

Iankoshvili

Iankoshvili

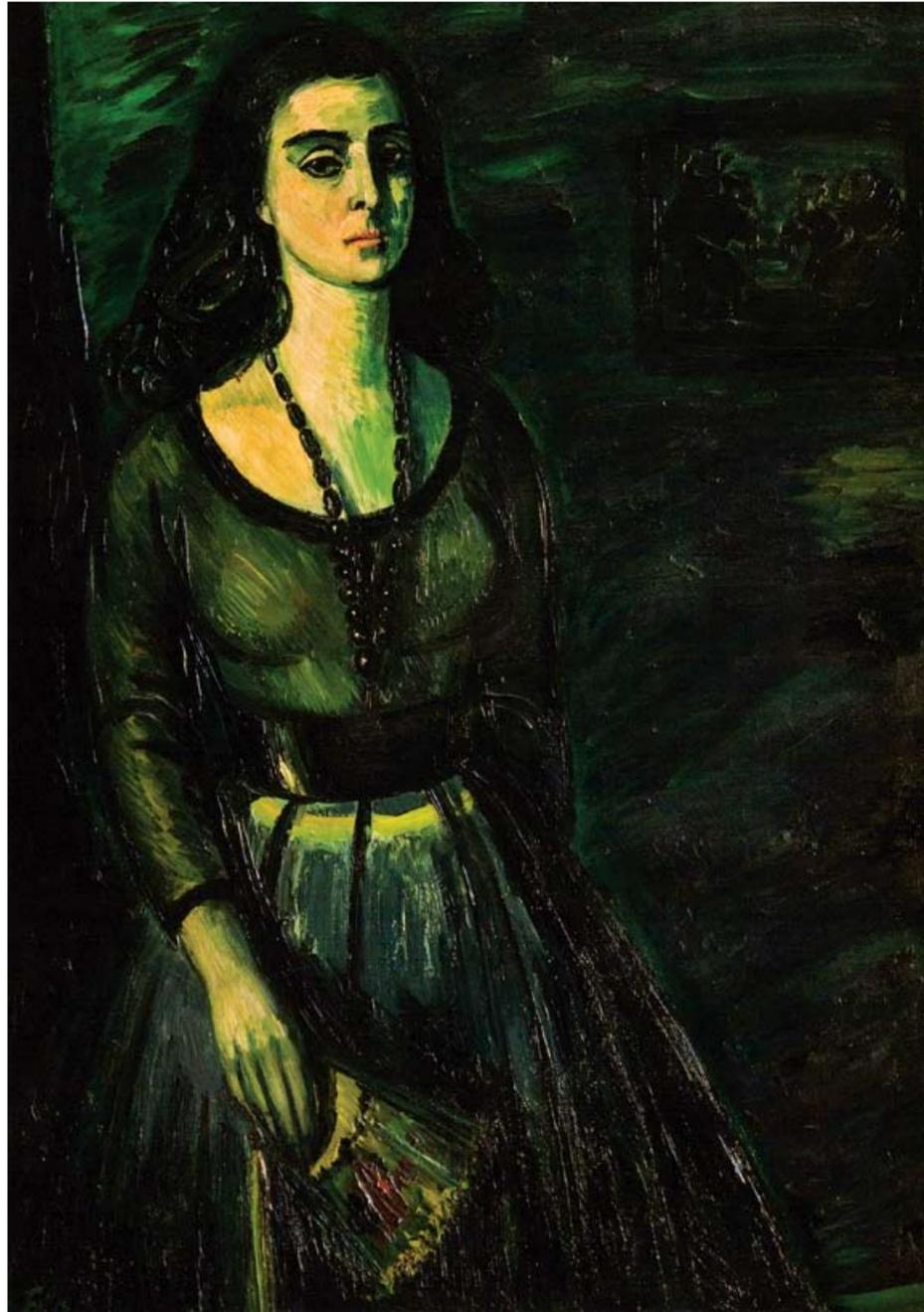

Iankoshvili

KEHRER

GALERIEKORNFELD

Self-portrait
1959
Oil on canvas
100 × 70 cm
Galerie Kornfeld

Foreword

Mamuka Bliadze

Natela Iankoshvili (1918–2007) was an iconic artist in her home country of Georgia. Her contemporaries valued her art and regarded it as a national treasure. It is regrettable that the wider international public outside her home country is not familiar with the paintings and monochrome works of this brilliant artist. Indeed she certainly deserves international recognition for her aesthetic and artistic excellence. She is an utterly inimitable, unique and stand-alone artistic phenomenon, one that cannot be confused with anybody else.

I have been following contemporary international art on a regular basis and I am sincere when I say that artists who are of an artistic value similar to that of Natela Iankoshvili have always been a rarity, and this is especially true in this day and age. If we take into account her life and biography, we would have to describe her as a hero of the world of art. She did not capitulate for personal gain to demands placed upon her as a result of political upheaval in the communist era. She managed to create her artistic works and gain popular recognition without socialist realism having the slightest impact on her artistic mindset and artistic style. She was a free artist, upon whom providence had bestowed a special gift for perceiving nature and human beings, as well as the skill to animate them in art.

Natela Iankoshvili (1918–2007) war in ihrer georgischen Heimat eine hoch angesehene Künstlerin. Ihre Zeitgenossen schätzten ihre Kunst und erkannten diese als nationales Kulturgut an. Bedauerlicherweise ist das breite internationale Publikum außerhalb ihres Heimatlandes nicht mit den Gemälden und monochromen Arbeiten dieser hervorragenden Künstlerin vertraut. Dabei verdient sie zweifellos internationale Anerkennung für ihre ästhetischen und künstlerischen Leistungen. Sie ist eine gänzlich unnachahmliche, einzigartige und herausragende Künstlerin, die unverwechselbar ist.

Vorwort

Mamuka Bliadze

Ich beschäftige mich regelmäßig mit internationaler zeitgenössischer Kunst und ich bin der festen Überzeugung, dass Künstlerinnen und Künstler vom Rang einer Natela Iankoshvili schon immer eine Seltenheit waren; dies gilt besonders in der heutigen Zeit. Unter Berücksichtigung ihrer Lebensgeschichte sollten wir sie als eine Heldin der Kunstwelt beschreiben. Sie kapitulierte nicht zugunsten möglicher persönlicher Vorteile vor den Forderungen, die aufgrund der politischen Umbrüche der kommunistischen Ära an sie gestellt wurden. Es gelang ihr, künstlerisch zu arbeiten und allgemeine Anerkennung zu gewinnen, ohne dass der sozialistische Realismus auch nur den geringsten Einfluss auf ihre Haltung oder ihren Stil gehabt

She created her own specific magic in her art, art which has an enchanting influence on viewers. Pictures created forty or fifty years ago are still fresh and sparkling today, as if the artist had only just completed them. Iankoshvili was an outstandingly prolific artist; her legacy includes over 2,000 paintings and drawings.

Had Iankoshvili been born in a typical Western country, she would long ago have secured her place among the world's high-ranking artists. However, providence gave her a pure and ingenious artistic talent which is even more important, because despite her belated appearance on the horizon of world art, she will certainly occupy her niche as an artist of outstanding vision. She is an aristocratic artist in whose work one will not be able to find a superfluous or random line or area of colour. Her work verges on the perfection embodied by the golden ratio, where nothing is superfluous or out-of-place.

I believe that allowing such an artist to languish in the background is a big loss for the wider public. Just as astronomers watch and monitor celestial bodies, art dealers see it as their duty to find and present for public judgement a true talent that is still hidden and unknown.

hätte. Sie war eine freie Künstlerin, der die Vorsehung nicht nur die Begabung schenkte, Natur und Mensch mit allen Sinnen wahrzunehmen, sondern auch die Fähigkeit, diese in ihren Kunstwerken zu beseelen.

Ihre Kunst ist von einer ganz eigenen Magie, die den Betrachter zu bezaubern vermag. Bilder, die vor vierzig, fünfzig Jahren entstanden sind, wirken immer noch frisch und strahlend, als hätte die Künstlerin sie eben erst vollendet. Iankoshvili war eine äußerst produktive Künstlerin; ihr Lebenswerk umfasst mehr als zweitausend Bilder und Zeichnungen.

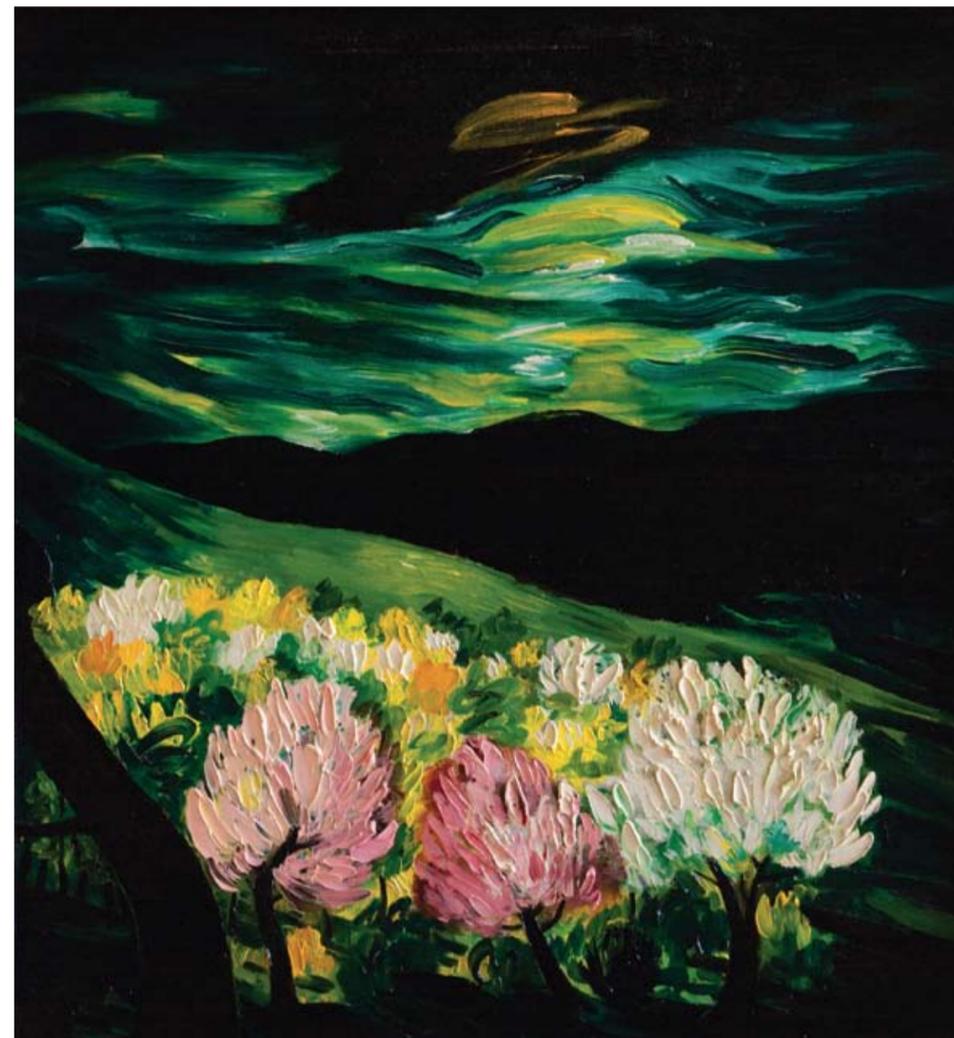
Wäre Iankoshvili in einem typischen westlichen Land geboren, hätte sie sich schon längst ihren Platz unter den angesehensten Künstlerinnen und Künstlern der Welt gesichert. Nichtsdestotrotz schenkte ihr die Vorsehung ein reines und geniales künstlerisches Talent. Auch wenn ihr Stern erst spät am Kunsthimmel aufgeht, wird sie mit Sicherheit ihren Platz als eine Künstlerin mit einer besonderen Vision einnehmen. Sie ist eine vornehme Künstlerin, in ihren Werken lassen sich weder überflüssige noch zufällige Linien oder Farbflächen finden. Iankoshvilis Arbeit grenzt an die Perfektion, die durch den goldenen Schnitt verkörpert wird, wo nichts überflüssig oder fehl am Platze ist.

Our gallery has the honour of blazing a trail for Natela Iankoshvili, a Georgian artist of genius, to give her her rightful place in the panorama of world art. It is my firm belief that she will share the fate of Frida Kahlo of Mexico and Tarsila do Amaral of Brazil, whose names took too long to pass the boundaries of their home countries, and who gained global recognition only after death.

Würde man eine solche Künstlerin im Hintergrund verkümmern lassen, wäre dies ein großer Verlust für die breite Öffentlichkeit. Genau so, wie die Astronomen Himmelskörper beobachten und verfolgen, sehen es Kunsthändler als ihre Pflicht an, wahre und bisher versteckte oder unbekannte Talente zu finden und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Unsere Galerie hat die Ehre, Natela Iankoshvili, einer genialen georgischen Künstlerin, den Weg zu ebnen und ihr ihren verdienten Platz in der Kunstwelt zuzuweisen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie das Schicksal Frida Kahlos aus Mexiko und Tarsila do Amarals aus Brasilien teilen wird, deren Namen zu lange brauchten, um außerhalb ihrer Heimatländer Bekanntheit zu erlangen und denen erst nach ihrem Tode weltweite Anerkennung zuteil wurde.

Spring
1980
Oil on canvas
110 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Spring
1983
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Spring
1977
Oil on canvas
100 x 85 cm
Private Collection

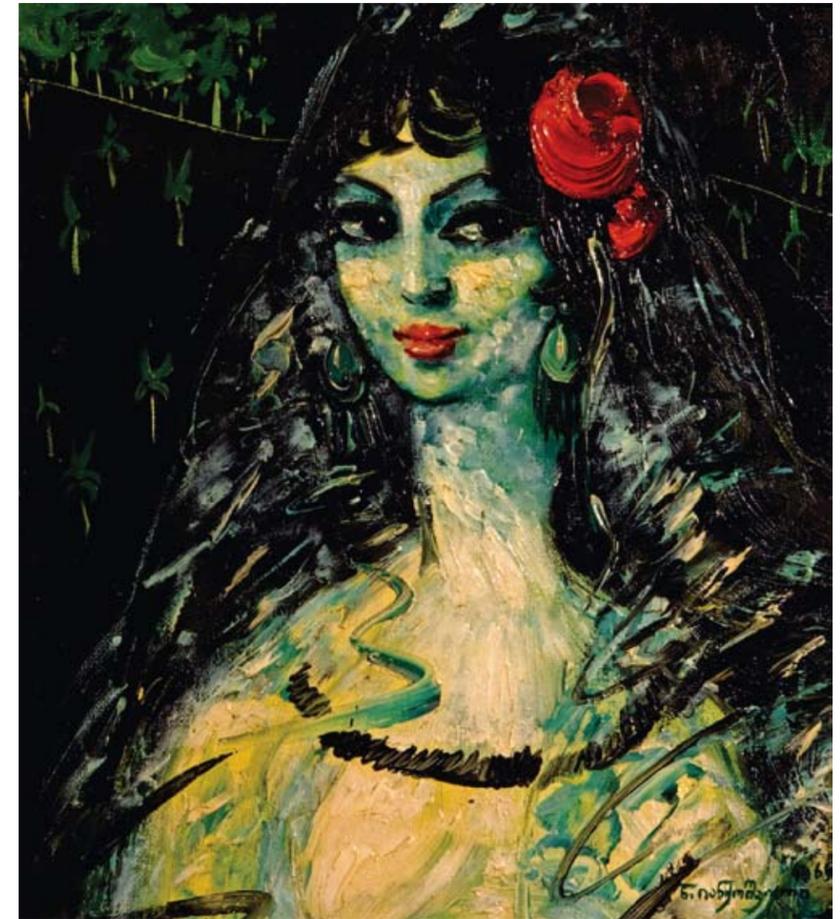
Iankoshvili's individual perception of typical Georgian colouring has proved her to be an exceptionally original colourist. An analysis of her painterly technique reveals her individual manner. To begin with the background: predominantly black, it is darkness itself with hints at gleams of light. It is just on this dark achromatic ground that Iankoshvili's spring landscapes burst into bloom, and we find it quite natural and logical. The artist achieves the desired effect owing to her refined painterly intuition which is her distinguishing feature. In her paintings light is mostly rendered in half-tones. She lends a poetic individuality to chiaroscuro by applying sfumato with taste and refinement. Lia Chavchavadze

Iankoshvilis individuelle Wahrnehmung von typisch georgischen Farbtönen belegt, was für eine außergewöhnlich originelle Farbenkünstlerin sie ist. Eine Analyse ihrer Maltechniken offenbart ihre individuelle Manier. Beginnen wir mit dem Hintergrund: Er ist überwiegend schwarz – er ist die Dunkelheit selbst, mit Andeutungen von Lichtschimmern. Es ist gerade dieser dunkle, farblose Grund, auf dem Iankoshvilis Frühlingslandschaften zur Blüte bersten. Und wir finden dies recht natürlich und logisch. Die Künstlerin erreicht diesen erwünschten Effekt dank ihrer raffinierten malerischen Intuition, welche ihr charakteristisches Merkmal ist. Auf ihren Bildern ist Licht meist in Halbtönen wiedergegeben. Sie verleiht dem Hell-dunkel eine poetische Einmaligkeit, indem sie das Sfumato mit Geschmack und Raffinement paart. Lia Chavchavadze

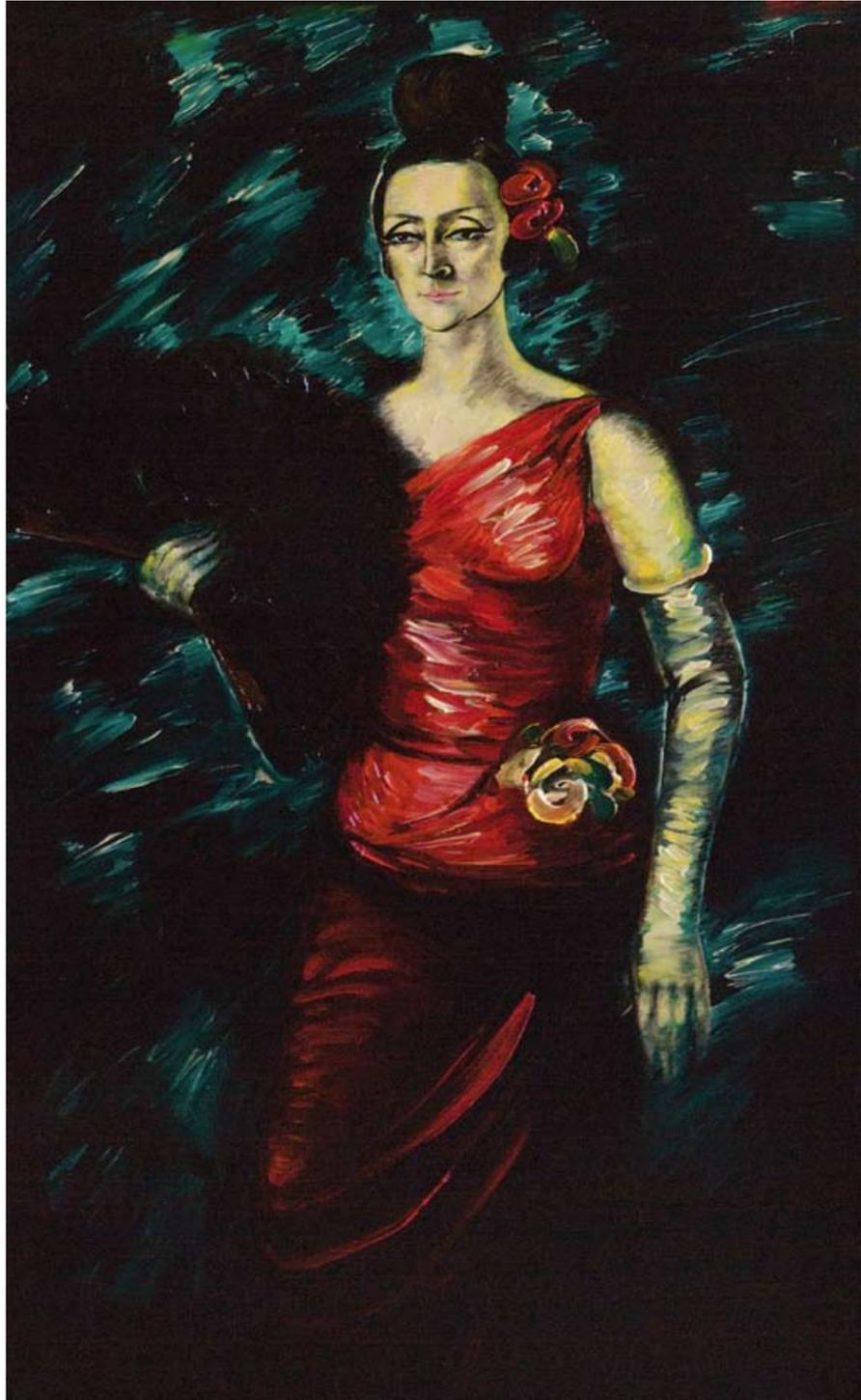
Autumn
1977
Oil on canvas
100 × 85 cm
Private Collection

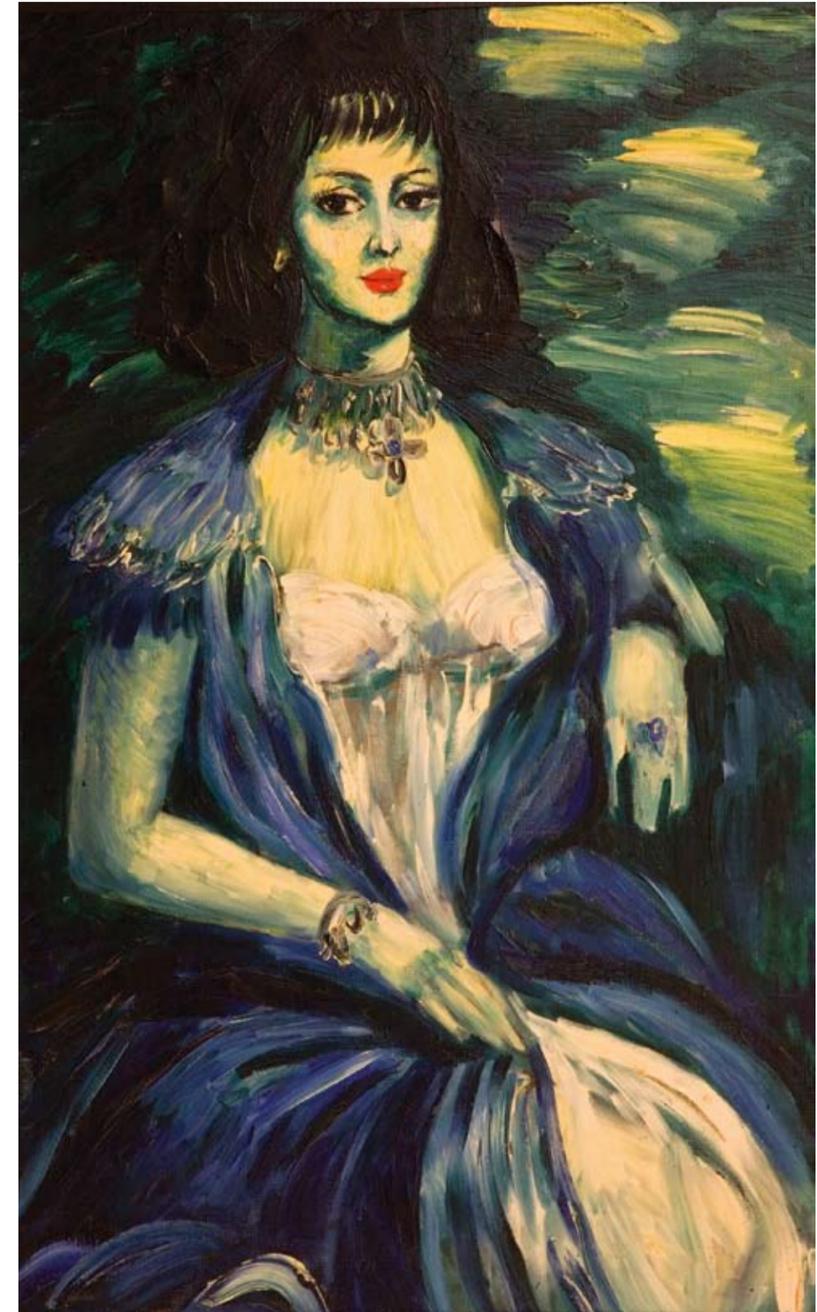
Mexican
1969
Oil on canvas
46 × 40 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Tamar Tarkhnishvili
1976
Oil on canvas
156 × 86 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Dodo in Blue
1967
Oil on canvas
100 × 61 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Autumn at Akhtala
1976
Oil on canvas
100 x 100 cm
Galerie Kornfeld

Autumn
1976
Oil on canvas
60×70 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

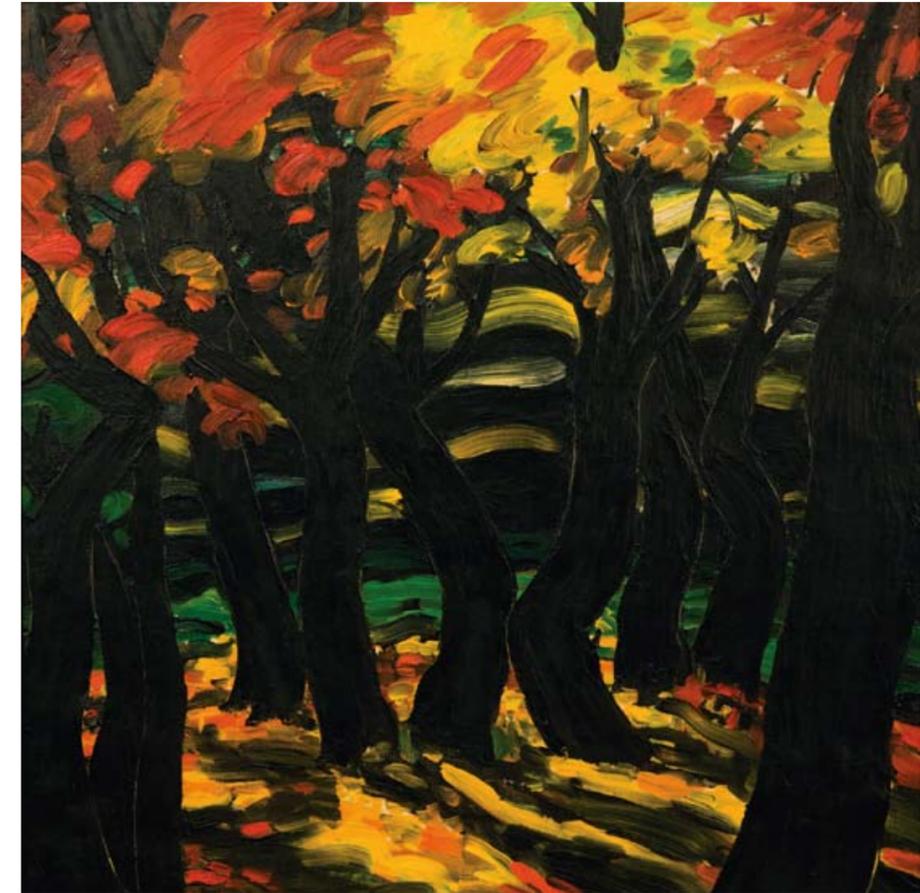

Holy Cross - Kakheti
1968
Oil on canvas
119×100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

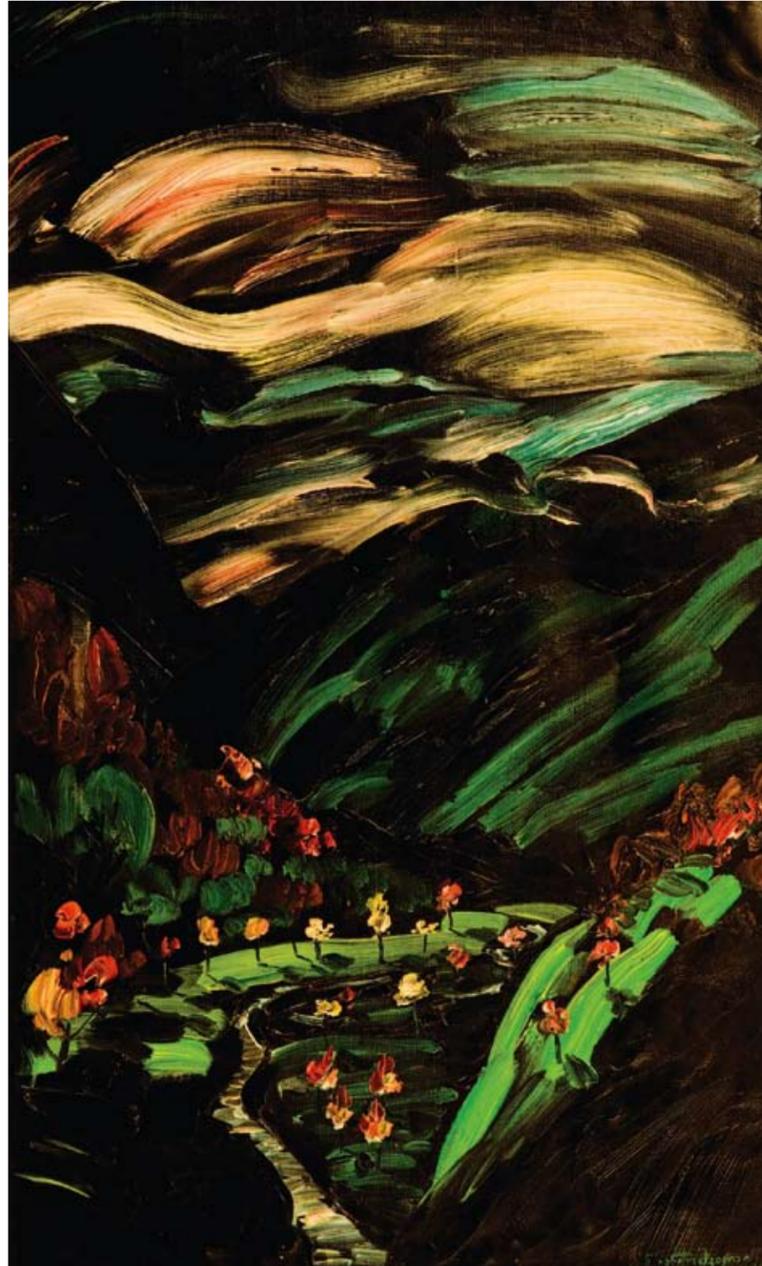

Autumn at Shuamta
1974
Oil on canvas
84 × 82 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Kakhetian Landscape
1970
Oil on canvas
100 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

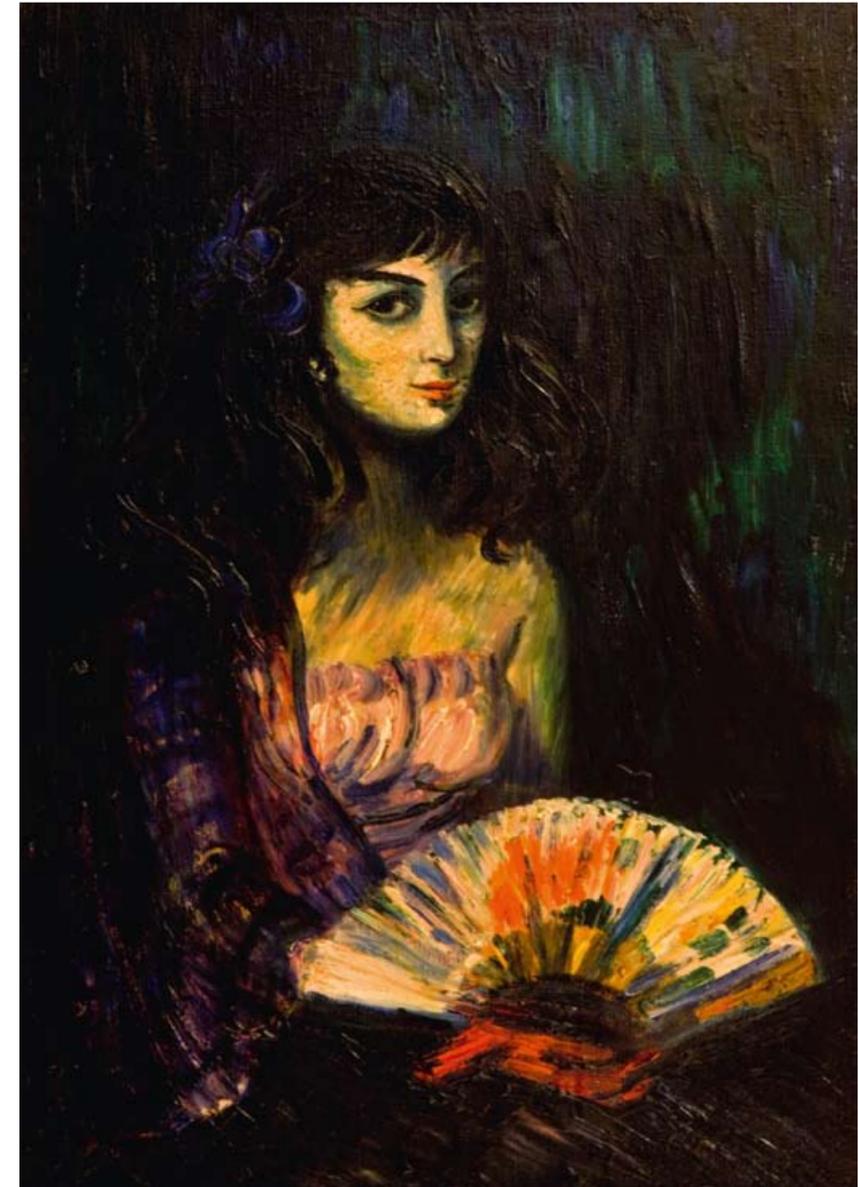
Shiomgvime
1970
Oil on canvas
100 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Gombori Road
1977
Oil on canvas
81 × 81 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Young Girl with Fan
1958
Oil on canvas
84 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Lili with Dog
1958
Oil on canvas
80 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Wild Birds
1968
Oil on canvas
85 × 61 cm
Private Collection

Zina Kverenchkhiladze
1976
Oil on canvas
130 × 60 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Ujarma
1979
Oil on canvas
100 x 85 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Portrait of Guram Gabashvili
1969
Oil on canvas
84 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Landscape
1973
Oil on canvas
83 × 113 cm
Private Collection

Nino Chavchavadze
1958
Oil on canvas
74 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Exploring the Master

Savva Dangulov

Die Erkundung der Meisterin

Savva Dangulov

Art is vindictive in its own way – it will accept only what is new, and entirely rejects even the slightest attempt at stereotyping. Repetition is stripped away by the recognition alone that it is against human nature. But the question is this: where are the paths to that precious concept that is really a new word in art? Probably here are the same number of paths capable of enclosing the boundless world of art. We looked at the work of the Georgian artist Natela Iankoshvili and thought that she had found this unique path for herself, by finding a colour solution for her paintings ... Colours, to be exact.

Colour? Since the human eye became capable of perceiving colour, the paints which were its vision became one of the most astonishing wonders in our life. It is not without reason that the truest of our hopes is called the human spring, and the spring in turn has an all-powerful aspect: its beauty in colours. The unexpectedness of the range of colours is both a delight for the sight and, of course, a shock for the heart. To deprive painting of colour is to deprive painting of its essential nature: the sun, the light, the joy of seeing light and colour. But since that primeval time when man created his own version of light and colour by turning to painting, he has never ceased to seek a vision of life in colour.

Kunst ist in ihrer eigenen Art und Weise nachtragend – sie akzeptiert nur, was neu ist und verwirft jeden auch noch so leisen Versuch zu verallgemeinern. Wiederholung wird allein durch die Annahme abgelehnt, dass sie gegen die menschliche Natur sei. Aber die Frage ist eigentlich folgende: Welches sind die Pfade zu jener so kostbaren Idee, die tatsächlich etwas Neues in der Kunst darstellt? Vermutlich sind es die gleichen Pfade, die fähig sind, die grenzenlose Welt der Kunst zu umfassen. Wir haben die Werke der georgischen Künstlerin Natela Iankoshvili näher betrachtet und uns gedacht, dass sie einen einzigartigen Pfad für sich selbst entdeckt hat, indem sie durch Farbe eine Lösung für ihre Bilder gefunden hat ... Farben, um genau zu sein.

Farbe? Seit das menschliche Auge fähig wurde, Farbe wahrzunehmen, wurden die Farben, die es sah, zum erstaunlichsten Wunder in unserem Leben. Nicht ohne Grund wird die wahrste unserer Hoffnungen der menschliche Frühling genannt. Und der Frühling wiederum hat ein allmächtiges Äußeres: seine Pracht an Farben. Die Jähheit dieser Farbenvielfalt ist selbstredend sowohl ein Genuss für das Auge als auch ein Schock für das Herz. Der Malerei die Farbe zu entziehen ist so, als ob man sie ihrer wesentlichen Natur berauben würde: der Sonne, dem Licht oder der Freude, Licht und Farben zu sehen. Aber

It may be much more difficult to discover a new paint on the palette known to man for centuries than to discover a new element for Mendeleev's periodic table, but it is probably possible to reach that hidden paint by bringing together colours that are already well known.

We think that it is in colour that the artist has found something original – nothing reveals Natela Iankoshvili so clearly as the colours in her paintings. It is above all resinous, not simply bright but unquenchable. But what is interesting is that there is no sorrow in it. It is the colour of life, perhaps slightly primordially southern, or maybe a Georgian colour. The colour of an August sky, velvety-sooty and fathomless, the colour of niello on the silver scabbard of a dagger, the colour of a mountain elm scorched by lightning. We have said “the colour of life”, and this is no exaggeration – this colour has a significance not seen up to now, and perhaps an emotional quality in combination with another, for example, snowy white, blue-green, rich red-bright-red, almost claret-coloured.

Everything is built on contrasts: the colour gains strength if this blackish-resinous element broke up and gave rise to green, dark blue or lily-whiteness. Look at the portraits

from Iankoshvili's brush – this quality of the artist proclaimed itself here with enviable force.

The portrait of Nina Griboedova-Chavchavadze opens the series of portraits that we saw at a recent exhibition by the artist in Moscow. Nina's austere charm is conveyed with overwhelming force. Of course this is the charm of youth, but also charm of mind, fascination, a sense of being irresistible, and perhaps slight superiority of mind and beauty. It is said that Leonardo, before he captured the fleeting smile of La Gioconda, had painted twelve Giocondas and put their smiles “in counterpoint” – the artist achieved the secret smile by the sweat of his brow. But how could this smile be found now? If this smile had never been, could we have spoken of Nina's austere charm? The question is if the artist were faced with the necessity of painting a new portrait of Nina, would she have painted it in the same style? I think not. However interesting Nina's portrait may be, for Iankoshvili today it is perhaps excessively traditional. The distance between this work by the artist and, for example, the portrait of the pianist Nino Chirakadze painted eleven years later shows the extent of the artist's quest and the substance of her achievement in finding the pure gold of newness.

seit dieser urweltlichen Zeit, als der Mensch seine eigene Version von Licht und Farbe erschuf, indem er sie in Bilder verwandelte, hat er nie aufgehört, eine Vision des Lebens in der Farbe zu suchen.

Es mag um einiges schwieriger sein, eine unbekannte Farbe auf der seit Jahrhunderten bekannten Farbpalette zu entdecken, als ein neues Element für Mendelejews Periodensystem, aber wenn man bereits bekannte Farben miteinander vermischt, ist es vielleicht sogar möglich, zu dieser verborgenen Farbe zu gelangen.

Wir denken, dass die Künstlerin in der Farbe etwas Eigenes gefunden hat – nichts offenbart Natela Iankoshvili so klar wie die Farben ihrer Gemälde. Vor allem sind diese harzig, nicht einfach strahlend, sondern unauslöschlich. Aber das Interessante daran ist, dass dabei keine Trauer in ihnen ist. Es ist die Farbe des Lebens, vielleicht ursprünglich eine südliche oder eine georgische Farbe. Die Farbe eines Augusthimmels, samtartig-rußig und unergründlich, die Farbe von Niello auf der silbernen Scheide eines Dolches, die Farbe einer vom Blitz versengten Bergulme. Wir haben sie „die Farbe des Lebens“ genannt und das ist keine Übertreibung – diese Farbe hat eine bisher nie dagewesene Bedeutung und vielleicht eine

emotionale Beschaffenheit, wenn sie mit einer anderen verbunden wird, wie zum Beispiel Schneeweiß, Blau-Grün, kräftiges Rot-Hellrot, fast Bordeauxrot.

Alles ist auf Kontrast aufgebaut: Die Farbe gewinnt an Stärke, wenn das schwärzlich-harzige Element einem Grün, Dunkelblau oder Lilienweiß weicht. Betrachten Sie die Porträts von Iankoshvilis Hand – hier zeigt sich diese Qualität der Künstlerin mit beneidenswerter Stärke.

Das Porträt von Nina Griboedova-Chavchavadze steht am Anfang einer Reihe von Porträts, die wir kürzlich auf einer Ausstellung der Künstlerin in Moskau gesehen haben. Ninas enthaltener Charme wird mit überwältigender Kraft vermittelt. Natürlich ist dies der Charme der Jugend, aber auch des Geistes, der Faszination, des Gefühls der Unwiderstehlichkeit und vielleicht der leichten Überlegenheit von Geist und Schönheit. Es wird gesagt, dass Leonardo, bevor er das flüchtige Lächeln der Mona Lisa einfing, zwölf Mona Lisas gemalt und ihr Lächeln kontrastiert hatte – er erreichte das geheime Lächeln im Schweiß seines Angesichts. Aber wie könnte dieses Lächeln heutzutage gefunden werden? Wenn es dieses Lächeln nie gegeben hätte, könnten wir dann von Ninas enthaltensamen Charme sprechen? Die Frage ist, hätte die

But what distinguishes the works of recent years, what has she found? Of course, they have become more modern. The movement of the brush has become bolder, the stroke stronger and at the same time freer and more decisive if this can be said of a portrait, an artistic representation. This is what painting is, marked by the features of contemporary art. Moreover, this is the Georgian national tradition in painting. It brings to mind Pirosmeni, although absolute associations may not be very appropriate here. It is said that Iankoshvili's colours are repositories of passions – this may be why the artist's portraits of women are so emotional. This may be true; although emotions are present in the features of a young woman, in her physical face itself. But this is what seems to us to be indisputable to a greater extent: in these portraits there is character, and with it their own essential nature of the subject with originality of mind, emotional state, that unique element that we call mood. They say that innovation in an artist is justified if it preserves character. Iankoshvili's innovation is valuable in that the portraits painted by her have retained the nature of the subject, the personality. In the portrait of Anna Vardiashvili the artist was analysing a wise and cunning woman, sagacious and also somewhat anxious – did not these features reflect the character of the woman? The eyes of Spartak Bagashvili revealed the openness of a man

Künstlerin, wäre sie mit der Notwendigkeit konfrontiert, ein neues Porträt von Nina zu malen, dieses im gleichen Stil gemalt? Ich glaube nicht. Wie interessant Ninas Porträt auch sein mag, für Iankoshvili ist es heute vielleicht zu traditionell. Der Abstand dieses Gemäldes der Künstlerin zu – sagen wir einmal – dem Porträt des Pianisten Nino Chirakadze, welches elf Jahre später gemalt wurde, zeigt das Ausmaß ihrer Suche und das Wesen ihrer Errungenschaft: Sie hat das reine Gold des Neuen gefunden.

Aber was kennzeichnet die Werke der späten Jahre, was genau hat sie gefunden? Natürlich sind die neueren Werke moderner. Die Pinselbewegungen sind kühner geworden, die Striche kräftiger und gleichzeitig freier und entschiedener – falls dies bei einem Porträt, einer künstlerischen Darstellung, gesagt werden kann. Das ist es, was Malerei ausmacht, gekennzeichnet von den Eigenschaften der zeitgenössischen Kunst. Mehr noch, dies ist die Tradition georgischer Malerei. Pirosmeni kommt einem in den Sinn, obwohl absolute Vergleiche hier nicht angebracht sein mögen. Es wird gesagt, dass Iankoshvilis Farben Träger von Leidenschaft sind – und dies könnte der Grund sein, warum ihre Frauenporträts so ergreifend sind. Dies mag wahr sein, obgleich Gefühle immer in den Gesichtszügen einer jungen Frau vorhanden sind, in ihrer physischen

accustomed to trust his own strength – it was probably necessary to say this when you are facing an image of a man of the people – the actor Spartak Bagashvili appeared before us in the form in which he appeared on stage, but we want to see the actor himself beyond this image. I was interested in the portrait of the young Irma Chopikashvili – not only because of the fascination of a southern woman whom I identified in my mind with the image of a Georgian woman, but what I read in the psychology of the face and which, I admit, matched my secret thoughts when I think of Georgia and its women, their nature, their sense of their own dignity, their will-power and finally what occupies the world today when it puzzles over the secret of what Georgian woman is and with what force the extraordinary gift of this woman has appeared in the ancient game ... As the reader can guess, I am speaking of chess ... The artist has answered our innermost thoughts by painting Irma Chopikashvili's eyes. The eyes alone answer all questions. The longer one looks into them, the vaster the spiritual world they have absorbed seems to be ... Apparently they see everything and know everything.

There is an opinion that true innovation is hopeless unless it comes from the beginning. I understand this formula like this: an artist who has not mastered the art of drawing and has

Erscheinung an sich. Aber es erscheint uns in einem größeren Ausmaß unbestreitbar: Diese Porträts sind von Charakter geprägt und mit ihm durch die eigene essenzielle Natur der Dargestellten, verbunden mit der Originalität von Verstand und Gefühlszustand, dem einmaligen Element, das wir Stimmung nennen. Es wird gesagt, dass Innovation bei einer Künstlerin oder einem Künstler gerechtfertigt ist, wenn sie Charakter bewahrt. Iankoshvilis Innovation ist wertvoll, da die von ihr gemalten Porträts das Wesen der Dargestellten, ihre Persönlichkeit, bewahrt haben. Auf dem Porträt von Anna Vardiashvili analysierte die Künstlerin eine weise und gewitzte Frau, scharfsinnig und auch etwas unruhig – reflektierten nicht gerade diese Eigenschaften den Charakter der Frau? Die Augen von Spartak Bagashvili offenbarten die Offenheit eines Mannes, der es gewohnt war, seiner eigenen Stärke zu vertrauen – es war vermutlich notwendig dies zu sagen, wenn man ein Bild von einem Mann des Volkes sieht – der Schauspieler Spartak Bagashvili erschien uns in der gleichen Form, in der er auch auf der Bühne erschien, aber wir wollen den Schauspieler selbst, jenseits dieses Images, sehen. Ich war an dem Porträt der jungen Irma Chopikashvili interessiert – nicht nur wegen der Faszination an einer südländischen Frau, die ich gedanklich mit dem Bild einer georgischen Frau identifizierte, sondern auch wegen dem, was ich in der Psychologie

not achieved a high degree of skill and possibly virtuosity in that art will not discover what is new and has no right to that discovery. This truth came into my mind when I was looking at drawings by Natela Iankoshvili. I did not even believe that a painter whose characteristics are free and bold brushwork can be so precise in the details of a drawing, so irreproachable in its very architectonics. It was as if we caught a glimpse of a precious time in the artist's life, when she was starting; I will go further – we glimpsed the dawn. But this was a first impression, and may not even be very accurate. In fact Natela Iankoshvili's painting and drawing had their own laws and developed independently. The artist's drawings created in recent years do not direct us to the early days of her creative life but to the present. In short, here the artist has shown herself to be a fully developed master, distinguished by her style. While in painting originality in colour reigns supreme, here it is line that counts. This is probably typical of the nature of drawing. The drawing "Svan Women", executed in one single line which curves continuously and intersects nowhere, is very good. The illustration to "Knight in a Tiger Skin", traditional in Georgian graphic art, is impressive – two persons emerge from darkness, everything shown as sparingly as possible, the eyes lost in their sockets, hardly distinguishable in the flickering light, the brightness. But colour also intrudes

des Gesichts gelesen habe. Ich gebe zu, dieses Gesicht glich denen meiner heimlichen Vorstellungen, wenn ich an Georgien und seine Frauen denke; ihr Wesen, ihre Würde, ihre Willensstärke und auch daran, was die Welt heute beschäftigt, wenn sie über das Geheimnis rätselt, was eine georgische Frau ausmacht und mit welcher Stärke das außergewöhnliche Geschenk dieser Frau im alten Spiel erscheint... Wie der Leser vielleicht geraten hat, spreche ich vom Schach... Die Künstlerin hat unsere innersten Gedanken mit dem Malen von Irma Chopikashvilis Augen beantwortet. Die Augen alleine beantworten alle Fragen. Je länger man in sie hineinblickt, desto gewaltiger scheint diese spirituelle Welt, die sie aufgesaugt haben, zu sein... Scheinbar sehen und wissen sie alles.

Manche sind der Meinung, dass wahre Innovation hoffnungslos ist, es sei denn, sie kommt vom Ursprung her. Ich verstehe diese Formel folgendermaßen: Ein Künstler, der die Kunst des Zeichnens nicht beherrscht und der keinen hohen Grad an Fertigkeiten und möglicher Virtuosität in dieser Kunst erreicht hat, wird nicht entdecken können, was neu ist und er hat auch kein Recht auf diese Entdeckung. Diese Wahrheit fiel mir ein, als ich die Bilder von Natela Iankoshvili betrachtete. Ich glaubte noch nicht einmal, dass ein Maler, dessen Charakteristikum ein freier und kühner Duktus ist, so präzise in den

into the drawing, without destroying its distinctive character: it is not lavish, but there is enough of it to give access to the sun, which is outside the drawing but its closeness cannot be concealed. Natela Iankoshvili's painting and drawing probably originated according to their own laws, apparently they belong to various masters, but this impression may be deceptive. There is one feature which links painting and drawing: resinous colour. In the artist's drawings this colour creates the same wonder as in the painting.

What is most important is that we have seen a master who is striving to have her say in art, is striving to tell, and perhaps has told, of new achievements for a talented artist.

Details sein könnte, so tadellos im Aufbau. Es war so, als ob wir einen flüchtigen Blick auf diese wertvolle Zeit im Leben der Künstlerin werfen könnten, auf die Zeit in der sie begann. Ich werde noch weiter gehen: Wir erblickten das Erwachen. Aber dies war nur ein erster Eindruck und vielleicht noch nicht einmal ein sehr zutreffender. Tatsächlich hatten Natela Iankoshvilis Gemälde und Zeichnungen ihre eigenen Gesetze und entwickelten sich unabhängig voneinander. Ihre Zeichnungen der letzten Jahre führen uns nicht zu den frühen Jahren ihres kreativen Lebens, sondern in die Gegenwart. Kurz gesagt, die Künstlerin hat sich hier selbst als komplett entwickelte Meisterin offenbart, erkennbar an ihrem Stil. Während im Gemälde die Originalität der Farbe vorherrscht, sind es in der Zeichnung die Striche, die zählen. Das liegt vermutlich im Wesen des Zeichnens. Die Zeichnung „Svan Women“, ausgeführt in einer einzigen Linie, die sich kontinuierlich rundet und sich nirgendwo kreuzt, ist sehr gut. Die Darstellung von „Knight in a Tiger Skin“, traditionell in der georgischen Kunst, ist beeindruckend – zwei Personen tauchen aus der Dunkelheit hervor, alles ist so sparsam wie möglich dargestellt, die Augen verloren in ihren Augenhöhlen, kaum erkennbar im flackernden Licht, die Helligkeit. Aber auch Farbe dringt in die Zeichnung ein, ohne ihren unverkennbaren Charakter zu zerstören: Es ist nicht viel, aber

genug, um eine Ahnung, um eine Ahnung der Sonne zu geben, welche außerhalb der Zeichnung ist, deren Nähe aber nicht verborgen bleibt. Natela Iankoshvilis Gemälde und Zeichnungen entstanden vermutlich gemäß ihrer jeweils eigenen Gesetze, scheinbar stammen sie von verschiedenen Meistern, aber dieser Eindruck kann täuschen. Es gibt eine Eigenschaft, die ihre Gemälde und Zeichnungen verbindet: harzige Farbe. In Iankoshvilis Zeichnungen erweckt diese Farbe ebenso viel Erstaunen wie bei ihren Gemälden.

Das Wichtigste ist wohl, dass wir eine Meisterin gesehen haben, die danach strebt, Einfluss auf die Kunst zu haben und die danach strebt, von neuen Errungenschaften einer talentierten Künstlerin zu erzählen und dies vermutlich auch erreicht hat.

Gurian Man with Jug
1958
Oil on canvas
89 × 70 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

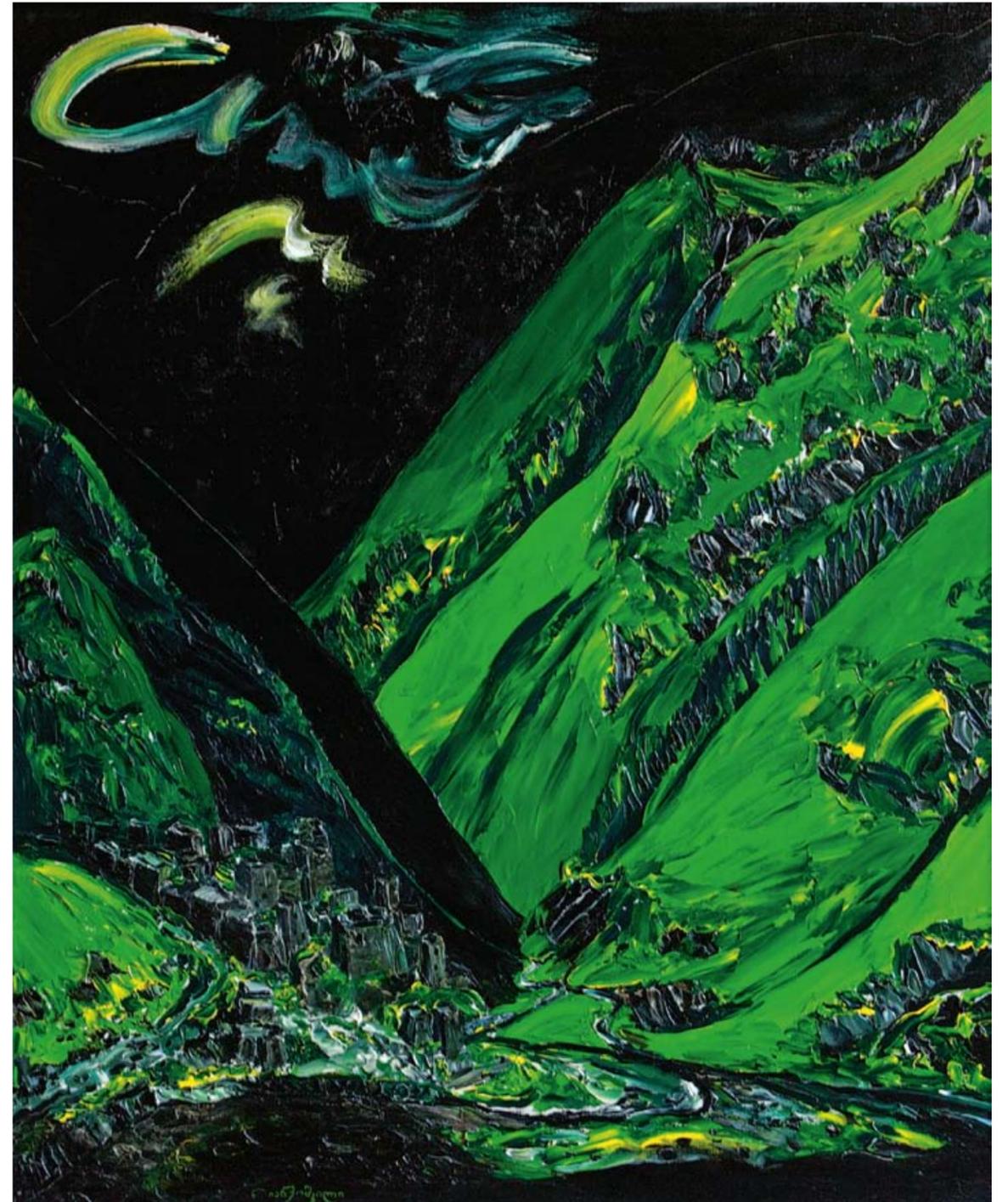
Owls
1974
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Tea-Pickers
1975
Oil on canvas
84 × 60 cm
Galerie Kornfeld

Landscape at Shatili from above
1985
Oil on canvas
120 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Enigma
1983
Oil on canvas
125 × 155 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

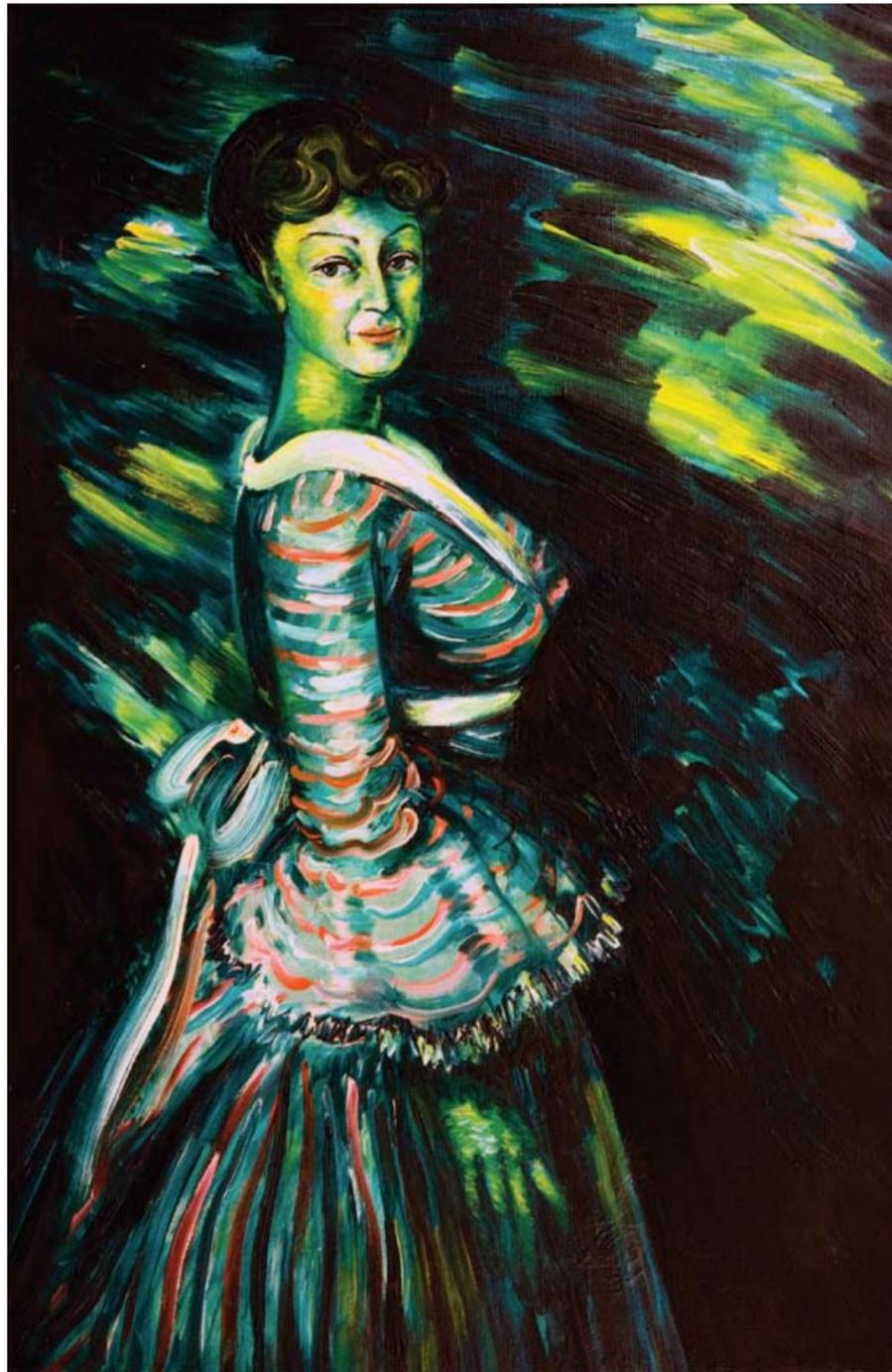
The Parrots
1984
Oil on canvas
100 × 100 cm
Private Collection

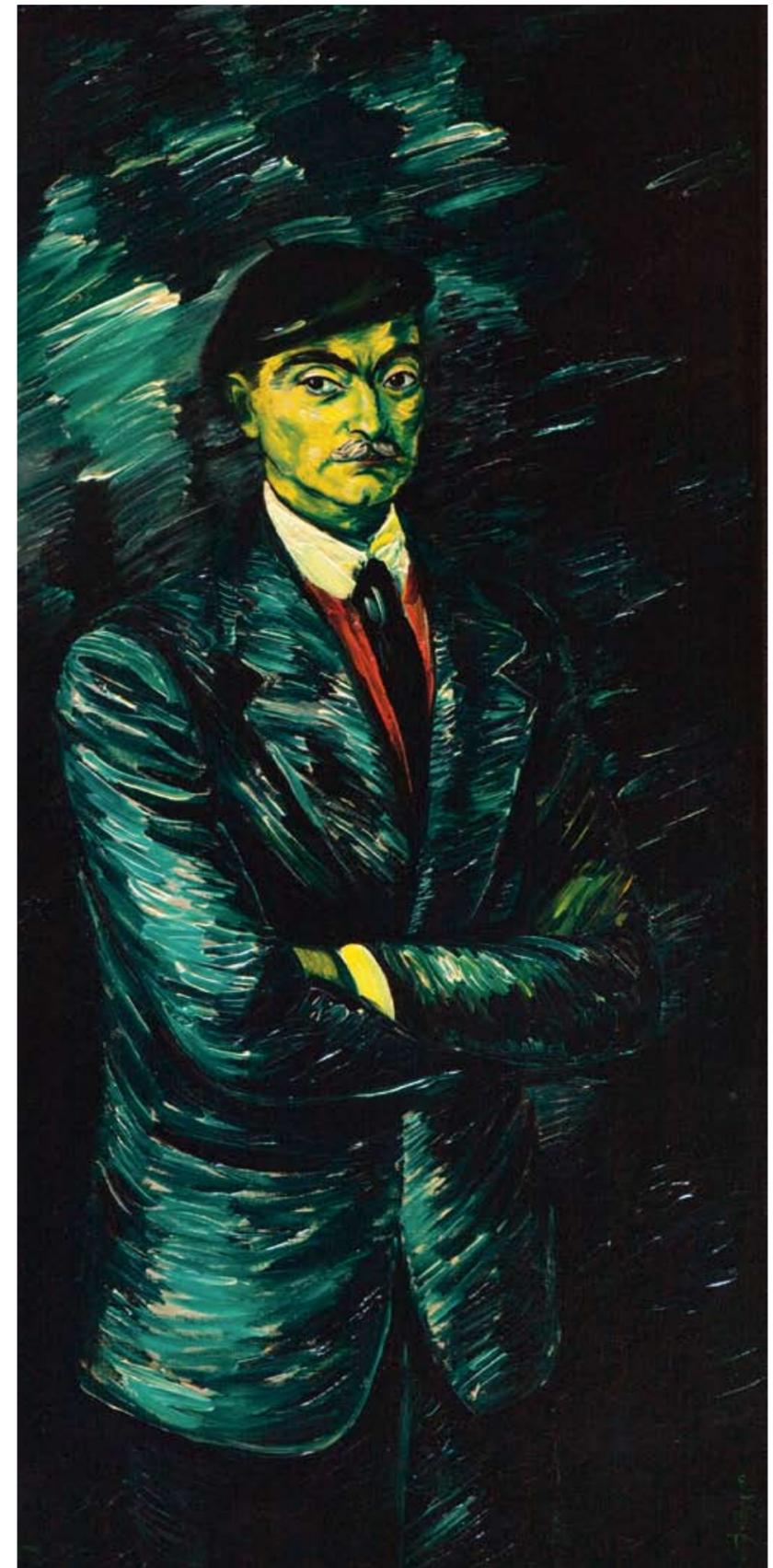
Island on River
1980
Oil on canvas
60 × 70 cm
Galerie Kornfeld

Portrait of Actress
Elene Sakvarelidze
1969
Oil on canvas
111 × 71 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

Michael Tumanishvili
1978
Oil on canvas
130 × 60 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

David
1981
Oil on canvas
110×75 cm
Private Collection

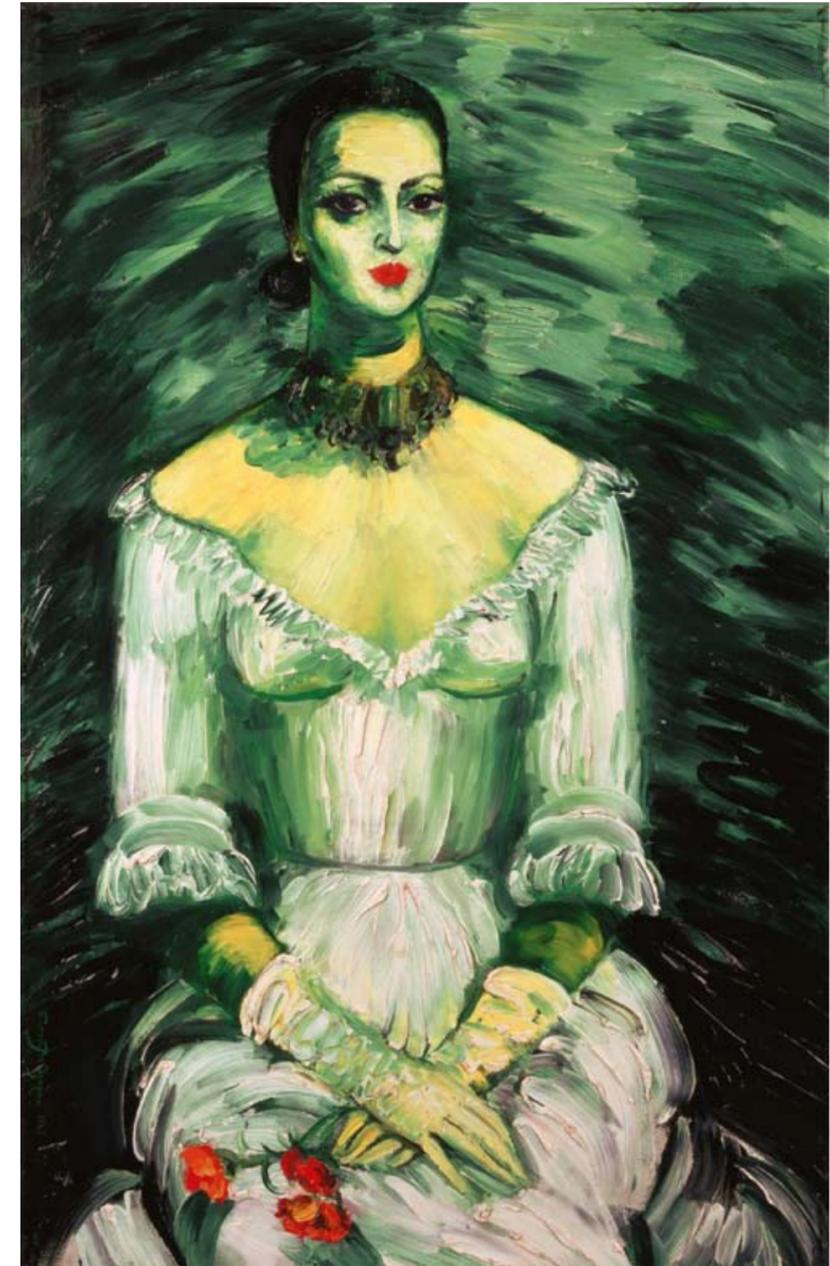
Penetration into the depths of the human soul and culture of plastic representation are inseparable in Iankoshvili's work from artistic truth, which results in a psychological differentiation of images, a fine rendering of psychological nuances. Iankoshvili succeeds in demonstrating the unity of the exterior and the interior, and the leading role of the personality. In this way she expresses, with the utmost clarity, the psychological and philosophic meaning of an artistic image. This is the reason why we regard her as a master of the Georgian psychological portrait. Lia Chavchavadze

Das Eindringen in die Tiefen der menschlichen Seele und die Kultur der plastischen Darstellung sind in Iankoshvilis Werk untrennbar mit künstlerischer Wahrheit verbunden. Dies resultiert in einer psychologischen Differenzierung von Bildern, einer feinen Zeichnung von psychologischen Nuancen. Iankoshvili gelingt es, die Einheit des Äußeren und des Inneren sowie die führende Rolle von Persönlichkeit darzustellen. Auf diese Weise drückt sie mit höchster Klarheit die psychologische und philosophische Bedeutung eines künstlerischen Bildes aus. Das ist der Grund, warum wir sie als die Meisterin des georgischen psychologischen Porträts betrachten. Lia Chavchavadze

Green Cape
1972
Oil on canvas
122×86 cm
Private Collection

Dodo Chichinadze
1967
Oil on canvas
100×61 cm
Private Collection

A Miner
1959
Oil on canvas
85 × 60 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Autumn
1979
Oil on canvas
50 x 50 cm
Galerie Kornfeld

A Constant Source of Pleasure and Excitement

Dennis Goldberg

At long last an exhibition is shown in Berlin of Georgian painter Natela Iankoshvili who had attained a reputable status in her own lifetime. She died at the age of eighty-nine in 2007. She was an incredibly charming, honest and kind person and this is well reflected in her works. Her portraits are brilliant as are her landscapes, drawings and pastels. Her extraordinary palate is limited to just a few colours which are predominately black and green. She showed a bold manner of her choice colours making her works exceptionally modern. She certainly had her unique style of painting which singled her out as being quite extraordinary amongst her peers. Her landscapes with the dark background are contrasted with bright colours and it is this counterpoint which render them so astonishing. It appears that black as the colour of life to her which some would suggest has a definite Freudian overtone to it. She builds up her compositions emphasizing the contrast of the black to the brighter colours but it is always the black that predominates.

In 1958 the artist had already revealed her remarkable talent for portraits. It is the exciting background (as always) coupled with the bold brushstrokes that bring there portraits to life. This thrills the viewer unbelievably. This is characteristic not only in the canvas of her self portrait "The Black Palette" but

Ein steter Quell von Freude und Begeisterung

Dennis Goldberg

Endlich ist in Berlin eine Ausstellung der 2007 im Alter von 89 Jahren verstorbenen georgischen Malerin Natela Iankoshvili zu sehen, die bereits zu Lebzeiten großes Ansehen genoss. Ihre unglaublich charmante, ehrliche und freundliche Persönlichkeit spiegelt sich deutlich in ihrem Werk wider. Sowohl ihre Porträts als auch ihre Landschaftsgemälde, Zeichnungen und Pastelle sind von herausragender Qualität. Dabei ist ihre besondere Palette auf wenige Farben, vorwiegend Schwarz und Grün, beschränkt. Dieser mutige Umgang mit der Farbauswahl lässt ihr Werk ausgesprochen modern erscheinen. Zweifelsohne hebt sie sich mit ihrem ungewöhnlichen Malstil von ihren Zeitgenossen ab. Iankoshvilis Landschaften mit ihren schwarzen Hintergründen werden von leuchtenden Farben kontrastiert – dieser Gegensatz ist es, der ihre bemerkenswerten Arbeiten auszeichnet. Schwarz tritt bei Iankoshvili als Farbe des Lebens in Erscheinung, weshalb Kritiker bei ihr einen Freud'schen Unterton zu entdecken meinen. Ihre Kompositionen sind auf dem Kontrast zwischen Schwarz und leuchtenden Farben aufgebaut und betonen diesen, wobei es immer das Schwarz ist, das dominiert.

Bereits 1958 zeigte sich die bemerkenswerte Begabung der Künstlerin für Porträtmalerei. Der bei Iankoshvili immer spannungsvolle Hintergrund gepaart mit ausgeprägten Pinsel-

other portraits as well. Again it is the simple composition of a black background contrasted to a well modelled face of a woman, the face and hair are lighted by a yellow contour, the red lips and pale complexion enhance the emotional expressiveness of the face. This may well be seen in "The Bewitching Widow". The artist was brilliant in portraying the human soul and this is truly depicted in the works devoted to Cuba i.e. "A Bearded Man in the People's Militia", "Castro", "A Negro Mother" – all done during the days of the Revolution.

Her landscapes occupy a prominent place in the artist's work. Her paintings of different parts of Georgia are noteworthy and her talent has succeeded in creating the national landscape. In these paintings a serene sky is rare. They are always turbulent and consequently dramatic. A characteristic feature of the artist's Georgian landscapes are ancient churches seemingly to grow out of the summits of the rocky mountains.

The artist produced several series of drawings and pastels whose significance cannot be overestimated. Her sense of colour and mastery of line result in a magnificent artist. Her line has a monumentalism and laconism of expression. She instinctively knows how to portray a flirty look, a quick glance and a know-all smile.

strichen ist es wiederum, der die Porträts zum Leben erweckt und damit den Betrachter zu fesseln vermag. Dies ist nicht nur charakteristisches Element ihres Selbstporträts „The Black Palette“ – auch andere Porträts zeichnen sich hierdurch aus. Wieder ist der Bildaufbau geprägt von einer simplen Komposition eines dunklen Hintergrundes mit einem sich davon abhebenden fein modellierten Frauengesicht; das Gesicht und Haar werden von einer gelben Kontur erleuchtet, die roten Lippen und ein blasser Teint verleihen dem Antlitz emotionale Ausdruckskraft. Vergleichbares lässt sich im Gemälde „The Bewitching Widow“ beobachten. Hier zeigt sich, auf welcher hervorragenden Weise die Künstlerin es verstand, die menschliche Seele zu porträtieren. Anschaulich wird dies auch auf den Bildern, die Kuba gewidmet sind und die während der Revolution entstanden, dazu zählen unter anderem „A Bearded Man in the People's Militia“, „Castro“ und „A Negro Mother“.

Von besonderer Bedeutung in Iankoshvilis Werk sind ihre Landschaftsgemälde. Durch die bemerkenswerten Darstellungen unterschiedlicher Gegenden Georgiens und Kraft ihres Talenten gelang es ihr, nationale Landschaften zu erschaffen. Auf diesen Gemälden ist der Himmel selten heiter. Immer ist er stürmisch und mithin höchst dramatisch. Ein charakteristisches Bildelement in den georgischen Landschaften

Everything that Iankoshvili created is convincing proof of the fact that the painting can be profoundly musical and rhythmical and it has been suggested that it is Georgian folklore that greatly influenced this rhythmicity of her work.

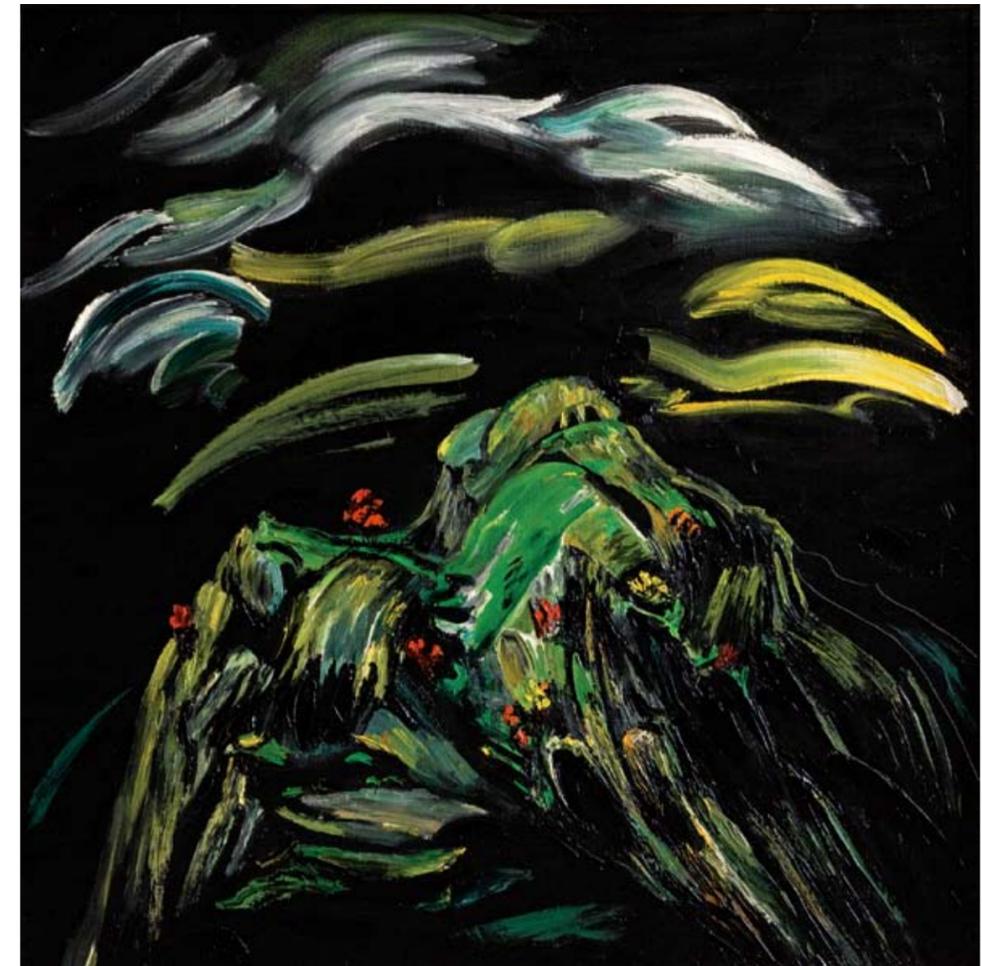
Iankoshvili's ideological and aesthetic conception is both national and international. Undoubtedly she is a great artist and this was seen in her many exhibitions in Tbilisi and other cities of the Soviet Union as well as abroad. She was known as the people's artist. True to what Renoir had said: "You must create art of your time" – she adhered to this principle in all her works and this is what made her great.

von Natela Iankoshvili sind historische Kirchen, die aus den Gipfeln felsiger Berge zu wachsen scheinen.

Ferner schuf die Künstlerin mehrere Serien von Zeichnungen und Pastellen, deren Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ihr Gefühl für Farbe und die Beherrschung der Linie zeichnen sie als hervorragende Künstlerin aus. Ihre Linienführung ist monumental und zugleich von lakonischem Ausdruck. Instinktiv gelingt es ihr, ein kokettes Aussehen, einen flüchtigen Blick oder etwa ein allwissendes Lächeln zu porträtieren.

Iankoshvilis Werk ist der unwiderlegbare Beweis dafür, dass auch der Malerei ein zutiefst musikalisches und rhythmisches Element innewohnt und es wird vermutet, dass die georgische Folklore einen großen Einfluss auf den rhythmischen Ausdruck in ihrer Kunst hatte. Iankoshvilis ideologische sowie ihre ästhetische Anschauung ist zugleich national als auch international. In zahlreichen Ausstellungen in Tiflis, anderen Städten der ehemaligen Sowjetunion sowie im Ausland war zweifellos abzulesen, welche große Künstlerin Iankoshvili ist. Sie erlangte Ruhm als Künstlerin des Volkes. Getreu Renoirs Aussage „Man muss die Kunst seiner Zeit erschaffen“ hielt sie sich stets an dieses Prinzip und bleibt damit als große Künstlerin unvergessen.

Landscape
2004
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Carmen
1960
Oil on canvas
84 × 60 cm
Private Collection

Church in Shilda
1975
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

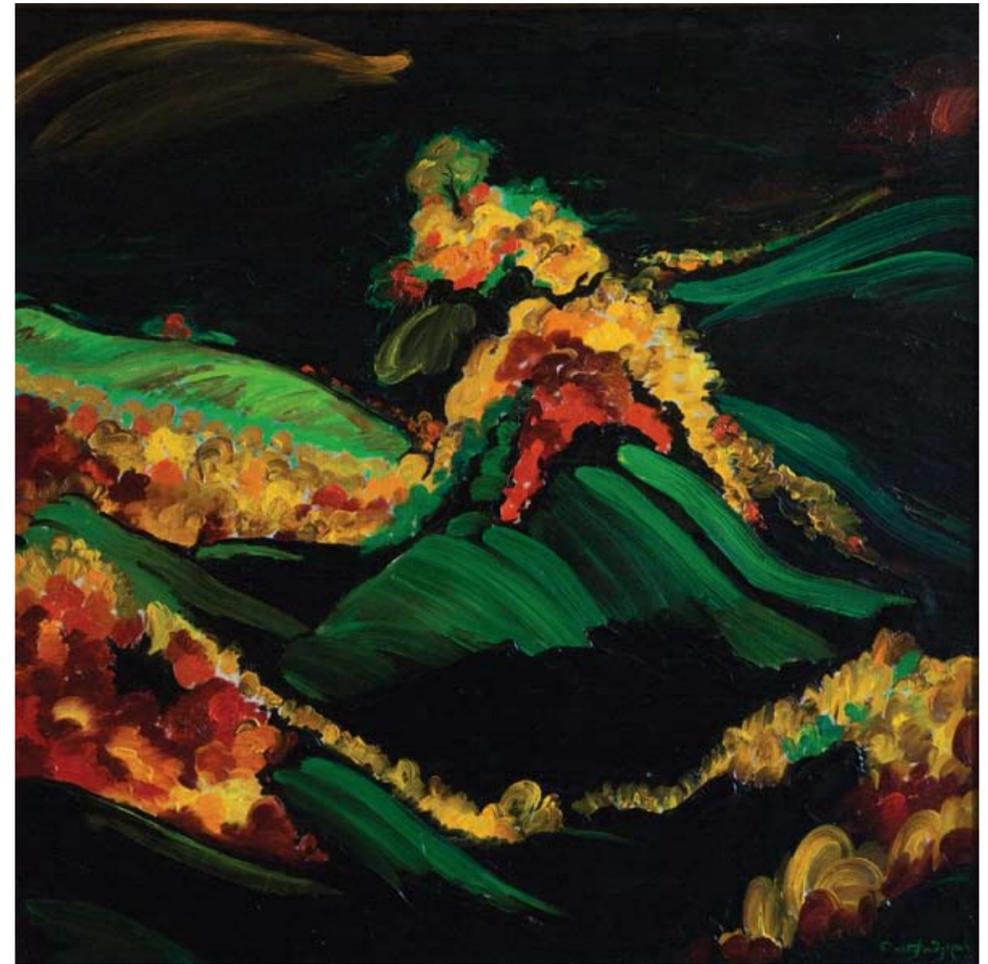

Portrait of Marine Tbileli
1967
Oil on canvas
100 × 61 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

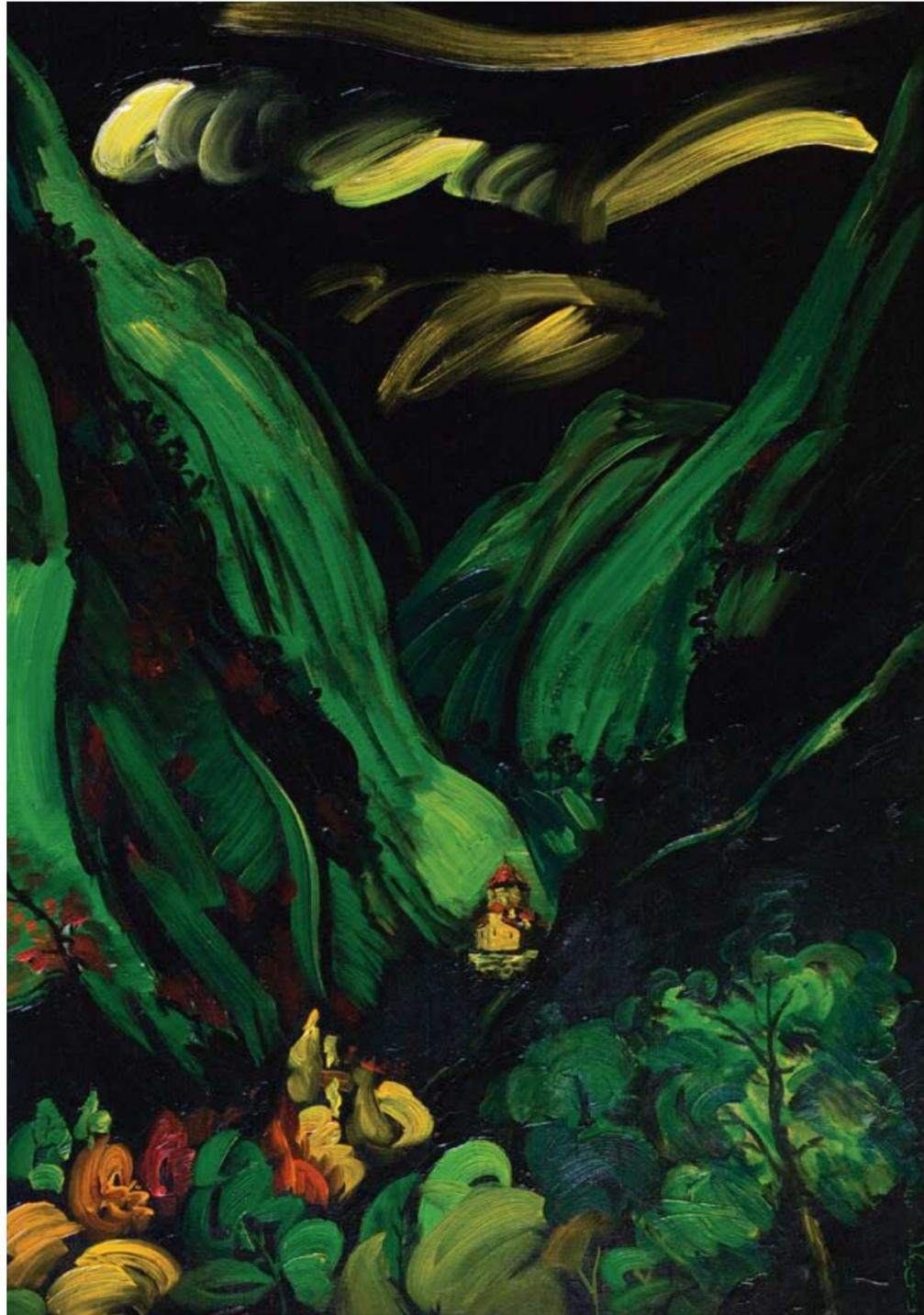

Autumn at Gombori
1974
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

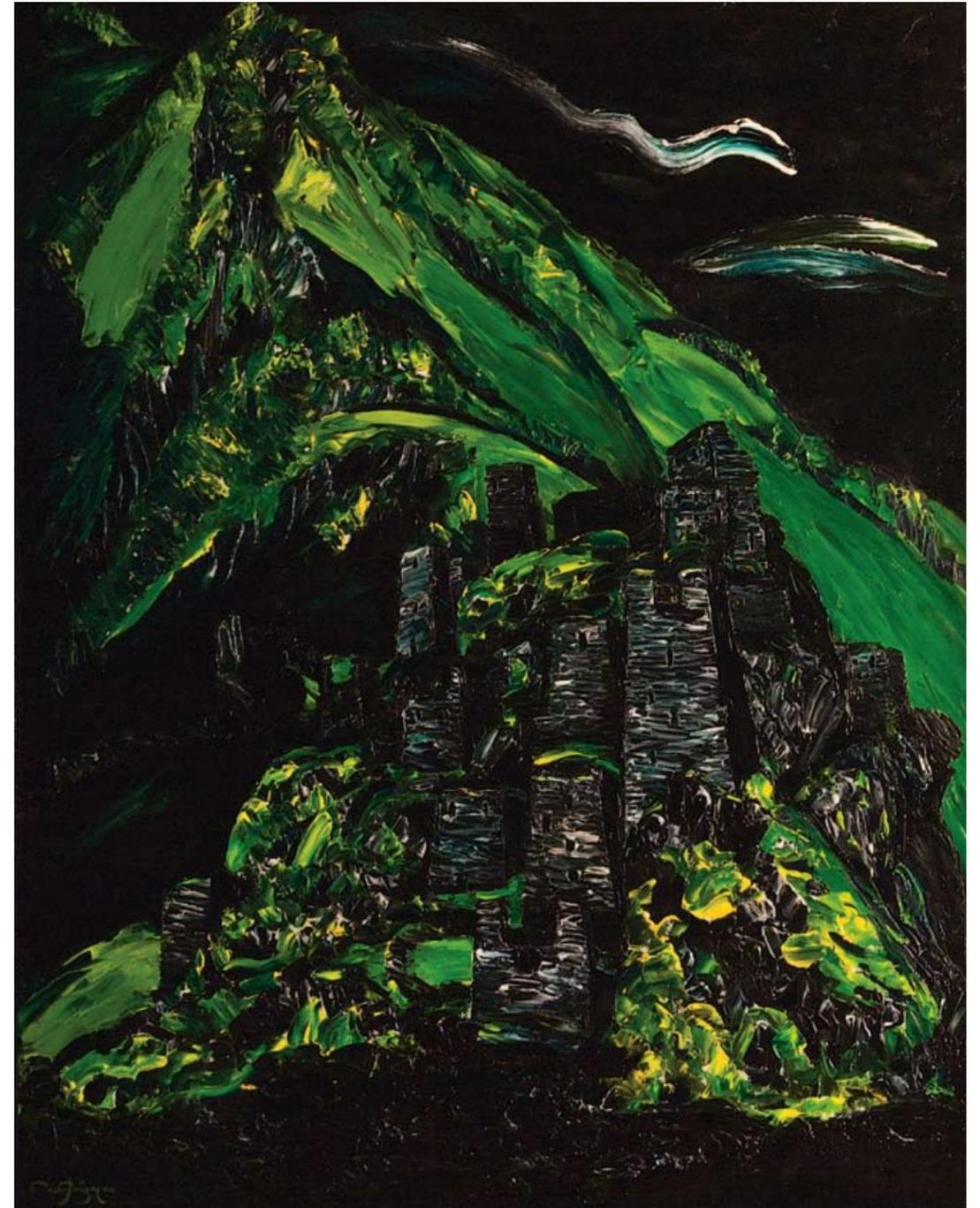
Autumn at Ateni
1975
Oil on canvas
125 × 85 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

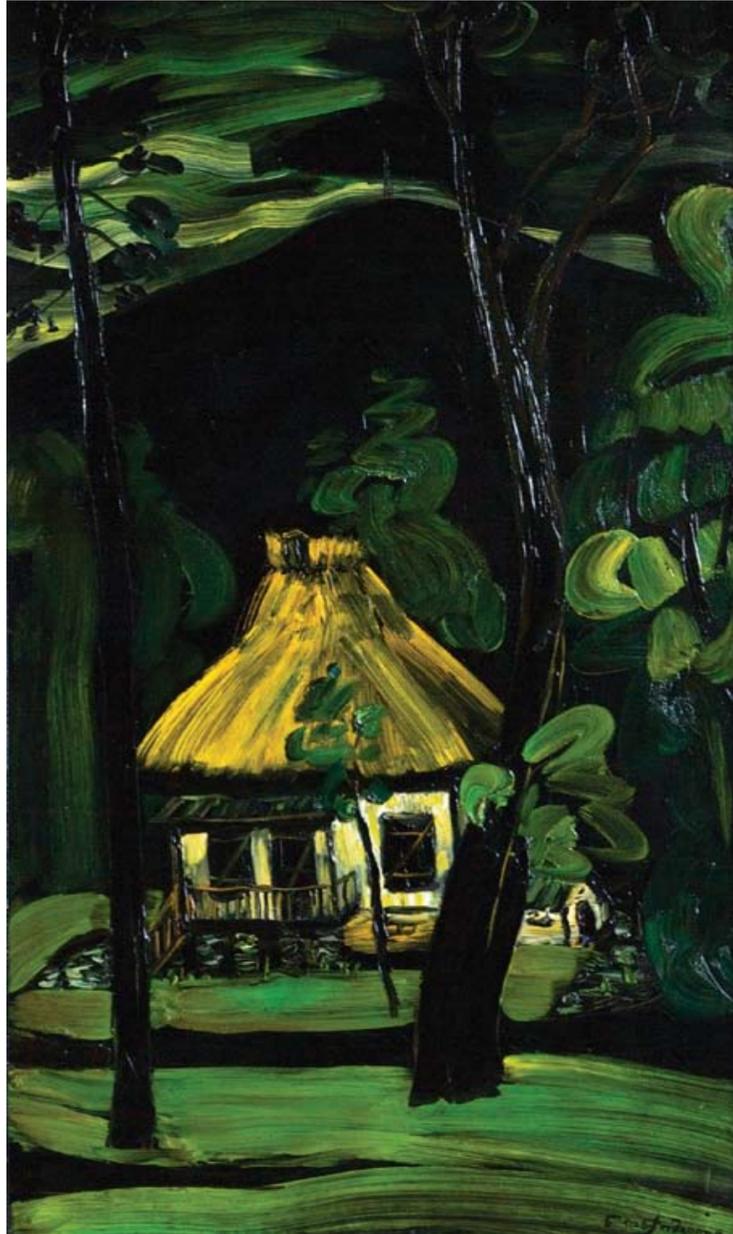
Cuban Girls
1973
Oil on canvas
60 × 84 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

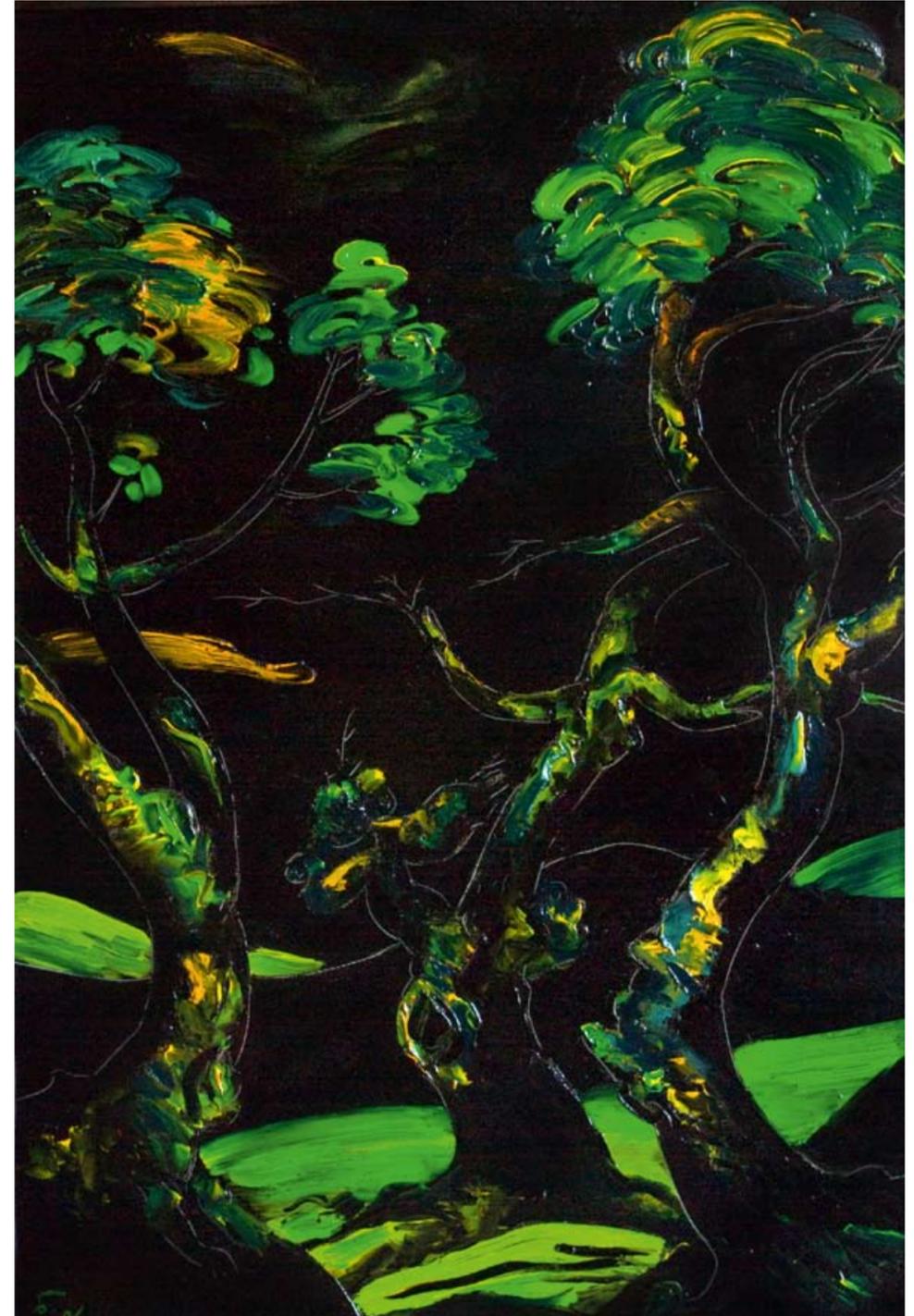
Landscape at Shatili
1985
Oil on canvas
120 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Lermontow's Cottage
in Pyatigorsk
1968
Oil on canvas
100 x 60 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Shales Forest in Kakheti
1987
Oil on canvas
110 x 75 cm
Galerie Kornfeld

A Suburb of Kazbegi
1987
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Achromatic black carries a great functional load in Iankoshvili's painting. It is, predominantly, the colour of the Cosmos, the colour of mysterious darkness to which green is opposed first and foremost. To Iankoshvili, green is the colour of life, of hope and joy in light; green is the Cosmos lit up, it is a colour symbolizing light; while other colours, – yellow, red, violet, – emerge only after green ... It is characteristic that the black is, as it were, pushed into the background, while green is foreground.

Lia Chavchavadze

Farbloses Schwarz hat eine wichtige Funktion auf den Bildern von Iankoshvili. Es ist überwiegend die Farbe des Kosmos und einer mysteriösen Dunkelheit, der in erster Linie Grün gegenübergestellt wird. Für Iankoshvili ist Grün die Farbe des Lebens, der Hoffnung und der Freude an Licht; Grün ist der erhellte Kosmos, ein Symbol für Licht. Andere Farben hingegen – Gelb, Rot, Violett – sind dem Grün untergeordnet ... Es ist typisch, dass Schwarz in den Hintergrund gedrängt wird, während Grün in den Vordergrund rückt. Lia Chavchavadze

Katskhi's Column
1979
Oil on canvas
100 × 85 cm
Galerie Kornfeld

Khornabuji's Fortress
1965
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

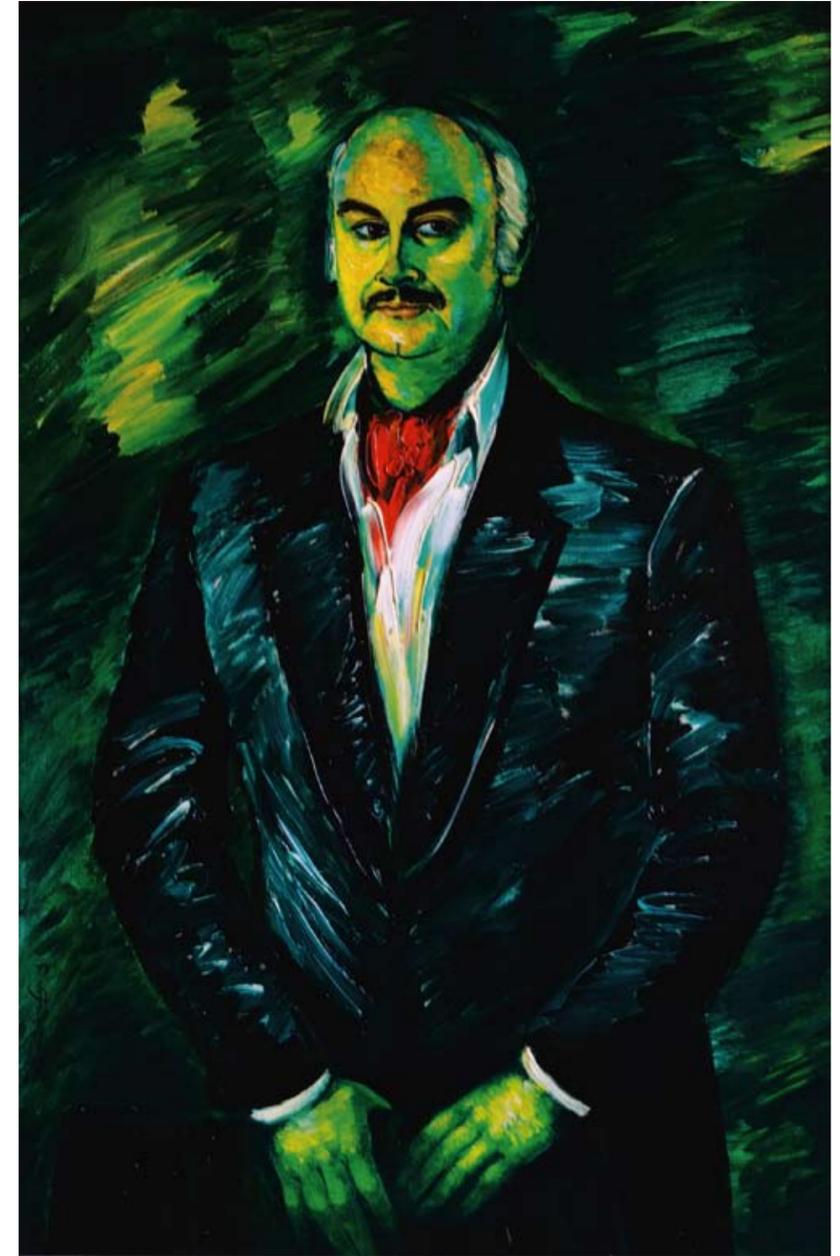
Judgement
1975
Oil on canvas
128 × 128 cm
Private Collection

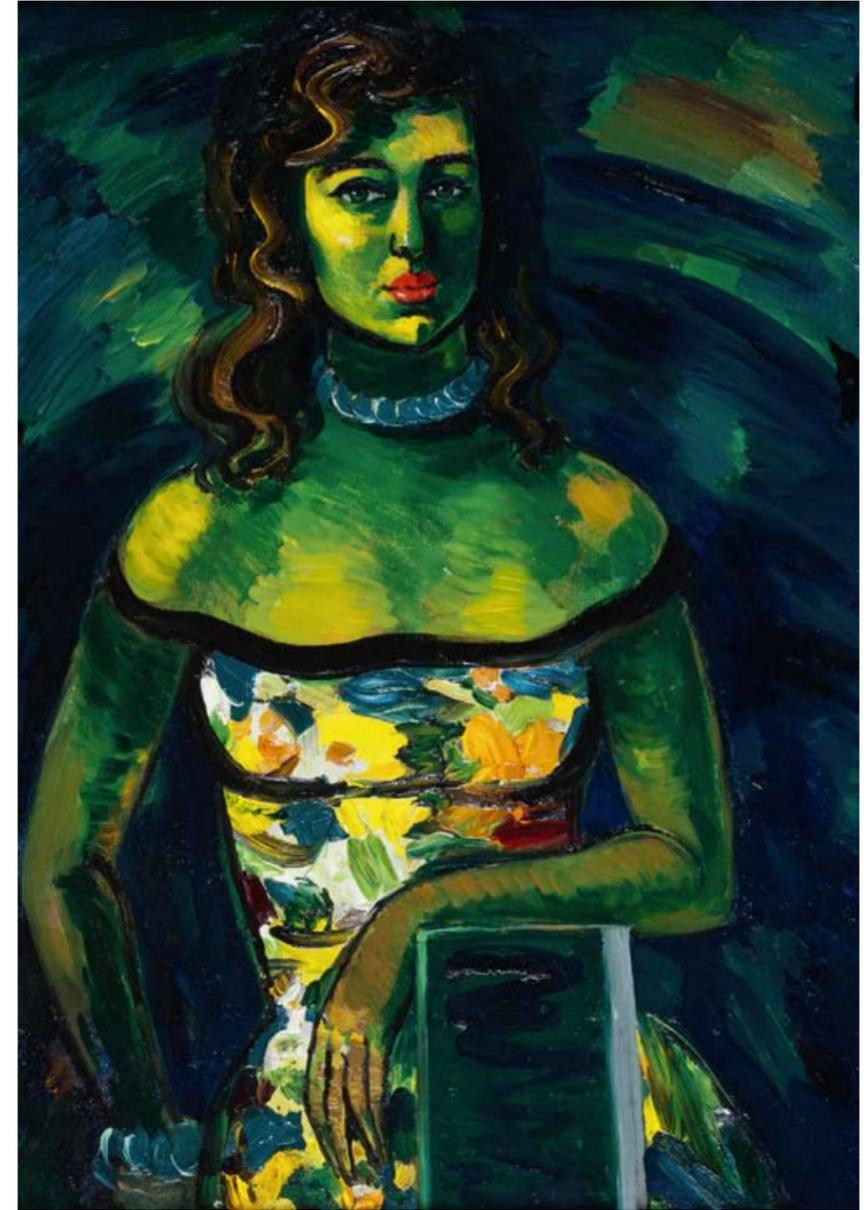
Landscape at Khevsureti
1985
Oil on canvas
100 × 100 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Revaz Tabukashvili
1976
Oil on canvas
111 × 71 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Lilly
1965
Oil on canvas
85 × 61 cm
Galerie Kornfeld

Monkey
1968
Oil on canvas
70 × 39 cm
Galerie Kornfeld

Landscape
1979
Oil on canvas
50 × 50 cm
Galerie Kornfeld

Spring
1984
Oil on canvas
60 × 50 cm
Galerie Kornfeld

Spring
1980
Oil on canvas
81 × 70 cm
Private Collection

Old Tree
1976
Oil on canvas
70 × 80 cm
Galerie Kornfeld

Davidgareji
1985
Oil on canvas
100 × 100 cm
Galerie Kornfeld

Autumn at Gombori
1979
Oil on canvas
80 × 80 cm
Galerie Kornfeld

Owing to her coloristic talent, the artist has succeeded in creating national landscapes; in this respect, the culture of representing the sky as the principal component of landscape is especially significant. In Iankoshvili's paintings, a serene sky is something rare: it is always a turbulent, dramatic, temperamental element done in bold brush-strokes. The agitated tumultuous sky in Iankoshvili's pictures is a fusion of the artist's individuality and the nation's history. The same is true to any tree in her pictures: it has a black trunk, it is strong, deeply rooted in the soil. This tree is either a zelkova, or an old oak. From its core, from its roots we seem to hear the call of Mother-Earth. In this way the artist infuses every detail of a landscape with a profoundly national sense. Lia Chavchavadze

Dank ihres Talents im Umgang mit Farbe gelang es der Künstlerin nationale Landschaften zu erschaffen; in dieser Beziehung ist ihre Darstellung des Himmels als grundlegender Gegenstand einer Landschaft von besonderer Bedeutung. Auf Iankoshvilis Gemälden ist ein ruhiger Himmel etwas äußerst Seltenes: Es gibt immer ein stürmisches, dramatisches und temperamentvolles Element, welches mit kühnen Pinselstrichen gemalt ist. Der aufgewühlte stürmische Himmel auf Iankoshvilis Gemälden verdeutlicht eine Verschmelzung künstlerischer Individualität und nationaler Geschichte. Das gleiche gilt auch für die Bäume auf ihren Bildern: sie haben einen schwarzen Stamm, sie sind stark und tief verwurzelt. Es sind entweder Zelkoven oder alte Eichen. Aus ihren Inneren, aus ihren Wurzeln, scheinen wir den Ruf von Mutter Erde zu vernehmen. Auf diese Weise durchtränkt die Künstlerin jedes Detail einer Landschaft mit einem tiefen nationalen Gefühl.

Lia Chavchavadze

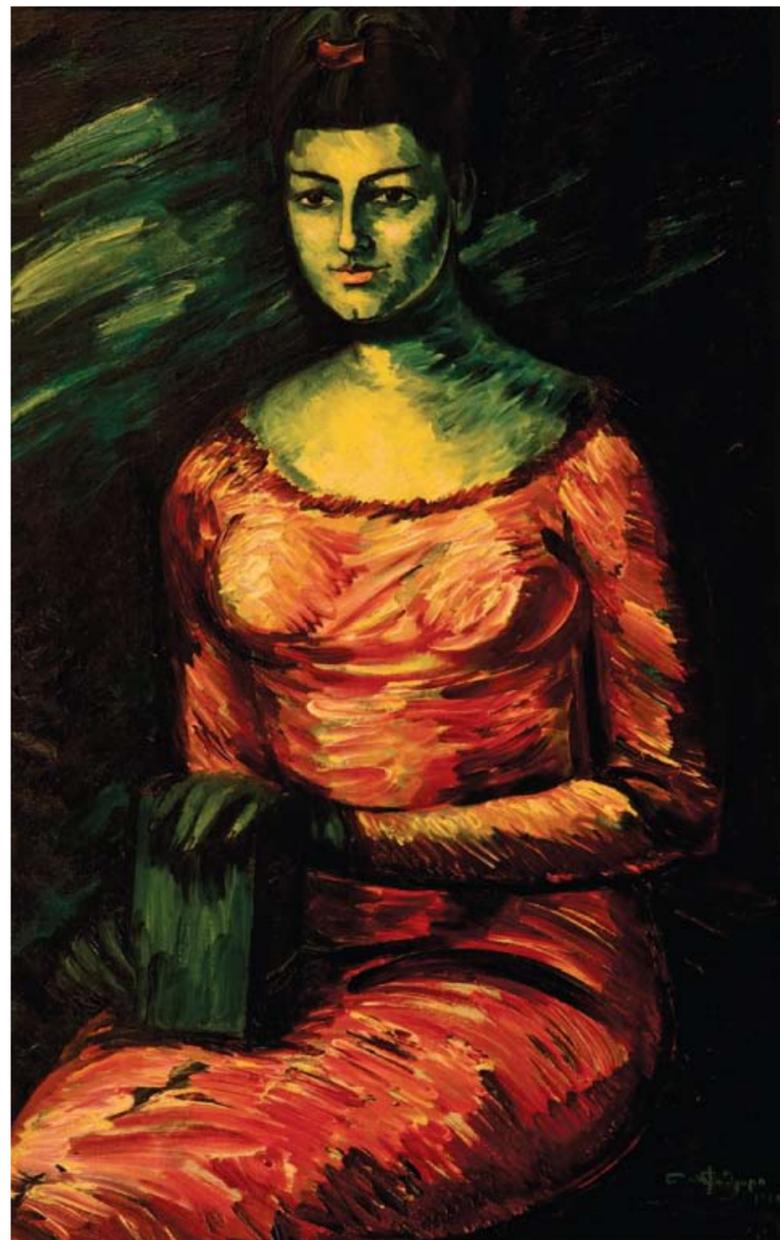
Autumn at Kiziki
1976
Oil on canvas
80×80 cm
Galerie Kornfeld

Old Tree
1967
Oil on canvas
70×80 cm
Galerie Kornfeld

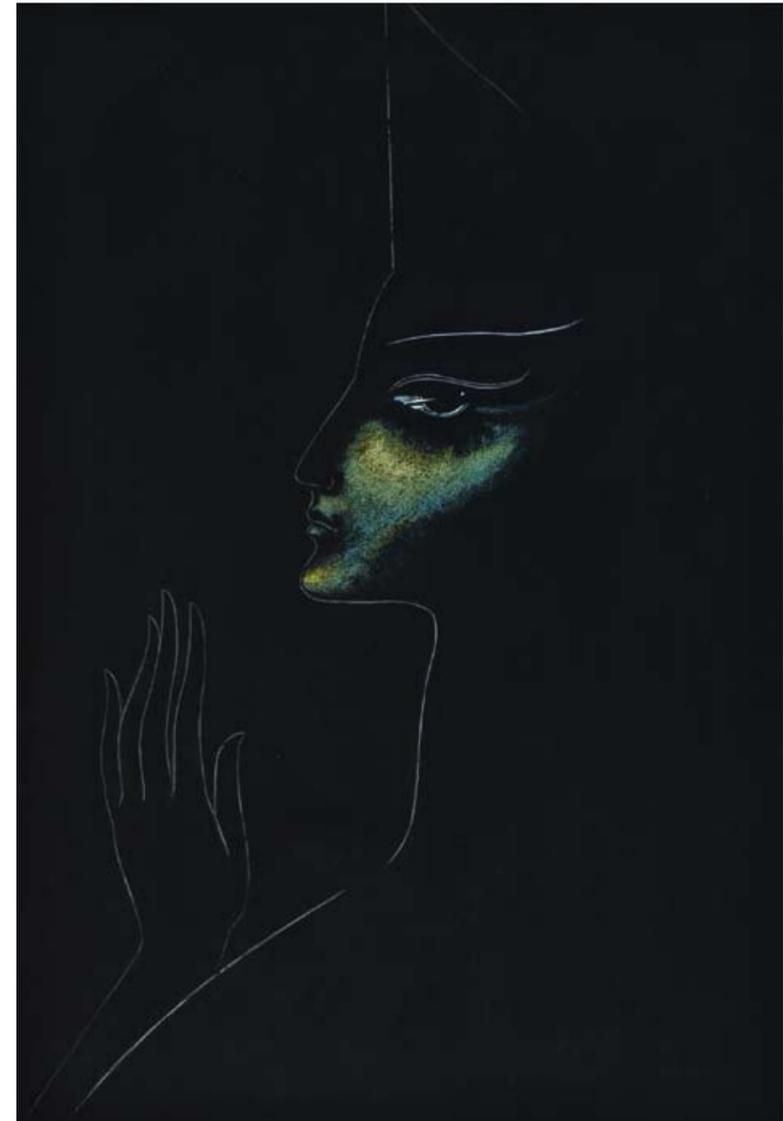
Portrait of Lia Chavchavadze
1969
Oil on canvas
100 × 60 cm
Georgian State Museum
of Fine Arts

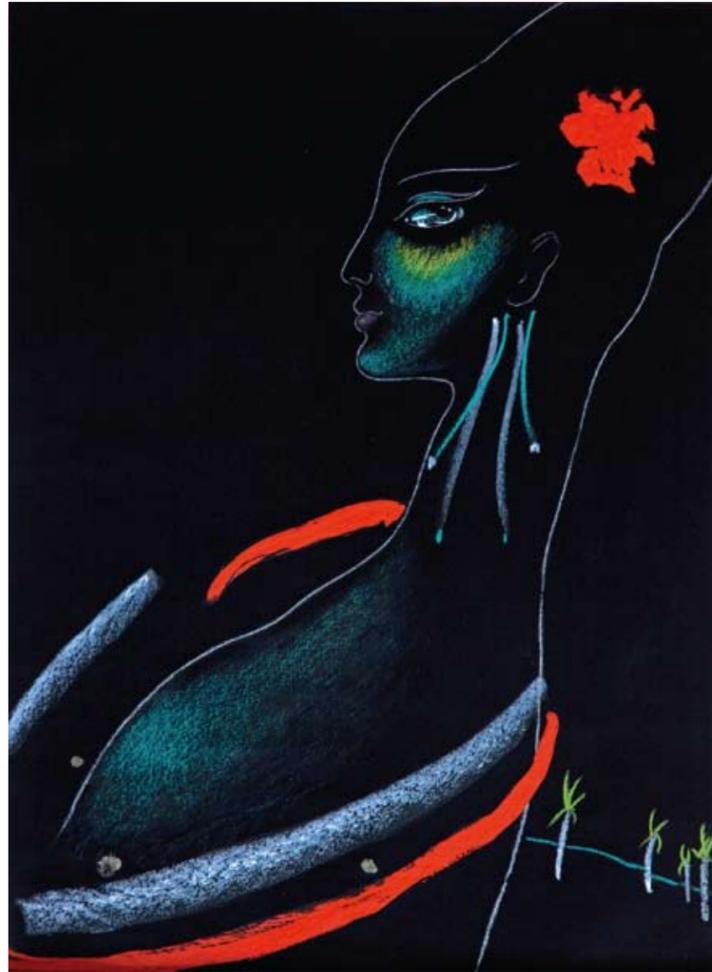
All the portraits she has painted are lyrical and epic narrative about the multifaceted beauty of the human being. The artist sees the past and the present in the perspective of man's future. Iankoshvili's ideological and aesthetic conception is both national and international; in its centre lie eternal values: the homeland, work, goodness, love, friendship, beauty; she deeply understands the supreme significance of these values to man in the epoch of social and scientific-technical evolution. The basis of her belief is love for man. It is this elevated ethical principle of art that Van Gogh speaks of: "Nothing is more artistic than love for human beings." Lia Chavchavadze

Alle Porträts, die sie gemalt hat, sind eine lyrische und epische Erzählung über die vielfältige Schönheit des Menschen. Die Künstlerin sieht die Vergangenheit und die Gegenwart aus der Perspektive der Zukunft der Menschheit. Iankoshvilis ideologische und ästhetische Auffassung ist sowohl national als auch international. In ihrem Zentrum liegen ewige Werte: Heimat, Arbeit, Güte, Liebe, Freundschaft, Schönheit. Sie versteht die hohe Bedeutung dieser Werte für den Menschen in einer Zeit sozialer und wissenschaftlich-technischer Entwicklung. Die Basis ihres Glaubens ist die Liebe zum Menschen. Es ist dieses erhabene ethische Prinzip der Kunst, von dem Van Gogh sagt: „Es gibt nichts, was wahrhaft künstlerischer wäre, als die Menschheit zu lieben.“ Lia Chavchavadze

Tinatin
1965
Illustration to "The Knight
in the Panther's Skin"
by Shota Rustaveli
Pencil and pastel on paper
63×34 cm
Private Collection

Cuban Dancer
1964
Pencil and pastel on paper
42 × 31 cm
Galerie Kornfeld

Natela Iankoshvili

*Stay hungry.
Stay foolish!*

Gaia Serena Simionati

Natela Iankoshvili

*Stay hungry.
Stay foolish!*

Gaia Serena Simionati

With these words, Steve Jobs, the man who whispered to the future, the Mac guru and multi-layered inventor, ended his speech to a group of University graduate students. And thanks to his brain a new era has begun!

Through Mr M. Bliadze's private studio view, I discovered the amazing art of Natela Iankoshvili (1918–2007), a Georgian artist who made the same revolution as Jobs did, but one century before, and in the field of arts. And a woman at that!

When Natela declared: "Material problems gave me more strength and energy", she exactly grasped or, better, anticipated Steve Jobs' suggestion, because she was not rich, never wanted to sell her paintings, and had a bizarre, unique temperament. In short, a great soul!

Born in 1918 in Gurjaani, Georgia, she came from a very intellectual family and then married a famous novelist: Lado Avaliani. She was an all-round artist; not only a brilliant painter, she also created dresses, bags, shoes, and accessories of her own design to avoid the dull uniform colours imposed by the Soviet Union. A living legend, she always went against the flow, both psychologically and technically. This is the mark of genius.

Mit diesen Worten beendete Steve Jobs, der Mann, der die Zukunft vorhersagte, der Mac-Guru und vielschichtige Erfinder, seine Ansprache vor einer Gruppe von Hochschulabsolventen. Und dank seines Verstandes ist eine neue Ära angebrochen!

Durch Herrn M. Bliadzes private Atelierführung entdeckte ich die verblüffende Kunst von Natela Iankoshvili (1918–2007), der georgischen Künstlerin, die ähnlich revolutionär war wie Jobs. Nur war sie dies ein Jahrhundert früher und auf dem Gebiet der Kunst. Und zudem als Frau!

Als Natela erklärte: „Materielle Probleme machten mich stärker und gaben mir Energie“, begriff sie, oder besser: antizipierte sie Steve Jobs Anregung „stets hungrig und törricht zu bleiben“ – sie war nicht reich, wollte nie ihre Gemälde verkaufen und besaß ein exzentrisches, einzigartiges Temperament. Kurz, sie war eine großartige Person!

Iankoshvili wurde 1918 in Gurdshaani, Georgien, geboren, kam aus einer Intellektuellenfamilie und heiratete einen berühmten Schriftsteller, Lado Avaliani. Sie war eine vielseitige Künstlerin, nicht nur eine hervorragende Malerin. So gestaltete sie auch Kleider, Taschen, Schuhe und Accessoires,

Perhaps this is why in 1995, in independent Georgia, she was awarded the Shota Rustaveli prize, a national award. Then in 2002 she was made an honorary citizen of Tbilisi; in 2003 she was conferred the rank of the “woman of the year” by an American cultural institute. She has held solo and group exhibitions in Russia, Belgium, Italy, France, Greece, Sweden, and her works have been collected by Fidel Castro, Nicolas Gilien, Raj Kapoor, Gorbaciov and Shevardnadze.

Despite everything, both political and social obstacles, Natela Iankoshvili remained a non-conformist. She was the only woman allowed, in the communist period, to go to Paris in 1977. Moreover she never intended to paint Soviet socialist realism: labourers or workers in the fields. She only portrayed clever, elegant, sensitive, aristocratic personalities, succeeding in capturing the inner soul of every human being she painted.

She was in fact able to portray the invisible, the essential, what Paul Virilio defined as the aesthetics of disappearance. He introduced his understanding of “picnolepsy – the epileptic state, the consciousness invented by the subject through its very absence: the gaps, glitches, and speed bumps lacing through and defining it”.

um somit die trüben, einheitlichen Farben, die von der Sowjetunion vorgegeben waren, meiden zu können. Sie galt als lebende Legende und schwamm immer gegen den Strom, sowohl seelisch als auch technisch. Das ist es, was ein Genie auszeichnet.

Vielleicht war dies auch der Grund, warum ihr 1995, im unabhängigen Georgien, eine nationale Auszeichnung verliehen wurde: der Shota-Rustaveli-Preis. Im Jahre 2002 wurde sie zudem zur Ehrenbürgerin der Stadt Tiflis ernannt und 2003 von einem amerikanischen Kulturinstitut zur „Frau des Jahres“ gekürt. Sie hatte Einzel- und Gruppenausstellungen in Russland, Belgien, Italien, Frankreich, Griechenland sowie Schweden und ihre Werke wurden von Fidel Castro, Nicolás Gilien, Raj Kapoor, Gorbatschow und Schewardnadse gesammelt.

Allen politischen und sozialen Hindernissen zum Trotz, blieb Natela Iankoshvili eine Nonkonformistin. Sie war die einzige Frau, der es 1977 in der Zeit des Kommunismus gestattet wurde, nach Paris zu reisen. Zudem beabsichtigte sie niemals, der Ideologie des sowjetischen sozialistischen Realismus zu folgen und Arbeiter oder Feldarbeiter zu malen. Sie porträtierte ausschließlich kluge, geschmackvolle, empfindsame, vorneh-

Deep paintings. Blue and dark as the night. Sudden colours, as strong as scars, appear immediately; like the rainbow after the storm. Thanks to this dichotomous contrast and its revelation of nature, the work of the Georgian artist Natela Iankoshvili hits home.

As primitive and naïf as the Fauvist movement, as powerful as Cézanne, as mysterious as Paul Klee in *Der Blaue Reiter*, either spiritual or iconoclastic like August Macke and Alexej von Jawlensky, reminiscent of Emil Nolde but with a joy that only a woman really knows, Natela's work is permeated with much of the history of European painting, a painting she was able to reinvent. This is due to her powerful interpretation of reality, an intense use of colours full of paradoxes, and a poetic tension deeply fused with a nomadic nature.

Instead of the normal addition of colours she works on paint removal. She takes away instead of adding. This technique is really unique. And if in one sense her brushwork is powerful, free and bold, on the other she offers a meticulous and precise quality of drawing, thus creating masterpieces, complete works made with passion, emotion and a skilled hand. Normally, dark and black paintings convey a general sense of loss and sadness. She is capable instead of causing joy

me Persönlichkeiten und ihr gelang es dabei, die tief verborgene Seele jeder einzelnen Person, die sie malte, einzufangen.

Sie konnte tatsächlich das Unsichtbare, das Wesentliche porträtieren – das, was Paul Virilio als „Ästhetik des Verschwindens“ definierte. Virilio beschrieb seine Idee als „Pyknolepsie – der epileptische Zustand, das Bewusstsein, erfunden vom Motiv durch seine Abwesenheit: die Lücken, Defekte und Schwellen umgarnen und definieren es.“

Tiefe Gemälde. Blau und dunkel wie die Nacht. Überraschende Farben, so stark wie Narben, erscheinen unmittelbar; wie ein Regenbogen nach dem Sturm. Aufgrund dieses dichotomen Kontrastes und ihrer Offenbarung der Natur treffen die Bilder von Natela Iankoshvili ins Schwarze.

So einfach und naïv wie die Fauves, so kraftvoll wie Cézanne, so geheimnisvoll wie Paul Klee mit seinem *Blauen Reiter*, spirituell und bilderstürmend zugleich wie August Macke und Alexej von Jawlensky, an Emil Nolde erinnernd aber dabei mit einer Freude, wie sie nur eine Frau wirklich kennt, offenbart sich in Natelas Bildern der Einfluss der europäischen Kunstgeschichte, die sie gleichzeitig neu zu erfinden wusste. Dies verdankt sich ihrer kraftvollen Interpretationen der

to emerge from this darkness, bringing out a deeper sense of hopefulness: mainly in a spiritual and philosophical way.

Being a sort of Dracula, she takes out all the emotions one hides inside and with her paintings she is capable of leading the viewer into a new space and time gap, a new horizon. Just as Mark Rothko (1903 – 1970) made the same revolution with abstract painting, so she did with the figurative one.

Realität, einem intensiven Gebrauch von Farben voller Paradoxie und einer poetischen Spannung, die tief mit der nomadischen Natur verwurzelt ist.

Statt wie üblich Farben aufzutragen, arbeitet sie mit dem Abtragen von Farbe. Sie nimmt weg, anstatt hinzuzufügen. Diese Technik ist einzigartig. Auch ist ihre Pinselführung einerseits kraftvoll, frei und kühn, andererseits bestechen Iankoshvilis Zeichnungen durch Sorgfalt und Präzision. Damit erschafft sie Meisterwerke, vollendete Gemälde, die mit Leidenschaft, Gefühl und Talent gefertigt wurden.

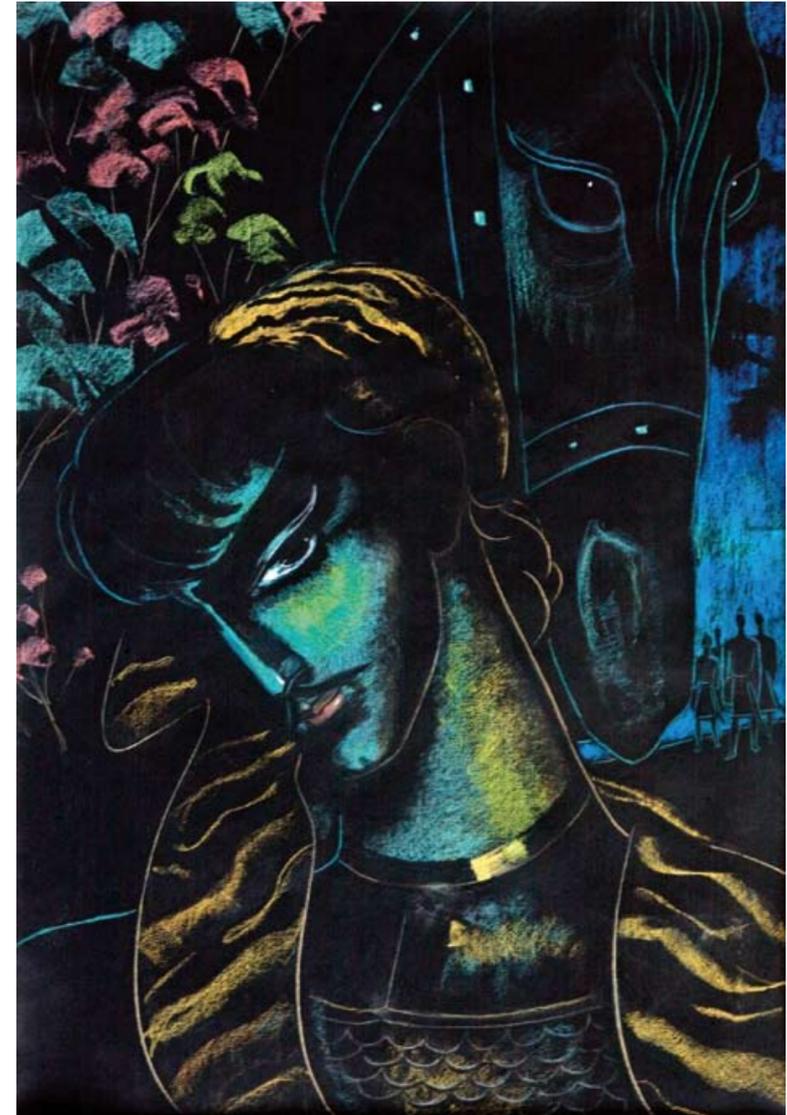
Für gewöhnlich transportieren dunkle und schwarze Bilder ein Gefühl von Verlorenheit und Trauer. Natela Iankoshvili dagegen gelingt es, aus dieser Dunkelheit Freude und ein tieferes Gefühl von Hoffnung auftauchen zu lassen – vorwiegend auf spirituelle und philosophische Weise.

Wie eine Art Graf Dracula bringt sie mit ihren Gemälden alle Gefühle, die jemand in sich versteckt hält, nach außen und vermag es, den Betrachter in einen neuen Raum, in eine neue Zeit und zu einem neuen Horizont zu führen. So wie Mark Rothko (1903 – 1970) die abstrakte Malerei revolutionierte, gelang Iankoshvili dies für die gegenständliche Malerei.

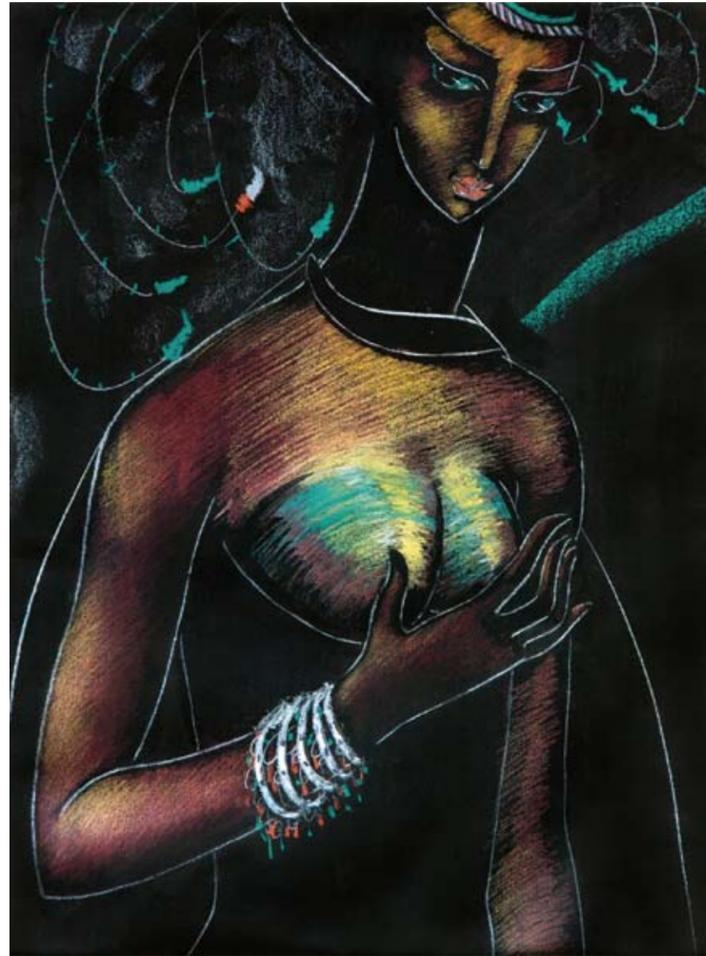
Tariel and Avtandil
1966
Illustration to "The Knight
in the Panther's Skin"
by Shota Rustaveli
Pencil and pastel on paper
63 × 43 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

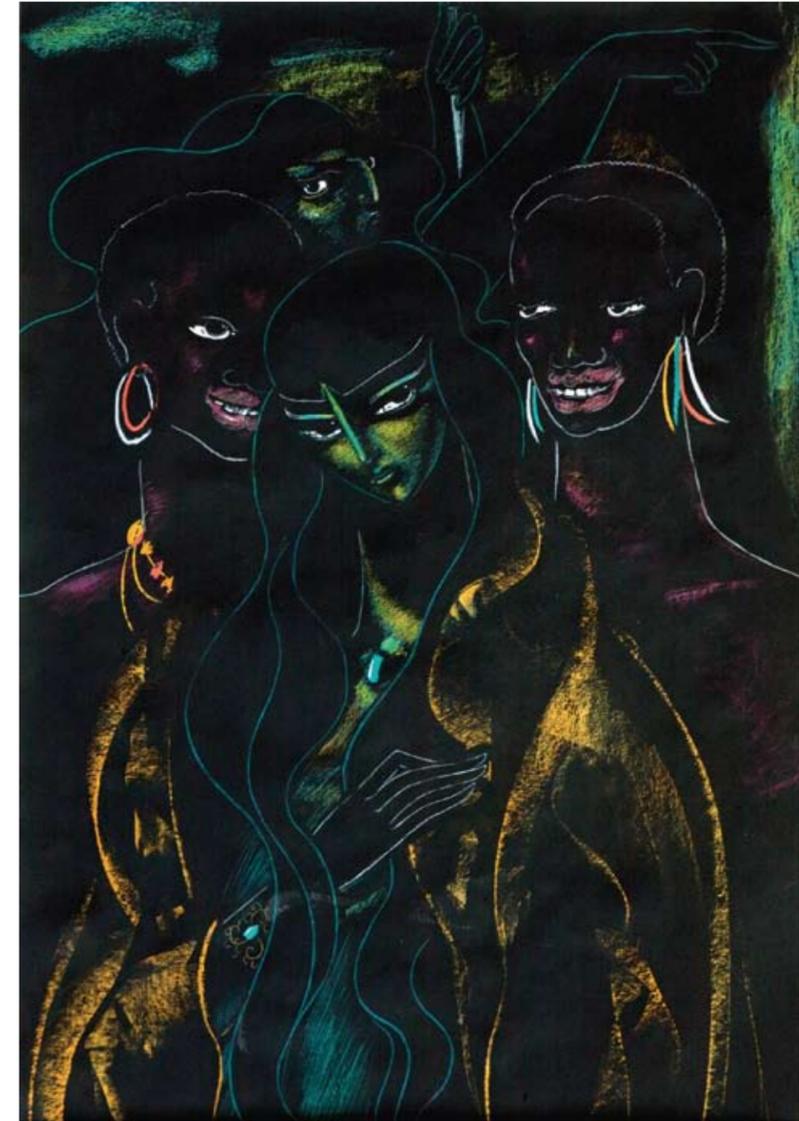
Tariel
1966
Illustration to "The Knight
in the Panther's Skin"
by Shota Rustaveli
Pencil and pastel on paper
63 × 43 cm
Galerie Kornfeld

Cabaret Dancer
1965
Pencil and pastel on paper
43×31 cm
Galerie Kornfeld

Black Women and Nestan-Darejan
1966
Illustration to "The Knight
in the Panther's Skin" by
Shota Rustaveli
Pencil and pastel on paper
63×43 cm
Natela Iankoshvili
House Museum

Natela Iankoshvili

- 1918 Born in Gurjaani in Georgia.
- 1937 – 43 Studies at Tbilisi State Academy of Art, Faculty of Fine Art.
- 1947 Becomes a member of the Union of Artist's. Regularly takes part in exhibitions in the Republic of Georgia, in the USSR and in a number of countries abroad.
- 1960 Personal exhibition with 250 paintings and graphic works in the State Picture Gallery of Georgia in Tbilisi; first personal exhibition of a female artist at this museum.
Visits Mexico, Italy, Holland and Cuba. Creates a series of Cuban graphics.
- 1961 Personal exhibition with 100 works from the graphic series "Cuba", "Mexico" and "Svaneti" in the House of Art Workers in Tbilisi.
- 1963 Personal exhibition with works from the graphic series "Cuba" at the foyer of the Rustaveli State Theatre in Tbilisi.
- 1970 Personal exhibition at the State Picture Gallery in Tbilisi.
Travels to Italy (Sicily, Rome and Naples) and Paris.
- 1972 Personal exhibition with works from the graphic series "Cuba" and "Mexico" at the Society for Friendship and Cultural Relations with Foreign Countries in Tbilisi.
- 1973 Personal exhibition with paintings and graphic works, House of the Theatrical Workers of Georgia in Tbilisi.
- 1974 Takes part in group exhibitions organized in Lithuania, Latvia and Estonia.
- 1975 Takes part in exhibitions in Georgia, Transcaucasia and USSR as well as in exhibitions in several cities in Italy.
- 1976 Takes part in exhibitions arranged in Sweden, Belgium and the USSR as well as in the Tretyakov Gallery in Moscow.
Becomes People's Artist of Georgia.
- 1977 Takes part in an exhibition arranged in Paris, devoted to "Sixty Years of Soviet Representational Art".
- 1979 Takes part in an exhibition arranged in Tbilisi, devoted to the Plenum of the Artist's Union of the USSR.
- 1980 Takes part in the Republican Exhibition in Tbilisi.
- 1981 Takes part in an exhibition devoted to Georgian painting in Leningrad.
- 1982 Personal exhibition at the Central House of Art Workers in Moscow.
Takes part in an exhibition devoted to the X. congress of the Artist's Union of the USSR, Moscow.
Takes part in an exhibition devoted to the "Days of Georgian SSR" in Moscow.
- 1987 Personal exhibition at the House of Literature in Moscow.
- 1995 Shota Rustaveli Prize Laureate.
- 1996 Receives the Georgian Medal of Honor.
- 2000 Foundation of the Natela Iankoshvili Museum in Tbilisi. The artist dedicates her art to the Georgian people and wills the artist's estate to the Natela Iankoshvili Museum and so to the people of Georgia.
- 2002 The artist is made an honorary citizen of Tbilisi.
- 2003 The artist is conferred the rank of the "Best Woman of 2003" by the American Institute of Biographies "Who is Who".
- 2007 Natela Iankoshvili dies.

Natela Iankoshvili

- 1918 Geboren in Gurjaani in Georgien.
- 1937 – 43 Studium an der Staatlichen Kunstakademie in Tiflis, Fachbereich Bildende Kunst.
- ab 1947 Mitglied der Vereinigung Bildender Künstler Georgiens.
Regelmäßige Teilnahme an Ausstellungen in der Republik Georgien, in der Sowjetunion und im Ausland.
- 1960 Einzelausstellung mit mehr als 250 Gemälden und Grafiken in der Staatlichen Gemäldegalerie der Republik Georgien in Tiflis; erste Einzelausstellung einer Künstlerin an diesem Ort.
Reisen nach Mexiko, Italien, Holland und Kuba. Es entstehen mehrere grafische Serien.
- 1961 Einzelausstellung mit mehr als 100 Werken aus den grafischen Serien „Kuba“, „Mexico“ und „Svaneti“ im Haus der Kunst in Tiflis.
- 1963 Einzelausstellung mit Werken aus der grafischen Serie „Kuba“ im Foyer des Staatlichen Rustaveli Theaters in Tiflis.
- 1970 Einzelausstellung in der Staatlichen Gemäldegalerie in Tiflis.
Reisen nach Italien (Sizilien, Rom und Neapel) sowie nach Paris.
- 1972 Einzelausstellung mit Werken aus den grafischen Serien „Kuba“ und „Mexico“ in der Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Beziehungen mit dem Ausland in Tiflis.
- 1973 Einzelausstellung im Haus der Werktätigen am Theater in Georgien in Tiflis.
- 1974 Teilnahme an Gruppenausstellungen in den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen.
- 1975 Teilnahme an Ausstellungen in der Republik Georgien, in Transkaukasien und in der Sowjetunion sowie Teilnahme an einer Wanderausstellung in verschiedenen italienischen Städten.
- 1976 Teilnahme an Ausstellungen in Schweden, Belgien sowie in der Tretjakow Galerie in Moskau.
Ehrung als Künstlerin des georgischen Volkes.
- 1977 Teilnahme an der Ausstellung „Sechzig Jahre russische Kunst“ in Paris.
- 1979 Teilnahme an einer Ausstellung in Tiflis, die dem Plenum der Vereinigung der russischen Künstler gewidmet ist.
- 1980 Teilnahme an einer Ausstellung der Republik Georgien in Tiflis.
- 1981 Teilnahme an einer Ausstellung mit Werken georgischer Malerei in Leningrad.
- 1982 Einzelausstellung in der Zentrale der Kunstschaffenden in Moskau. Außerdem Teilnahme an der Ausstellung anlässlich des X. Kongresses der Vereinigung der Kunstschaffenden der UdSSR in Moskau sowie an der Ausstellung anlässlich des „Tages der georgischen Sowjetrepublik“, ebenfalls in Moskau.
- 1987 Einzelausstellung im Haus der Literatur in Moskau.
- 1995 Trägerin des Shota Rustaveli Preises.
- 1996 Erhält die Ehrenmedaille des Staates Georgien.
- 2000 Eröffnung des Natela Iankoshvili Museums in Tiflis. Die Künstlerin widmet ihr Werk dem georgischen Volk und schreibt fest, dass ihr Nachlass dem Museum und damit dem georgischen Volk übergeben wird.
- 2002 Ernennung zur Ehrenbürgerin der Stadt Tiflis.
- 2003 Auszeichnung mit dem Rang der „Best Woman of 2003“ des American Biographical institute „Who is Who“.
- 2007 Natela Iankoshvili stirbt.

Authors

Mamuka Bliadze, born 1961 in Georgia, works as an independent curator and author. He is co-founder and managing director of the Galerie Kornfeld in Berlin. He lives and works in Berlin and London.

Lia Chavchavadze, born 1944 in Georgia, is a poet and philosopher. She lives in Tbilisi and works as a professor of the Tbilisi State University.

Savva Dangulov (1912 – 1989) was a Russian writer, essayist and art philosopher.

Dennis Goldberg, born 1943 in England, works as an art historian and art expert. He lives and works in London.

Gaia Serena Simionatti, born 1973 in Italy, works as art critic, independent curator, art advisor, university professor, journalist and author. She lives and works in Italy and abroad.

Editors

Galerie Kornfeld, Berlin
Alfred Kornfeld, Mamuka Bliadze, Anne Langmann

Concept & project coordination
Galerie Kornfeld, Hannah Linder, Dr. Tilman Treusch

Design

Joana Katte & Torsten Köchlin, Berlin

Photography

Gerhard Haug, Buba Svimonishvili

Production

Kehrer Design Heidelberg

© 2012 Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, Galerie Kornfeld,
Natela Iankoshvili House Museum, Georgian State Museum
of Fine Arts and authors.

Printed in Germany

Special thanks to:

The Natela Iankoshvili House Museum in Tbilisi, Georgia,
the Georgian State Museum of Fine Arts in Tbilisi,
all private collectors & authors.

ISBN 978-3-86828-325-9

Kehrer Heidelberg Berlin
www.kehrerverlag.com

