

 sreda, 11. september 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST

Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31

Od skice do lutke in slike
Lutkovno gledališče Zapik
Jelena Sitar in Igor Cvetko
Skice, lutke, slike, scenski elementi, fotografije in video
18. september – 30. oktober 2019

Vljudno vabljeni na odprtje razstave

*Od skice do lutke in slike, Gledališče Zapik, Jelena Sitar in Igor Cvetko*v sredo, 18. septembra 2019, ob 18:00 v Bežigrajski galeriji 1 v Ljubljani.

Letošnja tradicionalna razstava Od skice do lutke, ki jo Bežigrajska galerija 1 pripravlja vse od leta 1980, predstavlja umetnost Gledališča Zapik s poudarkom na Kamišibaju in nagrajenih lutkovnih predstavah. Predstavlja široko teoretično znanje s dvajsetletnimi izvajalskimi izkušnjami ustanoviteljev Gledališča Zapik, Jelene Sitar, univ. dipl. dramaturginja, režiserka, gledališka pedagoginja in lutkarica ter Igorja Cvetka, prof. muzikologije, etnomuzikolog, ilustratorja in lutkarja.

Jelena Sitar, lutkovna ustvarjalka, pedagoginja in publicistka.
Diplomirala je iz dramaturgije na AGRFT v Ljubljani. Med leti 1983 in 1986 je delala kot samostojna strokovna svetovalka za gledališče in lutkarstvo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, od leta 1986 v svobodnem poklicu (dramaturginja), med leti 2007 in 2010 kot umetniški vodja v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Od leta 2010 poučuje lutkarstvo in gledališče na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru, zdaj kot izredna profesorica.
Zrežirala je okoli 50 lutkovnih predstav v poklicnih in alternativnih gledališčih po Sloveniji in tujini. Med nagradami omenja jugoslovansko nagrado za mlade umetnike 7 sekretarjev SKOJ-a in nagrade za predstave v celoti. Ko je Šlemil šel v Varšavo, ki jo je Jelena režirala leta 2010, je mariborskemu lutkovnemu gledališču prinesla največ nagrad v njegovi zgodovini.
V zadnjih letih raziskuje in ustvarja kamišibaj – kot umetniško formo.Na zadnjih dveh slovenskih festivalih je za svoje kamišibaje prejela priznanji strokovne žirije.
Poleg umetniškega ustvarjanja Sitarjeva vodi lutkovne delavnice za otroke in seminarje za učitelje, gledališke pedagoge, terapevte in igralce v Sloveniji in tujini. Piše članke in razprave o lutkarstvu za časopise in strokovne revije ter se z referati udeležuje znanstvenih kongresov. Poleg strokovne literature piše tudi leposlovje in objavlja v otroških literarnih revijah.
Je avtorica knjig Primeri detektiva Karla Loota(skupaj z Igorjem Cvetkom, Ljubljana: DZS, 1996), ki je spoj slikanice in priročnika za senčne lutke (nagrada Bela vrana na svetovnem sejmu otroške knjige

LIBRO v Bologni, Italija, 2000) in Zgodbe za lutke in prste (Ljubljana: DZS, 2001). V lanskem letu je izšla njena knjiga Umetnost kamišibaja, priročnik za ustvarjalce(Maribor: Aristej, 2018)**.**

Mag. Igor Cvetko, etnomuzikolog, publicist, lutkar in kamišibajkar
V svojem dolgem raziskovalnem obdobju (15 let sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani) je bil tudi 10 let predavatelj etnomuzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter vrsto let kustos za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.
Zbrano otroško narodopisno gradivo je izdal v številnih odmevnih (strokovnih in popularnih) knjigah, med njimi:

* Slovenske otroške prstne igre, Radovljica: Didakta, 1996
* Najmanjše igre na Slovenskem, Radovljica: Didakta, 2000
* Aja, tutaja, Slovenske ljudske uspavanke, Ljubljana: DZS, 2005
* Trara, pesem pelja, otroška ljudska glasbila na Slovenskem, Ljubljana: MK, 2006
* Veliko malo prstno gledališče, Radovljica: Didakta, 2010
* Slovenske otroške igre od A do Ž, Celje: Celjska Mohorjeva, 2017

Je prejemnik Štrekljeve nagrade za življenjsko delo na področju etnologije v letu 2015. Med pomembnimi priznanji za dosežke na področju etnomuzikologije štejeta   Murkovo priznanje za postavitev monumentalne razstave Zvoki Slovenije, od ljudskih pevcev do avsenikov v SEM-u (2008) in Kajuhova nagrada za monografijo Jest sem Vodovnik Juri, o slovenskem ljudskem pevcu 1791–1858.
Igor Cvetko se ves čas udejstvuje tudi kot ilustrator otroških knjig.
V slovenskih poklicnih lutkovnih gledališčih se podpisuje predvsem kot likovni in glasbeni ustvarjalec.
Cvetko je odličen kamišibajkar, zadnji dobitnik Zlatega kamišibaja za najboljši slovenski kamišibaj na 6. slovenskem festivalu kamišibaja v Štanjelu, 2018.

Gledališče ZAPIK Obe biografiji pa bi bili pomanjkljivi brez Gledališča ZAPIK, ki označuje Cvetka in Sitarjevo kot umetniški in raziskovalni tandem. Zapik je znan kot najmanjše slovensko lutkovno gledališče. Predstave Zapika so redno del širših raziskav in projektov (etnologija, glasba, pedagogika in terapija). V njem sta že leta 1997 ustvarila predstavo namenjeno dojenčkom in malčkom, združevala dokumentarne z umetniškimi prvinami, ukinjala rampo in se družila z mladimi gledalci kot soustvarjalci predstave ... Poleg interaktivnosti zaznamuje njune predstave tudi njihov komorni in minimalistični značaj.
V Zapiku se Jelena in Igor družita kot celostna ustvarjalca, sama ustvarita predstavo v vseh njenih elementih in jo izvedeta. Zapik je v vseh letih ustvaril deset predstav, velikokrat prepotoval Slovenijo po dolgem in počez, najbolj ga je k sebi vlekla Primorska. Igral je na festivalih v Ameriki, Kanadi, Kazahstanu, po Evropi in Balkanu. V Veliki Britaniji sta Jelena in Igor leta 2008 izvedla 10-dnevno turnejo od Oxforda do Edinburga, leta 2016 pa sta zastopala Slovenijo na festivalu Kids Euro v Washingtonu. Na festivalih sta prejela številne nagrade, zlasti za predstavi Miška kaško kuhala in Zgodba na gumbe.
Minimalizem in komorni značaj, značilna za Zapik, označujeta tudi kamišibaj.
Igor je leta 2009 prinesel iz Japonske prve tiskane primerke kamišibaja. Od leta 2013, ko se kamišibaj v Sloveniji na Zapikovo pobudo začne razvijati, Igor in Jelena igrata pri tem ključno vlogo: Najprej zanj navdušita zanimive ustvarjalce, organizirata nacionalni festival, po petih letih še mednarodnega, sta pobudnika in programsko vodita mednarodni simpozij Slovenskega gledališkega inštituta na temo umetnost kamišibaja.
V svojih seminarjih sta z osnovnim znanjem o kamišibaju opremila več kot 500 seminaristov in v Sloveniji ustvarila pravo kamišibajsko gibanje. Številni od njih so postali izvrstni kamišibaj umetniki, pedagogi in terapevti, nekaterim pomeni kamišibaj način življenja. Zapik pa se je v zadnjih letih odločno vpisal na svetovni zemljevid kamišibaja.
…

Letošnja tradicionalna razstava Od skice do lutke predstavlja umetnost gledališča Zapik s poudarkom na Kamišibaju in nagrajenih lutkovnih predstavah. Kamišibaj je izvirno japonsko vizualno pripovedno gledališče utemeljeno na japonski tradiciji ter združuje in povezuje likovno in pripovedno umetnost. Gre za umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah vstavljenih v majhnem lesenem odru. Na prvi pogled preprosta umetniška oblika omogoča ustvarjalcem neomejene možnosti ustvarjanja, raziskovanja in izražanja. Kamišibaj, ki je sicer pomembneje zaznamoval japonsko kulturo prve polovice dvajsetega stoletja, v zadnjih letih doživlja pravi razcvet po vsem svetu in se v vsaki kulturi izraža na drugačen, njej lasten način. Razlog za razcvet kamišibaja je nedvomno tudi dejstvo, da gre za navidez preprosto umetnost, kjer se beseda in slika dopolnjujeta, v dinamično celoto pa ju nato poveže pripovedovalec-kamišibajkar.

Pri nas se je kamišibaj prvič predstavil leta 2013 na pobudo Gledališča Zapik, najmanjšega slovenskega lutkovnega gledališča. Njegova ustanovitelja: [Jelena Sitar](http://www.lutke-zapik.si/jelena-sitar), univ. dipl. dramaturginja, režiserka, gledališka pedagoginja in lutkarica ter [mag. Igor Cvetko](http://www.lutke-zapik.si/igor-cvetko), prof. muzikologije, etnomuzikolog, ilustrator in lutkar, združujeta široko teoretično znanje s petnajstletnimi izvajalskimi izkušnjami. Oba sta bila za svoje delo večkrat nagrajena, v svojem delu pa prisegata na minimalizem in izvirnost. Od leta 2009, ko je Igor Cvetko prinesel prve kamišibaje v Slovenijo in se je leta 2013 kamišibaj pri nas prvič predstavil pred občinstvom, je dosegel nepredstavljiv razmah, število kamišibajkarjev pa se povečuje. V tem času so se oblikovali močni regionalni centri s katerih delovanjem, razširjenost in priljubljenost kamišibaja samo še narašča.

Letošnja razstava nas popelje v svet kamišibaja in predstavi kako kamišibajska predstava izgleda in kaj so njeni nepogrešljivi deli. Razstavljenih je trinajst predstav in različne vrste lesenih odrov-butajev. Kamišibajkar za predstavo postavi butaj- leseni oder na dvignjeno mesto, navadno je to miza. V butaju so vstavljene slike, na katerih je upodobljena zgodba, ki jo kamišibajkar pripoveduje. Predstava se prične ko kamišibajkar stopi k odru, odpre vratca in prične s pripovedovanjem zgodbe. Ob tem vleče slike iz butaja tako kot teče zgodba, vse do konca, ko se vratca butaja spet zaprejo.

Slika v umetnosti kamišibaja je enkraten dogodek, ki pride in odide, s tem pa omogoči prostor novi sliki in nadaljevanju zgodbe. Ker se ne vrne nazaj, mora biti slika v kamišibaju jasna in razločna. Slika polna podrobnosti ne bo izpolnila svoje naloge, saj gledalci nimajo časa, da bi posvečali pozornost detajlom. Če je na sliki več stvari jih je potrebno prikazati tako, da so izpostavljeni za zgodbo najpomembnejši. Zanimiva rešitev je lahko razdelitev lista na več delov, ki so lahko ločeni s črto. Slika je torej temelj likovne podobe kamišibaja in njegove vizualne pripovedi, posamezna slika pa predstavlja le del zgodbe, ki jo pripovedujemo in dobi pomen šele v povezavi z ostalimi slikami. Ker je slika torej le del nekega dogajanja, je dobro, da so osebe predstavljene dinamično, v odnosih in v gibanju. V dobrem kamišibaju morajo biti vse umetnosti v ravnovesju, za kar mora poskrbeti ustvarjalec.

Ker je število slik v kamišibaju omejeno, ponavadi se jih zvrsti od 5-30, v povprečju pa od 15-20, omejen pa je tudi čas izvedbe predstave na približno 10 minut, je izjemno pomembno, da so posamezne slike v ravnovesju, pomembno je predvsem kako se slika povezuje s prejšnjo in naslednjo. Široka izbira likovnih tehnik omogoča, da si ustvarjalec izbere tisto, ki je najprimernejša za zgodbo in za ustvarjalca samega. Vendarle pa so nekatere likovne tehnike za kamišibaj primernješe kot druge. Tempera je npr. za risbo ali sliko v kamišibaju splošno uporabljena, saj je priročna, odlično prekrivna in z mešanje ustvarja neskončno barvnih kombinacij. Široko uporabljen je tudi akril, ki omogoča odločne in močne poteze, prekrije vse in se prime tudi na manj običajne materiale. Ostale pogosteje uporabljene slikarske tehnike so še flomaster, ki da črti primerno debelino in razločnost, tuš ter barvni svinčniki. V kamišibaju redkeje uporabljene tehnike pa so pasteli in krede, saj puščajo barve na drugih površinah. Za kamišibaj kot naročeni tehniki sta tudi grafika in kolaž, sploh za tiste ustvarjalce, ki niso ljubitelji risanja in slikanja.

Kljub temu, da se lutkovno Gledališče Zapik zadnjih nekaj let intenzivneje posveča umetnosti kamišibaja, pa je njihovo delovanje zelo pestro in raznovrstno že več kot dvajset let. Toliko časa namreč soustvarjajo gledališče za najmlajše, zato so del letošnje tradicionalne razstave seveda, tudi njihove igrive lutkovne predstave. Tudi v tej umetniški zvrsti se izraža pristna ustvarjalnost, saj vsaka lutkovna predstava izkazuje drugačen likovni in ustvarjalni pristop, ki ga poleg tehnologije lutke lahko soustvarja še glasba. Ker so vrste lutk v lutkarstvu različne, vsaka vrsta pa ima specifične izrazne možnosti, vam preko različnih lutkovnih predstav, predstavljamo nekatere od njih. Nagrajena predstava Zverinice iz Rezije se izraža preko lutke javanke. To je lutka, ki je vodena od spodaj navzgor in animirana posredno s pomočjo paličic. Javanka združuje gibčnost, ki je značilna za ročne lutke in princip mehkih gibov marionete. Naslednja razstavljena lutkovna predstava Miška kaško kuhala, je sinonim za gledališčem Zapik in je z njim prepotovala svet ter prejela številne nagrade. Ta lutkovna predstava, ki temelji na slovenskem otroškem ljudskem izročilu, je igrana z različnimi lutkovnimi tehnikami, začne se kot gledališče, konča pa kot skupna igra. Prevladujoča lutkovna tehnika je ploska lutka, ki je vodena od spodaj, v konkretnem primeru pobarvana lutka iz lepenke. Zgodba na gumbe, še ena od nagrajenih predstav, s pomembno nagrado za najbolj humano sporočilo, pa je predstava, kjer je oder predstave slikarsko stojalo, slikar pa zgodbo med pripovedovanjem sproti riše. Predstava V deželi prstnih lutk pa nam predstavi umetnost le-teh.

Kar na tokratni razstavi vsekakor izstopa, je bogastvo likovnega izraza, ki ga posredujeta in posedujeta razstavljavca in ustanovitelja Gledališča Zapik, Igor Cvetko in Jelena Sitar. Vsaka razstavljena predstava, tako kamišibaj kot lutkovne predstave, nam likovno sporočajo nekaj novega in drugačnega. Kljub temu, da se likovne tehnike ponavljajo, največkrat pa prepletajo in dopolnjujejo, je likovni izraz lutkovnega gledališča Zapik pri vsaki predstavi izviren in svež, slikovit in duhovit. O tem pričajo tudi številne prejete nagrade.

— Tanja Bokal

____

Kustos razstave: Miloš Bašin
Ob razstavi je izšel katalog na 36 straneh z 32 reprodukcijami, besedili Igorja Cvetka, Jelene Sitar Cvetko in Tanje Bokal ter fotografijami Marka Tuška.
Razstava je v Bežigrajski galeriji 1 na ogled do 30. oktobra 2019.

Miloš Bašin ● Vodja in kustos Bežigrajske galerije 1 in 2

T 01 436 69 57 (BG1) ● 01 **436 40 57, 01 436 40 58 (BG2) ● FAX 01 436 69 58 ● M 070 551 941**

E bezigrajska.galerija1.2@gmail.com

