

— Nismo stigli da razgovaramo o Vašem još jednom polju rada, koje Vam, verujemo, više oduzima vremena nego što donosi zadovoljstva. Profesuru se bavite već tri decenije. U tom poslu ste imali, to ste već rekli, sjajne uzore. Kojih se Vi načela, kao profesor, pedagog i učitelj, držite?

— Dosta sam se bavio pitanjima nastave književnosti na univerzitetu, pisao sam u više mahova o tome i učestvovao u mnogim raspravama. Iz svih mogućih relevantnih elemenata koji se odnose na tu problematiku izdvojio bih dva: pitanje **nastavnika** i pitanje **organizacije** studija. Mislim da je nastavnik presudan činilac u toj nastavi i da od njegove naučne i pedagoške spreme i od njegovog moralnog lika zavisi više od polovine svih naših univerzitetskih uspeha ili neuspeha. A drugu polovinu čini organizacija studija, tj. položaj studenata u toj nastavi. Studenti su još uvek pasivni slušaoci i, samim tim, nedovoljni saradnici u nastavnom i naučnom radu. Društvo, pak, i ne može biti kada normativni naši »siz«-ova proglašavaju za »tehnološki višak« neke preko potrebne nastavne kadrove. Kada jedan nastavnik ima pred sobom grupu od stotinak studenata, onda tu o pravom studijskom radu ne može biti ni reči. Drugo je pitanje da li nam treba toliko studenata književnosti i kako to pitanje treba rešavati.

— **Najzad, da li ste, kao naučnik, tragalac za naučnom istonom, skeptic ili optimist; da li ste optimist ili skeptic kada je reč o Vašoj struci?**

— Vidite, skepticizam je oznaka misaonog čoveka; optimizam je odlika radnih ljudi. Kao čovek koji je celog veka radio svoj posao ja sam optimista: čini mi se da sam nešto stvorio, da sam pomakao neke granice našeg dosadašnjeg znanja o srpskoj književnosti i da to može poslužiti kao osnova mladim istraživačima za dalja ispitivanja i zaključivanja. Međutim, kao čovek koji hoće trezveno da posmatra, ja sam pre skeptic: mnoge okolnosti su nepodesne za naučni rad u mojoj struci. Evo vam samo jednog primera za to. Na početku našeg razgovora rekli ste da sam ja »dobitnik više društvenih i naučnih priznanja«. **Naučnih — da!** Neki

od mojih rezultata ušli su u našu naučnu praksu, citiraju se i usvajaju; prikazi mojih knjiga bili su uglavnom pozitivni, a same knjige poznate i kod nas, i šire, u evropskim alavističkim krugovima. Ali društvenih priznanja ja gotovo i nemam. Oktobarsku nagradu Novog Sada dobio sam tek 1978. za »dugogodišnje uspešne rezultate u obrazovanju i naučnom radu«, mada sam u toku svog nastavničkog i naučnog rada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od 1962. do tada, objavio nekoliko knjiga, pored stotinak svojih studija. Drugih nagrada i priznanja nemam, što doživljavam ne kao neko moje lično nepriznavanje, nego kao malo interesovanje društvene zajednice za poslove i rezultate moje struke. Pri tome, moram reći da to i razumem: »neproizvodni« rezultati se »amortizuju« na dugu staze. Prema tome, moj skepticizam je samo drugo lice moga optimizma: priznanje će valjda ipak jednom doći!

Razgovara Ljubisa Andrić

beleška:

Naš sagovornik, dr Dragiša Živković, poznato je i priznato ime naše književne teorije i istorije književnosti. Rođen je 13. avgusta 1914. godine u Zaječaru. Na Beogradskom univerzitetu studirao je jugoslovensku filologiju, gde je i doktorirao 1956. godine sa tezom iz istorije srpske književne kritike.

Od 1946. do 1951. godine urednik je izdavačkog preduzeća »Kultura« u Beogradu.

Bio je lektor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1951 – 1956., zatim docent i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1957 – 1961, a potom redovni profesor i šef Katedre za jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Bibliografija dr Živkovića sadrži više od sto pedeset pojedinačnih studija, eseja i naučnih prikaza, pretežno iz istorije srpske književnosti XVIII i XIX stoljeća, kao i nekoliko knjiga.

Autor je jedinstvene *Theorije književnosti*, koja je došao doživela dvadesetak izdanja, 1955 – 1981; prve celovite studije o početčima srpske književne kritike – *Počeci srpske književne kritike*, 1817 – 1860. Beograd 1957, i veoma zapuštenog dela u tri knjige – *Evropski okviri srpske književnosti*, I, II, III, Beograd 1970 – 1977 (III knjiga je u štampi). Pisac je i studija *Ritam i pesnički doživljaj*, Sarajevo 1962, *Od Vuka do Andrića*, Beograd 1968, i jednog od retkih priručnika praktične stilistike u našem jeziku – *Pravi put i stranputice u pisanju*, Beograd 1978.

Dr Živković je i značajan prevodilac.

Dobitnik je više društvenih i naučnih priznanja.

nečovečnost umetnosti

(esej-fikcija)

laslo beke

Devotorica, ili desetorica muškaraca, koji su već mrtvi, videli su isto što su sada videle moje oči – duboki ubod u telu, i telo pod vedrim nebom, ali ono što su oni videli, bio je kraj jednog drugog, ranijeg događaja. Maneco Uriarte nije ubio Duncana; borila su se oružja, a ne muškarci. Oružja su mirno ležala jedno uz drugo u jednoj vitrini, sve dok ih ruke nisu probudile. Možda su se i pomerila prilikom budenja, zbog toga je valjda i drhtala Uriarteova pesnica, zbog toga je drhtala i Duncanova pesnica. Oba oružja bila su vična borbi – bila su daleko bolji borci no što su bila njihova sredstva, muškarci – i dobro su se borila te noći. Dugo su tražila jedno drugo dugim, prašnjavim putevima provincija, na kraju su se srela, kada su već njihov gauči odavno trunuli u zemlji. U njihovim oštricama dremala je i vrebala ljudska mržnja.

Stvari traju duže od ljudi. Ko zna da li se priča ovde završava, ko zna neće li se opet susresti.

(Jorge Luis Borges: *Susret*)

Borgesova novela polazi od pretpostavke da egzistiranjem (»životom«) predmeta u vremenu upravljuju mnogo dublje zakonomernosti od onih koje upravljaju »životima« ljudi. Tačnije: ljudske odluke, postupke – bilo da su racionalni, bilo volontarički – u krajnjoj liniji takode determinišu zakonomernosti koje se ispoljavaju u predmetima. Iz ove duboko pesimističke, ali uvažavanja vredne hipoteze, proizilaze dva zaključka koji se tiču i umetnosti. Prvi ukazuju na mogućnost jednog potpuno materijalističkog modela istorije umetnosti apsolutne važnosti. Drugi, pak, predstavljaju paradoksalnu upućenost čoveka i umetnosti jedno na drugo, uz njihovu *istovremenu* borbu za život i smrt: čovek stvara umetnička dela (predmete) radi sopstvenog usavršavanja i ovekovećivanja (»ostvarivanja svoje suštine kao vrste«), ali to umetničko delo smesta izmiče njegovoj kontroli, ustremljuje se protiv njega, ugrožava mu život, i ponekad je i direktni uzrok njegovog uništenja. Prema tome, istorija umetnosti nije ništa drugo no istorija borbe između čovečanstva i umetnosti (čoveka i predmeta, stvaraoca i dela, dela i konzumenta, itd.).

APSOLUTNA ISTORIJA UMETNOSTI

Pozitivizam XIX stoljeća, ruku pod ruku s različitim evolucionističkim teorijama, kao model »razvoja« istorije umetnosti izabralo je biljni organizam. Po tome, jedna umetnička pojava (»stil, pravac« itd.) »rada se«, »razvija se«, »cveta« i »umire«. S druge strane, »razvoj« može da se račva u više pra-

vaca, poput grane jednog stabla, koje uvek teraju nove i nove izdanke, itd. U materijalnom smislu, međutim, takav razvoj ne postoji, predmeti (pa i umetnički) – premda imaju sopstveni proces »nastajanja« i, nadalje, egzistiraju u vremenu – jednostavno »nastaju«, »postoje« i (u materijalnom smislu) »umiru«. Posmatrajući na ovaj način celinu istorije umetnosti, možemo računati isključivo s materijalnim bivstvovanjem u prostoru međusobno izolovanih, a u vremenu, kroz kraće ili duže periode, sinhronih predmeta – sve ostalo, što je naučna istorija umetnosti teorijski iskonstruisala, jeste puka fikcija. Prema tome, umestno jednog ili dva stoljeća, epoha klasične grčke umetnosti traje i dan – danas; Parthenon nije karakteristika druge polovine V stoljeća pre n. e., već je »prisutan« i danas, i postojeće sve dok i poslednji kamen ne bude razneli revnosni turisti. Istoričari umetnosti sve do sada zadovoljavali su se skiciranjem mreže vremena satkova od polaznih tačaka, ali treba uvideti da je još lakše baratati s apsolutnim vremenskim periodima. Drugo je pitanje da na taj način dobijeni model neće biti jednostavniji – treba, najme, računati s uporednošću sve više i više pojava – on je samo pouzdaniji. Dužinu »perioda« određuje isključivo materijalno bivstvovanje njegovih dela (zavisi, dakle, od supstančne, trajnosti materijala, tehnologije izrade i, s druge strane, nasilnih intervencija spolja), te lako može da se desi da pojedini od njih poprime kosmičke razmere (»period piramide u Gizehu«: od oko 2600. godine pre n. e. do, recimo 10000. godine?), a završetak drugih perioda možda će uslediti i za vreme našeg života (»period venecijanske graditeljske umetnosti«: od oko 970. godine do, po prilici 2010. godine?). Deo srednjovekovnih fresaka upravo sada počinje konačno da propada (o modernoj zaštiti umetničkih dela, restauraciji, da za sada ne govorimo), sledstveno tome, upravo sada, krajem sedamdesetih godina ovoga stoljeća, svedoci smo kraja »perioda srednjovekovnog zidnog slikarstva«. Nastanak bezbroj namerno kratkotrajnih umetničkih dela u XX stoljeću, od kojih neka i sama sebe uništavaju (»istorijsko-umetnički priodi od po nekoliko minuta«), s jedne, i pokušaji dematerijalizacije umetničkih dela, s druge strane, možda su motivisani upravo ovim beznadnim saznanjem: ne želim više spomenike kosmičkog trajanja, već samo takve koje sam u stanju da kontrolisam. (»Suprotstavi se užemiravajućoj slabosti koja zaustavlja kretanje, parališe trenutak i ubija živo. Prestani da neprestano proizvodиш »vrednosti« koje na kraju ipak propadaju. Budи slobodan, živi, i prestani da »slikaš vreme«. – Jean Tinguely, 1971.) Meni preostaje dvadesetak godina života – sve što živi sto godina, ustremljuje se protiv mene. Sve što preživi čovečanstvo – nečovečno je.

PORAZ MODERNE MUZEOLIGIJE

U vezi s predašnjim razmatranjem trebalo bi istaći neke ograde: »venecijanska graditeljska umetnost« u strogo materijalnom smislu ne postoji, niti postoji »srednjovekovno zidno slikarstvo«. Postoji, doduše, crkva San Marco u Veneciji (koja je, s druge strane, opet samo složeni konglomerat predmeta iz različitih epoha), no tim više postoji jedna određena srednjovekovna freska, u svojoj konkretnosti. U smislu »apsolutne istorije umetnosti« postoe samo pojedinačni predmeti, »ovde i sada«, povrh toga, oni za nas postoje tek u konkretnom kontaktu: kada im pridemo, pogledamo ih ili opipamo, itd. Ova relacija je još srazmerno »humana«: odlazim da vidim jednu sliku kad mi je volja, prekidam njen uticaj na sebe kad god hoću – predmet još nije u mogućnosti da se popne čoveku na glavu, ne mori nas svest da će nas predmet-fetiš više estruksu nadživeti. Čovek se s relativno prirodnom lakoćom upliće u »život« predmeta, vrši na njima čak i materijalne transformacije, ponekad ih i uništava u interesu jednog novog dela. A razvoj moderne muzeologije nastoji da nepopravljivo izmeni, odnosno naruši ovo relativno harmonično zajedništvo čoveka i umetnosti (Već sada treba naglasiti da je mogućnost ove vrste nasilja postojala još u samom začetku umetnosti: novovremena muzeologija je, međutim, ovu latentnu suprotnost podigla na stepen manifesta). Još su prvi kolekcionari umetničkih dela počeli da narušavaju prostorno i vremensku jedinstvenost umetničkog dela, time što su ih istrgli iz njihove prvobitne sredine i smestili u jedan nov kontekst predmeta – ovu inicijativu dovodi na mrtvu tačku institucija modernog »muzeja« i »izložbe«, kada različita, vremenski i prostorno udaljena dela smešta jedna uz druga, stvarajući, praktično, situaciju da se *bilo šta* može uporediti s *bilo*

čim, a s druge strane, i istovremeno, manipuliše s kriterijem »originalnosti«. Ovu pojavu veoma je lepo opisao Mailloux pod odrednicom »musée imaginaire« – po kojem, zahvaljujući fotografiji, reprodukcije umetničkih dela najrazličitijeg porekla mogu biti postavljene jedna pored druge, mogu se upoređivati i na taj način može da se iskrstalište njihov zajednički imenitelj, moderni pojam stila. A što se fotografije tiče, odnosno reprodukcije, njen uticaj na tradicionalni pojam umetničkog dela možemo smatrati teorijski razjašnjenim od strane Waltera Benjamina.

Od svega toga nas zanima jedan jedini momenat: samovoljno postavljanje dela jednog pored drugog. Kada se na osnovu principa moderne muzeologije i aranžiranja izložbi u jednoj renesansnoj palati susretnu u istoj prostoriji arhaično torzo i mrtva priroda Picassa, čovek je, prividno, trijumfovao nad autonomičušću umetničkih predmeta. Brojni su znaci ove pobede, počev od skupih ramova i postamenata koji sapinju metničke predmete-individue, pa sve do sigurnosnih uredaja i rezorza u muzejskim podrumima. Međutim, u getu umetničkih predmeta počeli su da funkcionišu mehanizmi koji izmici ljudskoj kontroli. Picassova mrtva priroda stupa u komunikaciju s arhaičnim torzom i s renesansnom lodom, neopozivo menjajući – u međuremenu – značenja sva tri dela. Gde god poste odnosi ovaj torzo, uz njega ćemo uvek videti i kubističke forme – možemo isprazniti renesansnu lodu – u njoj ostaju nevidljivi otisci dva predmeta.

Sasvim je prirodno da u ovoj interakciji uticaja ne stoje uvek jedna nasuprot drugoj ravnopravne strane osim toga, na kraju njihovog sukoba – poput borbe oružja u Borgesovoj noveli – uvek strada čovek. Remek-dešima je svojstveno da teže totalitarizmu, na agresivan način potiskujući u pozadinu ostala dela već i samim tim što skreću pažnju na sebe. Jednostavno smo prinuđeni da se više bavimo Mona Lisom (i u mislima) no Madonu nekog Leonardog epigona, pri čemu je estetska kompleksnost remek-dešta tek jedan od uzroka. Što više pažnje posvećujemo jednom delu (što više »značenja« pronalazi u njemu jedan istoričar umetnosti, na primer), to delo postaje tim čuvenije, a što je čuvenije, moramo se više baviti njime. Samim tim, ostaje nam utoliko manje vremena za druga dela. Christovljeva »pokapanja« su agresivna zbog toga što će nas, budemo li u prilici da vidimo samo jedno njegovo delo, svaki automobil ili nadgrobnu spomenik, upakovani u foliju, neizostavno asociрати na Christova. Stepen uticaja ovog mehanizma, u skladu s robnim i fetišnim karakterom umetničkog predmeta, može da se uvećava najrazličitijim manipulacijama: sredstvima propagande, poslovnim zahvatima, rasparčavanjem reprodukcija, itd.

Sve dok se nije razvio moderni (sakralnosti oslobođeni) kult »originalnosti« i »starine«, preuređenje arhitektonskih dela, korekcije pojedinih slika ili skulptura obavljanje su u prvom redu po pravilima zdravog razuma, odnosno, po utilitarističkim aspektima. S XIX stoljećem započela je epoha nasilnog proizvodnjanja života spomenika umetnosti. Nema sumnje da su u tome nemalo udela imali »savremena« istorijska svest i razvoj modernih stilsko-kritičkih istraživanja. Sve je postalo žrtvom purifikacijskih zanosa Viollet le Duca i njegovih pristalica – od baroknih oltara do klasicističkih palata koje su nastale usled shvatljivih potreba nekadašnjih živih ljudi, ali koje su opet, s jednog »višeg stanovišta«, okvalifikovane kao »nečiste«. U znaku te »stilske čistote« nastale su u isto vreme katedrale, parlamenti, berze i bastioni nevidenih dimenzija, možda sa sledećim opravdanjem: staro je bolje od novog, pravimo, dakle, ponovo original, budući da je novi original bolji od starog. Zaista solidna teorijska osnova za restauratorsku praksu XX stoljeća. Znamo iz genijalne studije Aloisa Riegl – koji je imao prilike da modernu zaštitu spomenika umetnosti osmotri i u statusu nascendi – ili pak od vrednog kartotekara Jana Blaustockog, koliki je bio darmar u prosudjivanju »starog« (»originalnog«) i »novog«, već na početku stoljeća. Za tradicionaliste iznad svega bio je važan original, a za moderniste isključivo novo – po prvima, originalnost je bila zaloga trajnosti, a po modernistima, trajno je moglo da bude samo novo. Moderna zaštita spomenika umetnosti, umesto da prepusti propadanju sve ono što je po prirodi stvari osudeno na smrt, besomučno iskušava sve mogućnosti obnavljanja starog: u novim materijalima rekonstruiše već neposteće originalne forme, brižljivo razlikuju šačicu starog od (gigantskog, novog) nedomestka, ili ih, eventualno, kombinuje tako da je razlika među njima moguća već samo u načelu. Bilo kako bilo, rezultat ovakvih postupaka jesu nedogledne površine ruševina, starorimsko svetilište od armiranog betona, umesto spomenika starih epoha – akvarijumi koji održavaju triumf arheologije, napadne orgije boja lišenih galerijske glazure, pesnička dela od veštačke smole pleksišla, hromiranog čelika...

Čovek je stvorio umetnost da uveličava svoju slavu, a potom je pao na kolena pred sopstvenim novim idolom. Ne usuduje se da ga uništi, niti dopušta da sam od sebe propadne. U cilju njegovog održavanja, ne preza ni od sredstava magije: ako propadne forma dela, neka putem dodira njegovu transkontinentalnu snagu prinosi materija, ako propadne i materija, neka živi dalje forma – putem hiljadostrukog preslikavanja, kroz foto i reprodukcije.

Magična praktika ipak ne može da ostane nekažnjena. Čak i ako ne računamo materijalne izdatke, restaurator treba da uloži 100 do 1000 radnih časova u obnovu jednog ozbiljnijeg platna. (Podatak je, naravno, fiktivan – vreme utrošeno za restauraciju jednog platna može da bude i kraće i duže.) U skladistištu pojedinih većih evropskih muzeja hiljade i hiljade slika, skulptura i grafika čekaju na restauraciju. Svaka nova postavka neizostavno poveća za sobom novu oštećenja. Zbirka se, uz to uvećava i novim delima – pre ili kasnije, i ona će despoti u stanju da će im pomoći restauratora biti neophodna.

Jedan mađarski restaurator utrošio je oko tri godine života (neto) na obnavljanje 10 do 20 kvadratnih metara neke provincijske zidne slike (čitat: obnavljanje nečega što u ovakvoj formi zapravo nikad nije postojalo).

Kult originalnosti danas više ne opseđa samo staru umetnost. Umetničko delo se danas reda već kao fetiš. Ono je sveti i nepovredivo – nasilje nad njim može da izvrši, u najgorem slučaju, jedino njegov autor. Negde oko 1970. godine pozabavio sam se mišlju da će, pre ili kasnije, čitavu našu Zemlju preplaviti umetnička dela. Nećemo biti u stanju ni da se pomaknemo od njih. Obratimo samo pažnju na pojavu da se počev od 1960. godine američki slikari sve masovnije usejavaju u ogromne, napuštene fabričke hale, kako predmeti istiskuju kolekcionare umetničkih dela iz njihovih stanova, na koji se način proširuju muzejska skladisti (i ne samo skladisti nego i administracija, budući da je za evidentiranje umetničkih dela, pohranjivanje tih evidencijskih, te za dokumentiranje, fotografisanje, restauriranje, upravljanje,

itd., itd., potrebno sve više i više prostora i radne snage). Ako umre jedan čuveni umetnik, poželjno je da sva njegova zaostavština ostane zajedno, na istom mestu. A u tu zaostavštinu ne spadaju samo njegova dela, već i sve skice, sve njegove beleške. (Skica, torzo, sav nusproducit njegove umetničke radionice smatra se takođe umetničkim delom, ko bi se, naime, pribacio odgovornosti da sve to baciti?) Njegova paleta, naočari, fotelja... Zaostavština treba da se katalogizuje, treba da se izrade i štampaju naučne i popularne publikacije, treba da se održava njegov spomen-muzej, ispred njegove kuće treba podići spomenik, obezbediti parking-prostor (eventualno: bife). Čitava zemlja je jedan muzej.

Ako bi se umetnička avangarda XX stoljeća strogo pridržavala načela »sve je umetnost«, u slučaju njegove realizacije, gurnula bi čovečanstvo u katastrofu.

UMETNOST KONTRA ŽIVOT

Prepostavku da bilo ko može da bude umetnik i bilo šta umetnost, na najradikalniji način je isticao šezdesetih godina tzv. fluxus-pokret. Moramo, međutim, jasno da vidimo da korene ovih krikatika treba tražiti barem u romantizmu; odnosno, u svim onim umetničkim stremljenjima koja su nastojala da umetnički čin stave u službu »života«. Osim u slučaju malobrojnih izuzetaka, ovaj utilitaristički momenat prisutan je u svim umetničkim aktivnostima, bez obzira na to da li je reč o pečinskim crtežima prizora iz love ili o »društvenoj plastici« Josepha Beuysa. U krajnjoj liniji, ova želja održava u životu sva novovremena nostalgična vraćanja u prošlost, sve »revival« i »neo« pokrete nostalgije za harmoničnim počecima, kada umetnost i život još nisu bili međusobno odvojeni. Jasno je i to da je krikatika »umetnost = život« mogla da postane programatska tek kada se umetnost, usled podele rada, konačno odvojila od drugih sfera društvenog života i postala zaista egzistencijalnim problemom, kada se učinilo da je i religija, poslednje transkontinentalne pribrežište društva, takođe konačno uzdrmana (dakle, tokom XX stoljeća).

Ova problematika je, inače, prilično poznata, budući da je reč o često raspravljanim, fundamentalnim pitanjima funkcije umetnosti. Treba, međutim, priznati da je revolucionarno usijanje poslednjih decenija zamagilo nedvosmisleno antihumane refleksije načela »umetnost = život«. Razmotrimo samo neke najsimptomatičnije:

1. Umnovaže se broj onih umetnika koji su, u bukvalnom ili metaforičnom smislu reči, životom platili svoju umetnost: Van Gogh, Cravan, Artaud, Schwarzkogler, itd.

2. Umetnost se stavlja u službu antihumanih sila. Analiza jedne relativno nove umetničke grane, industrijskog dizajna, može dovesti čak i do jezivijih zaključaka no što je bila estetska praksa Trećeg rajha. Izuzev malobrojnih, izolovanih (pojedinačnih) stremljenja, dizajn nije ništa drugo no jedno od sredstava manipulacije preforsiranog proizvodno-potrošačkog mehanizma i društvenog sistema koji na njemu počiva, sa zadatkom da ovlaci pažnju potrošača od društvenih konflikata. Najsavršeniji – dakle, i s estetskog aspekta – vrhunski dizajn nalazi se direktno u službi ubijanja ljudi, budući da se ostvaruje u oblasti proizvodnje oružja. (U skladu s tezom da je rat vrhunski učinak kolektivnog ljudskog duha, s obzirom na to da svako iole industrijski razvijenje društvo najveći deo svog nacionalnog dohotka izdvaja za razvoj industrije naoružanja, koncentrujući u nju najkvalitetnije sirovine, najsvremeniju tehnologiju, pa i najbolje duhovne snage.) Po tome je (estetski) razvoj industrijskog oblikovanja oružja, u najužem smislu reči, pitanje života i smrti.

3. Umetnost trijuje nad čovekom i na taj način što je čovek primoran da vreme i energiju utrošene na umetnost oduzima od drugih sfera »života«. Možda će se nekome ova teza učiniti izmišljenom, međutim, njenu šuštinu se može izraziti i u radnem časovima: kada čovek slika, ili piše roman, ne može da proizvodi druga dobra, ne može da se odmara, da se zabavlja, itd. Ovoj pojavi je paralelna dilema primaoca (»konzumenta«), naročito u odnosu na umetnička dela čije »konsumiranje« izrazito zahteva vreme: film, muzičku kompoziciju ili roman mogu primiti isključivo ako im posvetim određenu količinu vremena. U ovim izštampanim primerima, u krajnjoj liniji, očitava se antagonizam dveju suprotnih strategija: jedna hoće na umetnički način (analogno magiji) da potični život svojoj moći, druga je, pak, skloni da žrtvuje umetnost u korist života. To su, još od epoha romantičizma, dobro poznati stvaralački konflikti: »mač ili pero?«; »dok pišem svoj dnevnik, propuštam događaje, ako, pak, propustim događaje, o čemu da pišem?«; »šta vredi umetnost, kada u Indiji deca umiru od gladi?« itd.

Ukoliko se više bavimo umetnošću, utoliko nam ostaje manje vremena za život, pokušavamo da taktiziramo, da nadmudrimo jedno u odnosu na drugo, i ova borba traje sve dok ne umremo. A umetnost će ostati i posle naše smrti.

ZAKONI / ZABRANE

Avangardna umetnost je protivzakonita. Po najraširenijem shvatanju, to je njenja najslabija tačka: zna protiv čega se buni, ali ne zna u čijem interesu to čini. Krajnje je vreme da raskirinkamo ovo, verovanje. Svaka avangardna estetika relativno precizno definisiše svoje ciljeve (stvaranje novog »jezika«, odnosno medeliranje pojma slobode u opštanoantropološkom smislu), međutim, mnogo je nesigurnija u odnosu na sam cilj negacije. Ova »tradicija« u svojoj uopštenosti teško može da se definise – da li je karakterišu propisi, pravila, tabui ili zakoni? Naime, nije svejedno hoće li umetnik preći preko nekog nepisanog pravila kompozicije, ili pak preko jednog pravno kodifikovanog zakona. Različite regulative koje važe u životu društva, očigledno, imaju divergentne funkcije; osim toga, one sačinjavaju jednu hijerarhijsku strukturu i po svojoj važnosti. Što se nas tiče, dovoljno je ako razlikujemo samo dve grupe: propise i norme (vezane za epohu), koje je kodifikovao sam čovek za druge ili za celo društvo, i, s druge strane, pisane ili nepisane zakone, tabue, kojima čovek pripisuje transcendentalne poreklo. U tom smislu, avangarda XX stoljeća sukobljava se s normama prethodnog tipa i samo sledi primarne prekršaje pravila koja spadaju u drugi tip i koje možemo grupisati oko metafore »drvo saznanja«. Očito je, najteži prekršaj koji je učinilo čovečanstvo jeste samo spoznavanje – a umetnost, koja se kasnije razvila, u celini uzev, predstavlja neprekidnu borbu za posedovanje »zabranjenog voća«.

Protivrečnost umetnosti i čoveka mora da bude antagonistička, zato što se i jedno i drugo suočavaju s apsolutom izraženim u metafori »stabla života«. I umetnost i čovek teže apsolotu – no istovremeno, i zabrane koje okružuju „drvo saznanja“ apsolutne su važnosti. Što se umetnost više približava apsolotu, tim više se čovek primiče sopstvenom uništenju. Ukoliko, pak, čovek po svaku cenu stremi apsolotu, na jednoj tački mora da se odrekle umetnosti. Drugog rešenja nema.

Sušnica zabrana je takva informacija koja je podjednako nedostizna i čoveku i umetnosti.

Nepomirljivost ove protivrečnosti može da ilustrije bezbrojni mitovi i, kasnije, umetničkih predložaka. Prometej je morao da strada zato što je ukrao za ljude vatrnu od bogova. Vavilonska kula morala je da se sruši jer su ukratili božje ime kod starih Jevreja važilo je kao huljenje boga.

Jedna od deset božjih zapovesti zabranjuje dizanje idola. Čovek počinje da tumači ovaj zakon u odbranu umetnosti, ili protiv nje. Svejedno, onaj ko gubi, uvek je sam čovek. U borbama za rušenje fetisa obe strane su bile u pravu: i ona koja je tvrdila da bog zapoveda poštovanje obličja božjeg (= uporedavati ljudsko stvaralaštvo s božjim stvaranjem), a i ona strana po kojoj analoški zamišljeno ljudsko stvaralaštvo može jedino da dvađašira ljeđe delo. Srednjovekovne lože dižu katedrale, vrhunska ostvarenja čovečanstva u slavu boga – sveti Bernard iz Clairveauxa odvraća od kulta lepotu, jer lepotu skreće pažnju s božanskog bića. Većina mističara traga za mogućnošću ličnog sjedinjenja s bogom – no jedan od najvećih mističara, Meister Eckhard, uzdržava se od spoznavanja boga. Naučna etika obavezuje naučnika da otkrije strukturu atoma, no jedna druga grana iste etike upozorava na to da isto otkriće može prouzrokovati uništenje čovečanstva. Čovek, koji se božjim mandatom u ruci nalazi na najboljem putu da se pretvoriti u stvoritelja (Pygmalion + kibernetika + genetska hirurgija), ne sluti da ispunjenje ovog cilja može da bude samo akt u kojem se stvaranje izjednačava sa samoubistvom.

I čovek i umetnost, po svojoj suštini, nalaze se na strani Erosa. Eros, međutim, ne postoji bez Thanatosa – bar od vremena kada je čovek postao čovekom. Pouka najveće parabole svih vremena o umetnosti, jeste *Narcis i Goldmund* Hermanna Hessea: umetnik je primoran da u Delu sjedini ljubavnu nasladu žene s poslednjim hrcopima smrtnika, no zadovoljenje on ne može da nade ni u umetnosti – krajnji cilj njegovog traganja kroz čitav život jeste Majka-Smrt. Čovek hoće da nadvleta smrt postavljanjem spomenika, hoće da apsolutizuje sebe (i spomenik podignut u slavu boga jeste spomenik čoveku); par excellence, forma spomenika je portret koji ukazuje živog u mrtvo (i spomenik namenjen čoveku zapravo je spomenik bogu).

Umetnost koja teži apsolotu sve više se približava smrti, apsolutizovanje smrti, pak, sve se više primiče umetnosti. Na primer: današnji razvoj performance, estetska pogreba, ritualna ubistva i samoubistva, fiksiranje trenutka smrti kao erotskog akta fotografijom, filmskom vrpcu, prenošenjem preko televizije.

Eros, Thanatos, bog, čovek – moramo imati u vidu sva četiri činioča ako hoćemo da shvatimo antumetničke pokrete (futurizam, dada, itd.), kao i atentate na umetnička dela. Istvan Ferenci je unišio svoje delo – maketu i spomenika kralju Matiji Korvinu, Courbet je (navodno) animirao plan podmetanja požara u Louvreu, jedan mađarski disident čekićem nasrće na Michelangeto Pletu, a jedna Japanka kišobranom atakuje na Mona Lisu; Rauschenberg briše gumičicom jedan vredan crtež De Kooninga, jedan mađarski grafičar bacu u vatrnu pola svog životnog opusa...

IZLAZ? (NIŠTA, ZGUŠNJAVAĆE VREMENA, IDEJA)

Hteo bih još jednom naglasiti da, po mom uverenju, ne postoji način da se gornji problem razreši, čovek nema drugu alternativu od vremena da se sada nismo obratili dovoljno pažnje. Jedna od tih mogućnosti, na koju sam već i upućivao, jeste da se odredene zabrane ne prekršavaju, nego da se dosledno poštiju, na primer, zabrana likovnog prikazivanja. Model „destrukcije slike“ vodio je po mnogo čemu radikalnim umetničkim pokretima našeg stoljeća.

Iako nema savršenog rešenja, ima još nekih mogućnosti na koje do sada nismo obratili dovoljno pažnje. Jedna od tih mogućnosti, na koju sam već i upućivao, jeste da se odredene zabrane ne prekršavaju, nego da se dosledno poštiju, na primer, zabrana likovnog prikazivanja. Model „destrukcije slike“ vodio je po mnogo čemu radikalnim umetničkim pokretima našeg stoljeća.

Poznati, sujeverni strah Balazaca od fotografisanja može da se shvati i kao rani, nesvesni primer modernog anti-slikarstva. (I zar nije upravo on napisao „Nepoznato remek-delio“, priču u kojoj se slika najtešnje prepriče sa životom slikara.)

Roger Martin du Gard, pak, izričito zabranjuje da ga fotografisu, a obrazloženjem da „ne želi ostaviti trag o sebi“ kasnijim pokolenjima.

Možda najsmelija spoznaja umetnosti našeg stoljeća jeste da upravo ništa (čutanje, ne-delovanje) može nositi u sebi veće estetske vrednosti no samo delo. Jedina paradosalna crta ove spoznaje krije se u tom što je možemo, doduše, prihvatići kao čovekovu prevlast u odnosu na umetnost, međutim, svaki pojedini primer ovog saznanja ujedno učvršćuje i položaj umetnosti; što se više primiče „apsolutnom“ ničemu, tim više moramo računati s prisutnošću „apsolutnog“ nečega. Kada je Marcel Duchamp „prekinuo sa slikarstvom“, kako je izjavio, „u korist šaha“, njegova odluka je u početku proglašavana antumetničkim gestom, međutim, kasnije se uvidelo da je, naprotiv, integrisao šah u umetnost. Malevičev beli kvadrat na beloj osnovi, potez koji je prevazilazio sve dotadašnje redukcije i dematerializacije umetnosti, zgušnuo je na minimum svedenom umetničkom materijalu takve enormne količine energije, da se ta pojava može pre uporediti sa stanjem balističke mrtve tačke, a ne sa stanjem mirovanja. (Trenutak cepanja, „uništanjanja“ materije – jeste u ovom slučaju ne manje prikladno poređenje). „Apoteoza“ tištine ili smrti u umetničkom delu Johna Cagea, odnosno Tadeusza Kantora, može da se shvati i kao pokušaj uspostavljanja dijalektičkog polariteta („zvuk“, odnosno „život“). Kada Bruno Schulz smatra da je

jedino poezija u stanju da rečima ponovo pribavi njihovo prvo bitno, to jest totalno značenje, s pravom prepostavljamo da najbolje pesme moraju biti sačinjene od jedne ili nekoliko ovakvih reči. (A da takve reči čovečanstvo poznaće, dokaz je „riječ“ logos kod evandelistice Jovana.)

Materijalna redukcija umetnosti usmerena prema ničemu, naravno, poseduje i određenu vremensku dimenziju, kao i posledice u vremenu. Najlepša metafora momenta vremena, koji se dodiruje s područjem ništavila, umetnički izraz koji zgušnjava najdublje protivrečnosti problema, jeste fau-stovski trenutak. (Njegov ekvivalent, vulgarizovan kroz estetičko mišljenje: „plodotvorni trenutak“.) Koincidencije pojedinka i spoljnog sveta, dodirne tačke različitih ljudskih sudbina, ili trenutnih sinhroniteti ljudskih života s istorijom: sve su to dodirne tačke različitih vremenskih ravnih. Uglavnom jedino umetnik ume da ih učini prepoznatljivima. U XX stoljeću on to pokušava da učini tako što nastoji da sabije vreme u ništa. I sudbinska meteza Geze Csatha dokazuje da se pokušaj zgušnjanja vremena – preživeti hiljade i hiljade godina i stoljeća za samo nekoliko godina – uglavnom završava triumfom umetnosti i propašću čoveka. U svakom slučaju, ova vrsta pobede umetnosti nije više materijalno nadživljavanje umetničkog predmeta – nije više trijumf „večnosti“ spomenika nad prolaznošću.

(Kada je već izrečeno da „trenutak“ može biti istovetne vrednosti s „večnošću“, možemo videti da misaoni pokušaj periodizacije „apsolutne istorije umetnosti“ danas više nije pogodan za orijentaciju vrednosti. Duži materijalni životni vek umetničkog dela sam po sebi još ne obezbeđuje nadređenost jednog umetničko-istorijskog perioda u odnosu na kraći period – ali iznova dokazuje iskonski despotizam umetničkog predmeta prema drugim delima, odnosno prema smrtnom čoveku. Supremaciju umetničkih dela monumentalnog tipa prvi put je, po svemu sudeći, potresao momenat kada je pored njega postavljen – na licu mesta ili u muzeju – umetnički predmet iz jedne druge vremenske ravni. Fiksiranje jednog jedinog trenutka piramide fotografijom tek je žalosno najavljivanje tragedije presecaњa vremenskih ravnih – direktni televizijski prenos, bez fiksiranja, o istoj temi: u svakom sinhronom trenutku predstavlja potpuni fijasko linearnosti istorije umetnosti.)

Posmatramo li veličanstvenost pokušaja redukcije umetnosti bilo s materijalnog, bilo s vremenskog stanovišta, svakodnevni um može da bude klon samo jednom zaključku: u interesu približavanja apsolotu, proizvodnju umetničkih dela trebalo bi potiskivati prema nuli. Ukoliko ih bude manje, utočiško boje.

Međutim, na ovoj tački suočavamo se s *nerazrešivom diskrepancijom* ničega i nečega.

Pri kraju svog života, Duchamp sve više razmišlja o temi koja je, u najmanju ruku, od Platona, zanimala i najradikalnije mislioce-idealiste: prvo-bitnu ideju koja pretenduje na savršenost umetničkog dela (ukoliko tako nešto uopšte i postoji) materijalna realizacija nužno deformeše, umanjuje njene efekte. Verovatno je u tome i ključ interpretacije Duchampovog životnog dela: zbog toga je i dopustio da ga okruži legenda „čutanja“, zbog toga je upravo u njemu našao na plodno tle noviji kult „ne-realizacije“, zbog toga može ready-made, defetizujući umetnički predmet i samo umetničko istvaralaštvo, da bude istovremeno i koncentrat energije visokog napona, bez da ga je i dotakla ruka umetnikova (Iako je uprkos svemu jedan predmet ipak nastao, upravo zbog toga se osećaju povlašćenim da ovaj unapred nesavršeni torzo: to umetničko delo kako duhovno, tako i fizički – preobrazimo, dogradimo, da mu menjamo suštinu i da ga oslobođimo teorije i prakse voluntaričke kritike, odnosno *radikalnog nesporazuma*.)

Pored svega, ni sam Duchamp nije bio dosledan unutar svoje logike. U reduksionom procesu prema ničemu i on se zaustavio kod ideje koja je, doduše, lišena materije, ali koja je još uvek „nešto“. Slutim da je najverovatniji smisao Duchampovog zagonetnog epitafa koji je on sam smislio – UO-STALOM UVEK UMIRU DRUGI – da je znao o ničemu, ali nije sreća da se suoči s njim.

Ovaj poslednji korak prema ničemu još nije učinjen, premda je, barem što se mene tiče, očito da se u njemu krije razrešenje konflikta između čoveka i umetnosti. Nema, međutim, ni najsićušnijeg znaka da se ovaj korak uopšte i može učiniti. Iako nema druge mogućnosti no da mu se približavamo stalnom redukcijom nečega i intenziviranjem ničega; drugačije rečeno, isipavanjem graničnih vrednosti nečega i ničega. Ovu graničnu vrednost Duchamp bi svakako nazvao „infratanušnim“ poljem o čijoj prirodi – barem u smislu ideje (materije – imamo neke (metafizičke) slutnje, šta više, i nekakav model: inkarnaciju Riječi, odnosno – transfiguraciju).

Primedba: Ovaj tekst, pesimističan u skoro svakom pogledu, fiksira kolebanja jednog istoričara umetnosti ili „pisca o umetnosti“ koji je u svojoj praksi svakodnevno primoran da se suočava s konfliktima svoje profesije i života, odnosno da preispituje smisao svog zanimanja. (Naročito želim da skrenem pažnju čitalaca na žanrovsko određenje teksta: eseji-fikcija.) Pojedine ideje razvile su se zahvaljujući prijateljskim razgovorima s Andrasom Baranyayem, Tiborom Hajasom, Andrasom Halaszom, Zsigmondom Karolyem, Ernom Marosijem, Janosom Megyikem, Tamášom Szentjobrem Györgyom F. Szephelyjem i – ne u poslednjem redu – s Lajosem Nemethom.

jun – oktobar 1979.

S madarskog preveo:
Arpad VÍCKO