Tatjana Gerhard: Glashaus

Kleine oogjes piepen voorzichtig uit het canvas (In der Grotte, 2024), één ogenschijnlijk verloren gelopen oog staart je aan (Überall ist Farbe, 2024), ogen wenden af of priemen door je heen. De schilderijen van Tatjana Gerhard kijken je aan.

De grote, kleurrijke werken ontwikkelen gevoelsmatig, zonder voorstudies of uitgekiende composities, en met een diepe passie voor schilderkunst. Wanneer drie kijkers opdoemen boven een vuist die stevig een verfborstel omklemt is het met ogen vol liefde (Ich,2024). Vormen bezoeken het canvas, reizen er rond, blazen op of krimpen. Terwijl ze hun wandeling maken verliezen ze stukken en tuimelen ze over elkaar. Soms komen ze terug uit waar ze vertrokken zijn. Maar uiteindelijk voelt het anders, ze moesten eerst deze reis maken. Gerhard neemt tijd en praat met haar werken, vaak met meerdere tegelijk. De dialoog spreidt zich uit over de verschillende doeken. Ze neemt afstand, luistert en graaft steeds verder. Het is reflecteren en letterlijk aftoetsen. Tot de vorm, materie en kleur volledig doorleefd zijn. *“Eén oog ziet, het andere voelt”*, schreef de Duits-Zwitserse kunstenaar Paul Klee (1879 - 1940). Gerhard kijkt niet zonder voelen. Ze schildert tactiel en sensueel, tast en kneedt tot ze het begrijpt of nieuwe vragen zich opdringen. Moedig zet ze alle deuren wagenwijd open tijdens het creëren. In alle vrijheid durft er zo spontaan een vogel binnenvliegen (Die Zecke, 2024). Op een gelijkaardige manier worden figuren geborgen door een huis of grot (Gestern ist vorbei, 2024) en rijst de feniks uit zijn as. Uit de intimiteit van het proces wordt een intuïtieve symboliek geboren. Wanneer grenzen van figuren worden gezet en vervaagd wordt onderzocht waar de één zijn vrijheid stopt en die van de ander begint? Omarmen ze elkaar of eten ze elkaar op? Titels voegen een laag toe en verwijzen naar een teek, diefstal, vampier, onrust en het moederschap. Door voor de Duitse taal te kiezen roept ze haar eigen moedertalen en vaderlanden op en de vraag waar je uiteindelijk thuis bent? Kunstenaarschap en leven zijn bij Gerhard onlosmakelijk verbonden. Wanneer ze haar hand op de muur te plaatst (Hand auf Wand, 2024) richt ze de blik even hard op zichzelf als op het ontstaan van de schilderkunst in prehistorische grotten. Het wegnemen en toevoegen van fragmenten tot alles in balans is herbergt een metafoor voor het leven.

Gerhards glazen huis is persoonlijk en kwetsbaar. Het is transparant maar is het ook doorzichtig? Uitgerekend in het werk Glashaus (2024) toont de vogel enkel zijn poten. Je blootgeven zonder zelfbescherming kan alle veiligheid breken die een thuis kan schenken. En tegelijk is het niet omdat iemand kijkt dat je gezien wordt. De vrije vogel weet dat humor de kracht heeft het scherpst de waarheid te bevragen. Deze tentoonstelling met kleuren zo vrolijk dat ze soms in je ogen schijnen vertelt dat de schilder is thuisgekomen. Meer dan ooit woont ze in zichzelf. Wanneer de werken naar je kijken met hun groteske grimassen van pijn of genot hebben ze de kracht ieders verhaal te zijn. Ze zijn hoogstpersoonlijk en uiterst universeel. “*We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn*” schrijft Anaïs Nin (1903-1077) en ze lijkt de krachtige, fragmentarische taferelen te beschrijven: “*We groeien niet absoluut, chronologisch. We groeien soms in de ene richting, en niet in de andere; ongelijkmatig. Wij groeien gedeeltelijk. Wij zijn relatief. Op het ene gebied zijn we volwassen, op het andere zijn we kinderachtig. Het verleden, het heden en de toekomst vermengen zich en trekken ons achteruit, vooruit of fixeren ons in het heden. Wij zijn opgebouwd uit lagen, cellen, constellaties*”. Het glazen huis weerkaatst als een spiegel.

Femke Vandenbosch