Ανάμεσα στη νοσταλγία ενός χαμένου παρελθόντος και το μετέωρο ενός αβέβαιου μέλλοντος

Ο πυρήνας της ανθρώπινης ύπαρξης ορίζεται από δυο σταθμούς, τη γέννηση και το θάνατο. Μεταξύ αυτού του πεδίου, η βιολογική εξέλιξη, η ικανότητα του αισθάνεσθαι, του σκέπτεσθαι και του να σχεδιάζεις το μέλλον μέσα από την οργάνωση στόχων και την καλλιέργεια επιθυμιών οδηγούν τον άνθρωπο στην ολοκλήρωσή του. Η φιλοσοφική διερώτηση επί του ορισμού της ανθρώπινης κατάστασης, το οντολογικό μέρος της φιλοσοφίας καθώς και οι τρόποι επίτευξης της ολοκλήρωσης της ανθρώπινης ύπαρξης απασχόλησαν τις ανθρωπιστικές επιστήμες διαχρονικά. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι πολλαπλές, ανάλογα με την εποχή και τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες.

Η Βάσια Α. Βανέζη επιχειρεί να προσεγγίσει εικαστικά το ζήτημα της ανθρώπινης κατάστασης, όπως αυτό διαμορφώνεται στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης που έφερε στην επιφάνεια κοινωνικές παθογένειες, στην Ευρώπη που έρχεται αντιμέτωπη με ένα προσφυγικό ζήτημα και αποδεικνύεται ανέτοιμη να το διαχειριστεί, στον πλανήτη που γίνεται μάρτυρας ενός πρωτοφανούς κύματος μαζικής μετανάστευσης, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται από τα σπίτια τους καθημερινά εξαιτίας του πολέμου, των διώξεων, της φτώχειας και των κλιματικών αλλαγών. Έναυσμα για την εργασία αυτή, που αποτυπώνεται μέσα από εγκαταστάσεις, φωτογραφίες, βίντεο, υφαντά, βιβλία κ.ά., αποτέλεσε η καθημερινή της βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άρεως, και η συλλογή ευρημάτων που συνδέονται με την έννοια της εστίας και λειτουργούν για την καλλιτέχνιδα ως «μαρτυρίες αποσπασματικής ανθρώπινης κατάστασης».

Το μοτίβο του σπιτιού και οι αναφορές σ’ αυτό εμφανίζονται ξανά και ξανά. Σπιτάκια από χαρτόνι, το πατρικό που χάθηκε στην εισβολή, μια φωλιά, μια κουβέρτα του Ερυθρού Σταυρού, ένα αυτοσχέδιο κατάλυμα στο πάρκο: το σπίτι ως πραγματικότητα και ως μεταφορά, το ιδιωτικό, το σταθερό, το απαραβίαστο, η ανθρώπινη ανάγκη του ανήκειν, αλλά και η μεταφυσική αναζήτηση της εστίας, του κέντρου. Η επιθυμία της σύνδεσης και η αναζήτηση εστίας άλλωστε δεν είναι μόνο μια αρχέγονη παρόρμηση, αλλά και μια φιλοσοφική αντίληψη. Ο Νοβάλις διακηρύσσει ήδη από τον 18ο αιώνα ότι «η φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα νοσταλγία∙ είναι η ορμή να θες να είσαι παντού σα στο σπίτι σου» και αυτή η ορμή είναι που μας παρακινεί να νοσταλγούμε το σπίτι μας, το μέρος όπου νιώθουμε ασφαλείς και πλήρεις.

Τα «σπίτια» όμως της έκθεσης αναιρούν κάθε ιδέα σταθερότητας και μας θυμίζουν ότι στην εποχή μας τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Η ασφάλεια του καθενός μας απειλείται από τους τριγμούς της Ιστορίας και ενός αβέβαιου παρόντος. Ο καιρός των μεγάλων αφηγήσεων έχει σαρωθεί από τη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης, που έχει υποβιβάσει εκατομμύρια ανθρώπινες υπάρξεις από πολίτες σε πρόσφυγες, σε «ξένους». Όμως ξένοι κάπου ή για κάποιον έχουμε υπάρξει όλοι. Ανακατασκευάζοντας προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες εκτοπίσεως και ξεριζωμού η Βανέζη εκθέτει την οικουμενικότητα της μετακίνησης ως μια εμπειρία που μοιράζονται πολλοί και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις τους κυκλοφορούν και στη συνέχεια «κατοικούν» μια χώρα, έναν πολιτισμό, τις ταυτότητες, τις δομές, ακόμη και τη γλώσσα.

Στο δοκίμιό της *Η ανθρώπινη κατάσταση*, η Χάνα Άρεντ περιγράφει το έργο τέχνης ως κάτι που δεν έχει πρακτική χρησιμότητα, το οποίο όμως προσφέρει στον άνθρωπο μια αίσθηση σταθερότητας, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να πορευτεί. Μέσα από την ανθεκτικότητά του στο χρόνο δίνει στον άνθρωπο την ελπίδα της αθανασίας, «αθανασίας όχι της ψυχής ή της ζωής, αλλά κάποιου πράγματος αθάνατου, πραγματοποιημένου από χέρια θνητών». Υπ’ αυτή την έννοια, το έργο τέχνης ως έκφραση του υψηλού και του αθάνατου μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική, πιο αισιόδοξη προσέγγιση και ερμηνεία της ανθρώπινης κατάστασης. Γιατί η ανθρώπινη κατάσταση είναι σκοτεινή, κουραστική και ακατάληπτη, όμως η τέχνη έχει τη δυνατότητα να την κάνει υποφερτή. Όσο ο καλλιτέχνης παράγει, θα υπάρχει ο κόσμος και θα τον απολαμβάνουμε.

Αυτό καταφέρνει και η Βανέζη: Αφουγκράζεται τη βοή της ιστορικής στιγμής και μας θυμίζει το περαστικό της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην κρυφή ομορφιά του καθημερινού. Χώρος και χρόνος συγκλίνουν και το «τώρα» γίνεται τόπος παραβίασης, σημείο καμπής, άλμα προς την ελπίδα του αύριο, τέλος, αρχή. Ενάντια στο ανέφικτο ενός παραδείσου που δεν είναι εδώ, απαντά με το έργο της, δωρίζοντάς μας έναν μικρόκοσμο μέσα στον κόσμο που μας απειλεί. Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα εκ-τιμώνται, επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα, τη δύναμη της ανθρώπινης κατάστασης ως νίκη ενάντια στη φθορά και τις δυνάμεις έξω από τον έλεγχό μας.

Άννα Μυκονιάτη

Επιμελήτρια έκθεσης