

KORNFELD

GALERIE KORNFELD presents

Rusudan Khizanishvili
Beauty and the Beast

Opening

Saturday, November 5th, 6 – 9 pm

Exhibition

November 5th – January 7th, 2022
Tue–Sat, 11am –6pm

Venue

Galerie Kornfeld, Fasanenstraße 26
10719 Berlin

Book launch

November 5th, 5 – 6 pm

1000 and one, 2022, Oil on canvas, 200 x 300 cm | 78 3/4 x 118 1/8 in

Ladies and Gentlemen,

Galerie Kornfeld is more than pleased to introduce the solo exhibition “Beauty and the Beast” by Georgian artist Rusudan Khizanishvili.

In this mesmerising exhibition the renowned artist invites us through her dreamlike portals into a world where figures intertwine with nature escaping from reality and time.

A colourful journey that combines femininity, mythicism, nature and identity through tranquil and almost meditative compositions that share a passionate yet melancholic intensity.

Experimenting with perception and dimensions her symbolism sometimes hidden, challenges the viewer to observe carefully. Her creations are subjective to each individual viewer. The rich colours, the ancient connection towards nature, the intuitively crafted compositions, the theatricality and the innate individuality yet interconnectedness as human beings are what moves us and brings us in these other-worldly portals.

Ever since she started reading, has Rusudan drawn inspiration from literature to create works of art. Such is the case in this exhibition titled “Beauty and the Beast”, after the French novel by Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, where a collection of works are based on this story.

Having studied film and fine arts, Rusudan is a story teller in every sense of the word. The sentences in the books she reads, become vivid images in her mind, which then transcend into physical objects, a piece of art being created. Romanticism, identity, as the novel talks about, finding your inner self, voice and strength, is what Khizanishvili also captures through her works.

The exhibition will be accompanied by a book with essays by Christoph Tannert, Suzan Kizilirmak and Valentina Buzzi. Published by Ludvig Rage Production, appr. 100 pages, appr. 80 col. ill.

To celebrate the publication there will be a **book launch**:

November 5th, from 5–6 pm at Galerie Kornfeld, Fasanenstr. 26, 10719 Berlin.

KORNFELD

Rusudan Khizanishvili (1979) lives and works in Tbilisi, Georgia. Deeply influenced by the duality of spirit and soul as expressed in medieval art, her paintings create a cathedral of dynamic tension that springs from the artistic imagination. Questions of the self, connections to biology, cultural memory and myths, and the female body are the subject of constant inquiry for Khizanishvili, who demonstrates maturity and mastery of color.

She earned her two BFAs in painting at the J. Nikoladze Art School and the Tbilisi State Academy of Art. In 2004, Rusudan received her MA in film studies from Tbilisi State Academy of Arts. Over the past fifteen years Rusudan Khizanishvili has participated in numerous group and solo exhibitions, including at the Museum of Modern Art Tbilisi, the Literary Museum of Georgia, the State Silk Museum Tbilisi, the Mark Rothko Foundation, Daugavpils, Latvia, the Galerie Am Roten Hof, Vienna, Austria, the Arundel Contemporary, Arundel, UK, the New Image Art Gallery, Santa Monica, USA; Kunstverein Villa Wessel Iserlohn, Germany; Norty Paris, Triumph Gallery, Moscow, Assembly Room, New York, USA, Window Project, Tbilisi, Art Busan, Korea, KIAF Seoul, Korea, Untitled, Miami, USA, Seojung Art, Daegu, Korea, Art021, Shanghai, China, Tbilisi Art Fair, Georgia.

In 2015, Khizanishvili represented Georgia alongside five other artists at the 56th Venice Art Biennale. Her works are in the collection of the Georgian National Museum, the private collection of Stefan Simchowit, LA, and the Breus Foundation, Moscow. There have been numerous publications about her, including "King is Female: Three Artists from Georgia" by Nina Mdivani and "The Knight in Panther's Skin." She also received the main prize of Związek Polskich Artystów Plastyków, Gliwice Art Community, Gliwice, Poland, in 2016.

Please do not hesitate to contact us for visual material or to arrange an interview with the artist.

We look forward to your coverage and send kind regards,

Alfred Kornfeld
Dr. Tilman Treusch

Contact:

Alfred Kornfeld: kornfeld@galeriekornfeld.com
Dr. Tilman Treusch: treusch@galeriekornfeld.com

KORNFELD

About the pictorial world of Rusudan Khizanishvili.

Christoph Tannert

"When I think of Georgia, the painter Niko Pirosmani spontaneously comes to mind.

In the paintings with female personnel, painted by Rusudan Khizanishvili in 2021 and 2022, I discover "eyes like blackberries", which the Georgian pop group "ივერია" [Иверия / Iveria] also sang about in one of their songs in 1975. The song "Песня о Пиросмани" is dedicated to Pirosmani and sings about the magical connection of the artist with his city Tbilisi. There it says: "And draws the beauties of Ortachala"... "I don't know how they fell in love, my Tbilisi and Pirosmani".

Rusudan Khizanishvili also lives in Tbilisi. The eyes, seeing, perceiving, the vibration of the inner mycelium, natural beauty, image receptions and poetic farewells. Everything is connected with everything. Times and generations move together - in conciliatory seriousness.

Rusudan Khizanishvili's pictures convey a flair that already enchanted me in Pirosmani's work - a mixture of contemplation and profundity, bordering on melancholy, which the physician and psychotherapist Josef Zehentbauer diagnoses as "the sad lightness of being". Whether this is a specifically Georgian sentiment? Who knows. The artist confesses, "Thus my consciousness belonged partly to Georgia, but was not formed directly under the influence of Georgian culture. I grew up in a patriotic family and from an early age I felt and felt I belonged to the Georgian nation. Later, the feeling of belonging to something unusual never left me."

Unlike Pirosmani, Rusudan Khizanishvili speaks from female agreements.

Her pictorial personnel consists mainly of women. They sit together, they nestle together, they are silent together, they breathe, they listen, they allow themselves time and enjoy its passing. Their states prove that the ability to treat others and oneself compassionately is associated with greater life satisfaction. Our brain's automatic default setting when dealing with suffering or stress is to respond with even more harshness and severity. The paintings of Rusudan Khizanishvili form a counter-position to this, far from the tempo-laden overstimulation. They reassure.

From literature we know the fates of women in Georgia, which Nino Haratischvili unravels, for example in her novel "The Lack of Light" (2022). It is the four friends Dina, Keto, Nene and Ira who are at the center of the stories, They feel early on that in their "cohesion they formed an indestructible force, a community that would no longer shrink from any challenge." Just as Nino Haratischvili vividly illuminates the social chasms of Georgia at the time of the dissolution of the Soviet Union and the stabilizing binding forces between strong women, Khizanishvili brings the essence of these lines of connection into painterly tension, with an extraordinary color culture. Longing pictorial spaces and the elegiac figure characteristics tell of female bodies, touches, self-touches, especially striking in the triptych "Hidden in the shine". Each picture wants to and can stand on its own, and the viewer is free to go in search of commonalities and draw their own lines of connection. But in the synopsis with a view to the basic constellation of Rusudan Khizanishvili's painting, to skin, hair, sisterliness ("Sisters"), human dialogue ability, pairings, dualities ("I am coming back to the star"), a historical as well as metaphorical path with manifold specifically female twists and surprises emerges for the historically conscious eye. They are entwined and embedded by plants, blossoms, animals, mythical creatures, mountains ("A very early morning in the mountains"), by reality in its intact (or invoked) connection to nature. The composite of their images often unfolds quite innocently.

Condensation of nature bond is the subject of these paintings. Having planted a vibrant mood of the floral and landscape in ornaments and decor, Khizanishvili's heart view of her surroundings saves from the inaccessibility of unfelt abstraction. Only a stretcher frame enclosure with a window view, a vista, the reflection of human existence in the rich Georgian nature and culture ("Viewed in the window") is necessary to let ornamentals wander back and forth, layered on top of each other, subtly varying. Forms pile up, hypnotically meandering figurations turn out to be parts of a "mental map" of Khizanishvili's imagination. They reveal a reality that rests in the cosmic and psychedelic ("Holding the sun" and "Stars

KORNFELD

shooter") as well as in the adventures of figurative mysteries and portraits ("Cake eater", "Evening portrait with a porcelain lamp", "Milk river", "Sofias's portrait", "Tea and the flowers", "The gift").

What happens in the picture may lay claim to autonomy - vis-à-vis reality and also vis-à-vis the personality of its creator. This is a binary of modern art theory. A painting need not be smarter than its maker, but what it tells does not equate with her beliefs either.

This artist rushes through bush and tree, her daydream figures are soul and spirit mates in which the artist is reflected and exaggerated in a sense of her own body. Wonderful is the pulsating energy gradient between the paintings, between the colors, between the compositions, in the sensation of one's own existence, as a sign reflecting the duality of flesh and mind, woven as an unexpected proof of vitality. From the slow maturation of things to the maximum compression. A high intensity perceptual experience for the audience.

Even in her wildest moments, Rusudan Khizanishvili's profound visual talent is palpable. What appears to be disparate in a stringent manner is carried by an unusually powerful and firm consciousness of design. The artist is able to balance her fundamental skepticism with regard to superficial narrative methods with a need for compositional connectivity. Thus, nature contemplation stands next to feel-good bliss next to sweet sensuality next to ambient feeling.

In art, the problem often lies in finding a form that makes it possible to think the unthought. Rusudan Khizanishvili in this case relies entirely on her feeling. She needs the feeling that no pleasure is more intense than painting.

The audience is thus gently drawn into the world of free fantasy, of drifting away and away, into a breathing swell and swell between femininity and nature as a surface for identification, light as a feather even in the rapturous.

At times her paintings have a naïve exoticism. Rusudan Khizanishvili partially shows a not inconsiderable interest in medieval "spatial surrealism". This results in certain correspondences in her pictorial composition, which is predominantly oriented towards the unfolding of surface relationships. This is accompanied by a focus on narrative contexts, as was common for painting in the Middle Ages, which was predominantly produced in a Christian context. The proportions of the figures were not determined according to their positioning in space, but according to their meaning. This is particularly evident in the "perspective of meaning" with which a male figure in "Tea and the flowers" is moved into the background. In this case, no consideration is given to spatial references or proportions. Overall, a fairy-tale scene in which the presence of a teasing dragon at the table drives the magic of the scene into the absurd. Such scenes have a fantastical quality to them. Even when we think we recognise something mundane, these pictorial figures are in a strange extra-mundaneness. We encounter them in the no man's land of desire. Rusudan Khizanishvili embeds realistic appearances in paradise-like conditions. This is not primarily about the depiction of something objective, but rather about a constructive abstraction or also about the decoration of emotional relationships with ornamental embellishments. The emotional perception of the world is a basic constant in her work.

But her paintings do not illustrate sentimental dreams. Dreams, being based on real experiences, are realistic for her. Khizanishvili uses the dreamlike to bring the distant closer, or even to distance the immediate, making it more bearable and liveable: Relationships, everyday life, world conditions. The near is concretised by removing it from immediacy. The artist is sure that less than ever a simple reproduction of reality says something about reality. What she seeks lies hidden in the truth she finds in her clandestine voyages of discovery and in all the complexly fantastic that she unveils before our eyes.

Instead of using the strict central perspective for the representation of any illusionisms, Rusudan Khizanishvili brings her pictorial objects so close that they attain an intensity that is rare. Despite their proximity, these pictures do not involve the viewer. In their stage-like quality, they are painted at a distance. Which is not unpleasant. The unique and hermetic nature of Khizanishvili's pictorial world is possibly related to the lack of a central perspective.

Some images overflow with sentiment. Others can be read as symbols of disappointed promises, especially those images of female bodies ("Hidden in the shine"), which were rather transposed into a non-existent Elysium in the expression of the desire for the distant, unattainable, lost reality. One could assume that the

KORNFELD

desire for the lost paradise resonates, which the painters of the Middle Ages depicted in the form of a rosarium, an orchard or a flowerbed. Eternal green appeals to the imagination more than eternal light. But

everything that is green also withers. The oversized flowers growing over their bodies suggest something unexpectedly dystopian. Where there is light, there is shadow. In this respect, her body paintings can also be read as still lifes of transience, imagining where humanity might be headed. Through the flower, the painter speaks of being and becoming and passing away. First of all, however, these paintings are carnal and floral modes of expenditure, square islands to which man is thrown back on himself as nowhere

else. Whether they are designs of genuine self-discovery or an unshakably sensual projection, where beauty lies close to the dangerous, remains open.

The depiction of lived femininity can be seen as a theme linked to the body image. Khizanishvili insists on stating: "My prototypes of women are wise and self-sufficient, reminiscent of the matriarchal beginning of the world and, along with the male counterpart, the mainstay of a society. ... My work, at least in my understanding, is a visual bridge that breaks through and denies the secondary and only biological (performative) role of women in a human society. As a mother, I cannot deny motherhood as such, but at the same time, as a self-sufficient artist, I reject motherhood as the only function of a woman."

Her entire oeuvre also resembles a paean to color. The more color-intensive the artist's actions, the greater the amazement. This hedonism radiating from the color, this sexiness of color, a color positivity in a society in upheaval - this is striking. Because with it a counterpart to the general dominance of insecurities over life and to the frustration over the worldwide destruction of climate and biosphere by the greed-driven principles of capitalism establishes itself pictorially. This artistic self-care for eyes, head and heart is an aesthetic feel-good program to make the psyche healthy.

Khizanishvili, however, appears less as a national than as a first-person narrator who, in her view of the world, always has her individual self-awareness in mind. Her oeuvre is a color event and at the same time a narrative of experience and a counter-position to the shadows of the twilight of life in a world entangled in wars and conflicts.

Focused entirely on itself, painting is what it has always been to her, liberator from calculation, "in contrast to the sentimentality that springs from calculation," as Per Kirkeby has aptly pointed out. Painting manifests itself in Rusudan Khizanishvili's paintings as a real materiality of man's freedom in this world. Or are we in a world with a promise of paradise? Both perspectives on this work seem possible."

KORNFELD

GALERIE KORNFELD präsentiert

Rusudan Khizanishvili
Beauty and the Beast

Ausstellungseröffnung
Samstag, 5. November, 18 - 21 Uhr

Laufzeit
5. November - 7. Januar 2022
Di-Sa, 11-18 Uhr

Ort
Galerie Kornfeld, Fasanenstraße 26, 10719 Berlin

Buchvorstellung
Samstag, 5. November, 17 - 18 Uhr

1000 and one, 2022, Öl auf Leinwand, 200 x 300 cm | 78 3/4 x 118

Sehr geehrte Damen und Herren,

die **Galerie Kornfeld** freut sich sehr, die Ausstellung „Beauty and the Beast“ mit neuen Werken der georgischen Künstlerin Rusudan Khizanishvili zu präsentieren.

In ihren neuen Bildern lädt uns die Künstlerin Rusudan Khizanishvili durch ihre traumhaften Portale in eine Welt ein, in der sich die Figuren mit der Natur verflechten und der Realität und der Zeit entfliehen. Eine farbenfrohe Reise, die Weiblichkeit, Mythos, Natur und Identität in ruhigen, fast meditativen Kompositionen von leidenschaftlicher und zugleich melancholischer Intensität vereint. Die Künstlerin experimentiert mit der Wahrnehmung und den Dimensionen ihrer manchmal verborgenen Symbolik und fordert die Betrachter*innen auf, genau hinzusehen. Ihre Werke sind subjektiv. Die satten Farben, die uralte Verbundenheit mit der Natur, die intuitiv gestalteten Kompositionen, die Theatralik und die angeborene Individualität und doch Verbundenheit der Menschen sind das, was uns berührt und uns in eine andere Welt führt.

Seit sie lesen kann, lässt sich Rusudan von der Literatur inspirieren, um Kunstwerke zu schaffen. So auch in dieser Ausstellung mit dem Titel "Die Schöne und das Biest", nach dem französischen Roman von Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Rusudan Khizanishvili, die Film und bildende Kunst studiert hat, ist eine Geschichtenerzählerin im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sätze in den Büchern, die sie liest, werden in ihrem Kopf zu lebendigen Bildern, die sich dann in physische Objekte verwandeln, so dass ein Kunstwerk entsteht. Die Romantik, die Identität, von der im Roman die Rede ist, das Finden des eigenen Ichs, der eigenen Stimme und der eigenen Stärke ist es, was Khizanishvili in ihren Werken einfängt.

Die Ausstellung wird von einer Publikation mit Essays von Christoph Tannert, Suzan Kizilirmak und Valentina Buzzi begleitet. Herausgegeben von Ludvig Rage Production, ca. 100 Seiten, ca. 80 farbige Abbildungen.

Wir laden Sie herzlich ein zu der **Buchvorstellung:**

Am 5. November, von 17-18 Uhr in der Galerie Kornfeld, Fasanenstr. 26, 10719 Berlin.

KORNFELD

Rusudan Khizanishvili (1979) lebt und arbeitet in Tiflis, Georgien. Tief beeinflusst von der Dualität von Geist und Seele, wie sie in der mittelalterlichen Kunst zum Ausdruck kommt, schaffen ihre Bilder eine Kathedrale dynamischer Spannung, die der künstlerischen Vorstellungskraft entspringt. Fragen des Selbst, der Verbindungen zur Biologie, des kulturellen Gedächtnisses und der Mythen sowie des weiblichen Körpers sind für Khizanishvili, die Reife und Beherrschung der Farbe demonstriert, Gegenstand ständiger Untersuchungen.

Sie erwarb ihre beiden BFAs in Malerei an der J. Nikoladze Art School und der Tbilisi State Academy of Art. Im Jahr 2004 erhielt Rusudan ihren MA in Filmstudien an der Staatlichen Kunstakademie Tiflis. In den letzten fünfzehn Jahren hat Rusudan Khizanishvili an zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen teilgenommen, darunter im Museum für Moderne Kunst Tiflis, im Literaturmuseum von Georgien, im Staatlichen Seidenmuseum Tiflis, in der Mark Rothko Foundation, Daugavapils, Lettland, in der Galerie Am Roten Hof, Wien, Österreich, in der Arundel Contemporary, Arundel, UK, in der New Image Art Gallery, Santa Monica, USA; Kunstverein Villa Wessel Iserlohn, Deutschland; Norty Paris, Triumph Gallery, Moskau, Assembly Room, New York, USA, Window Project, Tbilisi, Art Busan, Korea, KIAF Seoul, Korea, Untitled, Miami, USA, Seojung Art, Daegu, Korea, Art021, Shanghai, China, Tbilisi Art Fair, Georgien. Im Jahr 2015 vertrat Khizanishvili Georgien zusammen mit fünf anderen Künstlern auf der 56. Kunstbiennale in Venedig. Ihre Werke befinden sich in der Sammlung des georgischen Nationalmuseums, in der Privatsammlung von Stefan Simchowitz, LA, und in der Breus Foundation, Moskau. Es wurden zahlreiche Publikationen über sie veröffentlicht, darunter "King is Female: Three Artists from Georgia" von Nina Mdivani und "The Knight in Panther's Skin". Außerdem erhielt sie 2016 den Hauptpreis des Związek Polskich Artystów Plastyków, Gliwice Art Community, Gliwice, Polen.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Bildmaterial benötigen oder einen Interviewtermin mit der Künstlerin wünschen.

Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung und senden freundliche Grüße
Alfred Kornfeld und Dr. Tilman Treusch

Kontakt:

Alfred Kornfeld: kornfeld@galeriekornfeld.com

Dr. Tilman Treusch: treusch@galeriekornfeld.com

KORNFELD

Über die Bildwelt der Rusudan Khizanishvili

Christoph Tannert

„Wenn ich an Georgien denke, kommt mir spontan der Maler Niko Pirosmani in den Sinn.

Auf den Bildern mit weiblichem Personal, die Rusudan Khizanishvili in den Jahren 2021 und 2022 gemalt hat, entdecke ich „Augen wie Brombeeren“, von denen 1975 auch schon die georgische Popgruppe "ივერია" [Иверия / Iveria] in einem ihrer Lieder sang. Das Lied „Песня о Пиросмани“ ist Pirosmani gewidmet und besingt die magische Verbindung des Künstlers mit seiner Stadt Tbilissi. Dort heißt es: „Und zeichnet die Schönheiten von Ortachala“ ... „Ich weiß nicht, wie sie sich verliebt haben, mein Tbilissi und Pirosmani“.

Auch Rusudan Khizanishvili lebt in Tbilissi. Die Augen, das Sehen, das Wahrnehmen, das Vibrieren des inneren Myzels, Naturschönheit, Bildempfänge und poetische Abschiede. Alles hängt mit allem zusammen. Zeiten und Generationen rücken zusammen - in versöhnlichem Ernst.

Die Bilder von Rusudan Khizanishvili transportieren ein Flair, wie es mich schon bei Pirosmani bezaubert hat - eine Mischung aus Besinnlichkeit und Tiefgang, an der Grenze zur Melancholie, die der Arzt und Psychotherapeut Josef Zehentbauer als „die traurige Leichtigkeit des Seins“ diagnostiziert. Ob das ein spezifisch georgisches Sentiment ist? Wer weiß. Die Künstlerin bekennt: „So gehörte mein Bewusstsein teilweise zu Georgien, wurde aber nicht direkt unter dem Einfluss der georgischen Kultur geformt. Ich bin in einer patriotischen Familie aufgewachsen und habe mich von klein auf der georgischen Nation zugehörig gefühlt und gefühlt. Später hat mich das Gefühl, zu etwas Ungewöhnlichem zu gehören, nie verlassen.“

Anders als Pirosmani spricht Rusudan Khizanishvili aus weiblichen Übereinkünften.

Ihr Bildpersonal besteht überwiegend aus Frauen. Sie sitzen zusammen, sie schmiegen sich aneinander, schweigen gemeinsam, atmen, hören, gönnen sich Zeit und genießen deren Verfließen. Ihre Zustände belegen, dass die Fähigkeit, andere und sich selbst mitfühlend zu behandeln, mit mehr Lebenszufriedenheit einhergeht. Die automatische Standardeinstellung unseres Gehirns im Umgang mit Leid oder Belastungen ist es, mit noch mehr Härte und Strenge zu reagieren. Die Bilder von Rusudan Khizanishvili bilden dazu eine Gegenposition fernab der tempogeladenen Reizüberflutung. Sie beruhigen. Aus der Literatur kennen wir die Schicksale von Frauen in Georgien, die Nino Haratischvili aufblättert, z.B. in ihrem Roman „Das mangelnde Licht“ (2022). Es sind die vier Freundinnen Dina, Keto, Nene und Ira, die im Mittelpunkt der Geschichten stehen, Sie spüren früh, dass sie in ihrem "Zusammenhalt eine unzerstörbare Kraft bildeten, eine Gemeinschaft, die vor keiner Herausforderung mehr zurückschrecken würde". So wie Nino Haratischvili die gesellschaftlichen Abgründe Georgiens zur Zeit der Auflösung der Sowjetunion und die stabilisierenden Bindekräfte zwischen starken Frauen plastisch ausleuchtet, bringt Khizanishvili die Wesensbestimmung dieser Verbindungslinien in malerische Spannungsverhältnisse, mit einer außergewöhnlichen Farbkultur. Sehnsüchtige Bildräume und die elegischen Figurencharakteristika erzählen von weiblichen Körpern, Berührungen, Selbstberührungen, besonders auffällig im Triptychon „Hidden in the shine“. Jedes Bild will und kann für sich stehen, und den Betrachtenden ist es freigestellt, sich auf die Suche nach Gemeinsamkeiten zu begeben und eigene Verbindungslinien zu ziehen. Aber in der Zusammenschau mit Blick auf die Grundkonstellation der Malerei von Rusudan Khizanishvili, auf Haut, Haare, Schwesterlichkeit („Sisters“), menschliche Dialogfähigkeit, Paarungen, Dualitäten („I am coming back to the star“) ergibt sich für das geschichtsbewusste Auge ein historischer wie metaphorischer Weg mit vielfältigen spezifisch weiblichen Windungen und Überraschungen. Sie werden umrankt und eingebettet von Pflanzen, Blüten, Tieren, Fabelwesen, Bergen („A very early morning in the mountains“), von der Wirklichkeit in ihrer intakten (oder erlebten) Naturbindung. Das Kompositum ihrer Bilder entfaltet sich oft ganz unschuldig.

Verdichtung von Naturbindung ist der Gegenstand dieser Bilder. Eine vibrierende Stimmung des Floralen und Landschaftlichen in Ornamente und Dekor eingepflanzt zu haben, bewahrt Khizanishvilis Herzensblick auf ihre Umgebung vor der Unzugänglichkeit nicht gefühlter Abstraktion. Nur ein Keilrahmengeviert mit Fensterblick, Ausblick, der Spiegelung menschlichen Seins in der reichen georgischen Natur und Kultur („Viewed in the window“) ist notwendig, um Ornamentales hin- und herwandern zu lassen, übereinander zu schichten und dabei subtil zu variieren. Formen türmen sich auf, hypnotisch mäandernde Figurationen entpuppen sich als Teile eines „mental maps“ von Khizanishvilis Phantasie. Sie weisen eine Wirklichkeit

KORNFELD

nach, die im Kosmischen und Psychedelischem („Holding the sun“ und „Stars shooter“) ebenso ruht wie in den Abenteuern figürlicher Geheimnisse und Porträts („Cake eater“, „Evening portrait with a porcelain lamp“, „Milk river“, „Sofias's portrait“, „Tea and the flowers“, „The gift“).

Was im Bild passiert, darf Anspruch auf Autonomie erheben – gegenüber der Wirklichkeit und auch gegenüber der Persönlichkeit seiner Schöpferin. Das ist eine Binse moderner Kunsttheorie. Ein Bild muss nicht schlauer sein als seine Macherin, aber das, was es erzählt, ist mit ihren Überzeugungen auch nicht gleichzusetzen.

Diese Künstlerin rauscht durch Busch und Baum, ihre Tagtraumgestalten sind Seelen- und Geistesverwandte, in denen sich die Künstlerin spiegelt und überhört in einem Gefühl für den eigenen Körper. Wunderbar ist das pulsierende Energiegefälle zwischen den Bildern, zwischen den Farben, zwischen den Kompositionen, in der Empfindung eigener Existenz, als Zeichen, das die Dualität von Fleisch und Gemüt wiedergibt, gewebt als unerwarteter Vitalitätsbeweis. Vom langsamen Reifen der Dinge bis zur maximalen Komprimierung. Eine hochintensive Wahrnehmungserfahrung für das Publikum. Noch in ihren wildesten Momenten ist Rusudan Khizanishvilis profunde bildnerische Begabung spürbar. Was auf stringente Weise disparat daherkommt, wird getragen von einem ungewöhnlich machtvoll-festen Gestaltungsbewusstsein. Die Künstlerin vermag ihre prinzipielle Skepsis in Bezug auf vordergründige Erzählweisen mit einem Bedürfnis nach kompositorischer Anschlussfähigkeit in der Balance zu halten. So steht Naturbetrachtung neben Wohlfühlseligkeit neben Süffig-Sinnlichem neben Ambient-Feeling.

In der Kunst liegt oftmals das Problem darin, eine Form zu finden, die es ermöglicht, das Ungedachte zu denken. Rusudan Khizanishvili verlässt sich in diesem Fall ganz auf ihr Gefühl. Sie braucht das Gefühl, dass keine Lust intensiver ist als das Malen.

Das Publikum wird dadurch sanft in die Welt der freien Fantasie, des Weg- und Abdriftens gezogen, in ein atmendes An- und Abschwollen zwischen Weiblichkeit und Natur als Identifikationsfläche, federleicht auch im Schwärmerischen.

Zuweilen haben ihre Bilder einen naiv exotischen Zug. Rusudan Khizanishvili zeigt partiell ein nicht unerhebliches Interesse am mittelalterlichen „Raumsurrealismus“. Daraus folgen gewisse Entsprechungen in ihrem Bildaufbau, der vorwiegend auf das Aufblättern von Flächenverhältnissen orientiert ist. Damit einhergehend eine Fokussierung von narrativen Zusammenhängen, wie das für die überwiegend im christlichen Kontext erstellte Malerei des Mittelalters üblich war. Die Größenverhältnisse der Figuren wurden nicht nach ihrer Positionierung im Raum festgelegt, sondern nach ihrer Bedeutung. Das zeigt sich insbesondere an der „Bedeutungsperspektive“ mit der eine männliche Figur in „Tea and the flowers“ in den Hintergrund gerückt wird. Auf räumliche Bezüge oder Proportionen wird in diesem Fall keine Rücksicht genommen. Insgesamt eine märchenhafte Szene, in der die Anwesenheit eines neckischen Drachens am Tisch die Magie der Szene ins Absurde treibt. Solche Szenen haben einen phantastischen Zug. Selbst wenn wir etwas Alltägliches zu erkennen meinen, befinden sich diese Bildgestalten in einer seltsamen Außeralltäglichkeit. Wir begegnen ihnen im Niemandsland des Wünschens.

Rusudan Khizanishvili bettet realistische Anmutungen in paradiesisch anmutende Verhältnisse ein. Hierbei geht es nicht in erster Linie um die Abbildung von etwas Objektivem, vielmehr um eine konstruierende Abstraktion oder auch um die Dekoration von Gefühlsverhältnissen mit ornamentalen Ausschmückungen. Die emotionale Wahrnehmung von Welt stellt eine Grundkonstante in ihrem Werk dar.

Aber Ihre Bilder illustrieren keine sentimentalen Träume. Träume sind für sie, da sie auf reale Erfahrungen basieren, realistisch. Khizanishvili benutzt das Träumerische, um das Ferne näher zu rücken oder auch, um das Unmittelbare in Distanz zu bringen und es damit erträglicher und lebbarer zu machen:

Beziehungen, Alltag, Weltverhältnisse. Das Nahe wird dadurch konkretisiert, dass man es aus der Unmittelbarkeit entfernt. Die Künstlerin ist sich sicher, dass weniger denn je eine einfache Wiedergabe der Realität etwas über die Realität aussagt. Was sie sucht, liegt in der Wahrheit verborgen, die sie in ihren klandestinen Entdeckungsreisen findet und in all dem komplex Phantastischen, was sie vor unseren Augen entblättert.

Statt sich der strengen Zentralperspektive für die Darstellung irgendwelcher Illusionismen zu bedienen, rückt Rusudan Khizanishvili ihre Bildgegenstände so nah heran, dass diese eine Intensität erlangen, die selten ist. Trotz des Naherückens beziehen diese Bilder die Betrachtenden nicht ein. Sie sind in ihrer

KORNFELD

Bühnenhaftigkeit auf Distanz gemalt. Was nicht etwa unangenehm ist. Das Eigene und Hermetische der Bildwelt Khizanishvilis hängt womöglich mit der fehlenden Zentralperspektive zusammen.

Manche Bilder quellen über vor Sentiment. Andere lassen sich als Sinnbilder enttäuschter Versprechen lesen, gerade jene Bilder weiblicher Körper („Hidden in the shine“), die eher in ein nicht bestehendes Elysium transponiert wurden im Ausdruck des Begehrens nach der fernen, unerreichbaren, verlorenen Wirklichkeit. Man könnte annehmen, es schwingt das Verlangen nach dem verlorenen Paradies mit, das die Maler des Mittelalters in Gestalt eines Rosariums, eines Obstgartens oder eines Blumenbeetes darstellten. Ewiges Grün spricht die Phantasie mehr an als ewiges Licht. Aber alles, was grünt, verwelkt auch. Die über ihre Körper wachsenden übergroßen Blüten lassen etwas unerwartet Dystopisches anklingen. Wo Licht, da Schatten. Ihre Körperbilder kann man insofern auch als Stilleben der Vergänglichkeit lesen, die imaginieren, wohin es mit der Menschheit gehen könnte. Durch die Blume spricht die Malerin vom Sein und Werden und Vergehen. Zuerst aber einmal sind diese Bilder fleischliche und florale Verausgabungsweisen, quadratische Inseln, auf die der Mensch wie nirgendwo sonst auf sich zurückgeworfen ist. Ob es sich um Entwürfe genuiner Selbstfindung oder eine unerschütterlich sinnliche Projektion handelt, wo Schönheit nah am Gefährlichen liegt, bleibt offen.

Als mit dem Körperbild verknüpfte Thematik ist die Abbildung von gelebter Weiblichkeit anzusehen. Khizanishvili dringt darauf festzustellen: „Meine Prototypen von Frauen sind weise und selbstgenügsam, erinnern an den matriarchalischen Anfang der Welt und sind neben dem männlichen Gegenpart die Hauptstütze einer Gesellschaft. ... Meine Arbeit ist, zumindest nach meinem Verständnis, eine visuelle Brücke, die die sekundäre und nur biologische (performative) Rolle der Frau in einer menschlichen Gesellschaft durchbricht und verleugnet. Als Mutter kann ich die Mutterschaft als solche nicht verleugnen, aber gleichzeitig lehne ich als autarke Künstlerin die Mutterschaft als einzige Funktion einer Frau ab.“ Ihr gesamtes Werk gleicht außerdem einem Loblied auf die Farbe. Je farbintensiver die Künstlerin agiert, umso größer das Staunen. Dieser aus der Farbe herausstrahlende Hedonismus, diese Sexyness der Farbe, eine Farbpositivität in einer sich im Umbruch befindlichen Gesellschaft – das fällt auf. Weil sich damit ein Widerpart zur allgemeinen Dominanz der Unsicherheiten über das Leben und zur Frustration über die weltweite Zerstörung von Klima und Biosphäre durch die von Gier gesteuerten Prinzipien des Kapitalismus bildmächtig etabliert. Diese künstlerische Selbstfürsorge für Augen, Kopf und Herz ist ein ästhetisches Wohlfühlprogramm um die Psyche gesunden zu lassen.

Khizanishvili aber tritt weniger als nationale als vielmehr als Ich-Erzählerin in Erscheinung, die bei ihrem Blick in die Welt immer auch ihre individuelle Selbstbewusstwerdung im Blick hat. Ihr Oeuvre ist ein Farbereignis und zugleich eine Erfahrungserzählung und eine Gegenposition zu den Schatten der Lebensverdämmerung einer in Kriege und Konflikte verstrickten Welt.

Ganz auf sich konzentriert, ist ihr die Malerei, was sie ihr von jeher war, Befreierin vom Kalkül, „im Gegensatz zur Sentimentalität, die dem Kalkül entspringt“, worauf Per Kirkeby treffend hingewiesen hat. Malerei manifestiert sich in den Bildern von Rusudan Khizanishvili als echte Stofflichkeit der Freiheit des Menschen in diesem Diesseits. Oder befinden wir uns in einer Welt mit einem Paradiesversprechen? Beide Perspektiven auf dieses Werk scheinen möglich.“