

Έκθέσεις

Θερινό Σαλόν στις «Νέες Μορφές»

Η δημαρχική έκθεση σωστά θεωρείται σάν έπαγγεικότερη μέθοδος είκαστικής άγωγής και για τὸ κοινό και για τοὺς καλλιτέχνες, ἀν τύχη βέβαια και τεθούν ἀπ' τὴν ἀρχὴ σ' αὐτὴν αἰσθητικές ἐπιδιώξεις. Φυσικά ὁ προγραμματισμὸς τέτοιων σκοπῶν, γίνεται μόνο ἀπὸ πρόσωπα εἰδικευμένα ποὺ ἔχω ἀπ' τὶς κριτικὲς και ἐποπτικές τους ἴκανότητες, εἶναι γνῶστες τῶν πρόσωπων και τῶν πραγμάτων τῆς τέχνης ἐνὸς τόπου.

Στὶς δημαρχικὲς αὐτὲς παρουσιάσεις βασικὸ στοιχεῖο ἀποτελεῖ ἡ διακριτικὴ ἐπιλογὴ, ἡ μελετημένη συμμετοχὴ τῶν ἔκθετῶν και αὐτὸ δχι μόνο γιὰ νὰ διασφαλισθῇ ἡ ὑψηλὴ στάθμη τῆς ἔκθεσεως, ἀλλὰ και γιὰ νὰ συγκροτηθῇ ἡ τόσο δύσκολη και φευγαλέα ἐνότης τοῦ συνόλου. Ν' ἀποτελέσῃ δηλαδὴ ἡ ἔκθεση σὰ σύνολο μιὰ αὐτοτελῆ και ἴδιαίτερη καλλιτεχνικὴ ὄντότητα, ποὺ συνδετικὸ τῆς στοιχεῖο δὲν θὰ εἶναι οἱ τυχὸν συγγενικὲς αἰσθητικὲς κατευθύνσεις, οὔτε οἱ μορφικὲς συμπτώσεις, ἀλλ' ὁ βαθὺς σεβασμὸς ποὺ αἰσθάνονται οἱ ίδιοι οἱ καλλιτέχνες γιὰ τὸ ἔργο τους και ἡ συνεχῆς μάχη ποὺ δίνουν μπροστά στοὺς προβληματισμοὺς τῆς τέχνης.

Ἄν ἐπιτύχουν τέτοιες προθέσεις, τότε μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ώρισμένα βασικὰ γνωρίσματα τῆς τέχνης ἐνὸς τόπου, κάποιους γενικοὺς προσανατολισμούς, στὴ σημερινὴ ἴδιαίτερα περίοδο, τὰ ἀντίκλητα και παράλληλα ρεύματα, τὶς παραδοχὲς και τὶς ἀρνήσεις, τὶς διαφυγὲς και τὶς θέσεις. "Ολα αὐτὰ παρουσιάζονται πληρέστερα και ἐναργέστερα σὲ τέτοιοις ἔκθεσεις και μᾶς δίνουν τὴ χαρὰ τῆς συγκριτικῆς ἐπεξεργασίας.

Κι' αἰσθάνεται κανεὶς ἴκανοποίηση ποὺ τὶς σκέψεις αὐτὲς προκαλεῖ ἡ δημαρχικὴ ἔκθεση τῶν Νέων Μορφῶν ποὺ φραγανώθηκε μέσα στὸν Αύγουστο στὸν τύπο «Θερινὸ Σαλόν».

Συμμετέχουν σ' αὐτὴ δεκαπέντε συνολικὰ καλλιτέχνες, ζωγράφοι και χαράκτες και σκέπτεται κανεὶς πὼς ἀν λάβαιναν μέρος ώρισμένοι ἀκόμα καλλιτέχνες, θὰ εἰχαμε τὴν πιὸ ἀρτια και ἀντιπροσωπευτικὴ ἐμφάνιση τῆς τέχνης τοῦ τόπου μας. Βέβαια μ' ὅλη τὴν προηγμένη ποιοτικὴ τῆς στάθμη, δὲν ισχυρίζεται κανεὶς πὼς ἡ ἔκθεση δίνει «λύσεις» η ἀνοίγει «καταπληκτικοὺς» ἀτομικοὺς δρόμους, στοὺς πολύπλοκους εἰκαστικοὺς προβληματισμοὺς τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὸ πὼς τὰ ἔργα τέχνης δὲν λύνουν συνήθως ἀτομικὰ ἡ δημαρχικὰ προβλήματα. Θέτουν ἡ καταγράφουν κυρίως τὰ ὑπάρχοντα.

Και αὐτὴ ἡ καταγραφὴ, ὑπεύθυνη κι' ἐναργής, ὑπάρχει στὸ θερινὸ Σαλόν τῶν Νέων Μορφῶν. Καταγράφεται ἡ καθολικὴ τάση γιὰ μιὰ εἰκαστικὴ ἀνανεωτικὴ πορέα, γιὰ τὴ διεύρυνση τῶν πλαστικῶν χώρων, γιὰ τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς δοπτικῆς διμιλίας, ποὺ ἄλλοτε προχωρεῖ και ἄλλοτε ἀναθεωρεῖται, μέσα στὴ τραχειά πειραματικὴ ἐρευνα, μὲ τόλμη και συνέπεια ποὺ γενικά δὲν ὑστερεῖ σὲ τίποτε, ἀπὸ παρόμοια κινήματα ἄλλων λαῶν.

Εἰκονικὲς και ἀνεικονικὲς τάσεις, μοχθοῦν νὰ προσδώσουν στὸ πλαστικὸ ἔργο ἐκφραστικὴ δύναμη, μορφικὴ ἐνάργεια γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ καλλιτεχνικοῦ τῶν μηνύματος.

Κι' αὐτὲς οἱ διαφορές κι' ἀντιθέσεις στὶς αἰσθητικὲς κατευθύνσεις, οἱ διαχωρισμοὶ και οἱ ἀρνήσεις εἶναι και αὐτὲς μιὰ καταγραφὴ. Καταγραφὴ τῆς ἐποχῆς μας, μὲ τὸ ρευστὸ και ἐναλλασσόμενο πρόσωπο ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτεται και συγχρόνως χάνεται, σὲ χίλιες μορφὲς και δράσεις. Και πάνω ἀπ' τὶς γενικὲς αὐτὲς διαπιστώσεις ὑπάρχει και ἔνα εἰδικὸ χαρακτηριστικὸ στὴν ἔκθεση τῶν Νέων Μορφῶν, ἔνα ἐπιπρόσθετο ἐνωτικὸ τῆς στοιχεῖο. Και οἱ ἐλεύθεροι ἀπεικονικοὶ και οἱ ἀκραῖοι ἀνεικονικοί, δὲν προχωροῦν ως τὶς περιοχὲς τοῦ παρανοίκου. Υπάρχει βέβαια, ἴδιαίτερα στοὺς ἀφηρημένους, κάποια σαφῆς ἀποστροφὴ πρὸς τὴ λογικὴ ἐξάρτηση (Γαίτης - Μαλτέζος - Χατζηγάκη) κάποια ὑποτίμηση τοῦ λογικοῦ στοιχείου τῆς ζωῆς. Πάντα δμως στὸ ἔργο του παρεμβαίνει ἡ νοητικὴ ἐνέργεια.

Ἡ λογικὴ ἐπεξεργασία ποὺ δραγανώνει τὴ χρωματικὴ ἐπιφάνεια και δομεῖ ἔνα πλαστικὸ κόσμο (Κοντόπουλος). Παράλληλα μὲ τὴν καταδίκη τῆς παράδοσης και τῆς λογικῆς, ὑπάρχει ἡ διάθεση νὰ δοθῇ ώργανωμένη ἡ μορφὴ τῶν πλασμάτων και τῶν ὀνείρων, νὰ δομηθῇ τὸ φανταστικό. Μήπως αὐτὴ ἡ κοινὴ ἀντίληψη, αὐτὴ ἡ καθολικὴ παρόρμηση ἐκφράζει τὴν κληρονομικὴ ψυχικὴ καταβολὴ τοῦ τόπου μας;

Τοῦτα τὰ γνωρίσματα χαρακτηρίζουν δλους τοὺς ἔκθετες τῶν Νέων Μορφῶν και ἀν ἀναφέρονται δνομαστικὰ ώρισμένοι, γίνεται μὲ τὴν πρόθεση νὰ ἐδραιωθοῦν οἱ παρατηρήσεις.

Συγκεκριμένα δλα τὰ πάρα πάνω ἀνευρίσκονται στὸ ἔργο τοῦ 'Αλέκου Κοντόπουλου, ποὺ ἡ θεωρητικὴ του συγκρότηση και ἡ προηγμένη αἰσθητικὴ του καλλιέργεια, τοῦ ἔξασφαλιζούν τὸν πιὸ ὑπεύθυνο και συνειδητὸ δρόμο. Τὰ ποιητικά του δράματα δημιουργοῦν ἔνα αὐτοτελῆ εἰκαστικὸ κόσμο, διαποτισμένο ἀπὸ «μαγεία» και «ἔκσταση». Κι' δμως μέσα σ' αὐτὸ τὸ δνειρικὸ λυκόφως, ὑπάρχουν πάντα παρούσες οἱ αἰσθήσεις, πρόθυμες και ἀνοικτὲς θύρες και στὴ χαρὰ και στὴν πικρία. Μιὰ συνεχῆς ἐναλλαγὴ τοῦ ἀπόκοσμου και τοῦ ὑπαρκτοῦ, ποὺ ζητεῖ πέραν τοῦ χρόνου και δμως εἶναι παρών, γιατὶ ἐλέγχεται ἡ μορφικὴ τῶν πραγμάτωση.

'Άρμολογεῖται μέσα σὲ ἀλλεπάλληλες χρωματικὲς δομὲς γιὰ νὰ καταλήξῃ σὲ μιὰ χρωματικὴ διάχυση και λεύθερη μετουσίωση. 'Ο Γιώργος Βελισσαρίδης δὲν ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ πραγματικό, γιατὶ γι' αὐτὸν ὁ αἰσθητικὸς μετασχηματισμὸς τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου, μπορεῖ νὰ προχωρήσῃ ως τὰ πιὸ ἀκραῖα σημεῖα, ως τὶς πιὸ ἐλεύθερες συλλήψεις, πάντα δμως νὰ καταφαίνεται ἡ ἀρχικὴ του προέλευση, τὸ πρωταρχικὸ κύτταρο ποὺ τὸ κροκάλεσε.

'Ο Γιάννης Γαίτης εἶναι ἔνας ἀκούραστος ταξιδευτὴς γιὰ τὸ ἀπροσδόκητο, κυνηγὸς τοῦ λυρικοῦ δράματος. Εἶναι ὁ ρομαντικὸς τῆς ἀφηρημένης ποὺ ἐγκαταλείπεται μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν ψυχικὸ αὐτοματισμὸ του, τὴν φαινομενικὴ ἀνάμελη τυχαιότητα και ποὺ μ' αὐτὰ προσδίδει στὸ ἔργο του φρεσκάδα, φωτεινότητα και αἰσιοδοξία. Τοῦτο ως τόσο τὸ παιχνίδισμα, ποὺ ἄλλοτε μεταπηδᾶ και ἄλλοτε ἐπαναλαμβάνεται, δὲν εἶναι τυχαίο. Εἶναι ἀπόρροια ἐνὸς μακρυνοῦ δρόμου, ἐνὸς μέχθου σκληροῦ ποὺ τελικὰ πέρασε σὰ χρωματικὴ ἀξία στὸ εἶναι του και διεπότισε τὸ ὑποσυνείδητό του.

'Αποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ πρόσφατη παρουσίαση τῆς 'Ελένης Ζέρβα ποὺ ἀν ἀποτελῇ τὴ μόνιμη κατεύθυνση της, διανοίγει ἔνα εἰκαστικὸ χώρο σοβαρῶν προεκτάσεων. Στοὺς δυό της πίνακες, ὑπάρχει μιὰ μουσικοποίηση τῶν μορφῶν, ποὺ δὲν περιορίζεται στὴ χρωματικὴ ἐπιφάνεια, ἀλλὰ προχωρεῖ στὴ δομὴ τοῦ θέματος και στὴν ἀρμολόγηση τῶν σχημάτων. Τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι τὸ καινούργιο της ἐπίτευγμα ποὺ ἔνω κυριαρχεῖ μιὰ ἀνάερη λυρικὴ χρωματικὴ ὑπέρβαση, ταυτόχρονα βα-

οίζεται σὲ μιὰ δομική σταθερότητα, μιὰ θετική σκέψη ποὺ συνδυάζει τὴν ψυχική ἡρεμία καὶ τὴν ἀνησυχία τῆς φυγῆς. Τὰ δράματα τῆς εἰναι ἔξωκοσμικά κι ὡς τόσο γνωστά καὶ προστάτα.

‘Ο Δημήτρης Κεντάκας σταθεροποιεῖ ἀκόμα τὰ εἰκαστικά του χαρίσματα, γι’ αὐτὸ δὲ ἐργασία του ἔχει προσλάβει μεγαλύτερη ἐνάργεια, σοφώτερη σύνθεση καὶ μεγαλύτερη πειθαρχία τῶν πλαστικῶν ἄξιων.

‘Η Δάφνη Κωστοπούλου, δὲ νεώτερη ἀπὸ δλους τοὺς ἑκθέτας, δὲν μπόρεσε ἀκόμα νὰ δῦηγησῃ τὴν τέχνη τῆς πέρα ἀπ’ τὴν ἔξωτερική ἐντύπωση.

Γνωστὴ δὲ ἐργασία τῆς Νίτσας Μακαρώνα, λυρικά ἐκλεπτισμένη, μὲ φωτεινὲς μεταπλάσεις καὶ ἴστορήσεις, ἐνὸς κύκλου ζωῆς ποὺ διατηρεῖ ταυτόχρονα τὴν πίκρα τῆς νοσταλγίας καὶ τὴν αἰσιοδοξία μιᾶς καινούργιας φωτεινῆς φυγῆς. Κι δλα αὐτὰ μὲ ἀνεση τεχνική καὶ προηγμένη συνθετική ἀντίληψη.

‘Ο εἰκαστικὸς κύκλος τοῦ Γιάννη Μαλτέζου εἰναι συβιλλικὸς καὶ περιδινούμενος, μιὰ ζέουσα λαύρα ποὺ σ’ ἀγνωστους χρόνους κι ἀπ’ ἀγνωστα συμβάντα, ἀπολιθώθηκε. Γίνηκε πέτρωμα, ἀνάγλυφο καβαλιστικό, κονκάρδα κι ἐγκόλπιο, λάβαρο κι οἰκόσημο κι ἐπιτύμβιος πλάκα. Στὸ ἀνεικονικό του ἔργο ὑπάρχει μιὰ διάχυτη πικρία καὶ μιὰ διάθεση γιὰ τὴν ἀνεύρεση μιᾶς σταθερῆς μονιμότητος.

‘Η Ἐφη Μιχελῆ μᾶς ὑπενθυμίζει τὶς ἀπειρες πιθανότητες ποὺ διατηρεῖ ἀκόμη δὲ παραστατικὴ τέχνη, ποὺ δὲν σημαίνει ἀντιγραφὴ τοῦ πραγματικοῦ, ἀλλὰ ἐρμηνεία κι ὁραματικὴ μετάπλαση.

‘Ενας ἐρεθισμός ἀντικειμενικὸς ποὺ ὑψώνεται σὲ μυθοπλασία καὶ ἰνδάλματα. ‘Ο κόσμος τῆς εἰσχωρεῖ βαθειά στὶς εἰκαστικὲς πατρογονικές μας ρίζες, ἀντλεὶ ἀπ’ τὴν ἀγνότητα τῆς λαϊκῆς μας τέχνης, ἀπ’ τὸν ποιητικὸ κύκλο τοῦ ἀργαλειοῦ καὶ τοῦ κεντήματος. Τούτη δὲ συνειδητή καὶ μακρόχρονη πορεία προσέδωσε στὸ ἔργο τῆς τὴν πειστικότητα καὶ τὴν πνευματικότητα.

Γιὰ τὴν Κοῦλα Μπεκιάρη θὰ λέγαμε παραφρασμένο τὸ τραγούδι τοῦ ποιητῆ «τὸ δραμά σου μὴ τὸ παρατᾶς, δπου κι’ ἄν πᾶς ταξίδεψε το», γιατὶ εἰναι τόσο προσωπικό, τόσο σύμφωνο μὲ τὴν ποιητικὴ τῆς φυσιογνωμία, ποὺ ὑψώνει τὸ ἔργο τῆς σὲ μιὰ σπάνια εἰκαστικὴ ποιότητα. Σὲ ἕνα ὑγιές ἀπόχη ρέμβης μὲ τὶς σοφές χρωματικές ἀσάφειες, τὸ διάχυτο ψυχικὸ φῶς, ποὺ παρασύρει σὲ μιὰ λυτρωτικὴ δύνειροπόληση.

‘Η Ἱρα Οίκονομίδου συνεχίζει τὶς γνωστὲς κατευθύνσεις τῆς, μόνο ποὺ τώρα εἰναι πιὸ σιγούρη, πιὸ ἀπλοποιημένη καὶ μὲ μεγαλύτερη κυριάρχηση τοῦ ἐκφραστικοῦ τῆς ὄντικοῦ.

‘Η χαρακτικὴ τῆς Λέλας Πασχάλη προσδιωρίσθηκε ἀσφαλῶς ὅστερα ἀπὸ μακρόχρονη πάλη, ἔρευνες κι ἀναθεωρήσεις, ὅστε νὰ ἐπιτύχῃ τὴ γοητεία τοῦ ἀπλοῦ. ‘Η λυρικὴ καὶ συγκρατημένη λιτότητα, ποὺ δὲ συγκίνηση δὲ στόρηση ἀπαλλάσσεται ἀπὸ κάθε ἐπεισοδιακό, προσλαμβάνει αὐτοτέλεια καὶ γίνεται μιὰ καινούργια πλαστικὴ δύντότης. Πόσον ἀγῶνα καὶ αὐτοσεβασμὸ χρειάστικε τάχα μιὰ τέτοια γνώση;

Πρόσφατα ἀπὸ τοῦτες τὶς στήλες ἀσχοληθήκαμε μὲ τὴν προσωπικὴ ἐργασία τοῦ Πάνου Σαραφιανοῦ, ποὺ χωρὶς νὰ εἰναι ἀνεικονικός, μορφικά, πλαστικά ἀκριβέστερα, συγγενεύει μὲ ἀνεικονικὲς στάσεις, ἀπ’ τὸν ἐλεύθερο μετασχηματισμὸ ποὺ δέχονται οἱ παραστατικοὶ του ἐρεθισμοί. Βασικὰ δὲ Σαραφιανὸς ξεκινῶντα ἀπὸ μιὰ ἀπτή, φυσικὴ δὲ ἡθικὴ πραγματικότητα. Συνήθως ἀσχολεῖται μὲ τὴ συσσωρευμένη πικρία ποὺ γεύτηκε δὲ καινούργια γενιά στὸ ἀπάνθρωπα χρόνια τιῦ πολέμου. Αὐτὲς τὶς ζωφερές καταστάσεις, τὰ δράματα τοῦ κακοκοιημένου ἔγω, ἀποτελοῦν τὰ ὑπόβαθρα τῆς τέχνης του ποὺ γίνεται τραγικὴ ἀγωνία γιὰ τὸ δν κι’ ἀγχος καθολικὸ γιὰ τὴν κινδυνεύουσα ὑπαρξη.

‘Υπάρχει μιὰ δυσκολία στὴν ἐπικοινωνία τοῦ θεατῆ μὲ τὸ ἔργο τῆς Μαρίας Χατζηγάκη, κάποιο εἶδος ἐπιφύλαξης ποὺ μεταβλήτω σὲ ίκανοποίηση δταν ἐπιτευχθῆ δὲ ἐσωτερικός του διάλογος.

Κι' αύτὸν γιατὶ τὸ ἀνεικονικὸν ἔργο της, σὲ τελικὴ θεώρηση εἶναι μιὰ ἀποσύνθεση, μιὰ διάλυση τοῦ γνωστοῦ κι' ἔνας διαχωρισμὸς θὰ λέγαμε σὲ πρωταρχικὰ μέλη. Εἶναι μιὰ ἀρνηση, καταδίκη ἀκόμα καὶ διαμαρτυρία, κάθε παραδοσιακῆς ἐνθύμησης ποὺ ώστόσο δὲν προχωρεῖ μέχρι τοῦ ἀγνωστικισμοῦ. Ἀντίθετα ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποσυντεθημένα μέλη, ὀναμένουν μιὰ ἀνασύνθεση πρὸς νέες ἐκφραστικὲς φόρμες.

Ἡ Βέρα Χουτζούμη κινεῖται μέσα σὲ μιὰ ζεστὴ χρωματικὴ αἰσθηση, ἔνα περίεργο ἄπλωμα χώρου ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ πλαισια τοῦ πίνακος.

Στὸ σημείωμα τοῦτο δὲν ἀξιολογήθηκαν κατευθύνσεις κι' αἰσθητικὰ ρεύματα, οὕτε ἐρευνήθηκαν οἱ προεκτάσεις των καὶ τὰ βαθύτερα αἴτια ποὺ τὰ προκαλοῦν. Ἔγινε μόνο μιὰ καταγραφὴ τοῦ πλαστικοῦ χώρου, τῆς ὀπτικῆς διμιλίας μὲ τὴν δποίαν ἐκφράζεται ὁ κάθε ἐκθέτης καὶ μιὰ στοιχειώδης ἀνάδειξη τῶν προθέσεών τους.

N. ALEXIOU