Prostor novega spomina Katje Oblak

Katja Oblak je kiparka. Oznaka, ki v prvem hipu zveni na moč banalno, saj vemo, da danes, ko že skoraj vsi lahko delamo/ustvarjamo karkoli na kateremkoli področju tudi brez trdnejših predznanj. A ta oznaka zanjo ne velja zgolj zaradi akademskega naziva, ki ga je pred leti pridobila na tem področju, temveč predvsem zato, ker svojo profesionalno usmerjenost še vedno gradi na temelju klasičnih kiparskih principov, ki jih nenehno nadgrajuje in ob tem razvija svojstveno avtorsko poetiko.

Že dalj časa opažamo, da se v posameznih umetniških delih vse bolj prepletajo in dopolnjujejo različni mediji in zvrsti vizualne umetnosti. Zato se pojavljajo vse večje težave z opredelitvijo njihovega statusa znotraj likovne umetnosti. Pogosto se sprašujemo kam pravzaprav sodijo? Ne dolgo nazaj smo se na primer spraševali zakaj so na ljubljanskem grafičnem bienalu razstavljene knjige, zatem tudi fotografije ali filmski posnetki? Ali zakaj je lahko neka računalniška animacija enkrat uvrščena na področje grafike, drugič pa enakovredno ob bok kiparskim delom? Med drugim smo pred časom iskali tudi odgovor na vprašanje po katerem ključu lahko kustos uvrsti med kiparska dela rekonstrukcijo vsakdanjega bivalnega prostora ali znanstvenega laboratorija, skupino živih ovc na paši ali pa zgolj zvočni zapis. A prepričali so nas (otroke modernizma), da se vsi ti primeri ujemajo s tradicionalno razlago pojma kiparstvo. Po osnovni definiciji je kiparsko delo telo, ki ga dojemamo tridimenzionalno in, ki vsebuje dimenzijo prostora. Razlika pa je v izhodišču, ki danes ni več osredotočeno na izbiro materiala, a je bil nekoč med najpomembnejšimi izrazili.

Razvoj kiparstva v zadnjih desetletjih je bilo res polno konceptualnih presenečenj, a smo pri tem pozabili, da so tovrstne "šoke" v pravem pomenu te besede doživljali že naši predniki. Pred skoraj sto leti je enega prvih "zakrivil" nekoč hudo predrzni, danes pa prav zato občudovani in spoštovani Marcel Duchamp. Prav njegov opus je v zadnjih desetletjih

mnogim umetnikom pomemben vir inspiracije. Danes, ko je njegov prispevek k razvoju likovne umetnosti veliko bolje razumljen, ugotavljamo, da se stari vrednostni sistemi sicer počasi rušijo, a se ob tem oblikujejo novi, ki vnašajo svojstveno širino in s tem nove možnosti razvoja.

Zaradi nejasnosti in neopredeljivosti pojma/ definicije današnjega kiparstva se občasno pojavi tudi misel o koncu kiparstva. Podobno, kot smo v preteklosti že večkrat razmišljali o poziciji slikarstva. Poskus zanikanja nekoč ustaljenih praks in s tem vrednostnih sistemov je posledica nasičenosti in po drugi strani izčrpanosti ustaljenih možnosti in principov, ki ne omogočajo več bistveno novih rezultatov. A vemo, da se prav v takih na videz izpraznjenih stanjih najlažje najdejo nove poti, ki praviloma privedejo do novih stanj v katerih se sčasoma zaznajo nove ustvarjalne možnosti. Dejstvo pa je, da ima tudi kiparstvo v klasičnem pomenu besede podobno kot slikarstvo zaradi zgodovinske ukoreninjenosti zelo trdne temelje, da jih še tako agresivna vpletanja novih medijev, tehnologij in drugih strategij ne morejo porušiti.

KatjaOblak je ena tistih mladih kipark, ki so svojo pozicijo našle prav v principu klasičnega kiparskega ustvarjanja. Njena dela zaznamujejo pretanjena tenkočutnost v izbiri izraznih materialov kot tudi upoštevanje telesnosti (objekt – figura), prostorske gradnje, kar skuša nadgraditi z video posnetki, zvokom in gibom (neposredno izveden performens ali na video posnetku).

Znano je, da vsa umetnostna produkcija (razumljivo tudi likovna) že od nekdaj pripoveduje o človekovem življenju. Umetnik svojo temo vselej najde in jo izlušči iz lastne življenjske izkušnje. Tako tudi Katja Oblak v svojih projektih nadaljuje z avtobiografsko refleksijo o vlogi, poziciji in stanju lastnega telesa. Zato trditev, da Katja Oblak svoj ustvarjalni akt v kiparstvu preprosto živi, ni izmišljena.

Umetnica je izhodišče oziroma inspiracijo za svoje delo našla v opazovanju odzivanja lastnega telesa na okolje. Vsak gib človeškega telesa vključno z mimiko obraza je odraz specifične telesne zaznave v okolju. Vemo, da je bilo prav spoznanje, da je gib zelo močno pa čeprav nemo izrazilo, temeljno izhodišče za nastanek in razvoj plesa. Pri plesu pa gre predvsem za raziskovanje kompleksnosti dinamike telesa in prostora. Katja Oblak je kot plesalka predvsem japonskega butha prav v plesu našla vzporednice s kiparstvom. Zanima jo raziskovanje specifičnih pozicij in odgovarjajočih pomenov giba preko lastnega kreativnega giba. Bistvo butho plesa je namreč beleženje in prevajanje vsakdanjega bivanjskega gibanja v določen čas in prostor.

 Katja Oblak se je osredotočila v prevajanje lastnega izkustva, kot da je njeno telo med plesom torej gibanjem v prostoru že samo po sebi kiparski "material". Umetnica izhaja namreč iz gibalne forme živega telesa (lastnega ali drugega). Iz sekvence določenega giba izbere značilen detajl, ki ga preko odtisa živega telesa prevede v kiparsko formo. Na ta način sekvenco celotnega giba zvede na raven metafore. Metafore so odtisnjeni deli telesa v kreiranih gibih plesa, ki nagovarjajo gledalca, da z močjo lastne imaginacije zapolnijo prazne predele kipa v popolno telesno obliko.

Umetnici je pri končni izvedbi kipa zelo pomembna izbira določenega materiala, ki naj bi kolikor se le da ustrezal izraženi ideji. Na tokratni razstavi se je omejila predvsem na bele torej svetle materiale kot so papir, kamen in mavec. Bela barva je v splošni percepciji najbliže plesu butoh iz katerega Katja Oblak tudi izhaja.

Tokratno razstavo z naslovom Prostor novega spomina je zasnovala za t.i. lapidarij, ki s svojimi štirimi prostorskimi sklopi z ločenimi vhodi v pritličju nekdanjega samostana umetnikom vedno znova postavlja specifične pogoje. Katja Oblak je zato tudi svoj razstavni projekt koncipirala v okviru štirih miselnih sklopov, ki se med seboj navezujejo. Pri tem se je oprijela principa instalacije. Vsak sklop je grajen iz posameznih fragmentov - miselnih citatov, ki so vezani na umetničine osebne izkušnje in se navezujejo na izhodiščno temo.

Že pred vstopom v prvi prostor nas sprejmeta celopostavna odtisa dveh človeških teles – moškega (Iščoči) in ženske (Plesoča), ki napovedujeta celotno pripoved. V prvem prostoru, ki ga je naslovila Os sebe, se znajdemo v skorajda praznem prostoru meditativnega značaja. Je pripoved o stanjih, ko smo sami s seboj, da lahko bistrimo misli. Zato je umetnica na rob prostora umestila neartikulirano kamnito gmoto iz katere silijo otroška stopala v uporniški drži (Sama) in maske, ki so neposredni odtisi umetničinega obraza in odražajo različna razpoloženjska stanja. Za izhod iz teh zagatnih stanj pa Katja Oblak izbere ples butoh (video zapis umetničinega plesa Bisoku II gib), ki ga postavi v center kot bistveni del oziroma os tega dela pripovedi.

Pripoved o sebi nadaljuje v drugem prostoru, kjer razmišlja o lastni vlogi in poziciji v okviru življenja v dvoje. Medtem ko sta figuri v enem delu prostora predstavljeni v fragmentih plesa butoh in v papirju, ki izraža krhkost, ranljivost in negotovost, se v drugem delu prostora predstavita v celopostavni in pokončni drži v frontalni poziciji drug pred drugim (odtisa v mavcu).

Z naslednjo sekvenco svoje pripovedi se Katja Oblak ponovno predstavi v meditativnem okolju, tokrat v povezavi z naravo. Video posnetek lastnega performensa (butoh ples), ki ga je izvedla v naravi in v odtisu dela debla mogočnega drevesa (papir), postavi ob bok video posnetku tekoče vode bližnjega potoka.

Svojo pripoved o lastnem življenju trenutnega/ novega spomina umetnica zaključi v zadnjem prostoru, kjer jo razprši na več sekvenc. To je prostor, kjer se Katja Oblak srečuje z drugimi. Zunaj pred vhodom nas ustavita dva pokončna kamnita stebriča z vklesanima odtisoma ženskih teles naravne velikosti v plesnem priklonu. Že izbor kamna z ostrimi robovi in frontalno postavljenima odtisoma teles v poziciji nekakšnega pred-vhoda nas opozarjata, da je s tem postavljena svojstvena ovira in, da je pred vstopom potreben temeljit premislek, saj si umetnica želi le pristnih in iskrenih odnosov z drugimi. Zato je tudi prva figura, ki jo zaznamo v vhodnem prostoru, odtisnjena v trdnejšem materialu - mavcu (Čakajoča) in je odtis sedečega telesa umetničine prijateljice. V drugih delih tega prostora pa sledimo umetničinim bežnim srečanjem zaradi česar jih je izvedla v bolj krhkem materialu (papir). V sekvencah si sledijo odtisi otroških stopal v plesu, nato silhueta celopostavne ženske figure, ki kot nema priča nadzoruje celotno dogajanje in v zadnjem prostoru še množica plesočih butoh plesalcev.

Katja Oblak se zaveda, da je ena temeljnih vlog umetnosti iskanje novih relacij in pomenov. Večplastnost miselnih procesov, ki jih prežema svojstvena rahločutnost in iskrena misel, se zdi precej logična navezava na umetničino opredelitev za izbrano kiparsko temo. Zato je smisel svojega dela skušala najti v sintezi čutenja in materialne pojavnosti.

Barbara Rupel