Tere tulemast Eesti Rahva Muuseumisse näituse „Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …“ kirjeldustõlketuurile.

Sürrealism on kirjandus- ja kunstivool, mis proovib avada alateadvuse saladusi ja vastanduda ühiskondlikele normidele. Spontaansuses, alateadlike tungide väljendamises nägid sürrealistid vahendit inimese vabastamiseksmõistlikkust nõudva ühiskonna survest. Sürrealism ammutas mõjutusi Sigmund Freudi psühhoanalüüsiõpetusest, spiritismist, laste, autodidaktide ja vaimuhaigete loomingust ning põlisrahvaste kunstist. Lisaks kirjandusele ja kujutavale kunstile avaldas sürrealism sügavat mõju filmile, teatrile ja teistele kultuurilise väljenduse vormidele. See kõik teeb sürrealistliku kunsti mitmeti tõlgendatavaks.

Näitus „Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood…“ on avatud 4. aprillist 8. septembrini 2024.

Näitus asub ERMi suures, ajutiste näituste saalis, mille pikkus on 40, laius 19 ja kõrgus 7 meetrit. Näituseruumi seinad on värvitud valgeks, põrand on helehallist betoonist, lage katab must metallvõrk. Ruumi sisenedes jääb paremale seinale 3 meetri laiune must läikiv kleepkile, mille üla- ja allservas on valgete tähtedega kirjas „sürrealism“. Kleepkile ülejäänud pinnal on läbisegi üksikud suured, sõnasse „sürrealism“ kuuluvad trükitähed. Kleepkile on seinale paigutatud pisut viltu, vasak nurk kõrgemal. Kile on kleebitud ka osaliselt põrandale. Kleepkilest vasakul on valgel seinal must tekst:

Tänavu möödub 100 aastat sürrealistliku kirjandus- ja kunstivoolu sünnist. Terve sajandi

vältel on see pakkunud inspiratsiooni paljudele loojatele ning meeliköitvaid elamusi laiale

publikule. Just sellisel märgilisel aastal kannab Tartu, Eesti sürrealistliku kunsti keskus,

Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Seega on põhjust need kaks olulist sündmust siduda ja neid

suurelt tähistada.

Nii leiab Eesti Rahva Muuseumis ja Tartu Kunstimuuseumis aset näitusesari „Sürrealism

100“. ERMi väljapanekule „Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …“ kutsusime

koostööd tegema Praha Rahvusgalerii, sest Praha oli 20. sajandil Pariisi kõrval sürrealismi

olulisim keskus Euroopas.

„Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …“ on näitus, kus Tšehhi ja Eesti sürrealism

astuvad omavahel dialoogi. Ühest küljest on osapooled väga erinevad, teisest küljest seob

neid aga kahe riigi keeruline käekäik 20. sajandil Nõukogude Liidu mõjusfääris. Sarnaselt

Eesti kultuuri- ja kunstilooga on mõningal määral ka Tšehhi ja muu Kesk- ning Ida-Euroopa

kunst jäänud suurtest narratiividest teenimatult kõrvale ja tähelepanuta. Lääne-Euroopa

jutustab jõuliselt oma lugu – on aeg, et ka meie siinpool Euroopas teeksime sama.

Näitus kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

Tšehhi sürrealismi kuraator: Anna Pravdová, Ph.D (Praha Rahvusgalerii)

Eesti sürrealismi kuraatorid: Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Kristlyn Liier (Tartu

Kunstimuuseum)

Graafiline kujundus: Valter Jakovski (Ruum 414)

Näituse kujundus: Neeme Külm, Kadri Villand (Valge Kuup)

Koordinaator: Kristlyn Liier

Teosed:

Eesti Kunstimuuseum, Praha Rahvusgalerii, Tartu Kunstimuuseum, Underi ja Tuglase

Kirjanduskeskus, Gallery of Fine Arts in Cheb, COLLETT Prague | Munich, 8smicka

Foundation, Kunsthalle Praha, South Bohemian Gallery, Moderna Museet, erakogud

Kõik näituse tekstid on eesti- ja ingliskeelsed. Kirjeldustõlgetes on toodud üksnes eestikeelsed tekstid. Valgetel seintel olevad tekstid on mustas kirjas, vaheseinte tekstid valgena mustal kleepkilel.

Kui seista sissepääsu juures näoga saali poole ja jagada ruum diagonaalse joonega kaheks, paremast nurgast ruumi teise otsa vasakusse nurka, siis Tšehhi sürrealismi esindavad tööd on vasakule jäävas kolmnurgas ja Eesti kunstnike tööd paremal kolmnurgas. Sissepääsust kuus meetrit vasakule jääb ovaalne, umbes 80 cm kõrgune laud, millel on raamatud ja näituse materjalid, mida tohib kombata.

Sissepääsu kõrval vasakul seinal on tekst:

Tšehhi sürrealism

Kümme aastat pärast André Bretoni esimese sürrealismi manifesti ilmumist 1924. aastal asutati Prahas Tšehhoslovakkia Sürrealistide Rühm. Peagi sai sellest Pariisi rühma järel tähtsuselt teine rühm ja Prahas avaldati esimene rahvusvaheline sürrealismi bülletään.

Oluline samm sürrealismi omaksvõtu suunas Tšehhoslovakkias oli näitus „Poesie 1932“, mille korraldas Mánesi Kaunite Kunstide Ühendus ja kus eksponeerisid oma töid Tšehhi kunstnikud, kelle looming oli lähedane sürrealismi poeetikale, kõrvuti juhtivate sürrealistlike kunstnikega nagu Hans Arp, Max Ernst, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, André Masson, Juan Miró ja Yves Tanguy. Mõnes mõttes oli see esimene rahvusvaheline sürrealisminäitus ja kohalikule avangardile oli see oluline etapp Tšehhoslovakkia Sürrealistide Rühma loomisel, mis juhtus kaks aastat hiljem.

Tšehhi sürrealistlik kunst on eksponeeritud järgmiste alateemadena:

„Tšehhoslovakkia Sürrealistide Rühma asutamine“

„Peitke ennast! Sõda! Sürrealism Saksa okupatsiooni ajal. 1939–1945“

„Vabaduse vahemäng. 1945–1948“

„Sürrealism kommunistliku režiimi ajal. 1948–1989“

„Pärast sametrevolutsiooni. 1989–2023“

Kirjeldatud on kaht Saksa okupatsiooni ajal valminud maali. Jindřich Štyrský „Punane orhidee (suudlus)“ on alateema vaheseinal peale sissejuhatavat teksti vasakult teine ja Josef Istleri „Objekt“ viies kunstiteos.

Eesti sürrealismi sissejuhatav tekst on ruumi lõpus otseseinal ehk sissepääsu ja Tšehhi sürrealismi sissejuhatava teksti vastas.

Sürrealism Eesti kunstis

Sürrealism pole Eesti kunstis kunagi olnud järjepidev, vaid on ikka ja jälle esile kerkinud erinevate autorite loomingus. Enne II maailmasõda leidus sürrealistlikke jooni iseäranis Eduard Wiiralti ja Karin Lutsu loomingus.

Eesti sõjajärgse kunsti olukorda ilmestavad katkestused, lüngad ja piiratud vabadus loomingu teostamisel. Et tühimikke leidus nii kunstiväljal laiemalt kui ka autorite loomingus eraldi, katsetati erinevate stiilide ja tehnikatega. Seejuures jõuti tihtilugu ka sürrealismini, ent pidama jäid selle juurde vähesed.

Tartus suletud uste taga tegelesid avangardsete otsingutega Tartu sõpruskonna liikmed (Lembit Saarts, Heldur Viires, Valve Janov, Kaja Kärner, Silvia Jõgever ja Lüüdia Vallimäe-Mark), suheldes tihedalt Moskvas resideeriva eesti sürrealisti Ülo Soosteriga. Just siit võisid uued ideed Olav Marani ja ANK ’64 liikmete kaudu jõuda ka Tallinna kunstnikeni.

Anklastest tegutsesid sürrealismi vaimus näiteks Jüri Arrak ja Malle Leis. Tartus toimetas 1960. aastate lõpul aga rühmitus Visarid, mille liikmete (näiteks Enn Tegova) loomingusse ka sürrealism siin-seal jõudis.

Sürrealismi ideid jõudis edaspidi ka 1970. aastatel hüperrealismiga katsetanud autorite loomingusse. Selliseid ilminguid kohtame näiteks Tiit Pääsukese, Ludmilla Siimu ja Jüri Palmi teostes, kusjuures viimast võib pidada järjekindlaks sürrealistiks.

Ülo Soosteri ja Jüri Palmi kõrval saab järjepidevaks Eesti sürrealistiks pidada veel Ilmar Malinit, kes hiljem oli sürrealistliku rühmituse PARA ’89 üks asutajatest. Ka Tartus tegutsenud Kursi Koolkonna liikmete loomingus võib siin-seal tabada sürrealistlikke momente.

Sürrealism ja alateadvusest ainese ammutamine on jõudnud ka nüüdiskunsti, olles selgelt tajutav just väga kõrgetasemeliste skulptorite ja installatsioonikunstnike loomingus, nagu Kris Lemsalu, Jass Kaselaan, Eike Eplik ja Edit Karlson.

Eesti sürrealistlik kunst on avatud järgmiste alateemadena:

„Eduard Wiiralt ja Karin Luts“

„Tartu sõpruskond ja Ülo Sooster“

„PARA ’89 ja Kursi Koolkond“

Lisaks on väljas veel sürrealismi mõjutustega Eesti kunstnike teoseid.

Kirjeldustõlge on tehtud kolmele teosele esimesest kahest alateemast. Vaheseinal pealkirjaga „Eduard Wiiralt ja Karin Luts“ on peale alateemat tutvustavat teksti kaks Karin Lutsu maali: esimesena „Leerilapsed“ ja teisena „Õnnesaar“. Vaheseinal pealkirjaga „Tartu sõpruskond ja Ülo Sooster“ on peale sissejuhatavat teksti üheksanda tööna eksponeeritud Soosteri joonistus „Sürrealistlik pea“.

Näituse maalid, graafika ja joonistused on eksponeeritud saaliseintel ja ruumi ehitatud risttahukakujulistel vaheseintel. Vaheseinad moodustuvad kahest puitraamistikule tõmmatud plastkilest, mis on asetatud oranžidele savist kärgtellistele. Puitraamistike vahe on 50 cm, vaheseinte kõrgus on 2,8 meetrit ja nende pikkus on erinev, keskmiselt umbes 10 meetrit. Vaheseinte mõlemad pooled on kaetud tugeva plastkilega. Plastkiled on valged, roosad, hallid ja oranžid. Ka ruumi seintel olevad tööd on esitatud puitraamistikule tõmmatud plastkilel, raamistikud on ruumiseintele kinnitatud. Vaheseinad paiknevad ruumis korrapäratult: paralleelselt ruumiseintega, risti, põiki, kaarjalt. Nii moodustuvad ruumis mitmesugused sopid ja käigud.

Kunstiteosed on seintele paigutatud silmade kõrgusele ning need moodustavad horisontaalsed rivid. Musta kirjaga etiketid on tööde all vasakus nurgas. Etiketid on tugevast valgest paberist. Paber on murtud pooleks ja pistetud kilesse lõigatud prakku, nii et vaataja poole jääb 7 × 21 cm suurune horisontaalse ristküliku kujuline etikett, kus on kirjas teose autor, tema sünni- ja surmadaatum, teose pealkiri ja valmimisaasta.

Näitusel on lisaks maalidele, graafikale ja joonistustele väljas ka mitmest materjalist skulptuurid ja katkematult mängivad video- ja filmikatkendid. Väikesed ekraanid videote ja filmidega on paigaldatud vaheseintele kunstitööde kõrvale. Skulptuurid on ruumis hajutatult laudadel. Eri suurusega ümarad või kaarekujulised lauad moodustuvad telliskividele asetatud hallidest puitplaatidest. Ruumis on siin-seal ka istumiskohad, need on samuti tellistele asetatud ümarad hallid puitmaterjalist plaadid. Istmed on ümmargused või kaarekujulised, nende kõrgus on umbes 50 cm. Soovi korral saab sissepääsust vasakule jääva laua juurest põrandalt kaasa haarata põrandal istumiseks mõeldud pehme ristkülikukujulise tehismaterjalist istumismati suurusega 25 × 30 cm.

Samal laual on ka kohapeal lugemiseks kunstiraamatud ja neli biolagunevast termoplastist 3D-prinditud kirjeldustõlget kunstiteostest. Need on tasapinnalised, originaalsuuruses, musta värvi, keskmiselt 1,5 cm paksud. Kombitavate kunstiteoste tagaküljel on punktkirjas autori nimi koos sünni- ja surmadaatumiga ning teose pealkiri koos tehnika ja valmimisaastaga. Punktkirjas tekst on nii eesti kui ka inglise keeles. Neljast kombitavast kunstiteosest kolmele on selle näituse tarbeks tehtud kirjeldustõlge, neljas kombitav 3D-väljaprint on Karin Lutsu maalist „Õnnesaar“ (1927), millele on varem tehtud kirjeldustõlge, sellega saab tutvuda Tartu Kunstimuuseumi koduleheküljel (https://tartmus.ee/kogud/kirjeldustolked/).

Näituse väljapanekust on kirjeldustõlgitud järgmised tööd:

Karin Luts „Leerilapsed“, 1936 (Siret Saar, Mirjam Liivak)

Jindřich Štyrský „Punane orhidee (suudlus)“, 1939 (Katriin Reinsoo, Mirjam Liivak)

Josef Istler „Objekt“, 1944 (Katriin Reinsoo, Mirjam Liivak)

Ülo Sooster „Sürrealistlik pea“, 1960 (Siret Saar, Mirjam Liivak)

Kirjeldustõlked koostasid Katriin Reinsoo ja Siret Saar, konsulteeris Mirjam Liivak.

Toimetas Karin Kastehein

Helitööd tegi Maido Selgmäe

3D-mudelid moodustas Kaiko Lipsmäe

Sisse luges Tiit Sibul