

SHUK ORANI
HAMBURG

SHUK ORANI (GEBOREN 1974 IM KOSOVO, LEBT UND ARBEITET IN HAMBURG)

Das malerische Werk von Shuk Orani entwickelt sich immer mehr ins große Wandformat, auf dem er abstrakte Techniken mit neoexpressionistischen Formen der Körperdarstellungen verschränkt und einzelne Themen in mehreren Bilderserien fortentwickelt. Diese wirken offen und sind doch intensiv - Zeugnisse einer gezielt positiv gesinnten und differenziert urteilenden Betrachtungsweise. Doch in ihnen reflektiert er eine äußerst persönliche Wahrnehmung der Gesellschaft und in ihr die Fähigkeiten des menschlichen Individuums.

Die Farbe mit ihren Tiefenwirkungen und mit ihrem Potenzial, Übersinnliches in ein flächiges System einzuschreiben, erscheint als der zarte, rote Faden, anhand dessen er Entstehungen, Überlagerungen, Beziehungen bis an einen Punkt führt, an dem eine Szenerie geboren ist, unfertig und doch in ihrer Mannigfaltigkeit ausufernd.

In unseren Gesprächen über Malerei ging es um Machtordnungen und Herkunftsfragen, Bedrängnis und Begrenztheit durch Systemstrukturen, Bedürfnisse nach übergeordneten und transzendenten Synergien und über den Schutz der Natur, deren Denken anders funktioniert als das des Menschen. Wir sprachen über Ernst Gombrichs Frage, ob Malerei Wissenschaft oder Experiment ist und über die Bedeutung des ursächlichen Gefühls, über Stufen des Bewusstseins und die Möglichkeit, unmittelbare Wahrnehmung zu messen.

Welches gestalterische Muster zeigt die Sprache in verstümmelter Form und welche Signale braucht das Leben? Synthesen aus expressionistischer Formensprache und abstrakter Konstruktion, wie sie vor 100 Jahren auf der Bildfläche erschienen, sind hierbei aktueller denn je. In einer Zeit gesellschaftlichen Wandels, in der sich der denkende Mensch mit kulturellen Strömungen konfrontiert sieht, die einerseits konservative Gewaltenteilungen und andererseits Machtstrukturen der technologischen Zukunft spüren lassen, haben die Vertreter der „wilden“ Farbe und des revolutionierenden Gestus‘ die Rolle einer machtvollen Stütze. In einer Reflexion zu seinem Gemälde Worldstage wird das Bild zum Träger der Last in Anlehnung an die antike Figur des Atlas:

„In many occasions, even when I stay seated and relax unintentionally I keep seeking the rest of the world. Even though I am in the world! .. I still feel the absence of it! The idea for this work came when I was hanging out at a café bar and a globe stood on my head... Suddenly in my head I visualized the idea of carrying out the globe. Then i created an abstract image that crawled while carrying the globe over it's head, in fact the head is the globe itself! It is the world stage of human thought and feeling in special cases.“

Shuk Oranis Arbeiten sind selten unbetitelt. Eine sehr lange gereiftes Bild ist TWWIM oder The white wolf in me. Die weiße Farbe ergänzte erst zum Schluss die malerische Erforschung der existenziellen Frage, warum eigentlich das Lebewesen Mensch eine derartige Sonderstellung erreichen konnte. Der Wolf ist ein Tier, welches bei der Entstehung vieler Kulturen eine wesentliche Rolle spielte, sodass er auch anderen Künstlern bei dieser Frage vor Augen trat. Was man im Bild sieht, nennt Orani eine „weiße Seele“, etwas sehr Positives, Kraftvolles und dabei Außersprachliches. Für das Verständnis des Lebens außer jenem des Menschen hat dieser seine geistigen Fähigkeiten auf verschiedensten Ebenen zu nutzen.
Die Kunst ist hierbei der nachhaltigste Zugang.

Julia Eckhardt M.A. History of Art

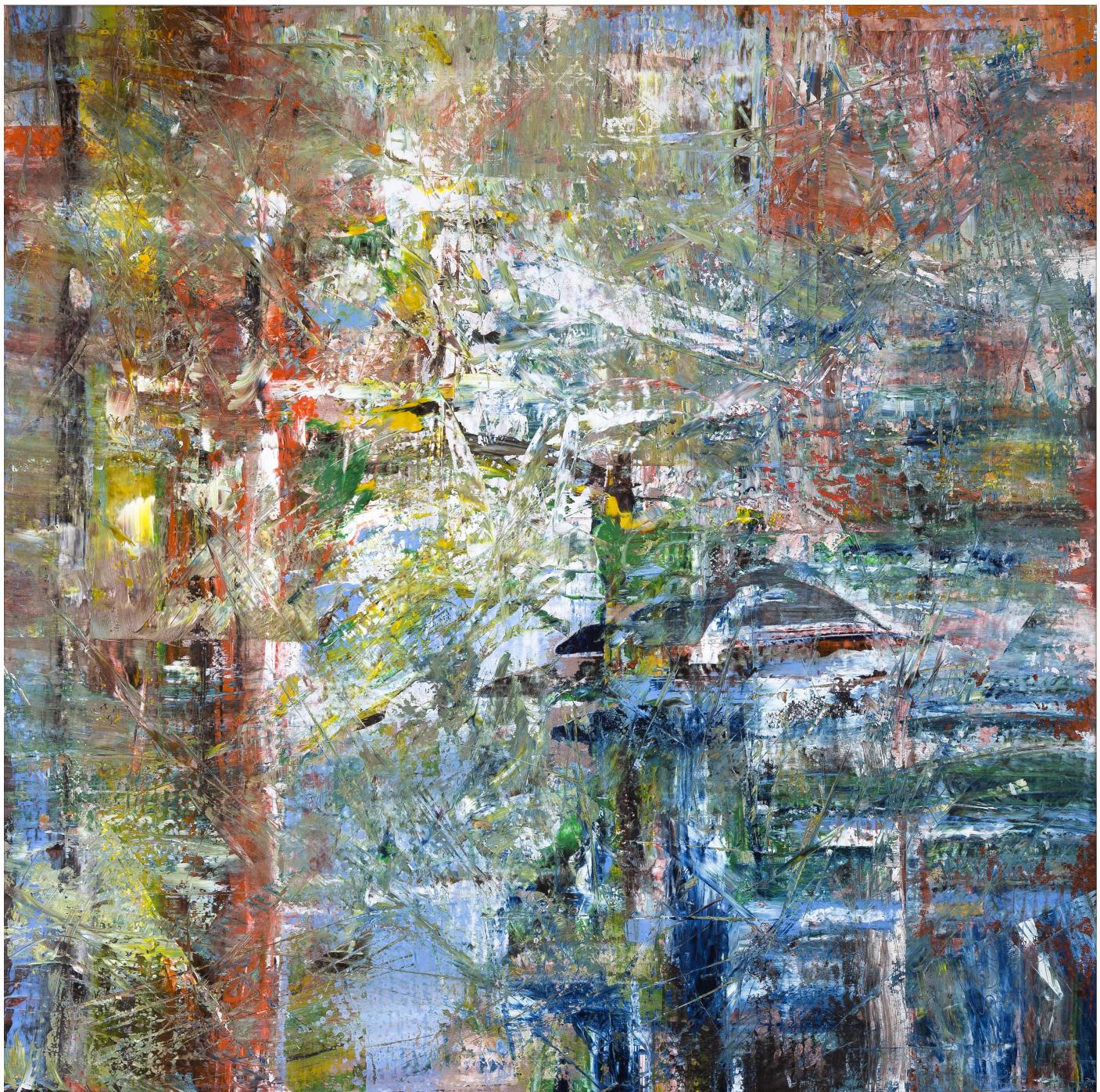
THE GAME | OIL ON CANVAS, 200 X 200 CM - SO/2013©

While doing this work I was fighting with my own imagination, I had a sense that something exploded within me and I went beyond reason. This painting represents that “beyond reasonable” moment and the world within each and every one of us where often illusionary desires fight with reality. We as human beings are extraordinary as long as we are seen as such, so we make a lot of effort to appear as such. Here I want to revive the madness within us, and the fact that our illusion and reality are often battling. Let us drown in the world of play and perhaps we become one with the universe.

THWWIM | OIL ON CANVAS, 200 X 200 CM - SO/2016©

The first human companion in secular history is the wolf. The wolf has integrated quickly and has become part of the savior of the few human groups from the past. The ever-growing aggressive human egoism towards the animal world and especially towards the wolf, has reached a point that wants to bring whiteness to light in me. The white wolf.

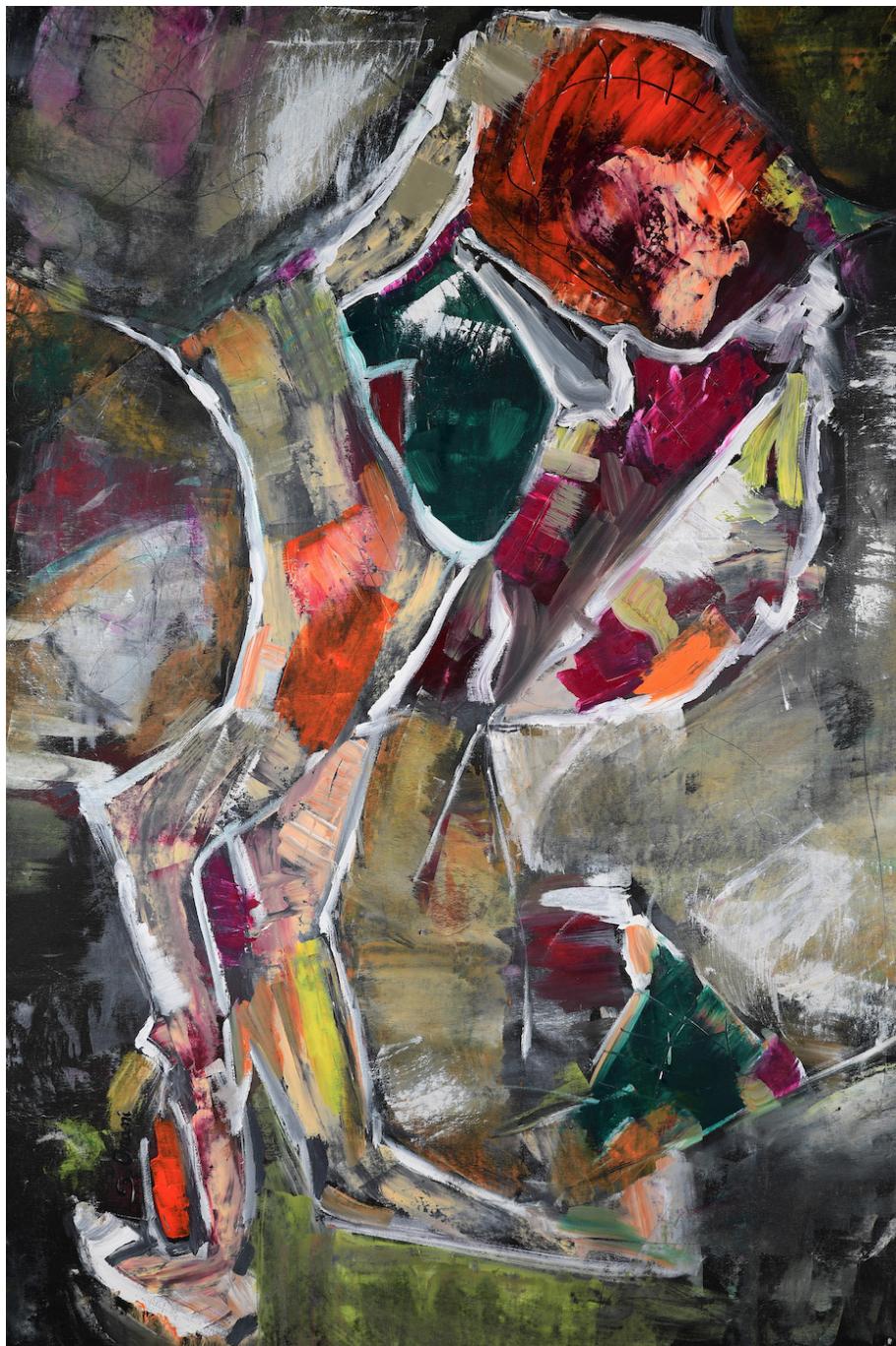

LIMITLESS | OIL ON CANVAS, 200 X 200 CM - SO/2016©

Limitless, or the shape of an endless beginning; the evolution of an idea pertaining to the interconnected intelligence within a sphere far beyond human understanding, above the canvas. To visualize, thus express in a form of art the borderless expansion of space, we need to let our fantasies break loose, to awaken our spiritual intelligence, and to dig into our subconsciousness. These mechanisms of thought are the prerequisites to create the image that we see. Connection of substances in universe such as dark matter and its dynamics is what I chose to bring forth. As I brushed spheres and layers above the canvas, more questions required answers, and there I was in deep thought, in the midst of adding lines, shapes and colors in an attempt to conclude the universe. The more details I added to my painting, the more it demanded. It seemed like it was never going to end. Every finish appeared to be a new beginning. A picture I hadn't imagined. So, during the process of making I realized that I never concluded it; besides, how do I finish the limitless?

LIMITLESS-2 | 100 X 150 CM | SO-2015©

WORLDSTAGE | 100 X 150 CM | S0-2015©

In many occasions, even when I stay seated and relax unintentionally I keep seeking the rest of the world. Even though I am in the world, I still feel the absence of it! The idea for this work came when I was hanging out at a café bar and a globe stood on my head. Suddenly in my head I visualised the idea of carrying out the globe. Then i created an abstract image that crawled while carrying the globe over its head, in fact the head is the globe itself! It is the world stage of human thought and feeling in special cases.

WTF2000 | 100 X 150 CM | S0-2013©

How does war and the social aftermath of war, what we perceive as freedom and peace reconcile? A significant dose of euphoria, a collective state of being in high spirits its usually met with a swift fall and collective depression as hope transmits itself into an unreachable point far away in the horizon. Whilst the human soul experiences the fall at its worst as a form of collective madness, a form of trauma which seems impossible to heal to an outside it all seems like a game. Is this a game, a game with the soul, with the surroundings and the God within each one of us? It seems surreal, deeply dysfunctional to bring one to thinking and acting against it, utterly inhuman. Our world is sometimes an open space in which we are only around to roll and gravitate into the space without leaving traces and without having an impact to change. May we accept, may we rise above it, may we just rest in peace. WTF.

PORTE 2 | 100 X 120 CM | SO-2013©

PORTE 4 | 100 X 120 CM | SO-2013©

SHUK ORANI
HAMBURG