Závěrečná zpráva BRNO ART OPEN 2019 /JSEM ZÁVISLÝ OBJEKT/ - bienále umění ve veřejném prostoru

4. 6. – 11. 8. 2019

Zúčastnění umělci: Laura Aldridge (GBR)

Daniela a Linda Dostálkovy (CZE)

Juliana Höschlová (CZE)

Zsófia Keresztes (HUN)

Martin Kohout (CZE)

Marek Meduna (CZE)

Cezary Poniatowski (POL)

Joanna Rajkowska (POL)

Kate V Robertson (GBR)

Sylva Lacinová / Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Jan Kristek, Filip Cenek (CZE)

Jaroslav Sedlák, David Helešic (CZE)

Maja Štefančíková (SVK)

Martin Zet (CZE)

Pořadatel: Dům umění města Brna ve spolupráci se statutárním městem Brnem

**Podpora: Ministerstvo kultury České republiky
Jihomoravský kraj
Polský institut v Praze
Fond na podporu umenia Slovenské republiky**

Mediální partneři: ARTALK, ARTMAP, ARTYČOK, Univerzitní kino Scala, Kam v Brně, Artikl, Art&Antiques, Flash Art

Kurátorky: Café Utopia / Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková, Markéta Žáčková/

Grafický design: Mikuláš Macháček, Kateřina Baránková / zetzetzet

Produkce projektu: Jitka Pernesová, Zdeněk Hamža

PR: Daniela Křižanová, Anna Saavedra

Doprovodné programy: Romana Horáková, Hana Plochová

Spolupráce na realizacích: Radek Čák, Pavel Dvořák, Jakub Orel Tomáš, Jan Lidmila, Ondřej Bělica, Adam Turzo

**Spolupracující instituce: Masarykova univerzita
 Fakulta umění VUT v Brně
TIC Brno
Moravská galerie v Brně
Moravské zemské muzeum**

**Podpora realizace projektu: UMČ Brno – střed
Brněnské komunikace, a.s.
Veřejná zeleň města Brna, a.s.**

**Městská policie Brno
Technické sítě, a.s.
Papírny Brno, a.s.
PREFA BRNO, a.s.**

Mixér, o. z.

Záštitu nad přehlídkou převzala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Tradice přehlídky *Sochy v ulicích – Brno Art Open* byla odstartována v roce 2008 z iniciativy statutárního města Brna ve spolupráci s Domem umění města Brna. Od roku 2009 má tato přehlídka, snažící se o návrat výtvarného umění do veřejného prostoru, formu bienále a je prezentována jako kurátorský projekt. Po kurátorskému týmu Domu umění města Brna pod vedením Rostislava Koryčánka /2008 a 2009/, Karlu Císařovi /2011/, Michalu Kolečkovi /2013/, Magdaleně Juříkové /2015/ a dvojici ostravských kurátorů Tomáši Knoflíčkovi a Liboru Novotném se sedmého ročníku přehlídky v roce 2019 ujal kurátorský kolektiv sdružený pod platformou *Café Utopia*, který tvoří Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková a Markéta Žáčková.

Vybraný podtitul přehlídky „*Jsem závislý objekt*“ se odvíjel od diskuse nad osudem plastiky, kterou sochařka Sylva Lacinová vytvořila pro fasádu budovy Sdružených výzkumných ústavů v Brně (1975–1988). Při rekonstrukci budovy od architektonické kanceláře Pelčák a partner započaté v roce 2012 došlo k deinstalaci plastiky z hlavního průčelí, protože v navrhovaném řešení se pro ni už nenašlo využití. Na potřebu zachování uměleckého díla významné brněnské autorky tehdy upozornili zástupci odborné veřejnosti. Na jejich podnět reagovala umělecká rada Masarykovy univerzity a její vedení převzetím plastiky. Nalézt pro objekt nové, adekvátní uplatnění, se dosud nepodařilo. Příběh díla Sylvy Lacinové, resp. fenomén umění ve veřejném prostoru a jeho význam – zvláště pak v souvislosti s etapou socialismu – jsou dlouhodobě reflektovány v historicko-vědném i uměleckém diskursu. Navzdory tomu se stále nedaří najít vhodné řešení, a to ani na úrovni společenského konsensu, ani na úrovni praktických a legislativních kroků k zachování relevantních děl ze sledovaného období.

Po celou dobu přehlídky, tedy od 4. června do 11. srpna 2019, byla plastika Sylvy Lacinové umístěna před vstupem do Domu umění na Malinovského náměstí. Instalace umožnila divákům prožít změnu měřítka, dovolila prohlédnout si dílo nečekaně zblízka a dotknout se jeho měděného povrchu. Nikdy nekončící hovory týkající se instalace plastiky Sylvy Lacinové a jejího dalšího využití byly také ústředním tématem videa, které pro BAO natočil Jan Kristek ve spolupráci s Filipem Cenkem a platformou D' epog.

Sedmý ročník přehlídky *Brno Art Open* představil třináct realizací umělkyň a umělců z Velké Británie, Maďarska, Polska, České republiky a Slovenska. Přehlídka sledovala město s problematickými místy, s jejich pamětí, neřešitelnými spory, komplikovanými kulturními, politickými a etickými vrstvami nebo uměleckými zásahy. Vybrané lokace vytvořily pozadí pro diskuse nad obecnými problémy, což podporuje i sdílený zájem umělců o globální témata související s krizí neoliberální společnosti nebo klimatickou změnou. Každé ze zastoupených děl se ovšem primárně vázalo k příběhu konkrétního místa. Někdy jej rozvinulo, jindy s ním naopak soupeřilo. Objekty nebyly umístěny jen v otevřených prostranstvích města, ale i v interiérech veřejných budov jako jsou školy a muzea, ve stavbách se specifickými funkcemi, jako jsou například skleníky v botanické zahradě, nebo v dočasných architektonických strukturách. Výběr pak podmiňovala každodenní zkušenost, lokální historie i osobní paměť.

Sochař Martin Zet umístil svůj objekt ***Tvárnice*** do předpolí dolního nádraží v Brně. Otázka polohy brněnského hlavního nádraží (bezvýsledně rozvíjená už bezmála sto let) a dilema jeho přesunu ze středu města na periferii se dnes jeví jako neřešitelné. Epicentrem celého sporu je rozsáhlé nezastavěné území mezi stávajícím hlavním a provizorním dolním nádražím. V nepřehledné změti ekonomických a politických zájmů se potenciál pozemku pozvolna vytrácí. Paradoxní petrifikaci celého problému vyjádřil Martin Zet v objektu naddimenzované tvárnice, která je osazena do velké zelené louky jako pomyslný základní kámen možného developmentu tzv. Jižního centra.

David Helešic a Jaroslav Sedlák nabídli v rámci své instalace ***2021*** pohled z „městského posedu“. Ten směřuje do středu dlouhodobě problematického místa v centru města: na staveniště Janáčkova kulturního centra, jehož vleklá ne-realizace patří do série brněnských nesplněných snů, nebo dnes už spíše nočních můr. Zakonzervovaná betonová plocha je rezonanční deskou neduhů spočívajících v manipulaci s veřejnými zakázkami, v neschopnosti respektovat výsledek architektonické soutěže, v korupčních aférách, soudních sporech a v podivném politickém pozadí. Výsledkem je slepá skvrna v organismu města absurdně oplocená úpravnou dřevěnou ohrádkou takřka westernového vyznění, která má vzbuzovat dojem, že je všechno v nejlepším pořádku. V tomto smyslu je subtilní dřevěná konstrukce Davida Helešice a Jaroslava Sedláka postavená na střeše kavárny Praha v Brně přímou institucionální a v širším smyslu i společenskopolitickou kritikou.

Záměrem projektu ***Gersonův zázrak*** Juliany Höschlové bylo upozornit na „domy a místa postrádající péči“. Vizuální řešení však jejich „apokalyptické charisma“ spíše podporuje. Součástí projektu byla i karaoke performance, díky níž opuštěná budova na ulici Pekařské na jeden den ožila společensky angažovanými popovými skladbami s texty vybízejícími náhodné kolemjdoucí, aby ji nevnímali pouze jako nadbytečnou, přehlédnutelnou stafáž.

Polskou umělkyni Joannu Rajkowskou inspirovala pověst o brněnském drakovi. Tu spojila s povídkou Bruna Schulze Krokodýlí ulice z roku 1934, která prostřednictvím metafory rozdvojeného města líčí propast mezi starým světem poctivých kupců a světem novým, symbolizovaným parazitní, rychle se rozrůstající městskou čtvrtí, pro níž je příznačný povrchní konzumerismus, komercionalizace, imitace a primitivní bezduchost. Schulzova tvorba vychází z židovské mystické tradice, je inspirována luriánskou kabalou – principem duchovních světů, teorií stvoření světa, jeho kosmické katastrofy a její nápravy. S metaforou světa jako textu i se symbolem knihy pracuje také Joanna Rajkowska, když v mrazicím boxu nechala falešného draka, vlastně krokodýla, spočinout na hromadě knih, v jedné pracce s Biblí a v druhé s Descartesovou Rozpravou o metodě. Vstup do zmrazeného mikrosvěta instalace, která se nachází u vchodu do brněnského Anthroposu, přinesla tak návštěvníkům nejen umělecký, ale také mezní fyzický zážitek.

Instalace skotské umělkyně Kate V. Robertson byla umístěna na Moravského náměstí. Do této problematické zóny autorka zasáhla dílem, jímž reflektuje současnou spotřební kulturu a nebývalý rozmach environmentálně zaměřených iniciativ. Instalaci ***Restore*** tvořila betonová dlažba, ručně odlévaná z použitých plastových obalů na potraviny, čímž tento odpad získává nečekané druhotné využití. Tematická východiska instalace Laury Aldridge byla podobná, jejich provedení ale bylo o poznání okázalejší. Zakrytí Sálu Břetislava Bakaly obřím bannerem má jedním dechem odkazovat k ohrožení památkově nechráněné budovy v rukách soukromého majitele i k městskému vizuálnímu smogu.

Objekty Zsófie Keresztes, umístěné ve sklenících botanické zahrady, se staly součástí jakési „chráněné rezervace“ tropických rostlin, ukryté uvnitř zástavby a izolované od městského ruchu. Tato umělá organika je pro autorčina díla příhodným prostředím. Jednak proto, že citují abstraktní sochařství, jemuž bývají přisuzována právě východiska v přírodních formách, jednak proto, že pracují s principem dekontextualizace, který implikuje jak umělý tropický prales v centru středoevropského města, tak virtuální prostor.

Martin Kohout si pro svou intervenci vybral stálou expozici Fauna Moravy Moravského zemského muzea. Jedná se o zoologickou sekci, která si důsledně zachovala svou původní podobu z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Sama tak představuje jakési muzeum výkladových a instalačních postupů – vhled do historie toho, jak se „vystavoval svět“. Expozice je však současně otiskem stavu světa, který je už nenávratně ztracený: některé z živočišných druhů, jež v době jejího vzniku ještě žily, už vyhynuly. Obratem se proto nabízí dystopická otázka, jakou roli v tomto procesu zaujímá naše společnost a jaká je její budoucnost…

Cenným příspěvkem, vnášejícím do hry ještě jiná důležitá související témata, byla performance připravená Majou Štefančíkovou. Ta kongeniálně (a velmi nenápadně) propojuje odkazy na historickou úlohu sochy ve veřejném prostoru s aktuálně diskutovanými otázkami přebujelého turismu či spektakularizace lidského života v době jeho sdílení na sociálních sítích. U toho zvládá být i hudební symfonií a pohybovou performance.

V díle polského sochaře Czezary Poniatovského, znázorňujícím dvojici výrazně geometricky stylizovaných lidských figure, byly snad nejvíc ze všech prezentovaných realizací přítomny přímé odkazy ke klasickému sochařství. Formální řešení instalace jako by na první pohled naplňovalo očekávání společnosti po jasně definovaných funkcích umění ve veřejném prostoru, tedy po funkci dekorativní či „zušlechťující“. Uměleckou artikulaci Poniatowského sousoší však nelze chápat jako poplatnou „většinovému vkusu“. S konzervativními motivy totiž operuje se stejným zájmem a nadšením jako s prvky „nízké“ kultury, současnými emo a gothic tendencemi i mainstreamem.

Instalace Daniely a Lindy Dostálkových, situovaná do historického prostoru nevyužívaného přednáškového sálu areálu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, byla inspirována kampaněmi vybraných aktivistických skupin věnujících se právům a ochraně zvířat. Mnohé živočišné druhy, často znázorňované jako monstra, se v dobách krize historicky objevují v novém pojetí, které leží mimo pomyslný hermeneutický kruh. To pomáhá osvětlit konflikt extrémů a přináší nový typ logiky. Jedním z klíčových znaků moci monstra je jeho schopnost přitahovat a odpuzovat.

Marek Meduna byl na Brno Art Open přizván s návrhem, aby reagoval na dvě kontroverzní situace, které vyvstaly ve veřejném prostoru města v posledních dvou dekádách. Jednou z nich se stal osud nástěnné malby Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova, kterou vytvořili pro předchozí ročník přehlídky v roce 2017 a která musela být proti vůli pořadatelského Domu umění města Brna, jenž bezmála dva roky usiloval o trvalé udržení díla na slepém štítu secesního nájemního domu, v důsledku politického rozhodnutí odstraněna. Ohniskem druhé situace je staveniště Janáčkova kulturního centra, což je projekt, který Brno bez úspěchu řeší už víc než patnáct let a která je od začátku provázena sérií netransparentních kroků. Oba případy Marka Medunu podnítily k vytvoření dvou samostatných, ale významově propojených nástěnných maleb – jakýchsi monumentálních popisek, v nichž splývá označující a označované. Malba je současně transparentem i kritickou notickou směřovanou vůči reprezentaci moci.

***

Sedmý ročník bienále Brno Art Open přinesl i některé změny v dosavadní koncepci projektu. Poprvé za dobu trvání přehlídky byl Domem umění ve spolupráci s městem Brnem podrobně písemně formulován statut bienále, který vytvořil racionální strukturu pro komunikaci tvůrců a organizátorů s nejrůznějšími složkami řízení města.

Tento dokument má mimořádnou důležitost nejen pro praktické zvládnutí realizace přehlídky, ale také třeba pro zachování mimořádně úspěšných děl a budoucí péči o ně, a v nejširším smyslu jako vyjádření poslání celého počinu a zdroj formulací pro komunikaci s veřejností a prezentaci současné umělecké tvorby ve městě.

Práce na přípravě statutu přehlídky vedla k ustanovení umělecké rady bienále, která autorům výstavního záměru a organizátorům poskytuje širší odbornou reflexi navrhované koncepce výstavy a její návaznost na dlouhodobý koncept přehlídky. S přípravou letošního ročníku pomáhala rada složená ze zkušených historiků umění a umělců: Magdaleny Juříkové, Rostislava Koryčánka, Pavla Korbičky, Lenky Klodové a Dominika Langa, kteří budou dle statutu konzultovat i následující ročník bienále.

Z hlediska pořadatelské instituce je vhodné upozornit na nesmírnou produkční náročnost přípravy a na podíl „neviditelných“ profesí zajišťujících hladký chod přehlídky od okamžiku, kdy se umělecká díla dostanou ven. Jejich další život ve městě totiž provázejí mnohé problémy – od vandalizace přes stížnosti občanů až po bulvární reflexe v médiích nebo na sociálních sítích. Podstatným aspektem, jenž výrazně ovlivňuje výsledný charakter přehlídky, je také spolupráce a součinnost s jednotlivými složkami správního aparátu, který moderní město organizuje a řídí. Neméně důležitá je také vůle a vize správního aparátu a politické reprezentace města při posuzování a rozhodování o možnostech dočasného, případně trvalého umístění vybraných vystavovaných děl ve veřejném prostoru. Přehlídka tak přináší i pobídku k tomu, jak město Brno obohatit o díla významných autorů a zároveň ověřit jejich fungování v konkrétní lokalitě.

Od samotného počátku existence přehlídky pořadatelé do její organizace zapojují také příbuzné kulturní instituce, školy, spolky a sdružení, či formou sponzorské spolupráce i lokální firmy a podnikatele

Doprovodné programy:

Od počátku jsou součástí přehlídky doprovodné programy, jejichž úkolem je formou průvodcovských přednášek či animačních programů, performancí a workshopů přivést různé věkové skupiny k instalovaným dílům ve veřejném prostoru a přiblížit jim nejen jejich smysl, ale i dobrodružství tvorby:

Performance a eventy:

4. 6. 2019, 18.00 ***Prchavé sousoší*** - performance Maji Štefančíkové

a koncert ***Cloudy Babies*** /v rámci zahájení přehlídky/

19. 6. 2019, 17.00 Odhalení objektu***Tvárnice*** Martina Zeta

3. 7. 2019, 17.00 ***Prchavé sousoší*** - performance Maji Štefančíkové

25. 7. 2019, 17.00 ***Prchavé sousoší*** - performance Maji Štefančíkové

8. 8. 2019, 17.00 ***Gersonův zázrak*** – site specific performance Juliany Höschlové

11. 8. 2019, 17.00 Derninisáž BAO 2019 a ***Prchavé sousoší*** - performance Maji Štefančíkové

Komentované procházky

11. 6. 2019, 17.00 Komentovaná procházka s kurátorským kolektivem Café Utopia

3. 7. 2019, 17.00 ***Proměny Sylvy Lacinové***, komentovaná procházka po vybraných realizacích Sylvy Lacinové v centru Brna a v sídlišti Kohoutovice s Danielou Křižanovou a Markétou Žáčkovou

25. 7. 2019, 17.00 Komentovaná procházka BAO s kurátorským kolektivem Café Utopia

11. 8. 2019, 17.00 Komentovaná procházka BAO s kurátorským kolektivem Café Utopia

Přednášky a workshopy

14. 6. 2019, 9.00–18.00 (Dům umění města Brna)

Mimo rám: Umění, architektura a média v nejistých společenských souvislostech

Kolokvium propojující dva paralelní projekty Domu umění města Brna – výstavu Laterna magika a mezinárodní přehlídku umění ve veřejném prostoru BAO – sleduje společné téma role a ochrany umění a architektury druhé poloviny 20. století. Zabývá se důsledky změny společenského status quo, kdy se umění může posouvat kamsi mimo své původní souřadnice. Zprostředkovává „nekonečná dilemata“ plynoucí z nároků na uměleckou autonomii na straně jedné a společenské funkce umění na straně druhé.

cyklus MIMO BRNO

13.–14. 6. 2019 (Centrum architektury a městského plánování Praha)

NONUMENT! Mezinárodní sympozium věnované skrytým, opuštěným a zapomenutým monumentům 20. století CAMP

6. 7. 2019 (Bratislava – Koliba)

U Vaneka v zahradě

Piknik, expedice, komunitní brigáda a záchranná očistná akce v zahradě vily významného, ale pozapomenutého sochaře Imricha Vaneka v bratislavské vilové čtvrti Koliba.

Doprovodné výstavy

25. 6. 2019, 17.30

Tomáš Pavlacký, Trs, výstava (Galerie mladých Brno)

Výstava představuje nové využití možností 3D technologií pro současnou objektovou tvorbu.

6. 8. 2019, 17.30

Už nikdy nebudeme moderní (Galerie U Dobrého pastýře, Brno)

Kurátorský výběr Rostislava Koryčánka a Jana Kristka se zabývá výzkumnými projekty nastupující generace architektů a analyzuje možnosti alternativního uvažování o oboru.

Doprovodný program pro děti

20. 6. 2019, 14.00 – 16.00 Workshop Socha pro Dům (pro děti od 6 do 12 let)

7. 8. 2019, 13.00 – 16.00 Odpoledne s uměním „Tour de sochy“ (pro děti od 12 let a dospělé

Po dobu průběhu přehlídky také fungoval informační **web** s mapou s vyznačením jednotlivých realizací, popisem a informacemi o autorech.

K přehlídce vyšel obsáhlý **katalog**, který se stává integrální součástí celého konceptu s grafickým řešením studia zetzetzet.

Zpracovala: J. Pernesová

Příloha: Výběr z mediálních ohlasů

Tisková zpráva BAO 2019

Pořadatelé:

S podporou:

Mediální partneři:

