

FORT GANSEVOORT

MONOPOL

Magazin für Kunst und Leben

English translation

“It is a Requiem”

The Israeli artist Zoya Cherkassky processes terror into poignant images - a conversation about grief, art, and hope

Interview: Elke Buhr with Zoya Cherkassky – December 2023 Issue

Zoya Cherkassky “Crying female soldiers. 7 Oct.2023”, 2023

ZOYA CHERKASSKY was born in Kiev in 1976 and moved to Israel with her family in 1991, two weeks before the collapse of the Soviet Union. Today she lives with her family in Tel Aviv. In her paintings, she often borrows both from the Socialist Realism, her childhood, and current socio-political themes. She has already documented the war in Ukraine with her paintings. With the pictures she has published on her Instagram account since the Hamas attacks on Israel on October 7, she has deeply touched many people in Israel and elsewhere.

Photo: Lea Greub

FORT GANSEVOORT

"The terrorist attack at Nova music festival", 2023

ZOYA CHERKASSKY, the Hamas attacks on Israel on October 7 was a moment when you knew immediately: This is drastic. How did you experience that day?

I was at home in Tel Aviv and had friends from St. Petersburg visiting, we all woke up to the alarm sirens and my daughter, who had spent the night with her grandmother, called me. My friends then said that terrorists were going from house to house and murdering people, and I said: Oh, it's your Russian fake news sites. I never thought something like that could happen. And then I open the Israeli news sites and see: It's true. We only gradually found out exactly what had happened. But it was immediately clear that it was something that had never happened before.

How did you react?

It took me a long time to really realize what had happened. It got bigger and bigger. New details are still coming out today. I then decided very quickly to go to Germany with my daughter for the time being, together with my niece and her young daughter. Only two years ago my niece fled from the Ukraine to Israel, when the war started there. And now it started again. She couldn't believe this was happening.

"Bring them back home! (The kidnapped children)", 2023

FORT GANSEVOORT

When did you begin to process the events in paintings?

Roughly four days after it started, when I arrived in Berlin. The first picture refers to "Guernica". All the pictures are dated October 7. It's not about an analysis, it's not about what has happened in Gaza since then, but it's about this particular tragedy on October 7th.

Why?

I still don't think I'm capable of reflecting on these events, I don't have the distance yet. What I do is something like a requiem, it's about emotion. I painted a scene from the music festival, the kidnapped children - this picture has now been produced and hung up as a poster in Israel. I refer to the art history of the 20th century - the picture of the burnt family quotes Munch, another quotes the "Massacre of the Innocents" by Giotto. I also painted the weeping soldiers - they were young female soldiers who were the first to die on the border. And I painted a scene from a kibbutz where a girl is carrying the Torah and the people have weapons. Many people point out that it was the biggest mass murder of Jews since the Holocaust. But the situation is different today. The history of the modern state of Israel is about self-defense.

You were born in Kiev. When the Ukraine war began, you also processed the events in paintings.

I always made fun of the idea of art as therapy. I found that unprofessional. Now I do it myself. When I saw the pictures of the tanks in Kiev, exactly where I grew up, I first made sure that my family could leave. And then I thought: What can I do? I then started to paint pictures of the war, which were sold for the benefit of Ukrainian aid organizations. The question was: How do you show the suffering? There is often so much pathos in the pictures that show human catastrophes. The references from art in the 20th century helped me, from Picasso or Expressionism. It is the art of the 20th century - just as the cruelty of the terrorist attacks also appears to come from the 20th century. I post these pictures on Instagram and get a lot of reactions. That's more important to me than the recognition of the art bubble.

Your pictures were already very narrative driven before that.

I grew up with Socialist Realism. You can go back even further in Russian art. The line leads directly from the icon to realism.

Before October 7, you were working on a completely different group of works dealing with African people in the diaspora.

I always paint what I see. My husband is from Nigeria and I often travel there with him. My family is a mixture of many nationalities and origins: Jews, Ukrainians, Arabs, Igbo.

Particularly impressive is the picture of a black nurse caring for a Holocaust survivor - you can only see the arms with the tattooed numbers.

One of my favorite books is by the Nigerian writer Chinua Achebe and is called "Things Fall Apart". In his book, he refers to Nigerian society in times of colonization. But so many people have experienced that everything is falling apart. The people in Africa, the people in Ukraine, in Israel, in Gaza. Anyone can become a refugee. Incidentally, the picture shows a friend who works in nursing. I deliberately emphasize the cultural clashes, but the scene is still realistic.

FORT GANSEVOORT

"I am still not able to reflect on these events, I still have no distance" - ZOYA CHERKASSKY

"Untitled", 2022

"Caregiver", 2022

"Israel cannot afford to have an unprofessional, destructive government full of self-serving people" - ZOYA CHERKASSKY

Since the beginning of the war between Israel and Hamas, there has been a dispute in the art scene. An open letter published in the US art magazine "Artforum" and signed by many artists called for a ceasefire but did not mention Hamas' attacks on Israeli civilians in its first version. You were one of the signatories of a letter from an Israeli cultural worker, who reacted with outrage. It should be possible

FORT GANSEVOORT

to condemn the Israeli occupation and the crimes in Gaza and the brutal acts of violence against Israeli civilians in equal measure, they said. How did you perceive the reaction of the international art scene?

The overwhelming majority of artists in Israel are on the left. And many of them feel betrayed by the left in the Western world, which reflexively sides with the oppressed, which in this case are the Palestinians. I and other artists strongly criticize the Israeli settlement policy and the current government. But nothing can justify the attacks by Hamas. They are terrorists, not liberation fighters.

The people who are now shouting that Palestine should be free from the river to the sea probably don't even know which river is meant. It is the Jordan River, and the saying means that Israel does not exist on the map. Why doesn't a young Israeli woman who was raped deserve sympathy? We have always said that it is not anti-Semitic to criticize the state of Israel. I mean after all you wouldn't want to believe that people in the art world think anti-Semitically. But then we were actually very shocked.

Before the war, the Israeli left protested strongly against the government. What is the mood like now?

Everyone has come together to help where they can. Where the government fails, Israeli civil society steps in. People are getting involved in helping refugees, organizing food supplies, clothes, everyone is taking people in.

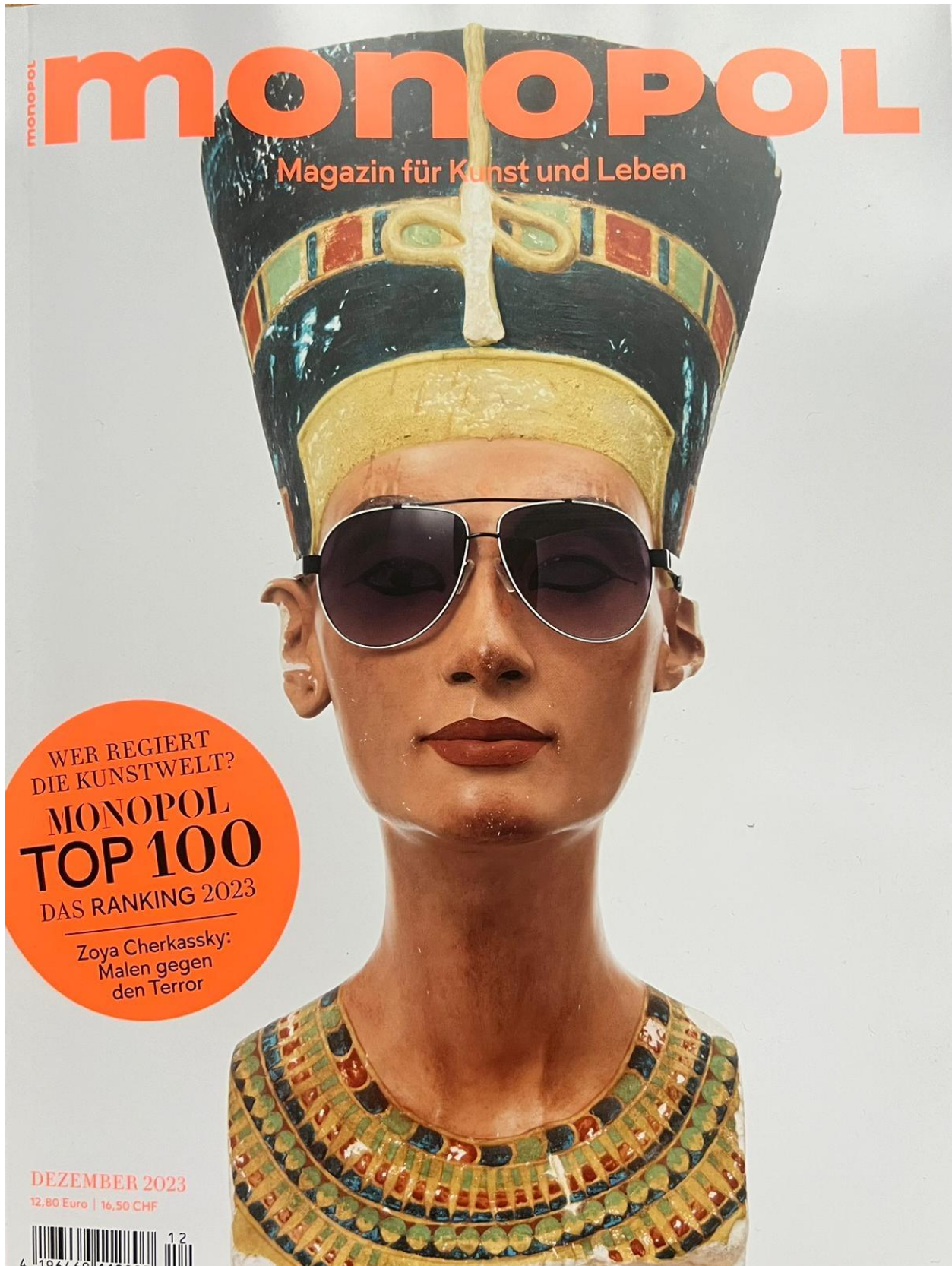
And after the war?

I hope Hamas will be destroyed; the hostages freed, and the government will be crucified! People are angry. Israel can't afford an unprofessional, destructive government full of self-serving, greedy people.

And art? What can it do in these times of crisis?

I never had the naive belief that art can change the world. But it is still important. Our world view has been shaken, and the images from Gaza are also disturbing and terrible. Nothing is as it was before. Somehow you have to process that. I do that by painting and drawing. I can't do it any other way.

FORT GANSEVOORT

monopol **monopol**

Magazin für Kunst und Leben

WER REGIERT
DIE KUNSTWELT?
**MONOPOL
TOP 100**
DAS RANKING 2023

Zoya Cherkassky:
Malen gegen
den Terror

DEZEMBER 2023

12,80 Euro | 16,50 CHF

FORT GANSEVOORT

Interview.ZOYA CHERKASSKY

»Es ist ein Requiem«

DIE ISRAELISCHE KÜNSTLERIN
ZOYA CHERKASSKY VERARBEITET DEN
TERROR ZU ERGREIFENDEN
BILDERN - EIN GESPRÄCH ÜBER TRAUER,
KUNST UND HOFFNUNG

Interview
Elke Buhr

ZOYA CHERKASSKY „Crying female soldiers. 7 Oct. 2023“, 2023

FORT GANSEVOORT

„The terrorist attack at Nova music festival“, 2023

ZOYA CHERKASSKY wurde 1976 in Kiew geboren und siedelte 1991, zwei Wochen vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit ihrer Familie nach Israel über. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Tel Aviv. In ihrer Malerei mischt sie oft Anleihen an den sozialistischen Realismus ihrer Kindheit mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Bereits den Krieg in der Ukraine hat sie mit ihrer Malerei begleitet. Mit den Bildern, die sie seit den Attacken der Hamas auf Israel am 7. Oktober auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat, hat sie viele Menschen in Israel und anderswo tief berührt

ZOYA CHERKASSKY, die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren ein Moment, an dem man gleich wusste: Das ist einschneidend. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Ich war zu Hause in Tel Aviv und hatte Freunde aus Sankt Petersburg zu Besuch, wir wachten alle von den Alarmsirenen auf, und meine Tochter, die bei ihrer Großmutter übernachtet hatte, rief mich an. Meine Freunde sagten dann, Terroristen gehen von Haus zu Haus und ermorden Menschen, und ich sagte: Ach, das sind eure russischen Fake-News-Seiten. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Und dann öffnete ich die israelischen Nachrichtenseiten und sehe: Es stimmt. Was genau passiert war, erfuhr man erst nach und nach. Aber dass es etwas war, das es so noch nicht gegeben hatte, war gleich klar.

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe lange gebraucht, um wirklich zu realisieren, was passiert war. Es wurde größer und größer. Noch heute kommen neue Details heraus. Ich habe mich dann sehr schnell entschlossen, mit meiner Tochter erst mal nach Deutschland zu gehen, gemeinsam mit meiner Nichte und ihrer kleinen Tochter. Meine Nichte ist vor zwei Jahren erst aus der Ukraine nach Israel geflohen, als dort der Krieg begann. Und jetzt ging es wieder los. Sie konnte nicht glauben, dass das passiert.

FORT GANSEVOORT

„BRING THEM BACK HOME! (The kidnapped children)“, 2023

Wann haben Sie begonnen, das Geschehen in Bildern zu verarbeiten?

Ungefähr vier Tage nachdem es losging, als ich in Berlin angekommen war. Das erste Bild bezieht sich auf „Guernica“. Alle Bilder sind auf den 7. Oktober datiert. Es geht nicht um eine Analyse, es geht auch nicht darum, was seitdem alles in Gaza passiert ist, sondern es geht um diese bestimmte Tragödie am 7. Oktober.

Warum?

Ich glaube, ich bin immer noch nicht fähig, diese Ereignisse zu reflektieren, ich habe noch keine Distanz. Was ich mache, ist so etwas wie ein Requiem, es geht um die Emotion. Ich habe eine Szene von dem Musikfestival gemalt, die gekidnappten Kinder – dieses Bild wurde jetzt in Israel als Poster produziert und aufgehängt. Ich beziehe mich dabei auf die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts – das Bild der verbrannten Familie zitiert Munch, ein anderes zitiert das „Massaker der Unschuldigen“ von Giotto. Ich habe auch die weinenden Soldatinnen gemalt – es waren junge Soldatinnen, die an der Grenze als Erste gestorben sind. Und ich habe eine Szene aus einem Kibbuz gemalt, wo ein Mädchen die Thora trägt und die Leute Waffen haben. Viele weisen darauf hin, dass es der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust war. Aber die Situation ist heute anders. Die Geschichte des modernen Staates Israel handelt von der Selbstverteidigung.

Sie sind in Kiew geboren. Als der Ukrainekrieg begann, haben Sie ebenfalls die Ereignisse in Bildern verarbeitet.

Ich habe mich immer über die Idee von Kunst als Therapie lustig gemacht. Das fand ich unprofessionell. Jetzt mache ich es selbst. Als ich die Bilder von den Panzern in Kiew gesehen habe, genau dort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich mich erst darum gekümmert, dass meine Familie ausreisen konnte. Und dann dachte

FORT GANSEVOORT

Interview.ZOYA CHERKASSKY

ich: Was kann ich tun? Ich habe dann begonnen, Bilder vom Krieg zu malen, die zugunsten von ukrainischen Hilfsorganisationen verkauft wurden. Die Frage war: Wie zeigt man das Leid? Oft ist so viel Pathos in den Bildern, die menschliche Katastrophen zeigen. Mir haben die Referenzen auf die Kunst des 20. Jahrhunderts geholfen, auf Picasso oder den Expressionismus. Es ist die Kunst aus dem 20. Jahrhundert – so wie auch diese Grausamkeit der terroristischen Attacken aus dem 20. Jahrhundert zu stammen scheint. Ich poste diese Bilder auf Instagram und bekomme sehr viele Reaktionen darauf. Das ist mir wichtiger als die Anerkennung der Kunstblase.

Ihre Bilder waren auch vorher schon sehr erzählerisch.

Ich bin mit dem sozialistischen Realismus aufgewachsen. Man kann auch noch weiter zurückgehen in der russischen Kunst. Die Linie führt direkt von der Ikone zum Realismus.

Vor dem 7. Oktober haben Sie an einer ganz anderen Werkgruppe gearbeitet, die sich mit afrikanischen Menschen in der Diaspora beschäftigt.

Ich male immer, was ich sehe. Mein Mann stammt aus Nigeria, ich reise oft mit ihm dorthin. In meiner Familie mischen sich viele Nationalitäten und Herkünfte: Juden, Ukrainer, Araber, Igbo.

Besonders eindrücklich ist das Bild einer Schwarzen Pflegerin, die sich um eine Holocaust-Überlebende kümmert – man sieht nur die Arme mit den eintätowierten Nummern.

Eines meiner Lieblingsbücher stammt von dem nigerianischen Schriftsteller Chinua Achebe und heißt „Alles zerfällt“. Bei ihm bezieht sich das auf die nigerianische Gesellschaft in Zeiten der Kolonisierung. Aber diese Erfahrung, dass alles zerfällt, machen so viele Menschen. Die Menschen in Afrika, die Menschen in der Ukraine, in Israel, in Gaza. Jeder Mensch kann zum Geflüchteten werden. Das Bild zeigt im Übrigen eine Freundin, die wirklich in der Pflege arbeitet. Ich arbeite die kulturellen Clashes bewusst heraus, aber die Szene ist trotzdem realistisch.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat es erbitterten Streit in der Kunstszene gegeben. Ein offener Brief, der in der US-amerikanischen Kunstzeitschrift „Artforum“ veröffentlicht und von vielen Künstlerinnen und Künstlern unterzeichnet wurde, forderte einen Waffenstillstand, aber erwähnte in seiner ersten Version die Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten nicht. Sie gehörten zu den Unterzeichnern eines Briefes israelischer

»ICH BIN IMMER NOCH NICHT FÄHIG, DIESE EREIGNISSE
ZU REFLEKTIEREN, ICH HABE NOCH KEINE DISTANZ«

- Zoya Cherkassky

FORT GANSEVOORT

„Caregiver“, 2022

» ISRAEL KANN SICH KEINE UNPROFESSIONELLE, DESTRUKTIVE
REGIERUNG VOLLER EIGENNÜTZIGER LEUTE LEISTEN «

- Zoya Cherkassky

Kulturschaffender, der darauf entsetzt reagierte. Es müsse möglich sein, die israelische Besatzung und die Verbrechen in Gaza und die brutalen Akte von Gewalt gegen israelische Zivilisten gleichermaßen zu verurteilen, heißt es da. Wie haben Sie die Reaktion der internationalen Kunstszene wahrgenommen?

Die überwältigende Mehrheit der Künstlerinnen und Künstler in Israel ist links. Und viele von ihnen fühlen sich betrogen von der Linken in der westlichen Welt, die sich reflexartig auf die Seite der Unterdrückten stellt, und das sind in diesem Fall die Palästinenser. Ich und auch andere Künstlerinnen und Künstler kritisieren die israelische Siedlungspolitik und die aktuelle Regierung scharf. Aber die Angriffe der Hamas können durch nichts gerechtfertigt werden. Das sind Terroristen, keine Befreiungskämpfer. Die Leute, die jetzt rufen, dass Palästina frei sein soll vom Fluss bis zum Meer, wissen wahrscheinlich gar nicht, welcher Fluss gemeint ist. Es ist der Jordan, und der Spruch bedeutet, dass Israel auf der Landkarte nicht existiert. Warum verdient eine junge Israelin, die vergewaltigt wurde, kein Mitgefühl? Wir haben immer gesagt, dass es nicht antisemitisch ist, den Staat Israel zu kritisieren. Man

möchte ja auch nicht glauben, dass Leute in der Kunstwelt antisemitisch denken. Aber dann waren wir doch sehr geschockt.

Vor dem Krieg hat die israelische Linke scharf gegen die Regierung protestiert. Wie ist die Stimmung jetzt?

Alle haben sich zusammengetan, um zu helfen, wo sie können. Wo die Regierung versagt, springt die israelische Zivilgesellschaft ein. Die Leute engagieren sich für Geflüchtete, organisieren Essensversorgung, Kleider, alle nehmen Leute bei sich auf.

Und nach dem Krieg?

Ich hoffe, die Hamas wird zerstört sein, die Geiseln befreit. Und die Regierung wird gekreuzigt! Die Leute sind wütend. Israel kann sich keine unprofessionelle, destruktive Regierung voller eigennütziger, gieriger Leute leisten.

Und die Kunst? Was kann sie leisten in diesen Krisenzeiten?

Ich hatte nie den naiven Glauben, dass Kunst die Welt ändern kann. Aber sie ist trotzdem wichtig. Unser Weltbild wurde erschüttert, und die Bilder aus Gaza sind ebenfalls verstörend und schrecklich. Nichts ist mehr wie vorher. Irgendwie muss man das verarbeiten. Ich tue das malend und zeichnend, ich kann nicht anders.