

Der Blaue Reiter

Christoph Zuschlag

“Der Blaue Reiter” gilt im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit nach wie vor als eine der bekanntesten Künstlergruppen des frühen 20. Jahrhunderts — doch eine Künstlergruppe dieses Namens hat es nie gegeben. Vielmehr geht der Name auf eine Publikation zurück, den Almanach “Der Blaue Reiter”, den die beiden befreundeten Künstler Wassily Kandinsky und Franz Marc ab 1911 in München vorbereiteten und der im Mai 1912 im dortigen Piper — Verlag erschien. In einem Brief an August Macke vom 8. September 1911 schreibt Franz Marc: “Wir wollen einen ‚Almanach‘ gründen, der das Organ aller neuen echten Ideen unserer Tage werden soll. Malerei, Musik, Bühne etc. Er soll zugleich in Paris, München und Moskau erscheinen, mit vielen Illustrationen.[...] Es soll vor allem durch vergleichendes Material viel geklärt werden. Deine alten Pläne, vergleichende Kunstgeschichte zu treiben, haben hier ihren Platz. [...] Wir erhoffen soviel Heilsames und Anregendes davon, auch direkt für die eigene Arbeit, zur Klärung der Ideen, dass dieser Almanach unser ganzer Traum geworden ist.” Streng genommen war es gar kein Almanach, weil die Publikation nicht periodisch erschien, sondern einmalig (ein geplanter zweiter Band kam nicht mehr zustande).

Das Zitat Franz Marcs macht deutlich, dass Kandinsky und er auf eine Synthese der verschiedenen Kunstgattungen zielten, auf eine Vereinigung der Künste im Sinne von Richard Wagners Idee des Gesamtkunstwerks. So finden sich im Almanach nicht nur Werkabbildungen und Aufsätze verschiedener bildender Künstler, sondern auch Kompositionen von Arnold Schönberg, Anton von Webern und Alban Berg und Zitate von Dichtern wie Goethe und Michail A. Kusmin. Die Abbildungen umfassen ein denkbar weites Spektrum an künstlerischen Äußerungen, denen sich Kandinsky und Marc wesensverwandt fühlten bzw. von denen sie sich inspirieren ließen: Neben Bildern von van Gogh, Gauguin, Cézanne, Picasso, Matisse, Henri Rousseau und anderen erscheinen Werke der Volkskunst, der außereuropäischen Kunst und Kinderzeichnungen — viel Anschauungsmaterial also für eine “vergleichende Kunstgeschichte”. Wie der Titel “Der Blaue Reiter” entstand, überliefert Kandinsky: “Den Namen ‚Der Blaue Reiter‘ erfanden wir am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf; beide liebten wir Blau, Marc Pferde, ich Reiter. So kam der Name von selbst.”

Die “Redaktion des Blauen Reiters” veranstaltete außerdem eine Reihe von Ausstellungen in München, Köln, Berlin und anderen Städten, zu denen Kandinsky und Marc von Fall zu Fall befreundete Künstlerinnen und Künstler einluden, darunter Heinrich Campendonk, Robert Delaunay, Erich Heckel, Paul Klee, Alfred Kubin, August Macke, Gabriele Münter, Emil Nolde und Henri Rousseau. Lässt sich in Anbetracht solch unterschiedlicher Künstlerpersönlichkeiten überhaupt von einer “Kunst des Blauen Reiters” sprechen? “Das einende Band”, so Andreas Hüneke, “liegt in der Tendenz einer Objektivierung des Subjektiven, die mit einem Hang zur Transzendenz und daher zur Abstraktion einhergeht.” Es war der Erste Weltkrieg, der jäh das Ende des “Blauen Reiters” brachte: Kandinsky ging 1914 zurück nach Moskau, Macke fiel 1914, Marc 1916 an der Westfront.

Was interessiert einen jungen Künstler unserer Zeit wie Chris Ofili am “Blauen Reiter”? Es ist zweifellos die Idee von der Synthese der Künste, insbesondere der starke Bezug zur Musik, sowie die Forderung nach einer Gleichberechtigung der europäischen und außereuropäischen Kunst, der Hoch- und Volkskunst — Aspekte, die den “Blauen Reiter” heute tatsächlich wieder erstaunlich aktuell und modern erscheinen lassen.

The Blue Rider

Christoph Zuschlag

The Blue Rider is regarded by the broader public as one of the most well-known artists' groups of the early-20th century — but there has never been an artists' group by this name. Rather, the name derived from a publication, the almanac — *The Blue Rider*, which two artists and friends, Wassily Kandinsky and Franz Marc began work on in Munich in 1911 and which was published by the Munich publisher Piper in May 1912. In a letter to August Macke, dated 8 September 1911, Franz Marc writes, "We want to establish an almanac which is to be the organ for all the new, genuine ideas of our times. Painting, music, stage, etc. It will be published simultaneously in Paris, Munich and Moscow with lots of illustrations....Above all, much will be clarified through comparative material. Your old plans of doing comparative art history have their place here....We are hoping for so much that is salubrious and stimulating, including directly for one's own work, for the clarification of ideas, so that this almanac has become our entire dream." Strictly speaking, it was not an almanac because the publication did not appear periodically. There was only one edition (a planned second volume never appeared) because the First World War suddenly brought an end to *The Blue Rider*. Kandinsky returned to Moscow in 1914, Macke fell in 1914, and Marc in 1916 on the western front.

Marc and Kandinsky were aiming for a synthesis of various artistic genres, a unification of the arts in the sense of Richard Wagner's idea of the total art work. Thus, the almanac not only contained reproductions of works and essays by various artists, but also compositions by Arnold Schönberg, Anton von Webern and Alban Berg, along with quotations from such poets as Goethe and Michail A. Kusmin. The reproductions comprised the extremely broad spectrum of artistic expression with which Kandinsky and Marc felt an affinity and from which they gained inspiration. Apart from paintings by van Gogh, Gauguin, Cézanne, Picasso, Matisse, Henri Rousseau and others, there were works of folk art, non-European art and children's drawings — plus a lot of illustrative material for a "comparative art history". The thinking behind the title was recorded by Kandinsky: "We invented the name, *The Blue Rider*, drinking coffee in the summer house at Sindelsdorf. We both loved blue, Marc loved horses, I loved riders. So the name came about by itself." The "editors of *The Blue Rider*" also organized a series of exhibitions in Munich, Cologne, Berlin and other cities, to which Kandinsky and Marc invited fellow artists from time to time, including Heinrich Campendonk, Robert Delaunay, Erich Heckel, Paul Klee, Alfred Kubin, August Macke, Gabriele Münter, Emil Nolde and Henri Rousseau. In light of these diverse personalities, is it possible to refer to an art of *The Blue Rider*? "The unifying band," says Andreas Hüneke, "lies in the tendency toward an objectification of what is subjective which goes along with an inclination toward transcendence and therefore abstraction."

So, what is interesting about *The Blue Rider* to a young artist of our own times like Chris Ofili? It is doubtless the idea of the synthesis of the arts, especially the strong reference to music, and the demand for the equal status of European and non-European art, of high art and folk art — aspects that make the publication today appear astonishingly up-to-date and modern.