O bombofonu i utilitarnoj vrednosti umetnosti

Opisujući svoju umetničku praksu kao društveno angažovanu, Nikola Macura ističe da većina njegovih radova ima i specifičnu vrstu utilitarne vrednosti. U poslednjem projektu „Od buke do zvuka”, on koristi metod *upcycling*-a: pronalaženja i preuzimanja oružja i drugih rekvizita sa vojnog otpada u Temerinu, i njihovog umetničkog preoblikovanja u svojevrsne muzičke instrumente, poput bombofona – duvačkog instrumenta napravljenog od projektila/granata za ručni bacač M57. Upotrebna vrednost tih umetničkih objekata ogleda se u mogućnosti da se na njima izvode muzički performansi u saradnji sa profesionalnim muzičarima i „Zarđalim orkestrom”, kako ga Macura naziva. Takvim umetničkim postupkom, otvara se niz mogućih problemskih okvira za analizu odnosa između utilitarnosti umetnosti i njene društvene, simboličke ili pak estetske funkcije.

U kontekstu zapadne filozofije, krajem osamnaestog veka Kant (Immanuel Kant) je tvrdio da umetnost ima svrhovitost bez svrhe (Zweckmäßigkeit ohne Zweck) koja je oslobađa bilo koje funkcije i upotrebe.[[1]](#footnote-1) Formulišući tezu o autonomiji umetnosti, on ju je uzdigao na pijedestal udaljen od svakodnevnog života. U *Kritici moći suđenja* (Der Kritik der Urteilskraft), Kant istražuje estetski sud kao subjektivni aspekt odvajanja umetnosti od praktičnih životnih briga. On tvrdi da je zadovoljstvo koje određuje sud ukusa lišeno svakog interesa, tj. onoga što povezujemo sa postojanjem objekta.[[2]](#footnote-2) Estetski sud se tako za Kanta nalazi između čulnog iskustva i razuma. Artikulišući univerzalnost estetskog suda on je razjasnio odvojenost estetičkog od svih praktičnih životnih konteksta. Posledica usvajanja njegove estetike u buržoaskim društvima je odvajanje umetničkog dela od životnih praksi, kao i ideja da je umetničko delo potpuno nezavisno od društva. Na taj način, teza o slobodnom i „nezainteresovanom” posmatraču postaje jedan od stubova modernosti, a ideja o autonomnosti umetnosti koči razvoj teorije korisnosti umetnosti.[[3]](#footnote-3)

Za drugačiju liniju razmatranja društvene svrhe umetnosti ključna je kritička misao i analiza društvenih tokova Džona Raskina (John Ruskin). Za razliku od ranih spisa u kojima osporava umetnost relevantnu za svakodnevni život, u potonjim „Predavanjima o umetnosti” na Univerzitetu u Oksfordu 1870. godine, Raskin opovrgava te stavove i zalaže se za praktičnu upotrebnu vrednost umetnosti.[[4]](#footnote-4) Njegovo apostrofiranje odnosa lepote i korisnosti pokazuje otpor ideji estetske autonomije, i nadalje više ne daje primat pojmu lepote nad upotrebnom vrednošću umetnosti. Raskin je bio jedan od prvih kritičara koji je umetnost doživljavao kao deo holističkog ekosistema gde se mora priznati njena upotreba u obrazovanju, aktivizmu ali i zaštiti životne sredine. Zbog takvih stavova bio je ogorčen procesima industrijalizacije izazvanim kapitalističkim načinom proizvodnje koji je dehumanizovao Britaniju. Zasnovan na Raskinovim idejama ponovnog razmatranja društvene funkcije umetnosti i njene upotrebne vrednosti u utilitarnom, svakodnevnom životu, nastao je koncept *Arte Util* (Korisna umetnost).[[5]](#footnote-5)

Razmatrajući odnos između utilitarne i estetske funcije umetnosti, bitna je pozicija Đorđa Agambena (Giorgio Agamben) koji ističe da je stvaranje nove upotrebne vrednosti moguće jedino *deaktiviranjem* stare upotrebe, čineći je neoperativnom.[[6]](#footnote-6) Semantička koincidencija ili možda teorijski impuls za metod(ologiju) Macurinog umetničkog postupka, zapravo se može direktno izvesti iz procesa preuzimanja *deaktiviranih* mina, granata, projektila, i atribuiranja im novih upotrebnih vrednosti u formi *bombofona* ili drugih sličnih instrumenata za stvaranje muzike. Agambenova teorija se prevashodno odnosi na analizu šireg polja hegemonih društvenih modela i sistema moći poput kapitalizma, koji se mogu promeniti jedino ukoliko se stvore uslovi za njihovo efektivno *deaktiviranje.[[7]](#footnote-7)* Analogno Agambenovoj teoriji, Mejbel Tapija (Mabel Tapia) upotrebila je formulaciju „deaktiviranja estetske funkcije umetnosti”[[8]](#footnote-8) da bi opisala promenu paradigme u današnjim diskurzivnim i društveno angažovanim umetničkim praksama u koje se uvrštava i Macurina pozicija. Tvrdnja da je estetska funkcija umetnosti danas deaktivirana ne znači da umetnička dela više nemaju estetiku, ili su na izvestan način oslobođena estetike. Sve čulne stvari imaju estetiku koja se ne može deaktivirati, međutim ne moraju nužno da imaju i estetsku funkciju. Sve dok ta funkcija ostaje aktivna, umetnost ostaje izvan domena korisnika i ne može imati nikakvu operativnu upotrebnu vrednost.[[9]](#footnote-9) Deaktiviranje estetske funkcije umetnosti, čineći je neoperativnom, otvara umetnost – u skladu s Agambenovom tezom – ka drugim funkcijama.

Upravo te druge funkcije umetnosti, njena utilitarnost, ali i prenamena materijala impregniranih snažnim označiteljem prvobitne funkcije – kao što je to slučaj s oružjem – postaje čvorišna tačka umetničkog projekta Nikole Macure. Utilitarni predmeti koji su proizvodili zvuk pucnja, praska, rafala ili eksplozija tokom anti-Jugoslovenskih ratova, prevode se u svet utilitarnih predmeta u umetničkom sistemu, čija je funkcija produkovanje zvukova, muzike i kompozicija s jasnom anti-ratnom porukom. Svrsishodnost objekata, tj. muzičkih instrumenata, umetnik performativnim akcijama obogaćuje dodatnim simboličkim sadržajem, toliko bitnim u trenutku kada društvene tokove u regionu obeležavaju snažne tendencije retradicionalizacije, istorijskog revizionizma, i negiranja zločina. Konačno, stvaranjem jedne nove i drugačije utilitarne estetske komponente umetnosti, čija se svrsishodnost ostvaruje neposrednim korišćenjem, Macura govori o transformativnom potencijalu umetnosti.

Zoran Erić

1. Immanuel Kant, *Der Kritik der Urteilskraft,* Ditzingen:Philipp Reclam Jun Verlag GmbH, 2004. str. 233-234. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. str. 116-117. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alessandra Saviotti, *Hacking Art Education: Arte Útil as an educational methodology to foster change for curriculum planning,* doktorska teza, str. 32. pristupljeno 9.6. 2024, <https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/22729/> [↑](#footnote-ref-3)
4. John Ruskin, *Lectures on Art*, Wokingham; Dodo Press, str. 53. Videti posebno predavanje The Relation of Art to Use. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alessandra Saviotti, op. cit. str. 28. Autorka daje detaljan pregled genealogije pojma *Arte Util* na španskom, italijanskom i engleskom jeziku, apostrofirajući posebno doprinos reaktivniranju tog koncepta čemu je doprinela umetnica i aktivistkinja Tania Bruguera. [↑](#footnote-ref-5)
6. Giorgio Agamben, *Profanations,* New York: Zone Books, 2007. str. 86. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Stephen Wright, Toward a Lexicon of Usership. Eindhoven: Van Abbemuseum, 2014. str. 32. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid*.* [↑](#footnote-ref-9)