**Pandemijsko kiparstvo u Hrvatskoj – bogatstvo u siromaštvu**

*I. trijenale hrvatskoga kiparstva* održano je prije četrdeset godina. To u povijesnom kontekstu nije osobito dugo razdoblje, ali ono svejedno donosi važne podatke o tome kako se kiparstvo razvijalo i mijenjalo na ovim prostorima. Unatoč dvjema teškim krizama (ratnim stradanjima 1991. – 1995. i pandemiji u kombinaciji s potresom 2020. – 2022.) koje su obilježile to razdoblje i ostavile pečat i u umjetnosti, ova manifestacija nije imala zastoje u djelovanju, što samo ide u prilog njezinoj vrijednosti.

Kada se osvrnemo na dosadašnje trijenalne izložbe, vidljivo je da postoji velika dosljednost u izrazu *I.* – *VI.* *trijenala*. Obilježava ih dominacija tradicionalnog poimanja skulpture i materijala poput drva, kamena, bronce i terakote.

*VII.* i *VIII. trijenale* donose prekretnicu o kojoj Ive Šimat Banov, autor predgovora katalogu s *VIII. trijenala*, odbacujući ideju „krize kiparstva“, kaže: „I danas kao i jučer, nada boravi u onima koji su tehničke, digitalne mehaničke i jezične inovacije čvrsto prepleli s egzistencijalnim upitima i staro pitanje 'sadržaja' postavili na nove osnovice izvan traženja konačnoga i praznovjernoga.“Taj period s početka 21. stoljeća zapravo je omogućio ono što će se danas, dvadeset godina kasnije, uvriježiti kao imperativ. Tolerancija, različitost, angažiranost i istovremeno autentičnost obilježja su svih radova koje je u ovogodišnjem izboru odabrao ocjenjivački sud. S obzirom na skučenost izlagačkih prostora, već je unaprijed bilo jasno da selekcija mora biti maksimalno stroga, a izmještenost izložbe na nekoliko lokacija (Meštrovićev paviljon, Palača Vranyczany u Berislavićevoj i samo mali dio prostora Gliptoteke koji je nakon potresa ostao u funkciji) zahtijevala je promišljanje o što boljoj vidljivosti svakoga pojedinačnog rada.

U situaciji kada je zadatak pisanja predgovora prvi put u povijesti *Trijenala* prepušten osobi čije je obrazovanje isključivo kiparsko činilo se logičnim naglasak staviti na profesiju kipara, odnosno umjetnika koji stvara unatoč svim preprekama i zahtjevima koje pred njega stavlja suvremenost. Stoga je na ovome mjestu važno postaviti nekoliko pitanja:

*Koja je odgovornost umjetnika prema kiparskom izričaju?*

*Kako on može biti aktivni kreator i interpretator suvremenih zbivanja u društvu?*

*Je li njegova uloga promišljanje novih vrijednosti u skulpturi ili je tema koju problematizira ta koja donosi inovaciju?*

*Kako spojiti izvedbu i misao?*

Čini se da je danas profesija, odnosno poziv, kipara/umjetnika[[1]](#footnote-1) još jedna od onih novih profesija koje više nemaju utemeljenje u studijskim programima već je mladi umjetnik prepušten sebi, vlastitom razvoju i kreaciji specifičnog umjetničkog djelovanja. Pred autora koji se upustio u složen proces afirmiranja kiparstva kao važnog kreatora kulture i komentatora društvene zbilje koji još uvijek inzistira na temeljnoj struci stavljen je ozbiljan zadatak intermedijalnog promišljanja koje objedinjuje vještinu, znanje i viziju. Malo je onih koji se danas snalaze u tako složenoj zadaći, ali upravo radovi odabrani u ovogodišnjoj selekciji *Trijenala* dokazuju da postoji put kojim kipar/umjetnik može ostvariti umjetničku produkciju kojoj je namjera dati doprinos kiparstvu i promišljanju života, odnosno razvoju društva te biti sukreatorom pozitivne promjene u svim aspektima.

Ako bi se težilo definiranju zajedničkog nazivnika radova na ***XIV. trijenalu hrvatskoga kiparstva***, moglo bi se reći da je jedno od najistaknutijih obilježja recentne hrvatske produkcije potraga za **sadržajno i konstruktivno prihvatljivim materijalom** koji je istovremeno dojmljiv, suvremen i autentičan. Paralelno je vidljivo da sadržaj radova zahvaća najrazličitije teme koje se kreću od vrlo osobnih propitivanja do političkih, socijalnih i antropoloških tema. Iz pregleda radova koji su odabrani za ovogodišnju postavu *Trijenala* jasno je da se i ovoga puta radi o pluralizmu stilova, i kada je u pitanju izričaj i kada je u pitanju materijal. Teško je ne uočiti asocijaciju i bliskost sa stvaralaštvom umjetnika pokreta *arte povera* koji su istraživali nekonvencionalne materijale i neuobičajene procese oblikovanja i njihova ponašanja u odnosu na vrijeme i okolinu. Čini se da je taj pokret iz sedamdesetih godina prošloga stoljeća donio najznačajniju transformaciju suvremene skulpture i umjetnosti općenito te da je ukinuo elitizam materijala i postupaka. Umjetnost je postala dostupna i slobodna od konvencija, a to je otvorilo put njezinu razvoju, čemu upravo svjedočimo i na ovoj manifestaciji.

**Esencija materijala** i njegove mogućnosti zaokupili su pažnju nekolicine umjetnika koji su, svaki na svoj način, u manje ili više minimalističkoj maniri, pristupili njegovu promišljanju. *Rino Banko* promišlja materijal i njegove mijene u odnosu na vrijeme i vanjske utjecaje, *Alem Korkut* sukobljava tekuće i kruto svojstvo aluminija naglašavajući time dvojakost tog materijala, *Petra Grozaj* problematizira čovjekove psihološke granice materijalom koji na prvi pogled djeluje masivno i čvrsto te reprezentira zid, no kako se radi o obojenim kartonskim kutijama, postaje jasno da se radi o metafori vidljivog i nevidljivog. Sličnu dvojakost i kontrast propituje i *Branko Lepen* kada se željeznim limom koristi kao sjenom i suprotstavlja je masivnom, meandričnom obliku od varena željeza. *Matija Plavčić* vizualizira statističke podatke novozaraženih i preminulih tijekom pandemije pridodajući skulpturi svaki dan po jedan drveni segment i gradeći tako ljuskastu formu koja sluti na nastavak. U svojem radu u kojem kombinira drvo, bakar i željezo *Petar Koši* podsjeća da budućnost vidimo pogledom u prošlost, dok se *Kuzma Kovačić* koristi plemenitim drvom za reljefni, suptilni i izrazito lirski prikaz krajobraza.

**Multimodalnošću/intermedijalnošću**, odnosno skulpturom kao mjestom susreta novih medija, interaktivnosti, zvuka, rasvjete i tehnologije koristi se *Marina Bauer* u interaktivnom taktilnom objektu, kako sama naziva svoju skulpturu pod naslovom *Prekapanja.* U njoj stavlja naglasak na osjetilnost i suodnos tjelesnog i misaonog, doživljenog i upamćenog. *Daniel Kovač* uključuje zvuk u svoj plošni mobil koji u naravi predstavlja okrugli stol Kongresne dvorane Europskog parlamenta sveden na znak. Zvučna skulptura predmet je istraživanja i *Tee Hatadi*, koja oko ograde formira gigantski ksilofon kao štit, dok *Marijana Stanić* instalacijom velikog broja odbačenih vratnih okvira u interakciji s posjetiteljima repetira zvuk zalupljenih vrata kao metaforu raznih osjećaja, postupaka i reakcija onih koji su kroz ta vrata jednom prošli ili će proći. Rotirajućom skulpturom *Neli Ružić* nastoji zaustaviti vrijeme, biti u trenutku, stvoriti iluziju trajanja neponovljivog, dok *Vladimir Novak* računa na svjetlo u audiovizualnoj instalaciji koja svoju temu formira u ovisnosti o prostoru u kojem je postavljena. Instalacija *Vlaste Žanić* sastavljena od sedam objekata samo je naoko primjer monumentalnog, a istovremeno minimalističkog promišljanja skulpture, mehanizam koji je sastavni dio njihove nutrine ipak ih čini dinamičnima i sugerira anksioznost i rascijepljenost koja se može aplicirati i na pojedinca i na društvo u cjelini. Protokom vremena bavi se i *Tihomir Matijević* suprotstavljajući u istoj kompoziciji tradicionalnu skulpturu i video. Težinu vremena u kojem smo živjeli u protekle dvije godine tematski obrađuje i *Andrea Pavetić* u svojem interaktivnom radu koji simbolizira kuću/dom i od promatrača zahtijeva sudjelovanje koje će u njega sasvim sigurno izazvati kratkotrajan, ali intenzivan osjećaj nelagode. Interakcijom s posjetiteljima, tehnologijom praćenja rada srca, svjetlošću i zvukom *Vitar Drinković* skulpturu pokreće u mnogo smjerova stvarajući kompleksan osjetilan doživljaj u onih koji ulaze u direktan kontakt s instalacijom.

Iako je već na prošlom *Trijenalu* **performans** ušao u prostor kiparstva, na ovogodišnjem on preuzima još veći udio i proširuje se u područje plesa i pokreta. Za taj su doprinos zaslužne *Marina Bauer* i *Zrinka Šimičić Mihanović*, koje u svojem višegodišnjem istraživanju izvedbenih instalacija kombiniraju koreografiju, aktivno sudjelovanje posjetitelja i osjetilno iskustvo koje iz toga proizlazi. Svi sudionici, kako autorice navode, „dijele odgovornost za doživljeno i viđeno“, što taj koncept čini bitnim pomakom u promišljanju skulpturalnog prostora. *Vlasta Delimar* u suradnji s *Milanom Božićem* tijelo proglašava živom skulpturom i njime se koristi za svoj umjetnički angažman u složenoj i aktualnoj društvenoj problematici. Poetičnost i senzibilnost složene performativne instalacije *Marine Rajšić* izaziva posjetitelje na sudjelovanje i povezivanje *land art* postupaka i kulturne povijesti određene zajednice. Ti radovi najavljuju veću buduću angažiranost umjetnika iz plesnih i dramskih, ali i svih drugih, područja (prirodoslovnog, urbanističkog, društveno-političkog) koji u suradnji s kiparima mogu znatno proširiti tematiku kiparskog istraživanja i učiniti da ono bude sadržajnije i kompleksnije.

Multipliciranje istovjetnih ili sličnih oblika, odnosno **fragmentiranost** radova česta su pojava u kiparstvu. Ponavljanje donosi ritmičnost i naglašavanje mikroteme koja na taj način postaje glasnija i uvjerljivija, dojam se osnažuje i repetira. *Ana Belošević* tako gradi gustu strukturu lišća od žičane mreže koja s jedne strane simbolizira upitni opstanak prirode, dok s druge izaziva nervozu i anksioznost zagušenošću plohe te na taj način naglašava važnost propitivanja te aktualne teme. Na sličan način *Dino Bićanić* ponavlja portret svoje majke u 324 varijante naglašavajući fragilnost materijala i vodeći proces oblikovanja u maniri performansa. Originalni termin *flešbekarij*, nastao sintezom pojma bestijarij i *flashback*, uvodi *Loren Živković Kuljiš* u svoju instalaciju koja se bavi oblikovanjem zbirke scena vlastitih i kolektivnih predodžbi. *Neven Bilić*, koji se već dulje vrijeme koristi ornamentom kao elementom multipliciranja u svojim radovima, koje odlikuje tehnička perfekcija i inovativna tehnologija kiparskog postupka, rastače hijerarhijsku karakteristiku (ne)reda. Ponavljanjem istovjetnih elemenata u multisenzornoj ambisoničnoj instalaciji *Alex Brajković* stvara prostor koji provocira i podražuje osjetila te poziva na ostvarivanje ponovne ravnoteže čovjeka i prirode.

*Denis Krašković* svojom već prepoznatljivom poetikom oblikuje statičnu prostornu kompoziciju u kojoj spaja višedijelnu drvenu skulpturu i zvuk kako bi naglasio osjećaj straha proizašao iz prijetnje jačih nad slabijima. Strahom i panikom bavi se i *Kristijan Kožul* opredmećujući ga u crveno-bijelom modelu koji nalikuje sudarenim atomskim česticama koje su zaustavljene u međudjelovanju. Fragmentacija je tema *Natalije Škalić*, koja istražuje međuodnose crteža i skulpture stvarajući dinamične konstrukcije u interakciji s prostornom zadanošću. Neorijentabilni prostor i zaustavljeni hodači *Lucije Jelić* predočavaju rascjepkanost i dezorijentiranost pojedinca u instalaciji koja ima sposobnost asimilirati i živog hodača koji postaje sastavnim dijelom postavljene kompozicije.

**Mekana skulptura** u posljednjih je nekoliko desetljeća doživjela procvat u smislu odabira materijala i njegova tretiranja u prostoru. Čini se kako karakteristika mekanih materijala (tekstil, guma, papir, plastika, vlakna itd.) skulpturi donosi lakoću izvedbe i predimenzioniranost, a istovremeno podcrtava činjenicu da je taj materijal neotporan, potrošan i sklon promjenjivosti forme dajući takvim skulpturama snažan element ranjivosti, ritualnosti i prolaznosti. Tekstilna skulptura *Nikoline Krstičević* u sebe je pospremila strah, on je obojen, teksturiran i isprepleten u voluminozno tijelo koje se može aplicirati na živo tijelo ili na tijelo lutke. Iznimnu jednostavnost postigao je *Leonardo Losciale* u svojoj mehanički pokretljivoj papirnatoj skulpturi koja stvara dojmljiv zvuk, uz koji doslovno diše i kreće se poput harmonike intrigirajući promatrača na odgonetavanje ili pak pridodavanje značenja. Ljušture *Josipe Štefanec* impresivan su prikaz ljudskog tijela oslobođenog sadržaja koji se, dakako, u svakom trenutku može pridodati kroz različite ostavljene otvore. Emocionalni karakter tekstilnih materijala iskoristila je i *Darija Žmak Kunić* u skulpturi nastaloj u gotovo ritualnom oblikovanju pletenice u koju upliće žal za preminulom majkom. *Ida Blažičko* svojom ambijentalnom instalacijom tematizira autorstvo, autorska prava i otuđenje koristeći se mekoćom i transparentnošću mekanog materijala za utjelovljenje prostora slobode umjetnika.

**Interakcija s prostorom** obilježje je velikog broja radova, no ona je najjasnije izražena u četiri rada koji se svojim postavom prilagođavaju prostoru čineći s njime u zajedništvu nedjeljivu cjelinu. Prostor preuzima ulogu vremena i mjesta radnje, a intervencija postaje nositeljem uloge. *Ivana Mrčela* računa na dinamiku kružno poredanih stupova Meštrovićeva paviljona u koje umeće izrezani oblik poprsja žene, čime još jednom otvara temu seksizma i rodne jednakosti u društvu. Organska forma koju gradi *Matija Filo* prilagodljiva je prostoru i s njime se stapa te ga doslovno obujmljuje stvarajući dojam trajno uspostavljenog suodnosa. Otpadni materijal, recikliranje i klimatske promjene tema su duljinom varijabilnog vertikalnog mobila *Đanina Božića*, no one u podlozi sadrže i drugu temu, onu o promjenjivosti poimanja skulpture. *Božica Dea Matasić* svojom „zastavom“ spuštenom na pola koplja odaje počast nedavno preminulom kolegi kiparu Stjepanu Gračanu. Zastava je nositelj tekstualnih poruka povezanih s postom s *Facebooka* u povodu njegove smrti, ali je istovremeno podsjetnik na njegov spisateljski angažman i angažiranost u polju umjetničke teorije.

**Prostorna figurativna ilustracija** možda je prikladan izraz za skulpture koje uprizoruju bilješku ili pričaju priču. Značajno im je obilježje korištenje boje, kojoj je sasvim sigurno zadaća pridonijeti atmosferi prizora. *Vojin Hraste* u prostoru formira i suprotstavlja dvije perspektive, ptičju i žablju, monumentalnu formu oblaka s ljestvama prezentira kao lakoću, dok riječi na podu sugeriraju težinu. Hiperrealistična skulptura koju izlaže *Karlo Klen* nevjerojatna je u svojoj uvjerljivosti predstavljanja umjetnika u procesu stvaranja; suočavanje s licem umjetnika koje se čini da zaista jest a nije otvara složena pitanja o biti umjetnika, ali i umjetnosti uopće. *Manuela Pauk* u svojoj gigantiziranoj prostornoj instalaciji ističe prisutnost rutiniranosti u izvođenju velike količine sličnih skulptura, no koje, uz zajedništvo, donose originalan i jedinstven prizor. Čopor *Vlatke Škoro* skupina je nekoliko divljih pasa izvedenih u izrazito ekspresivno stiliziranoj maniri koja također progovara o snazi koja izvire iz zajedništva. Kolektivnu budućnost i iščekivanje svojom interaktivnom instalacijom ilustrira *Matej Vuković* pozivajući posjetitelje da sjednu pod plavi/čemerni oblak i sami odluče hoće li čekati ili će krenuti dalje. Realizam je medij kojim se koristi i *Filip Mahmudćehajić* oblikujući jahača na hrtu u skulpturi koja ilustrira brzinu i surovost koja se može tumačiti kroz niz aktualnih društvenih tema. Predimenzioniranu ružičastu ljudsku glavu na paleti s kotačićima izložio je *Nikola Vrljić* očigledno se pozivajući na estetiku nekih indijanskih plemena te sugerirajući antropološku tematiku. *Svjetlan Junaković* u prikazu morskog psa kojeg stavlja u kontrast s avionom progovara o području Mediterana i njegovoj mijeni kroz protekla desetljeća.

**Siromašni materijali**, odnosno estetika usporediva s onom koju je promicao pokret *arte povera* dominiraju na ovogodišnjem *Trijenalu*, no neki su od autora još skloniji tim postminimalističkim načelima. Sličnim kontrastom koristi se i *Anton Vrlić* kada u svojoj instalaciji u suodnos stavlja staklo i papir, pri čemu staklo predstavlja snažniji element, no itekako podložan promjeni bilo pod mehaničkom bilo pod toplinskom intervencijom. Nematerijalno i materijalno *Dan Ibrahimović* reprezentira stiroporom, ali tako da ga obrađuje na dva različita načina, s jedne ga strane učvršćuje, a s druge pak uništava i čini ga prijemčljivim za svjetlosne projekcije kojima dočarava duhovnost čovjeka. Rasulo, zgarište, izgubljenost u prostoru i vremenu u svojoj prostornoj instalaciji naznačuje *Martina Miholić* ilustrirajući podsjetnik na proteklo vrijeme koje je dovelo do potpune rasutosti i otuđenja. Vizualnim narativom *Ana Mušćet* tematizira i sagledava u vremenskom procjepu mjesto nesreće stvarajući scenografiju tragedije i stradanja. *Mak Melcher*, koji se u dosadašnjim radovima uglavnom koristio nepečenom glinom kao medijem prilagodljivim postavu, u ovom sazivu koristi se još radikalnijim pristupom skulpturi te pak papirom oblikuje crteže koji izlaze u prostor, odnosno donosi svojevrsnu reinterpretaciju kiparskog crteža. Plitkim, podnim, ulupljenim reljefom *Hana Lukas Midžić* naziva svoj rad u kombiniranoj tehnici koji s jedne strane sadrži duhovitu, a s druge morbidnu notu koja naznačuje ozbiljnu ozljedu. Prisutnost glazbe, a istovremeno i tišine u monolitnom betonskom bloku predstavlja *Vitold Košir* spajajući svoje dvije profesije, glazbenika i kipara, u specifičan izraz. Na sličan način, s minimalnim intervencijama u materijal, svoj rad oblikuje *Goran Štimac* stvarajući vlaknastoliku strukturu od varenog inoksa. Neizvjesnost procesa tema je rada *Zvonimira Šporčića*, koji, koristeći se hrđavim željezom kao kružnim okvirom, poziva posjetitelje da ga ispune elementima od bijele terakote riskirajući pri tome da kompletan rad pod teretom popusti, o čemu će svjedočiti videodokumentacija.

Nekoliko je radova u postavu ovogodišnjeg *Trijenala* usmjereno na **pop kulturu** te se koriste fotografijom i printovima različitih tehnologija za površinsku obradu djela. *Ivan Midžić* i *Joško Smolčić* predlažu „Idejno rješenje Spomenika žrtvama Zelenog terora“ parodirajući uspostavljanje ekološkog establišmenta uzdizanjem plastičnih slamčica na postament u popartističkoj maniri Claesa Oldenburga i njegovih suvremenika. Skulpturalnošću keramičkih formi koristi se autorica *Ana Sladetić* kada tehnikom sitotiska na glaziranu površinu posuda aplicira scene iz današnjice aludirajući pri tome na vjekovnu tradiciju prikazivanja svjetovnih scena u keramičkom stvaralaštvu svih kultura. Nasilje i njezin utjecaj na sudbine djece aktualizira *Ivan Tudek* u svojoj trodimenzionalnoj, odnosno u skulpturu pretvorenoj, slikovnici pod naslovom *Razneseno vrijeme*. Emocije, krhkost i način kako se utješiti u trenucima krize okosnica je fotoinstalacije *Pauline Jazvić*, koja za motiv izabire pudla zbog njegove personifikacije ljepote i odanosti. Simboliku stupa za svoju višemetarsku instalaciju iskoristio je *Mihovil Ujević* upisujući na njega cijeli spektar poruka i znakova koji se referiraju na umjetnost kao stup društva.

Rezimirajući iskaze umjetnika, jasno je vidljivo da je kiparstvo pitanje stalnog propitivanja i isprepletenosti razmišljanja kroz materijal i s njime predanosti promišljanju sadržaja koji su nedjeljiv dio skulpture, odgovornost da se u svakom novom umjetničkom činu donese nešto inovativno, nešto suvremenije, da – osim materijalnog, likovnog i tehničkog – i konceptualni okvir bude dokazom ozbiljnog bavljenja umjetničkom produkcijom. Kipari trebaju preuzeti odgovornost za svoju struku i učiniti sve da se ona razvija usporedno sa svim ostalim područjima kulture. Neprijeporno je da je kiparstvo prvih civilizacija, antike i renesanse dosegnulo kvalitetu koja se ne može prestići, no nije ni potrebno tome težiti jer može mu se stajati uz bok u duhu novog vremena, s drugačijim promišljanjem i s iskustvima koja su se nadograđivala kroz stoljeća. Samo tako, jedni uz druge, svi kiparski izrazi mogu postići nemjerljivu snagu i vjerodostojnost kojom zasigurno čine jednu od najvažnijih uzdanica čovjekove vječne potrebe (…) potrebe za smislom i za ostavljanjem traga. A o ulozi umjetnika u tom procesu možda najbolje govore riječi Germana Celanta, koji u monografiji *Anish Kapoor* kaže:

*The artist has a central place in the history of culture because he has the power to give new forms to matter, endowing it with new character. His ability to produce a continuous metamorphosis of the universe, on a microcosmic but greatly symbolic scale, makes him an arhitect, a director, of the generative processes. His prestige stems from the creativity with which he brings to life the threads of language, that complex system in which knowing and feeling evolve. (ovo treba prevesti u hrvatskom tekstu)*

Institucije koje skrbe za umjetnost imaju odgovornost učiniti sve da ona ostvari svoju ulogu te da zauzme mjesto koje joj u društvu – uza znanost i filozofiju – pripada. Samo taj trojac u bliskoj, tolerantnoj i podržavajućoj suradnji može donijeti potpunu preobrazbu i učiniti svijet mjestom u kojem je život svrhovit i smislen. Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti svojim neodustajanjem čak ni u najtežim vremenima pokazuje da čvrsto stoji iza svoje struke i kao takva zaslužuje poštovanje svih nas.

1. Čini se neprimjerenim na ovome mjestu koristiti se samo terminom **kipar** zbog toga što je ta manifestacija već odavno uključila sve druge likovne struke kao ravnopravne dionike formiranja suvremene kiparske scene. [↑](#footnote-ref-1)