

Saodat Ismailova

29.1.–28.4.2025

Saodat Ismailova gehört zur ersten Generation zentralasiatischer Künstler*innen, die in der postsowjetischen Ära erwachsen wurde. In ihren Arbeiten untersucht sie die komplexen Kulturen dieser Region. Dabei verwebt sie häufig Mythen, Rituale und Träume mit dem Alltag und beschäftigt sich mit sozialen und ökologischen Fragen. Wiederkehrende Themen ihrer Arbeit sind die Identität und Emanzipation von Frauen – auch aufgrund ihrer wichtigen Rolle bei der Bewahrung von kulturellem und spirituellen Erbe, der Weitergabe von Geschichten und Bräuchen von Generation zu Generation.

In der Berlinischen Galerie werden zwei Werke gezeigt: „The Haunted“ (2017, 23 Min.) sowie „Bibi Seshanbe“ (2022, 52 Min.). „The Haunted“ ist eine imaginäre Begegnung mit dem ausgestorbenen Kaschischen Tiger, der der Kolonialisierung Zentralasiens zum Opfer fiel. Heute lebt der Tiger als heiliges Urbild im kollektiven Gedächtnis und in den Träumen der Menschen vor Ort weiter.

Bibi Seshanbe Ona (wörtlich: „Die Dame des Dienstags“) ist ein in Zentralasien weit verbreitetes Segensritual. Es wird in einem kleinen Kreis von Frauen durchgeführt und umfasst das Kochen spezieller traditioneller Speisen, das Anzünden von Kerzen, die Wahrsagerei mit Mehl sowie die Narration einer Geschichte mit Parallelen zu Aschenputtel. Es steht beispielhaft für althergebrachte Rituale, die das Leben von Frauen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod begleiten. Ismailova verbindet in ihrem Film drei Elemente: Eine märchenhafte Erzählung, das Ritual als ethnografisches Zeitzeugnis und die Geschichte von Bibi Sora Oripova, einer heutigen „guten Fee“, die für die Rechte von Frauen mit Gewalterfahrungen im heutigen Usbekistan kämpft.

Saodat Ismailova wurde 1981 in Taschkent in Usbekistan geboren. Sie studierte Film- und Videoregie an der Kunstakademie von Taschkent. Sie stellte in den letzten Jahren auf der Sharjah Biennial 15 (2023), der 59. Biennale von Venedig (2022), der documenta fifteen (2022) und bei Einzelausstellungen im Pirelli HangarBicocca in Mailand (2024/25), Eye Filmmuseum in Amsterdam (2023) und Le Fresnoy in Tourcoing (2023) aus. Ihre Werke sind im Centre Pompidou in Paris, Stedelijk Museum in Amsterdam, FRAC in Frankreich, Almaty Museum of Arts und Tselinny Temporary in Almaty zu finden.

Saodat Ismailova is a member of the first generation of Central Asian artists to come of age in the post-Soviet era. In her works, she explores the complex cultures of this region, often interweaving myths, rituals, and dreams with everyday life and addressing social and ecological issues. The identity and emancipation of women is a recurring theme in her oeuvre – due in part to their important role in the preservation of cultural and spiritual heritage, passing down stories and customs from generation to generation.

Two works by the artist will be shown at the Berlinische Galerie: „The Haunted“ (2017, 23 min.) and „Bibi Seshanbe“ (2022, 52 min.). „The Haunted“ is an imaginary encounter with the extinct Caspian tiger, which fell victim to the colonisation of Central Asia. Today, the tiger lives on as a sacred archetype in the collective memory and dreams of local people.

Bibi Seshanbe Ona (literally: ‘The Lady of Tuesday’) is a widespread blessing ritual in Central Asia. It is performed in a small circle of women and involves cooking special traditional dishes, lighting candles, fortune-telling with flour, and telling a story with parallels to Cinderella. It is an example of the traditional rituals that accompany women’s lives from birth to death. In her film, Ismailova combines three elements: a fairy-tale narrative, the ritual as a contemporary ethnographic document, and the story of the modern-day ‘fairy godmother’ Bibi Sora Oripova who fights for the lives and rights of women who have experienced domestic violence in present day Uzbekistan.

Saodat Ismailova was born in Tashkent, Uzbekistan in 1981. She studied film and video direction at the State Institute of Arts in Tashkent. In recent years, she has exhibited at Sharjah Biennial 15 (2023), the 59th Venice Biennale (2022), documenta fifteen (2022), and in solo exhibitions at Pirelli HangarBicocca in Milan (2024/25), Eye Filmmuseum in Amsterdam (2023), and Le Fresnoy in Tourcoing (2023). Her works can be found in the collections of the Centre Pompidou in Paris, the Stedelijk Museum in Amsterdam, the FRAC in France, the Almaty Museum of Arts, and Tselinny Temporary in Almaty.