O izloženim radovima

Sredinom dvijetisućitih na valu međunarodne aklamacije slikarstva i figuracije, zagrebačka Akademija otvorila se njihovom utjecaju koji je do tada bio anatemiziran, obilježen kao regresivan i žigosan desnim političkim predznakom. Sve otvorenije počelo se govoriti kako suvremena umjetnost nije isključivo teorija umjetnosti, performans, instalacija ili dosjetka.

Selekcija umjetnika na ovoj izložbi temelji se na opisanoj poetici mimezisa, kao i mojoj viziji kvalitete u slikarskom izričaju. Svaki od izlagača prikazuje ono što ga okupira bilo u formalnom, bilo u tematskom smislu, što je često nerazdvojivo jedno od drugoga. Ove slike su i odgovor umjetnika na suvremenu kulturu vizualnoga spektakla: donekle njezin odjek, ali i kontrapunkt, jer je za njihovu izradu potrebno vrijeme što je u potpunoj suprotnosti s površnošću današnjega vizualnog recipijenta i mnogih stvaratelja. Kod svih autora je vidljiv njihov unutarnji svijet koji se zrcali u doživljaju vanjskoga. O svakome od njih već je dosta pisano, od specifičnih tehnika kojima se služe, do svjetonazorskih pretpostavki od kojih svaki pojedini počinje. Ovdje ću samo ukratko naznačiti ulogu njihovih manira unutar realističnog izričaja koji je tema ove izložbe.

Ljudski lik i njegov izraženi patos, prikaz psihologije koji se često poziva na sjevernjačke gotičko-renesansne tradicije pruža Stipan Tadić. Njegova *Baka*, vrlo rano djelo (2008.), u doba kada se realizam tek rađao na Akademiji, uzeta je kao jedna od početnih točaka cijelog ovog pokreta. U doba kada je jenjavala pomisao da je slikarsku formu moguće analizirati i propitati samo u apstrakciji, Tadić je pokazao kako je moguće ostati vjeran prikazu i pokazati širinu formalnih aspekata slikarstva. Na ostalim slikama koje potpisuje vidimo dokle je u tome došao do danas, a na njima je očito i fino tkanje boje kao i spomenuta psihološka komponenta. Miran Šabić, s druge strane, ostaje vjeran ironiji, premda ekspresivnost poteza te kontemplativni i često grčeviti izrazi masivnih likova otkrivaju izuzetno senzibilnu ličnost. Portreti rokera iz kista Fedora Fischera naglašavaju posve različite poglede na svijet: blaziranost i tupost pred ništavilom današnjice, pomirenost s uništavajućom snagom vremena pred kojom stoje kao tužne i kišom oglodane antičke biste zarasle travom. I Luka Dundur se okušava u pojedinačnom portretu. Vrlo blijedim bojama, koje podsjećaju na kolorit stare fotografije, slika svoju sestru zamišljena pogleda u scenografiji koja podsjeća na minula desetljeća XX. stoljeća i budi sjetu nedavne (proživljene) prošlosti. Najmlađa od autorica na ovoj izložbi Ivana Koren predstavlja se dinamičnim pa i donekle slatkastim autoportretom pred grafitima zašaranim zidom, spajajući svijet urbane (kolorističke i formalne) agresivnosti i svoj lik koji se nježno gubi u linijama i lazurama.

Grafičke tehnike na različitim vremenskim polovima zastupaju Ana Sladetić i Luka Hrgović. Ani Sladetić tradicionalna tehnika poslužila je u stvaranju velike iluzionirane plohe zida provincijalne kuhinje. Profinjen crtež sugerira suptilan i krhki svijet sjećanja koji autorica često tematizira. Luka Hrgović se izražava posve suvremeno - u digitalnoj grafici čija je „matrica“ stvorena u programu za trodimenzionalno oblikovanje. Njegovo neumorno proučavanje kompjutorskih efekata i animacije (CGI-a) rezultira fotorealističnim prikazom dizajnerski osmišljenog prostora (inače ateljea jedne druge umjetnice s ove izložbe, Ivane Vulić).

Izložba također zastupa i crtež: klasične teme u novim interpretacijama Ines Matijević Cakić i crteži vulvi Duje Medića pokazuju dva lica olovke - analitičko i poetsko. *Mars i Venera*, *Suzana sa starcima* i *Razgovor u šumi* Ines Matijević Cakić naslovom i kompozicijom sugeriraju tradicionalnu temu, a njihova izvedba podsjeća na pedantnu liniju i prazne krajolike „mlade prirode“ kvatročenta. Duje Medić komunicira s baštinom simbolički pa je vagina ovdje (kao i kod Courbeta) metafora za svijet, a starac s turbanom u zlatnom rezu s prazninom pored sebe nijemi čuvar tradicije. Zamagljenost njegovih obrisa i vješto manipuliranje risaljkom kako bi se stvorile različite teksture vulvi i preciznost kontura njegove kolegice Cakić govore o izričajima kojima grafit olovka nije samo sredstvo „ocrtavanja“, nego materija koju koriste na specifičan način.

Potpunu imaginaciju, koja ostaje u gabaritima realnoga, vidimo kod Pavla Pavlovića na prikazima snolikih prostora i dječjih igračaka u ogledalu čime dodiruje teme psihoanalize i ličnosti, a također i Zlatana Vehabovića čija slika nasukana kita daje bizaran i zastrašujući prizor. Sama riječ imaginacija ima korijen u riječi *imago* što znači slika ili prikaz. Ovi umjetnici slikarstvom dočaravaju zamislive predodžbe, a visoki stupanj realizma ih očuđuje i uzdiže na višu razinu fascinacije. Sličan slučaj je i sa prikazima Stjepana Šandrka čiji interijeri i eksterijeri djeluju distancirano upravo zbog snažnog realizma.

Sumorna praznina urbanih eksterijera tema je slika Valentine Supanz kao svakodnevice u kojoj se odražava umjetničina psiha pa se zato svaka slika iz tog ciklusa zove „autoportret“. To je dobrodošla metafora ovoga pokreta u kojemu su realni prizori, kako smo već više puta rekli, prizori umjetnikove nutrine i stava prema svijetu, a odabirom slikarskog načina taj je specifikum pojedinca naglašen. Ivona Jurić na ovdje izloženim slikama također daje puste eksterijere, ali posve drugačije, u raspršenom rukopisu u kojemu se čestice sitnih poteza razlijeću po naslikanom prostoru. Njezin divizionizam stvara dojmove prostornosti i izuzetne punine, a naslikani predmeti vibriraju na granici vidljivog, spoznatljivog i čvrstog te neuhvatljivog, sveprisutnog i aluzivnog. Sličnu gradnju, ovaj puta od točkica išpricane boje, daje i Mitar Matić u prikazu spavača naglašavajući tom tehnikom onu granicu prije buđenja: gubitak vizualiziranog svijeta koji nam san projicira u mozgu i pad u tjelesno i materijalno, naznačen koherentno naslikanim tijelom na slici koje, unatoč brojnim kapljicama što ga sačinjavaju, ne gubi čvrstoću.

Rukopisnu i poetičku razliku pružaju i prikazi interijera: tu je barokno obilje Davida Shreima u kojemu boje, teksture i linije stvaraju džunglu umjetnikovog radnog prostora s jedne, i pročišćene sobe artikuliranog osvjetljenja i pažljivo tonirane u vermerovskoj profinjenosti Maje Vodanović, s druge strane.

 Ono što bi se nekada nazvalo žanr-prizorima, to jest prizori ljudi na radu ili u svakodnevici, mogu se vidjeti na slikama Ivane Vulić i Martine Grlić, toliko različitim po izvedbi, koloritu i temi. Svijet rada u danas propalim tvornicama naslikan po modelima crno-bijelih fotografija, s intenziviranim bijelim osvjetljenjem teži „slikarskom dokumentarizmu“, vjernosti fotografiji, oživljavanju radničke svakodnevice i pronalazi estetiku u procesu proizvodnje na slikama Martine Grlić. Nasuprot tome, slikarstvo Ivane Vulić pokazuje dokolicu, praznovjerno i ritualno mazanje tijela ljekovitim blatom. Njezin kolorit je intenzivan, a ljudska tijela dana su u preciznim linijama i bogatim teksturama tako da se donekle poistovjećuju sa zemljom i tom čudotvornom nečisti koja leži posvuda po plaži. To su i vizije života različite do paradoksa: rad je prikazan gotovo poput baleta, kao čisto i estetizirano, oplemenjujuće iskustvo u crno-bijeloj eleganciji, a odmor u prirodi divlje usijanih boja kao valjanje kroz blato.

 „Samo gledati nenaučeno, ne kroz tuđa stakla, nego u okviru svojih vlastitih emocionalnih mogućnosti: bez prostora, bez vremena, bez uma i bez razuma“,[[1]](#footnote-1) to je deviza kojom je Krležin Filip Latinovicz opravdavao svoje slikarstvo i stvaralaštvo općenito. Čini mi se da je ona u temelju novoga hrvatskog realizma, pokreta koji ostaje stvarnosan, pa u tome i tradicionalan i svevremen, ali u varijacijama individualnih poetika i odgovora na današnji svijet, neupitno suvremen.

Feđa Gavrilović

1. Krleža, M: *Povratak Flipa Latinovicza*, Minerva, Zagreb, 1932, str. 170. [↑](#footnote-ref-1)