Britta Benno näituse „Saamisest maa(stiku)ks“

eelretsenseerimine

12.02.2022 Tartu Kunstimaja suures saalis

Eelretsensioon

Linda Kaljundi (Eesti Kunstiakadeemia)

Oleks raske alustada seda eelretsensiooni ilma rõhutamata, kui hea meel on mul võimaluse üle Britta Benno loominguga põhjalikumalt suhestuda, kuna olen tema kunstipraktikapõhise doktoriuurimuse „Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides: posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ning graafikaväljal“ varasemaid näitusi ja nende kaasnevat arutelu jälginud väga suure huviga. Käesolev näitus ja seda saatev essee, mis jätkavad juba varasemalt posthumanistlike teemadega, on suhestumiseks erakordselt huvipakkuvad, kuna võtavad varasemaga võrreldes ehitatud keskkonna asemel fookusesse „maastiku“.

Näituse ja sellega seotud materjalide, sh essee mõtestamise teeb paeluvaks ja intellektuaalselt väljakutsuvaks mitmekihilisus – mis tuleneb nii käsitletavate probleemide rohkusest, kaasatud teadmiste ja teadusvaldkondade, teooriate ja meetodite, aga ka kunstiliste väljendusvahendite ja meediumide rohkusest. Sellele lisandub kunstniku varasemate näituste slepp, mis on, nagu juba öeldud, tegelenud seotud teemadega.

Taustal tuleb aga arvesse võtta ka posthumanismi, keskkonna ning kunsti ja teaduse suhete käsitluste rohkust. Nende teemadega suhestuvaid tekste, uurimusi, ajaloolise ja kaasaegse kunsti näitusi on viimasel ajal sündinud erakordselt palju – ning see lisab tähenduste ja kontekstide kihistusi veelgi juurde. Lähtungi eelretsensioonis näituse jaoks nii kesksest kihistuste märksõnast ning pakun omalt poolt mõned kommentaarid viisidele, kuidas näitusel tähenduste, kunsti ja keskkonna mitmekihilisusega on suhestutud nii kunstilises kui ka sellele uurimuslikku konteksti loovas plaanis. Et eelretsensioonist oleks kasu, siis lähtudes oma kogemusest keskkonnahumanitaaria ja –ajaloo, aga ka teaduse-kunsti suhete ajalooga tegelemisel, pakun ühtasi välja mõned viisid, kuidas lähenemist oleks võinud kontseptuaalselt käimasolevate diskussioonidega veelgi paremini suhestada ja seeläbi ennast positsioneerida. Paratamatult oskan siinjuures kommenteerida pigem kontseptuaalset ja teoreetilist raami kui kunstilisi lahendusi.

Kihilisuse, kihistuste teema väljaarendamine nii sisulises kui ka kunstilises ja vormilises plaanis on üks selle silmapaistvalt põhjaliku näituse suuri õnnestumisi. Uurides maapinna geoloogilisi kihistusi, pannakse näitusel sellega suhestuma trükigraafika valmimise tehnoloogilise ja loomingulise protsessi, aga ka lamenukk-filmi kihilisus; võttes teemaks posthumanistliku vaate tänase inimkonna tulevastele geoloogilis-arheoloogilistele kihistustele, suhestatakse sellega ühtlasi kunstniku loomeprotsessi jäätmed, kuhjates nendest düstoopilisi kunstmaterjalidest telk-mägesid; fossiilide kaudu tuuakse sisse eelajaloolised geoloogilised kihistused ja ka nendest tänaseks fossiilkütusteks saanud kihid, mis suhestuvad kogu projekti jaoks keskse keskkonnakriisi teemaga.

Sellel taustal tekib paramatult küsimus, miks on keskseks mõisteks „maastik“? Vaieldamatult on „maastiku“ mõiste kultuurigeograafia jt valdkondade toel mõõtmatult avardunud (ning see on ühtlasi kogu doktoritööuurimuse üks keskseid mõisteid), kuid kas selle näituse jaoks oleks võinud maastiku kõrvale või asemele tuua ka teisi mõisteid? Mis võiksid olla „maastiku“ kui mõiste eelised, tugevused ja nõrkused?

Pinnas, mis on viimastel aastatel jälle keskkonnateadustes ja -humanitaarias, aga ka kaasaegses kunstis saanud üheks keskseks teemaks (ja olnud seda ka maakunsti varasema laine ajal, mis tuleb essees ka Roberth Smithsoni kaudu sisse), selle näituse fookustega ei oleks vahest sobinud – kuid selle esiletõusu võiks saatetekstides edaspidi ära märkida, arvestades selle poolt kaasa toodud nihke olulisust (pilk liigub maastikult maastiku sisse).

Küll aga seostub huvi geoloogiliste kihistuste ja inimkonna enese geofüüsikaliseks jõuks kujunemise vastu otseselt antropotseeni mõistega, mille kaudu on praegust ajastut kirjeldatud ka uue geoloogilise aegkonnana. Näitusel, saatetekstides ja essees tõstatatud inimese (geoloogilise skaalaga) keskkonnamõju teema seostub ühtlasi diskussioonidega antropotseeni markerite üle. Sellega ei taha ma sugugi öelda, et antropotseeni mõistet peaks tingimata kasutama – aga selle termini mõjukus eeldaks sellega suhetumist, kuna selle ignoreerimine mõjub juba omamoodi jõulise seisukohavõtuna. Seega küsingi uudishimulikult, kas antropotseeni mõiste kõrvalejätmine oli teadlik ja kontseptuaalne valik? Olemata lugenud eelmiste näitustega seotud varasemaid esseesid, kasutan ühtlasi võimalust uurida, millises seisneb doktoritöö projekti kui terviku jaoks posthumanismi kui peamise (ja kahtlemata antud projekti jaoks kõigit sobiva) raamistiku tuum – millised on selle projekti jaoks posthumanismi kõige väärtuslikumad mõisted, ideed, lähenemised?

Omaette suureks teemana suhestub näitus Tartu ülikooli loodusmuuseumi geoloogiliste kogudega. See annab posthumanistlikule lähenemisele, aga ka teemale, mida võiksime nimetada antropotseeni ajalooks, pika ajalise dimensiooni ning seondub sellisena näituse põhiteemadega väga hästi. Näitusesaalis on eksponeeritud ka kogudest laenatud näidiseid, nende vitriiniväljapanekusse omakorda sekkudes. Tartu ülikooli ning siinsete geoloogiakogude ajalugu arvestades oleks aga võinud kunsti ja (geoloogia)teaduse suhete teemat historiseerida ja kaasata. Praegu võib näitusega seotud tekstidest lugeda, et „Tartu Kunstimaja vahetus läheduses asub Tartu Ülikooli loodusmuuseum ühes mineraalide koguga. Museaalsed väljapanekud, kivististe triibulised tekstuurid ja vestlused geoloogidega asetavad näituse nii kohalikku aegruumi kui ka kunsti ja teaduse ajatusse vaimu.“ Kunsti ja teaduse suhted on aga ühtlasi vägagi ajaloolised, ajas muutuvad ja arenevad. Tartu ülikool ja sealse mineraloogia ja paleontoloogia areng pakub selle kohta rikkalikku materjali, osutades, et kunst ja teadus on olnud tihedas dialoogis, isegi kui see on praeguseks unustatud. Läbi 19. sajandi võib geoloogia, mineraloogia ja kunsti arenguid vaadata tihedas põimituses, kus loodusteadlased ja kunstnikud (nt Ernst Marcus Ulprecht, Moritz von Engelhardt, Tartu ülikooli joonistuskooli juhataja August Wilhelm Hagen jpt) tegid tihedat koostööd, üksteist vastastikku mõjutades. Kui muus osas pakkus Eesti- ja Liivimaa loodus vähe ka rahvusvaheliselt huvipakkuvat materjali, siis tänu rändrahnudele ja nende tähtsusele jääaaja uurimises olid geoloogia ja mineraloogia ühed kõige suurema potetsiaaliga teadusalad. Samamoodi võib tihedat teadlaste ja kunstnike vastasmõju näha paleontoloogias (nt Elsa Rosenstein, Elga Mark-Kurik), seda nii 19. sajandil kui ka 20. sajandil, eriti arvestades seda, kui olulist rolli mängib selles teadusharus oskus ja julgus välja pakkuda visuaalseid rekonstruktsioone. Küsingi, kas ja kuidas võiksid teaduse ja kunsti ajalooliste suhete kihistused olla antud loome-uurimusliku suuna jaoks huvipakkuvad? Kas trükigraafika erakordselt oluline, kuid paljuski oluline roll teadusjooniste ja seeläbi teadmiste ajaloos võiks anda midagi juurde ka essees nii olulisel kohal olevale trükigraafika identiteedi mõtestamisele, seda eriti erinevate teadustega nii tihedalt suhestuva projekti puhul?

Essees leiab lühidalt arendamist ka mineraalide agentsuse ehk teovõime teema. Seda võiks asetada ka laiemasse posthumanistlikku, osutades, et mineraalidele teovõime omistamine on osa suuremast arengust, mis rõhutab üha enam vajadust pöörata tähelepanu mitteinimloomade, taimede, seente, aga ka asjade ja mateeria teovõimele nii ajaloos kui olevikus. Sellest perspektiivist võiks kaaluda ka Jane Benneti uurimustega suhestumist. Küll aga leiab mineraalide teovõime teema essees kõige vähem seostamist näitusega. Küsingi, kuidas see teema näitusel ja sellega seotud kunstipraktikates arenes ja avaldus?

Väiksematest märkustest torkas essees silma väide, et justkui oleks Aby Warburg kasutanud mõistet „tondijutud täiskasvanutele“ tänapäeva keskkonnateemaliste uudiste kohta. Võib-olla sain lausest valesti aru, aga igaks juhuks märgin, et Warburg kasutas seda nimetust oma krestomaatilise, 1920. aastatel alguse saanud projekti Mnemosyne pildiatlas kohta. Tondijutu-metafoor on aga mõistagi sobiv ja käivitav nii selle projekti kui keskkonnakriisi kohta käivate uudiste kohta; Warburgi mõiste kõrval või asemel võiks sellisel juhul mõelda nt Jacques Derrida tontoloogia kaasamise peale, mis võimaldaks raamistada nii minevikutonte kui lugusid kaotatud tulevikust.

Lõpetuseks tahaksin küsida kunstimeediumide kaasamise kohta. Nagu eelmistel, nii on ka sellel näitusel teemat lahatud erinevate meediumide, tehnikate ja žanrite kaudu trükigraafikast installatsiooni, animatsiooni ja loodusteadlikesse kogudesse sekkumiseni. Millist tähtsust omab paralleelne mitmes meediumis töötamine kunstniku loomepraktikate, aga ka uurimuslike praktikate jaoks? Mis on selle tugevad, aga ka potentsiaalsed nõrgad kohad? Kuidas saaks mõtestada erinevate meediumide kaasamist ja katsetamist keskkondlikust, aga ka materjali agentsust väärtustavast perspektiivist?

Olgu lõpetuseks veelkord rõhutatud, et ülal visandatud küsimused ja laiendused on mõeldud kaasa- ja edasimõtlemisena – ning et näitus ja seda saatev uurimistöö on silmapaistvalt põhjalikud ja mitmekihilised.