Изолација: путање и простори

“Сам као облак небом плових”

“I wandered lonely as a cloud”

Вилијам Водсворт

Изолација као стање и као процес. Простор који се отвара на унутра, путања увирања у интроспекцију и самопреиспитивање. Изолација као отворена област унутрашњег, она коју треба испунити. Време проведено у раду и у размишљању. Она је премиса заједничког искуства у периоду затварања по избијању COVID-19 пандемије, ступања на снагу регулатива и одредби о обустави кретања, престанку јавних активности. О затварању граница и институција, радних места. Овако схваћена изолација је непобитно конкретна околност. Она није својевољна, контемплативна пракса, већ свакодневна и егзистенцијална неминовност. Физички простор овде поседује оквире са којима смо суочени. Упућени на простор дома, становања, оног у коме смо сами или који делимо. Понекад простор од кога смо отуђени, који јесте или није у складу са оним нашим унутрашњим, метафоричким.

Изолација је и тема. Резултат уметничког рада и артикулације одговора на предочену стварност и околности. Оквир изложбе на тематској основи окупља радове Иване Ивковић, Иване Попов и Снежане Скоко, од којих свака на процес изолације реагује уметничким поступком сублимације животних околности кроз визуелно обликовање доживљеног. Нит која их повезује је материјализована, медијски артикулисана реакција на просторе који их окружују. У спрези статичног и динамичног, свака на свој начин путање и просторе интепретира кроз слику, однос цртежа и фотографије, видеа и предмета, комбинацију материјала и техника, нађеног и откривеног. У тенутку наглашене дискрепанције између спољашњег и унутрашњег, моменту када дискурс јавног бива подређен језику приватног, фокус на питање шта нам изолација може лично донети, одређује се на линији унутра-споља. Све три уметнице додирују реалност, она је имплицирана, материјалом, избором медија, гестом, призором, визуално обликованим изричајем. Стварност је ликовним језиком уписана у сензибилност самих радова, обележена визуром доживљеног, субјективног, на плану искуства које је у глобалним размерама било и остало обележено као колективно.

Ивана Ивковић гради серију диптиха комбинујући цртеже, односно колаже, и фотографије, као вид реакције на ситуацију затечености и заточености у околностима, које укрштају интимно и глобално, приватно и отуђено. Целина именована *Калифорнијски сан* (*California Dream*), настала је за време борављења уметнице у Сан Дијегу и на територији Јужне Калифорније, где се затекла услед затварања граница и мера друштвене изолације, као одговора на пандемију. Кроз вид путописног дневника калифорнијског искуства развијеног у маниру “уметничког *on the road-a*”, Ивковић ликовним језиком наглашава дихотомије проживљеног искуства и субјективно фокализоване реалности, што се формално подржава упаривањем цртежа, колажа, са фотографијама начињеним током петомесечног боравка у Америци. Колористичка вибрантност колажа и цртежа за уметницу је одлика просторне специфичности географског амбијента, којима се одражавају боје неба и окружења, а које уједно успостављају значајну контратежу атмосфери тескобе, нелогаде, неприпадања и заточености, које су изражене текстуалним елементима на цртежу. Исписи попут *Panic, Ti ne ideš nigde, Govorili smo u isti glas, Wonders Panic Devastation, Feels better, ?San Diego what-the-hell? I’m not free, Run away & hide…* сугестивно, кроз фрагменте “проговарају” о позадинској драми личног, отуђеног, лиминално трауматичног искуства. Фотографије у оквирима појединачних диптиха уједно фиксирају и продубљују дискрепанцију ведро и потресно естетизоване нелагодности, пружајући документаристичко уземљење. Кроз опажање конкретног у тренутку и окружењу, оне визуелну синтезу доживљеног доводе у стварност виђеног, додатно истичући путописни карактер на нивоу целине.

Циклус слика великог формата **Иване Попов,** започет у недељама пандемијске изолације, развијао се етапама кроз сложени однос у одабиру и обради бројних материјала. Разноврсан сликарски потупак огледа се у комбиновању техника акрила у спреју, туша, темпера, потом кроз апликације и интервенције различитим типовима материјала попут вуне, шминке, соли за купање, и поступцима наношења и скидања пастела. Финалне форме овако вођених поступака одликују визуелно ослобођене површине, које снажним колоритом увлаче поглед у добинско, медитативно посматрање. Интензитет бојености делује непосредно и од слике до слике варира од дистинктивног потеза до готово многохроматских површина, које позивају на утапање погледом и постепено доводе до опажања суптилне игре текстура и материјала. Сагледавање као вид процеса и “грађеног” односа са сликом, доводи до имплицитног поистовећења са специфичним околностима под којима оне настају. Са тренутцима када убрзани ритам свакодневне, “спољашње” динамике живота бива замењен спорим, више статичним и контемплативним, и таквим да наводи на смирено саживљавање са богством унутрашњег. За уметницу за коју циклус под називом *Colors, Colors just the Colors*, означава повратак сликању након дугогодишње праксе колажа и рада са текстилом, и бива “одговор на ситуацију у којој смо се сви нашли”, величајући живот и рефлектујући процес лечења, самолечења, проматрања, преиспитивања, љубави, искуства. Слике су развијане постепеним и дуготрајним процесом трансформације сликарског материјала, од кога је гумирана Блацкоут тканина на којој су настале, била у првобитној функцији завесе (елемента животног ентеријера), на којој су бушене рупице и прорези, који би пропуштали дневну светлост и која је потпом скидана ушивана на блинд рам. Пренамена употребне функције материјала, која је иницирала настанак серије слика, уједно је симболичка и асоцијативна спона између непосредног животног окружења и имагинативног, интроспективног погледа, којим се са слика може сагледати небо.

Период рестриктивних мера и забрана кретања током пандемије **Снежана Скоко** тематизује својим радовима *Небо* и *Вести*. *Небо* је видео рад у трајању од 46:42 минута, снимљен камером мобилног телефона, који приказује плаветнило ведрог неба прошараног прозрачним белим облацима. Пројектован на плафон у издвојеном делу галерије, омогућава посматрачу да се изолује и осами, у гледању дигитално репродукованог исечка времена и погледа на небо, који је уметница бележила са свог прозора током периода изолације услед пандемије. Провођење времена у посматрању неба, које само по себи упућује на контемплативност, “присутност у тренутку”, овде се усложњава постојањем материјалне, временске, просторне, али и контекстуалне дистанце. Доводе се у спрегу опречности између предмета посматрања: неба као необухватног, свевременог, просторног и сталног, и видеа као фрагментарног, документарног, референтног на специфичан тренутак и доживљај, и временски ограниченог трајања у свом цикличном понављању. У оба случаја усмерен поглед није поглед на свет (садржај или догађај), већ прибежиште у ослобођености и изолованости на појединачан тренутак. Рад *Небо* уједно је и вид коментара на специфичан тренутак када је јавни карактер културних и уметничких дешавања био ограничен на дигитални и виртуелни онлajн простор. Рад у простору *Вести* настао је обликовном трансформацијом новинског папира, дневне штампе која је излазила током периода пандемијске панике, данас у виду документа, “отиска” медијског мњења на питања јавног здравља и политике. Новински папир савијан је у мале лепезе и потом је организован и распоређен у композицију просторне инсталације по поду и на зиду галерије, тако да са њега више није могуће ишчитати садржај. Он је сада од материјалног доказа и документа времена трансформисан у предмете естетске форме.

Тијана Саватић