Spalvų magė tapytoja Sigita Klemkaitė

Miglė Morkūnaitė-Vervečkienė

Rokiškio dailininkų klubas „Roda“ yra labai svarbus reiškinys miesto kultūroje, kadangi leidžia koncentruotai išvysti kraštiečių kūrybą, kuri yra labai įvairi ir įdomi tiek varijuojamomis temomis tiek iš skirtingomis išraiškos priemonėmis. Šiam klubui priklauso ir menininkė Sigita Klemkaitė, kurią galima apibūdinti kaip talentingą spalvų magę, labai subtiliai *buriančią* tapybos srityje. Žvelgdamas į jos kūrinius, pasijunti veikiamas antgamtiškų jėgų, kurios, regis, susijusios ne su šiuo pasauliu, o greičiau, kitoje dimensijoje glūdinčia fantastine erdve, kurią, menininkės darbų dėka, galime pajusti ir mes. Tačiau, įsigilinus labiau, paaiškėja, kad tai nėra kitas, nežemiškas ar magiškas pasaulis, o tik materializmo apnašų atsikratęs, mūsų kasdienis gyvenimas, apsuptas natūralios gamtos ir jos reiškinių, apie kuriuos mes, neretai paskendę rutinoje, pamirštame. Čia Sigita stebina savo sugebėjimu patraukliai perteikti tą pasaulį, meistriškai varijuodama, kone, visa spalvų palete. Beveik atsisakiusi linijos, ji sluoksniuoja spalvinius niuansus, kurie tokiu būdu sukuria gylio ir daugiaprasmiškumo iliuziją. Tai leidžia mums kiekvieną paveikslo sluoksnį asmeniškai pajusti ir išgyventi, matomus vaizdinius sujungiant su savo asmeniniais potyriais.

Sigita Klemkaitė gimė 1966 m. Juodupėje. 1989 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultetą. Kuria tapybos, grafikos, scenografijos srityse. Nuo 1991 m. dalyvavo 46 parodose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Yra surengusi 8 personalines parodas Lietuvos muziejuose, galerijose ir kitose parodinėse erdvėse. Pasak menininkės, piešimas ją traukė nuo pat vaikystės, o prasidėjo nuo paprasto monochrominio pieštuko, kadangi kitokių priemonių augant kaime nelabai ir buvo: „piešdavau visur, kur rasdavau baltą, tuščią dėmę: laikraščių, knygų paraštėse, nebaigtuose rašyti tetos ar dėdės sąsiuviniuose, ant lauko virtuvėlės plytų. Tai buvo mano istorijos, pasakojimai, mano suvokto pasaulio atspindžiai, į kuriuos panirdavau ir gyvendavau kartu su piešiamais herojais. Riba tarp realaus ir fantazijų pasaulių buvo labai nežymi ir nežinia, kuris tikresnis tuomet man, kaip vaikui, atrodė“, - apie savo potraukį dailei pasakoja autorė. Palaipsniui, monochromiškus paveikslėlius pakeitė spalvingi deriniai naujai kurtuose paveiksluose, tačiau juose išliko tam tikri vaikiški bruožai, tokie, kaip nuoširdumas, paprastumas, neapsimestinis tikrumas, tam tikros naivumo apraiškos.

Nuo studijų metų, menininkė keitėsi: „nors labiau traukė linija ir jos raiška, pamažu į mano kūrybą įsiliejo spalva, dėmė, potėpis. Tapyboje radau daugiau man norimos saviraiškos laisvės, emocinio užtaiso ir erdvės mintims. Ankstyvajame periode vyravo realistinis vaizdas, simbolika, dėmesys detalei ir formai. Laikui bėgant tai kito, užleido vietą emociniam spalvos užtaisui, išraiškai, daugiasluoksnei faktūrai ir ekspresijai. Forma tapo ne tokia atvira, o paslaptingai atsirandanti ir išnykstanti, retsykiais sąmoningai deformuota.“ Būtent tai – atviras spalvų pasakojimas ir sugebėjimas sukurti paslaptį kūrinyje atskleidžia sudėtingą, nepaviršutinišką menininkės vidinį pasaulį.

Šiuo metu S. Klemkaitė daugiausia kuria abstrakcijas, kuriose pagrindinį vaidmenį atlieka spalvos, tam tikra šviesa ir subtiliai sukuriama jos iliuzija. Kiekviename darbe, spalvų pagalba juntamas gylio įspūdis, pagrindinis planas visuomet atrodo kaip uždanga, už kurios – įsivaizduojamas šviesos šaltinis – žvakė, liktarna, židinys. Tai lemia pasakišką nuotaiką, lyg ir laukimo, regis, lyg čia pat kažkas turėtų įvykti, kažkas magiško. O to magiškojo Sigitos pasaulio potyris veda mus prie išgrynintų asmeninių jausmų, kurie, be abejo, siejasi su paprastumu, nuoširdumu, tuo, kas yra tikra. Kitaip ir būti negali, nes pati menininkė teigia, visuomet domėjusis mūsų kultūros archaine savastimi, pasaulėvaizdžiu, pastarojo ir gamtos mitologizavimu, senąja baltų religija ir gyvensena: „čia randu slypintį sakralumą, mistinį gylį, kažkokį nenusakomą pirmapradį paprastumą, tiesų ir aiškų pasaulio suvokimą. Tai randa atspindį ir mano kūryboje. Pasakos, mitai, archetipai ir jų simbolika įsipina į mano paveikslų turinį. Kartais įskilusi šventojo skulptūrėlė ar primityvistinės dailės paveikslėlio kompozicija inspiruoja idėją“. Būtent idėją ji siekia išsaugoti pirminę, nepaliestą civilizacijos elementų, todėl savo darbuose ji vaizduoja tik tai, kas gyva – žmogus, gamtos motyvai (medis, upė, vanduo...). Tokia kūrybinė išraiška apeliuoja į tam tikrą materializmo kulto atsisakymą ir susikoncentravimą į amžinąsias būties tiesas, apsivalymą nuo daiktų ir jų kiekio, kadangi tai atskiria mus nuo tikrų dalykų, nuo to, ką galime ne turėti, o pajusti.

Menininkė nelinkusi į detalumą, dažniausia elementus vaizduoja stambiu planu, užimančius, kone visą drobės plotą, fonui palikdama nedaug vietos. Darbuose, kuriuose, retkarčiais, vaizduoja architektūrą, naudoja jų fragmentus, taip parodydama, jog ir jo detalė, ar tam tikras rakursas gali pilnai atskleisti vietovės nuotaiką ir netgi ją sustiprinti. Ir architektūrinę nuotaiką ji leidžia pajusti per spalvas, tai galima išvysti jos kūrinyje, kuriame pavaizduotas Panemunlio dvaro architektūronio ansamblio fragmentas.

Daug dėmesio menininkė skiria ir savišvietai, meno istorijos teorijos žinių ugdymui. Kas, be abejonės, yra svarbu šiuolaikiniam kūrėjui ir dar svarbiau, kad tai atsispinti ir jos darbuose. Kaip pati teigia, iš pradžių žavėjosi „rembrantiška“ šviesokaita, Velaskezo „teisingu” psichologizmu, Breigelio vyresniojo sarkazmu, po to atėjo eilė simbolizmui (Marc Chagall, Rerich). Galiausiai atradusi ekspresionistinę tapymo manierą, kuri leido išsivaduoti iš spalvos ir formos ribotumo. Kaip itin artimą, ji išskiria 979-1982 m. laikotarpio lietuvių tapybą - Vinco Kisarausko, Algimanto Švėgždos, Leonardo Gutausko, Audronės Petrašiūnaitės darbus. Būtent A. Petrašiūnaitės įtaka S. Klemkaitės tapyboje yra itin ryški – galima teigti, jog menininkė „pagavo“ A. Petrašiūnaitės darbuose vykstantį tam tikrą „šviesos virpėjimą“ tik, žinoma, jį išpildė savaip, sau būdinga maniera ir individualioms temoms.

Daug dėmesio skirdama dailės istorijai, teorijai, ji nevengia ir tam tikros kritikos: „šiandieniniame Lietuvos mene, pilname konceptualumo, pasigendu jausmo, estetinio turinio, pagrindo kontempliacijai“. Pačios autorės darbuose šių dalykų, lyg ir netrūksta. Jausminį gylį, patrauklią estetiką sukuria būtent savitas spalvų suvokimas ir panaudojimas bei jų pasitelkimas pirminio jausmo, kilusio iš archaikos, išgryninimui. Pirmenybę autorė teikia jausminiam darbų krūvio sukūrimui, o ne produktyvumui.

Sigita Klemkaitė primena mums apie kasdienio gyvenimo džiaugsmus, kuriuos mes neretai pamirštame, nebeteikiame jiems reikšmės, labiau koncentruodamiesi į materialų, neretai pinigais kuriamą pasaulį. Primena apie saulėlydį, kuris mums gali teikti tiek pat, o gal ir daugiau džiaugsmo, nei nauji batai, automobilis, ar naujas baldų komplektas. Vėjas, tvenkinys, ir jų kuriama nuotaika. Sigitos kūryba, tarsi Paulo Coelho romano Alcehmikas pagrindinė mintis – turi nukeliauti labai toli, kad suvoktum, jog tavo turtai ir lobis yra namuose. Perfrazuojant, galima teigti, jog turime atsigręžti į natūralumą, nes čia yra mūsų namai. Tai mums sako nuolat ir daugybė menininkų, tačiau mes turime savybę tai pamiršti.

2018 06 14