Για τη Βένια Δημητρακοπούλου

Flaminio Gualdoni

Η Βένια Δημητρακοπούλου, στην αρχέγονη και συνάμα σύγχρονη ανησυχία των έργων της, φέρει το αδιάσπαστο νήμα όχι τόσο της ελληνικότητάς της, όσο του διαρκούς αναστοχασμού, κριτικά ζωντανού και εκλεπτυσμένου, ως προϊόντος της βλάστησης μιας κουλτούρας η οποία ανάγεται στις ρίζες και υπήρξε μητέρα του ίδιου του ελληνικού πολιτισμού.

Ανέκτησε και ξανάζησε εντός της τα αρχαία σύμβολα, ένιωσε τη γενεσιουργό δύναμή τους, και έκανε σαφή, ως προς αυτά, για να παραθέσουμε τα σπουδαία λόγια που έγραψε κάποτε ο Γιώργος Σεφέρης, «την πίστη ότι έχουν μια ψυχή».

Ήταν, είναι, σύμβολα ενσαρκωμένα κατά πρώτο σε μία κατεξοχήν πρωτογενή ύλη, την ηφαιστειακή πέτρα της Αίγινας, του νησιού όπου έχει το εργαστήρι της, την οποία η Δημητρακοπούλου αντιμετώπισε σε μια μάχη σώμα με σώμα, με σεβασμό και σταθερότητα, ξαναβρίσκοντας τη Γαία, θεά μητέρα και μήτρα, και τον Πέλοπα, και τον Αγαμέμνονα, κι όλη τη γενιά των ηρώων και των πολεμιστών. Εδώ η ίδια η ύλη εμφορείται από τη μνήμη της φωτιάς που την καθόρισε και συνάμα από την «intimité de l’énergie du travailleur». (Bachelard)

Η Δημητρακοπούλου αποστάζει και υλοποιεί, χωρίς κόπο, μια πληθώρα μεθόδων, μια διαδρομή από το τραχύ και πρωτόγονο σμίλεμα ως την εκλεπτυσμένη πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, από το βίντεο ως την ελαφρότητα του χαρτιού που το κρατάς στην παλάμη του χεριού σου, από τη δυναμική έμφαση της μεγάλης φόρμας ως τη διαυγή λεπτομέρεια του *γράμματος*, αυτού που ο René de Solier αποκάλεσε “biologie de l’acte d’écrire peindre dessiner”.

Η στάση της είναι έντονα δηλωτική, διεκδικεί την αδιαπραγμάτευτη υπεροχή της αίσθησης, ορθώνοντας ωστόσο ανάμεσα στην ίδια και σε μια αφηρημένη αντίληψη του κόσμου έναν προμαχώνα που διασφαλίζει την επιθυμία της Δημητρακοπούλου να είναι, μαζί με τον Νίτσε, «Nur Dichter», μόνο ένας ποιητής. Και οι *Προμαχώνες* της είναι πράγματι ένα οχυρό προστασίας, η προστασία ενός εσωτερικού –που είναι όλος ο κόσμος των αξιών στις οποίες πιστεύει, με τις οποίες ταυτίζεται, στις οποίες προσβλέπει, το «humani nihil alienum» (*τίποτα το ανθρώπινο δεν είναι ξένο*) – που το υπερασπίζεται απέναντι στην απελπισμένη και τυφλή εκτροπή των συμβόλων της καθημερινής εμπειρίας.

Είναι ένα πλέγμα, περισσότερο πνευματικό παρά φυσικό, το οποίο η βιντεοεγκατάσταση *Ήχοι και Σκιές* απέδωσε ως ανεπαίσθητους τόπους σκιών και ως ήχους που αναβλύζουν από το μέταλλο, ανείπωτη και άυλη διάσταση της φυσικής παρουσίας.

Η Δημητρακοπούλου ξεδιπλώνει επίσης, σε τέλεια εννοιολογική ομοιογένεια, την ποιητική πυκνότητα των *γραμμάτων* της, γραφημάτων με την πιο ευρεία και αφειδώς διφορούμενη έννοια του όρου. Η αξιόπιστη συνοχή του κινέζικου χαρτιού («Η μυρωδιά του χαρτιού. Η αφή και η θύμησή του», διαβάζουμε σ’ ένα από τα λεκτικά/οπτικά θραύσματά της), που διανθίζεται με σύμβολα από μελάνι, ξετυλίγεται ως συμπλήρωμα/αντίθετο στην ισχυρή εσωστρέφεια των πέτρινων και των μεταλλικών όγκων των καθαρών, αχανών *Προμαχώνων*.

Και τα φύλλα του χαρτιού είναι, καθαυτά, μορφή: το εκτόπισμα του *Φυλακτήριου Μανδύα* και του *Μανδύα του Νέσσου*, τα λεγόμενα απεριόριστα leporelli των ποιητικών της εξάρσεων, αντιστοιχούν στις παλαιότερες απόπειρες, την *Κλίνη της Αϋπνίας* και τις *Γραμμές της σκέψης* και με τη μουσική υπόκρουση, καμωμένη από τους ήχους του Pablo Ortiz και κυρίως από τη φωνή της ίδιας της Δημητρακοπούλου, η οποία προφέρει, σαν υπνωτισμένη, τις γραφές της *Κλίνης της Αϋπνίας*.

Ύλη, Λόγος, Ήχος: η διαδρομή της καλλιτεχνικής σοφίας της δημιουργού φέρνει στο φως κυρίως τον εξαίσια ηθικό ρόλο που η καλλιτέχνιδα προσδίδει στο έργο της, αυτό που κάποτε θα λεγόταν engagement (δέσμευση). Είναι προφανές, στο σημείο αυτό, ότι η καλλιτέχνιδα προάγει και αποκαθιστά μια έρευνα, η οποία, αφού έχει διαβεί με όλο της το είναι την κινούμενη άμμο της απαρχαιωμένης αντίληψης, εντοπίζει, στα ριζώματα της αταβιστικής κουλτούρας όπου τριγυρίζει, τις τροφές που δεν χρησιμεύουν τόσο στο να επιβιώνει κανείς και να προβάλλει το σήμερα, αλλά έχοντας συναίσθηση του σήμερα να βάζει τον σπόρο ενός εφικτού μέλλοντος: και *Αρχέγονο Μέλλον*, είναι ο συνολικός τίτλος που επέλεξε για την πρόσφατη ιταλική της εμπειρία.

Όλο το έργο της Δημητρακοπούλου, στην πολυπλοκότητα των μεθόδων που επιλέγει, ενεργοποιεί έτσι μηχανισμούς μιας διαυγούς και τρυφερής αντίθεσης, η οποία προτιμά τον ψίθυρο από τις συναθροίσεις, πάντα όμως αποδεικνύεται ριζοσπαστικά ασυγκράτητη. Γιατί η Βένια είναι ξεκάθαρα, αυθεντικά, ασυμβίβαστη –insoumise–, όπως πρέπει πάντα να είναι η τέχνη.