

APSTRAKTNA UMETNOST GYÖRGY SZABO

Tako je bar u modernoj umetnosti: kad neki stil ili neko shva-tanje postanu pristupačni širim ukusima, onda su otkrivenе njihove slabosti. To je vreme kad slikari ili vajari treba da ustanu u odbranu svojih gledišta od naj-lukavijeg nepristupačitelja stvaralačke discipline: od popularnosti. U tim se okolnostima više nudi nego što se zahteva, pa će samo ljubav koju zamenjuje borbenost, ili na-dahnuće koje treba da ukroti i straživačku groznicu, omogućiti da jedna slika ili jedna skulptura ostanu u čvrstim granicama po-kreta ili škole. Da se osvrnemo, naprimjer, na apstraktno slikarstvo. Izraz „osvrnuti“ je na svome mestu, jer su prva dela u tom dihu nastala tačno pre pola ve-ka; i ako se ustaljenost jednog stila meri vremenom, apstraktno shvatanje koje već zaslužilo reputaciju klasičnog. Mi, međutim, znamo da nije tako, i da se borba za slobodne forme, za nesputanu inspiraciju, za obdavanje pred-meštosti, za neograničeno temat-iziranja, zaslujenija da salonskih ili žurnalističkih uspeha, vrednija od jednog kronološkog poglavljaja u razvitku moderne umetnosti. Ukoliko je apstraktno učenje danas u modi, ukoliko nefiguralna plati na ili skulpture zauzimaju veći-ju prostoru po izložbama i kata-lozima, ukoliko se otvaraju gale-rije takvih dela i množe se bibli-o-teke o doktrinama i radu takvih umetnika, onda je, ne mora sumnjati, vreme da pripadnici ovoga pokreta ustanu u odbranu svoje umetnosti. To se ne može drugačije postići nego pročišćavanjem sti-la, nego utvrđivanjem dometa u doktrinama, nego određivanjem granica delovanja, a pre svega (i iznad svega) izborom nesumnji-vih i trajnih vrednosti. Pred ap-straktnim umeticima stoji velika odgovornost, i ko je mene nji-ma odlučio da, pola veka posla Kandinskove kolorističke erupcije, je, pripadaju svetu amorfni liniji i sjajne polifoničnosti, taj pre-brada da zna da nije pozvan da uveća broj pripadnika već da osigura nesumnjiva preimutstva škole.

sko i kolorističko maštanje još u-
vek nije zavušila konacnom
pobedom. Ona se i neće završiti,
jer su pripadnici apstrakcije,
– u širokim perspektivama svo-
ga doktrinarstva, – uneli veoma
prostrane ambicije. Pa ipak, da-
nas je škola Kandinskog, Kupke,
Piškabije Mondrijana i Moholy-
Nagya dobila ovlaštenja šira od
jednog eksperimentalnog pokreta,
oblimnja od sektaškog profetiz-
ma, uticajnija od pomognog este-
mata,

straknog načina saopštavanja, crteži György Szabó dostigli takav stupanj, i ako bi neko htio da što evidentnije ukaze na bogatstvo u dubinu ovog shvatanja, on bi morao da dela György Szabó uzme kao školski primer. Nije ovde samo reč o osnovnim principima nefiguralne umetnosti. Geometrikska ili biološka varirajuća prirodnih oblika prošla su kroz distiliste kritike u stilskih krizi, nekolikice velikih pripadnika po kreta. Posle futurizma i orfizma boja je stekla neograničenu slobodu; purizam i kubizam dozvolili su da propovedni konstruktori uči u apstraktnom shvatanju odnos do krajnjih granica geometrije i ritmovanih povrsina. Vidljivo je osobe su ozakonjene i niko više ne može da zamisli napuštanje prirode i čovekovog lika bez programata koji sadrže dela Maljeviča, Hartunga ili Pollocka. Ali to nije bitno. Bitno je, kako kaže Kandinsky, da li je jedna forma poznata iz unutarnje potrebe ili ne. Ta unutarnja potreba — taj nevidljivi — čini ljudi u borbi s formalizmom — nametala se kao kraljina kon-

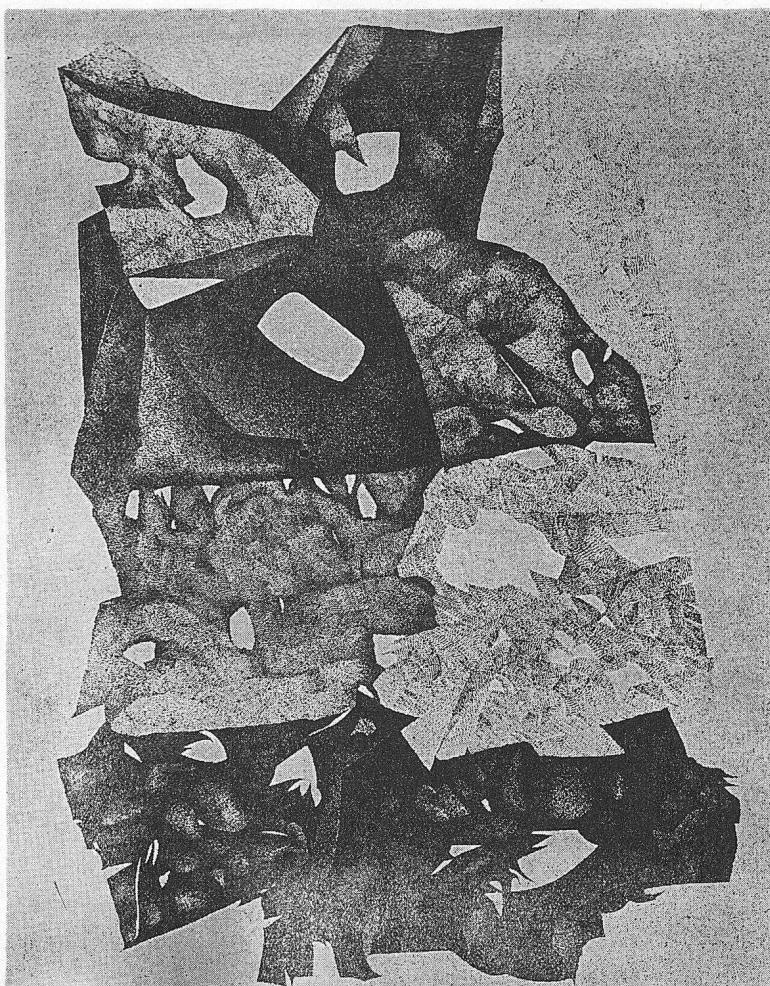
sekvencu u psihološkom organizovanju jedne abstractne kompozicije. Nije lako zameniti temu emociji; još je manje upućeni na njene cijelosti; ali se nešta, ili prepliću senzacije različitih vidova umjetnosti: muzike, npr., ili pozicije. Mi slušamo o kolorističkim fugama i već je postalo uboljajeno da jedna platio ili jedna skulptura nastaju "kao posledica izvesnog lirskog nadahnuća. To su bila oruđja iz borbe za opstanak i prestiž; literarna kovina u nasmjeli

taju na predrasude ili tradiciju. U ratu je sve dozvoljeno, i voditi kroz apstraktnu umetnost, — oni koji su bili najmanje počasni u uspehom a najviše pogodjeni pro- mašajima, — trpeli su u povorkama iz sebe i takve ličnosti koju su tražile utrvene puteve i očekivale lak uspon. Ta likovna konfekcija promicala je pred našim očima bezmalo kroz sve galerije i bezmalo u trajanju nekoliko dana: ceničia; poslednjih deset godina narocito. Međutim, od množine povanzih bilo je malo odabranih. Odbrir je došao sam po sebi, u časovima triumaфа, kada je priznato: nije škole učinilo nepotrebono glasnu i nerazumljivu viku sti- skih protekcionista. Javnost, koja je nekada odbijala nefiguralnu zbog njegovih nesumnjivih vrednosti, sada je spremna da ga prema svima mogućim slabostima. Zato je došao trenutak da cenu devojanje onih koji su lak uspeni pretpostavili naporu da se odlučuje vrednost škole razgranaju i obezbede.

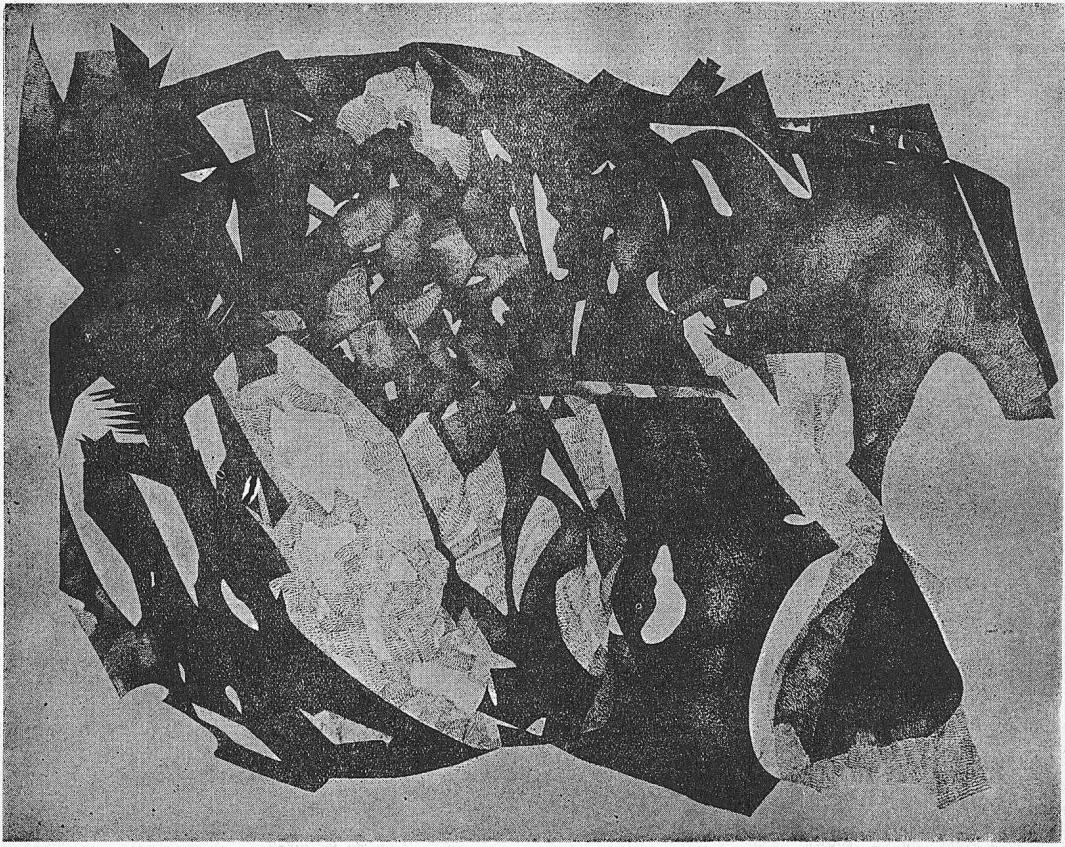
György Szabó je bio hrvatski umjetnik odabran za svoje apstraktnе viziјe boju. Promašaja ne bi bilo, barem ne u taku upadljivom obliku, jer, ako je reč izmišljena da sakrije misao, boja ima još više u-slova da zakloni anatomiju jednog stilskog propusta. Najosjetljivije pitanje nefiguralnog slikarstva bilo je, i ostalo, pitanje forme. György Szabó se upravo odlučio za formu. To nije niti kom služaj nebovatestnost. U izvanredno složenim kompozicijama ovega umjetnika, u istraživanju tektonskih vrijednosti i odnosa između planova, u kopanju po dubinama dimenzija i savladavanju najusputnijih valera, György Szabó je pokazao da računa sa teškocama i da je za njega zadovoljstvo da se nosi sa problemima vrlo malo, ili tek ovlaš tretrijalnim od svojih učenih ili dobitljivih prethodnika. Uveličaće nam teškoće ovog umjetnika, — a takođe i njegov uspeh, — ako ukažemo na činjenicu da je on izbjeglio i metodski izbegavao istragu u asocijacije. On pravi samo kompozicije. Njihova se tematska razlika kataloški označava rimskim brojevima. György je došao do serija koje se nazivaju „crna“, ili „zlatno-crna“, ili „beli“, ili „siva“, ova se koloristička terminologija odnosni, verovatno ili ne, na opremu crteža. Pa ipak, nama se čini da smo retko kad videli na okupu dela koja bi po svome sadržaju, — ako imamo sadržaju, — i po svome nadahnuću, — a toga neosporno ima, — bila različitija. Ovo bogatstvo u tematskom i emocionalnom smislu dolazi, pre svega, iz neiscrpljivih formalnih izvo- ra apstraktnе umetnosti. Ukoliko nam je ona predložavana kao potrebiti koji treba da zaposli do kraja naše čulo vida i da ispunji do dina duše našu ostvještost na likovnu, onda mi ovom trenutku

govorimo o osobinama apstraktne shvatanja koje su opravdale istražnost doktrinara.

U svome stilskom čistunstvu, György Szabó se ne vezuje za asocijacije. Upravo je neshvatljiva sposobnost sa kojom ovaj umetnik izbegava da nas potsei na biologiju ili geometriju. Ponekad je blizak Grahamu Sutherlandu, ali ga je uistinu nadmašio lakoćom sa kojom rudimentarnim oblikima, insektama ili mineralima pretvara u samostalne formalne vrednosti. Moglo bi se dogoditi, takođe, da ga neko poveže sa izvesnim delima Paula Kleina. Ništa ne bilo nepravednije od toga, izuzev, možda, od pokusaja da se nadje makakva srodnost s nadrealističkim vizijama Maxa Ernsta. György Szabó ne crpe svoje nadahnuće iz spontanih ili proračunate bezazlenosti pred oblicima prirode; naći ćemo se pred teškočama i kad se upustimo u psihološko objašnjanje njegovih kompozicija. Nema tu ničega od materijala koji nam nudi potstvest, ili paraonične vizije po tekstovima Andre Bretona. Ne možemo ovom prilikom a da se ne setimo zaostavštine slikara Moholy-Nagyja, koji je u svojim eksperimentima posvetio u sveštinu konstrukcija naših zapazanja. Sta je to što vidimo na crtežima: uveli list, sivana ili natrulo drvo u sini? Pomaknud nam se učini da naziremo nekakav profil, ili da pred nama insekat otvara svoju larvu. Geološki slojevi ili egzotično voće, korenje loze ili oljuženi zid, peščani nanos, trnje nepoznate biljke, ostaci neke draperije, uveličana celija živog organizma, cvet koji vene u oksutsvu atmosfere. Te je dovoljno materijala da se ostimo zagolicani u svojoj radozanalosti. Trebalo bi, posle toga, očekivati odgovarajuću reakciju mašt. Emocije su tu, na putu, pred napuštanjem svoje prividne neutralnosti. Ali one ne dolaze sa te strane. Nikakav otpor, nikakav strah, nikakva želja za posedovanjem, nikakva odlučka pred nepoznatim, nije prijatan utisak vidjenog i očenjenog, međe se ispreči između nas i ovih dela. Emotivni odnos je neposrednji. U krakoti rastojanja između pogleda i prihvata, — u izbegavanju nekog racionalnog posredništva, — nalazi se smisao apstraktne estetike. Veza je, u suštini, intelektualne prirode, i u vedrini koja prati naše

kompozicija 10, 1959-60

györgy b. szabo

Kompozicija 14, 1958-60

VERNOST ŽIVOTU

Nikada pojedime antologije ne bi same po sebi bile ono što jesu da nema sastavljača — komentatora koji u njih unose svoje najintimnije misli i osećanja, temperament i svu vatu svog umutrašnjeg sagovorevanja. Postoje, međutim, često i takve antologije koje bi se mogle nazvati antologije — muzeji, antologije čiji se sastavljači, po pravilu ljudi bez izrazitijeg sopstvenog umišljenja, ili konformisti iz kukačištva i komocije, kreću neriskantnim, utabanim stazama već „utvrđenih vrednosti“ i te „vrednosti“ samo uređuju i sredogled u dovođe ustvari u jednu fiktivnu, „javnim mišljenjem“ proklamovanu medjuosobnu vezu. Očito je da Ervin Šinko svojim antologijom „Sudbonosna pisma“ (Zagreb, Naprijed, 1960) spada među one „čudljive“, „diskurabilne“, „paradoksne“ ili „subjektivističke“ sastavljače kojima je, naravno, mnogo lakše stavljati zamerke, koji je mnogo lakše poricati i napadati. Šinko pokusava da bez predrasuda dozove iz prošlosti ono potresno, uvek ljudsko, mama manje više pozнато i misticirano, nepoznato, namerno prečekivano, naizgled sitno. „iz sudbonosnih knome- na životu velikih i „malih“ junaka. Šinkovi komentari ovih fragmenata pomažu nam da ih doživimo na nov ili potpugiji način, pokreću nas na razmišljanje, možda na unutrašnje obraćume i pomike.“

I poređ ove širine, ova antologija nema u sebi nikakvih pretenzija za bizarnim, patečitim, zato ni autorovi komentari nisu neke blistave šengajst — erupcije duhovitosti, nego su uvek razumljiva, potresna i duboko humana fiksiranja tragičnog odnosa koji je čovek zauzimao prema društvu, prema državi...

„Sudbonosna pisma“ izazivaju doživljaj blizak onome koji se ima pri čitanju biografskih fragmenta i minijatura Stefana Cvajga, ali dok je kod Cvajga

sve u fatalnoj konfrontaciji: iracionalan tok života, „sudbina“ i izuzetan „pojedincac, usamijeni „majstor“, „graditelj“ kojim upravljava njezini demoni, koji je u toj posvećenoj, obeleženoj jedinici a ne van nje, sukobiljen sa ne razumevanjem, inertnošću i otporom svoje sredine, došlo su kod Šinka u prvom redu nejludske okolnosti i sredina oni determinativi, ono što smo banalno nazvali sudbinom, koje opet nije ništa što je dosudjeno samo „velikanima“, već je opštelijska baština. Razlike su samo u većoj ili manjoj sposobnosti da se doživljeno i preživljeno na manje ili više uspeo način sublimira, transponuje i fiksira jer je, po Šinku, svaki čovek u pojedinim trenucima svoga života u biti pesnik i doživljava stvari pesnički. S druge strane, to ne znači idolatriju mase, „zdrave, trijezne i jedino mjerodavne mase“, mase, po Šinku, „to ne postoji“. Postoje ljudi koji su „skupa, zajedno, upravo zato što imaju jedan svog poseban život“... No, „često bez doživljaja samote, čovjek ne može doći do oblađujućeg doživljaja da prispada jednoj živoj zajednici“. I auto-rove reči: „Govor ostaje jedan veliki monolog“ nisu nikakav individualizam. Upravo je to situacija u kojoj se najčešće naže Šinkovi korespondenti, veliki „mali“ heroji za koje je vernost u — sudbu, ono što Niće naziva, „amorfati“, ustvari pobeda i savladjivanje same sudbine i najpotpunije i najstrašnija afirmacija samog života. Šinko citira Getea: „Citava se naša vještina sastoji u tome da žrtvujemo našu egzistenciju kako bismo mogli egzistirati“. Ova misao se kao crvena nit provlači kroz čitavu antologiju i dostiže svoju najjaču, najpotresniju snagu i kulminaciju u zadnjem delu knjige: „Ave vita!“ — pismima antifascista osuđenih na smrt.

Na svoja ranija dela, „Optimiste“ i „Roman jednog romana“,

a naročito na svoju „Falangu Antikrista“ Šinko se nadovezuje ovom antologijom isticanjem živog konkretnog doživljaja koji probija bezljudni, zatvoreni svet stvari, shema i fantoma. „Automatizam“ ideologija i načina života može u čovjeku osakatiti ili umrtviti i usukati pored nje gojivih individualnih i intenzivno ljudskih sposobnosti i njihovu inherenticu i pjesničku snagu“, kaže Šinko ali oni se javlja, „čim neko sudobnosno unutarnje uzbuđenje je iz osnova potres“ čoveka. Zato i u nečijem očajanju može biti veća, plodotvorna i utješljiva istina negoli u vjeri stonivih ljudi.“

„Još uvijek koračamo daleko od pejzaža koji će biti ljudski“, podvlači Šinko, „ljepota još uvijek budi u nama nestaljig“. Iz tih plemenite, ne u otocanom smislu reči sentimentalne, nostalgične radja se revolt, dok „slatki suzni osjećaji čovjeka praktično ni na stot ne obavezuju“. Tako je sentimentalac Verter upravo antipod spomenute sentimentalnosti. „Volio bih raspratiti svoje grudi i prosuti svoj možat zbog tog, što čovjek čovjeku tako malo znači“. Takvih Vertera ima i danas. Još nai je u svežem sećanju samoubistvo onog česitog Italijanca koji je sebi oduzeo život zbog ponovnog zatezanja već inače neprizorne i opasne međunarodne situacije. Traj „besmisleni akt“ nije nikako bio čin neke bolesne sentimentalnosti; on je bio protest protiv nametnutog, tudiđeg i absurdnog života.

Pa po čemu se onda razlikuju mislici i umetnici od tih „običnih ljudi“? Šinko se nadovezuje na poznate Geteove stilbove, koji kaže da kad čovek u svome jadu zanemi bog mu daje da kaže što pati. Po Šinku je umetnik zato umetnik, „što ne postoji doživljaj pre kojim bi zanijemio“. Odgoju varujući na fraze o „olimpiskim duhovima“ autor podvlači: „Sa svojom većom intenzivnošću i

a naročito na svoju „Falangu Antikrista“ Šinko se nadovezuje ovom antologijom isticanjem živog konkretnog doživljaja koji probija bezljudni, zatvoreni svet stvari, shema i fantoma. „Automatizam“ ideologija i načina života može u čovjeku osakatiti ili umrtviti i usukati pored nje gojivih individualnih i intenzivno ljudskih sposobnosti i njihovu inherenticu i pjesničku snagu“, kaže Šinko ali oni se javlja, „čim neko sudobnosno unutarnje uzbuđenje je iz osnova potres“ čoveka. Zato i u nečijem očajanju može biti veća, plodotvorna i utješljiva istina negoli u vjери stonivih ljudi.“

Šinkova razmatranja o žrtvovanju i herojstvu posebno su interesantna i vredna. Odbacujući u načelu veličanje „junačke smrti“ Šinko veli da „živ čovjek koji veliča slast i slavu junaka smrti otkazuje suočavanje i solidarnost sa onima koji su iskušili gorčinu nasibine smrti. I uz to samo deklamira jer govori o stvarima koje on osobno nije iskusio... Ako je slatko i slavno umrijeti za domovinu, iz toga logično i što je još važnije i praktički slijedi, da nije manje slatko i slavno ubijati za domovinu... Domovina je neki fetis...“ Jeden od korespondenata Gustav Landauer u jednom pismu piše: „Neke smatraju herojima premda su se oni samo zbog nedostatka srćanstva i zbog duhovne lijenosti dobrovoljno žrtvovali za stvar koja nije njihova.“ Ali Šinko nipošto ne negira heroizam. Skoro svako pismo, citava njegova antologija himna je heroizmu života. Ono što on odbacuje lažni je, apstraktni, mehanizovani „heroizam“, šuplje fraze zvaničnog kliča koji je doprinio, i još u nekim zemljama doprinosi stvaranju nacionalističkih, rasnih ili nekih drugih „romantičnih“ mitova, u kojima se živa epovača ljestnost utapa u neku apstraktnu zajednicu, glajhšaltuje

(nastavak sa prethodne strane)

zadovoljstvo pred ovim delima, to je vedrino koja se može naći u klasičnim shvatanjima lepote. Ukoliko će nam postaviti pitanje kakav je, zapravo, doprinos nefiguralnog učenja u produbljivanju ili proširenju likovnih problema, u izgradnjivanju jedne savremenije, potpunije kulture gledanja i doživljavanja, György Szabó je jedan od onih umetnika koji će nam dati pravo da odgovorimo da se čiste i slobodne forme moraju neminovno vezati za čiste ili slobodne emocije.

Posebno je pitanje koliko je apstraktno shvatjanje vezano za boju. Oslobodjeno odnosa sa realnim, ono ne mora da insistira obojenosti široj i dubljoj od osnovnih kolorističkih postulata jedne forme: a to može ići do jednog točna ili do jednog valera. Krajnja će se štedljivost sastojati od dimenzija jedne boje, pa čak i pasaža u jednoj tonskoj fazi. Krajnje odan svome cilju, kakav zastavlja je, György Szabó nije ni za trenutak zataluo sa putu. Kad se jednom budu sabirali napor i uspesi nefiguralnog slikarstva, neće biti propušteno da se crteži György Szabó istaknu kao rezultati škole dostojni pažnje i proučavanja. Do tog vremena, koje nije daleko, mi ćemo njegovoj izložbi zadrižati u sećanju kao jedan ne mnogo bučan ali nesumnjivo vrlo ozbiljan dogadjaj u razvijanju naše savremene umetnosti.

Miodrag KOLARIĆ

1) Juna meseca ove godine u galeriji Grafičkog kolektiva u Beogradu. — prim. red.)

György B. SZABÓ rodjen je 1920 godine u Zrenjaninu. Studirao u Zagrebu i Budimpešti. Prvi put izlagao 1938. Učestvovao na izložbama u zemlji i inostranstvu. Imao dve samostalne izložbe u Beogradu, 1957 i 1960 godine. Živi u Novom Sadu.

i potire. Zato je u prošlom svetskom ratu „monstruoza i universalna negacija svih ljudskih vrijednosti sjedinila pozitivne ljudske snage.“ Pisma iz zadnjeg dela knjige „Ave vita!“, nisu samo zbog, već i pozdrav životu jer se ne radi o pozdravu životu nekoj apstraktnoj apoteoze, već žrtvovanju života boljem životu, radi produžetka samog života, radi pobede života nad neživotom.

Pisma i komentari ove knjige bacaju često novu, za nas nepoznatu svetlost na neka poznata imena i otkrivaju nam nova, nepoznata. Dijapazon je vrlo širok: od ljubavnice galantnog doba, gospodice Lepispins do Radeta Končara. Portret Bakunjina spada svakako među najbolje i najinteresantnije tekste u knjizi. Ali su ništa manje velika i potresna fragmentarna svedočanstva „maili“ za nas bezimjenih ljudi, na primer jednog oficira srpske vojske koji u teškim danima nacionalne katastrofe u Prvom svetskom ratu doživljava tragediju degradacije kovečanstva uopšte („Hrišćana nema jer je prvi i poslednji hrišćan raspet na golgoti; ali se ipak nadam da će i u danima opštig satiranja kovečanstva biti čovek koji radi po svojoj svesti a ne na gonomu“), ili onih bezbrojnih svedoka i nosilaca ljudske veličine u sumraku Drugog svetskog rata. Pisma Fridriha Ničea su komentari nastavak su ilustracije Šinkovog eseja o Ničeu i Šinkove polemike sa Djordjom Lukaćem započete još u Moskvi o odnosu Ničea prema fašizmu. Ono što Šinko naročito veže za Ničea je buntovno ljudski antidogmatiski patos koji je Ničea sažeo u svom poznatom stihu:

Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt! (Samo onaj koji se menja srođan mi je).

To je i poruka Šinkove antologije: cilj je čoveka „emancipacija ljudskog duha od svakog katekizma i dogme, ne zato da bi osnovao neku novu crkvu i izmogao neki novi katekizam, nego da bi on mislio i da bi primjerno svojoj misli djelovao.“

Milan A. TABAKOVIĆ