

Jazdec /45

Revue súčasného výtvarného umenia

Ročník XIII. / 3,00 EUR

Manifesta 14: veľká schéma vecí

Jovanka Popova

Znovu nalezená fantazie v Benátkach

Zuzana Krišková

Lucia Tallová – Monuments, Primaciálny palác Bratislava

Richard Gregor

(Staronová) výkladní skříň českého „designu“ v Brně

Josefína Vidláková

*Rozorvané objatia: nie sme na documente pätnásť,
sme na lumbung jedna!*

Ursula Maria Probst

09 >

9 771338 077002

Český a Slovenský pavilón v Benátkach.
Giardini di Castello, foto: Juraj Černý

BYTOVÉ VÝSTAVY

**Permanentné alternatívy.
Slovenské neoficiálne umenie
1970 – 1989**

Kurátorka: **Daniela Černá**
Trvanie: 9. 9. – 29. 10. 2022

Gáleria umenia Ernesta
Zmetáka v Nových Zámkoch,
Björnsonova ulica č. 1

Otvorené
utorok – piatok: 8.00 – 17.00 h.
sobota: 9.00 – 13.00 h.

Výstava je súčasťou medzinárodného projektu *Most v čase. Súčasný pohľad na minulosť*.

www.gueznz.eu

NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

• Visegrad Fund
• •

← Dezider Tóth: *Moja knižnica – moje okno*, 1982, fotozápisná akcie, majetok autora

Jazdec / Revue súčasného
výtvarného umenia č. 45 / štvrtročník

Séfredaktor a editor: Juraj Černý
Redakčná rada: Richard Gregor, Mira Sikorová-Putíšová,
Karen von Veh (Univerzita Johannesburg)
Vydavateľ: Inštitút pre dočasné dejiny umenia,
Veľká okružná 88, 101 01 Žilina, IČO: 50584740
Autor projektu: Richard Gregor
Návrh, vizuálna konцепcia a layout: Stano Masár

Do čísla prispeli: Jovanka Popova, Zuzana Krišková,
Richard Gregor, Kristýna Mikešová, Ursula Maria Probst
Autori fotografií: Juraj Černý, Jovanka Popova, Marco
Cappelletti, Roberto Marossi, Vladimír Nikolić, Jens Ziehe,
Gabriel Garlatyová, Frank Sperling, Nina Pacharová, archív
Juraja Kollára, Lucia Bartošová, archív Moravskej galérie
v Brne, Victoria Tomaschko, Nils Klingler, Nicolas Wefers
Reprodukcia na titulnej strane: Český a Slovenský pavilón
v Benátkach. Giardini di Castello, foto: Juraj Černý
Vychádza pod č. 45 (2 – 5/2022), ročník XIII.
Dátum vydania: september 2022
Tlač: printio, s. r. o., náklad: 500 ks
ISSN 1358-077X / Číslo registrácie MK SR: EV 5896/09
Kontakt: jazdec.redakcia@gmail.com
Web: www.artdispecing.sk/jazdec
Predplatné a inzercia: jazdec.redakcia@mail.com

Podpora

U. fond
na podporu
umenia

artdispecing.sk

Vydanie časopisu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.

16. 9. – 1. 10. 2022
Prúger-Wallnerova
záhrada, Bratislava

U. fond
na podporu
umenia

BRATISLAVA

Jazdec / Revue súčasného
výtvarného umenia

www.festivaldom.com

Manifesta 14: veľká schéma vecí Jovanka Popova

it matters what worlds world worlds: how to tell stories otherwise
(pozn. prekl.: záleží na tom, aké svety sú „svetí“: ako rozprávať príbehy inak) je názov
14. ročníka bienále Manifesta, ktoré bolo otvorené pre verejnosť v Prištine 22. júla
a ktoré bude v najbližších 100 dňoch centrom umeleckých podujatí pre divákov z celého sveta.
Európske nomádske bienále pod vedením jeho zakladajúcej riaditeľky Hedwig Fijen
počas svojej 25-ročnej história okrem inštalácií súčasného umenia vypracovalo metodiku
výskumu miestnych spoločensko-politickej súvislostí, ktoré vyúsťili do zásahov do infraštruktúry
hostiteľských miest s úmyslom vytvoriť udržateľné projekty s dlhodobým odkazom.
Tohtoročná Manifesta sa koná v Prištine, hlavnom meste takzvanej najmladšej krajiny sveta – Kosove.

Ugo Rondinone: *not a word not a thought not a need not a grief not a joy not a girl not a boy not a doubt not a trust not a lust not a hope not a fear not a smile not a tear not a name not a face not a time not a place not a thing*, 2022, intervencia do Pamätníku hrdinov národného hnutia za oslobodenie, foto: Jovanka Popova

Zostaf s problémom.

Kosovo, ktoré bolo vybudované a dekonštruované niekoľkokrát po druhej svetovej vojne v rámci Srbskej federácie a ako súčasť Juhoslávie, celí búrlivej minulosť: etnickej vojne a diskriminácií, korupcii a divokej privatizácií verejného majetku, cestovným obmedzeniam v dôsledku svojho sporného uznania a neustálym bojom za stabilnú demokraciu.

Kultúra a vzdelávanie vždy patria medzi prvé obete v ktoromkolvek konflikte a vojna v Kosovo nie je výnimkou. Zároveň sú aj najúčinnejším prostriedkom na prechádzanie konfliktom, pretože môžu pomôcť odstrániť stereotypy, predsudky a neznašanlivosť, ktoré tie rozporu spôsobujú. Preto bolo v kontexte tohtoročného motta *Manifesty 14 it matters what worlds world worlds* a reaktivácie kultúrnej krajiny dôležité povedať iný príbeh o založení nového štátu Kosovo ako novej, modernej krajiny.

V uplynulých rokoch, od jeho uznania nezávislosti v roku 2008, sa naštartoval proces nového vzdelávacieho systému s kultúrnou integráciou

všetkých komunít a menšíň, proces ochrany jeho kultúrneho dedičstva, návrh nových mestských jadier odlišných od doterajších historických centier a podpora účasti mladých ľudí na jeho obnovе. *Manifesta 14* sa vo veľkej miere zapája do príbehu budovania modernej identity v Kosove.

Preto bola hlavná kurátorka a kultúrna mediátorka bienále Catherine Nichols pre jeho tohtoročnú tému inšpirovanú citátom z knihy Donny Haraway *Staying With The Trouble* (pozn. prekl.: *Zostaf s problémom*): „Záleží na tom, ako myslíme na iné záležitosti; záleží na tom, akými príbehmi rozprávame, aby sme rozprávali iné príbehy; záleží na tom, akými užlami zvádzame uzly, aké myšlienky myslia myšlienky, aké opisy opisujú opisy, akými väzbami sú zviazané väzby. Záleží na tom, aké príbehy tvoria svety, aké svety tvoria príbehy.“ Na druhej strane, ako navrhuje Haraway: „Našou úlohou je robiť problémy, vzbudiť silnú reakciu na ničivé udalosti a rovnako aj usadiť rozbúrené vody a obnoviť tiché miesta.“

Ako rozprávať príbehy inak?

Architektúra predstavuje najhmataťnejší spôsob, ako vybudovať sociálnu a integrovať kultúrnu a spoločenskú identitu hlavného mesta. Počas dvojročného obdobia projekt *Manifesta 14* skúmal roztriedenosť mesta Prištiny, jeho porézne roky, jeho tvorivý a deštruktívny metabolizmus, riziká, ktorým je vystavené, čo sa treba ešte naučiť, čo sa dá napraviť a kým, politiku zmien a nevyhnutnosť promptného konania.

Prostredníctvom 100-dňového interdisciplinárneho programu umeleckých a mestských zásahov, performance a workshopov, plánu vízie mesta, ktorý vypracovala CRA (Carlo Ratti Associati) v spolupráci s MIT Senseable City Lab, ako aj konzultácií s občanmi a miestnymi odborníkmi o súčasných potrebách obyvateľov Prištiny z hľadiska mestského rozvoja, sociálno-kultúrnej a vzdelávacej politiky ich mesta, sa *Manifesta 14* konala s cieľom vrátiť verejný priestor svojim občanom.

Prostredníctvom obnovy verejného priestoru, *Zeleného koridoru* – cesty spájajúcej obe strany mesta a vedúcej k laboratóriu pre eko-urbanistické vzdelenanie (ktoré vyvinul raumlaborberlin v bývalej Tehelní prostredníctvom inovácií pre pešie zóny a iné zásahy), je cieľom *Manifesty 14* spojiť infraštruktúru mesta, každodenné činnosti, vedomosti, inštitúcie a riadenie a prehodnotiť a prepracovať mesto z perspektívy „*inakosti, mnohorakosti a urbanizmu rozmanitosti*“, čím sa vytvorí priestory, v ktorých si obyvatelia mesta Priština môžu sami seba predstaviť ako pluralitu a komunitu.

Privatizácia Kosova bola nemilosrdná voči všetkému, čo je spoločné a kolektívne – bola individualizačnou silou poháňanou trhom. Budovy, ktoré boli kedy súčasťou zdrojom výroby a ktoré ovplyvnili nielen ekonomicke, ale aj sociálne vzťahy obyvateľov, sú do značnej miery nefunkčné a „mŕtve“.

Zároveň oživením priestorov, ktoré sú dôležité pre kolektívnu pamäť mesta, opustených priemyselných budov, akou je Tehelňa, zanedbané kultúrne dedičstvo, akým je tradičný Hammam v rekonštrukcii, modernisticke dedičstvo, akým je brutalistický Palác mládeže a športu, Národná knižnica, Národná galéria a Múzeum Kosova, Národopisné múzeum, opustené kino Rinia, prázdný hangár tlačiarne Rilindja, cintorín pre partizánske obete a mnoho ďalších dôležitých miest, bienále poskytuje odpovede na to, ako architektúra prináša formu nehmotným priestorovým efektom v komunikácii s ruinami, vojnou, pamäťou, cestovným ruchom a kultúrnym kapitáлом. Je architektúra nástrojom čítania etických priestupkov a ako ich môže formovať, v dobrém aj zlom? Akým spôsobom je fyzická architektúra symptómom ideológie a ako môže slúžiť ako komunikačná infraštruktúra?

Jedným z príkladov je bývalá knižnica Hivzi Suleimani, obytná budova vo vlastníctve obchodníka židovského pôvodu Jovana Milića, ktorá od roku 1944 slúžila ako sídlo bývalého výboru Komunistickej strany Juhoslavie v Kosove a od roku 1948 bola premenená na Prištinskú mestskú knižnicu. Dnes bola opustená budova obnovená, znova otvorená pre verejnosť a premenená na Regionálnu inštitúciu – Centrum pre narratívnu prax, jedno z hlavných dejisk umeleckých zásahov *Manifesty 14*, tvorivého písania, čítania, výskumu, archivácie a knihovníctva, i rad ďalších aktivít, akými sú záhradníctvo, konzervácia, self-publishing, podcasting a performance. Nadácia Shtatembéhdjeté na pozvanie *Manifesty 14* skúmala kolektívnu pamäť knižnice v spolupráci s občanmi Prištiny, pričom vychádzala z myšlienky, že oprava hmotnej minulosťi budovy znamená zaoberať sa aj nehmotnou minulosťou – spoločnosťou, kultúrou, hodnotami a pamäťou.

Preto sa bienále zapája do historicky dôveryhodného, intelektuálneho, politického a technického procesu rekonštrukcie, uzdravovania a starostlivosti o vzájomné vzťahy medzi telami, mestami, mestami a krajinou, ktorí sme a obývame, aby sa vytvorili priestory pre uzdravenie, opäťovnú komunalizáciu a vzájomné zlepšovanie, pre lepšie pochopenie toho, ako môže hostitelské mesto slúžiť ako prototyp pre budúci svet.

Ked' zapadne slnko, namaľujeme oblohu.

Naozaj neexistuje lepšie miesto, kde by sa mohla vyrozprávať história Kosova, ako impozantný Grand Hotel Piština, historický a architektonický medzník, postavený v roku 1978 vizionármi architektom Baškimom Fehmiu a jeho kolegami Dragonom Kovačevićom a Mishom Jevremovićom ako grandiózna 13-podlažná budova, ktorá projektovala silu a pokrok. Budova dnes slúži ako pripomienka histórie Kosova v bývalej Juhoslávii, jeho najtemnejších čias a ich následkov. Stelesňuje nedávnu história ľahostajnosti Kosova k starým ústredným bodom kolektívnej pamäti a rovnako je svedkom všetkých politických, sociálnych a kultúrnych zmien. Každý v Prištine má pribeh o Grand Hoteli; je to miesto, kde treba byť videný, ubytovaný, ale aj miesto, kde sa dejú konflikty.

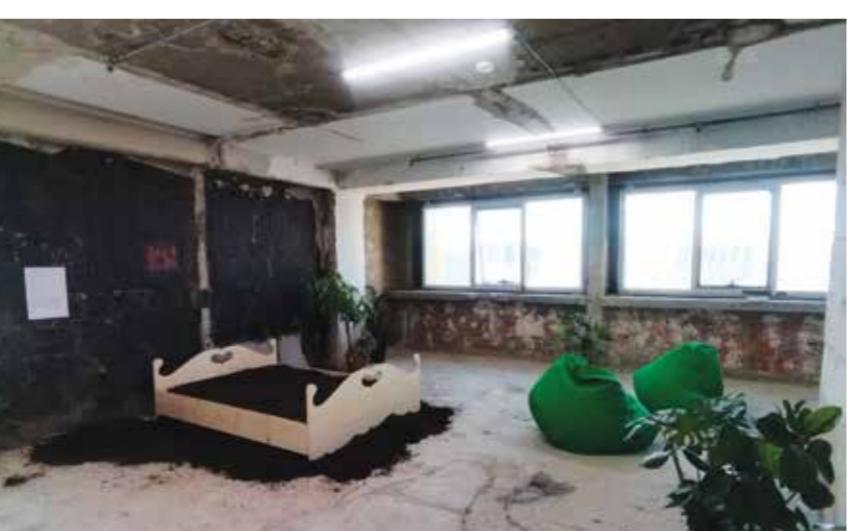
Pred rozpadom Juhoslávie v kríži krviprelievania 90. rokov bol Grand Hotel oblúbeným miestom komunistických vodcov. Josip Broz Tito vlastnil byt na štvrtom poschodi a po rozpade multietnickej krajiny bol hotel Grand sídlom srbských polovojenských gangov, ktoré chceli očistiť Kosovo od etnických Albánov. Podľa niektorých rozprávačov velil z Titovho starého bytu srbský nacionalista Željko Raznatovič, ktorý na vchodové dvere umiestnil tabuľku zakazujúcu vstup etnickým Albáncom a psom.

Drian Zeneli: Svetluška stále padá a had stále rastie, 2022. Grand Hotel Prishtina, foto: Jovanka Popova

Selma Selmani: You have no idea, 2022.
National Gallery of Kosovo, foto: Jovanka Popova

Fitore Isufi Shukriu – Koja: Flirtovanie s prebytkom, 2019.
Grand Hotel Prishtina, foto: Jovanka Popova

Hotel je zrkadlom väčšiny problémov, s ktorými sa Kosovo potýka – endemickej korupcii a pochybných rokovaní, pokriveného programu privatizácie štátneho majetku Juhoslávie vrátane samotného hotela. Po vojne bol sprivatizovaný a rozdelený na množstvo malých podnikov a jeho budúcnosť a majetok, ktorý zahrňa cennú zbierku moderného umenia, zostáva v limbe. Dnes zostáva architektonická identita budovy nedotknutá, ale privatizácia v roku 2008 zanechala viditeľnú stopu na jeho lavo kridle.

Grand Hotel je centrálnym miestom konania umeleckého programu *Manifesta 14*. Strecha budovy je označená silným neónovým nápisom „Ked' zapadne slnko, namaľujeme oblohu“ a neónovou inštaláciou hviezd od umelca Petrita Halilaja.

Umelec intervenuje tak, že spája hviezdy s padlými ideológiami, s úmyslom pripomenúť si zabudnutú dobu, v ktorej hviezdy žiarili v plnej sláve, počnúc ich mytologickou minulosťou a končiac politickej konotáciou, ktorú nesú. Zároveň nastoluje otázku, či môžeme snívať o novej realite založenej na ruinách padajúcich pamiatok. Môžeme túžiť po nových kolektívnych želaniah reprodukciou tých padajúcich hviezd a premenou „ja“ na „my“?

**záleží na tom aké svety svet „svetí“:
ako rozprávať príbehy inak
Manifesta 14.
Priština, Kosovo
kurátorka: Catherine Nichols
22. 7. – 30. 10. 2022**

Veľká schéma vecí.

Sedem poschodi polorozpadnutého Grand Hotela zahrňa sedem rôznych námetov rozprávania: prechod, migrácia, voda, kapitál, láska, ekológia a špekulácie. Sú domovom diel v rôznych médiach, ktoré ukazujú, ako sa vizuálne rozprávanie môže stať politickým a heuristickým nástrojom. Každá z týchto naratívnych osí je prostredníctvom množstva generatívnych trajektorií myšlenia spojená s dôležitými otázkami týkajúcimi sa geopolitiky, ekonomických a emocionálnych prechodov, stavov neistoty, ale aj princípu spolužitia založeného na radikálnej vzájomnej závislosti všetkého, čo existuje.

Výber umelcov nás oboznamuje s dielami, ktoré poskytujú pohľad do situácií rôznych neistých a roztriedených historických súvislostí a nabádajú nás, aby sme sa zapojili do spochybňovania vlastných poznatkov, skúseností a postojov k súčasnosti. Problémy, na ktoré sa odvolávajú, sú tragické, sú to stavy politickej manipulácie, sociálnej skľúčenosti a vylúčenia, kultúrneho podrobenia a závislosti na rade rozhodujúcich faktorov, ktoré svedčia o každodennej nepokojo. Prejavuje sa vo forme vojenských zásahov, masovej hysterie, migrácie, nezamestnanosti a chudoby, globálnych kampaní, osobných tragédii – sú dokonalými dokumentami všeobecnej neistoty.

Larry Achiampong vo svojej práci zaobchádza s temnou realitou migrantov na trhu práce; Silvi Nači skúma vzťah medzi prácou, kapitálom, spoločenskou angažovanosťou a úlohou bolesti; Miryana Todorova lieči migračné štruktúry; práca Núrie Güell je vzdelenáco praxou v oblasti financií a bankovníctva s odkazom na ich zodpovednosť v globálnej finančnej kríze; Laurence Abu Hamdam skúma „politiku počúvania“ v spolupráci s organizáciami na ochranu ľudských práv s cieľom pomôcť procesom zvukových svedectiev v právnych a historických vyšetrovaniach.

Jakup Ferry odkazuje na potrebu starostlivosti v postkonfliktnej spoločnosti, na starostlivosť, ktorá je „viacrasová a viageneračná“; Artan Hajrullahu skúma lásku a intimitu prostredníctvom každodenných vzťahov; Dardan Zhegrová vyrába voodoo bábiky, ktoré sú určené na starostlivosť a vyrobené z básni; Laureta Hajrullahu skúma psychogeografiu izolácie v dnešnej spoločnosti; Driton Selmani pokrýva témy od politiky po ekológiu prostredníctvom plastových milostných listov, ktoré môžu prežiť tisíce rokov ako aktuálna dokumentácia každodenných postulátov, túžob a úzkostí; Beth Stephens a Annie Sprinkle rozširujú predstavy o environmentalnom umení tým, že spochybňujú mainstreamové binárne pojmy pohlavia, erotického pôžitku a rasy; Uýra Sodoma sa zaujíma o živé systémy a rozmanitosť, rozporu a adaptáciu medzi krajinou

lesa a mesta; Hana Zeqa umiestňuje oblečenie ako nástroj komunikácie a prejavu súvisiaceho s traumatickým zážitkom; Mette Sterre skúma fyzické, mentálne, emocionálne a sociálne aspekty transformácie a možnosti byťia, ak sme viac ako ľudia; Chiharu Shiota prináša participatívny projekt s výpovedami občanov o zážitkových témach, ako je narodenie, detstvo, rodina, národ, krajina, náboženstvo, láska a smrť; Sahej Rahal vytvára antimytológie, ktoré spochybňujú dominantné príbehy, ktoré formujú spoločnosť.

Fitore Isufi Shukriu – Koja zaobchádza s opustenými budovami, ktorých hodnota sa stratila po vojne; dielo Drianta Zeneliho odkazuje na ikonickej brutalistickej budove ako na prostredie pre utopickú architektúru; Abu Shehu rozoberá krajiny prechodu súvisiace s pamäťou a ekológiou v krajine, ktorá sa stále zaobiera historickou izoláciou a paranoiou komunistickej éry; Vangjush Vellahu sa pozera na územia konfliktu a skúma, ako sa vytvárajú kolektívne spomienky na autoritárskے režimy; Christian Nyampeta zaobchádza s kinematografiou ako s miestom kolektívneho učenia a prostredkom spoločenského zásahu; Natasha Nedelkova rieši prechody v postjuhoslovenskej spoločnosti a osobnú identitu; Lek M. Gjeloshi rozoberá konspiračné teórie a narativne špekulácie.

Tamtam kolektív, známy transformačnými zásahmi v mestskom prostredí, reaguje na akustiku a atmosféru priestoru opusteného kina Rinia; Alban Muja zasahuje na vrchole bývalého obchodného domu Germia – dôležitého miesta kolektívnej pamäti, nedávno zachráneneho pred demoláciou s verejným odporom, a zdôrazňuje naliehavosť diskusie o budúcnosti verejných budov a výsledku tvorivej rezistencie.

Rad ženských umelký zasa porušuje mandát mužnosti prostredníctvom diel, ktoré sú prostredkom na vyjadrenie politického odporu a posilnenia postavenia feministiek a ktoré uprednostňujú kolektívne a spoločné spôsoby tvorby a konania zamerané na starostlivosť.

Práca Fahrije Hoti a Women of Krushe e Madhe, Poľnohospodárskeho družstva Krusha, je svedectvom moci kolektívnu a rozkladu predstudkov o práci žien a podnikaní, ktoré sa v Kosove stále považuje za mužskú doménu. Šejla Kamerić skúma politiku pamäti a jazyk útlaku prostredníctvom háčkovaných diel, ktoré stelesňujú formy tvorivosti, ženského otroctva a príbehov i spôsobov odporu.

Tak je to aj s dielami umelký vystavenými v Národnej galérii Kosova, ako je ukrajinská umelkyňa Alevtina Kakhidze, ktorá rastliny považuje za príklad pacifizmu a odporu voči militantnosti vo svete; Hristina Ivanoska hovorí o nedostatočnom uznaní historie žien v macedónskej spoločnosti. Prostredníctvom inštalácie a performance steslesňuje charakter Rozy Plavevy, „macedónskej Rozy Luxemburg“, bojujúcej za práva žien a pracu-

júcich s dôrazom na možnosť tohto typu aktivizmu dnes; Selma Selman prostredníctvom videoinštalácie a performance vyjadruje svoju vlastnú zraniteľnosť a násilie, ktoré prežíva ako rómska a ženská umelkyňa.

Osobitný priestor v Národnej galérii je venovaný digitálnej platforme Secondaryarchive.org, archívu, ktorý skúma aktuálne debaty o rodovej rovnosti, nerovnosti a feministickom aktivizme a spája hlas viac ako 300 umelký zo strednej a východnej Európy, ktoré hovoria o umení a politike, o ich nádeji na rovnosť a o realite, v ktorej žijú. Archív pokrýva obdobie troch generácií: obdobie neovangardy z čias komunistického režimu, generáciu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov od pádu komunizmu a tretiu generáciu, ktorá je svedkom politických zmien, ktoré menia tvár dnešnej Európy. Okrem kolektívnej björnsonova zo Slovenska je Secondary archive *Manifesty 14* kolaboratívnou prácou viacerých partnerských organizácií vrátane Nadácie Katarzyny Kozyry (Poľsko), Tirana Art Lab (Albánsko), Ambasada Kultury (Bielorusko/Litva/Nemecko), MeetFactory (Česká republika), Easttopics (Maďarsko), Oral History Initiative (Kosovo), Center for Cultural Decontamination (Srbsko), Artsvit Gallery (Ukrajina).

Výstava v Národnej knižnici Kosova predstavuje Knižnicu RomaMoMA, ktorej kurátorom je výtvarník Daniel Baker a ktorá obsahuje okolo 150 kníh o súčasnom rómskom literárnom, umeleckom a kultúrnom dedičstve, pričom kriticky skúma systematické násilie a útlak Rómov v Európe. Knižnicu spreavidzajú diela Farie Mehmeti, umelkyne známej svojimi živými portrétnymi rómskych žien prezentovaných ako hrdinky bežného života.

Umelecký program *Manifesty 14* teda hľadá spoločné pozitívne alternatívy pre konanie na úrovni medzi politickej a intímnym, a to spájaním rôznych typov krízy – kríza identity politiky, marginalizované komunity, násilie voči ženám, systémové násilie voči Rómom, LGBT komunita, ženské otázky, využívanie pracovnej sily, prechodné situácie, migračná kríza atď.

Všetky tieto príbehy vytvárajú veľké schémy vecí, prepojené prostredníctvom potenciálu umenia ako komunity a rozhodnutia „zostat s problémom“, vytváraním vzťahov a prepojení ako spôsobu byťa a starostlivosti vo svete na viacerých úrovniach; a „zostanie s problémom“ je spôsob, akým sa dá problému porozumieť.

Bienálova alebo nebienálovať, to je otázka.

V rámci *Manifesty 14* sa nedávno uskutočnila diskusia „Čo prinesie *Manifesta 14* na Balkán?“, v ktorej kurátori a umelci z regiónu vrátane Dardana Zhegrova, Adely Demetjevej, Šejly Kamerić, Branislava Dimitrijevića a Viktorie Draganovej uvažujú o tom, čo môže kočovné bienále v Prištine regiónu ponúknut.

Vzhľadom na skutočnosť, že Kosovo je v súčasnosti jedinou izolovanou krajinou v regióne, ktoréj občania stále potrebujú víza na cestovanie do Európy i na západný Balkán, sa dospelo k záveru, že prítomnosť toľkých umelcov, kurátorov a novinárov z medzinárodného spoločenstva v Prištine môže prispieť k kultúrnej scéne nielen v Kosove, ale aj v širšom regióne prostredníctvom satelitných programov *Manifesty* v Skopje, Tiranu, Belehrade, Sofii a Sarajeve.

Bienále je príležitosťou pre mladých regionálnych umelcov, aby sa ocitli v centre pozornosti medzinárodných médií a odbornej komunity.

Bienále má radikálne lokálne program: zo 103 účastníkov je 39 % kosovského pôvodu a 26 % účastníkov je západného Balkánu, čo prispieva k decentralizácii eurocentricity na medzinárodnej umeleckej scéne, ako aj k možnosti prezentovať alternatívne historické príbehy a prínos k súčasným problémom z neurocentrickej perspektívy.

Podujatie má významný vplyv na mesto, krajinu a širší región – nielen pre pozornosť, ktorú prináša, ale aj preto, že znamená príliv energie a financií do miestnej umeleckej scény. Zároveň zohráva pozitívnu úlohu pri presadzovaní vzťahov medzi umelcami a miestnymi orgánmi a donátormi.

Bienále umožňuje užšiu spoluprácu medzi krajinami v regióne, ku ktorej dochádza len zriedka najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a štruktúr, ktoré podporujú regionálnu spoluprácu.

Inicovaním projektu M14WB s názvom „*Manifesta 14* Priština – Co-producing Common Space and Shaping Solidarity Formations in the Western Balkans and Beyond“, bienále rozširouje činnosť svojho programu nad rámec Prištiny, vrátane viacerých kultúrnych a občianskych organizácií z Balkánu, ako sú Múzeum súčasného umenia – Skopje; Qendra Harabel, Tirana; Post-Conflict Research Center (PCRC), Sarajevo; Institute for Contemporary Art – Sofia; Termokiss, Priština; Kosovo Architecture Foundation, Priština; NGO Aktiv, Mitrovica; APSS Institute, Kotor; Hestia, Belehrad; ERIAC, European Roma Institute for Arts and Culture, Berlin; *Manifesta 14* Priština. Cieľom tejto partnerskej siete je prostredníctvom rôznych programov a činností podporovať politiku starostlivosti medzi rôznymi komunitami západného Balkánu.

Prípadne inými slovami: „Záleží na tom, aké myšlienky si myšlienky myšlienky. Záleží na tom, aké poznanie pozná poznanie. Záleží na tom, aké vzťahy sa vzťahujú na vzťahy“ pri spájaní alebo zrážke entít, bytosť, svetov, myšlienok, systémov, ktoré sú odlišné, no stále súčasťou spoločného bytia.

Driton Selmani: *Milostné listy*, 2018.
Grand Hotel Prishtina, foto: Jovanka Popova

Laureta Hajrullahu: *2D rastlina / bytová verzia*, 2020.
Grand Hotel Prishtina, foto: Jovanka Popova

Znovu nalezená fantazie v Benátkách Zuzana Krišková

Presně tolík, kolik má Benátské bienále, nejstarší a nejslavnější mezinárodní přehlídka umění na světě, návštěvníků, kolik názorů se na něj průběhu jeho trvání utváří.

Ani letošní 59. ročník se tomu nevymyká, a to i proto, že na rozdíl od těch předchozích se v mnohem liší. To může způsobit buď rozhořčení z nenaplněných očekávání, protože kdo byl zvyklý na velká jména západního umění, kterými se dříve bienále hemžilo, bude zklamán, anebo nadšení a vzrušení z inovativního a odvážného konceptu zapadajícího do současné doby a nálady. Ta je vzhledem k ekologické krizi, válce na Ukrajině, ale i světové pandemii, která způsobila, že bylo bienále v nemoci těžce zasažené Itálii o rok odloženo, což se, mimochodem, zatím stalo jen během dvou světových válek, otevřena přehodnocování zaběhnutých vzorců chování a vnímání.

Uffe Isolotto: *Kráčí sme po Zemi*, Dánský pavilon 2022, foto: Marco Cappelletti, s láskavým súhlasom La Biennale di Venezia

Italská kurátorka Cecilie Alemani zvolila jako zastrešující téma 59. ročníku Benátského bienále slovní spojení *The Milk of Dreams* (Mléko snů), čímž si otevřela dveře do nekonvenčného světa fantazie. Imaginaci budící název je převzat ze stejnojmenné knihy pro děti od surrealistické malířky Leonory Carrington. Knihu plnou fantaskních hybridních bytosťí se stala východiskem pro kurátorský koncept snažící se ve světle událostí posledních let redefinovat pohled na člověka. Ten je od dob osvícenství ovlivněn racionalismem a antropocentrismem, který, jak se ukazuje, lidské bytosťi přivedl, pod dojmem všeomocnosti a nadřazenosti bílého muže – pána tvorstva, pomalu, ale jistě do záhuby. Posthumanismus opřený o teze filozofky Rosi Braidotti je zde spojován se surrealismem zcela logicky, jakožto odvrácená strana kapitalismu podřízeného racionalismu, západnímu myšlení, které se po staletí snažilo vytlačit z našeho vnitřního významu vše, co se rozumu vymyká a vzpírá, ať už to jsou sny, fantaskní představy, magie, rituály, pověry a myty, zdánlivě iracionální jevy, ale viděno touto optikou i zvířata, příroda a jak víme ze smutné historie lidstva i všechny nezápadní národy nebo ženy. Alemani chce do našeho života a do světa vůbec vrátit právo na fantazii a kouzla. K tomu účelu povolala do Benátek převážně ženy umělkyně, které společně s genderově neurčenými osobami tvoří většinu z více jak sto čtyřiceti vystavujících. Většina z nich pochází z minoritních etníí a různorodých geografických lokalit, případně jsou to lidé vyrůstající a žijící v jiné zemi, než ve které se narodili, a skrývají svá díla se snaží najít vlastní kořeny. Tito všichni se podílí na hlavní části letošního ročníku Benátského bienále rozprostírajícího se jak v centrálním pavilonu v Giardini, tak v industriálních kulisách bývalých loděnic Arsenale. A výstava je to hravější, barevnější a na první pohled veselější, než kdykoli předtím.

V enormním množství výtvarných děl, která jsou na bienále svezena z celého světa, bylo neúnosné pokusit se vyjmenovat je všechny, k tomu slouží několikakilový výstavní katalog nebo jeho skladnější, zmenšená verze. Co nás může v letošní výstavě překvapit je, v duchu proklamovaných návratů k rozumem vytěsněné imaginaci, převaha tradičních médií. Zatímco v předchozích letech dominovala na bienále videa a technologie v všech podobách, pamětníci si jistě vybaví jednu z hlavních atrakcí posledního bienále v roce 2019 v podobě obrovského robota hlasitě sříkajícího a roztírajícího rudou barvu po proskených zdech od Sun Yuan a Peng Yu, letošní ročník se vrací k ryze manuálním dílům a prim tak vedle sporadicky se vyskytujících videoinstalací hrají převážně obrazy

Vladimir Nikolić: *Prechádzka s vodou*, Srbský pavilón 2022, foto: Vladimir Nikolić

Marianna Simnett: *Odrezaný chvost*, 2022, s dodatočnou podporou Societé, Berlin; Zabludowicz Collection; British Council, foto: Roberto Marossi, s láskavým súhlasom La Biennale di Venezia

Gabriel Chaile: *Rosario Liendo*, 2022
© Roberto Marossi, s láskavým súhlasom La Biennale di Venezia

Felipe Baeza: *Holé ako otvorené mäso*, 2022,
s dodatočnou podporou Maureen Paley, London
© Roberto Marossi, s láskavým súhlasom La Biennale di Venezia

a sochy. Hned v úvodu návštěvníky vítají sochy antropomorfizovaných žraloků umístěné na fasádě centrálního pavilonu, spektakulárně nainstalovaná socha Slona od Kathariny Fritsch nebo snové obrazy čílské umělkyně Cecile Vicuňa, které daly vizuální podobu celému bienále. Podobně fascinující uvítání kurátorka Alemani na diváky nachystala i v Arsenale, kde při příchodu oslní technickou dokonalostí rozměrné černobílé grafické tisky zdobující myty, symboly a příběhy tajného společenství Afro-Kubánců od grafičky Belkis Ayón. Ta na bienále vystavovala své tisky již v roce 1993, tehdy se jí shodou okolností nepodařilo do Itálie odletět osobně, ale s pomocí svého otce odvezla do více jak třícekilometrů vzdálené Havany své obrovské grafiky a za pomocí cizí italské ženy je na bienále dopravila. To je jen jeden z mnoha zajímavých příběhů, které se k většině vystavujících váže. Podmanivá je i tříkanálová videoinstalace Marianny Simnett, která si vytvořila svou specifickou, subversivní vizualitu, díky které její videa okamžitě rozpoznáme. Kdo letos navštíví v pražské Národní galerii výstavu Digitální blízkost, okamžitě se mu tato díla spojí. V Benátkách Simnett prezentuje svůj nejnovější počin *The Severed Tail* vtahující nás do perverzní BDSM „pohádky“ o prasátku a jeho useknutém očáku. Ze sochařů fascinuje Argentinc Gabriel Chaile, který v odkazech na bohatou multikulturní historii své rodné země vytváří obrovské sochy, jejichž tvary vycházejí z archetypálních symbolů odkazujících na před-kolumbovskou kulturu Jižní Ameriky. Vedle precizně provedených maleb, soch a videí je tentokrát na bienále dán prostor i umění neškolených autorů. Naivní umění nachází vedle profesionálů svou novou podobu a získává na působivosti jako v případě haitského malíře Frantze Zéphirine, jehož obrazy visí jen o kousek dál od přitažlivých maleb kombinovaných s koláží Mexičana Felipe Baeza, ve kterých ožívají jeho představy o bytositech na pomezí mezi člověkem a rostlinou. Vedle současných umělců je koncept výstavy rozšířen o pět historických exkurzů, tzv. kapslí do minulosti, nejdále sahajících do 19. století, které ve většině případů vyzdvihují ženy umělkyně jako inovátorky v oblastech, kde panuje představa o ryze mužských úspěchů, nebo poukazuje na umělecké prostředky ženské emancipace. První takový návrat, nazvaný Whitch' Cradler, je věnovaný avantgardním umělkyním – od těch známých jako je Meret Oppenheim, Toyen, po již zmínovanou Leonoru Carrington, nebo méně známou Remedios Varo, ale nechybí ani záZNAM tanecního vystoupení světové hvězdy Josephine Baker. Následuje Corps of Orbite, Technologies of Enchantment, Seduction of the Cyborg a jedna z nejzajímavějších A leaf a gourd a shell a net a bag a sling a sack a bottle a pot a box a container. V odkazu na sci-fi povídku Ursuly K. LeGuin staví do popředí lidskou schopnost péče, sdílení a předávání, která je vlastní ženám a která je pro vývoj lidstva důležitější a přínosnější než maskulinní potřeba expanze, nadvlády a dominance vedoucí k opanování přírody ve snaze jí podrobit, tudíž zničit. Kromě křehkých soch Marie Bartuszové nebo obrazů Bridget Tichenor zaujmou tvarově i barevně překvapivé keramiky Toshiko Takaezu, umělkyně s japonskými kořeny, která žila na Havaji, ale přesto vytvářela díla na první pohled zapadající do představy o japonském umění.

Specifikem Benátského bienále jsou národní pavilony, které k sobě tradičně pouštají největší pozornost, čímž každoročně zastiňují hlavní výstavu. Letos je opak pravdu, zatímco dříve se v každém ročníku našel pavilon, do kterého se stála fronta a který byl senzací celé přehlídky, jako například v loňském roce pavilon Litvy s operní árií odehrávající se na pozadí plážového slunění, za což byla odměněna Zlatým lmem, letošní ročník žádný takový highlight nenabízí. Proto se zde můžeme pozastavit nad absencí československé účasti. Jak známo, Československý pavilon se nachází v nejprestižnější části, tedy v Giardini, kde nemá vlastní pavilon ani hostitelská Itálie. Mít pavilon v této části je tedy čest, přesto zůstal letos prázdny. V situaci, kdy je kvůli válce na Ukrajině uzavřený jen pavilon Ruska, umístěný tamtéž, a ten nás, působí zavřené dveře Československého pavilonu obzvláště nepřijatelně. V roce 2019 spadl na prosklenou střechu pavilonu strom, tehdy v něm vystavoval Stanislav Kolíbal. Ani tři roky od této podstatné markantní události, která by se dala elegantně vyřešit finanční investicí, nebyli zástupci kultury v České a Slovenské republice schopni se dohodnout a střechu opravit. Něco, co by mělo být prioritou, se stalo horkým bramborem, který se přehazuje z jedné ruky do druhé. Náprava je, zdá se i přes silný apel z kulturní sféry obou zemí a návrhy co dělat dál, v nedohlednu. Zatím se tak nad pavilonem Československa kromě otazníků, co s ním bude dál, vznášel, ve snaze upozornit na tento alarmující fakt, jen Vojtěch Fröhlich zavěšen během slavnostního otevření jako vlajka na stožáru. Nezbývá, kromě vyvýjení tlaku na osoby, které můžou zajistit opravu střechy, než doufat, že příští ročník se už takové fiasco opakovat nebude.

Maria Eichhorn: *Premiestnenie konštrukcie*. Nemecký pavilón 2022, detail: Základy zadnej steny z roku 1909; spoj medzi časťami budovy z rokov 1909 a 1938; zadná stena budovy z roku 1909, vnútorná stena z roku 1938, zbúraná v roku 1964; nápisy na stene; vchod do pravej bočnej miestnosti z roku 1909, zamurovaný v roku 1912; výskum omietkových vrstiev; vchod do pravej bočnej miestnosti z roku 1909, zamurovaný v roku 1912, znova otvorený v roku 1928, zamurovaný v roku 1938, pohľad na výstavu © Maria Eichhorn / VG Bild-Kunst, Bonn 2022, foto: Jens Ziehe

Abychom nezústali jen u popisu, je třeba se zamyslet nad megalomanskou přehlídkou typu bienále celkově. Přesto, že je letošní ročník více či méně povedený, vizuálně podmanivý a skrz naskrz protkaný empatíí a citlivostí vůči všem skupinám obyvatel, živočichů a organismů, nesmíme se zapomínat ptát, zda májí tyto výstavy ve městě, které trpí náaporem turistů více než jakékoli jiné v Evropě, smysl. Je více než dobré, že se kurátorka Alemani zaměřila na nejpříčejší téma současnosti, jako je kritika kapitalismu, posthumanismus, feminismus, dekolonizace a postkoloniální svět, ostatně v současné době to není ani jinak možné a asi nenajdeme významné přehlídky umění, kde by právě tato téma nebyla tím nejhodnotnějším. Přesto si každý soudný návštěvník musí uvědomit, že v situaci, kdy stojíme na prahu environmentální katastrofy, je představa kolik finančních prostředků a neekologických cest, ať už vzdudem, po vodě nebo na silnici, jenž bylo zapotřebí, aby se mohlo vůbec bienále uskutečnit, naprostě šílená. Je zřejmé, že svět umění se bez velkých přehlídek typu bienále, kterých je letos požehnané přes kasselskou Dokumentu po Manifestu v Prášinkách, neobejdje, protože se o to nikdy ani nesnažil. Musíme se ale ptát, zda přeci jen není možné nalézt skrýš pokoru a všeobecné uskromnění se z kolotoče pokrytectví a snobismu cestu ven. Zatím si stále nevíme rady, a tak budeme v pompézních kulisách benátských paláců mluvit o třetím světě, utiskovaných etnickách, kritizovat kapitalismus se sklenicí Aperolu v ruce, zatímco lidé, o kterých je řeč, se nejen do Benátek, ale ani do Evropy, nikdy nepodívali. Fantaskní svět, který se v Benátkách na pár měsíců stvořil, nás tak šikovně odvádí od reality do světa snů a kouzel, kde se nenuďíme a kde vlastně zdánlivě žádné problémy neexistují.

The Milk of Dreams
59. Benátske bienále, Benátky, Taliansko
kurátorka: Cecilia Alemani
prezident: Roberto Cicutto
23. 4. – 27. 11. 2022

Maria Bartuszová: *Bez názvu*, 1984-86, s láskavým súhlasom:
The Estate of Maria Bartuszová, Košice, a Alison Jacques, London
© The Archive of Maria Bartuszová, Košice, foto: Gabriela Garlátyová

Ilona Németh: Plávajúce záhrady
(Záhrada budúcnosti, Liečivá záhrada)

2011 – 2022, documenta fifteen: OFF-Biennale Budapest, Bootsverleih Ahoi, Kassel, foto: Frank Sperling

Lucia Tallowá – Monuments, Primaciálny palác Bratislava

Richard Gregor

Predstavme si, že sú stále ešte iba 90. roky 20. storočia. Máme u nás pomerne ostrú výtvarnú kritiku. Svoju prácu nevidí vo vzájomnom pochlebovaní, ale najmä v (síce sebou definovanej, no predsa) zodpovednosti k dejinám umenia. V recenzovaní svojej turbulentnej doby sa na pozadí vyrovnania s minulosťou zodpovedá tým ideálom umeleckej pravdy, ktorých sa dlho (počas normalizácie, 20 rokov, 7 300 zobudení, štvrtinu života) nemohla dožadovať. Tieto ideály teraz rétoricky doháňa tak, že jež až pretekajú z úst.

V takejto situácii by sa objavila výstava Lucie Tallovej s anglickým názvom *Monuments* v Primaciálnom paláci v Bratislave. Výstava výbornej maliarky, inštalovaná neodmysliteľným rukopisom svojho muža, architekta a galeristu Tomáša Umriana vyobrazuje mestské dominanty povojnovej bratislavskej architektúry, a to na prvý pohľad v náladovej, žánrovej podobe. Vraciam sa k porevolučnej kritike preto, lebo kontroverznosť témy modernej, respektive akejkoľvek socialistickej architektúry sme si v tých rokoch uvedomovali obzvlášť výrazne – bola nášim najprírodzenejším teritóriom, no neboli sme si istí, či sa s ňou dokážeme, alebo chceme identifikovať.

Výstava, ktorá je súčasťou festivalu Dni architektúry a dizajnu (DAAD 2022), je veľmi efektná, no kritik 90. rokov by sa ako prvé opýtal, aký význam má presvitanie prvkov výstavnej architektúry do plátien obrazov. Každé jedno plátno zo zadnej strany totiž „projektuje“ v prípade bežnej svetelnosti pravouhlú konštrukciu, na ktorej je zavesené. Nemá to pre obrazy žiadny význam, nepridáva im, čo by chýbalo. Navyše, vystavenej malbe tým pridáva jej vlastný „lightbox“, odhalujúci taktež viditeľný kríž blinderámu. Toľko k formálnej nadprodukcií, čo sa adjustácie týka.

Skutočnou otázkou – a tu treba priznať, že výstava kladie ozaj podstatne otázky – však je, čo je silnejšie: motív, alebo jeho zobrazenie? Vieme, že moderná povojnová architektúra u nás zažíva posledné desaťročia krušné obdobie. Starostlivost o ňu je náročná, limes romanus všeobecného záujmu o záchrannu modernity je zatiaľ trenčianskoteplický Machnáč, všetci sledujeme ničenie Istropolisu a vieme, že s jeho až vojen-ským dobytím a pomalým trýznivým rozoberaním odchádza tiež kus našej vlastnej, hoci stále nie úplne pochopenej identity. Do toho vchádzajú

Tallovej „dymové“ obrazy pyramídy Slovenského rozhlasu, Námestia slobody, premostenia SNG, už spomínaného Istropolisu a ďalších architektonických ikon, čo vyznieva ako dokonalý marketingový tah. Pop-realistické zobrazenie urbánnych dominánt, ktoré dokáže jednoznačne identifikovať celú populáciu, musí predsa každého potešiť. Prečo je teda ich zaradenie do dejín našej súčasnej maľby rozpačité?

Tallovej séria vznikla počas pandémie, podľa autorkiných vlastných slov zhľadka, tvorila ich pre seba samotnú a bez špecifického dôvodu. Pandémia 2020 – 2021 bola pre všetkých prekvapením a rovnako každému v menšej či väčšej miere prekódovala dovedajší život. Nemyslím si, že by vo vizuálnom umení spôsobila okamžitú reakciu v podobe zlomu či nového štýlu. No bolo a je zrejmé, že určitá éra – nech ju nazveme vierou v niky nekončiaci hodnotový progres po roku 1945 v Európe sa rozvíjajúcej mierovej kapitalistickej spoločnosti – končí. Domnievam sa, že podobný pocit vytvázenia mala generácia neoavantgardy 60. rokov 20. storočia, ktoré ideálky o poľudšení tváre socialismu skončili pri pohľade na ochotu ľudí „normalizovať“ okupačný režim po roku 1968. Práve táto dejinná skúsenosť je spolu zodpovedná za rozpak, s ktorými prijímam Tallovej nové malby. Môj úsudok však nemusí byť presný, pretože s podobnou kontroverziou boli pomerne dlhý čas prijímané aj Kollerove série malieb podľa socialistických optimistických bratislavských pohľadní. Nebolo totiž isté, či išlo o výsmech, alebo „chlebovku“, ktorú mu brali do komisu v obchode Dielo. Dokonca aj prvý monografiu Jána Kollera (Aurel Hrabušický a Petra Hanáčka) tvárnili s otázkou. Koller, ktorý tiež využíval náladovú pop-artovú poetiku a jednoduchý priamočiary vizuálny kód, to však napokon vybojoval do víťazného konca. V kontexte jeho anti-výtvarnej tvorby, práce s amatérmi a (24/7) ochoty pristúpiť na akúkoľvek inštitucionálnu, slovnú či výtvarnú hru sa ukázalo, že aj takáto „hra“ s režimom a nami všetkými sa počítala.

Dnešná situácia je odlišná od výtvarnej výchovy kollerovských pohľadní. Ak niekto vytvorí takýto hyper-rezonujúci cyklus de facto ako komorný (intímny) počin, potom nie je úplne najlepší nápad osadiť ho do historických sál radnice hlavného mesta, pretože sa okamžite spolituje.

Obzvlášť dnes, keď sa v Bratislave možno po prvý raz od roku 1989 nastavuje a deje reálna politika (s pozitívmi i negatívmi). Práve teraz je potrebné, aby umenie bolo vo svojej podstate kritické. Tallovej séria nie je kritická. Azda je utopická v snahe využiť autorkin vypracovaný vizuálny prejav pre dosadenie radikálne iného motívum, než by sme u nej obvykle očakávali. Môže to mať dve čítania: dedinská kapela hrá Čajkovského, alebo symfonickej orchestre hrá marš. Cítime tam význam, hodnotu, rozhodnosť, motiváciu i gesto, ale ruší nás istý nepomer. Kým nevzniknú ďalšie obrazy, ktoré by tento rozpor uzemnili, bude táto otázka otvorená. Budť vyhľadávať Tallovej ako maliarku, alebo moderná architektúra ako stabilná hodnota, alebo, v najlepšom prípade, obe – pre nás je to vo všetkých ohľadoch „win-win“ situácia.

Existuje vynikajúci obraz, možno trochu zabudnutý, keďže je v súkromnej zbierke. Juraj Kollár namaľoval v roku 2011 pomerne veľkú olejomaľbu s názvom *Most SNP*. V betónových častiach architektúry našiel zátišie, konkrétny výrez hmoty a ním doslova zaplnil plátno. Dotkol sa zároveň určitej totality architektonického brutalizmu, zároveň si zachoval jednoznačnú identifikateľnosť svojho výjavu a navyše ešte vytvoril výborné dielo na rozhraní modernistických i súčasných kvalít. No na druhej strane Kollárov bratislavský *Most SNP* neboli súčasťou širšieho či dlhodobejšieho výtvarného programu, čiže toto porovnanie má konceptuálne limity.

V rovine súčasnej slovenskej maľby isto existuje mnoho otázok, ktoré by sme si mali položiť, aby sme dokázali rozlišovať jej tri dominantné zložky: trendové tematizácie, samoučelnú formálnu variatívnosť a maľbu, ktorá je skutočným hľaním svojej súčasnej podoby (tu pripúšťame úspechy i omely). Kritickej k sebe samému obsahuje aj predvídavosť, ako môžu verejnene diela pôsobiť, hoci aj krátkodobom meradle, na jednej výstave či v „podriadení“ sa festivalu. Bude preto isto zaujímavé sledovať, ako budú Tallovej diela ďalej v slovenskom (bratislavskom) prostredí pracovať – to, kde sa v krátkom čase ocitnú, určite zodpovie niektoré z otázok, ktoré som tu položil.

Lucia Tallowá: Pohľad do inštalácie výstavy *Monuments* v rámci festivalu Dni architektúry a dizajnu (DAAD 2022), Primaciálny palác v Bratislave, foto: Nina Pacherová

Juraj Kollár: *Most SNP*, 2010, olej na plátnے, 170 x 230 cm, foto: archív autora

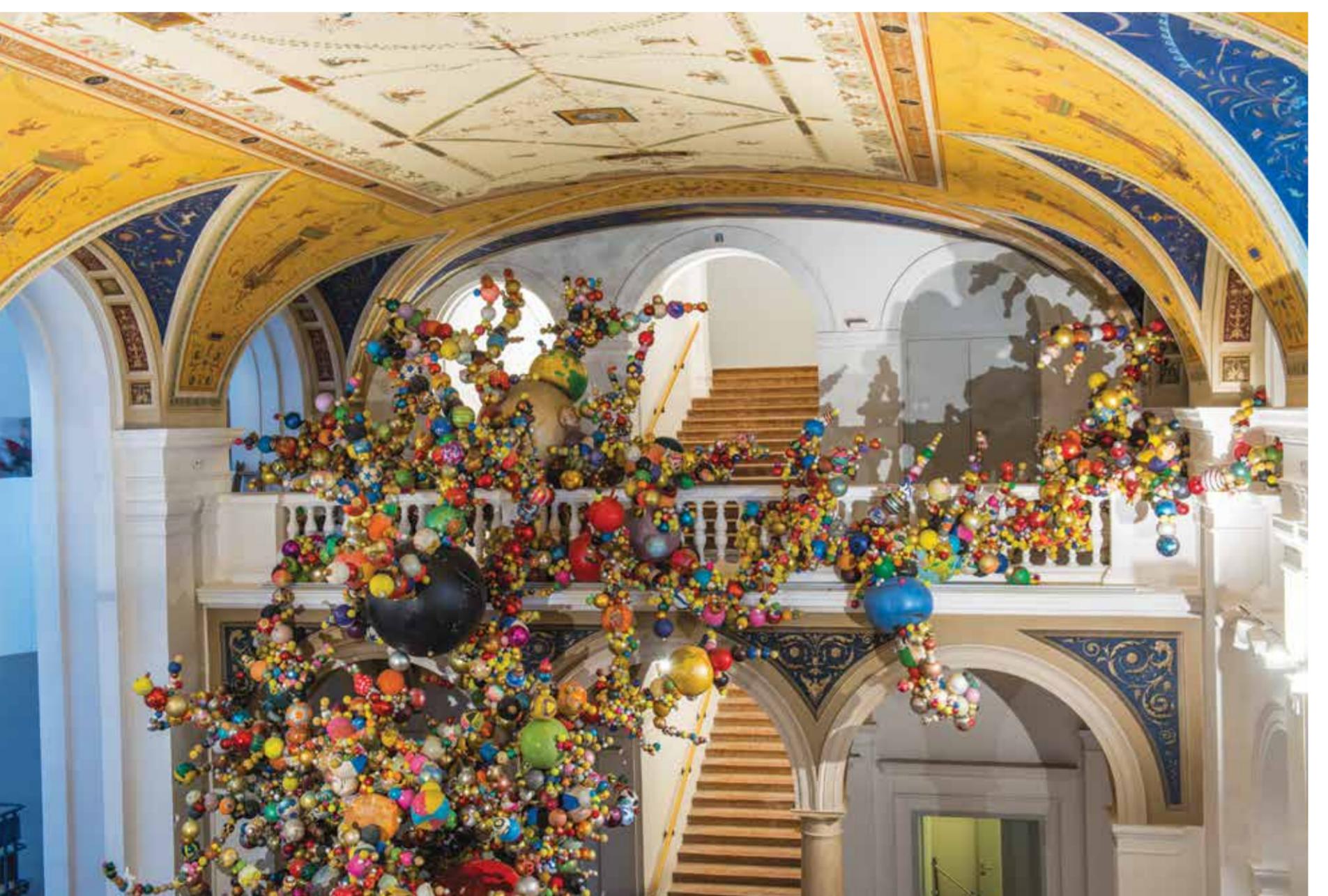
Július Koller, z výstavy Balkón na Kudláčovej 5, Galéria Cypriána Majerníka, 2012, autorka pôvodnej fotografie: Kvéta Fulierová, foto: Lucia Bartošová, archív Galérie Cypriána Majerníka

(Staronová) výkladní skříň českého „designu“ v Brně

Josefína Vidláková

V létě roku 2020 vyhlásila Moravská galerie v Brně poněkud netradiční otevřenou výzvu směřovanou na české designéry. Událost se konala v souvislosti s rekonstrukcí Uměleckoprůmyslového muzea a přípravou na jeho otevření. Nové akvizice posouzené „nezávislou odbornou porotou“ byly zařazeny do nové sbírky a koncepce muzea pod názvem ART DESIGN FASHION. Nově zakoupené předměty mohou návštěvníci shlédnout od listopadu minulého roku v překoncipovaných prostorách UPM. Vzhledem k diskusi, kterou kontroverzní pojetí expozice vyvolalo v minulých měsících mezi akademiky, si toto téma zaslouží ohlédnutí. Kde je hranice mezi státní a soukromou institucí?

Neměl by být účel muzejní instituce redefinován?

Kříštof Kintera: Démon rastu, 2021, foto: archív Moravské galerie v Brně

Dobu probíhající pandemie se MG v Brně rozhodla využít k akvizicím v oblasti českého designu. Událost měla zároveň podpořit autory v době koronavirové krize a také rozšířit institucionální sbírku. Způsob výběru děl, který MG zvolila, je ale pro státní instituci přinejmenším neobvyklý. Prostředkem se totiž stala otevřená výzva, která trvala v období od července do září 2020. Přihlásit se mohli „designéři i designérská studia ze všech oblastí užitého umění – produktový design, móda, šperk, reklamní a produktová fotografie, grafický design, ilustrace a animace“ (viz TZ MG, 10. 7. 2020). Výběr byl omezen jednak finančním limitem, preferována byla díla do 150 000 Kč, a také dobou vytvoření, a to po roce 1989.

Celkem MG přijala 586 přihlášek z nichž bylo následně vybráno 69 děl k zakoupení. Akvizice v celkové hodnotě 2,5 milionu korun zahrnují díla z oblasti šperku, módy, produktového designu a dalších odvětví, které MG

definuje termínem „design“. Účel akvizic popisuje Jan Press (ředitel MG) následovně: „Česká republika tak má šanci získat do svých sbírek reprezentativní vzorek českého designu.“ Zdali se však jedná o „reprezentativní vzorek“, je sporné. O něčem takovém by se dalo hovořit v případě, že si akviziční komise galerie sama vybere ze škály současné produkce a nejreprezentativnější autory osloví. Formou otevřené výzvy bylo vybíráno „pouze“ ze vzkazu přihlášených. Dalším aspektem je pak cenové omezení vybírány děl. Ačkoliv pochopitelně, na druhou stranu je pak cenou limitována kvalita.

Takový příběh českého designu, který chce MG vyprávět, je pak nutně neúplný a nabízí se otázka: Je zde skutečně vystaveno to nejlepší ze současného českého designu?

markeTing

Otazník visí také nad některými členy akviziční komise. Kromě interních členů MG: Rostislava Koryčánka, Ondřeje Chrobáka a Andrei Březinové, byla k výběru přizvána také „externí odborná porota“. Kromě řady etablových historiků umění, pedagogů či kurátorů a dalších, se v této komisi objevují také jména spojená s médií a komerční (nikoliv odbornou) scénou. Příkladem může být Valentina Nízká (šéfredaktorka magazínu ELLE), Ondřej Lipár (výkonný editor – Vogue CS), Karolína Vránková (publicistka – časopis Respekt) nebo Zuzana Sedmerová (projektová manažerka – CzechTrade), která se ve veřejném prostoru prezentuje heslem „Design není umění, ale marketingový nástroj“ (viz LinkedIn) a další.

O tom, zdali je současně směřování MG s orientací na design marketingovým nástrojem, může být polemizováno. Díla zakoupená skrze OpenCall byla poprvé veřejně vystavena v rámci festivalu Designblok (říjen 2020). Pořadatelem akce je společnost Profil Media, která udílí také například Ceny Czech Grand Design. Zakladatelkou a ředitelkou projektu je Jana Zielinská, která byla současně členkou externí odborné poroty akviziční komise, sama se podílela na akvizicích módy pro Moravskou galerii. Kromě toho Zielinská přispěla také například tvorbou doprovodných textů ke stálé expozici, které jsou běžně svěřovány kurátorům. Je takto hloubkové napojení na soukromý sektor ze strany státní muzejní instituce v pořádku?

ART DESIGN FASHION: Expozice současného designu

Hlavní linka současné stálé expozice je rozdělena do čtyř primárních částí: Jeskyně: panorama designu (mapuje „vývoj designu“ od 19. století po rok 1989), Black&Light depo (otevřený depozitář keramiky, porcelánu a skla), dále expozice Design 2000+ (sbírka současného designu) a Fashion 2000+ (oděvní design po roce 2000). Ve výstavní koncepci se, bohužel, poměrně těžko orientuje a není zcela zřejmé, jak na sebe jednotlivé části navazují. Celkový dojem je tak, bohužel, poměrně roztržitěný.

Za primární nedostatek může být považováno samotné používání termínu „design“, jehož terminologické pojíti není v textech blíže vysvětleno. Pojem nevymezuje konkrétní oblast umění, ale naopak svým významem kategorie přesahuje a je mezioborovým termínem. Samotné pojmenování expozice – ART DESIGN FASHION – se tak z širšího hlediska zdá být spíše marketingovým tahákem než popisným heslem.

Kromě akvizic zde zmíněných nakoupila galerie také například díla z předchozích výstav Maxima Velčovského nebo studia Olgoj Chorchoj. Zatímco tyto akvizice navazují na zaměření budované sbírky, naopak, intervence od Kříštofa Kintera (Démon rastu II.) konceptně nezypadá. Monumentální a vizuálně působivá instalace poutá pozornost návštěvníka hned po vstupu do budovy muzea. Jak navazuje na stálou expozici či jaký má dílo vztah k odvětví produktového designu, se ale pozorovatel nedozví. Ačkoliv je dílo v tomto prostoru mimořádně zajímavé na pohled, zdá se taktéž být pouze marketingovou strategií. Nemí úlohou každého kurátora vysvětlit svůj záměr a obhájit umístění jednotlivých prvků? Měla by být vizuální přitažlivost dostačujícím argumentem?

Za povšimnutí stojí také edukativní rovina expozice. Jak bylo poznámeno Martou Filipovou a Matthewem Rampleym: „Bylo asi snahou autorů koncepcie minimalizovat textovou zátěž a maximalizovat působení samotných objektů, ale zvolená míra reduce radikálně snižuje edukativní stránku expozice.“ (viz Artalk.cz, 13. 12. 2021) Především textové materiály k expozici Fashion 2000+ nemají nic společného s kurátorskými či muzejními texty. Povahou se jedná spíš o komentář vhodný pro média než o odborný text. Nedozvídáme se zde, bohužel, nic o konkrétních vybraných návrhářích, ani o zde vystavených oděvech a jejich jedinečnosti v rámci tvorby autorů. Dojem výkladní skříně umocňují i popisy, které jsou na oblečených figurínách připevněny ve formě visaček, jako bychom se skutečně v obchodě s módou nacházeli. Módní doplňky zde vystavené ve vitrínách nejsou, bohužel, označeny nijak, ani jménem autora. Příkladem může být koruna od šperkařky Janji Prokíč, kterou nemá návštěvník možnost identifikovat, pokud se sám v oblasti českého šperku neorientuje.

Podobným dojmem působí také Black&Light depo – depozitář skla a keramiky. Ačkoliv je zpřístupnění kompletní sbírky skla a keramiky bezesporu skvělým počinem, informační rovina i zde chybí. Výsledně se tak divák seznámí s objemem a rozmanitostí produkce, ale nedozví se souvislosti. Slovy Lady Hubatové-Vackové: „Muzejní prostor by neměl být redukován na show-room a na nekomentovanou pomíjivou vizuální podívanou, kterou vídáme na milánském Designweeku nebo na pražském Designbloku.“ (viz článek na Artalk.cz, 17. 12. 2021)

Ačkoliv muzeum návštěvníka informuje, že expozice není zatím plně dokončena, oficiální otevření již proběhlo, dokonce odsunuto vlivem pandemické situace. Části, které jsou návštěvníkům přístupné a za jejichž navštěvení platí vstupné, by tedy kompletně být měly. Současném stavu expozice schází jednak edukativní přesah, ale také odlišení od koncepce komerčních galerií. „Muzeum jako veřejná instituce by nicméně nemělo slepě přijímat status quo tvarovaný jinými – byť relevantními – aktéry. Jestliže veletrhy a přehlídky, které se v našem kontextu uskutečňují, nenašíbají dostatečnou škálu přístupů a způsobu uzažování, který by umožnil potřebný rozvoj stávajících diskurzů a praxí, pak je potřeba zpětnovazební mechanismus mezi dílnami institucemi narušit a vstoupit na neprobádané území,“ říká Klára Peloušková (teoretička designu na UMPRUM, text viz Artantiques.cz, únor 2022).

Státní nebo soukromá instituce?

Podpora mladých českých autorů je nezpochybnitelně pozitivním krokem ze strany muzejní instituce. Opatrnost by však měla být kladena na rétoriku, se kterou je navenek operováno. „Změněná podoba Uměleckoprůmyslového muzea v Brně představuje pomyslnou výkladní skříň českých designérů a jejich produktů.“ (viz web Moravské galerie v Brně)

Definici úlohy muzejní instituce lze vycílit z § 2 odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů: „Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejně prospěšných služeb, přičemž těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerie je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.“

Účelem muzea není vyzívání návštěvníka k nákupu a sebe-přirovnání k „výkladní skříni“ tak rozhodně není vhodné. Nehledá na zde již výše zmíněně rovniny, komerční zaměření koncepce muzea je veřejnosti přímo v expozici prezentováno naprostě neskrýtě. Ukázkou je výstava Jiří Pelcl design (26. 11. 2021 – 26. 2. 2023), která je retrospektivou tvorby jednoho z předních českých autorů. Za povšimnutí stojí kontrastní žluto-černé nálepky s nápisem: „Tento předmět je ke koupi v design shopu v přízemí“, které jsou umístěny vedle vybraných předmětů zde vystavených. Ačkoliv je dnes zcela běžné, že muzea disponují obchody se suvenýry apod., takový způsob působení na návštěvníka přímo v expozici pro státní instituci běžný rozhodně není a jeho vhodnost by měla být diskutována.

Závěr

Nově otevřené UPM v Brně je ukázkou dlouhodobé snahy vedení MG, silně orientované na tzv. český design. Historická neorenesanční budova byla v rámci dlouhodobého směřování proměněna v novodobé muzeum designu, kde se střetává staré s novým. Nová koncepce stálé expozice však upozadila historické předměty ve sbírkách muzea a místo toho dala téměř všechny výstavy a zpřístupnění poskytováním vybraných veřejně prospěšných služeb, přičemž těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerie je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.

Na druhou stranu, pozitiva lze najít jednak v samotné podpoře mladých umělců, ale také v zaměření na monografické představení autorů české scény, jako již zmíněného Jiřího Pelcla. Nehledá na to, že investice tohoto objemu do oblasti tzv. užitého umění, je přinejmenším neobvyklá. Na poli dějin umění stojí tato oblast dlouhodobě spíš na okraji badatelského zájmu. Výměna stálé expozice UPM je tak z určitého pohledu hořkosladká. Ačkoliv je přenesení pozornosti na současně užité umění víceméně pozitivním příklonom, na druhou stranu vystavá otázka: Jaká budoucnost česká historické předměty, které byly nyní odsunuty do depozitáře?

ART DESIGN FASHION
Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie
permanentní expozicie

*Rozorvané objatia: nie sme na dokumente pätnášť,
sme na lumbung jedna!*

Fridskul Common Library, Fridericianum, Kassel, foto: Victoria Tomaschko

„Make friends not art.“ Takto znie jeden zo sloganov umeleckého kolektívruangrupa z Indonézie, ktorý na základe rozhodnutia medzinárodného poradného zboru v zložení Frances Morris, Amar Kanwar, Philippe Pirotte, Elvira Dynagani Ose, Ute Meta Bauer, Jochen Volz, Charles Esche a Gabi Ngcobo prevzal umelecký dohľad nad documentou pätnásť. Stalo sa vôbec po prvýkrát, že takúto veľkú výstavu kurátoruje celý kolektív umelcov a umelký (Iswanto Hartono, Reza Afisina, farid rakun, Ade Darmawan, Mirwan Andan, Ajeng Nurul Aini, Indra Ameng, Daniella Fitria Praptono, Julia Sarisetiati). Skutočnosť, že sa od čias Okwui Enwezora po rokoch opäť dostali k slovu kurátori nepochádzajúci z Európy, vyzvala veľké očakávania. Vzbudilo to nádej, že globálny juh v umeleckom svete konečne dostane primeraný priestor a s ním aj platforma pre udržateľnú transformáciu do dnešného dňa zanedbávaných otázok ohľadom dekolonizácie a protestu proti súčasným vládnucim kapitalistickým a patriarchálnym štruktúram. Ruangrupa, ktorá vznikla v dôsledku liberalizácie Indonézie po skončení Suhartovho autokratického režimu v roku 2000, od samého začiatku svojej existencie presadzuje antihierarchické a demokratické metódy a prostredníctvom výstav, festivalov, publikácií a rozhlasových staníc podporuje rozvoj nedostatočných profesionálnych umeleckých štruktúr v Indonézii. Ruangrupa pôsobí mimo trhu s umením a vybudovala alternatívny „Ekosistem“ založený na networkingu s inými kolektívmi a zúčastnila sa na medzinárodných výstavách, ako sú Bienále Gwangju, Bienále v Istanbule a Singapurské bienále. V jej ponímaní „Ekosistem“ predstavuje ekosystém, územie, na ktorom žijú rastliny, zvieratá a ľudia vo vzájomných komplexných vzťahoch. Systém skúmajúci pravidlá ekologického spolunažívania vytvorila v spolupráci s botaničkami a botanikmi a obyvateľmi Kasselu umelkyňa Ilona Németh, ktorú osloivila OFF-Bienale Budapest, ktorú zas ako kolektívnu organizáciu pozvala documenta. V projekte *Floating Gardens* (2011 – 2022) navrhla Ilona Németh liečivú záhradu budúcnosti, ktorá pláva na dvoch rovnako veľkých umelých ostrovoch na rieke Fulda a na ktorej miestni záhradkári pestujú bylinky a bio zeleninu. Tomuto modelu živého ekosystému sa podarila symbióza populácie tvorennej regionálnymi rastlinami, ktoré čistia zem od toxickej látok.

Tohtoročná documenta je úplne iná, jej základ netvoria témy, ale sedem základných hodnôt, ktoré charakterizujú *lumbung*: lokálne ukotvenie, humor, štedrosť, nezávislosť, transparentnosť, šetrnosť a regenerácia. Vo svojom politickom jadre *lumbung* zahŕňa interakciu kultúry a hospodárstva a vo svojom pôvodnom význame označuje poľnohospodársku tradíciu dedín a architektúru ryžových stodôl, v ktorých farmári skladovali prebytok svojej úrody. *Lumbung* pre *ruangrupu* predstavuje ústredný bod jej kurátorskej práce, ktorej efekt má byť dlhodobý a založený na spolupráci, solidarite, udržateľnosti, prerozdelení zdrojov a odstraňovaní nerovnosti. Jej práca s *lumbungom* zahŕňa tri siete, ktoré si kladú za cieľ fungovať ako trvalé platformy: *lumbung inter-local*, Kassel Ekosistem a *lumbung Indonézia*. Obavy, že by *ruangrupa* mohla úplne rozložiť západný koncept umenia, sa nenaplnili. Artefakty sú stále súčasťou documenty.

Do megaprojektu documenta pätnásť, ktorý vystavuje na 32 miestach, sa zapojilo viac ako 1 500 umelkýň/umelcov a aktivistiek/aktivistov, pôsobiacich predovšetkým ako kolektívy, kultúrne organizácie alebo archívy: *Foundationclass* Collective, Another Roadmap Africa Cluster (ARAC), Asia Art Archive, Baan Noor, Collaborative Arts and Culture, Black Quantum Futurism, Boloho, Britto Arts Trust, Centre d'Art Waza, Chimurenga, Fafswag, Gudskul, Ikkibawikrrr, Inland, Keleketla! Library, La Intermundial Holobiente. Spoločná tvorba je základnou charakteristikou lumbungu, ktorý poskytuje akúsi inventúru alebo prierez kolektívnych praktík, ktoré by v zmysle ekologickej udržateľnosti mohli udávať smer aj ďalšiemu vývoju umenia. Už pred otvorením výstavy sa lumbungská komunita začala stretávať s kasselskou mestskou spoločnosťou a jej rôznymi komunitami v ruruHaus na námestí Fridericanum Platz a na iných miestach aj s „Ekosistémami“ umelcov a umelkýň a vytvárala tak spoločné impulzy pre trvalo udržateľné zmeny. S týmto cieľom boli zriadené špeciálne pracovné skupiny, ako napríklad Galéria lumbung, Kiosk lumbung, lumbung.space a Rádio lumbung.

vyvinúť vhodné spôsoby a jazykové prostriedky, ukazuje nekonečný rozruch okolo údajnej antisemitskej rétoriky documenty pätnásť. Documenta si od začiatku svojej existencie zakladá na veľkej miere umeleckej slobody, ktorú teraz ohrozujú pretrvávajúce obvinenia z antisemitizmu. Sloboda umenia je však jedným z najdôležitejších základných práv v Nemeckom spolkovom práve, ktoré treba chrániť, a to aj v ľažkých časoch. Zodpovednosť v tejto veci majú aj médiá, ktoré sa však tejto téme v relevantnom spravodajstve nevenujú.

Niekoľko týždňov pred otvorením výstavy boli v anonymnom blogom príspevku na webovej stránke Bündnis gegen Antisemitismus Kassel (Aliancia proti antisemitizmu Kassel) vznesené obvinenia z antisemitizmu voči palestínskemu umeleckému kolektívu The Question of Funding. Obvinený bol z podpory kultúrneho bojkotu Izraela, ktorý bol publikovaný v časopise Die Zeit a ktorý prevzali a následne šírili časopisy Spiegel, FAZ a Süddeutsche. Hoci už predchádzajúce diskusie ukázali, aký dôležitý je otvorený dialóg, avizované kolo rozhovorov We need to talk, ktoré bolo ohlásené už v máji, sa neuskutočnilo. To vyvolalo rozruch a polemiky. Vo všeobecnosti tak vyvstáva otázka, ako sa vysporiadaj s tým, keď hostiteľská krajina, v tomto prípade Nemecko, presadzuje politickú doktrínu – právo Izraela na existenciu je súčasťou nemeckého národného záujmu – a keď palestínski umelci zúčastňujúci sa na výstave spochybňujú existenčné právo Izraela. Aká komplexná je táto otázka, ukazuje aj skutočnosť, že od samotného vzniku Izraela z úst mnohých židovských politikov/političiek a intelektuálov/intelektuálok zaznieva požiadavka na vznik dvoch štátov, k čomu však dodnes nedošlo, ako aj kritika strašných podmienok v táborech, v ktorých Palestínčania žijú, a v neposlednom rade to, že protiizraelské vyhlásenia sú výsledkom diskriminačnej politiky Izraela. Média príliš unáhlene siahajú po chytľavom výraze antisemitizmus, ktoré znemožňuje vydávať akékoľvek kritické vyhlásenia.

Tlačová konferencia dokumenty pätnásť, ktorá sa konala 15. júna 2022 na štadióne Auestadion v Kasseli, sa niesla v znamení oslavys radosti zo života a vitality. Jedným z vrcholov podujatia bolo vystúpenie lumbungského umelca Agusa Nur Amal PMTOH, ktorý za pomoci obrazovky z farebne namaľovaného kartónu a vtipného pôsobivého spevu v štýle karaoke vyzval prítomné umelkyne/umelcov, političky/politikov a novinárky/novinárov, aby pre ochranu klímy urobili viac. Na základe predchádzajúcich skúseností zo spolupráce so školami pracoval s deťmi priamo v teréne a verejne apeluje na to, aby sme sa detí viac pýtali na ich názor. Zástupcovia *ruangrupy*, vtedajšia výkonná riaditeľka dokumenty Sabina Schormannová (ktorej zmluva bola predčasne ukončená 16. júla 2022 v dôsledku verejného tlaku) a rovnako vedenie mesta zastúpené primátorom Christianom Gesellem vyjadrili súhlasné stanovisko a krátkou reakciou odmietli akékoľvek obvinenia z antisemitizmu. Mnohí z 1 500 umelkýň/umelcov a kolektívov boli na konferencii prítomní a štadiónom sa ozýval búrlivý potlesk. Sotva niekto z prítomných tušil, že sa v tej chvíli začalo odrátavanie k škandálu, ktorý mal naplno vypuknúť o pár dní neskôr na oficiálnom otvorení dokumenty kvôli satirickým karikatúram People's Justice indonézskeho umeleckého kolektívu Taring Padi. Je naozaj obdivuhodné, ako rýchlo došlo na základe nesprávneho pochopenia pôvodného zámeru plagátu k odsúdeniu v nemeckom prostredí, ktoré je vzhľadom na svoju nacistickú minulosť na antisemitské obrazy vysoko citlivé. Skutočnosť je však taká, že plagát bol pôvodne súčasťou kampane proti militarizmu a násiliu a vystavovaný bol už v rôznych kontextoch. Je všeobecne známe a bolo to už prepierané naprieč všetkými médiami, že monumentálny transparent, ktorý je zároveň veľkometrážnym obrazom znázorňujúcim množstvo dejov, elementov a postáv (a ktorý bol vystavený na viditeľnom mieste pred Fridericanum a ktorý neskôr na tlak politikov a verejnosti museli demontovať), zobrazuje karikatúru ortodoxného Žida s cigarou a symbolom SS na klobúku, ako aj ďalšiu postavu s prasacou tvárou, ktorá má prilbu s nápisom Mossad a okolo krku červenú šatku s Dávidovou hviezdou. Na pozadí vlastnej nacistickej zločineckej minulosti za pomoci neustáleho rozoberania v médiách a politike došlo k fixácii na tieto dve karikatúrne postavy, ktoré samy osobe na transparente vôbec nedominovali. V jednostranne ladenej diskusii o antisemitizme sa však zabudlo detailnejšie prihliadať na kontext, v ktorom toto dielo vzniklo. Podľa umeleckého kolektívu Taring Padi neboli antisemitizmus v Indonézii v čase vzniku diela pred dvadsiatimi rokmi vôbec témove. Transparent vznikol ako odstrašujúca výpoved' pri vyrovnaní sa s hrôzostrašnou históriou Suhartovo režimu, ktorý podporovali Spojené štaty a štát Izrael. V tomto smere transparent funguje ako index fašistickej tyranie,

Lumbung, Documenta 15.

*Kassel, Nemecko
kurátor: Ruangruppa (Iswanto Hartono,
Reza Afisina, farid rakun, Ade Darmawan,
Mirwan Andan, Ajeng Nurul Aini, Indra Ameng,
Daniella Fitria Praptono, Julia Sarisetiati)
18. 6 – 25. 9. 2022*

18. 6. – 25. 9. 2022

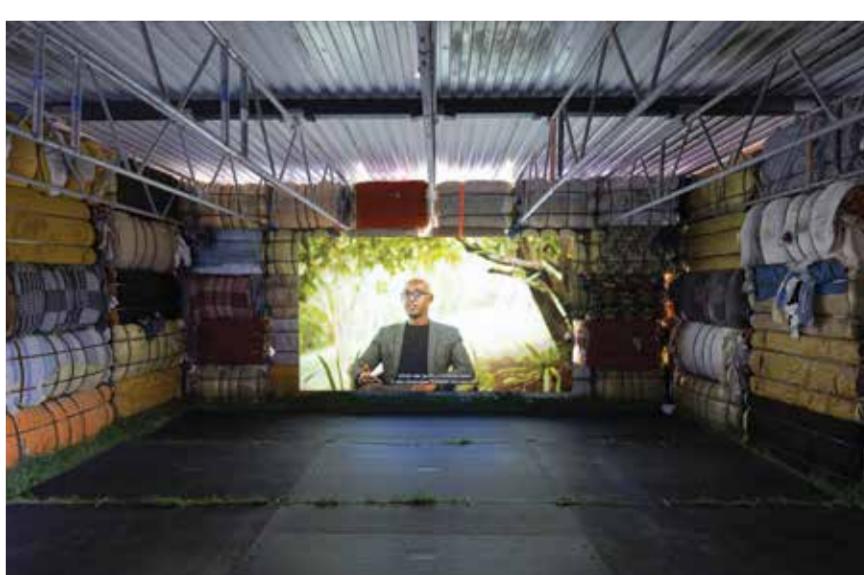
Molem Mailo a Nara Makgoth: *Madeyoulook: Mafolofolo*, 2022
Hessenland, Kassel, foto: Frank Sperling

Más Arte Más Acción (MAMA): Šepoty podkôrnych chrobákov, 2022
Greenhouse, Kassel, foto: Nils Klinger

Agus Nur Amal PMTOH: performance *lumbung umelca* na tlačovej konferencii documenta fifteen, 2022, Auestadion, Kassel, foto: Nicolas Wefers

The Nest Collective: *Vrátit' odosielateľovi*, 2022
Karlswiese (Karlsaue), Kassel, foto: Nils Klinger

Nhà Sàn Collective, Nguyen Phuong Linh & Truong Que Chi: *Mangrovová jabloň*, 2022, Stadtmuseum, Kassel, foto: Nils Klinger

ktorého súčasťou boli holokaust a nacizmus. Kritiku nedbanlivého zaobchádzania s antisemitskou symbolikou, hoci aj z neznalosti, však treba brať vážne. Namiesto uvažovania o kontexte tvorby People's Justice, ako to bolo aj v prípade izraelských intelektuálov, prišlo príliš rýchle rozhodnutie o odstránení plagátu. Ako vo svojom facebookovom príspevku napísal umelec Dan Perjovschi, ktorý pre dokumentu pripravoval priebežné noviny, aj nemecký fejtón forisíroval spravodajstvo, ktoré umelcov a umelkyne dokumenty umlčal, prípadne im všobec nedal priestor na vyjadrenie.

Média búrliво reagovali titulkami ako *Táto documenta sa zapíše do histórie ako antisemitská šou* (Berliner Zeitung, 28. júla 2022) alebo *Na hrane* (Zeit, 29. júla 2022), keď sa opäťovo objavili obvinenia, že kresby v brožúre *Presence des Femmes* od umelca Burhana Karkoutlyho obsahujú antisemitské obrazy. Brožúra je súčasťou projektu *Archives des luttes de femmes en Algérie*, ktorý dokumentuje história alžírskeho ženského hnutia a ženskej mobilizácie. Táto nezávislá iniciatíva, ktorú založila antropologička a výskumníčka Awl Haouati ako reakciu na veľké masové nepokoje (*Hirak*) v Alžírsku v roku 2019 a ku ktorej sa pridal a aj výskumníčka Saadia Gacem a fotografska a archivárka Lydiu Saidi, poskytuje materiál aktivistov a aktivistiek a ženských združení v diaspoře. Pokus nového obchodného riaditeľa dokumentu Alexandra Farenholza poukázal na skutočnosť, že predsa aj prokuratúra aj dokumenta po preskúmaní dospeli k záveru, že nejde o prípad hanobenja židovských osôb, nebol úspešný. Vivrátila to reakcia šéfa vzdelenej inštitúcie Anne Frank Meron Mendela, ktorá obsahovala množstvo protiargumentov. Opäť sa rozprúdila očerňujúca kampaň proti dokumentu a hrozilo, že dôjde k jej predčasnému ukončeniu. To sa nateraz nestalo, no faktom ostáva, že na dokumente čoraz väčší priestor dostáva politika. Akcionári dokumenty v neustálom úsilia o obmedzenie škôd nakoniec vydali tlačovú správu, v ktorej uznali zlyhanie kontextualizácie a dali jasne najavo, že kresby nie sú vystavovanými umeleckými dielami, ale archívny materiál, hoci aj ten by mal podliehať kontrole v súvislosti s antisemitským odkazmi, a preto boli kresby z výstavy odstránené a vznikla odborná komisia, ktorá má celú problematiku odborne posúdiť.

Ako značka stojí výstava dokumenta tiež pod tlakom kvót. Do polovice jej 100-dňového trvania navštívilo 32 výstavných miest a diela viac ako 1 500 umelcov doposiaľ 410 000 návštěvníkov (na dokumentu 14 to bolo 445 000 návštěvníkov). Enormne vysoká je účasť študentov, na školských vychádzkach a workshopoch pre školy sa zúčastnilo už viac ako 25 000 študentiek a študentov. V súlade s hodnotami lumbingu – štedrosti a solidarity sa predalo 3 000 vstupeniek solidárnosti (zakúpením jedného lístka je poskytnutý jeden voľný lístok ďalšej osobe). 70 % návštěvníkov dokumenty pochádzajú z Nemecka a 30 % zo zahraničia. Obzvlášť populárny je program Meydan, odohrávajúci sa na námestí alebo v parku počas troch víkendov trvania dokumenty.

Naša prehliadka nezačína v centre, v mestskom múzeu Fridericianum, ani vo veľkej hale documenty, ani v barokovom Aueparku, v múzeu Ottoneum, v priestoroch bývalej hlavnej stanice Kulturbahnhof, v Mestskom múzeu, v Múzeu sepulkrálnej kultúry alebo v podchode Frankfurter Straße/Fünfensterstraße ani výstavou Grimmwelt Kassel, ale začína pozdĺž rieky Fulda, ktorá sa tiež stala výstavným miestom documenty, konkrétnie v požičovni lodí Ahoi (kde sa nachádzajú už spomínany ekosystém Ilony Németh) a v časti, kde sa nachádza rondel. Podľa *ruangrupy* bol výber miest organický, tak to bolo aj s ulicou Hafenstraße 76, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti ďalších mestských štvrtí vo východnej časti mesta Kassel, konkrétnie štvrti Bettenhausen, Unterneustadt, krytej plavárne Hallenbad Ost, Námestia nemeckej jednoty alebo Kostola sv. Kunigundy. Hoci *ruangrupa* nebola prvá, čo výstavu prenesla mimo klasických výstavných miest, jej úsilie o decentralizáciu rozšírilo dejisko dokumenty pätňať ešte viac do mestských časťí, ktorých panorámu charakterizujú prázdnne továrne moderného priemyslu zo 60. a 70. rokov.

Rôzne medzinárodné umelecké iniciatívy sa stretávajú v Hübnerovom areáli. Jatwangi Art Factory využíva ložiskovú hlinu z indonézskej Majalengky ako zdroj pre svoju umeleckú a zvukovú produkciu, a tým posilňuje kolektívnu identitu regiónu. So svojím projektom *Kota Terakota* zdieľajú priestor s Trampoline House, ktorý bojuje za práva utečencov z Dánska, ako aj s tančeným, divadelným a umeleckým festivalom sur le Niger v Ségou/západnej Afrike. Ide o kultúrny projekt, ktorý sa venuje miestnym ekonomikám a svojimi aktivitami sa usiluje o spomalenie migrácie mladých umelcov umelkým do hlavného mesta Bamako. So všetkými zúčastnenými skupinami bol vypracovaný spoločný harmonogram využitia priestorov na workshops javiskové podujatia. Filipínska umelkyňa, filmárka a aktivistka za ľudské práva Kiri Dalena tu predstavuje svoju 5-kanálovú videoinstaláciu *Pila, Pila (Lines)* (2002), ktorá ukazuje, ako ľudia počas korony a tvrdého lockdownu vo filipínskom hlavnom meste Manila stáli kvôli 500 gramom ryže (denná dávka jedla pre 5 osôb) v rade od druhej hodiny ráno. Dalena rozdala mikrofóny a nechala ľudí hovoriť pri ich dlhom čakaniu na lepšiu budúcnosť. Zo svojho rozporu na dokumentu pozvala filipínske aktivistky a aktivistov a spolupracuje aj s kolektívom RESBAK (Response and Break the silence against the killings) na proteste proti „drogovej vojne“ prezidenta Rodriga Duterteho, v ktorej už príšlo o život 30 000 ďislerov a drogovu závislosť. Instalácia *Borrowed Faces* (2019 – 2022) od vydavateľstva Fehras Publishing Practices (založeného v Berlíne v roku 2015) na Hafenstrasse 75 je odprezentovaná ako fotoromán. Podrobne skúma vydavateľstvo v arabskom jazyku, jeho vzájomné prelínanie s politikou a kultúrnou produkciou a z toho vyplývajúci vnútorný boj jej predstaviteľov. Miestom prezentácií a vystúpení haitskej skupiny Atis Rezistans (Umelci odboja) Ghetto Biennale (prišlo ich 30) je rímskokatolícky Kostol sv. Kunigundy, ktorý biskupstvo pre isté stavebné nedostatky opustilo a odsvätením zbavilo náboženskej funkcie. V záhrade

La Intermundial Holobiente: *Theaterschlag*, 2022, *The Holobiente Trail*, 2022, Compost heap (Karlsau), Kassel, 2022, foto: Nils Klinger

kostola je postavený stan, v ktorom sa predávajú maloformátové obrazy za 100 eur. *Floating Ghetto* visiacie zo stropu v kostole odkazuje na ulice v Port au Prince. Na empre sa nachádza *Museum of Trance* od Henrike Naumann, zatiaľ čo scenáre sôch André Eugenesa z kovových pozostatkov s obrovskými penismi, drevenými maskami a rohami a posmrtnými maskami pripomínajú obrady voodoo.

The Nest Collective je vo východnej Afrike považovaný za kultúrny vlajkový projekt. Založil ho finančný inštitút HEVA s cieľom zabezpečiť féróv pôžičky mladým kreatívcom v Afrike. Prostredníctvom svojho dystopického pavilónu postaveného z príkrovok a balov látky uprostred parku Karlswiese kritizuje zoskupenie The Nest Collective export použitého oblečenia zo Západu (v Nemecku sa každý rok vyzbiera a odošle jeden milión ton použitého textilu) do Afriky a videoinstaláciu v interériu ju dávajú do súvisu s africkou politikou identity formovaním etických identít. Videoinstalácia *Return to Sender-Delivery Details* (2022) konkrétnie skúma, ako hromady použitých textilií zo západu a kvôli nim vznikajúce siete second handov vytlačujú lokálne kultúry výroby textilu. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza Yatai Trip Project (2021 – 2022) od Cinema Caravan's (ktorí sa označujú ako skupina primátorov z rodiny Good Vibes Hominides) – bylinková parná sauna v tvare jadrového reaktora vo Fukušime.

Ako kolektív kolektívov spája v roku 2007 založený Arts Collaboratory 25 organizácií z Latinskej Ameriky, Afriky, Stredného východu, Európy a Ázie. Ich spolupráca sa prejavuje v „bangas“ – v osobných stretnutiach, kooperáciach a výročných zhromaždeniach, ktoré spájajú rôzne časy a priestory.

V rámci príprav na dokumentu vyslo niekoľko čísel newsletteru *documentamtam*. Kimina Filma a Rojava pracuje vo vojnou zničenom sýrskom regióne Rojava, aby vybudovala infraštruktúru pre výrobu filmov, kino-predstavení a pre vzdelenie, ktoré poskytnú nástroje na posilnenie a sociálnej rehabilitáciu traumatizovanému obyvateľstvu. Pre dokumentu pätňať kolektív autorov kurátoroval filmový program s filmami z komunity. V centre dokumentu dostáva priestor Instituto de Artivismus Hannah Arendt (Instar), ktorý sa považuje za protiklad kubánskych kultúrnych dejín a ktorý vzišiel z jednej umeleckej akcie (text Hannah Arendt *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*, 1951, čítať 100 hodín) aktivistky Tanie Bruguera v máji 2015. INSTAR je akronym, ktorý znamená povzbudzovať, navádzať alebo podnecovať a svoj obsah rozvíja v kontexte sociálnych sietí. Výstavy sú tu menia každých desať dní, spolu sú tu predstaví 20 umelcov a umelkým. Instalácia *List of censored Artists* (2022), pozostáva zo zbierky textilných busových masiek s potlačou tvári cenzurovaných umelcov/umelkým a intelektuálov a zostane k dispozícii počas doby trvania výstavy. Výstava demonštruje represálie z nedávnej minulosti, čo postihli ľudí pracujúcich v kultúrnom priemysle na Kubie, ktorí reagovali na väzenie držaním hladoviek. V hoteli Hessenland sa ponoríme

do polotmy multimediálnej zvukovej inštalácie *Madyoulook* (2022), ktorá vznikla spoluprácou Molema Mailoa a Nare Makgotha a ktorá sa zaobráva kultúrnou praxou každodenneho černošského života v Johanneshburgu a otázkami, ako je priestorová distribúcia, privlastnenie priestoru, premiestnenie, a témou návratu.

Jedným z vrcholov dokumentu fifteen je záhrada od Tuan Mami/Nhà Sàn Collective, ktorý na jej výstavu pozval Vietnamese a Vietnamese žijúce v Nemecku. Použití malí rastliny z vlastnej záhrady v pustatine rozprestierajúcej sa za W 22. Založenie Nhà Sàn Collective v roku 2013 sa datuje od vzniku Hanojského štúdia Nhà Sàn, ktoré v roku 1998 otvorili umelci Nguyen Manh Duc a Tran Luong pre mladých umelcov, kolektív a kreatívnych ľudí a z ktorého pochádzajú dôležité impulzy pre rozvoj súčasného umenia vo Vietnamе.

„To, čo pre mňa dokumenta pätňať znamená, je možnosť úplne inej kultúrnej politiky, pretože otvára nové návrhy spoločného života na zemi, ktorá už horí, topí sa a roztápa,“ zverejnil Charles Escher (poradný zbor dokumenty) na Facebooku 7. augusta 2022. „White Invaders you are living on stolen land“ je napisané na jednej z plakiet Aboriginal Embassy od umelca Richarda Bella, ktoré uprostred námestia Friederichsplatz pred Fridericianum ponúka útočisko pre tých, čo hľadajú odpočinok. Odváľava sa na protest ambasády Aboriginal Tent Embassy, ktorá bola založená v roku 1972 oproti Starému parlamentu v Canberre. Politicky aktívny umelec Richard Bell patrí ku komunité Kamilaroi, Kooma, Jiman a Gurang Gurang, ktorá protestuje proti nespravidlivej politike voči Aborigénom. Na streche svieti elektronická infotabuľa. Matematik najatý Bellom vypočítava neustále sa zvyšujúce nájomné, ktoré útočníci dlhujú pôvodným obyvateľom od doby, keď prevzali ich pôdu.

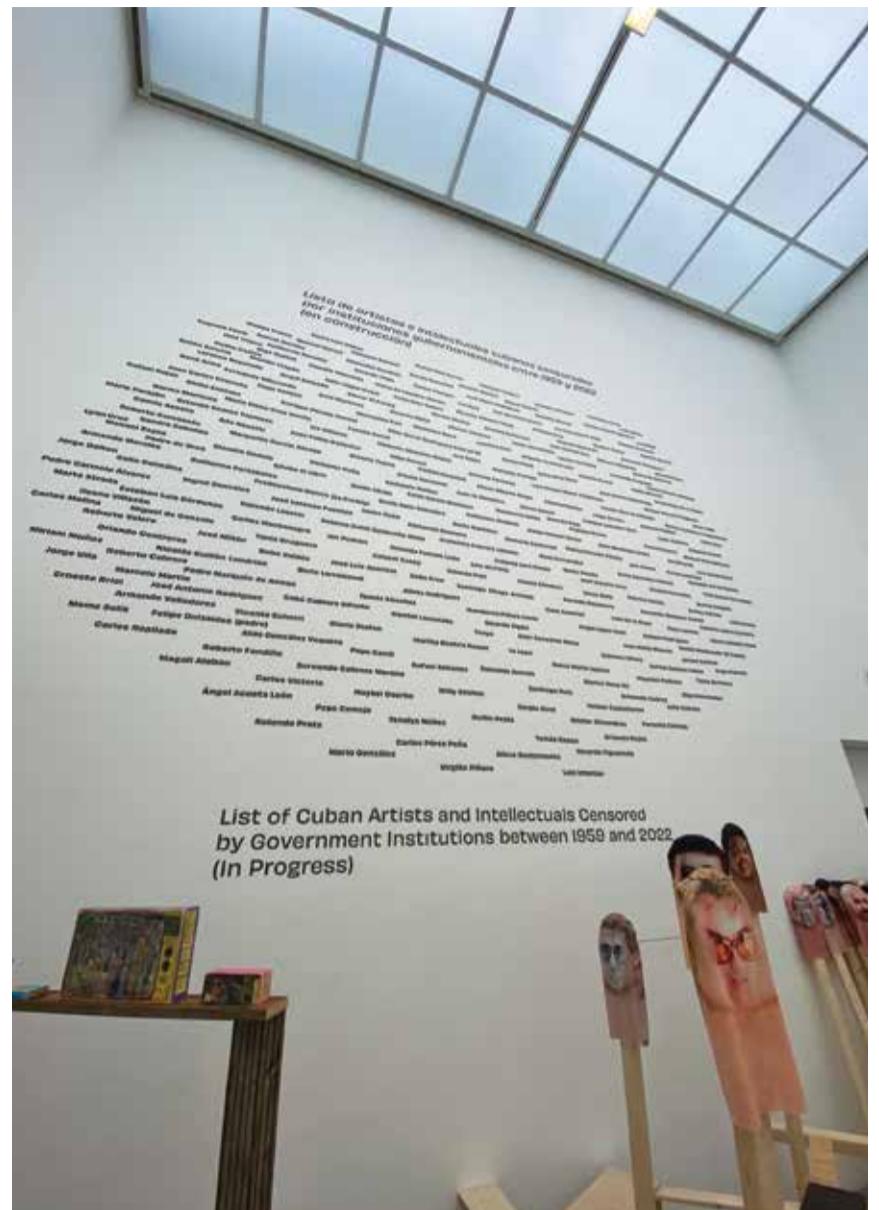
Skutočnosť, že došlo k nedostatkom v organizácii a k prerozdeleniu rozpočtu, vylúčila v niektorých umelcov a umelkým frustráciu a hnev a viedla, ako napríklad nemeckú filmárku Hito Steyerl, k predčasnej demontáži jej multimediálnej inštalácie. Documenta sa teraz snaží obmedziť škody aj tu. S cieľom vzájomného porozumenia a učenia sa zintenzívnila program mediácie a zverejnila viaceré textov. Documenta pätňať sama osebe tvorí protikoncept trhu s umením a umenie chápe ako proces participacie vedomostí a schopnosti, ako komunálny proces, z ktorého rezultujú nové formy ekonomiky, nové riešenia pre umenie a kultúru a udržateľnosť. Na documente pätňať možno v tomto smere nájsť nespočetné množstvo návrhov. Môže byť niečo krajsie ako predstava lumbingu ako novej spoločenskej formy?

Eva Kočátková: *Pracovná stanica denného snívania*, 2022, documenta fifteen: OFF-Biennale Budapest, Bootsverleih Ahoi, Kassel, June 12, 2022,
foto: Frank Sperling

Wajukuu Art Project: *Wakija Kwetu*, 2022, documenta Halle, Kassel
foto: Nicolas Wefers

Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), *INSTAR archív, Zoznam cenzorovaných umelcov*, 2022, documenta Halle, Kassel, foto: Juraj Čarný

Dan Perjovschi: *Velkorysosť, regenerácia, transparentnosť, nezávislosť, dostatok, lokálna kota a predovšetkým humor*, 2022, Fridericianum Kassel, foto: Nicolas Wefers