

Cristian Rusu

The Only Thing I Am Sure about in This Life Lies above My Head

Opening March 6, 18 – 21 h

March 6 – April 11, 2020

Tuesday – Saturday, 12 – 18 h

Potsdamer Strasse 77-87, 10785 Berlin

For the German translation, please scroll down.

Galeria Plan B is pleased to announce the solo exhibition of Cristian Rusu, to open on Friday, the 6th of March 2020.

In his landmark essay, “The Sublime Is Now” (1948), the American painter Barnett Newman proposed an updated reading of the image of the sublime as a self-evident revelation “that can be understood by anyone who will look at it without the nostalgic glasses of history.” This image articulates the need to free oneself of the burden of memory, nostalgia, myths, and so on, and to create something out of “our own feelings.” The artist argues that modern art has failed to create a new sublime image and to move away from the devices of Western European painting, connected to the “desire to exist inside the reality of sensation (the objective world, whether distorted or pure) and to build an art within the framework of pure plasticity (the Greek ideal of beauty, whether that plasticity be a romantic active surface or a classic stable one).” The new possibilities of the sublime, as coined by Newman, are brought to light through a different question, setting aside the problem of beauty: “...how, if we are living in a time without a legend or mythos that can be called sublime, if we refuse any exaltation in pure relations, if we refuse to live in the abstract, how can we be creating a sublime art?”

Cristian Rusu is dedicated to finding the sublime through his artistic proposals, engaging with a given landscape and redefining the site as a dialectical medium between geometry and nature. Applying a set of interventions pertaining to the specific abstract vocabulary of land art, the artist reflects on the site as an integral part of his work, or, as Walter De Maria stated, “the land is not the setting of the work, but part of the work.” Isolated in the village of Cojocna near Cluj in Romania, his most recent project, *The Only Thing I Am Sure about in This Life Lies above My Head*, can be viewed as a meditation on geometry, nature, architecture, and the sublime, all while focusing on the human desire to escape the material memory embedded in a space and its ideological structures. Under the recurrent theme of anti-monuments, Rusu projects ghostly images and opportunities for meditation on an impressive scale, commenting on how history and fictional stories can both define a certain time and place.

The story of this particular site, an isolated tomb in the village of Cojocna, concerns the changes to the border between Romania and Hungary imposed by the Second Vienna Diktat, when Northern Transylvania was assigned to Hungary. In 1940, this new border separated the village cemetery from the rest of the village overnight. The family of the deceased man consequently decided to lay him to rest on Romanian land, which meant situating the tomb outside the existing cemetery, in an isolated position atop a hill. While history created a horizontal division of the site, the artist now proposes a vertical one, creating a new space underneath the grave. Dug into the hill, this meditation room functions as a transitional station, a necessary passage extracted from the overwhelming beauty of the landscape. Situated inside the landscape, in the deepest layers of the hill, the room can also be considered as a “third space” (Edward W. Soja), “an-Other way of understanding and acting to change the spatiality of human life, a distinct mode of critical spatial

awareness that is appropriate to the new scope and significance being brought about in the rebalanced trialectics of spatiality-historicity-sociality.”

The central focus point, the black square referencing Kazimir Malevich and his “zero degree” of painting, serves as a reminder of a cosmic liberating force, a breathtaking “totality” after the death and revival of the image. Presented here as a fragment of that experience, which can only take place in complete isolation (“Isolation is the essence of land art”—Walter De Maria), the exhibition expands the land art project imagined by Cristian Rusu into other mediums, rendering visible all the components of his artistic laboratory: scale models, photographs, drawings, and a fragment of the installation as a real experience, simulated according to the dimensions of the gallery. This space can only be truly experienced when everything comes together, following Soja’s reflections on the intersection between real and imaginary spaces, through a combination of forces from the codes of wild nature and the order of a pure abstract cultural structure. The site-specific project in Cojocna, which is yet to be concluded, is also dedicated to nature itself, an artwork in dialogue with the silent landscape and human sensibilities toward death in equal measure. Just as Jean-François Lyotard rephrased the title of Newman’s manifesto from “The sublime is now” to “Now the sublime is like this,” the artist’s answer to the question of the sublime takes into account our individual revelation when confronted with the “absolute emotions” that emerge “out of ourselves,”

Diana Marincu

Cristian Rusu, born 1972, lives and works in Cluj. Solo exhibitions include: *Abstract Cabinet with Real Figures*, White Cuib, Cluj (2019); *Space Itself*, Galeria Plan B, Berlin (2009); *Pavillon Tyrol*, Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck (2007); *The Very Best of Red, Yellow and Blue*, KunstRaum Goethestrasse, Linz (2005); *Recent History: Documents*, Kunsthau Raskolnikow, Dresden (2005). Group exhibitions include: *Remembering Landscape*, The National Museum of Contemporary Art (MNAC), Bucharest (2018); *Double Heads Matches. A selection of contemporary artworks from four Romanian private collections*, New Budapest Gallery, Budapest (2018); *Life – A User’s Manual*, ArtEncounters Biennial, Timișoara (2017); *Ein Loch im Meer*, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart (2016); *M. Teodor Graur, Cristian Rusu*, Galeria Plan B, Cluj (2016); *A FEW GRAMS OF RED, YELLOW, BLUE. New Romanian Art*, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw (2014); *OPEN MONUMENT*, Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin (2013); *European Travellers – Art from Cluj Today*, Mücsarnok Kunsthalle, Budapest (2012); *Subtle Construction*, Transboavista / VPF / Art Edificio / Plataforma Revolver, Lisbon (2011); *Romanian Cultural Resolution*, Spinnerei, Leipzig (2010).

Diana Marincu is a curator based in Timișoara, Artistic Director of Art Encounters Foundation. She has worked on exhibitions and other projects with Cristian Rusu since 2015, among them: *Stranded Monuments*, Plan B Foundation, Cluj (2017); *Life – A User’s Manual*, Art Encounters Biennial, Timișoara (2017); *I’m the Invisible Man*, The National Museum of Contemporary Art (MNAC), Bucharest (2016); *Walk & Talk Festival*, Ponta Delgada, São Miguel, Azore (2016); *M – Monuments to the Ruins of Tomorrow*, Plan B Foundation, Cluj (2016), *Other Rooms*, Plan B Foundation, Cluj (2015).

Special thanks to Matei Cioată and Dan Coroian-Vlad.

German translation:

In seinem bahnbrechenden Essay „The Sublime Is Now“ (Das Erhabene ist jetzt, 1948) führt der amerikanische Maler Barnett Newman eine zeitgemäßere Auslegung des erhabenen Bildes als selbstevidente Offenbarung ein, „die allen verständlich ist, die das Bild nicht durch die nostalgische Brille der Geschichte betrachten“. Dieses Bild artikuliere das Bedürfnis danach, sich von der Last der Erinnerung, der Nostalgie, der Mythen und so weiter loszusagen und etwas aus „unseren eigenen Gefühlen“ heraus zu schaffen. Newman argumentiert, dass die Kunst der Moderne darin gescheitert sei, ein neues, erhabenes Bild zu generieren und von den Stilmitteln der westeuropäischen Malerei abzurücken, welche mit dem Wunsch verbunden waren, „innerhalb der Realität der Wahrnehmung (der objektiven Welt, sei es verzerrt oder rein) zu existieren und eine Kunstform im Bereich der reinen Plastizität (des griechischen Schönheitsideals, unabhängig davon, ob es sich bei dieser Plastizität um eine aktive Oberfläche oder eine klassische, beständige handelt) zu schaffen.“ Die neuen Möglichkeiten der Erhabenheit im Newmanschen Sinne werden durch eine Fragestellung verdeutlicht, die die Problematik der Schönheit hintanstellt: „...wenn wir in einer Zeit ohne Legende und ohne Mythos leben, die wir als erhabenen bezeichnen könnten, wenn wir jede Begeisterung für reine Beziehungen ablehnen, wenn wir uns weigern, im Abstrakten zu leben, wie sollen wir dann dazu imstande sein, eine erhabene Kunst zu schaffen?“

Mit seinen künstlerischen Entwürfen forscht Cristian Rusu nach dem Erhabenen. Dafür setzt er sich mit einer gegebenen Landschaft auseinander und erklärt den jeweiligen Ort zu einem dialektischen Medium, das sich zwischen Geometrie und Natur bewegt. Indem er eine Reihe von Interventionen durchführt, die an das spezifisch-abstrakte Vokabular der Land Art angelehnt sind, erklärt der Künstler den Ort als integralen Bestandteil seines Schaffens – oder, um erneut mit Walter De Maria zu sprechen: „Das Land ist nicht das Setting der Arbeit, sondern ein Teil der Arbeit“. Rusus jüngstes Projekt *The Only Thing I Am Sure about in This Life Lies above My Head*, das er im abgelegenen Dorf Cojocna nahe Cluj in Rumänien realisiert, ist im weiteren Sinne als Meditation auf die Geometrie, Natur, Architektur und das Erhabene zu verstehen. Dabei liegt der eigentliche Fokus auf dem menschlichen Streben danach, die in einem Raum und dessen ideologischen Strukturen eingebettete, materielle Erinnerung zu überwinden. Anhand des wiederkehrenden Themas des Anti-Monuments entwirft Rusu gespenstische Bilder und Meditationsgelegenheiten von beachtlicher Größe, die veranschaulichen, inwiefern ein Ort sowohl von der Geschichte als auch von fiktiven Geschichten geprägt wird.

Die Geschichte dieses besonderen Ortes, eine abgeschiedene Grabstätte im Dorf Cojocna, handelt von den Grenzverschiebungen zwischen Rumänien und Ungarn infolge des Zweiten Wiener Schiedsspruchs, der Rumänien dazu zwang, das Gebiet Nordsiebenbürgen an Ungarn abzutreten. Von heute auf morgen trennte die 1940 errichtete Grenze den Dorffriedhof vom Rest des Dorfes. Daraufhin entschloss sich die Familie des verstorbenen Mannes, ihn auf rumänischem Boden zu bestatten, was bedeutete, die Grabstätte außerhalb des vorhandenen Friedhofs zu errichten, in einsamer Lage auf einem Hügel. Während die Geschichte eine horizontale Teilung des Ortes hervorbrachte, suggeriert der Künstler nun eine vertikale Teilung, indem er einen neuen Raum unterhalb des Grabes anlegt. In den Hügel gegraben, fungiert dieser Meditationsraum als Übergangstation, als notwendige Passage, die der überwältigenden Schönheit der umgebenden Landschaft abgerungen wurde. Mitten in der Landschaft und in den tiefsten Schichten des Hügels gelegen, kann der Raum als ein „dritter Raum“ (nach Edward W. Soja) verstanden werden, als „ein-Anderer Weg des Verständnisses und des Handelns, die Räumlichkeit des menschlichen Lebens zu verändern, ein eigenartiger Modus des kritischen räumlichen Bewusstseins, das der neuen Tragweite und Bedeutung der wieder ins Gleichgewicht gebrachten Trialektik der Räumlichkeit–Historizität–Sozialität angemessen ist.“

Zentrales Element der Arbeit ist ein schwarzes Quadrat, das auf Kazimir Malevich und seine „Null-Form“ der Malerei verweist. Es gemahnt uns an eine kosmische und befreiende Kraft – eine atemberaubende „Totalität“, die auf den Tod und das Revival des Bildes folgt. Indem es hier als Fragment dieser Erfahrung präsentiert wird, die sich nur in völliger Abgeschlossenheit machen lässt („Abgeschlossenheit ist die Essenz der Land Art“, so Walter De Maria), setzt die Ausstellung das von Cristian Rusu imaginierte Land-Art-Projekt mit anderen Medien fort und macht alle Komponenten seines künstlerischen Labors sichtbar: Architekturmodelle, Fotografien, Zeichnungen und eine maßstabsgetreue Nachbildung in den Räumen der Galerie, die als Fragment der Installation eine reelle Erfahrung bietet. Sojas Reflektionen über die Schnittstelle zwischen realen und imaginären Räumen zufolge, lässt sich dieser Raum nur dann wirklich erfahren, wenn alles zusammenkommt und die Naturgesetze mit der Ordnung rein abstrakter kultureller Gebilde vereint werden. Das ortsspezifische Projekt in Cojocna, das noch nicht abgeschlossen ist, ist auch der Natur selbst gewidmet – ein Kunstwerk, das gleichermaßen mit der Landschaft und dem menschlichen Empfindungsvermögen im Dialog steht. Ganz wie Jean-François Lyotard den Titel von Newmans Manifesto „The Sublime is Now“ (Das Erhabene ist jetzt) zu „Now the sublime is like this“ (So ist das Erhabene jetzt) umformulierte, berücksichtigt die Antwort des Künstlers auf die Frage des Erhabenen unsere individuelle Offenbarung angesichts der „absoluten Emotionen“, die „aus uns selbst, aus unseren Gefühlen“ entstehen.

Diana Marincu