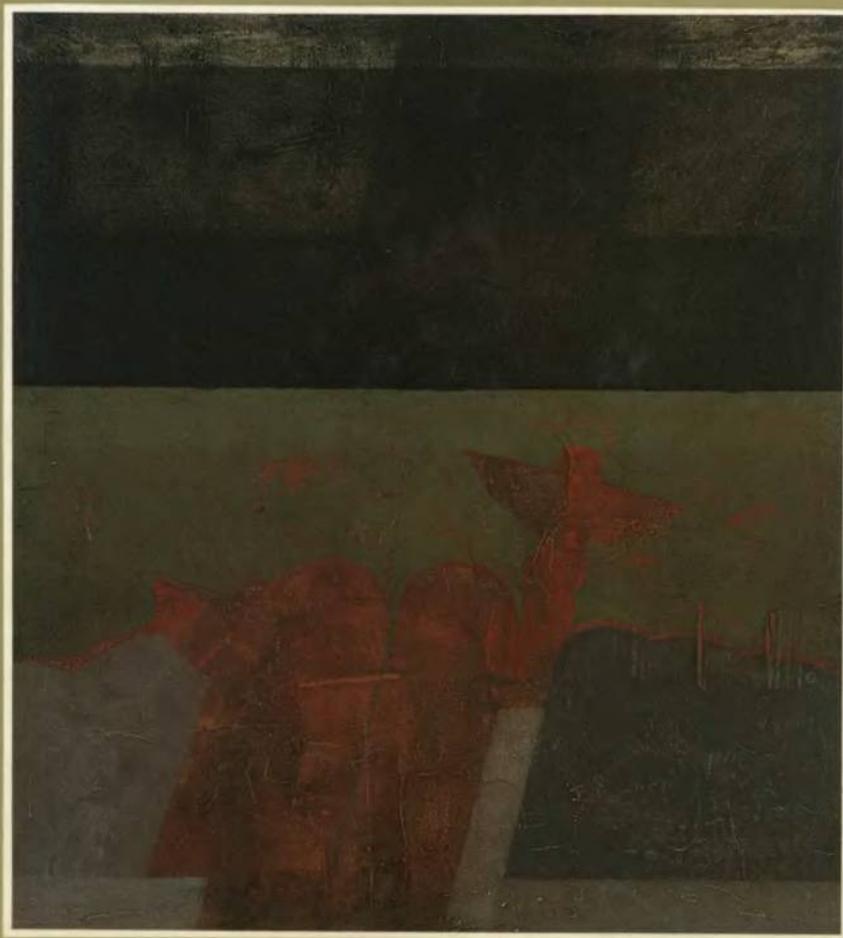

WITALIJ SAZONOW

© 1984 Promin-Verlag, München

Vorwort: Gerd Ruge

Englische Übersetzung: Marussia Sydir-Zajac

Foto: Ivan Laputka

Witalij Sazonow

BILDER, COLLAGEN

„Ukrainische Künstler der Gegenwart“

Witalij Sazonow
geb. 1947 in Sibirien.

Nach Archäologie- und Philosophiestudien an der Universität in Odessa begann er seit 1968 sich mit Malerei zu beschäftigen.

Seit 1972 professioneller Kunstmaler.

1981 kam Sazonow nach München, wo er ständigen Wohnsitz hat und arbeitet.

Einzelausstellungen:

1978 Moskau, Grafiker-Verband
1981 München, Ukrainische Freie Universität
1982 Köln, „Altstadtatelier“ Galerie
1982 Hude, „Klostermühle“ Galerie
1983 Bonn, Schloßgalerie
1983 Soest, „Take“ Galerie
1984 Canberra, „Manuka“ Galerie
1984 Karlsruhe, „Hardy Schneider-Sato“ Galerie

In Vorbereitung:

1985 Malmö, „SDS“ Galerie
1985 Melbourne, „Bibra“ Galerie
1985 Toronto, Canadian-Ukrainian Art Foundation
1985 Rom, Venedig, Edmonton

Gruppenausstellungen:

1974–84 Tartu (Estland), Moskau, Odessa, Washington, New-York, London, München, Toronto, Winnipeg, Metz, Bonn, Kiel, Chicago, Detroit, Dallas, Paris, Barcelona

Kitano Capuccino
Palace 85

SPIELZEUG
MUSEUM

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

In welcher Tradition steht Witalij Sazonow, wie läßt sich ein Maler seiner Eigenart und Qualität in unserer Kunst-Szene einordnen? Auch als er noch in Moskau lebte, fiel es schwer, seine Bilder in den halb offiziell genehmigten Ausstellungen der sowjetischen Non-konformisten einzuordnen. Sie waren weder einer der russischen oder sowjetischen Traditionen angepaßt, noch standen sie in der Nachfolge oder gar Immitation westeuropäischer Kunsterfahrung. Wenn die sogenannten nicht offiziellen sowjetischen Maler in den Keller-Räumen des Moskauer Grafiker-Verbandes ausstellen durften, nach dem ihre erste Freiluftausstellung 1974 noch von Duldozern platt gewalzt worden war, so fielen die Arbeiten Witalij Sazonows durch ihre Selbständigkeit auf. Unübersehbar war die konzentrierte Stille seiner Bilder, war auch die Ausführung der Arbeiten, die keinerlei Leichtfertigkeit im Experiment verspüren ließ, sondern die Sorgfalt eines Künstlers widerspiegelte, der um die Gültigkeit und Dauer seiner Ausage rang. Weder Anpassung an den offiziellen Kanon der staatlich geförderten Kunst noch oberflächliche Opposition gegen den Schematismus der erwünschten Malerei hatten bei Sazonows Bildern Pate gestanden. Wo in manchen seiner Gemälde die Erinnerung an die Welt der Ikonen durchschimmerte, wurde dieser Eindruck weder durch technische Anlehnung noch durch irgend ein bestimmbares Bild-Detail hervorgerufen. Und doch spürten die Betrachter, daß hier auf eine ganz persönliche und konkrete Weise tiefe und alte Schichten eines Kunst- und Selbstverständnisses sichtbar gemacht wurden, die mit der Tradition der Ikonen-Malerei auf die eine Weise ebenso verwandt waren wie auf andere Weise mit den Erfahrungen der zeitgenössischen Kunst der Welt. Eingeschlossen in die Arbeiten Sazonows sind eben auch

die modernen Erfahrungen, die ein Malewitsch gemacht hat und viele Entdeckungen der westeuropäischen Moderne. Wir finden sie in den Bildern Sazonows nicht immittativ aneinandergesetzt, sondern ganz eigenartig und eigenständig gefunden und bewältigt. Wo in frühen Bildern ein helleres Licht als das Schimmern alter Ikonen einfällt, da ist es nicht das Licht Cezannes, an das es erinnern mag, sondern jenes mittelmeerische Licht seiner Heimatstadt Odessa am Schwarzen Meer. Und wo in anderen Bildern eine Beziehung zur Kunst des alten Ägyptens oder der prä-columbianischen Neuen Welt aufscheint, da sind es nicht angelesene Erkenntnisse eines Malers, der zunächst Archäologie studierte, sondern eigenständige und innerliche Erfahrungen, die mehr als Assoziationen erwecken, weil es innere Verbindungslien gibt.

Witalij Sazonow ist ein abstrakter Maler, der freilich zugleich ein philosophischer Maler ist. Über manche seiner Bilder hat er vor einigen Jahren gesagt:

„In den Bildern erscheinen drei symbolische Hauptelemente: Der Mensch, der Bogen und der Umriß der Berge. Manchmal vereinigen sie sich, manchmal fallen sie auseinander. Der Mensch als Teil der natürlichen Landschaft und als Teil der Natur, die er selbst geschaffen hat, kann fliegen, er kann in der Versteinung erstarren und er kann mit ausgebreiteten Armen beten. Die Schönheit des Zerstörten und die Patina des Vorgehenden, die gedämpften Töne und das Flimmern des Goldes, – all das weckt ein Gefühl für die Vergänglichkeit selbst der ewigen Zeit. Kann man diese Arbeiten Ikonen nennen? Ja und nein. In ihnen erscheint erher das Bedürfnis nach einer Ikone und nach dem künstlerischen und philosophischen Gespräch mit ihr.“

Aus solchen Gedanken spricht die Haltung einer durchaus modernen Religiosität, die nicht die einfache Restauration früherer Haltungen verkörpert, sondern weit in die Problematik der Gegenwart hineinstößt. So wie sich auch die Auseinandersetzung mit den Formen und Stil-Mitteln der zeitgenössischen Kunst auf eigenartige Weise über das hinaus begibt, was in der Sowjetunion als Auseinandersetzung mit der modernen Kunst verstanden wird. Zu den unerwarteten Ergebnissen seines Lebens und seiner Arbeit in einer aufgewühlten und schwer überschaubaren westlichen Kunst-Szene gehört es, daß Witalij Sazonow die neuen Erfahrungen nicht nachahmend in sein eigenes Werk übernahm, sondern der Linie seines Schaffens verhaftet blieben konnte, ohne die neuen Eindrücke zu übernehmen und nachzuahmen. Das allein spräche für den Ernst, die Tiefe und die Bewußtheit seines künstlerischen Schaffens.

Seine ersten Bilder zeigte er in inoffiziellen Ausstellungen ukrainischer Maler in Moskau. Auch später, bei gerade noch genehmigten Ausstellungen in der So-

wjetunion, mußte ihm die Auseinandersetzung mit einem kunsterfahrenen Publikum versagt bleiben, so wie sowjetischen Künstlern der offene Austausch von Erfahrungen mit der zeitgenössischen Kunst erschwert und versperrt geblieben ist. Vielleicht war es dieser Mangel an künstlerischem Gespräch, der Sazonow schließlich veranlaßte, unter großen Schwierigkeiten und persönlichem Risiko aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland auszureisen. Da liegt es nahe, seine Bilder als die Werke eines exilierten Malers aus der Sowjetunion mit kunstpolitischer Neugier zu betrachten. Aber dieser Neugier muß bei näherem Hinsehen tiefere Betrachtung folgen. Dies ist nicht nur ein ukrainischer Maler, der sich der sowjetischen Kunstpolitik entziehen wollte. Jenseits aller politischen Einsichten stellt er ein Werk vor, in dem ein Mensch alte Erfahrungen östlicher Kunst mit neuen Entdeckungen westlicher Moderne auf eine Art verschmolzen hat, die als das eigenartige und starke Werk eines Malers – und als nichts sonst – gewürdigt werden will.

Gerd Ruge

To which artistic tradition does Witalij Sazonow belong? Where does a painter of his individuality fit into our art scene? Even at the time he was residing in Moscow it was difficult to determine the role of his paintings among those exhibited at semi-official exhibits of the Soviet non-conformists. They were not consistent with Russian or Soviet art traditions nor were they a continuation or imitation of the Western European art experience. At the time when the so-called unofficial Soviet painters were allowed to exhibit

in the basement of the Moscow Graphic Association, their first open air exhibit being demolished by bulldozers in 1974, Sazonow's works were strikingly individualistic. It was impossible not to sense the concentrated tranquility of his paintings. The execution of these works did not indicate facile experimentation, on the contrary, it mirrored the efforts of a painter who had reached an authenticity and continuity of expression. Sazonow did not conform to the canons of officially propagated Soviet art nor was his work marked

by a superficial opposition against the scheme of this kind of art. If one was reminded by some of his works of an icon, it was not because of technical or visual similarities. The viewers felt that here, in a very personal and concrete manner, profound levels of an ancient art were made visible relating to icon traditions as well as to contemporary art in the entire world, Sazonow's work encompasses modern experiences made by Malewitsch, as well as the discoveries of western european modern artists. These experiences do not appear in Sazonow's paintings as an imitation but are rediscovered and subsequently conquered. Whereas in the early paintings the light is somewhat more vived than that of an icon, it is not the light of Cézanne of whom one could possibly be reminded. It is the mediterannean light of Sazonow's home town Odessa on the coast of the Black Sea. Other paintings seem to be related to ancient Egyptian or pre-Columbian art. Here, however, it is not the acquired knowledge of a painter who studied archeology but rather personal internal experiences which awaken these associations.

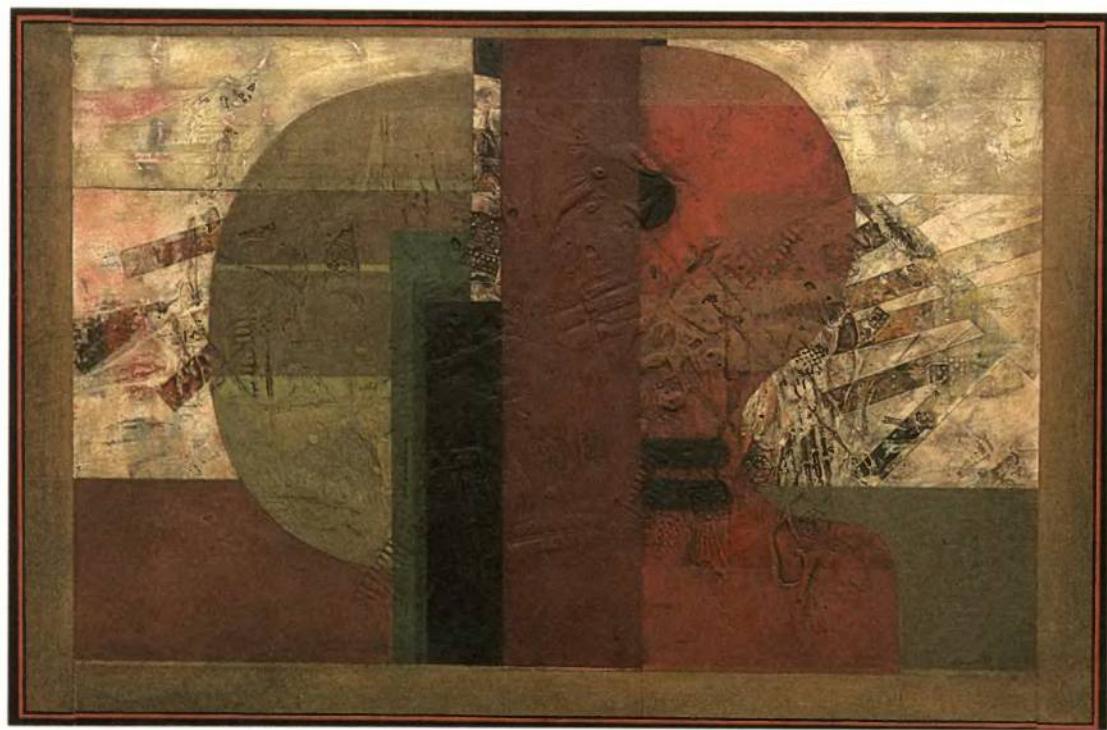
Witalij Sazonow is an abstract and simultaneously a philosophical painter. Several years ago he stated about his paintings, "Three main symbolic elements appear in my paintings: man, the arch, the mountain. Sometimes they unite and sometimes they separate. Man, an integral part of a natural landscape and of a nature he has himself created, can fly, can become petrified, can pray with outspread arms. The beauty of destruction, the patina of the vanishing, subdued tones and the shimmer of gold all awaken an awareness of the passing of time. Are these works icons? Yes and no. They exhibit rather the need for an artistic and philosophical communication with the icon."

Such thoughts proclaim a thouroughly modern religious attitude which does not embody a simple restoration of former attitudes but reaches far out to the problems of the future instead. This individual unique manner of coming to terms with the forms and styles of contemporary art goes far beyond that accepted as a coming to terms with modern art in the Soviet Union. In consistency with the unexpected outcome of his work and life it is appropriate that Sazonow, in the overwhelmingly complicated Western art scene, did not copy these new experiences. The line of his creativity has remained uninterrupted without taking on and imitating new impressions. This in itself speaks for the seriousness and depth of consciousness in his art.

His first exhibits were inofficial exhibits of Ukrainian artists in Moscow. At later authorized Soviet exhibits a dialogue with an experienced public was made impossible. The exchange of experiences in contemporary art remains very difficult for Soviet artists till this day. It was this lack of artistic dialogue which finally decided Sazonow, notwithstanding great difficulty and personal risk, to imigrate from the Soviet Union to West Germany. One may be tempted to regard his work, as the work of an exiled painter, that is, with a certain political curiosity. But this curiosity, upon closer observation, must be followed by deeper reflections. Here we have not only a Ukrainian painter who wished to flee Soviet art policy. Beyond all political considerations, he presents a world in which mans has welded together the ancient experiences of Eastern art with the new sicoveries of Western modern art in a manner which deserves to be recognized as the powerfully individualistic expression of this painter.

Gerd Ruge

BILDER, COLLAGEN

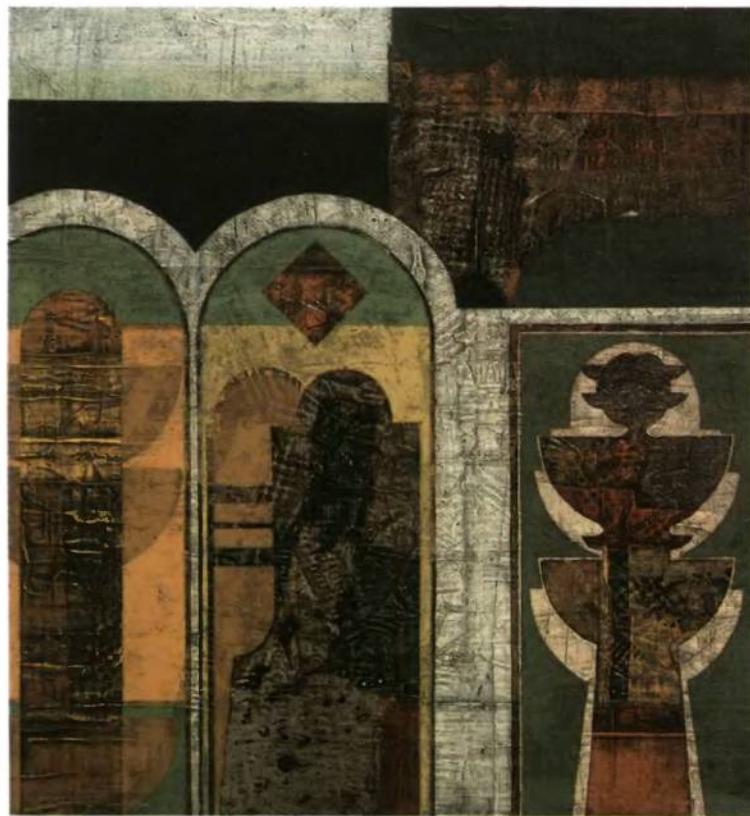
o.T. 1977
50 x 70, Tempera, Öl, Holz

o.T. 1977
50 x 70, Tempera, Öl, Holz

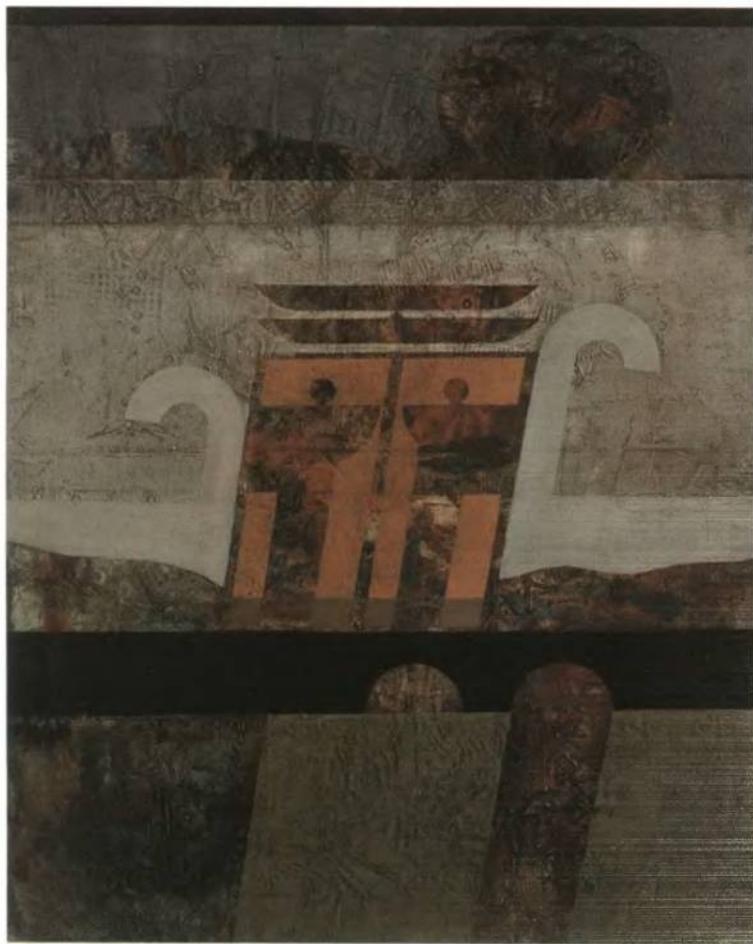
o.T. 1979
68 x 62, Tempera, Öl, m. Folie, Leinwand

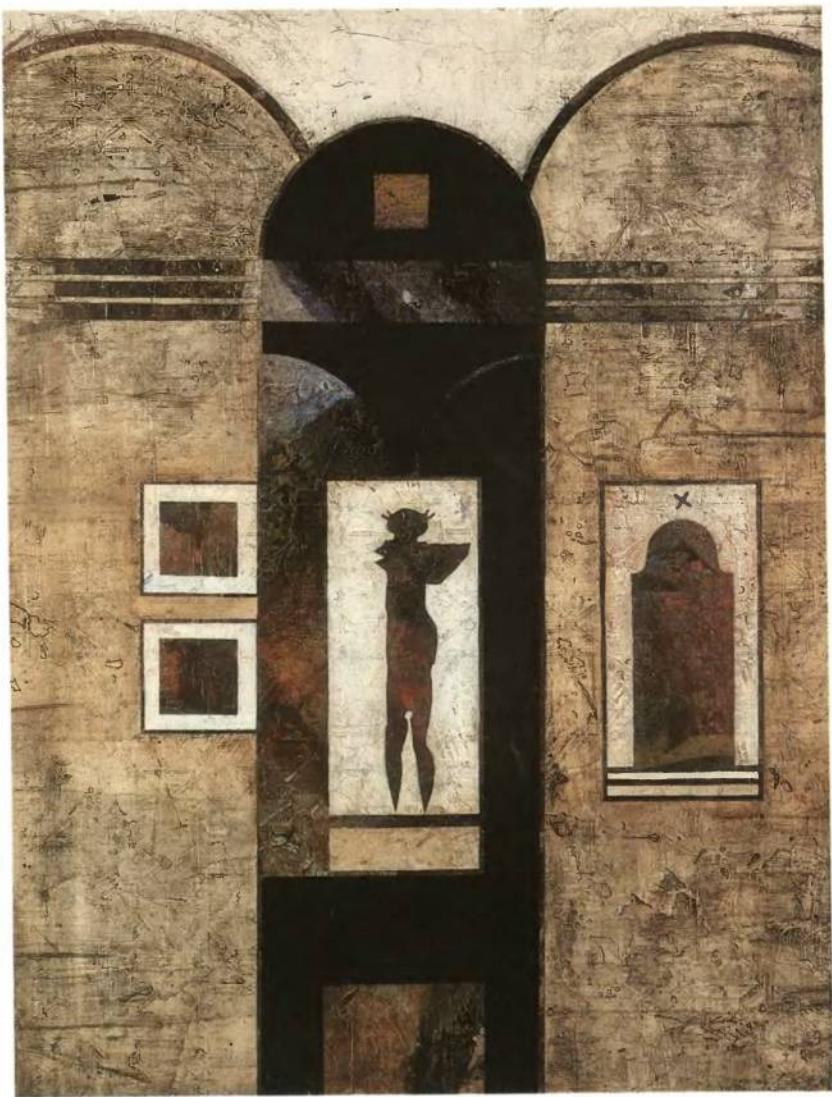
o.T. 1980–81
68 x 62, Tempera, Öl, Leinwand

o.T. 1980
100 x 75, Öl, Leinwand

o.T. 1980–81
100 x 80, Acryl, Öl, Leinwand

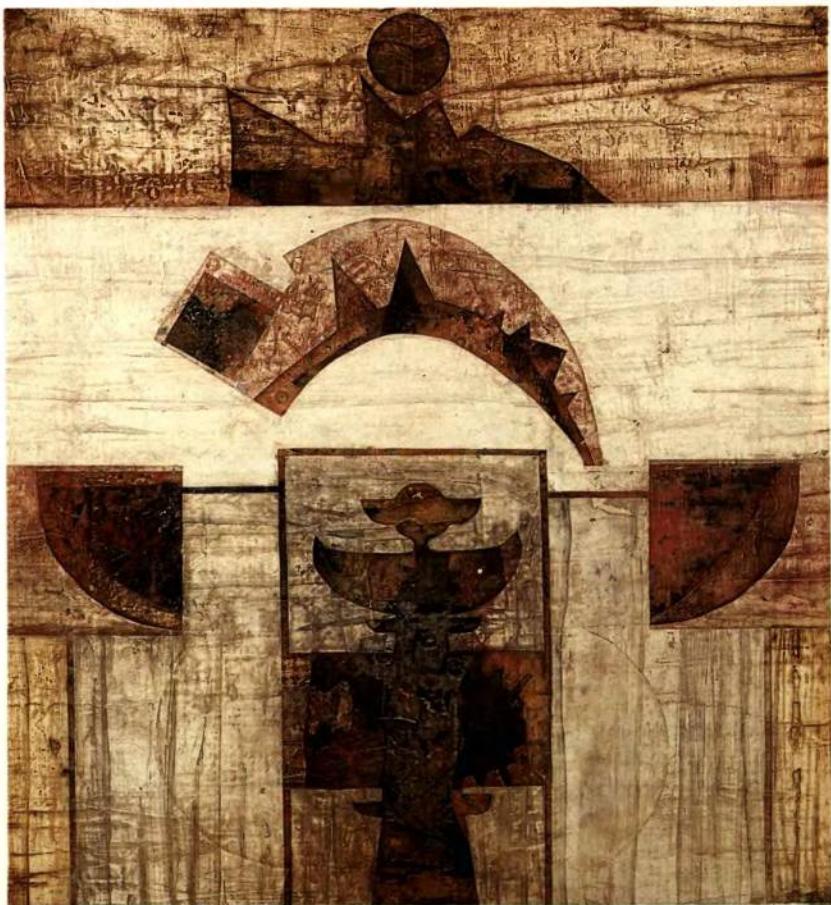
o.T. 1980
100 x 75, Tempera, Öl, Leinwand

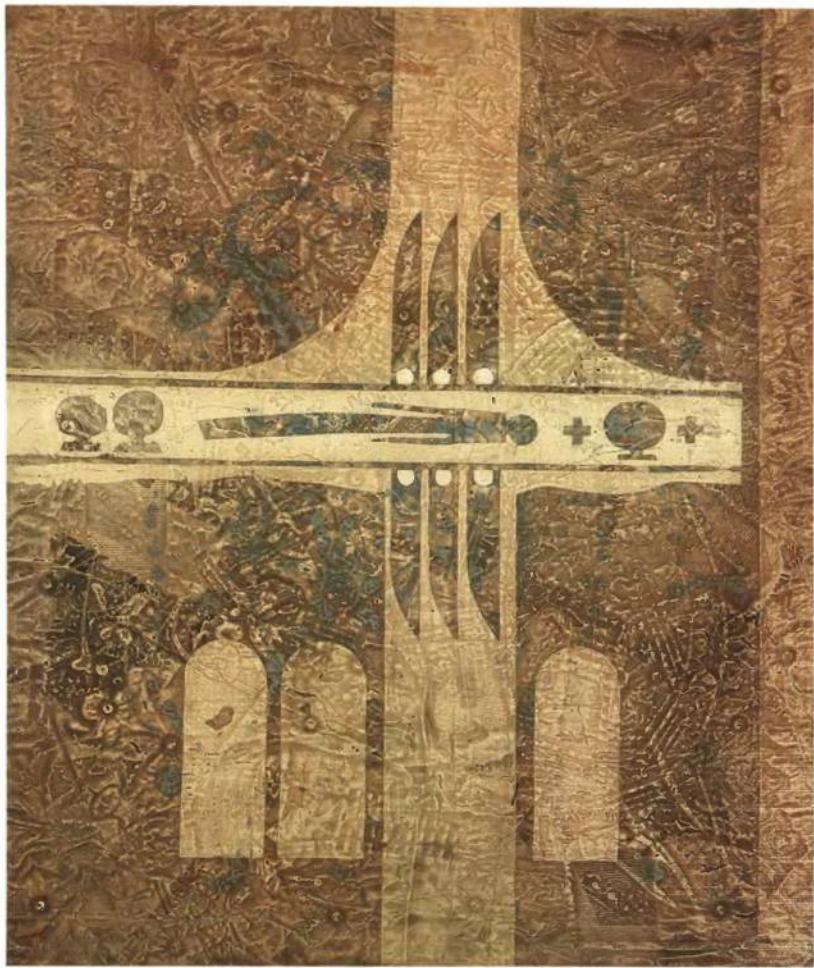
o.T. 1980–81
68 x 62, Tempera, Öl, Leinwand

o.T.: 1980–82
75 x 100, Acryl, Öl, m. Folie, Leinwand

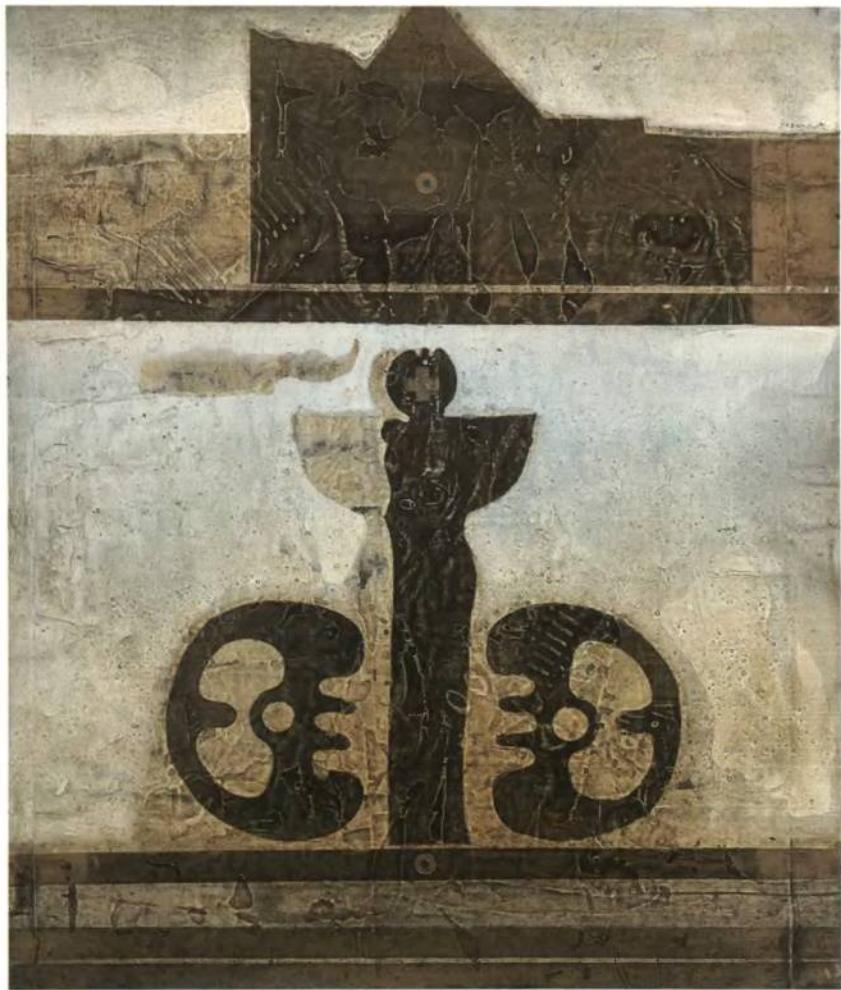
O.T. 1980
68 x 62, Öl, Leinwand

o.T. 1981
60 x 50, Acryl, Öl, Holz

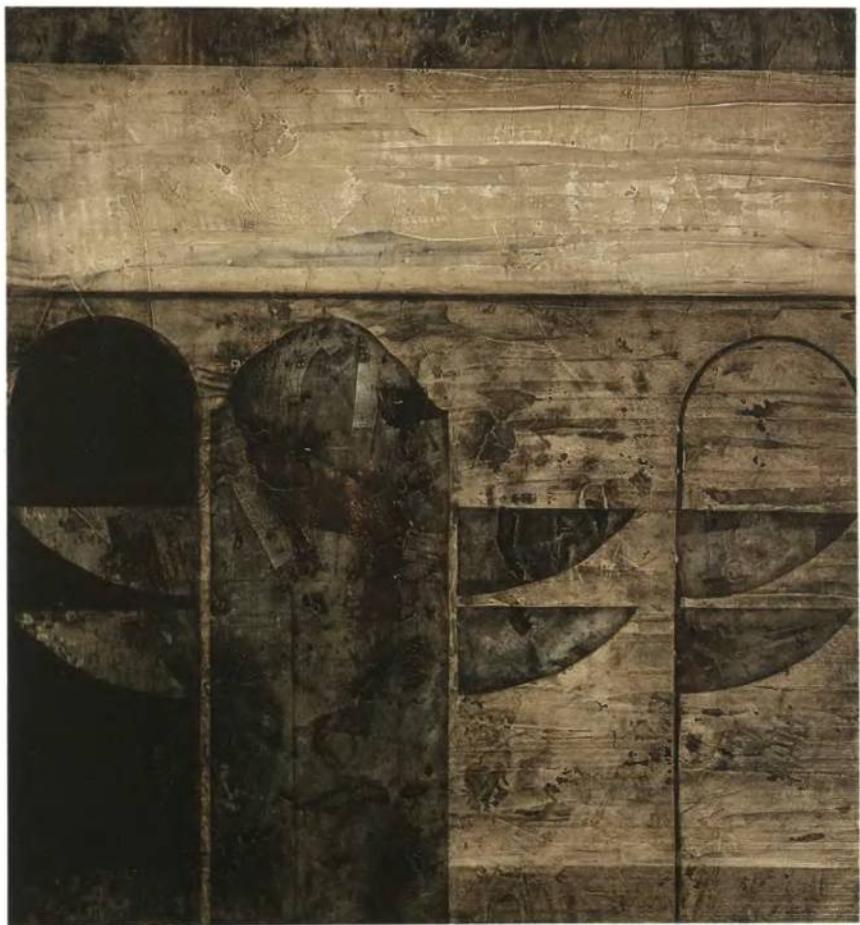
o.T. 1982
60 x 50, Acryl, Öl, Karton

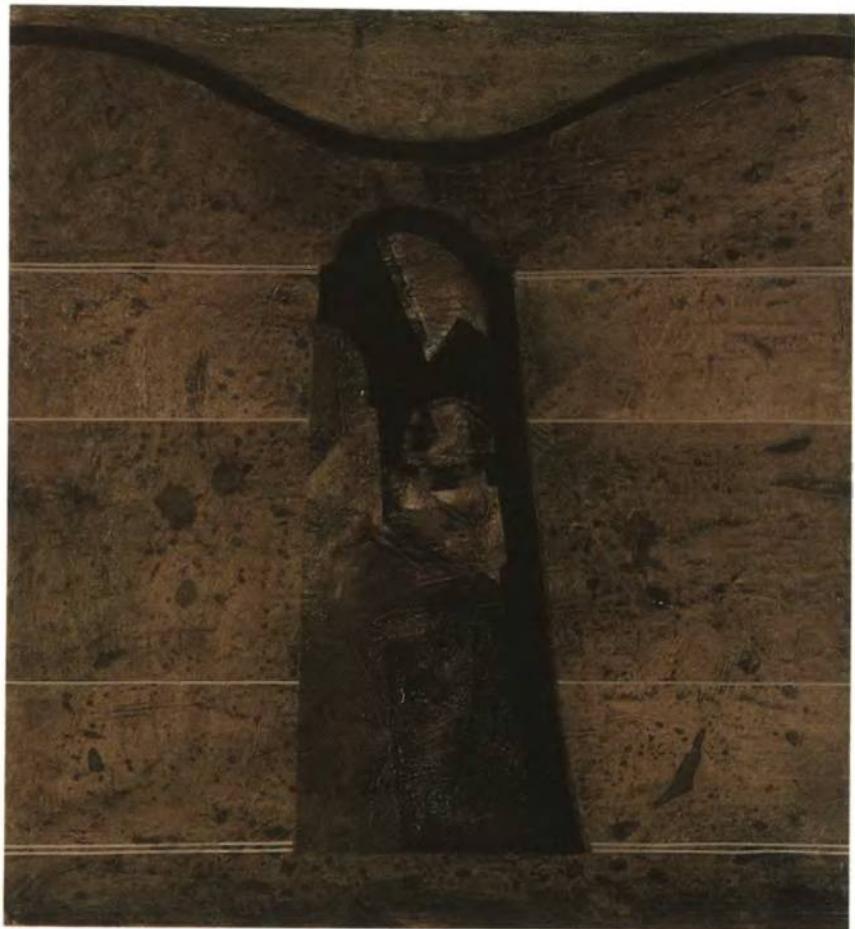
o.T. 1982
60 x 50, Acryl, Öl, Karton

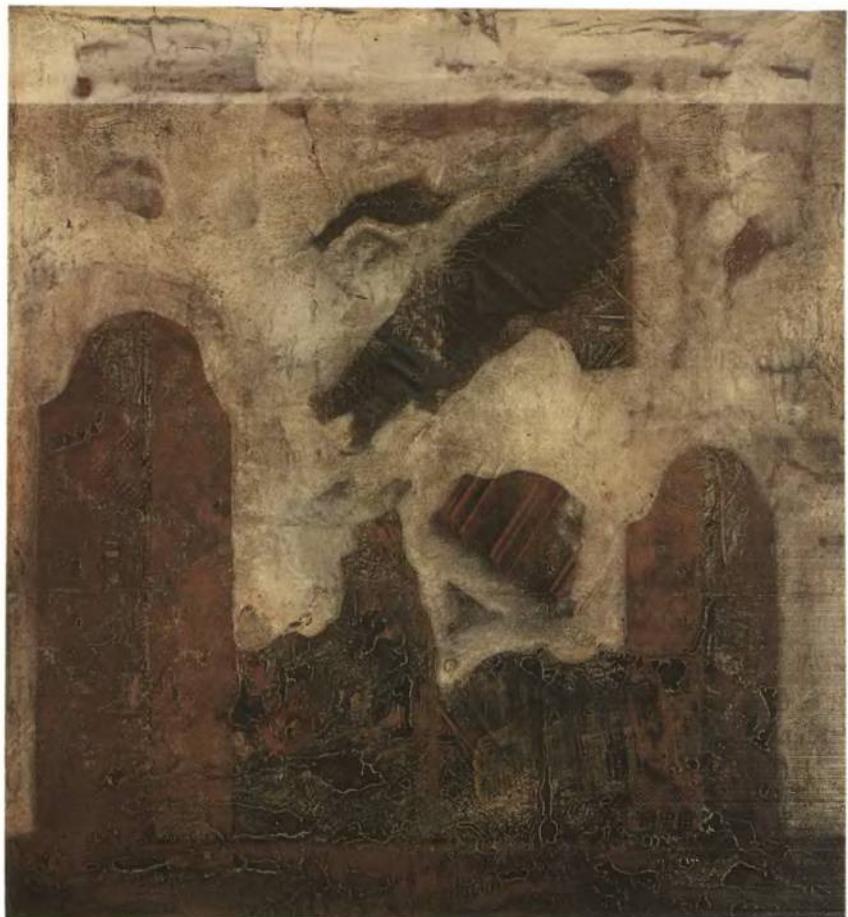
o.T. 1982
60 x 50, Acryl, Öl, Holz

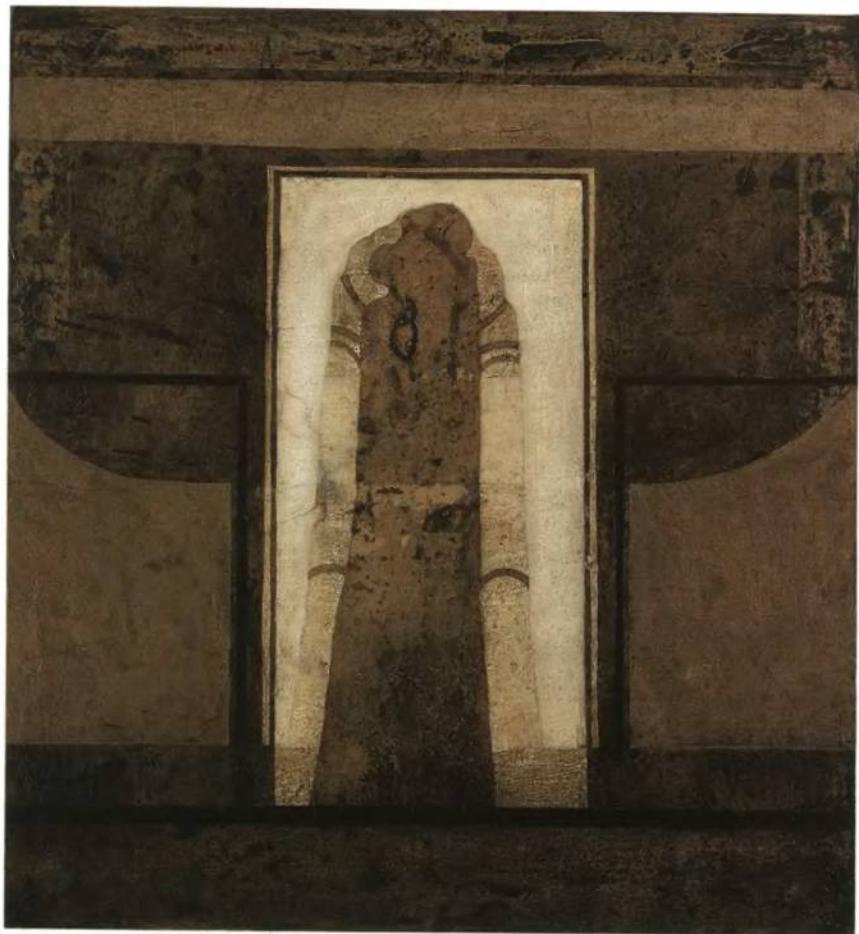
o.T. 1983
75 x 68, Acryl, Öl, Karton

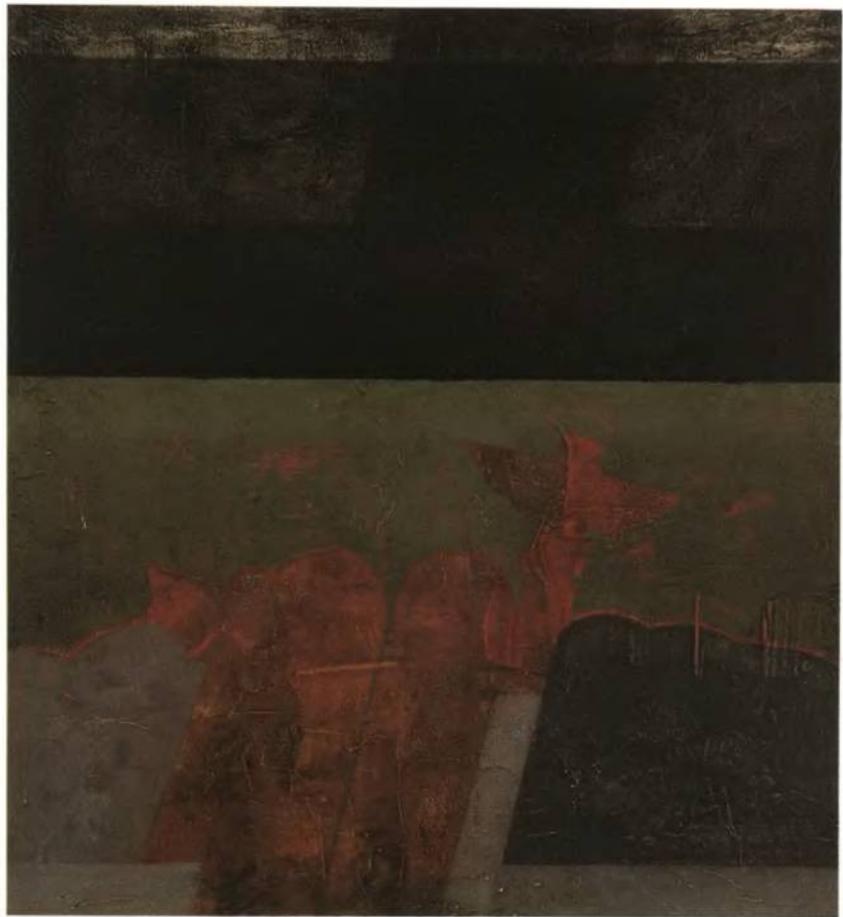
o.T. 1983
75 x 68, Acryl, Öl, m. Folie, Leinwand

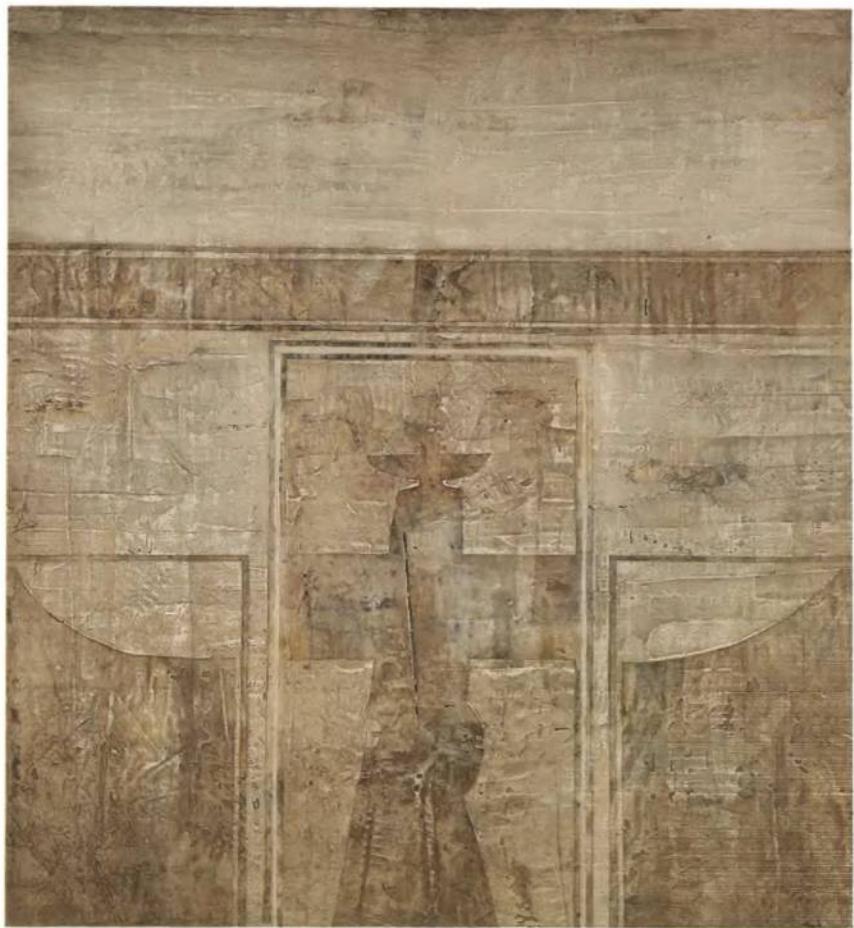
o.T. 1983–84
75 x 68, Acryl, Öl, Leinwand

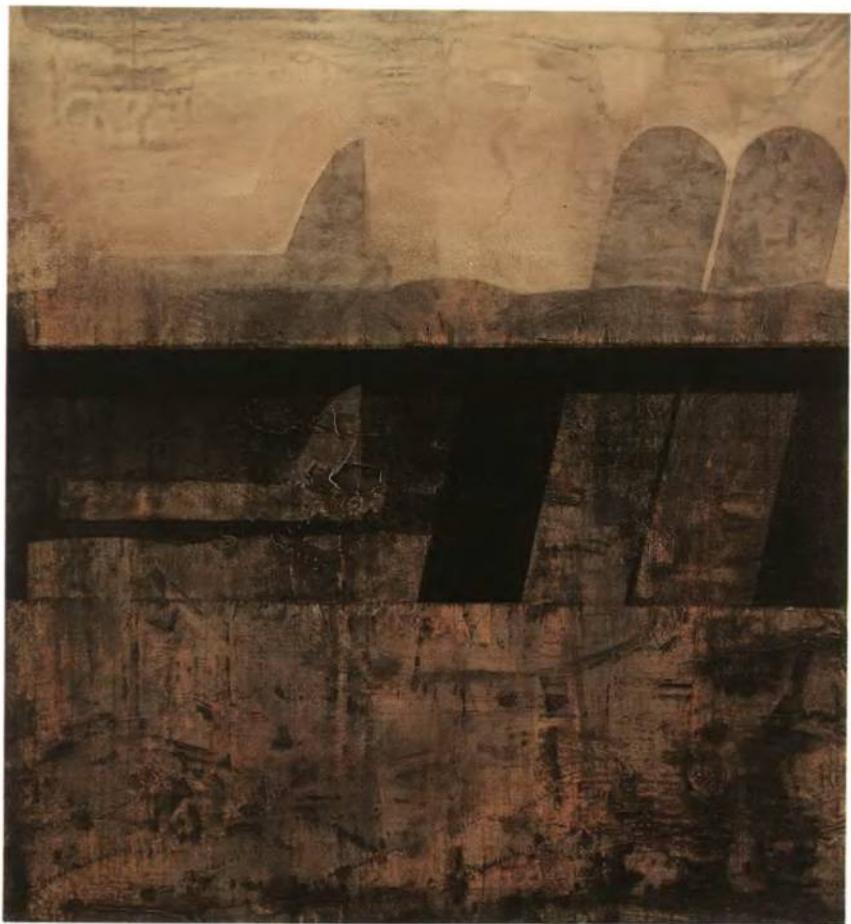
o.T. 1983–84
75 x 68, Acryl, Öl, Leinwand

o.T. 1984
75 x 68, Acryl, Öl, Leinwand

o.T. 1984
75 x 68, Acryl, Öl, Karton

o.T. 1984
75 x 68, Acryl, Öl, Leinwand

o.T. 1984
34 x 33, Acryl, Silber, Öl, Holz

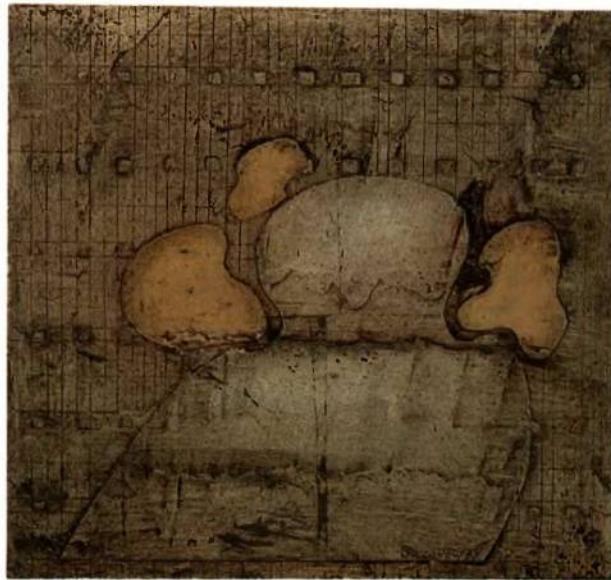
o.T. 1984
34 x 33, Acryl, Silber, Öl, Holz

o.T. 1984
16,5 x 16, Acryl, Silber, Gold, Öl, Holz

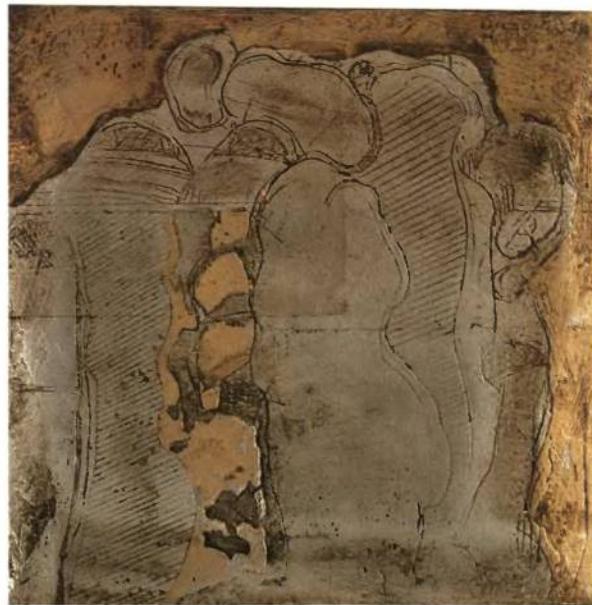
O.T. 1984
34 x 33, Acryl, Silber, Öl, Holz

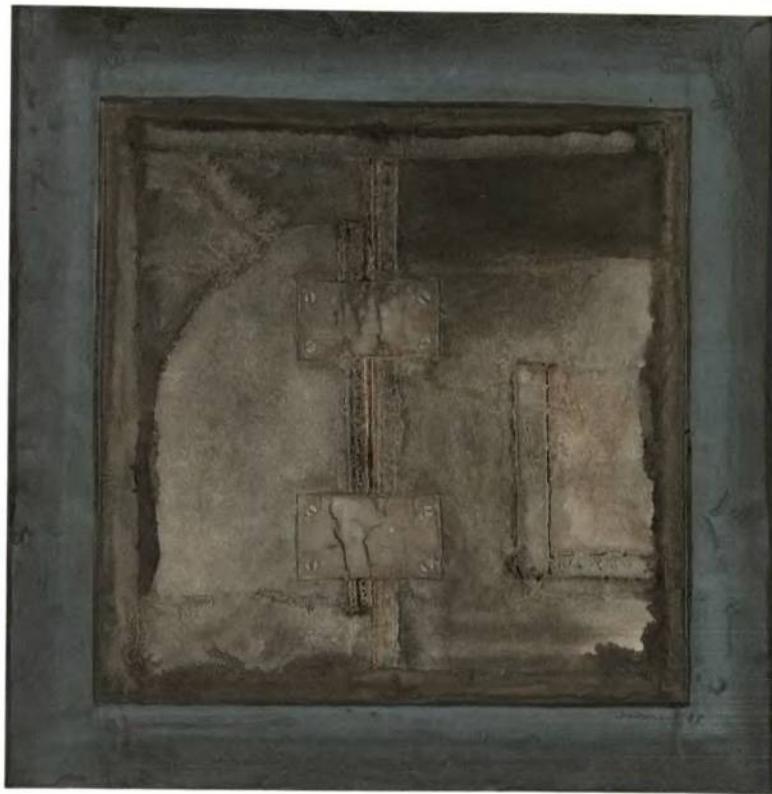
o.T. 1984
16,5 x 16, Acryl, Silber, Gold, Öl, Holz

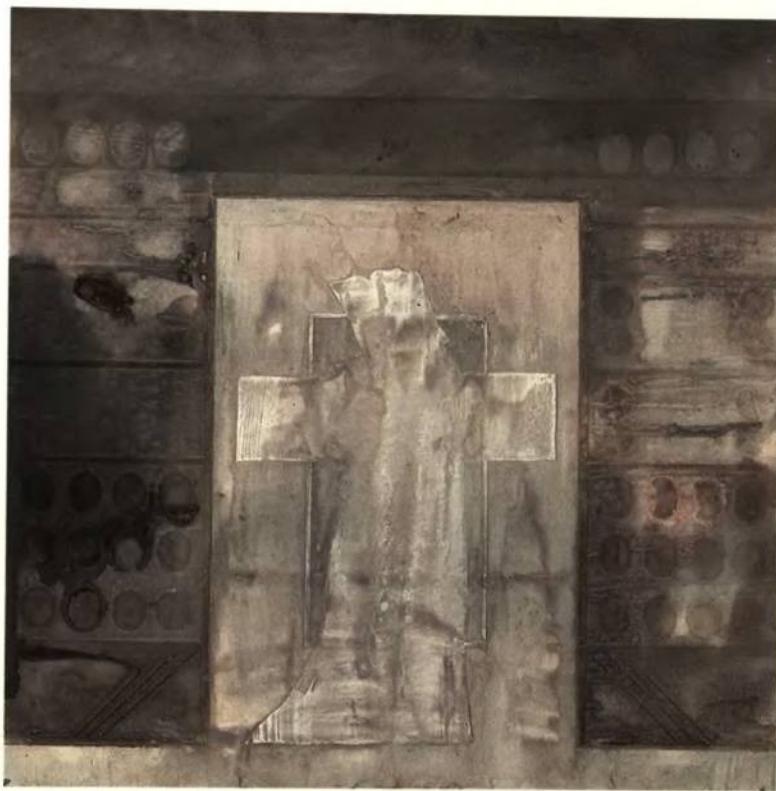
o.T. 1984
34 x 33, Acryl, Silber, Öl, Holz

o.T. 1984
16,5 x 16, Acryl, Silber, Gold, Öl, Holz

o.T. 1984
34 x 33, Acryl, Collage, Holz

o.T. 1984
34 x 33, Acryl, Holz

