

Nada Beroš

Početnica za konceptualce

Nova umjetnička praksa protumačena djeci

ILUSTRIRALE

Klasja Habjan i Zita Nakić

ZINJENICA DA JE NEKOM DAN
MOGUĆNOST DA NAPRAVI IZLOŽBU
VAŽNUJA JEDNOG DNEVA STO JE NA
TOJ IZLOŽBI BITI POKAZANO OVOM
IZLOŽBOM ODRŽANAM KONTINUITET
OVOM RADU

Nada Beroš

Početnica za konceptualce

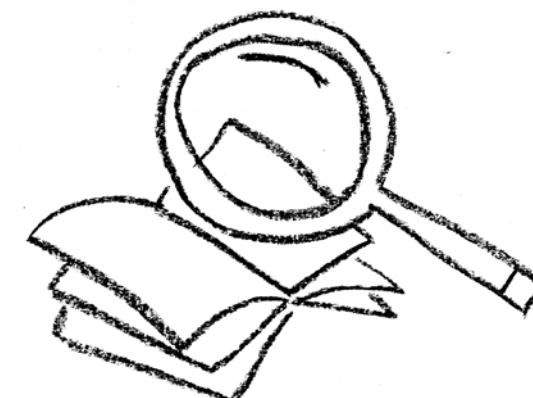
Nova umjetnička praksa protumačena djeci

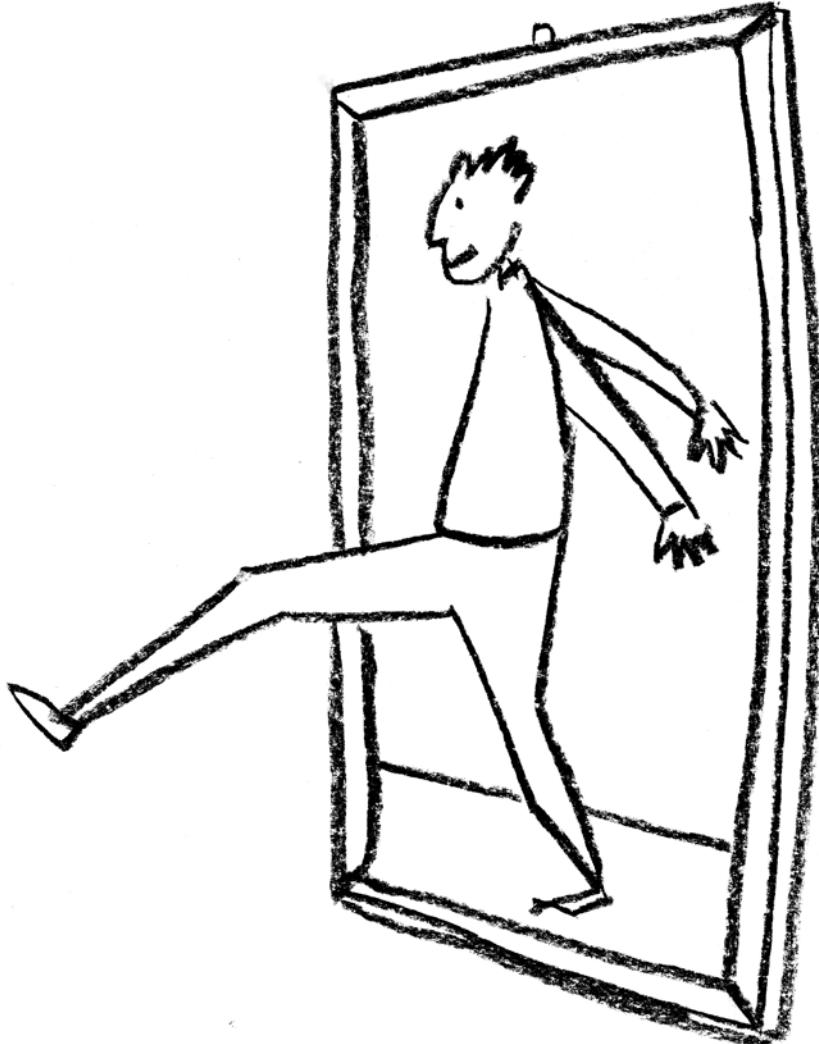
ILUSTRIRALE

Klasja Habjan i Zita Nakić

Biblioteka Čitanje umjetnosti
Muzej uvremene umjetnosti Zagreb, 2017.

Uvod	7	Braco Dimitrijević	50
Početnica za konceptualce	9	: Prolaznik kojeg sam slučajno sreo u 12.15 sati	
Goran Trbuljak : Nedjeljno slikarstvo	22	Ivan Ladislav Galeta : Dvosmjerni bicikl	54
Mladen Stilinović : Iz početnica	26	Dalibor Martinis : Krivotvorine	58
Marijan Molnar : Moje lice, moja ruka	30	Zaključak	62
Željko Jerman : Triptih iz serije <i>Ostavljam trag</i>	34	Važne riječi	63
Antun Maračić : 63 manipulacije sa 63 papira	38	Plakat	65
Sanja Ivezović : Prije i poslije	42	Impresum	66
Tomislav Gotovac : Glave 1970	46		

Uvod

Što je konceptualna umjetnost? Kakvim se postupcima i materijalima služe konceptualni umjetnici? O čemu govore njihova naizgled jednostavna djela za čije razumijevanje, osim znatiželje i otvorenosti, često trebamo (pred)znanje, pa čak i poznavanje posebnog jezika kako bismo odgometnuli tu jednostavnost?

I zbog čega bi konceptualna umjetnost mogla biti važna mladim čitateljima umjetnosti i posjetiteljima muzeja danas?

Ta su nas pitanja vodila pri osmišljavanju nove knjižice u biblioteci *Čitanje umjetnosti* Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb. Odabrali smo desetak djela suvremenih hrvatskih umjetnika, predstavnika konceptualne i postkonceptualne umjetnosti sedamdesetih godina prošlog stoljeća, točnije, pozabavili smo se umjetničkom pojmom koju su stručnjaci nazvali *Nova umjetnička praksa*.

Premda ta djela čine jednu od najvažnijih okosnica stalnog postava *Zbirki u pokretu* Muzeja suvremene umjetnosti, čini nam se da nisu dovoljno poznata najmlađim posjetiteljima. U kratkim analizama deset umjetničkih djela nastojali smo postaviti što više pitanja, a ponuditi što manje konačnih odgovora. Vjerujemo, naime, da ćete vi, naši mlađi čitatelji, naći vlastiti put u otkrivanju zanimljivog, zahtjevnog, ali često i zabavnog jezika konceptualne umjetnosti.

Čitajući knjižicu, šećući postavom Muzeja suvremene umjetnosti ili u razgovoru s edukatorima saznat ćete zašto su upravo ta djela važna za razumijevanje *Zbirki u pokretu*, ali i suvremene umjetnosti općenito. Zajedno ćemo otkriti zašto su u najvećem dijelu postavljena u cjelini *Riječi i slike* i

zašto su upravo riječi i slike bile nerazdvojno povezane u tzv. Novoj umjetničkoj praksi, zanimljivih i po mnogo čemu burnih sedamdesetih godina prošloga stoljeća.

Otkrit ćemo, tako, zašto je Goran Trbuljak, potajice i anonimno, nedjeljom slikao na izlogu dućana u kojem se prodavao umjetnički pribor, zašto je Braco Dimitrijević zaustavljao i fotografirao slučajne prolaznike na ulicama i trgovima svjetskih gradova, zašto se Mladen Stilinović poslužio jezikom kakav nalazimo u starim početnicama za djecu...

U potrazi za tajnama konceptualne umjetnosti upoznat ćemo i djela Tomislava Gotovca, Sanje Ivezović, Željka Jermana, Antuna Maračića, Marijana Molnara, Ivana Ladislava Galete, Dalibora Martinisa, Vlade Marteka i drugih junaka Nove umjetničke prakse u Hrvatskoj. Korak po korak, slovo po slovo, nastojat ćemo savladati osnovne pojmove i riječi iz Početnice za konceptualce.

Priču o konceptualnoj umjetnosti i umjetnička djela u Početnici predstavili smo originalnim crtežima dviju mladih dizajnerica, Klasje Habjan i Zite Nakić. Njihovim nadahnutim ilustracijama, komentarima i pitanjima željeli smo vas zabaviti, potaknuti na daljnje traganje za djelima u postavu, ali i pokazati da je grafički dizajn ravnopravan i sastavni dio riječi i slika u suvremenoj umjetnosti.

Početnica za konceptualce

Ako želimo neku poruku prenijeti drugoj osobi ili nekoj zajednici, potrebno je poznavati i koristiti jezik koji razumiju obje strane. Možemo se sporazumijevati govorom i pismom, gestama, slikama, znakovima, zvučnim signalima...

Znate li neke od takvih načina sporazumijevanja?

Naravno, prisjetili ste se dimnih signala, znakova koji se kratkotrajno pojave i nestanu s obzora. Indijanska su plemena njima upozoravala, primjerice, na neprijateljsku opasnost.

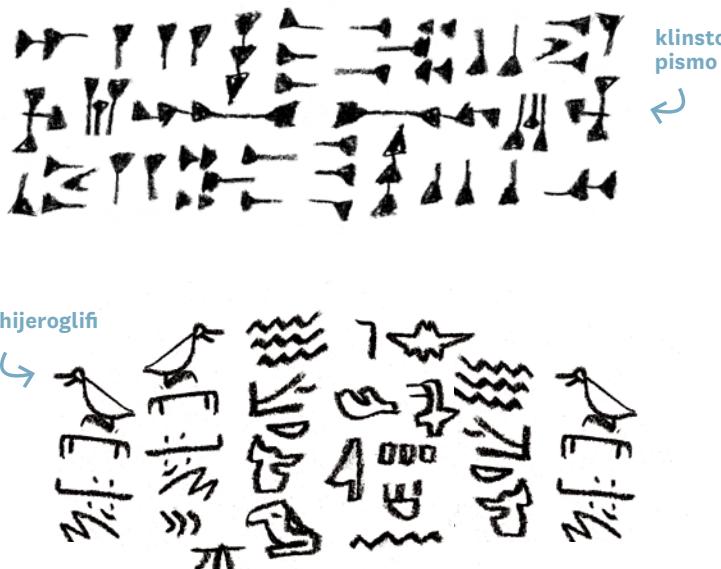

Kakvim su signalima
javljali o brodolomu
Titanika?

Poznajete li neko slikovno pismo?

Klinasto pismo i hijeroglifi sačuvali su se jer su bili urezani ili naslikani na spomenicima drevnih civilizacija (Mezopotamija, Egipt). Premda nas dijeli nekoliko tisuća godina od tih događaja, suvremenim je čovjek, zahvaljujući upravo tim pisanim / slikanim / isklesanim dokumentima, uz pomoć znanosti, tehnologije i umjetnosti otkrio mnoge tajne naših predaka.

No, kako stojimo sa suvremenom
umjetnošću? Govorimo li njezin jezik
i možemo li ga naučiti?

U umjetnosti, 'staroj' i suvremenoj, umjetnici također koriste različite sustave znakova. Tako, primjerice, u srednjem vijeku slikar je u zajedničkom prvom planu prikazao velike i male ljudske figure, premda su zapravo te osobe bile slične visine. Tom razlikom u veličini htio je pokazati razliku u njihovoј važnosti.

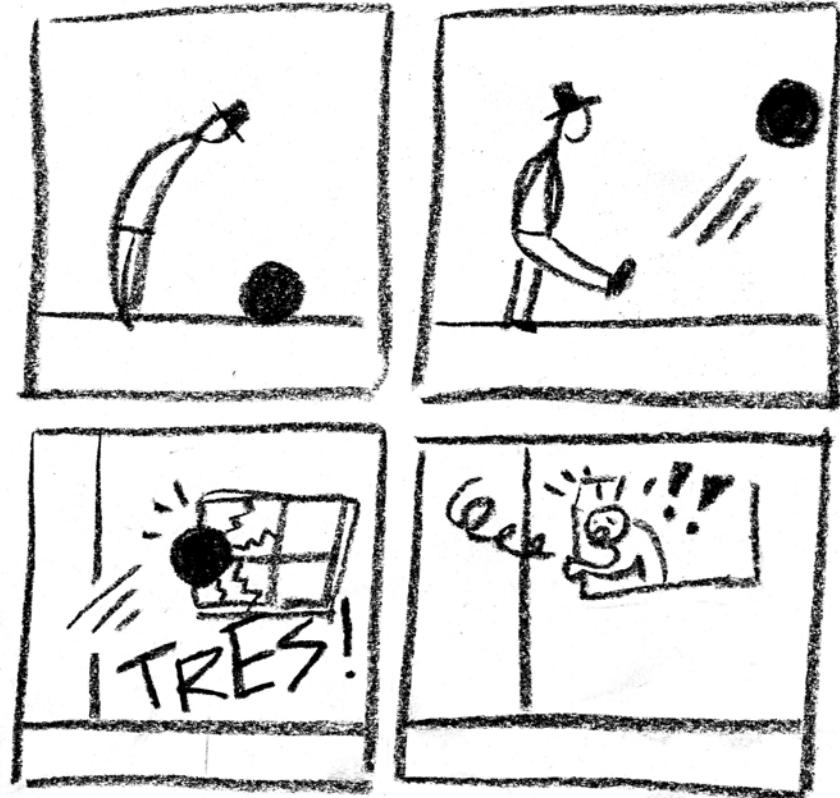
Srednjovjekovni majstor služi se hijerarhijskom ili ikonografskom perspektivom – veličinu likova određuje njihova važnost na društvenoj ili biblijskoj ljestvici!

U renesansi, u 15. i 16. stoljeću, krajolik, prostor i figure u njemu umjetnici nastoje dočarati drukčijim jezikom i drukčijom gramatikom od one koju koriste srednjovjekovni, najčešće anonimni majstori. Učinili su to pomoću geometrijske ili linearne perspektive, a potom i zračne ili atmosferske perspektive. Stupnjevanje prostora predstavili su pomoću geometrijskog skraćivanja i sve bljeđih boja u pozadini. Stoga, velike i jasne figure ili detalje krajolika čitamo kao ono što nam je bliže, a pojave koje su male, izbljedjelih boja i neoštih linija, kao da su veoma udaljene od nas.

12

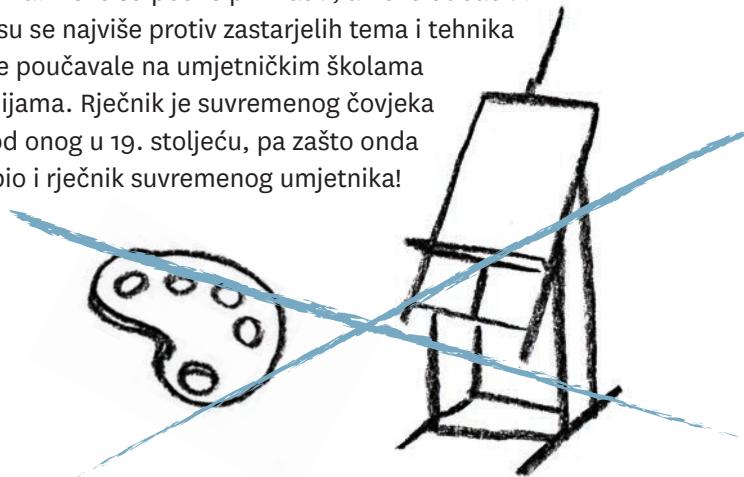
Hej, ovo ste već sigurno susreli! Ako ste lako pratili priču ispričanu u slikama i u kratkim, jezgrovitim rečenicama to znači da ste savladali jezik stripa, a da toga možda niste ni bili svjesni.

13

Suvremeni umjetnici, a ovdje ćemo najviše govoriti o konceptualnim umjetnicima, naučili su mnogo od povijesnih prethodnika. Neke su pouke prihvatili, a neke odbacili.

Pobunili su se najviše protiv zastarjelih tema i tehnika koje su se poučavale na umjetničkim školama i akademijama. Rječnik je suvremenog čovjeka drukčiji od onog u 19. stoljeću, pa zašto onda to ne bi bio i rječnik suvremenog umjetnika!

Slikare obično zamišljamo u atelijeru ili u prirodi, oboružane slikarskim stalkom (štafelajem) i paletom (podmetačem na kojem slikar miješa boje). Eh, to je bilo nekad! Suvremeni umjetnici odavno su napustili atelijere i rade posvuda, na ulici, za kuhinjskim stolom, u spavaćoj sobi... Da, konceptualni umjetnik **Mladen Stilinović** radio je čak i kad je spavao u svom krevetu!

Mnogi umjetnici koriste nove materijale i tehnike (letke, transparente, sitotisak, kopirku) da bi progovorili o novim temama. Često su te teme preuzete iz svakodnevnog života.

Umjetnici kritiziraju tadašnje političke događaje, društveni sustav i osobe koje odlučuju o životu pojedinca i zajednica ili pak izražavaju nezadovoljstvo položajem umjetnika u društvu. Ti negalerijski, ulični radovi novih umjetnika često su znali zavarati mnoge prolaznike. Doživjeli su ih kao političke ili reklamne kampanje, pa čak i kao vandalizam, uništavanje pročelja (z)grada.

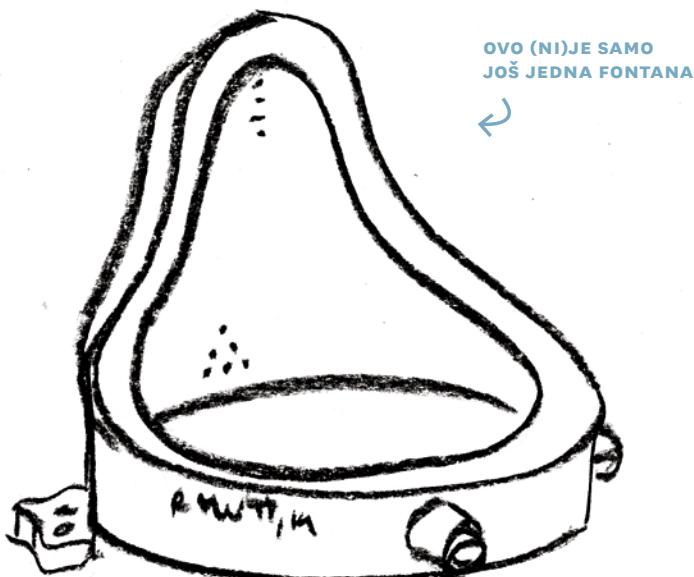

Među najpoznatijim umjetnicima *Nove umjetničke prakse* bila je **Grupa šestorice autora**, čuvena po svojim izložbama – akcijama na ulicama, trgovima, u prirodi... **Vlado Martek**, član te skupine, pjesničkim je agitacijama, točnije, malim tiskanim lecima s neočekivanim, pjesničkim porukama na diskretan način intervenirao na pročeljima zgrada ili oglasnim mjestima, dok je **Željko Jerman** na golemom transparentu bio radikalniji i napisao *Ovo nije moj svijet!*

Kako vam se
čine ove akcije
Grupe šestorice
autora?

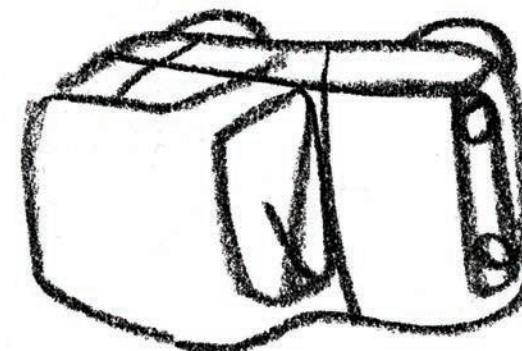
Takvo 'smjelo potkopavanje' gledateljevih očekivanja (stručnim jezikom to se kaže: *provokativno, subverzivno ponašanje*) naslijedili su, zamislite, od oca avangardne umjetnosti, Marcela Duchampa, koji je 1917. godine izložio prevrnuti zahodski pisoar u njutorškoj Galeriji 291 nazvavši ga *Fontana!*

Zar je već prošlo sto godina od nastanka prvog konceptualnog umjetničkog djela?

Takvo djelo naziva se *ready-made* – prema njegovu izumitelju francusko-američkom umjetniku **Marcelu Duchampu** (1987 — 1968), a u našem postavu nalazi se izložbena cjelina *Pod Duchampovom kabanicom* (uz pomoć muzejske zidne legende ili edukatora otkrijte zašto taj naziv).

Duchampovu *Fontanu*, na žalost, nemamo u MSU-u, ali zato imamo *Renault 4*, na bok polegnuti pravi pravcati isluženi automobil *Renault 4*. Rad je to slavnog hrvatskog kipara **Ivana Kožarića**, a to je i najveći i najpoznatiji *ready-made* u postavu MSU-a. Kožarić je *prisvojio* stari, zahrđali, uz cestu odbačeni automobil marke *Renault 4* i odlučio ga pokazati u galerijskom prostoru, pretvorivši ga tim činom u umjetničko djelo, u *ready-made*.

Po čemu se zapravo konceptualni umjetnik razlikuje od "običnog" suvremenog umjetnika?

Konceptualni umjetnik u prvi plan stavlja zamisao, ideju, *koncept*, zatim proces rada na djelu, a manje ga zanima konačni izgled, rezultat.

Stručnjaci, povjesničari umjetnosti, razlikuju protokonceptualne, konceptualne i postkonceptualne umjetnike. One koji su prethodili konceptualnoj umjetnosti šezdesetih godina nazivaju protokonceptualnim umjetnicima, dok one koji djeluju u drugoj polovici sedamdesetih godina nazivaju postkonceptualnim umjetnicima. Mi ćemo ih sve, radi jednostavnosti, staviti pod zajednički nazivnik konceptualnih umjetnika jer su načini i načela njihova djelovanja veoma bliski.

Ponekad nam se djela konceptualnih umjetnika mogu učiniti ružna, nezgrapna, nedovoljno dostojanstvena u odnosu na druga umjetnička djela koja nalazimo u muzeju. To nimalo ne brine konceptualnog umjetnika. Za njega pojmovi *ljepota* i *ružnoća* poprimaju nova, drukčija značenja od onih uobičajenih u filozofiji umjetnosti i povijesti umjetnosti.

Ako sve to imamo na umu, lako ćemo se složiti s **Goranom Trbuljakom**, jednim od najpoznatijih hrvatskih konceptualnih umjetnika, koji kaže: ‘Činjenica da je nekome dana mogućnost da napravi izložbu važnija je od onoga što će na toj izložbi biti pokazano’, a ta je rečenica uostalom i jedini sadržaj njegova umjetničkog rada-plakata.

ČINJENICA DA JE NEKOM DANA MOGUĆNOST DA NAPRAVI IZLOŽBU VAŽNIJA JE OD ONOGA ŠTO ĆE NA TOJ IZLOŽBI BITI POKAZANO; OVOM IZLOŽBOM ODRŽAVAM KONTINUitet U SVOM RADU

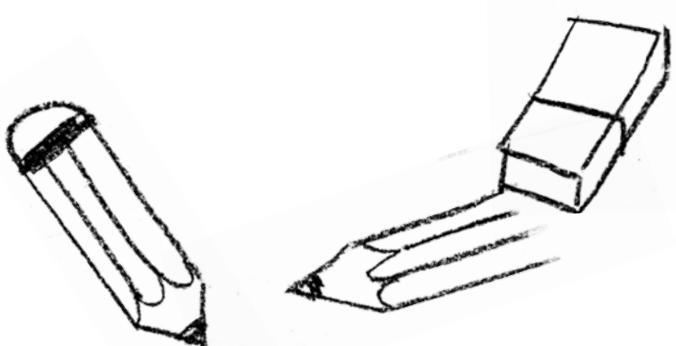
Moglo bi nam se učiniti da konceptualni umjetnik sve propituje i želi raščlaniti na sastavne dijelove. Baš kao što djeca žele rastaviti igračku da vide od čega se sastoji, tako i konceptualni umjetnik želi *razotkriti tajnu* funkcioniranja umjetnosti. Želi je *demistificirati*, pa zatim pokazati u novom svjetlu i ulozi, drukčijoj od one kakvu je, primjerice, umjetnost imala u 18. stoljeću. Ponajprije ga zanima kako neku ideju *razobličiti*, drugim riječima, zanima ga sâm proces rada, a tek zatim konačni *oblik* – izgled njegova *umjetničkog djela*.

Ponekad djelo *konceptualca* izgleda krajnje jednostavno, skoro kao šala, vic. Nešto što bismo i mi sami mogli napraviti.

Ali, ako pažljivije pogledamo i analiziramo o čemu je tu zapravo riječ, ubrzo ćemo ustanoviti da nam nedostaju mnogi dijelovi za sastavljanje i razumijevanje slagalice. Stručnim rječnikom kaže se da nam nedostaje *kontekst*. Potrebno je, dakle, osim umjetničkog djela poznavati i kontekst – okolinu, mjesto, vrijeme, prilike... – da bismo razumjeli neke od poruka koje nam odašilju *konceptualci*. Oni ne štede ni samu umjetnost. Naprotiv, često komentiraju i kritiziraju mjesta gdje se umjetnost pokazuje, pohranjuje i kupuje: galerije, muzeje, umjetničke sajmove, aukcije i sl.

Upravo zbog te oštре i smjele kritike, mnoge od njih doživljavamo kao buntovnike kojima ništa nije sveto, pa ni umjetnost.

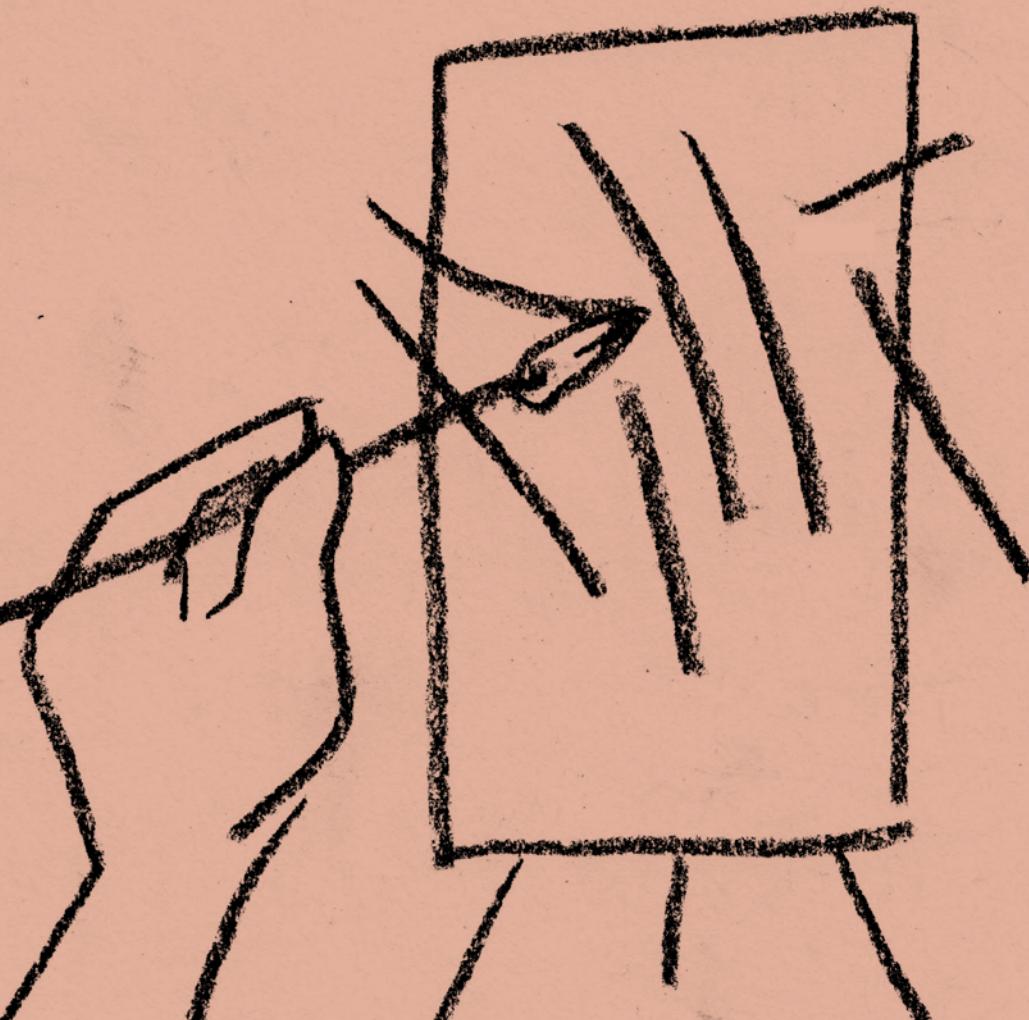
Zbog međusobne povezanosti i dobrosusjedskih odnosa pojedinih djela u postavu, muzej je pravo mjesto za razumijevanje *konteksta*. Pomoć edukatora, zidnih legendi, audiovodiča i drugih interpretativnih sredstava u muzeju itekako je dobrodošla!

napiši nešto skroz neoriginalno! / manifest¹ originalnosti

Ne želim biti slikar, želim
biti konceptualni umjetnik

Goran Trbuljak

: Nedjeljno slikarstvo

1974. / 3 fotografije u boji

nedjeljom
Što to radi Goran Trbuljak?

Pred nama su tri uokvirene fotografije u boji iz ciklusa *Nedjeljno slikarstvo*.

Iz opisa na mujejskoj legendi saznajemo više o kontekstu. Citamo, naime, da je fotografijama prethodila višetjedna umjetnikova akcija – performans, koja se odvijala nedjeljom u javnom prostoru grada. Otuda i naslov: *Nedjeljno slikarstvo*.

Fotografija ovdje služi kao posrednik između akcije i nas, naknadnih gledatelja, koji nismo prisustvovali umjetnikovoj akciji. Cijela stvar odigrala se tajno, premda u javnom prostoru, na ulici. Trbuljak je, baš poput nedjeljnih slikara-amatera, odlučio slikati nedjeljom – i to anonimno i tajno, bez ičijeg znanja. Izabrao je izlog dućana sa slikarskim priborom i materijalom, koji je, dakako, nedjeljom bio zatvoren. Uočio je u tom dućanu prazno bijelo platno razapeto na jednostavnom okviru, tzv. *blind-rami*, smješteno na slikarski stalak – štafelaju – u blizini izloga. To platno kao da je pozivalo umjetnika da na njemu nešto naslika. Kistom i crvenom bojom slikao je po staklu izloga, upravo na mjestu gdje je uočio platno na štafelaju. Ponedjeljkom je trgovački pomoćnik, čudeći se toj *apstraktnoj slici*, šarama bez značenja nepoznatog počinitelja, strugalicom skidao boju s izloga dućana. Ta anonimna umjetnička akcija za njega je, po svoj prilici, ostala nerazjašnjena tajna.

Što vi mislite o Trbuljakovoj akciji?

Pet Trbuljakovih slika u muzejskom susjedstvu, koje je jednostavno nazvao *Bez naziva*, nastale su dvadesetak godina nakon akcije *Nedjeljno slikarstvo*. Možda nam za njih sada neće trebati muzejska legenda da bismo razumjeli što nam to taj zakleti *konceptualac*, kamufliran u slikara, želi poručiti.

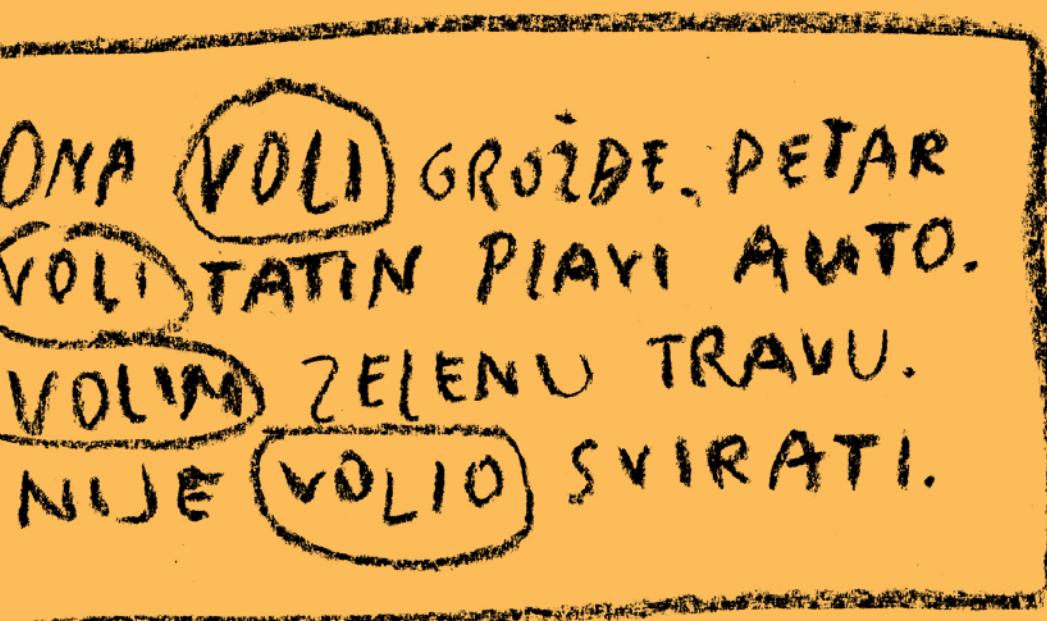
Ispred bijelog slikarskog platna Trbuljak stavlja staklo kao prepreku i kroz kružni otvor u njemu kistom nanosi boju stvarajući kružnicu. Boja, bijela ili siva, mjestimično nekontrolirano curi do ruba slike. Slikar slika, ali kao da se susteže ili srami čina slikanja.

Što mislite, kakvo značenje za Trbuljaka ima ta *igra skrivanja* i izbjegavanja neposrednog dodira sa slikarskim platnom?

mjesto na kojem olovka
konceptualca kamufliranog u
pisca ne dotiče linije za pisanje

Zvoni: vrijeme je za abecedu
konceptualne umjetnosti

Mladen Stilinović

: Iz početnica

Mladen Stilinović odabire riječi kao svoje najmoćnije oruđe. Prisvaja gotove riječi i rečenice, koje je pronašao u starim početnicama za djecu.

Podsjeća li vas to na ready-made?

Kao i mnogi drugi konceptualci i on posebnu pažnju pridaje vezi riječi i slika. Točnije, one su za njega neraskidive. Ponekad se nadopunjuju, a ponekad nas tjeraju da se dobro zamislimo nad značenjem. A često nas i nasmiju!

Koje vrste riječi Stilinović naglašava i izdvaja u Početnici?

1977. / pastel i flomaster na papiru

Stilinović uzima neobičnu podlogu za svoju sliku – jednostavni smećasti ili ukrasni papir za zamatanje darova. Na takvu podlogu rukom ispisuje tekst, tiskanim slovima, preuzet iz školskih početnica.

Kakve su te rečenice? I na što te podsjećaju?

Osim što je vlastitom rukom prepisao te jednostavne rečenice razumljive *početnicima u čitanju*, umjetnik je pojedine riječi zaokružio i time ih naglasio.

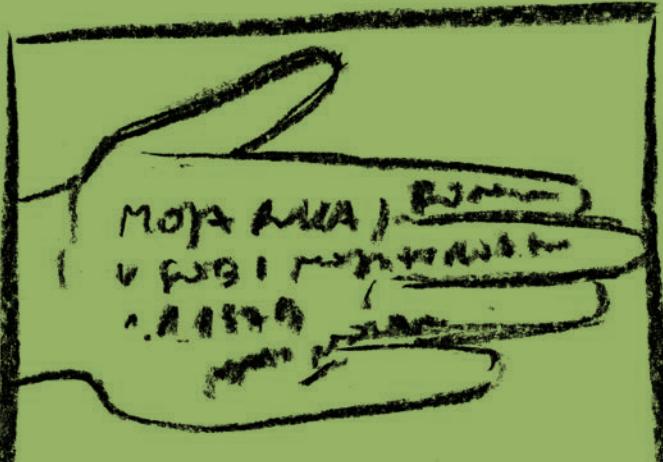
Što je time postigao?

Svako vrijeme nosi sa sobom određene simbole i značenja. Ti znakovi vremena budućim generacijama mogu biti poticajni, ponekad su nerazumljivi, a nekima i neprihvatljivi. Ponekad se čine provokativnima, a ponekad bezazlenima, čak i smiješnima. To vrijedi i za vrijeme u kojem se odvijalo obrazovanje i odgoj djece u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata, pa i za početnice iz kojih su učili mnogi prethodni naraštaji prvašića, a koje Stilinović koristi u svom radu. Umjetnik ništa ne komentira niti izravno kritizira i baš zbog toga ostavlja mogućnost brojnih tumačenja. Takav otvoreni pristup jedna je od važnih značajki suvremene umjetnosti.

ako napišeš priču i zaokružiš samo neke riječi,
one će tvoriti zasebnu priču...

Baš me briga za vrijeme,
ovo ionako vječno traje...

Marijan Molnar

: Moje lice moja ruka

1979 - 1980. / fotografija

Marijan Molnar također se služi riječima.
Ali i slikama, točnije, fotografijama.
U svojoj umjetničkoj akciji on koristi ljudsko
tijelo kao podlogu za pisanje. Zapravo, rabi
vlastito tijelo – lice i ruke.

**Što nam inače govore
ljudsko lice i ruke?**

Znamo ponekad čuti da su na nečijem
licu upisane brige.

**Možeš li ovdje prepoznati
kako se osjeća umjetnik?**

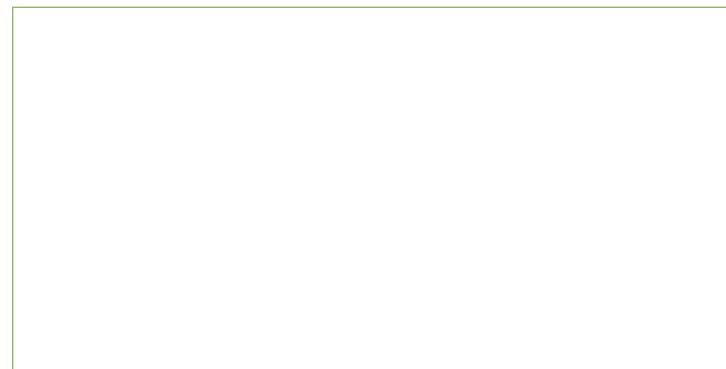
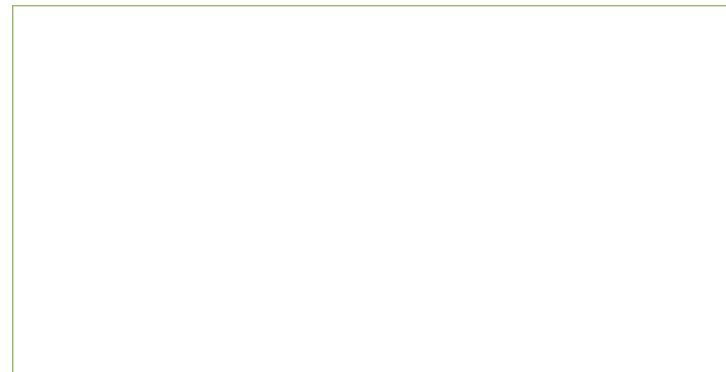
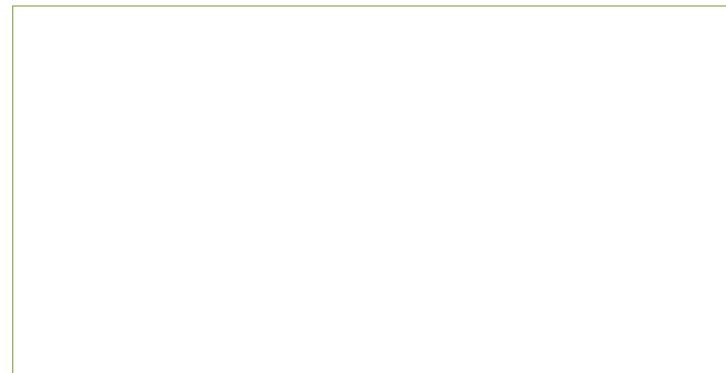
Predlažemo da pročitate tekst na mujejskoj legendi, neku vrstu upute o tome što umjetnik čini kako bi opisao svoje mjesto u vremenu i prostoru.

U kojem se vremenu zbiva akcija i na koji način umjetnik obavještava o tome?

Molnar se poslužio fotografijom, kao umjetničkim sredstvom – umjetničkim medijem – a ne crtežom ili slikom. Fotografija precizno bilježi vrijeme u kojem je nastala, a umjetnik to još više podcrtava tekstom na licu i rukama. Kao da želi reći – čitaj me kao otvorenu knjigu! Analizom i ponavljanjem istih radnji, istodobno govorи o nečemu što se događa *ovdje i sada*, ali i poništava trenutačnost, pretvarajući određeni trenutak u trajno stanje ovjekovjećeno u muzeju. Takav tip konceptualne umjetnosti stoga još nazivaju *analitička umjetnost*, a samu konceptualnu umjetnost nazivaju i *umjetnost u umu*.

Jeste li ikada pokušali ostaviti svoj trag i poruku na nekom mjestu?

mjesto za tvoj trag / otisak prsta / strip / kolaž

Pišem, brišem...

Željko Jerman

: Triptih iz serije *Ostavljam trag*

1975 - 1977. / fotopapir;
armirani beton;
rendgenski filmovi

Ovo je zaista tajnovito,
pa čak i zastrašujuće,
zar ne? Kakvi su to signali?
I tko to ostavlja svoj *trag*
na ovako neobičan način?

Vjerovatno ste, igrajući se u pijesku ili
snijegu, ostavljali tragove vlastitog tijela.
Pokušajmo prvo odgonetnuti koji su
materijali poslužili Željku Jermanu, jednom
od članova Grupe šestorice, da u njih upiše
svoje poruke.

Primjećujemo da se radi o tri vrste materijala i tri odvojena dijela, pa ovakav trodijelni rad nazivamo triptihom. Neki su materijali neprozirni i tvrdi, a drugi lomljivi, osjetljivi i prozirni. Armirani beton, fotografski papir osjetljiv na svjetlo i rendgenska plastična folija, priznat ćete, nisu baš materijali koje umjetnici oduvijek koriste u svom radu.

Zašto ih je onda Jerman odabrao?

Sva tri dijela triptiha su velikih dimenzija, točnije predstavljaju otisak stvarnog tijela umjetnika.

**Je li mu prilikom otiskivanja/
rendgenskog snimanja/prepuštanja
djelovanju svjetla na foto-papiru
trebala nečija pomoć?**

Neke od tih postupaka preuzima iz drugih, neumjetničkih disciplina, na primjer iz medicine.

**Koji je dio triptiha zapravo nastao
kao medicinski dokument, a potom
pretvoren u umjetničku instalaciju,
posebnu cjelinu određenu
prostorom muzeja?**

mala pomoć:
nije gips!

tko je to sam sebe
tegao na zidu?

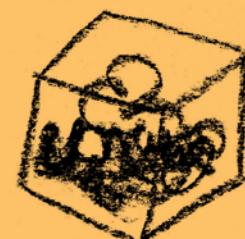
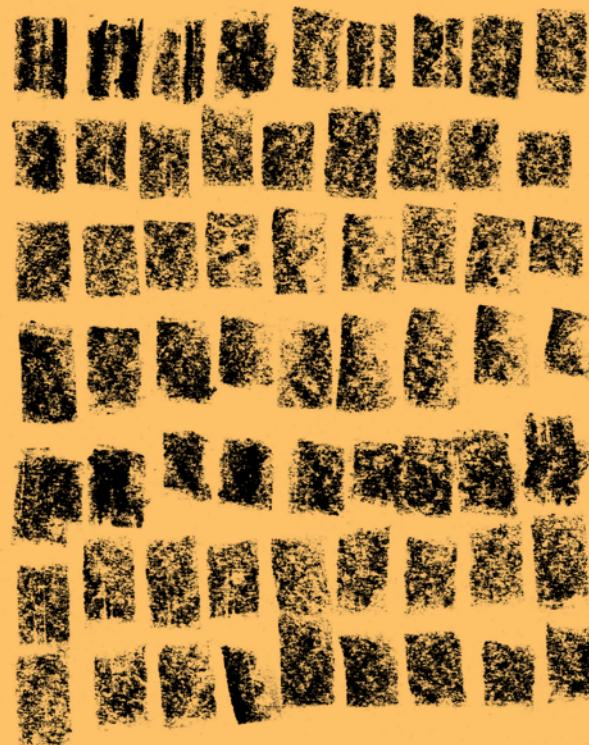
Prvi preistorijski slikari ostavljali su očađene tragove dlanova na stijenama pećina. Veličina dlanova na pećinskim slikarijama potvrđuje da se zapravo radilo većinom o pećinskim slikaricama, a ne slikarima, kako se najčešće mislilo! Suvremenim umjetnikom također nastoji ostaviti trag o svom fizičkom tijelu, njegovim proporcijama i dimenzijama, kao svjedočanstvo života samog.

**Po čemu su slični, a po čemu različiti
otisci suvremenog umjetnika Željka
Jermana i anonimnih pećinskih slikara/
slikarica?**

Jermanovom triptihu, kakvog sada vidimo u muzeju, prethodio je performans u nekom drugom prostoru. Performans je jednokratna, neponovljiva umjetnička izvedba pred publikom ili bez nje, koja se u muzeju izlaže u obliku fotografске i/ili neke druge dokumentacije (tekst, video). Umjetnička dokumentacija u muzeju ima istu vrijednost kao i sama izvedba koja joj je prethodila.

Treba li spaliti konceptualnu
umjetnost?

Antun Maračić

: 63 manipulacije sa 63 papira

1977. / pleksi kutija,
izgorjele fotografije;
63 c/b fotografija

Kako je nastao umjetnički
rad neobična naziva '63
manipulacije sa 63 papira'?
I kakvi se to izgorjeli ostaci
papira nalaze u zatvorenoj,
prozirnoj kutiji u muzeju?

Sam umjetnik, Antun Maračić, opisujući
svoje djelo *63 manipulacije sa 63 papira*
priznaje da na samom početku nije imao
pojma o čemu će biti njegov rad.

Započeo ga je 'skokom u vodu' i prepustio da se razvija sam od sebe, pa što bude! Nastajao je dugo, tjednima, 'na vlastiti pogon', kao kakav perpetuum mobile, stroj koji se bez prestanka pokreće sam od sebe.

Savijao je veliki papir dok nije dobio 64 manja polja i na njima izveo 63 radnje ili manipulacije. Neke od njih bile su vrlo jednostavne, a neke složene. Fotografirao je svaku od 63 manipulacije, a originalne crteže je zapalio. Fotografije su danas izložene u muzeju u sedam uskih, vodoravno položenih slika, a izgorjeli ostaci crteža izloženi su u zatvorenoj, plastičnoj, prozirnoj kutiji, kao neka skulptura.

Komplicirano, hm?

Nije ni čudo, jer se u Maračićevom radu miješaju spontanost i sustavnost, slučajnost i promišljenost, konstrukcija (gradnja), dekonstrukcija (razgradnja), pa čak i destrukcija (uništenje)...

A riječima samog umjetnika: 'Rad ne govori ni o čemu izvan svog vlastitog procesa nastanka.' Mi se možemo složiti s Maračićem i dodati da je tim riječima moguće opisati i velik broj djela poznatih i nepoznatih, konceptualnih i postkonceptualnih umjetnika, kod nas i u svijetu. Jezik konceptualne umjetnosti, naime, u posljednjih se stotinjak godina brzo proširio i pustio korijenje, pa je postao neka vrsta *iskvarenog engleskog*, koji mnogi razumiju i govore, premda uvijek ne zvuči sjajno.

**Pada li vam na pamet neka slična
'manipulacija' kojom ćete se i vi
okušati kao konceptualci?**

laboratorij za jednadžbu konceptualne umjetnosti

Što je bilo prije, a što poslije?

Sanja Iveković

PRIJE

POSLIJE

: Prije i poslije

1976. / novinske reprodukcije
/ tekst / papir

Tehniku kojom je nastao rad umjetnice Sanje Iveković, *Prije i poslije*, čini se da nije teško prepoznati. Sastoji se od isječaka iz novina, zalijepljenih na papirnatu podlogu. Vjerujemo da svi već poznajete tehniku kolaža i da ste ju sami mnogo puta koristili.

Kolaž se u modernoj umjetnosti pojavio kao ravnopravna umjetnička vrsta prije više od stotinu godina, a prvi su ga počeli koristiti začetnici kubizma. Unošenjem stvarnih, svakodnevnih predmeta, pa i novinskih isječaka u plohu slike, Picasso i njegovi suborci kubisti uspjeli su razbiti plohu slike i otvoriti je u svim smjerovima.

Na taj su način uključili prostor i vrijeme kao novu dimenziju. Nastala je prava revolucija u umjetnosti. Sada su bila širom otvorena vrata nizu eksperimentalnih postupaka koji će obilježiti avangardnu umjetnost, koju još nazivaju naprednom, prevratničkom umjetnosti prve polovice dvadesetog stoljeća. Među ostalim, najavit će i umjetnost već spominjanog oca konceptualne umjetnosti, Marcela Duchampa.

Kada suvremena umjetnica Sanja Iveković koristi kolaž u svojim radovima i ona se bavi prostorom i vremenom, ali na drukčiji način od kubista. Umjetnica rabi kolažnu metodu najčešće u kameleonske svrhe. Drugim riječima, ona preuzima postojeći jezik novinskih reklama i tako *prerušena* u njega ukazuje na mnoge predrasude i stereotipe koji vladaju u društvu. Ti se stereotipi posebno odnose na djevojke i žene, na očekivanja koja se pred njih stavljaju u prevladavajućem patrijarhalnom društvu, te općenito na njihov neravnopravan položaj u društvu u kojem glavnu ulogu imaju muškarci. Takav pristup u umjetnosti koji razotkriva i kritizira podređenost žena u svim oblicima društvenih odnosa naziva se feminističkim pristupom, a Sanju Iveković s pravom smatraju jednom od najpoznatijih svjetskih feminističkih umjetnica.

Što zapravo radi umjetnica?

Ona odabire iz nekog ženskog časopisa iz sedamdesetih godina četiri crno-bijele fotografije žena, prikazanih u kupaćim kostimima. Izrezuje fotografije i lijepi ih na bijelu papirnatu podlogu, stvarajući simetričnu kompoziciju od četiri vertikalna stupca.

Narančastom bojom obojila je pozadinu dviju fotografija smještenih s vanjskih strana, dok su dvije središnje ostale crno-bijele. Pogledajmo pažljivije te likove.

Koliko je žena prikazano na fotografijama?

Dva ista ženska lika, ovdje su prikazana u dva različita *izdanja* i dva različita vremena. **PRIJE** i **POSLIJE**. Upravo su velikim tiskanim slovima te dvije riječi ispisane s lijeve i desne strane slike. Kao dva suprotstavljeni pola, crno i bijelo, ono što je bilo *prije* – oblo žensko tijelo – trebalo bi biti odbačeno u korist onoga što će nastupiti *poslije*, mršavo tijelo modelirano prema zahtjevima mode koju najčešće oblikuju muškarci.

Dok modna, farmaceutska i prehrambena industrija već desetljećima nameću djevojkama i ženama ideal ljepote koji je zapravo nemoguće doseći, Sanja Iveković, *prerušena* u jezik reklame šalje posve drukčiju poruku: takav ideal nije ni potrebno dosegnuti jer je život žene daleko vredniji od diktata industrije i vremenskih varki *prije i poslije*.

Nailazite li na slične reklame u časopisima, elektroničkim medijima i društvenim mrežama danas? Kako one na vas djeluju?

Čim otvorim oči
- što vidim?

Tomislav Gotovac

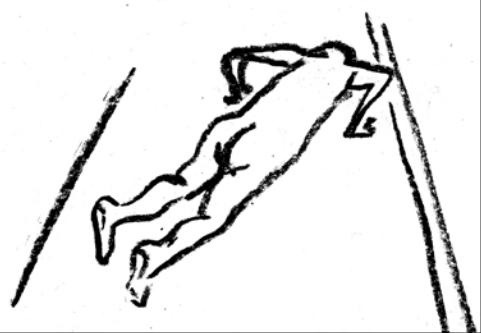
: Glave 1970

1970. / serija od 12 c/b fotografija

Na crno-bijelom fotografskom mozaiku naš se pogled kreće velikom, gotovo filmskom brzinom, tražeći neku središnju točku, uporište, početak ili kraj.

**Kojim ga redoslijedom
zapravo čitamo i gdje je
kraj te rečenice?**

Tomislav Gotovac jedan je od mitskih likova Nove umjetničke prakse. Mnogima je najpoznatiji kao umjetnik performansa, koji je svojim bespoštrednim i smjelim akcijama – performansima često provocirao široku publiku i policiju, ali ponekad dovodio i stručnjake u nedoumicu (Zagreb, *Volim te!* 1981).

Gotovac je školovanjem i djelovanjem pravi i prvoklasni filmski umjetnik. Poznata je njegova izjava: 'Čim otvorim oči, vidim film.' Doista, sve što je taj umjetnik napravio, moguće je usporediti s filmom ili potražiti uporište u filmu, u njegovim formalnim elementima – kadar, sekvenca, rez... – ali i u filmskoj tematici.

I u radu pred nama, *Glave 1970*, teško je na prvi pogled zaključiti je li riječ o fotografском radu ili o kadrovima iz filma koji su ovdje zaustavljeni i zamrznuti u fotografiski niz. Sve se u pravilnom ritmu rotira – snimak sprijeda, snimak iz profila – ali kao da umjetnik namjerno izostavlja radnju koja je prethodila samim fotografijama. Suočavamo se tek sa statičnim posljedicama neke prepostavljene radnje – šišanja kose, brijanja brade i brkova – da bi na kraju tog niza ugledali neprepoznatljiv umjetnikov lik s potiljka!

Kako doživljavate završni kadar fotograforskog niza? Kakvo simbolično značenje ima ljudski potiljak?

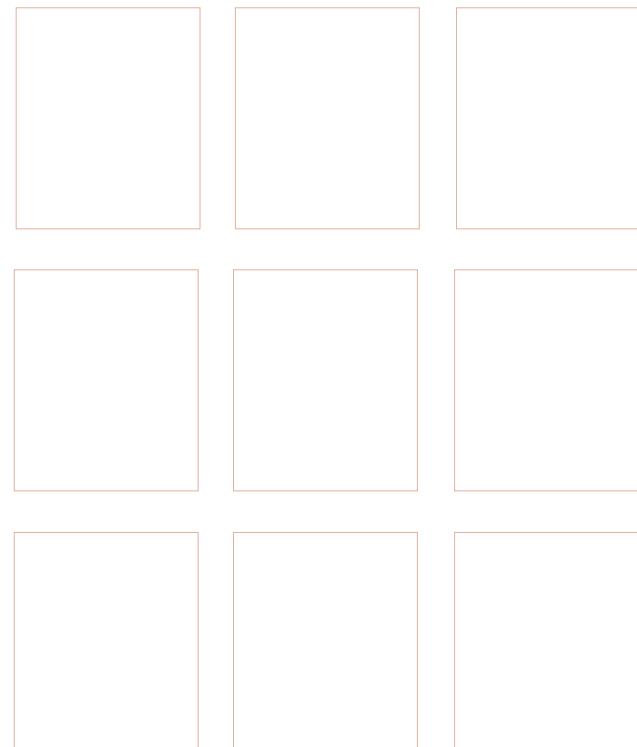
Tih 12 crno-bijelih fotografija zapravo su autoportreti Tomislava Gotovca, on je ujedno režiser i glumac u *Glavama 1970*. Opet moramo spomenuti policiju, jer ovakve snimke, prikaz sprijeda i iz profila, najčešće koristi policija za identifikaciju, prepoznavanje. Mnoge svoje radove, pa i *Glave*, Gotovac radi u počast poznatim filmskim autorima i njihovim djelima.

Ovaj puta to je Carl Theodor Dreyer i njegov film *Stradanje Ivane Orleanske* (1928), čijoj se glavnoj junakinji nedvojbeno divi.

I kao vizualni i kao dramski i kao filmski umjetnik Tomislav Gotovac uvijek govori u prvome licu, otkrivajući svoje intimne misli i osjećaje.

Kakav je učinak postigao takvim pristupom?

mjesto za niz tvojih *selfija* / arhivu² tvojih frizura

Povijest je genijalna greška

Braco Dimitrijević

: Prolaznik
kojeg sam
slučajno
sreo u 12.15
sati

1971. / c/b fotografija; tekst

Mnoge nam se stvari događaju neplanski, slučajno. Planiramo, na primjer, štrebati za test iz povijesti, ali nas slučajno nazove prijatelj pa završimo kod njega igrajući se igrica (povjesnih) ratova na računalu...

Nije ni svaki slučaj slučajan. I on može biti umjetnički koncept! Kod Braca Dimitrijevića, jednog od pionira svjetske konceptualne umjetnosti, slučaj je *nosivi, gradbeni* element mnogih njegovih umjetničkih projekata. On, naime, veliko povjerenje pridaje nasumičnim odabirima i slučajnim događanjima. Tako je početkom sedamdesetih nastao njegov fotografski ciklus poznat pod nazivom *Prolaznik kojeg sam slučajno sreo u...* na ulicama europskih gradova, Zagreba, Pariza, Londona, Venecije, Berlina...

Procedura je sljedeća: umjetnik zaustavlja slučajne prolaznike i moli dopuštenje da budu fotografirani. Zatim daje uvećati njihove fotografske portrete i otisnuti ih na velike formate nepropusnog platna ili cerade. Potom ih postavlja na prometna mjesta, ulice, trgove, prijevozna sredstva... Zapravo, na mjesta gdje danas obično nalazimo reklamne ili političke plakate i oglase. No, tada su nas s trgova i ulica gledali anonimni, nepoznati ljudi koji su se tu našli slučajnim umjetnikovim odabirom.

Što mislite zašto Braco Dimitrijević pridaje takvu važnost slučajnim prolaznicima?

‘Svaki čovjek je umjetnik’, tvrdio je slavan i veoma utjecajan njemački konceptualni umjetnik Joseph Beuys (1921 – 1986). Braco Dimitrijević otišao je korak dalje ustvrdivši: ‘Svaki je čovjek genijalan, dok ne dokaže suprotno!’

Ne samo da je odabrao slučajne prolaznike – a time ih na neki način učinio slavnima – nego je umjetnik uveličao običan, ni po čemu poseban trenutak i mjesto na kojem su oni snimljeni, ovjekovječeni. Sve je relativno, ako promijenimo kut gledanja.

Hm, kao da se umjetnik ovdje šali na račun fizike, povijesti, pa čak i (povijesti) umjetnosti?

Sada je jasno: ovdje zbilja nije riječ o nekom važnom povijesnom trenutku, a niti o povjesno važnoj osobi. Taj događaj, mjesto i vrijeme bit će zapamćeni baš po tome što im je važnost dao sam umjetnik! A naknadnu potvrdu o toj važnosti dat će i mnogi muzeji i galerije diljem svijeta u kojima je izlagao svoje *slučajne prolaznike* zajedno s umjetničkom dokumentacijom o tom događaju.

Dimitrijević često stavlja u humorističan kontekst značenje povijesti i povjesnih događaja, a najpoznatija njegova poslovica o povijesti glasi: ‘Nema grešaka u povijesti, cijela je povijest greška.’

Kako biste vi protumačili tu izjavu?

Isto, ali drugčije

Ivan Ladislav Galeta

: Dvosmjerni bicikl

1978. / 1979. / objekt

Naslonjen nehajno o staklenu ogradu u izložbenoj dvorani Muzeja, ovaj otkačeni bicikl pobuđuje brojna pitanja kod znatiželjnih gledatelja:

**Kako se ovdje našao bicikl?
Može li se voziti?**

**Zar je današnji muzejski
kućni red postao tako
prijateljski nastrojen
prema biciklu?**

Na drugi pogled uočavamo da su tu dva, moglo bi se reći, sijamski povezana bicikla. Nekih je dijelova previše, a nekih uopće nema. Tako biciklist nema kamo sjesti, nema pedale ni mehanizam kojim bi mogao pokretati kotače, ali zato ima dva upravljača i može se istodobno kretati u dva smjera. Mogao bi nas podsjetiti na onu čuvenu životinju iz romana o dr. Dolittleu, Povuci-Potegni, čija je neodlučnost rezultat nemoguće, absurdne situacije. Nemoguće je, naime, istodobno kretati se u dva, suprotna smjera.

Taj umjetnički objekt nastao je u radionici Ivana Ladislava Galeta, vizualnog umjetnika, predavača, performera, filmskog i eksperimentalnog umjetnika.

Kod Galeta ništa nije onako kako nam se čini na prvi pogled! On uvijek testira našu percepciju ili opažanje, nastoji nam izmaknuti tlo pod nogama, bilo da radi s pokretnim slikama, videom i televizijom ili s objektima.

Sve je u detaljima!

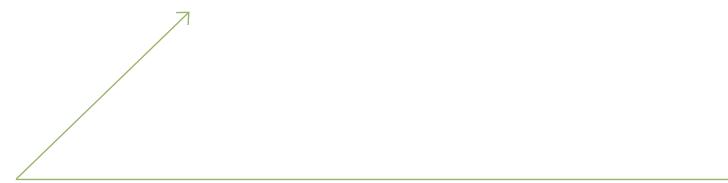
Galeta je bio vrsni znanstveni praktičar, kojeg je posebno zanimala kvantna fizika i njezin sijamski pojam prostor/vrijeme. Uzeo je neke gotove dijelove bicikla, spojio ih na nov način i dao mu novo značenje – absurdnog, dvostrukog vremena i prostora (takav se umjetnički rad stručno naziva preuređeni ready-made).

Dvosmjerni bicikl samo je jedan u nizu sličnih radova u kojima Galeta osobito drži do simetrije, zrcaljenja i inverzije/obrtanja.

Možete li pronaći te elemente na Dvosmjernom biciklu?

Sve te postupke možemo otkriti i u nekim drugim Galetinim radovima u našem postavu koji nas pozivaju na igru i interakciju – suradnju u stvaranju zajedničkog djela (*Zrcalni ping-pong*, 1978/1979).

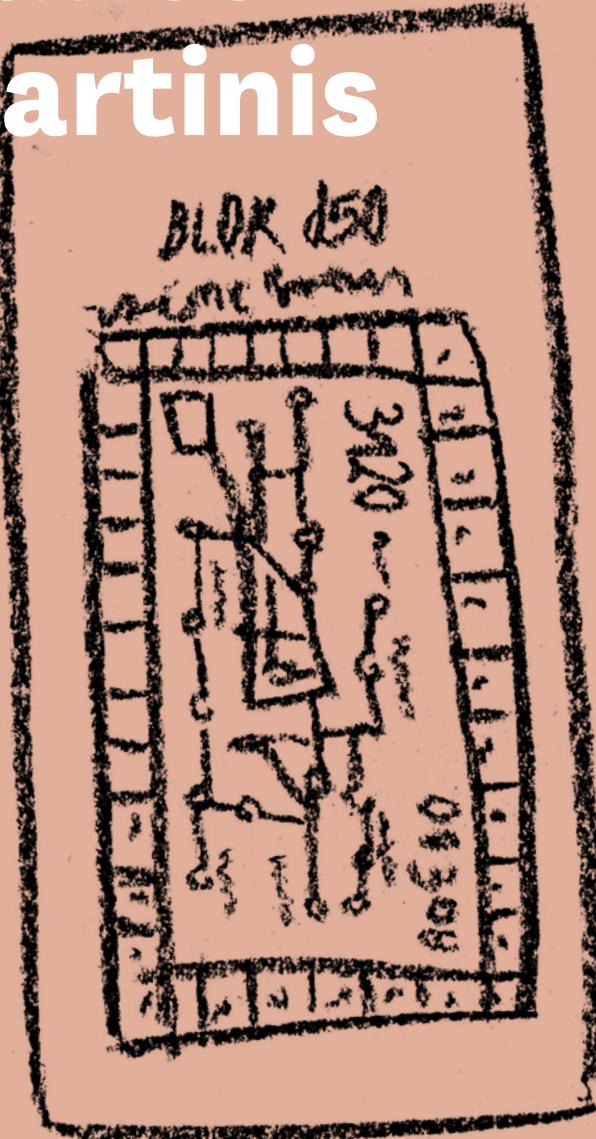
prostor za nacrte nemogućih vozila i letjelica

potraži na internetu izume znanstvenika i umjetnika Leonardo da Vinciјa i Fausta Vrančića!

Istine i laži, varke i Krivotvorine

Dalibor Martinis

: Krivotvorine

1975. / kolaž na papiru

Vidjeli smo do sada predmete koje su umjetnici našli na ulici ili u trgovini i izlaganjem u umjetničkim prostorima pretvorili ih u umjetnost. Saznali smo ponešto i o onima koji su potajno slikali nedjeljom na izlogu slikarskih dućana i postali konceptualni umjetnici. Neki drugi su zaustavljali slučajne prolaznike i od njih sagradili umjetničke spomenike. Čini se da su konceptualni i postkonceptualni umjetnici *posudjivali* bez ustezanja iz mnogih izvora. Sve što su dotakli, pretvorili bi u umjetnost, danas zlata vrijednu!

Podsjeća li te to na legendu o kralju Midu?

Čak su izokrenuli naopačke pojmove kao što su original (jedinstveno, izvorno umjetničko djelo koje je načinio umjetnik) i kopija (djelo koje je napravio netko drugi – stroj ili čovjek – prema originalnom umjetničkom djelu). A neki su se, poput Dalibora Martinisa, usudili svoj rad nazvati krivotvorinama.

Zar se i krivotvorine mogu smatrati umjetnošću?

Doduše, krivotvoritelji jesu sastavni dio umjetničkog i mujejskog svijeta (ali i policijskog!). Često potječu iz umjetničkih krugova, ali najčešće završe u kriminalnim sredinama i kriminalističkim filmovima.

Znaš li zbog čega se uopće krivotvore umjetnička djela?

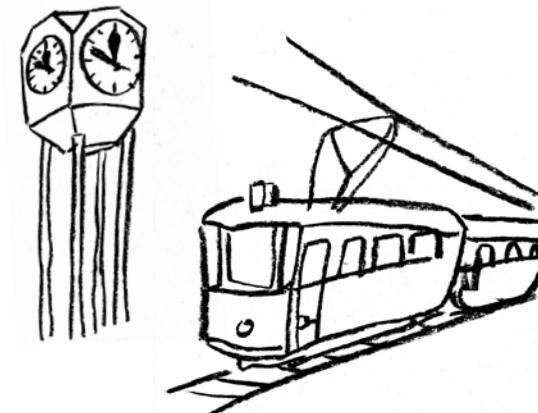
Dalibor Martinis umjetnik je koji najviše radi s pokretnim slikama. Poznat je po videoradovima, videofilmovima, videoskulpturama i videoinstalacijama. No, sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća posebno su mu zanimljivi zemljovidovi i karte nebeskih zviježđa, koje neznatno preuređuje i pretvara u neka nova zagonetna nepostojeca mjesta (to je, dakle, *preuređeni ready-made*). Priznajemo, Martinisov umjetnički jezik jest šifrirani jezik, često jedva vidljiva mikro-komunikacija unutar postojećeg sustava znakova i trebat će vam mnogo truda da je uočite i odgnetnete. Ali isplatiće se!

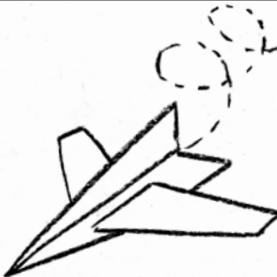
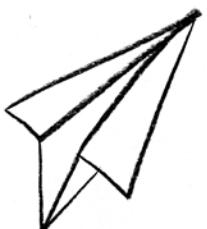
Primjerice, u poznatoj seriji *Krivotvorine* iz 1975. umjetnik odabire već iskorištene tramvajske karte koje su bile u uporabi u gradu Zagrebu sedamdesetih godina. Zamislite, tada je konduktor ručno poništavao karte bilježeći na njima smjer i datum vožnje! Svakakve su *slike i šare* nastajale na njima. Nije nimalo čudno što su umjetniku – Martinisu bile privlačne *intervencije* umjetnika – konduktora. Zapravo, na taj su se crtački način tramvajske karte štitile od zlorabe, švercanja (tako se i u to vrijeme zvala vožnja tramvajem bez kartelj).

Karte su imale pojednostavljeni plan tramvajskih linija i ključnih postaja u gradu Zagrebu, a na taj crtež Martinis je unio male promjene, vickaste šale... Izrezao je pojedine riječi iz novina i novinskih oglasa i na mjestu pojedinih postaja – tehnikom kolaža – zalijepio kriva, krivotvorena značenja! Tako će se umjesto postaje Savski most, naći natpis ‘ženu za kuhanje’ (vjerojatno preuzet iz nekog novinskog glasnika), a umjesto Ilice, stoji natpis poznate njujorške Madison avenije.

Kakva je to urnebesna vožnja morala biti, zar ne?

Kreneš iz centra grada, s Trga Republike, a stigneš ravno u New York na Črnomercu!

Naučili smo da su u konceptualnoj umjetnosti najvažniji ideja i kontekst.

Sada vam neće biti teško prepoznati ni mnoga druga konceptualna djela – u muzeju i na ulici. U svakodnevnom okruženju i u digitalnoj stvarnosti, na internetu i na društvenim mrežama, u vlastitoj sobi ili u dnevniku u koji lijepite kolaže, pišete i crtate.

Konceptualnom jeziku možete dodati i mnogo vlastitih riječi i značenja. A možete svemu tome jednostavno reći – NEĆU – i izmisliti posve novi jezik.

važne riječi

str. 7	konceptualna umjetnost	32	umjetnost u umu
7	postkonceptualna umjetnost	36	triptih
8	ilustracija	37	umjetnička instalacija
8	grafički dizajn	37	performans
9	poruka	37	umjetnička dokumentacija
9	dimni signali	40	<i>perpetuum mobile</i>
10	slikovno i klinasto pismo	40	manipulacija
10	hijeroglifi	40	konstrukcija
11	sustav znakova	40	dekonstrukcija
11	hijerarhijska perspektiva	40	destruktacija
12	geometrijska perspektiva	44	kolaž
12	zračna perspektiva	44	kubizam
13	strip	44	avangardna umjetnost
14	štafelaj i paleta	44	stereotipi
15	negalerijski ulični radovi	44	patrijarhalno društvo
15	političke i reklamne kampanje	44	feministički pristup
15	vandalizam	47	fotografski mozaik
15	agitacija	48	film
16	provokativno	48	kadar, sekvenca, rez
16	subverzivno	49	prvo lice
16	<i>ready-made</i>	49	arhiva
18	postkonceptualni umjetnik	52	umjetnički koncept
18	protokonceptualni umjetnik	53	humorističan kontekst
19	demistifikacija	56	umjetnički objekt
20	kontekst	56	percepcija
20	interpretativna sredstva	56	kvantna fizika
21	manifest	56	prostor/vrijeme
23	muzejske legende	56	<i>sijamski pojam</i>
23	akcija-performans	56	<i>preuređeni ready-made</i>
23	javni prostor	56	simetrija i inverzija
24	fotografija	57	interakcija
24	blind-rama	60	original i kopija
24	apstraktna slika	60	krivotvorine
24	anonimna umjetnička akcija	60	videofilmovi
28	znakovi vremena	60	videoradovi
28	otvoreni pristup	60	videoskulpture
32	umjetnički medij	60	videoinstalacije
32	analitička umjetnost	60	<i>mikrokomunikacija</i>

Ponavljanje gradiva

upiši broj rada uz njegov nadimak
(naziv poglavlja u kojem se nalazi)!

Ponjest je genijalna greška

Pišem, brišem...

Ne želim biti slikar, želim
biti konceptualni umjetnici

Treba li spaliti konceptualnu
umjetnost?

Baš me briga za vrijeme,
ono ionako vječno traje...

Čim otvorim oči
- što vidim?

Što je bilo prije, a što poslije?

Isto, ali drugačije

Istine i loži, varke i krivotvorine

Zvoni: vrijeme je za abecedu
konceptualne umjetnosti

[Handwritten signature]

Vababakter za konceptualce

Goran Trbuljak

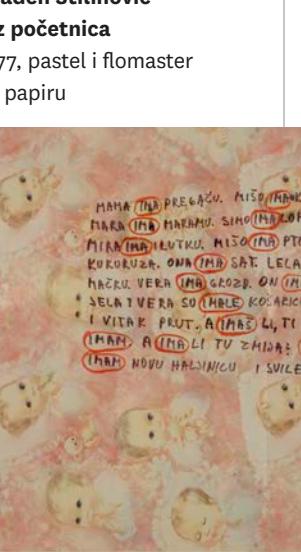
: Nedjeljno slikarstvo

1974; fotografija u boji

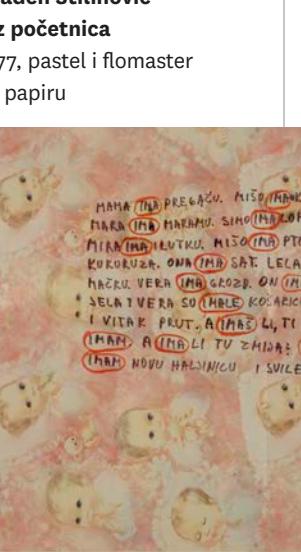
Tomislav Gotovac
: Glave, 1970

serija od 12 c/b fotografija

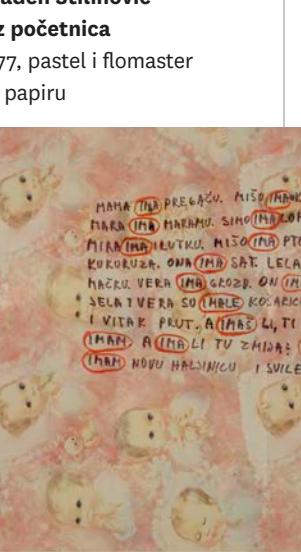
1

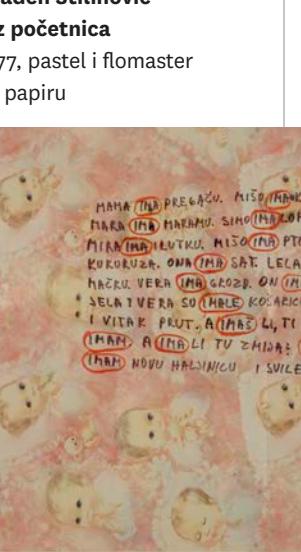
2

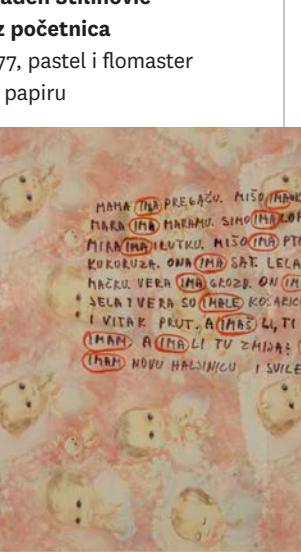
3

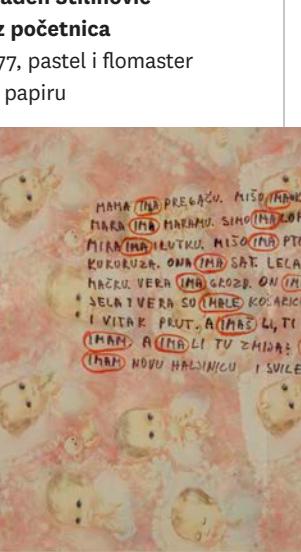
4

5

6

PRIJE

POSЛИЈЕ

Marijan Molnar

: Moje lice, moja ruka

1979-1980; c/b fotografija

Ivan Ladislav Galeta
: Dvosmjerni bicikl

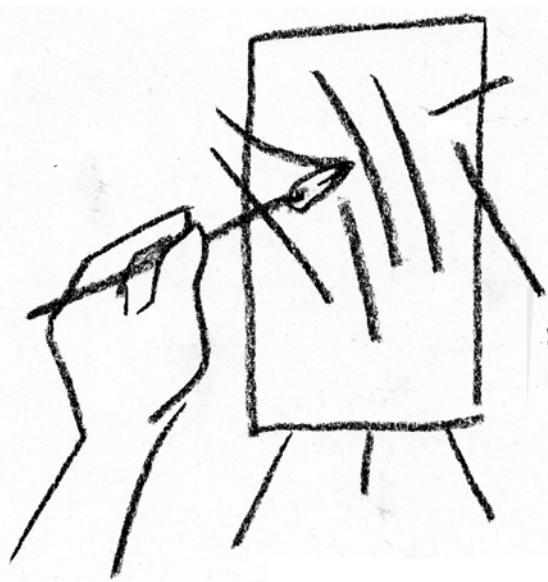
1978/1979, objekt

7

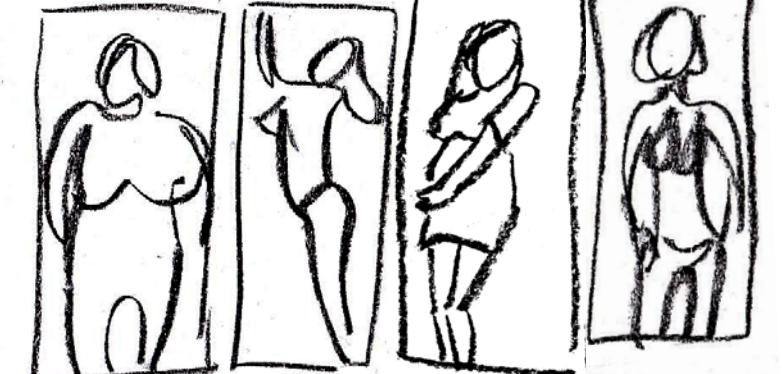
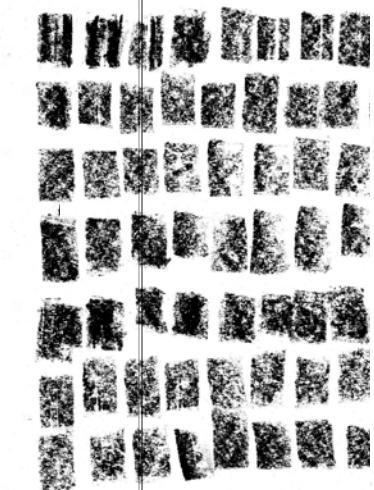
8

9

10

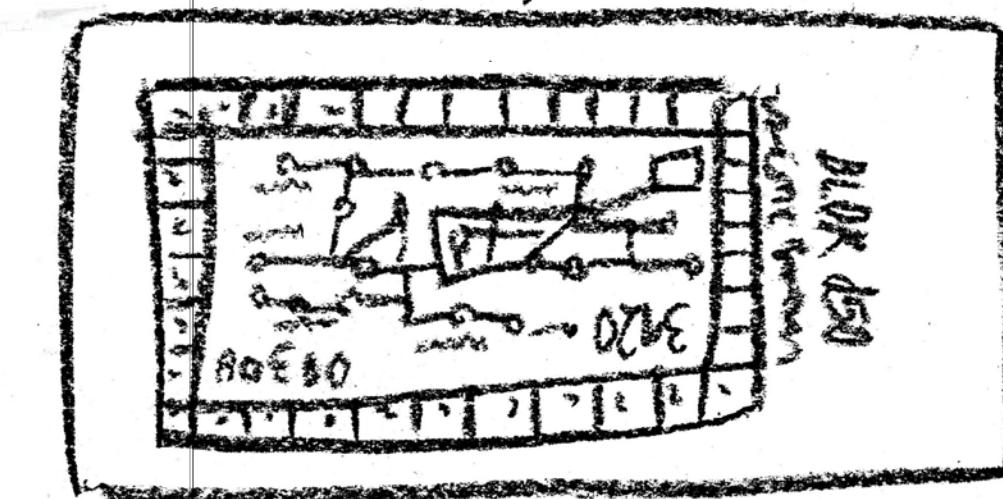
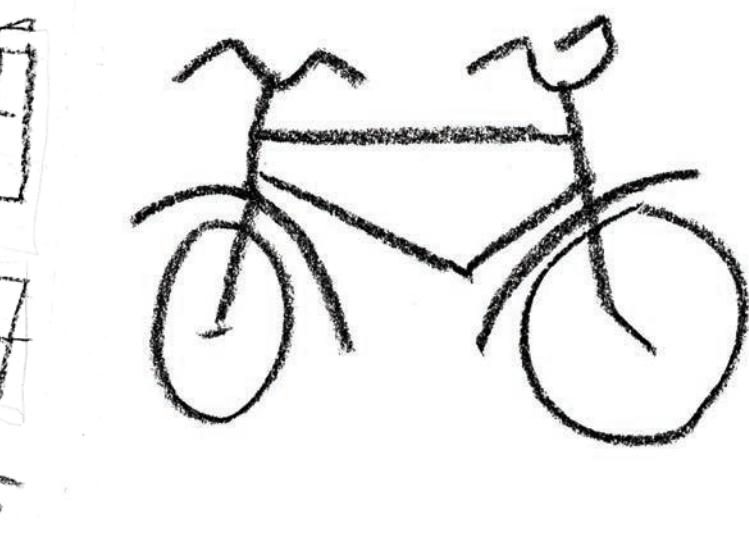
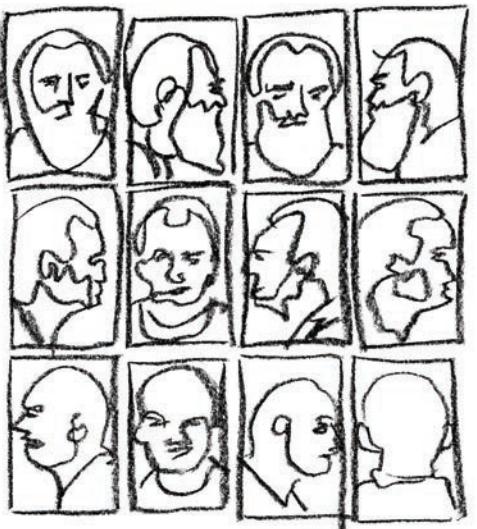

ON A VOLI GROŽĐE, PETAR
VOLI TATIN PIJAVI AUTO.
VOLIM ZELENU TRAVU.
NIJE VOLIO SVIRATI.

PRIJE

POSLIJE

BIBLIOTEKA
ČITANJE UMJETNOSTI

Nada Beroš:
Početnica za konceptualce
Nova umjetnička praksa
protumačena djeci

ILUSTRIRALE
Klasja Habjan i Zita Nakić

NAKLADNIK
Muzej suvremene umjetnosti
Avenija Dubrovnik 17
10000 Zagreb; Hrvatska
Tel: +385 1 605 27 00
E-mail: msu@msu.hr
www.msu.hr

ZA NAKLADNIKA
Snježana Pintarić

UREĐNICA
Nada Beroš

LEKTURA I KOREKTURA
Jadranka Pintarić

GRAFIČKO OBLIKOVANJE
I ILUSTRACIJE:
Klasja Habjan i Zita Nakić

FOTOGRAFIJE
Arhiv MSU-a

NAKLADA
300
TISAK
Mediaprint Tiskara Hrastić

ISBN
978-953-8146-11-4

CIP zapis je dostupan u računalnome
katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem
000961719

Publikacija *Početnica za konceptualce*
nastala je u okviru Pedagoškog odjela
Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb,
a namijenjena je učenicima viših
razreda osnovne škole.

© Autorice i Muzej suvremene
umjetnosti Zagreb, 2017.

Knjiga je tiskana uz finansijsku potporu
Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH
i vlastitim sredstvima.

MALJEVIĆA

BIBLIOTEKA

Čitanje umjetnosti

Početnica za konceptualce najmlađu publiku Muzeja suvremene umjetnosti, ali i sve zainteresirane čitatelje, upoznaje s jezikom i abecedom konceptualne umjetnosti. Odabirom, analizom i interakcijom s umjetničkim djelima iz razdoblja Nove umjetničke prakse u Hrvatskoj, izloženima u stalnom postavu msu-a, željeli smo razbiti predrasude o konceptualnoj umjetnosti kao o 'nerazumljivoj' i 'teškoj'. Djela konceptualaca, nakon skoro pola stoljeća od njihova nastanka, i nadalje su izazovna i inspirativna. Čak i danas, premda muzealizirana, zrače pobunjeničkim duhom koji mladi s lakoćom prepoznaju i prihvaćaju.

CIJENA: 65,00 KN

**MUZEJ
SUVREMENE
UMJETNOSTI
ZAGREB** MUSEUM OF
CONTEMPORARY ART
www.muz.hr