KÜNSTLERISCHE INTERVENTIONEN – SICHTBARMACHUNG DES UNSICHTBAREN

Posted on 6. Mai 2022 by Irine Beridze

Die ukrainische Kunstszene hat sich in den ersten Tagen des russischen Angriffs rasch zusammengefunden, um neben einer individuellen auch eine gemeinsame Form und Sprache zur Darstellung des Krieges zu finden. Die ukrainischen ComicautorInnen, IllustratorInnen und KünstlerInnen haben sich mit Hilfe der 2014 gegründeten Künstlergruppe Pictoric für eine virtuelle Austellung und Spendenaktion mit Zeichnungen aus dem Krieg versammelt.

Die ukrainische Kunstszene hat sich in den ersten Tagen des russischen Angriffs rasch zusammengefunden, um neben einer individuellen auch eine gemeinsame Form und Sprache zur Darstellung des Krieges zu finden. Die ukrainischen ComicautorInnen, IllustratorInnen und KünstlerInnen haben sich mit Hilfe der 2014 gegründeten Künstlergruppe ***Pictoric*** für eine virtuelle Austellung und Spendenaktion mit Zeichnungen aus dem Krieg versammelt. Neben den Fragen der Darstellung und der unmittelbaren Zeugenschaft des Krieges, der Flucht und des Verlusts, werden in den Werken oft die Fragen der Sichtbarkeit der ukrainischen Kunst und des Verhältnisses zur dominanten russischsprachigen/russländischen Kunstwelt verhandelt. Die Asymmetrien, die den künstlerischen „Dialog" zwischen Russland und der Ukraine stark charakterisieren, können im Kontext des imperialen/kolonialen und neoimperialen Tradition gelesen werden. Ukrainische KünstlerInnen machen ihre westlichen, aber auch russländischen KollegInnen und RezipientInnen nicht erst seit wenigen Monaten auf dieses problematische Verhältnis aufmerksam. Die Fragen nach der Emanzipation und Eigenständigkeit der ukrainischen Kunst (Film, Bildende Kunst, Literatur u.a.) gestalten seit Annexion der Krim und dem Krieg in Donbass immer dringlicher den Diskurs.

Die ukrainische Künstlerin mit georgischen Wurzeln **Alevtina Kakhidze** ist in der Region Donezk geboren und lebt und arbeitet aktuell in Muziči, in einem Dorf in der Nähe von Kyiv. Alevtina Kakhidzes Konzeptkunst hat performative, bildnerische, aber auch schriftstellerische Dimension. Seit dem Ausbruch des Krieges setzt sie sich in Miniaturen, minimalistischen Zeichnungen, Videobotschaften und comicartigen Arbeiten mit der russischen Invasion in der Ukraine auseinander. In tagebuchartigen Werken, die sie seit dem 24. Februar intensiv entwirft, **hält** die Künstlerin ihren Alltag in der ukrainischen Peripherie in Zeichen des Krieges fest.

MY NAME IS JOE. AND HERE I'M GOING TO BE VICTORIA LOMASKO'S PEN.
VICTORIA IS A RUSSIAN ARTIST, WHO IN HER HASTE HAD TO LEAVE ALL HER ART SUPPLIES BEHIND IN MOSCOW. THE WORDS HERE ARE HERS.
COLLECTIVE SHAME
WRITTEN BY VICTORIA LOMASKO. ART BY JOE SACCO 2022
Hello Joe. My NAME IS ALEVTINA and I AM HERE TO ADD what VICTORIA LOMASKO LEFT OUT. SINCE SHE COULDN'T FIND any supplies IN A peaceful COUNTRY and you DECIDED TO BE "VICTORIA LOMASKO'S PEN" you PRODUCED
BACH
VLADIMIR PUTIN'S INVASION OF UKRAINE IS, ABOVE ALL, A CATASTROPHE FOR THE UKRAINIAN PEOPLE, BUT IT HAS ALSO TRANSFORMED THE LIVES OF MANY RUSSIANS.
COLLECTIVE BLINDNESS
NOT collective shame.
There was anxiety and despair at the airport as people left for any destination possible.
Most people were fleeing not from sanctions but from dictatorship.
ORDINARY RUSSIANS CANNOT FLEE FROM SANCTIONS if THEY Decide TO leave THE COUNTRY AND STOP PAYING TAXES.
THE essence of SANCTIONS IS TO make THE ECONOMY of the aggressor COUNTRY weak.
Sanctions for ordinary Russians aren't like fleas chasing a dog.

Once, I felt like I was a lucky dog. Now I'm not taken on walks

(Kyiv region dog's talk from 24.02.2022)

VICTORIA CAN USE HER RUSSIAN SAVINGS BUT IN RUSSIA.

VICTORIA COULD NOT open an account IN BELGIUM NOT because SHE IS Russian- she NEEDS to follow all the same RULES as other foreigners.

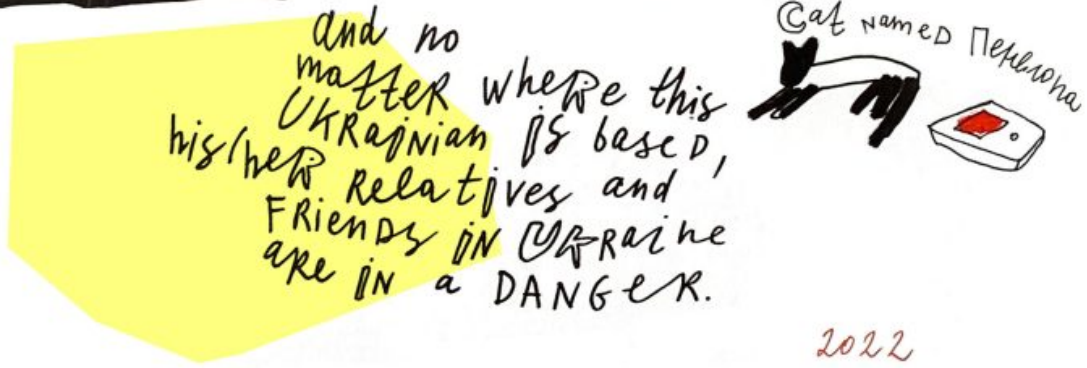
NOT TRUE. As a UKRAINIAN, I am RECEIVING PROPOSALS to be IN the same PROGRAMS WITH ARTISTS FROM RUSSIA and BELARUS. I am TIRED of EXPLAINING the MISUNDERSTANDING of the UKRAINIAN SIDE.

An artist's mission is NOT ONLY to reflect reality, BUT also to analyze why those protests were NOT effective IN RUSSIA

Ukraine had a number of protests which were different than in Russia.

NOT everything IN Russia is censored. The recent LAW AgaiNST fakes ABOUT Russian military ABROAD Resulted IN "0" cases OF People being SENTENCED FOR YEARS SOME People HAD TO PAY fines INSTEAD AND be IN Jail up to 15 Days. My close FRiND from St. PETERSBURG was IN Jail and BACK twice ALREADY SINCE FEB 24.

French revolution (1792) was legal?



But, for the first time, I was afraid to go and be branded a "foreign agent" working for "enemy" Western countries...
... WHILE THOSE COUNTRIES HAVE NEARLY CLOSED THEIR MINDS TO ANYONE WHO HAPPENS TO BE RUSSIAN.
No, the WORLD is NOT closed to Russia — ALL WE HEAR, day and night, is Russia, Russia, Russia.
A friend who goes to rallies says that his legs shake with fear. Maybe he'll get fifteen days, maybe years.
The new laws are vague. But for sure he'll be humiliated, likely beaten and detained.
My legs shook with fear when shelling started closely, but having the dogs helped me.
Those who oppose the war might find their door marked by the letter "Z."
"Z": THE UBIQUITOUS NEW SYMBOL INDICATING SUPPORT FOR THE INVASION
The Western public hopes for mass protests.
But they see that only a small minority dares take to the streets.

Every day, the Russian Army kills Ukrainian soldiers and civilians.
Whole cities have been reduced to rubble.

IN THE FACE OF SUCH DEATH AND DESTRUCTION, HOW CAN ANYONE COMPLAIN ABOUT BEING BOYCOTTED OR SANCTIONED?
MOST OF US WHO ARE AGAINST THE WAR DO NOT.
AS A HOLDER OF A RUSSIAN PASSPORT, I'M READY TO ACCEPT THOSE PENALTIES.

Victoria left the NET AND ISN'T EXPECTING Any PENALTIES, SHE WENT to you WITH HER PITY AND COMPLAINTS TO PRODUCE THIS CONFESSION COMIC.
NO ONE CAN STOP her FROM CONTINUING TO search, If SHE is A real ARTIST
BUT, AS AN ARTIST, I AM STRUGGLING TO FIND MY VOICE.
One more Kyiv artist put aside his brushes and took up a gun to defend his country against the Russian attack. He is now collecting money for tactical glasses.

DID THEY ALSO HAVE PRIVILEGE TO BE DESCRIBING THE CHOICES VICTORIA MADE IN HER life WITH a WORLDLY ARTIST like you, Joe Sacco ?
Я ничего не знаю А что ВАМ
Не все ВАМ: олія крупи Big Худобничкій
Я деньги ЗА картошку не возьму
For many years now, I've been drawing stories of ordinary Russians and describing the choices they've made in their lives.
AFTER VICTORIA LOMASKO.
BUT WHAT CHOICES ARE THERE...
...FOR SOMEONE CAUGHT BETWEEN PUTIN. SHAME AT THE WAR, AND WHAT FEELS LIKE WESTERN REJECTION OF ALL RUSSIANS?
VICTORIA MISSED THE CHOICE TO STAND WITH UKRAINE FOR all THOSE PEOPLE. FOR INSTANCE, A RUSSIAN ARTIST FROM MOSCOW CAME TO BUCHA.

All additions to the comics were drawn during the daytime because it is recommended to turn off all lights at night so that the Kyiv region not be an additional target for an armed attack.
AND LASTLY, DEAR JOE, PLEASE RETHINK YOUR OWN ROLE OF BUILDING A NEW IDENTITY OF THE POOR RUSSIANS WHO ARE ALWAYS VICTIMS OF SOME OUTSIDE FORCE.
DON'T YOU THINK AFTER MY ADDITIONS THAT SOME THINGS WERE IN VISIBLE TO YOU?
ALEVTINA KAKHIDZE. KYIV OBLAST 2022

Novinki veröffentlicht eine Arbeit aus dieser neuen Serie, die sich an das klassische Comicgenre anlehnt und es zugleich karikiert und dekonstruiert. Kurz nach der Veröffentlichung eines Comicstrips **„Collective Shame“** der russichen Künstlerin Victoria Lomasko und ihres amerikanischen Kollegen Joe Sacco in The New Yorker, zeichnet Alevtina Kakhidze eine Karikatur, die das Original nicht nur kritisch kommentiert, sondern es durch eine ukrainische Perspektive ergänzt und buchstäblich über-schreibt und über-zeichnet. Im Original, das als eine kollaborative Arbeit gestalltet ist, übernimmt Joe Sacco, der durch seine Comic-Reportagen weltweit bekannt wurde, den Stift seiner russischen Kollegin und nimmt sich vor, in einem Landscape Panel die Geschichte von Victoria Lomaskos Auswanderung zu zeichnen. Den Text liefert dabei die Künstlerin selbst.

In einem eher klassischen Zeichenstil gehaltenen schwarz-weißen Comicstreifen wird in action-to-action und in scene-to-scene Übergängen autobiographisch erzählt. Hier begleiten wir die Hauptfigur während den ersten Kriegstagen durch die Moskauer Innenstadt, auf dem Flughafen und später im westeuropäischen Exil. Der Zeichenduktus gestaltet eine Atmosphäre, die durch Angst (Mimik und Gestik der Hauptfigur), zunehmende Bedrohung und Ausgrenzung gekennzeichnet ist. Die Erzählung in Sprach- und Denkblasen und die Figurenrede in Blocktexten spitzen dies noch weiter zu.

Alevtina Kakhidzes kritische Intervention mit dem Alternativtitel „Collective Blindness“, die durch eine radikale Montagetechnik die ursprüngliche Seitenarchitektur der Comic nicht nur aufbricht, sondern ein alternatives Narrativ in Text und Bild implementiert, funktioniert auf mehreren Ebenenen. Die Comic-Karikatur ergänzt und dezentriert zugleich die Erzählung durch eine ukrainische Perspektive, wirft Fragen nach der Rolle der Kunst und des Widerstands in Russland auf und konfrontiert die AutorInnen der Comic in einer nun dreisprachigen Fassung mit der Kriegsrealität in der Ukraine. Die schwarz-weiße Originalversion wird nun farbig mit knallrot und sattem gelb inszeniert. Die Fragen nach der Sichtbarkeit der ukrainischen Kunst, nach dem Reproduzieren von alten Asymmetrien und nach der fehlenden Empathie werden dabei zentral.

P.S. Neben Alevtina Kakhidze, nimmt eine weitere ukrainische Künstlerin und Illustratorin **Zhenya Oliinyk** Stellung zu Joe Saccos und Victoria Lomaskos Kollaboration und veröffentlicht einen ausführlichen Kommentar dazu.

Comic-Karikatur © Alevtina Kakhidze