

JEDINSTVO U RAZNOLIKOSTI - PARADOKS KULTURE

Premda američka tehnika pobuduje u svijetu, američki način života ne uživa neograničeno poštovanje u inozemstvu. Mi smo dokazali svim narodima svijeta da energetički narod može da neslučene visine svoj materialni i gradanski životni standard. Naš primjer se marljivo proučava i drugi narodi nastoje da preuzmu magičnu formulu, ali oni se ustručavaju da tehniku američkog tipa, kao takvu smatraju osnovom za bolji život. Dapaće mi sami počinjemo sumnjići da privredno obilje i gradanska sloboda mogu potpuno ispuniti život.

U čemu smo zakazali?

Pokušavajući da neke naše nedostatke analiziram i da predložim poboljšanje, sluzim se vlastitim iskustvima kao odgojitelj i arhitekt ovđe i u Evropi. Imao sam velike mogućnosti da pratim sukob američke civilizacije s kulturom starih zemalja, koje su se iz feudalnog sistema ili iz kolonijalizma nedavno pretvorile u moderne industrijske zemlje. Svuda je uvođenje mehanizacija izazvalo takvu zbrku da su trenje preoblikovanja došla više do izražaja negoli nove prednosti.

Svi više dolazim do uvjerenja da smo podbacili zato što smo propustili da danino ispravno uputstvo.

Mi nismo istovremeno sa našim tehničkim i privrednim znanjem iznijeli i principa za njegovu razumnu upotrebu, i to iz jednostavnog razloga što takve principale nismo pravo ustanovili ni kod kuće.

Npr. naše najveće jedinice koje je stvorio čovjek, naši gradovi, postaju sve kaotičniji i ružniji usprkos pojedinačnim uspijelim rješenjima u planiranju i projektiranju. Iako se nastoji da se sačuva priroda, nestaje veći dio naših najljepših krajolika, kao žrtva komercijalnog iskoristavanja. Svi pokušaj da se našim malim gradovima sačuva vlastiti karakter u korist okoline unaprijed je izgubljena bitka u borbi protiv izjednačivanja, koje nameće masovnu proizvodnju. Sve više se stvara roba diktirana ukusom koji odgovara samo komercijalnim uvjetima bez obzira na prirodeni osjećaj za kvalitet i nepatvorenost, a sve radi neprot-

mišljene trke za novitetima. Pojedinačne tolikoj mjeri omamlijen neizmjerljivim mnoštvom ponudene mu robe, da podliježe visokorazvijenim propagandističkim hvalama te gubi vlastitu inicijativu.

Kakav je cilj našeg začuđujućeg privrednog napretka? Što zapravo želimo postići našim grandioznim komunikacionim i prometnim sredstvima? Do sada su samo pospešili naš tempo da ne nisu mnogo bliže doveli prvotnom demokratskom cilju. Oruđe civilizacije pre raslo nam je preko glave, te u svojoj raznolikosti vrši na nas pritisak koji nas sprečava da upoznamo svoje duble mogućnosti. Zarobljeni strojno, našim vlastitim duševnim djetetom, izgubili smo individualne raznolikosti i neovisnost mišljenja i djelovanja — što je inace bila narodita snaga Amerike. Mi znamo da smo jedinstvo u raznolikosti vodilo do prave demokracije. Ako ne budemo sposobni da povežemo jedinstvo i raznolikost, završit ćemo kao roboti.

Ne upotrebljavam ovde riječ »demokracija u političkom smislu. Ja mislim time modern način života, bez političkog opredjeljenja, kakav se razvio na temelju stalno rastuće industrializacije i komunikacije kao i pripuštanjem masa izvorima višeg znanja te izbornom pravu.

Mi smo svijet zarazili našim entuzijazmom za nova naučna i tehnička otkrića; ali mi se suviše divimo strojno, te smo izloženi prigovoru da se ne obaziremo na ljudske mjerje i vrijednosti. Da bi se obranili protiv ovih prigovora, odgovaram da je brać napredak tehnike i znanosti pobrkao naše pojmove o ljepoti i harmoniji života. Posljedica je svakako da smo usred obilja bespomoćni da ne možemo naći uvjerljiv izražajni oblik našeg života.

Mi možemo svladati ovo stanje nesposobnosti stvaranja, samo svješću da nije strog onaj koji faktično određuje našu sudbinu, već da ona ovisi o lijenosti ili budnosti našeg uma i srca. Nije krvne orude, već naš um ako nam stvari klize iz ruku.

Prekomjerno specijaliziranje je otupilo sposobnost jedinstva u našoj komplikiranoj egzistenciji te je dovelo do nestanka kulturne povezanosti i učenja naš život nezamislivo siromašnim. Čovjek je u opasnosti da izgubi svoju cjelovitost. Trijumf znanosti je potisnuo magično iz našeg života; umjetnik, pjesnik, prorok, postali su pastoři »organizatora.« Naš impresivno organizaciono jedinstvo ne može sakriti pomalanjanje kulturnog jedinstva. Primjedba Alberta Einsteina osvjetljava posljedice ovog jednostavnog razvijatka: »Savršenstvo stroja i zbrka ciljeva su oznake našeg vremena.«

Pošto vro malo znakova da smo mi Amerikanci spoznali hitnost zadatka koji je pred nama — naime da treba veću važnost položiti na bolje (»better«) nego na veće (»bigger«), na kvalitet nego na kvantitet, i da našoj okolini opet vratiimo oblik i ljepotu. Ovakav razvitak povezao bi naš materialni višak s moralnim autoritetom a nama bi otvorio nova područja.

Zašto smo tako dugo zatezali da oživotvorimo ideale koji su osnova američkog načina života? Zašto treba nacija, koja je obecavala svima mogućnost školovanja, toliko vremena da svojim djeci stavi na raspolaženje dovoljan broj škola i učitelja? Zašto smo stambenom problemu posvetili tako malo pažnje? Zašto se nismo pobrinuli da naši veliki i mali građevi budu izgrađeni kao primjer zdravog organskog planiranja i harmoničnih oblika?

Vjerojatno zato što su puritanski naseljenici Amerike uglavnom razvijali etički kodeksi, a malo pažnje su posvećivali novonormiranju estetskih načelima. Ova načela su sve do danas ostala potisnuta zbog zastarjelog shvaćanja iz prošlog feudalnog svijeta. Puritanici nisu shvatili da estetski principi mogu izazvati etičke snage te da je trebalo istovremeno ova principa razvijati. Nastali manjak u razumijevanju ljepote našega društva prouzrokovao je zakršljajost prirodih talenata, a umjetnik se potiskuju u »toran« od slonove kosti.«

Tamo gdje kod nas još postoje estetska mjerila vrijednosti, ona potječe uglavnom iz vremena prije industrijalizacije — vidi našu ljubav za skupljanje starina! Ali ne postoje više nakakav odnos između umjetničkih ideja prijašnjih epoha i suvremenih potreba maza.

Ove potrebe ne mogu se sigurno zadovoljiti materijalnim rezultatima osamstog radnog dana. Mi počinjemo shvaćati da manjkaju važni sastavni dijelovi našeg »brave new world« (ljepog novog svijeta): ljepota i duševno bogatstvo! Bez njih se jedva može postići ona cjelina i zrelost koja vodi do novijih oblika. To je razlog što nam nije uspjelo naći izraz oblike naše epohe, koji smo trebali razviti. Kulturni problemi ne mogu se naime riješiti samo intelektualno. Mi moramo uzbuditi zahvatiti da bi u sebi poobili sposobnost stvaranja oblike i njihovo razumijevanje.

Ali kako se može ovakva renesansa provesti u društvu koje je pretežno sastavljeno na privredno i materijalističko stanovište? Ovo pitanje izgleda možda čudno u zemlji koja posjeduje i podupire toliko instituciju kojima je zadaća da čuvaju i unapredaju umjetnička djela. Ove ustanove (muzeji, umjetnička udruženja i zadužbine) sigurno vrše dragočenju zadaću; ali one ne mogu više postići nego da onim ljudima koji si mogu pristupiti taj »luksus,« pribave izvještaj smisla za umjetnost. I njihov utjecaj u školama, gdje je učenje umjetnosti zapostavljen pre engleskim, povijesti ili matematikom, nezatan je.

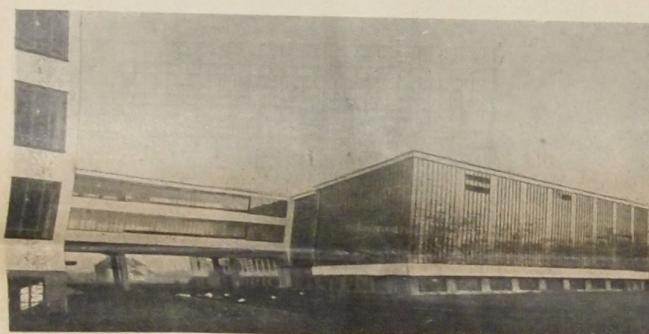
U prijašnje doba mjerila su se ukuša određivala odogzo od jedne elite, prisilno ili nagovaranjem. Kasnije su u našoj zemlji magnati industrije i finansija svojim ukusom i voljom utjecali na mase u dobrom ili lošem smislu. Današnja generacija je na kulturnom području podložna vodstvu pojedinih grupa, kao onih upravitelja škola, državnih organa, udruženja žena i dr., koje izabranе od društva kao cjeline donose važne kulturne odluke. To je utoliko ispravna ideja što demokratski principi ne samo da dopuštaju već upravo traže da svaki pojedinačni svoje vlastito mišljenje i nazore iznese pred svoju okolinu. Ali pitanje je kako su odgajani ovi građani čijem se mišljenju poklanja toliko povjerenje? Na koji način su oni učili raspoznavati raznolikost od anarhije, organsko jedinstvo od jednostavnog nagomilanjanja? Mi previše pretpostavljamo očekujeli od njih da će u toj ulozi dati nešto istaknuti i važno, ako nikada nisu imali mogućnosti da izobreze svoje shvaćanje i sposobnost razlikovanja. Umjesto da ih se uputi kako bi stvorili za sebe i svoje susjedstvo pobudujuću okolinu, a da kod

WALTER GROPIUS

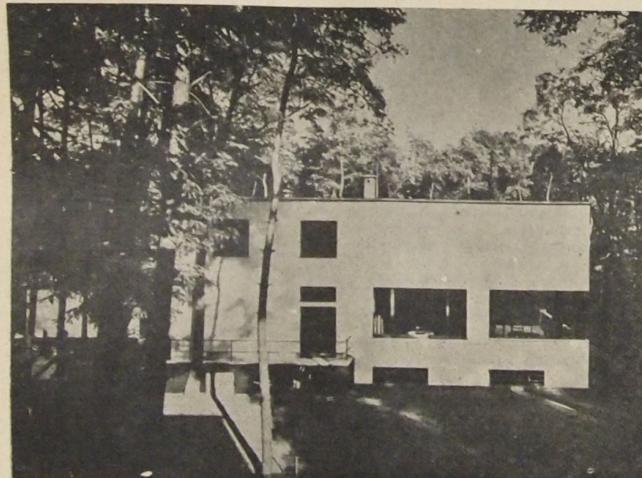
stekne duševno gledanje koje će se temeljiti isto toliko na iskustvima osjećaka koliko i na znanstvenom i tehničkom znanju. Naša sklonost puritanizmu i nepovjerenju prema svakom emocijonalnom kretanju utječala je tako jako da naš odgoj, da su sprečavani prijredni impuls i umjetnička fantazija se nije mogla razvijati. Mi moramo ukloniti te predrasude i bazu našeg čitavog odgoja, proširiti tako da osjećajne impulse priznamo i naučimo da ih kontroliramo umjesto da ih silom potiskujemo. Takav razvitak i obogaćivanje naše sposobnosti da stvaramo predočide omogućio bi da se stvari atmosfera u kojoj ne bi umjetnik bio

(Svršetak na str. 13.)

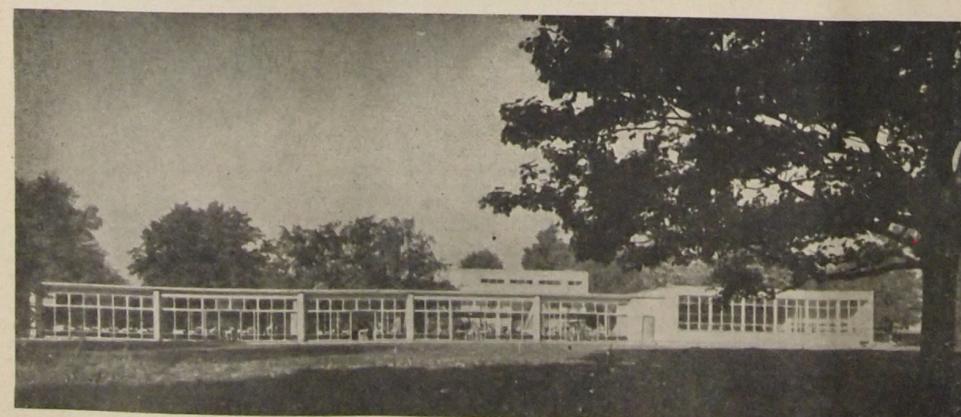

WALTER GROPIUS:

BAUHAUS u Dessau, 1926. (gore) i obiteljska kuća u Dessau, 1925. (dolje)

WALTER GROPIUS i suradnik M. FRY.

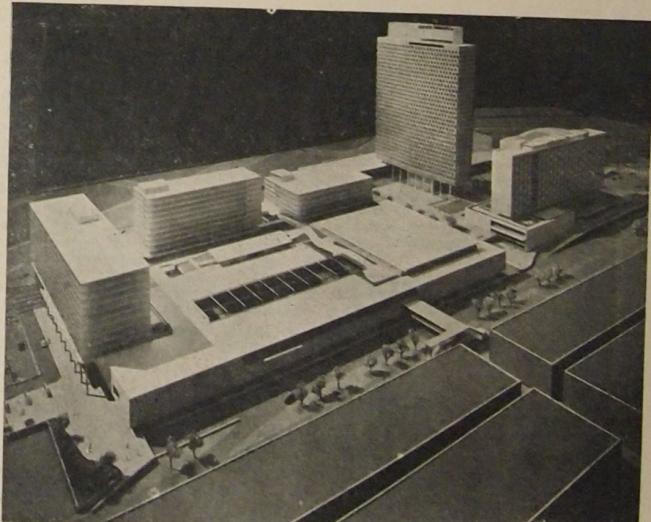

Škola u Cambridgeshire (1936)

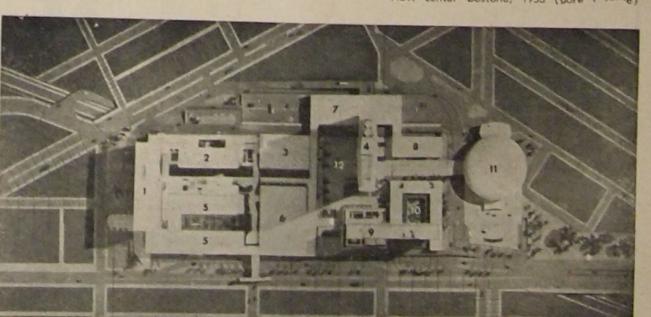
WALTER GROPIUS i suradnik M. BREUER:

Kuća u Sudbury (1939)

WALTER GROPIUS:

Novi centar Boston, 1953 (gore i desno)

WALTER GROPIUS:

JEDINSTVO U RAZNOLIKOSTI - PARADOKS KULTURE

(Svršetak sa str. 9.)

izoliran, od široke mase nezapažen ili odbijen, već bi stvarao stopeći usred života kao reprezentant javnosti.

Katkad dopuštamo našoj djeci već u dječjem vrtiću da oponašaju svoju okolinu u igri punoj fantazije. Ovaj interes djeteta treba da se podstrekava i njeđu u ovom ili drugom obliku za vrijeme čitava školovanja. Praktični problemi stvaranja oblike i boja i u odnosu na prostor moraju se studirati i izvesti u odgovarajućim materijalima kako bi se izobrazba stvarala što vjernije životu. Tačkim odgojnim metodama ne služi studij knjiga kao vlastita svrha već kao pomoćno sredstvo za praktična iskustva. Potrebno je da učenik i student osjeti potrebu da se konstruktivno brinu za izgled svoje okoline kako bi u kasnijim godinama postali sposobni da stvaralački sudjeluju kod njezina razvijanja.

Ništa ne pospešuje bolje razumijevanje za opće planiranje grada i zemlje od aktivne suradnje. Ako takav zajednički interes društva prodre na svim područjima, moći će se umjetnički nadareni pojedinci odazvati pozivu za stvaranje potpuno prirodno i s oduševljenjem. Tada će djelo umjetnika i njegovo poslanje biti razumljivo svima, a ne samo jednoj grupi ili klici.

Moderan umjetnik se često optužuje da se kreće u ekskluzivnom svijetu i da svojim bližnjima ostaje stran. **Međutim, pravi umjetnik je uvijek zrcalo društva koje ga je proizvelo.** Ako društvo nema jasne ciljeve i mjerila, taj manjka se odrazuje i u djelima umjetnika. Umjesto prigovora da ne donosi lagunu, zabavnu umjetnost, morali bi pokušati da razumijemo i uvažimo njegovo poslanstvo ili njegove pritužbe. Ideal predodjele o ljepoti mjenja se razvitkom filozofije i znanosti, a kako umjetnik s mnogo osjećaja reagira na duševne i znanstvene spoznaje svoga vremena, to ih on intuitivno donosi do izražaja. Ako nam ne uspijeva da ga uvijek slijedimo, onda pogreška može biti i na našoj strani, jer mi često radi neshvaćanja stojimo na suprotnoj strani od uistinu pravih oblikovnih snaga našeg vremena. **Ne postoji nikakav povod da umjetniku predbacujemo hotimenu mistifikaciju ili dapace frivolitet,** ako smo mi sami, njegova publika, izgubili interes za njegovo traženje simboličkih izražaja za duševne fenomene. Naprotiv, mi bi morali njegovo apolinsko djelovanje priznati kao živi doprinos za oblikovanje prave, zdrave demokracije. Samo umjetnik obuhvaća čovjeka u njegovoj cijelini; njegova sloboda, neovisnost i intuicija su prototipe prevoljko mehanizacija od koje bolujemo. Našem deozorientiranom društvu neophodan je stabilizirajući utjecaj kako bi se izjednačio bjesmoran tempo razvijanja tehnike i znanosti.

Kakva je klima potrebna kod odgoja da bi oživila fantaziju umjetnički nadarenog mladog čovjeka i da bi on stekao nepogrešivo znanje tehnike? Sa strastvenom predanostom tom problemu i svjestan da pojedinstveni »vizioner« ima vrlo ograničene šanse da promijeni odgojni sistem i proces industrijalizacije, osnovao sam prije skoro 40 godina pokusni institut »Bauhaus«, visoku školu za oblikovanje u Weimar, kasnije u Dessau. Nastavno osoblje regрутirao sam od slikari i arhitekata koji su svi pripadali avantgarde. Bili smo mišljenja da je važno talentirane mlade ljudi izobraziti prije no što propadnu u jednoličnosti industrijske organizacije ili se zatvore u »kulku od slovenske kosti«. Naš cilj je bio tako ih izučavati da budu u stanju premostiti jaz između krutog mentaliteta poslovno-čovjeka i tehničara s jedne strane i stvaralačke fantazije umjetnika s druge strane. Htjeli smo naše studente upoznati s mašinskom produkcijom, a da kraj toga ne izgube svoju inicijativu. Njihova zadaća je bila da u masovnu produkciju, arhitekturu i planiranje gradova unesu organski red i ljepotu.

U tu svrhu trudili smo se da razvijeno zajednički oblikovni jezik kojim se mogu oblikovati, koji je nadindividuelan te koji bi se temeljio na psihološkim i biološkim faktorima. Ovaj jezik trebao je studentu dati objektivno znanje o optičkim činjenicama. Naš cilj je bio stvoriti zajedničku pozadinu za spontano umjetničko stvaranje, t. j. zaštitići djelo umjetnika od samovolje i izlučivanja, te omogućiti da isto postane uistinu sastavni dio pravog duha vremena, daleko od svakog ličnog kulta. Naša namjera nije bila propisivati nove recepte, već smo se trudili da stvorimo nove vrijednosne pojmove u kojima bi se zrcališe misli i osjećaji našeg vremena. Ovaj cilj mogao se postići jedino konzervativnim istraživanjem zakonitosti, kojih se pokoravaju materijali, metode, tehnika, ali isto tako i čovječja psihi.

Naši studenti su učili kakav utisak vrše na psihu oblik, boja, materijalno svojstvo, kontrasti, ritam, svjetlo i sijene. Oni su se upoznali s pravilima proporcija i mjerila, a posebno su se poticali da temeljito ispituju fascinirajući svijet optičkih iluzija koji je tako neophodan kod oblikovanja. Oni su prolazili kroz mnoge stupnjeve stvaralačkog iskustva s najrazličitijim materijalima i alatima da bi upoznali njihove mogućnosti i granice svog vlastitog talenta.

Nakon ovakvo temeljitog pretkursa izučavali su neki zanat prema vlastitom izboru. Izučavanje zanata u radionicama »Bauhaus« nije bila konačna svrha, već je služilo kao sredstvo za školovanje. Cilj je bio izobraziti designere koji su, zahvaljujući svom temeljitoru znanju i

dobu. Umjesto spoznaje da svaki kulturni napredak proizlazi iz izbora najvažnijeg, mi se obmanjujemo brojčanom kvantitetom.

Odabiranje je kriterij kulture, a neodabiranje vodi u anarhiju. Da bi mogli postaviti uistinu vrijedno mjerilo, moramo se u prvom redu sami disciplinirati i uvidjeti da dobrotoljno ograničenje više pobude stvaralačke snage i više obećaje za stvaranje umjetničkog djela nego obilje bez reda. Promjena radi promjene kao nacionalni program zamorit će dapače i potrošača, koji traži promjene, a otudit će nam naše najistaknutije obozavatelje u inozemstvu. Ideja ograničenja nije u Americi nikada imala veći odaziv. Već rano u svojoj povijesti Amerikanci su prihvatali častolepljan plan da bi dokazali da svatko može sudjelovati u privrednom blagostanju. Sada moramo medutim otvoriti druga vrata. Jedna od najvažnijih zadaća bit će vizuelno srediti našu kaotičnu okolinu prema zajedničkom planu i zajedničkom akcijom.

Kao arhitekt vidim da je jedan od najvećih ciljeva oživjetvorenje ideje jedinstva u raznolikosti izgradnje stanova i stvaranje fleksibilnih standardnih građevinskih dijelova. Prefabrikacija daje najveću nadu u uspjeh. Mi smo medutim učinili pogrešan početak, jer smo započeli prefabrikaciju čitavih kuća koje se od susednjih zgrada nisu razlikovale, umjesto da smo prefabricirali izmjerenje građevine dijelove. Rezultat je bio jednoličnost umjesto jedinstva. Publike se branila od prefabrikacije jer čovjek nagnje da se protivi uniformiranju. Sadašnje prefabrikacije želes uđovoljiti sklonostu za individualitetom pošto se prefabrikiraju sastavni dijelovi zgrada koji se mogu sastavljati u raznim kombinacionim formama. Na taj način će prefabrikacija moći jednog dana pružiti ekonomski slabije stojećim ljudima bolje, jeftinije i individualno diferencirajuće mogućnosti stanovanja. Povijesni slučajevi koji nam služe za primjer ovlašćuju nas na ova optimistička proročanstva. Umjetnički sasvim rafinirani smisljeni sistem prefabrikacije postoji u Japanu već od 17. stoljeća. Razumljivo je da se taj sistem osnova na zanatskoj kulturi. Staviše i u današnjem Japanu mogu se još uvijek kupiti i brzo spojiti svi sastavni dijelovi jedne zgrade u svakoj zašljelenoj veličini.

Svaka zgrada se sastoji od jednakih elemenata, pa ipak izgleda svaka drugačije i u svojoj ljepoti i dostojanstvu harmonično se prilagođuje svojoj okolini. Koji kontrast kaotičnom metežu oblike, građevinskih materijala i boja naših »main streeta«! Sigurno je da tipična japanska kuća danas više ne može zadovoljiti zahtjevima naših modernih životnih potreba, osobito s obzirom na komfor i udobnost. Ali njezina koncepcija pokazuje također da zrili izborni proces razvitka da bi njihovu pouku moralji primijeniti u okviru naših novih tehničkih mogućnosti.

Naravno da konačno iskrstalizirane ideje u estetskom smislu moraju biti ukorijenjene u društvu a ne samo u stvaralačkom duhu pojedinaca. Umjetniku je potreban kao pozadina zajednički društveni stav da bi s uspjehom mogao dati svoj vlastiti doprinos postojećem socijalnom

poretku. U svim velikim kulturnim periodima pokazivala su ljudska naselja jedinstvenost u obliku. To je ono što mi gledajući unazad nazivamo njihov »stil«.

Da bi ponovo dostigli slični cili, mamo dopustiti umjetnicima veći utjecaj. Mi ih moramo uključiti u našu industriju kao jednako pravne članove radnog teama uz inžinjera, naučenjaka i trgovca. Samo sa zajedničkom izmenom rada moguće je u industrijskom produktu ujediniti ljepotu oblike, tehničko savršenstvo i nisku cijenu. Trgovačka inicijativa mora biti u ravnoteži s kulturnom inicijativom. Ako demokracija želi postići veću zrelost, mora dati umjetniku pripadajući ugled.

Američki estet se danas nalazi na sentimentalnom putu po čitavom svijetu u potrazi za predmetima koji ne nose žig masovne produkcije i propagande. On traži ono što je kod kuće izgubio: traži dobre standardne articlje izrađene generacijski strpljivim i spretnim obrtnikima, kao lijepi i praktični predmeti, a koji su samo zahvaljujući ironiji postali rariteti za stručnjake. Njih je danas sve teže naći, jer privredni pritisak drugih zemalja sili ih da se izjednače s američkim uzorom, s njegovom mehaniziranim masovnom produkcijom. U međuvremenu onaj, koji na taj način okreće leđa vlastitoj civilizaciji, propušta mogućnost da vrši dužnost prema vlastitoj zemlji, koja bi to baš od njega mogla tražiti zbog njegova duševnog nasljedstva i njegovih načara o svijetu i životu: da pretvorí ne-sretne posljedice mašinskog doba, zbog kojih svi patimo, u njihovu suprotnost i da kod producenta i kod potrošača probudi želju za kvalitetom i ljepotom.

Tako dugo dok naša »kultivirana« elita misli da se nekritički ukus masa ne može popraviti i da je jedini likjer nerazumijevanje publike nametnuti joj autoritativne estetske formule, takva elita ne vrši svoju dužnost koju joj je demokratsko društvo naložilo — naime da djeluje odozdo prema gore umjesto odozgo prema dolje. Ovakvi diktatori iluminata postoje još iz epoha u kojoj su kulturne prilike bile stvar elite koja je mogla oktroirati mjerila za ukus i fabrikaciju. Ovo medutim nije više slučaj u demokratskom sistemu. Socijalno društveno uredenje, koje je svakome priznalo iste povlastice, mora se konačno sjetiti i na svoje dužnosti te ove povlastice uskratiti rasipavanjem zbog neznanja i tuge neosjetljivosti. To se može postići samo postenjem dizanjem općeg nivoa sposobnosti primanja i prosuđivanja — a ne slijepim usvajanjem estetskih propisa. Živiti osjećaj za ljepotu ne može se održati niti kao jedino pravo esteta niti u formi samo vanjskog ukrašavanja ružnih svojstava naše današnje okoline. To je primarna briga svih, pa mora biti ukorijenjena u običaju čitavog naroda: »jedinstvo u raznolikosti«, simbol i uvišeni izraz kulture.

Možda će buduća generacija doživjeti takvo jedinstvo društva. Zadača umjetnika će onda biti da slikovito predloži težnje i ideale društva. Zahvaljujući njezinim sposobnostima da zorno prikaže neki viši poredek u umjetničkom djelu, postat će umjetnik opet prorok i učitelj društva te kao čuvar njegove savjesti i riči amerciški paradoks.