

Eröffnungsrede vom 24.03.2024 Katrin Schacher, Galeristin Schacher – Raum für Kunst, Blumenstr. 15, 70182 Stuttgart SHALVA GELITASHVILI – REASONS TO LIVE

Sehr geehrte MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und des Galerievereins Leonberg, lieber Shalva und liebe kunstinteressierte BesucherInnen der heutigen Eröffnung!

Ein langer Ausstellungsrückblick auf der Homepage des Galerievereins sagt, dass Sie hier sehr oft Ausstellungen eröffnen, für unseren Künstler Shalva Gelitashvili hat die heutige Eröffnung jedoch eine ganz besonders feierliche Bedeutung: es ist seine erste große institutionelle Einzelausstellung, nach mehreren Dialog- und Einzelausstellungen bei Schacher – Raum für Kunst in Stuttgart und zwei Messeauftritten auf der ArtKarlsruhe, wo ich ihn zusammen mit meinem Mann Marko erst vor wenigen Wochen als OneArtistShow präsentierte. Auch auf der ArtKarlsruhe wurde bereits 2022 der Grundstein für diese Ausstellung gelegt, als Katja Rohloff, Ihre Sachgebietsleiterin für Kultur im Amt für Kultur und Sport, in unserer Koje auf die damals präsentierte Installation aus bemalten Altbaufenstern des Künstlers traf und von der begehbaren und damals zusätzlich noch innen beleuchteten Fenster-Installation genauso begeistert war, wie tausende andere MessebesucherInnen. Jedenfalls ist es Frau Rohloffs Gespür für gute Kunst zu verdanken, dass diese umfassende und neben den Fenstern auch die Gemälde des Künstlers beinhaltende Ausstellung, zustande kam.

Natürlich ist es ein schöner Zufall, dass die Ausstellung gerade eine Woche vor dem religiös bedeutenden Osterfest eröffnet wird, denn die Fenster-Installation im Kabinett des Erdgeschosses, erinnert direkt zu Beginn des Rundgangs an Kirchenoder Kappellenfenster und die historische Hinterglasmalerei. Shalva Gelitashvili tritt mit diesem eher ausgefallenen künstlerischen Genre in die Fußstapfen großer Künstler, wie die des deutschen Künstlers Georg Meistermann, welcher über eintausend Glasfenster an rund 250 Orten in Europa schuf, Marc Chagall, welcher zahlreiche Bleiglasfenster für Kirchen, Synagogen und Moscheen entwarf oder Gerhard Richter, der das 106 m² große Südguerhausfenster des Kölner Doms und zuletzt drei Fenster für den frühgotischen Bau der Abteikirche im bayrischen Kloster Toley gestaltete. Während ihrer frühen Entstehungszeit in der Gotik blieben Bleiglasfenster zunächst großen Kathedralen vorbehalten und hielten erst ab dem ausgehenden Mittelalter Einzug in immer mehr profane Gebäude. Schon damals wurden durch die Darstellung religiöser Figuren innerhalb der bunten Fenster Geschichten aus der Bibel nacherzählt und einschlägige Szenen dargestellt. In die Gegenwart übersetzt, könnte man sie als Kirchenfenster-Comics bezeichnen. Der Comic ist dabei nur eines von vielen Genres, die den Künstler grundlegend beeinflusst haben. Dazu aber später mehr.

Bleiben wir bei den Heiligen, Propheten, und Szenerien, die Ihnen begegnen werden, wenn Sie nachher durch die Fenster-Installation gehen, die aber auch Teil zahlreicher Gemälde hier im Obergeschoss sind. Aufmerksamen BeobachterInnen werden immer wieder typische Kirchensymbole begegnen: wie Fisch, Kreuz, Apfel und Dornenkrone. Von Kreuzigung und Heiligenschein über die Jungfrau mit dem Kind bis zu Adam und Eva treffen wir auf vieles, das an religiöse Orte erinnert. Manch einen wird es überraschen, dass Shalva Gelitashvili, 1991 in Tiflis nur drei Monate vor der georgischen Unabhängigkeitserklärung von Russland geboren, von sich selbst sagt, nicht religiös zu sein. Sozialisiert und konditioniert in einer orthodoxen Gesellschaft, gruben sich die Einflüsse der mitunter tiefreligiösen Prägungen der Menschen um ihn herum, selbsterklärend trotzdem in die Wahrnehmung des damaligen Kindes und Jugendlichen und tauchen heute in den meisten seiner Werke auf. Dabei ist der Kontext nicht nur bejahend, sondern bisweilen durchaus als Kritik an kirchlichen und religiösen Praktiken, Geboten und Reglements zu deuten. Er selbst sagt dazu, ich zitiere: "Religiöser Fanatismus, das Aufsetzen von Masken, die Verlogenheit, aber auch das Heldentum bestimmter Menschen faszinieren mich", Zitatende.

Eine interessante Arbeit dazu hängt hinter Ihnen an der grauen Betonwand. Das Gemälde "Masters of Ceremony" aus dem Jahr 2023 zeigt eine der gängigen georgischen Malerei höchst nahekommende Szene von Kirchenvertretern. In für die orthodoxe Kirche typischen Schwarz- und Dunkeltönen gehalten, blickt die Gruppe Priester oder Mönche mit leeren Augen auf die BetrachterInnen, kirchliche Symbole hängen schwer über dem Bild, eine riesige grüne Kreuzkette ziert den Hals eines der Diener Gottes, wir meinen Weihrauch über das Werk ziehen zu sehen, düster stehen sie da in ihren Kutten, grüne Schatten liegen auf ihren Gesichtern, sind sie neidisch auf unser aller Leben außerhalb der strengen Glaubensregeln? Und ist das leuchtende Rot an ihren Händen das Blut der unzähligen in der Geschichte der Kirche geführten Kreuzzüge, der Missbrauchsopfer, frauenverachtender Hexenverbrennungen und anderer frauendiskriminierender Regeln und Gesetze?

Eine weitere Arbeit, welches Sie als BetrachterIn vollumfänglich mit allen vorhin genannten Elementen konfrontiert, ist die Ihnen am Treppenaufgang förmlich entgegen schreiende, riesige, 4-teilige Diplomarbeit des Künstlers. Farblich äußerst intensiv in Orange- und Dunkelgrün leuchtend, den Fisch gleich mehrfach beinhaltend, links die Kreuzigung mit Dornenkrone und Lendenschurz zeigend, vor welcher bereits der erste Erschöpfte oder gar Tote mit über dem Kopf ausgestreckten Armen neben einem Auge und einer Küchenschabe liegt, mittig platziert eine Jünger-Szenerie vor einem im Hintergrund durch ein bunt durcheinander wallendes Farbenmeer schwimmenden Haifisch. Am unteren Bildrand liegt bereits der Totenschädel, den ein Insekt als sein neues Revier in Beschlag nimmt, dem Stehenden hängen Kopf und Schultern kraft- und mutlos herab, einer schlägt die Hände vor sein Gesicht, um dem ganzen Elend nicht mehr zusehen zu müssen und der Knieende sucht Trost in der Berührung des Hundes, einzig treuer Begleiter des Menschen, und zeigt seinen auseinander gespreizten Ring- und Mittelfinger, die Begrüßung unter Star-Trek-Schwärmern. Vielleicht wähnt er sich bereits in einer anderen Galaxy. Rechts versucht eine Kreatur ihr gerade zerfallendes Kleid aus Fischen – auch hier wieder der Fisch – noch irgendwie festzuhalten. Es scheint nicht zu helfen, viele Fische liegen bereits am Boden und auch die Elfenflügel hängen bereits am Rücken schlaff herunter und verstärken zusammen mit einem die Verlorene aus dem unteren Hintergrund beleuchtenden Lichtkegel die Fragilität der Figur ins Unendliche. Dies ist jenes der vier Bilder, vor dem kürzlich auf der ArtKarlsruhe überraschenderweise unzählige Frauen standen und es zu ihrem absoluten Lieblingsbild erklärten. Wohl, weil es so berührend spiegelt, wie Frauen in der Geschichte und Gegenwart aller Gesellschaften auch im fragilsten Zustand noch Kraft, Stärke und Organisationstalent beweisen und jegliche Lage im Griff haben oder retten müssen. Dass Sie als BetrachterInnen hier live dem "Untergang der Menschheit" beiwohnen, muss nicht erst durch den Bildtitel erklärt werden. Zugleich stehen wir hier vor der Diplomarbeit des Künstlers vom letzten Jahr, die im Übrigen nur als Gesamtwerk verkäuflich ist.

Shalva Gelitashvili begann nach dem re**gulä**ren Schulbesuch der Öffentlichen Schule von Abchasien im Jahr 2009 ein Studium an der Staatlichen Akademie der Künste in Tiflis. Die Mutter hatte ihn dazu animiert, es war kein lang gehegter Wunsch oder ein Ziel, das er verfolgte. Zu malen begann er erst intensiv mit 17 Jahren. Das Kind Shalva träumte von einem Leben als Pilot, wie uns das in mehreren Arbeiten auftauchende Flugzeug rechts auf der Arbeit "1991" verrät. Das Bild zeigt den Buben Shalva, dessen Geburtsjahr von rechts und links als 19 zu lesen ist und uns permanent an weiteren, manchmal auch sehr kleinen Stellen, in der Vielzahl der Werke begegnet. Die Erwartungen der Akademie erfüllte er nicht. Er entsprach nicht dem klassisch arbeitenden Maler, der im Georgien dieser Zeit ausgebildet wurde. Die abstrakte, surreale Handschrift in seinen Bildern brachte ihm kaum Anerkennung. Gelobt wurden die Kommilitonen, die nach dem traditionell-herkömmlichen georgischen Geschmack von Kunst arbeiteten. Im Grunde war Gelitashvili schon damals ein wortkarger Rebell, der seine Träume und die Begegnungen und Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend im Georgien der 80er Jahre lieber visuell ausdrückte. Das Studium in Tiblissi führte er zwar fort, durfte aber nicht mit großer Würdigung seiner Leistungen rechnen. Es war seine damals in Stuttgart studierende Cousine, die ihm 2014 half, aus der Enge der damaligen Welt auszubrechen. Sie arbeitet gerade an einem Projekt mit einem Schüler der Klasse Güdemann, der den Kontakt zu Cordula Güdemann herstellte. Diese ließ Shalva kommen, sah sich seine Mappe an und lud ihn zu einem einjährigen Gaststudium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste nach Stuttgart. Der erste Schritt war getan, ab 2016 folgte ein Kunstfachjahr an der Freien Hochschule Stuttgart und ein Stipendium für internationale Studierende. Hier erlebte der Künstler endlich, dass expressive, surreale, abstrakte Malerei anerkannt und sogar gefragt ist. Die in Georgien noch vorhandenen inneren Knoten, konnten sich fortan auflösen, er durfte sich künstlerisch frei entwickeln. 2023 schloss er das Studium der Freien Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart mit Diplom ab.

So, wie Katja Rohloff eigentlich schon dabei war, die Messe mit Eindrücken beladen zu verlassen, als sie 2022 begeistert auf Shalvas Arbeiten in der Schacherschen Messekoje traf, so begegneten mein Mann und ich im Herbst 2019 beim im Grunde ebenfalls fast schon beendeten Stuttgarter Akademierundgang Shalvas Arbeiten erstmals. Wir waren in den letzten Zimmern im oberen Flur und da hing es: das biblische Abendmahl! Völlig abstrakt aber als solches erkennbar. In mehreren Teilen und in einer sehr eigenen k**üns**tlerischen Handschrift bescherte es mir das, was Menschen, die viel mit Kunst zu tun haben, nur noch selten passiert: den totalen Wow-Effekt. Einen Moment, wo man einfach weiß, etwas ganz Besonderem gegenüberzustehen. Bereits im nächsten Frühjahr, 2020 luden wir Shalva zur ersten Gruppenschau in unsere Galerie ein. Im Januar darauf zeigten wir seine Arbeiten bis März 2021 in seiner ersten Dialogausstellung und präsentierten ihn 2022 als OneArtistShow auf der ArtKarlsruhe, was äußerst erfolgreich war und in Kunstwelt und Presse für einiges Aufsehen sorgte. Im vergangenen Jahr bekam der Künstler bei uns seine erste Galerie-Einzelschau "Reasons to Live" und war kürzlich wieder einer unserer beiden OneArtistKünstler auf der ArtKarlsruhe. Nun besticht er mit seinen Arbeiten die LeonbergerInnen. Oder er wühlt sie auf, je nachdem.

Denn es ist fast sicher, dass ein Gelitashvili-Werk nie luftig-rosarot daherkommt, sondern eher die emotionale Graustufen abdeckende Komponente der BetrachterInnen anstachelt, wenn nicht gar triggert. Nicht selten fühlen BetrachterInnen von den Werken ihre inneren Dämonen, Ängste und dunklen Vorstellungen berührt und dürfen selbst entscheiden, ob ihnen dies angenehm oder wenigstens erträglich ist. Auch wenn viele der Exponate düstere Elemente und nahezu unerträglich viel Wahrheit beinhalten, steckt in jeder Arbeit am Ende doch auch immer ein gewisser Optimismus, ein keiner Lichtstrahl, irgendwo entdeckt man immer ein Leuchten, das vermittelt: nichts ist so dunkel, wie es zunächst scheint. Man darf das Werk Gelitashvilis keinesfalls ausschließlich mit persönlichen Erinnerungen und emotionalen Speicherdateien des Menschen Shalva assoziieren. Betrachten Sie die Bilder bitte stets mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass Shalva Gelitashvili zu jener Generation gehört, die nicht wie viele der Älteren, mit Büchern oder ab und zu einem Film aufwuchs, sondern mit Computerspielen, Playstation, Comics, Fantasyzeitschriften, unzähligen digitalen Einflüssen und Social Media. Shalva hört Heavy Metall-Musik und liebt Horror- und Science-Fiction-Filme. All das hat einen immensen Einfluss auf seine ProtagonistInnen und spiegelt natürlich manchmal, bei weitem aber nicht immer private Lebensbezüge des Künstlers.

Die meist als Kreaturen und nur manchmal eindeutig als Mensch identifizierbaren Hauptpersonen auf den Bildern stammen also fast alle aus diesem beeinflussenden Mileu und so begegnen sie uns auch: verzerrt, entblößt, verfremdet, absurd und grotesk, oft nackt, mit leeren Augen und mageren, sehnigen Körpern. Wir treffen auf uns, unsere PartnerInnen, KollegInnen, NachbarInnen. Frau Müller und Herr Meier, nur eben ins Surreale übertragen. Die Grenzen verschwimmen, verschmelzen, öffnen sich und lassen so surreale, abstrakt anmutende Symbiosen zwischen Mensch, Tier und verschiedenen Requisiten entstehen.

So gesehen, war Gelitashvili dem vor wenigen Jahren angebrochenen Gender-Zeitalter weit voraus. Seine ProtagonistInnen waren lange vorher schon Mischwesen und weder Mann, Frau noch Tier eindeutig zuzuordnen. Sie sind Outsider, Freaks, Mängelexemplare, Träumer, Verlassene, Betrogene und Betrüger, Täter und Opfer. Ihnen beigefügt, aufgemalt, tätowiert, sind oft Symbole wie Kreuze ("Red Cross"), das Dreiauge ("Window", "Ajna"), Heiligenscheine ("Descent"), wobei hier der BetrachterIn überlassen bleibt, ob um den Kopf der von mehreren Gestalten weggetragenen Nonne tatsächlich einen Heiligenschein leuchtet, wie in dem im unteren Kabinett an der rechten Wand herabhängenden Fensterbild mit demselben Titel, oder ob uns hier eventuell ein Element aus der Comicwelt begegnet und es sich eher um einen durch grellgelb leuchtende Zacken dargestellten Geistes- oder Gedankenblitz handelt. Oder hat die Getragene gar eine Erleuchtung? An diesem und an dem vorhin gezeigten Bild "Window" wird ein weiteres wiederkehrendes Element gut sichtbar: auffallend ist die Verwendung von Komplimentärfarben, also sich im Farbkreis exakt gegenüber liegenden Farben, deren Einsatz einen höchstmöglichen Kontrast erzeugen. Wir sehen in beiden Bildern gelb und blau gegenübergestellt, während der Künstler in "Red Cross" und dem daneben hängenden "Thirsty" durch rot und grün höchste Bilanzen in der Wahrnehmung der BetrachterInnen erreicht. Im Werk "Window", rechts neben mir, spielt er zudem mit einer optischen Täuschung, die man als zeitgemäße Form des Pointilismus bezeichnen könnte: Was unser Auge als Farbverlauf wahrnimmt, sind in Wirklichkeit abgetrennte, einzelne, kleine Farbflächen. Treten Sie später näher heran und sehen Sie selbst!

Eine fotorealistische Arbeit suchen Sie in Gelitashvilis Werk jedenfalls vergeblich. Sein Pinselduktus ist entschieden unentschieden, einmal nehmen wir sichtbare Schlieren auf der Leinwand wahr, dann wieder wirken Stellen unfertig. Dies muss so sein, der Künstler betont, dass ihm in seinen Arbeiten das Naturgetreue nicht wichtig ist, sondern explizit die Verzerrung. Auch Muster, in "Windows" z.B. portugiesische Fliesen oder Siebdrucke, die Gardinenmustern ähneln, finden sich häufig. Manches Mal geben die Titel der Werke einen entscheidenden Hinweis auf mögliche Inhalte, Hintergründe und Bezüge. "I need more", "Transformation", "Mother" oder "Broken Identity" zum Beispiel laden zur Bildrezeption der Werke mit Priestern oder Mönchen, Menschen mit Tierköpfen, nackten Körpern, dem in mehreren Arbeiten wiederkehrenden dritten Auge, auch bekannt als Auge des Bewusstseins, der Hellsichtigkeit oder der Erleuchtung ein. Gerade bei manchen Fischen, Reptilien und Amphibien verbinden Nervenfasern die Zirbeldrüse mit lichtempfindlichen Photorezeptoren auf dem Schädeldach, auch da spricht man vom dritten Auge, zu sehen im Haifisch des großen vierteiligen Werkes.

Bewusst unterlasse ich jegliche Beschreibung des Bildes "Couch" hinter mir, das Sie alle von den Plakaten und Werbekarten der Ausstellung kennen, und ermutige Sie, dazu eigene Gedanken und Gefühle kommen und gehen zu lassen. Fragen Sie gern den Künstler selbst, auch ich stehe gern für eventuelle Fragen bereit. Die Arbeit ist mit freundlicher Genehmigung der Käufer auf der ArtKarlsruhe als Leihgabe für die Eröffnung freigegeben, wird aber bereits zur Kunstnacht kein Bestandteil der Ausstellung mehr sein.

Ich lade Sie nun ein, in der Ausstellung auf jene zu treffen, die der K**ünstl**er im Titel seiner Ausstellung benennt. "People are strange" ist ein Lied von den Doors und er**zä**hlt, wie seltsam einem die Menschen vorkommen, denen man als Fremder begegnet.

People are strange when you're a stranger

Faces look ugly when you're alone...

No one remembers your name

Mit Sicherheit wählte Shalva Gelitashvili diesen Ausstellungstitel unter autobiografischem Aspekt und macht ihn so zu einem wichtigen Teil der Ausstellung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, die Ausstellung ist eröffnet.

© Katrin Schacher, März 2024.

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, jede Art der Verwertung, auch auszugsweise, sind ausschließlich unter Nennung des Urheberinnamens gestattet.