

SZAKOLCZAY LAJOS

Lélekkazetták

Kókay Krisztina művészetiéről

Az idő mint léttöredék, mint személyes sors kibányászható-e – ha igen, egyetlen élet elégsges-e rá – a „ földtornyok” azon, az éggel érintkező és a setétség falaival erősen viselős kazamatáiból, amelyek Esztergom, a szülőváros szentséges dombját úgy rágogtatják gyémántként az emlékezetben, hogy ember legyen a talpán, aki látja (vagy akár sejt) a kötődés mélységét?

Mélyben a magasság? Igen. S ha valóban *ott*, azok a harangokat is megbongató kultúrarétegek (születés, halál, koronázás), amelyek egy nép – jelesül a magyarság – történelmétőröknek, adnak-e alapot a művész bátorságának? Hogy mindenből – a tört szárnyú madárból is és egy alig olvasható ódon fóliánsból is – erőt merítsen. Egyszerre a valóság talaján állva és a látomások (akár golgotai görbület, akár reménysugár szegélyezte) síkján röpülve születik meg az az állapot – nevezhetjük *munkás* ihletnek –, ami nélkül a teremtés csak unaloműző játéknak tetszik.

Kókay Krisztina az istenek kegyeltje. Akárhányszor támasztja is a kifejezés grádicsát az égeremények, nem kell számot adnia kettős – egy szál gyufával két tüzet gyújtó – lelkületéről. Mert mindenik fele – a textilművész is és a grafikusművész is – valósággal fáklyaként világít. Műveltségielményre épült rajzhálója – amelyben Seneca és Buda Ferenc, Balassi és Domokos Mátyás megdicsőült „fogoly” – végtelenül finom, erekkel, résekkel, vonal-pálcika szakadékokkal megsebzett létszitát terít a nonfigurativ, mert líraiságában is gondolati terrénük fölé.

Eme létszitán a Nap, perzselt foltokat szórva a kis labirintusok boldog szenvendőire, épp-úgy átvilágít, mint a Szépség sokszor bibliai mezőről jövő megannyi apostola. Az artisztikus szárnyaival légebe kapaszkodó életfa-imitáció (*Zomgoraszó a Hévíz utcában* – 1995) ezért nincs messze az erőszak megtorló villámával kettévágott, oldalról ugyancsak meglyuggatott katedrális tollrajzkként is fonadéktéglá falától (*1956, Esztergom* – 2001). S a megannyi *Hársfail-lat-variáció*, az érzéki szervekben való bolyongás kellemét szerkezeti tulajdonságokkal is jelzve, szinte átszellemített „felhőrongyok” eldorádója.

Az időrétegek finom sejtemmel, az emlékezet mozaikkockáit fókuszbba gyűjtve, vannak vonalhálóvá avatva. S ez a drámai komolyságú, magatartásformát ugyancsak jelölő rajzi biztonság adja mindenazon művek szerkezeti feszültségét – a miniátori türelemmel festett rajzolt vonal a grafika és a textil esetében is az én kozmoszát jelölő erkölcsi háttérrel bír –, amelyekben a személyesség hitele nem attól függ, hogy lírai lengedézsű magán dolgok vagy közösségi irányultságú, történelmi és egyéb téma kapnak-e képi megformálást.

Sokkal inkább attól, hogy a szerkezet bástyája – akár a szellős motívumkincs ellenére – milyen erős, mennyit tud és milyen intenzitással fölmutatni a szenvendély sok szálra osztható, mert egyik a mászt behálózó titkaiból. Az esztergomi harangok kondulását csöndkatedrálékként megőrző *Várhegy*, mint az életmű egyik fontos oszlopa, ebből a szempontból – ceruzarajzkként is (1992), gobelinként is (1995) és rézkarcikként is (1996) – szinte a teljesség tömör alázatának a példája. A kráterként megnyíló (megnyitott!) tetőn – Isten nyakláncra lesz a sok hordástól ilyen töredezett – a semmi ül.

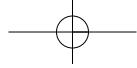
A lángoló Kék hegység (1993) stilizált kereszjtét, az ugyancsak evvel a szimbólummal sokkoló az A hegység titka (1997) szerkezeti választóvonalát, a már-már félfeliratú Emlékeink (1996) organikus tobzódását, az Illeszkedés (1993) szűkszavú vonalrendjét és az Ünnep (2000) mélyeségben téralakzatot reveláló komolyosságát szemléltve – minden gobelin, gyapjú – egyre jobban látni, hogy a vízszintes vonalkák, szálkák, hasadékok sűrű, némelykor foltokkal tarkított mezeje akkor kap igazi feszültséget, ha a kompozíciót átjárja a villámhoz hasonló, többnyire világos törésvonalak, mértani alakzatokat fölvevő vagy szinte a „gesztusecset” útját formázó, vagy részegységeket elválasztó árkok szabdalta dinamika. A sziklaerdő így vagy úgy stabillá tevő tömbélmény evvel a „mozgatással” lesz hatásos. Persze azok a finomságok, amelyek az 1999-es Hófényű csöndet, ezt a zseniális ceruzarajzot jellemzik, nem fedezhetők fel – miért is volnának felfedezhetők? – a különben érzékeny, némelykor érzéki, szabályos és szabálytalan rácsszerkezetet mutató gobelineken.

Kókay Krisztina korábban kísérletezett a felületet expresszív lángmezőnek láttató impulzív színkavalkáddal (*Első tűz*), ám azok a textiljei – gobelinek, festett vásznak – a súlyosak, visszavont szerkezeti, motívumbeli sajátosságukban sokat mondók, amelyek a személyiséget rejtett szavát, a csönd apoteózisát sugallják. A gobelinek előképéül – mert önállóan is esztétikai értékűek – itt is, mint mindenkorú az életműben, a ragyogó grafikák említhetők. (A pasztellek közül az *Utazás* és az *Égi út* – mindenkorú 2002 – valósággal kiragyog.) S a két 2003-as gyönyörű gobelin, a szakrális körököt érintő *Hozzád vezető I-II.* is pasztell-alapozású, bár nem – nem pontosan – követik grafikai előzményeiket. Érdekes, hogy az Úrhöz (?) vezető út nem a megsokottabb, a textiles hagyományt követő fényerőkben, fénykisugárzásokban teljesedik ki, hanem az egymásra ültetett, vonalkákból álló színmezők vibrálásában. „Tompa” fényükben semmi lekerekítettség, a lámpások belső lámpások, s ettől az érzülettől válik az egész élénkké.

Figurális (*Ingen való kegyelmedért* – 1999) és nonfiguratív tollrajza (*Noé bárkája* – 1998) abból a műveltségtárnárból merít, amelyben a bibliai történések szimbólumvilága egészen a máig ér. Ha elfogadott gyötrelmek és vigaszunk ott az egyetemes igazságot hordozó kereszthalálban – grafikáján a fehér árnyékú korpusz mindenkor tisztságpélda –, az értékimelekítés lázadó csöndje a tojástörékeny, bölcsőnek is fölfogható bárkát műveltségtöposzként, alig megnevezhető gyűjtőfoglalomként óvja. Az 1956-os magyar forradalom igazságát megidéző drámai tollrajzsorozat fölöttebb tudata – az 1956, *Esztergom II.* című lapon a katedrálisformát kettévágó villám mint fehéren égető szál a lehullott ötágú csillagon landol –, hogy a bármekkora súlyú szenvédést hordozó személyes sors igazán csak akkor teljesedhetik ki, ha a művész bátran vállalja a közösségi eszmények (szabadság, függetlenség) szolgálatát.

A kézzel festett pamutvászonak – korunk félve bevallott kapuboltozatainak, templomajtóiinak – szintén létezik grafikai előzményük, mikor is a szakrális körök a hitünkbe égett valóságdarabokkal érintkeznek. A Feltámadás (1992) fókuszba állított kereszjtének és az Ami élni segít (1992) egymásba hajló két nonfiguratív „testének” az üzenete közös: az egymásra találásban irgalom van. A vonalhálók ezerét megmozgató, az öröömös türelemmel a fájdalom tégláit boltozattá rakó kéz szinte önkívületi állapotban hirdeti a szeretet szükségességét. Kódexmásoló merül ily mély alázattal a betűképpé formálandó anyagban, ahogyan textilművész grafikusunk az iránt forgatja.

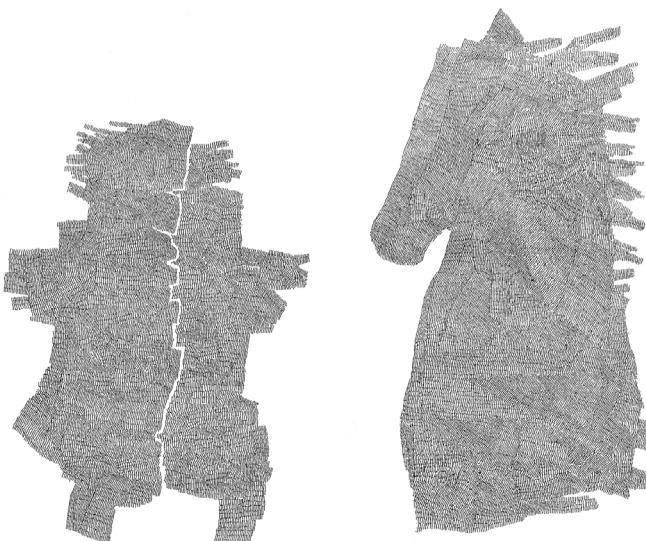
Minden vonal, minden rejtélyteljes átitatott szövedék személyiségekép. Még a legszabálytalanabb futó vonalnak, a tünékenység tégláját magában fogó rácsszerkezetnek, a szíklák és meredélyek közt vergődő vagy épp a szállongás irányát meghatározó térhálónak is sugallata

van. Az építkezés, az önmaga építés egyúttal – kitárulkozás. A görcsbe rándult szív pányváktól való megszabadítása. Tíz évvel ezelőtti riportban így vallott a művész az életformává vált – jegyezzük meg: önfelszabadító – készenlétről. „Néhány munkámat megszöttek, de magam nem szövök. Mára a rajz létszükségletelemmé vált. Sokszor spontán módon kerülnek rá a művekre a lelki vagy élettörténések, s csak egy-egy téma, kiállítás kapcsán derül ki, hogy valójában azzal foglalkoztam, amiről szó van.”

De miről is van szó? Életről és halálról, szerelemről és gyűlöletről, bűnről és földozásról, s ha többször csak rejtenet is – történelmi értékeinkről és magyarságunkról, a nemzetről s legkivált a Kárpátok szívkoszorújában lélegző hazáról. A – nyugodtan nevezzük meg – hazaszeretetet (szemérmesebbek számára: közösségi érzést) s a régmúlt iránti tiszteletet kimondva és kimondatlanul is több Kókay Krisztina-mű fölvillantja. Mi másról regélné a két festett vászon, illetve selyem, a *Hitiünk szárnyai* (1996) és az *Őseink I–III.* (2008), mint erről a benső titokról.

Egyik legnagyobb műve, a méretre is hatalmas (210 x 460) *Palást* (2000) viszont nem fukarkodik a közlendőkkel. A kézzel festett lenvászon az 1031-es, hazánkban készült vilaghírű Koronázási Palástot juttatja eszünkbe. Nemzeti ereklyéket. Kókay Krisztinának sem selyemhímzésre, sem aranyszálakra nem volt szüksége ahhoz, hogy Szent Istvánt és királyunk szellelmét megidézze. Mert a Szent Imre hercegnek (vagyis a fiának) írottakban meglelte azokat a lélekkazettákat, amelyeknek nyitogatásával-csukogatásával egy maradandó erkölcsi tartás megvilágosodik. „Mert ha jársz a bölcsékkel, bölcs leszesz, ha forgolódol a bolondokkal, társlul adod magadat azokhoz, így szólvan a szent lélek Salamon által: *A ki jár bölcsékkel, bölcsék barátja lészen, és nem lészen hasonlóvá a bolondokhoz.* Dávid pedig ekképpen énekel: *A szenttel szent lészz, és az ártatlan férfiúval ártatlan lészz, és a választottal választott lészz, és az elfordultal elfordulsz.*” (Szent István első magyar király dekrétomainak első könyve. Szent Imre herczegnek.)

Lovas

SZAKOLCZAY LAJOS (1941) irodalomtörténész, művészeti író. Legutóbbi művei: *Párbeszédek és perbeszédek* (2010); *Határtalan* (2011).

KÓKAY KRISZTINA (1943) Ferenczy Noémi-díjas textil- és grafikusművész. Budapesten él.