umjetnika nalaze se u abecedno složenom kataloškom dijelu knjige.

Poviješću bremenita voda

Zašto ne napisati da je vlastiti djed 1897. godine ovaj svijet ugledao u gradu *Pola*, u južnom dijelu Istre, u glavnoj luci ratne mornarice Habsburške Monarhije – u današnjoj Puli koja je strateški povoljno smještena na ulazu u Kvarnerski zaljev te je i danas za otok Lošinj od geografskog i gospodarskog značaja? Djed: rođen u obitelji državnih službenika njemačkog govornog područja čiji su korijeni sezali u više zemalja Habsburške Monarhije te su njezini ogranci geografski bili obilježeni Dunavom, Dravom i Murom te hrvatskim Jadranom. Djed: vojnik u oba svjetska rata, prividno neoštećena tijela i duše, potkraj života kao dijete veselio se zemlji koju bi netko donio iz Pule i plakao bi od radosti. Zemlja, voda i sol.

Ratove za neovisnost koji su rastrgli kraljevinu nastalu iz rata koji je bio zahvatio čitav svijet, kasnije Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju koju je Tito vodio čvrstom rukom, djed više nije doživio. Njemu je ostao gubitak. Današnjoj je generaciji ta regija opet vraćena te odnedavnim članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji opet je „ujedinjena“ s Austrijom i ponovno oživljena (nostalgičnim) retroturizmom, odnosno turbokapitalizmom. No, sada bivši smještajni objekti austrijske visoke aristokracije opet blistaju punim sjajem te nas, njihove potomke, mame doživljajem zajedničke povijesti. Neizostavni element je voda u podnožju povijesnih hotelskih palača i vila.

Otok Lošinj koji se nalazi ispred Kvarnerskog zaljeva u svemu je suzdržaniji, a pogotovo mjestašce Sveti Jakov. Ovdje nailazimo na gotovo netaknutu, prekrasnu prirodu, bezvremensku povezanost neba, vode i kamena. Prema tome, umjetnička potraga sudionika simpozija za „tragovima vode“ ide od krajobraza otoka prema vodi, njezinoj fascinirajuće beskonačno promjenjivoj površini koja sa sobom nosi ili potapa i koja, ovisno o dobu dana ili vremenu, prikazuje drugačiju igru boja. Ona vodi u dubine mora s njegovim stanovnicima sakrivenima u mraku ili osjeća gibanja vode s njezinim korodirajućim obilježjima koja dovode do polaganih, ali stalnih promjena. I u konačnici nailazi i na ono što voda vraća kopnu – ostatke izbačene na obalu.

O vodi

Inicijatorica i voditeljica projekta *Tragovi vode*, **Silvia Maria Grossmann**, prezentaciji u izložbenom paviljonu HDLU-a u Zagrebu doprinosi serijom kolaža fotografija *Kreislauf (Kružni tok)*. Prikazuje put vode s neba na zemlju. Umjetnica je na brojnim putovanjima svojom kamerom zabilježila dojmljive formacije oblaka i kišnog neba, kao i morsku površinu ujedinjenu oborinama pred svojom drugom domovinom Hrvatskom i kišom ispranim kršem. Poetski snažnim slikama približava se vječnom ciklusu prirode, stalnom ponavljanju isparavanja, akumulaciji oblaka i pražnjenju – fenomenu koji se u vremenima klimatskih promjena promatra sa sve većom brigom jer stvara život, ali može djelovati i razorno.

Naziv videa **Wilhelma Scheruebla** *Walking on traces of ... (Hodajući tragovima...)* otkriva da je ovaj Gironcolijev učenik koji živi i radi na nadmorskoj visini iznad 1.200 m svoj rad doslovno stvorio hodanjem: statično oko kamera promatra ga s različitim postavkama kamera prilikom hodanja po prirodi. Ravnomjerni zvukovi sandala na kamenu zadaju ritam i provlače se kroz tonsku snimku kao bilo. Scheruebl hoda u fluorescentno žutom odijelu starim kamenim putovima oko Svetog Jakova koje su poput skulpture oblikovali ljudi i životinje, vegetacija i voda, dok je njegovo tijelo u skladu s trenutkom i tim specifičnim mjestom. Kao i u naslovu rada, tako je i u videozapisu voda fizički odsutna, a ipak sveprisutna. Kod jakih kiša, poput onih koje bura nosi sa sobom, voda se s otoka preko putova okruženih grubo isklesanim kamenim gromadama i impresivnom vegetacijom vraća u more te istovremeno poput klesara ostavlja trag u prirodi.

Wolfgang Bleier također tematizira (privremenu) odsutnost vode na otoku. Bleier je pisac. Unatoč tome njegov način rada ne razlikuje se bitno od likovne umjetnosti: jedna jezična slika slijedi drugu. U Bleierovom književnom djelu *Die Versammlung der Stühle* *(Okupljanje stolica)* Lošinj se u kasno ljeto manifestira uvjerljivim metaforama: priroda oko Svetog Jakova obilježena je sušom, vegetacija je uvenula, kamen je pod suncem užaren kao klinker. Kao čitatelj imate osjećaj da svim svojim osjetilima osjećate mirise i zvukove makije. „Do dovršetka teksta idem dalekim sporednim putovima. Putem okrećem svaki list; pokušavam sve shvatiti, ne samo kamen“, rekao je Bleier o svom načinu izražavanja. Na izložbi je zastupljen malim objektom *Seawater on paper (Morska voda na papiru*) koji prikazuje staklenu bocu na gusto ispisanoj bilježnici. Umjesto morskom vodom, boca je „napunjena“ slikom vode. *Ceci n'est pas de l’eau [Ovo nije voda]*.

U vodi

Kurt Straznicky već neko vrijeme radi s translucidnim materijalom epoksi-smolom. Epoksi-smole su prikladne za prikaz analogije sa svojstvima vode: njezinoj sposobnosti da nosi ljude i stvari ili da ih potopi, ali prije svega za prikaz interakcije vode i svjetla. Lom svjetla koji ovisi o obliku površine, njegovo prodiranje u dubinu materijala i refleksija na svijetloj podlozi koja se nalazi iza zidnih i podnih elemenata od različito obojanih epoksi-smola bitan su dio njegova klesarskog htijenja. Pomoću plastika i reljefa koji su modelirani u glini i nakon skidanja silikonskih oblika lijevanih iz smole umjetnik nam prikazuje sve načine igre *conditio humanae*: u radu pod nazivom *Spaziergang (Šetnja)* to je introvertirani skeptik koji, za razliku od hodača u Scherueblovom videu, oprezno ide korak po korak u nadi da ga tama vode neće progutati kao njegove tragove stopala koji postaju sve nejasniji.

Dok su Straznickyjevi radovi prostorno, ali i psihološki gledano smješteni na površini ili neposredno ispod površine vode, instalacija *Dunkle Tiefen (Tamne dubine)* **Luise Kloos** vodi nas na gotovo neistražene dubine od 4.000 metara i više, gdje svjetlost više ne igra nikakvu ulogu. Kolorirani crteži tušem te animirani film uz *Dunkle Tiefen* svjedoče o njezinoj fascinaciji prirodoslovno-povijesnim prikazima riba koje žive u velikim dubinama, a koje svojim pitoresknim oblikom potiču našu maštu. Umjetnička kreativnost gotovo da ne može parirati nevjerojatnoj raznolikosti oblika i boja morskih bića. No, unatoč tome njezini crteži nisu kopije slika koje su znanstvenici okupljeni oko Charlesa Williama Beebea na nevjerojatan način (na temelju opisa dobivenih „uživo“ iz dubine) izradili 30-ih godina prošloga stoljeća[[5]](#footnote-5), već, izraženo riječima Rolanda Barthesa, nastaje „svijet koji sliči prvom, ali ga ne kopira već želi dati uvid u njega“[[6]](#footnote-6).

Pomoću vode

...sažima one pozicije koje su fokusirane na vremensku i promjenjivu komponentu vode. Skladatelj **Reinhard Süss** naglašava da se ne doživljava kao likovni umjetnik u užem smislu te riječi kada u instalaciji *Septim* sedam neobrađenih monolita s otoka Lošinja i Cresa povezuje sa svojom kompozicijom za violončelo i klavir istog naziva[[7]](#footnote-7). Štoviše, kaže da je tijekom svojih boravaka u Hrvatskoj otkrivao sve više sličnosti između krškog kamena koji je „oslikala“ voda i karakteristika sustava bilježenja. Izdubljujuća gibanja vode u *Septimu* se, s jedne strane, ilustriraju ritmičkim rasporedom kamena u instalaciji, a s druge strane, glazbenim ponavljanjem klastera koji stalno rastu i smanjuju se. Drugačije nego u prethodnom radu, koji je bio rezultat 1. simpozija u Svetom Jakovu 2014. godine, Süss ovog puta u potpunosti odustaje od inkluzije nota kao vizualne komponente svoje instalacije, već se pouzdaje u glazbeni jezik čiste prirode koju je aranžirao.

Konceptualna slikarica **Barbara Höller** naziv projekta *Tragovi vode* shvaća doslovno tako da u svom filmu *Drop’n’Track* i seriji slika *Flow Down (Teći prema dolje)* istražuje vremenska i formativna svojstva brazda. U filmu je to morska voda koju je s Lošinja ponijela u Beč koja – nakapana na glatku površinu – u različitom ritmu kretanja ostavlja okomite tragove. U *Flow Downu* na postavljenim monokromnim poliesterskim materijalima tanke crte toniranog bijelog akrilnog laka formiraju sliku. Slično kao i kod *Drop'n'Tracka,* crte na slikama povlači isključivo gravitacija, a umjetnica samo različitim zakretanjem formata utječe na konstrukciju svojih filigranih slikovnih prostora.

Liquid Fields (Tekuća polja) **Gerlinde Thumas** su, kao i Höllerovi radovi, rezultat bavljenja materijalnošću i vremenom pomoću slučajnosti. „Crteži“ ugljenom koji nastaju od 2016. godine (parovi pravokutnika koji uslijed doslovnog „omekšavanja“ obrisa prelaze jedan u drugi) su *de facto* tragovi u vodi rastopljenog drvenog ugljena koji je nanesen na grubo platno. Igra s oštrinom i zamućenošću, genezom i rezolucijom slike te kontrastiranje dvaju suprotnih, nadvremenskih materijala – ugljena i vode – konstantna je u njezinom radu. Već je prilikom simpozija 2014. godine ugljen izložila utjecaju morske mijene i tako razdoblje između oseke i plime pretočila u slike. U radu *Liquid Fields* ručni proces navlaživanja i sušenja, koji se dosljedno ponavlja, odgovoran je za komunikaciju materijala, a time i oblika.

Fridolin Welte u svom videu *Bildendes Wasser (Formirajuća voda)* ide korak dalje: potpuno uklanja tragove vode tako da ostaje samo radnja. Nemontirani film – procijenjeno trajanje u trenutku pisanja ovoga teksta je otprilike 24 sata – dokumentira pažljivo presipanje vode iz jednog jušnog tanjura u drugi, toliko dugo dok uslijed postupnog isparavanja više ne ostane ni kapi vode. Pravi maraton! „Zanima me što se tijekom presipavanja događa s vodom, ali i sa mnom dok to radim“, kaže Welte. Međutim, ova akcija ne tematizira samo trajanje i nestanak, već i skulpturno shvaćanje vode: presipavanjem zauzima prostor, stvara različite oblike sve dok ne preostane samo tanki mlaz i na kraju ona poslovična posljednja kap. Welte to naziva „stanjem bitka u pokretu“.

Iz vode

Brojni ciklusi radova umjetnice **Marthe Stamenov,** koja je 1972. sa svojim ocem pobjegla iz Bugarske u Austriju, nastaju na pješčanim i šljunčanim plažama Sredozemlja, a serija slika i objekata *Boote* *(Brodovi)* je samo jedna od njih. Reflektira neprestanu struju „ljudi s brodova“ koji u 21. stoljeću iz ratom zahvaćenih i kriznih područja Azije i Afrike preko Sredozemlja dolaze u Europu. Stamenov je prvi put svjedočila tom bijegu kada je 2014. unajmila kuću na južnoj obali Sicilije te je jednog jutra pronašla zbunjujuće ostatke tog bijega izbačene na obalu: dijelove brodova, odjeću, prsluke za spašavanje, higijenske potrepštine, otpad. Ostavljena prijevozna sredstva za bijeg, prvobitno lijepi i šareno obojani ribarski čamci, poput drvenih kostura u dijelovima strše iz pijeska, a državna tijela u blizini luka slažu ostatke na hrpu jer se prema pravu Europske unije moraju čuvati toliko dugo dok se ne razjasni pitanje njihova vlasništva – što je u većini slučajeva nemogući pothvat. Danas organizirani krijumčari ljudima u većini slučajeva koriste gumene čamce za svoj ljudski „teret“. Zbog toga je i porastao broj žrtava.

I rad **Alfreda Grafa**, *Untertöne (Podtonovi),* bavi se reliktima koje oslobađa voda, često tek nakon nekoliko stoljeća. Ovisno o trajanju, mijenja se njihova površina: na njima se nastanjuju rakovi i ljuskari, početna neoštećenost prestaje uslijed djelovanja slane vode te korodirajućih sila obale. Lošinjski Apoksiomen[[8]](#footnote-8) je takav relikt. Fotografije o pronalasku ovog skorenog kipa atlete potaknuli su Grafa na seriju odljeva tijela u usamljenoj uvali na zapadnoj obali Lošinja. Sjedinjavanje s „dojmljivim“ obalama kroz otiske i odljeve dijelova vlastitog tijela dio je njegove umjetničke prakse. Udubljenja nastala uslijed mase tijela lijevaju se s vezanim lokalnim sedimentima u konglomerate koji se postupno stvrdnjavaju. Graf parafrazira proces promjene Apoksiomena tako da fragmente svoga tijela potom također izlaže utjecaju Sredozemnog mora. Neki od objekata namijenjeni za izložbu bit će izvađeni iz mora neposredno prije postavljanja izložbe i dopunjeni dokumentacijskim materijalom.

1. Iz knjige Anne BAAR: Die Farbe des Granatapfels (roman), Wallenstein: Göttingen 2015., str. 34. [↑](#footnote-ref-1)
2. Prvi takav simpozij održan je 2014. godine i rezultirao je izložbom „Prostori između kopna i vode“ u Künstlerhausu u Beču (od 19. prosinca 2014. do 1. veljače 2015.) te dvojezičnom publikacijom istoga naslova. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgrada se trenutačno sanira, među ostalim, i povodom te obljetnice, a radovi bi trebali biti dovršeni u lipnju 2019. Zamjenski prostor je od jeseni 2016. godine „Künstlerhaus 1050”, Stolberggasse 26, 1050 Beč (vidi www.k-haus.at). [↑](#footnote-ref-3)
4. Vidi: [https://de.wikipedia.org/wiki/Heim_kroatischer_bildender_K%C3%BCnstler](https://de.wikipedia.org/wiki/Heim_kroatischer_bildender_Künstler) (stanje 30. 05. 2018.) [↑](#footnote-ref-4)
5. Kugla za ronjenje *Bathysphere* koju su izradili američki istraživači Charles William Beebe i Otis Barton 1929. godine omogućila je 1934. pred Bermudima rekordne zarone do dubine od 923 m. Pritom je kugla čeličnim užetom bila pričvršćena za vitlo matičnog broda *Ready*; kugla je usto bila opremljena strujnim (za rasvjetu) i telefonskim kabelom (među ostalim, za direktnu komunikaciju sa znanstvenim crtačima). <https://sites.google.com/site/cwilliambeebe/Home/bathysphere> (stanje 18. 06. 2018.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Roland BARTHES: Die strukturalistische Tätigkeit. U: Kursbuch. 5. svibnja 1966., str. 190. – 196. [↑](#footnote-ref-6)
7. Die Uraufführung dieses Werkes findet bei der Ausstellungseröffnung am 7. September 2018 – welch' numerisch glücklicher Zufall! – in der Meštrović-Rotunde in Zagreb statt. [↑](#footnote-ref-7)
8. Antikna statua atleta koji nakon natjecanja pomoću strigila s tijela struže prašinu, ulje i znoj pronađena je 1996. godine na dubini od 45 m ispred Lošinja, a izvađena je iz mora 1999. godine. Kip je sada, s opsežnom dokumentacijom, izložen u muzeju u Malom Lošinju izgrađenom baš u tu svrhu. [↑](#footnote-ref-8)