Klara Sax: Carl Andre, Billy in Ethel

Galerija Božidar Jakac se, kot specialna muzejska institucija, ki s svojimi stalnimi zbirkami zaobjema več stoletij likovne ustvarjalnosti in seže hkrati onkraj meja matične dežele, s programom občasnih razstav le redko sooča z radikalnejšimi ustvarjalnimi pristopi

današnjega časa. Svoj razstavni program praviloma gradi na preverjenih avtorskih poetikah, kar ji omogoča ohranjanje celostne usmeritve k zmerni modernistični liniji. To pa ne pomeni, da v preteklosti ni bilo občasnih razstavnih projektov z dosledno izvedenim konceptom in z jasno izraženim sporočilnim nabojem. Spomnimo se le nekaterih razstavnih projektov, ki so jih med drugimi pripravili Mirsad Begić, Mirko Bratuša, Zmago Lenardič ali Silvan Omerzu. A samostojnega razstavnega projekta, ki bi nosil izrazit pečat konceptualne umetnosti, do sedaj v tej galeriji še ni bilo, če seveda izvzamemo nekaj posameznih del, ki so nastala pred desetletji na kiparskem simpoziju Forma viva ali na bienalni razstavi Pogled 8.

V zadnjem času, ko spremljamo razstave sodobne likovne produkcije po svetu, ne moremo mimo dejstva, da na njih ne zasledimo več sodobnih del, ki bi se zelo oddaljila od principov konceptualne umetnosti. Ustvarjalna spontanost že dolgo ni več v ospredju zanimanja. V ozadje je potisnjena tudi veščina končne izvedbe likovnega dela, ki pa z zavedanjem vse širšega kroga umetnikov ponovno pridobiva na pomenu, saj je znano, da skrbna in v harmoniji z izraženo idejo izpeljana izvedba praviloma pomembno prispeva k njegovi izrazni moči.

Konceptualna umetniška struja si je v svojem več kot stoletje trajajočem pohodu (v našem okolju pol stoletja krajšem), na prehodu stoletja dokončno utrdila primat na umetniški sceni. Glede na dejstvo, da je ta umetniška struja v svoje ustvarjalno okolje sprejela vse izrazne medije, tudi tradicionalne, je ponudila možnost neobičajne širitve ustvarjalnega polja. Sedaj se lahko vsa področja likovnega ustvarjanja povezujejo in s tem oplajajo druga drugo. S tem védenjem je tudi Galerija Božidar Jakac odprla vrata izrazito konceptualni umetnosti.

S samostojnim konceptualnim projektom se predstavlja mlajša umetnica Klara Sax, ki se s svojimi deli že nekaj let predstavlja v evropskem prostoru, nekatere njene projekte pa smo lahko spoznali tudi pri nas. Umetnica je v sorazmerno kratkem obdobju javnega delovanja pripravila manjši, a odmeven opus avtorskih del, ki ga opredeljuje predvsem kritična refleksija sodobne družbe in pestrost ustvarjalnih pristopov.

Klara Sax nas vsakič znova prepriča, da se v tem ustvarjalnem principu zelo dobro znajde. Občutek imamo, da se nadvse sproščeno giblje v bogastvu izbire izraznih sredstev in metod, ki jih ponujajo dosežki pretekle umetnosti. Svojstveno avtorsko poetiko gradi na način, kot velika večina njenih predhodnikov. Inspiracijo za svoje delo namreč išče v dosedanjih dosežkih likovnega ustvarjanja, le da ona tega dejstva ne prikriva, temveč obratno, ga namenoma izpostavlja. Fokus njenega zanimanja so predvsem umetniška dela, ki ji nudijo dovolj močan ustvarjalni vzgib. V zadnjem času so to predvsem modernistična dela iz druge polovice prejšnjega stoletja, in sicer predvsem tista, ki sodijo v okvir tedaj zelo prodorne umetniške struje konceptualne umetnosti in posebej minimalizma 60. in 70. let.

V opusu Klare Sax je pomemben predvsem njen ustvarjalni pristop, ki ga lahko opredelimo z izrazom "retrogardnost" ali "zgodovinjenje". V našem okolju poznamo ta postopek od srede osemdesetih let, vse od nastopa skupine Irwin. Specifiko umetničinega pristopa najdemo predvsem v izbiri snovi, ki jo "zgodovini". Fokus raziskovanja Lare Sax namreč ni usmerjen v iskanje splošno zgodovinskega gradiva, s katerim bi problematizirala tekočo družbeno politično dogajanje, temveč v polje zgodovine likovne umetnosti same.

Umetnica izbrana dela drugih avtorjev parafrazira, pri čemer je moč opaziti določeno mero spoštljivosti ali celo navdušenja nad njihovo idejno dorečenostjo. Lara Sax jih bolj ali manj verno kopira ali le privzame njihovo formo in jim z uporabo drugih materialov vnese povsem drug značaj in vsebino. Včasih izpostavi en sam element izbranega dela in s pisano besedo opozori na konkretno delo oziroma njenega avtorja in podobno.

Značilnost njenega ustvarjalnega pristopa je tudi vnašanje humorne note, ki nemalokrat pridobi ironični prizvok, s čimer izraža svoj odnos do okolja, v katerem živi. Razen tega nas nenehno prepričuje, da ni absolutne resnice. Iz njenega načina delovanja razberemo, da imajo, tako kot že nekdaj, pomembno družbenotvorno vlogo prav sprenevedanje, laž in namerno zavajanje. Medtem ko so se te človeške poteze nekoč pojavljale izrazito netransparentno ali so se povsem prikrivale, veljajo danes za vsemogočo in vsesplošno priznano družbeno vodilo.
 Lara Sax se tokrat predstavlja z avtorskim projektom, ki ga je naslovila Carl Andre, Billy in Ethel in ga je zasnovala za specifičen razstavni prostor tako imenovanega lapidarija, ki je bil nekoč funkcionalni del cistercijanskega samostana. Opredeljujejo ga štirje ločeni vhodi, za katerimi se skriva osem povsem različnih historičnih prostorov.

Imena, ki jih umetnica izpostavlja v naslovu razstave, lahko razumemo kot namig na osrednje protagoniste projekta z enigmatičnim predznakom. Carl Andre je, kot vemo, eden osrednjih predstavnikov minimalistične umetnosti, a tu ni mišljen on, temveč, po zatrdilu umetnice, kanadski techno glasbenik s tem imenom, ki na razstavi posodi svoj zvočni zapis. Medtem ko sta Billy in Ethel »figuri« ali bolje entiteti, ki ju je Lara Sax pred časom že ustvarila in sta do sedaj nastopala samostojno v ločenih vlogah.

A izhodišče razstave se kljub naštetim imenom zares nanaša na ameriškega minimalističnega umetnika Carla Andreja. Umetnica tokrat ne parafrazira konkretnega dela, temveč njegov ustvarjalni princip, ki ga je razvil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V sledenju Andrejevi izhodiščni ideji je v prvi vrsti pomembna izbira materiala, ki mora biti surov, ustrezno strukturiran in ne nujno prvinski ter oblikovan v geometrijske like (praviloma kvadre), ki jih je potrebno razporediti po tleh, tako da tvorijo nove geometrijske like. Klara Sax se tej ideji približa z uporabo brezizrazno sivih siporeks zidakov, jih razdeli na manjše kvadre in jih razporedi v dolgo linijo, ki se navidezno nadaljuje skozi vse prostore razstavišča. Na ta način doseže vtis jasno definirane praznine, kot da je artefakt že od nekdaj del tega razstavnega prostora, kar je pogosta značilnost minimalistične umetnosti. A umetnica to čistino prostora "začini" z vnosom Billyja in Ethel, enitet, ki ju prepoznamo le po skrajno spodnjih okončinah ali bolje po obuvalu. Medtem ko Ethel s svojim dolgim ležečim "telesom" sega preko celotnega razstavnega prostora, stoji Billy že na začetku strumno ob njej. S svojo glasbo, ki dodatno krepi minimalistično asociativnost, jima dela družbo Carl Andre, seveda!

Klara Sax potrjuje, da prav raznovrstnost in nepredvidljivost v kombiniranju izbranih elementov oziroma detajlov prinašajo nove izkušnje, posebej če jih kombiniraš z izkušnjami drugih, da se oblikuje drugačno videnje samih sebe in drugih okoli nas.

Barbara Rupel