

Young Figurative Painting

Junge figurative Malerei

At the end of 1957 and the beginning of 1958, an exhibition that would make history was held in the Städtische Kunsthalle Mannheim: "*Eine neue Richtung in der Malerei*" (A New Direction in Painting). On display were the works of Karl Otto Götz, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze, Emil Schumacher, Fred Thieler and other representatives of the *Informel* (abstract expressionism), which was still quite new at the time. Today, almost half a century after that exhibition, if one wanted to document a new direction in painting, the exhibition could be quite justly subtitled "Young Figuratives," as the young generation of painters who have recently finished their art academy studies increasingly returns to realistic representation. What has caused this development? In order to answer this question, let us take a brief look at the most important developmental stages in painting since the 1950s.

Toward the end of the 1950s, after initial rejection by art critics and the public, abstract expressionism was able to establish a firm place for itself, as evidenced by the exhibitions, awarding of art prizes and academy nominations. At the same time, opposing artistic forces were forming, such as the SPUR group in Munich in 1958 or the ZERO movement in Düsseldorf. In 1959, the painter Hans Platschek, who had himself until then been part of abstract expressionism, criticized the vulgarization and banalization of abstract expressionism and demanded – according to the title of his book – "*Neue Figurationen*" (New Figurations). And in fact, as early as the mid-50s and most strongly felt in the 60s, new figuration did arise in painting – a new object-related style of painting, which was in a way a counter reaction to the abstract expressionists' work and was in part borne out by their students. Georg Baselitz, for example, studied

Um die Jahreswende 1957/58 fand in der Städtischen Kunsthalle Mannheim eine Ausstellung statt, die Geschichte schreiben sollte: „Eine neue Richtung in der Malerei“. Gezeigt wurden Werke von Karl Otto Götz, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze, Emil Schumacher, Fred Thieler sowie von anderen Repräsentanten der damals noch jungen informellen Kunst. Wenn man heute, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Mannheimer Projekt, wieder eine neue Richtung in der Malerei dokumentieren wollte, so könnte diese Ausstellung mit einiger Berechtigung den Untertitel „Junge Figurative“ tragen – läßt sich doch in der jungen Malergeneration, die in den letzten Jahren das Akademiestudium abgeschlossen hat, eine verstärkte Rückkehr zum Gegenständlichen feststellen. Wie kommt es dazu? Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die in diesem Zusammenhang wesentlichen Entwicklungsstufen der Malerei seit den 1950er Jahren.

Nach anfänglicher Ablehnung durch Kunstkritik und Öffentlichkeit hatte sich das Informel gegen Ende der 50er Jahre fest etabliert, wie sich anhand des Ausstellungswesens, der Verleihung von Kunstpreisen und der Akademieberufungen nachweisen läßt. Parallel formierten sich künstlerische Gegenkräfte, etwa 1958 die Gruppe SPUR in München oder die ZERO-Bewegung in Düsseldorf. 1959 konstatierte der Maler Hans Platschek, der bis dahin selbst zum Informel gehört hatte, die Vulgarisierung und Banalisierung des Informel und forderte – so der Titel seines Buches – „Neue Figurationen“. In der Tat entstand bereits ab Mitte der 50er Jahre und dann vor allem seit den 60er Jahren in der Malerei eine Neue Figuration, eine neuartige gegenstandsbezogene Malerei, nicht zuletzt als Gegenreaktion auf das Informel und

with Trier, Gerhard Richter with Götz, and Sigmar Polke with Götz and Hoehme.

Action, installation and concept art gained in importance with the *“Ausstieg aus dem Bild”* (Exit from the Painting) [Lazlo Glozer] undertaken by artists in the political and social upheavals of the late 60s and 70s. New forms of art appeared in addition to the traditional ones, but it was primarily the image of the artist, the role of the viewer, and the concept of art itself that underwent a radical change. While the modern trend had promoted the ideal of works of art being autonomous, it now became increasingly important for art to be integrated, or re-integrated, into a political and social context. This was thus simultaneously an attempt to return to art its power of social efficaciousness. Art forms such as painting and sculpture faded into the background while action, installation and media art (film, photo, video) took center stage.

The 80s and 90s are associated with the controversial concept of the postmodern. It has distanced itself from the idea of innovation as the driving force behind artistic development, and regards *“die kulturellen Muster der Vergangenheit [als] verfügbar, aber nicht mehr für eine neue Sinngebung tragfähig”* (the cultural pattern of the past as available but no longer able to support a new essential meaning) [Hans Joachim Müller]. The postmodern has not only picked up on the most varied styles of art, but has breathed new life into older art forms such as painting.

This is the background across which young figurative painting unfolds itself, one might even refer to its representatives as the grandchildren of abstract expressionists. What distinguishes the “young figuratives” from the older, post-abstract expressionist “new figurations”, and what is it about them that makes them current?

The ideological battle between figuration and abstraction which divided the post-war art scene

nicht zuletzt getragen von Schülern der Informellen. Georg Baselitz etwa studierte bei Trier, Gerhard Richter bei Götz und Sigmar Polke bei Götz und Hoehme.

Mit dem „Ausstieg aus dem Bild“ (Laszlo Glozer), den die Künstler in der politisch-gesellschaftlichen Umbruchsituation der späten 60er und der 70er Jahre vorgenommen hatten, gewannen Aktions-, Installations- und Konzeptkunst an Bedeutung. Damit traten neue Kunstformen neben die traditionellen, vor allem aber wurden das Bild des Künstlers, die Rolle des Betrachters und der Begriff vom Kunstwerk einer radikalen Veränderung unterworfen. Hatte die Moderne das Ideal des autonomen Kunstwerks proklamiert, ging es nun zunehmend um die Ein- bzw. Rückbindung der Kunst in den politischen und gesellschaftlichen Kontext und damit zugleich um einen Versuch, zur Rückgewinnung der gesellschaftlichen Wirksamkeit von Kunst beizutragen. Dabei traten die Gattungen Malerei und Skulptur gegenüber der Aktions-, Installations- und Medienkunst (Film, Foto, Video) in den Hintergrund.

Die 80er und 90er Jahre sind mit dem umstrittenen Begriff der Postmoderne verbunden. Sie verabschiedet die Idee der Innovation als Motor der künstlerischen Entwicklung und betrachtet „die kulturellen Muster der Vergangenheit [als] verfügbar, aber nicht mehr für eine neue Sinngebung tragfähig“ (Hans Joachim Müller). Die Postmoderne knüpft nicht nur an die unterschiedlichsten Stilströmungen der Kunst an, auch die alten Gattungen wie die Malerei erfahren eine Wiederbelebung.

Vor diesem Hintergrund entfaltet sich die junge figurative Malerei gewissermaßen in der Enkelgeneration der Informellen. Worin unterscheiden sich nun die „Jungen Figurativen“ von den älteren, post-informellen „Neuen Figurationen“, und worin liegt ihre Aktualität?

Zunächst können die ideologischen Grabenkämpfe um Figuration und Abstraktion, die die Kunstszene in der Nachkriegsphase in zwei

into two enemy camps can now be regarded as a thing of the past, just as can the anti-painting tendencies of the 60s and 70s. This means that painters (especially following unification with East Germany, in which painting never lost its leading role) are no longer under permanent legitimization pressure and that a figurative artist is no longer automatically classified as an enemy to abstraction. This, in turn, brings the new generation a freedom which is also a freedom for synthesis. For today's painters, working with the knowledge and consciousness of the artistic developments of the last few decades is a matter of course. They have the freedom, for example, to appropriate the dissolution of the classical principles of form, so typical of abstract expressionism, and to use it for the benefit of their own painting – even if, indeed especially if, they are representational painters. Aesthetic experiences with other art forms influence their own work, thus opening fundamental opportunities for a renewal in painting.

Christoph Zuschlag

feindliche Lager spalteten, mittlerweile ebenso als überwunden betrachtet werden wie die malereifeindlichen Tendenzen der 60er und 70er Jahre. Das bedeutet, daß die Maler heute – zumal nach der Vereinigung mit der DDR, in der die Malerei ihre führende Rolle niemals eingebüßt hatte – nicht mehr unter permanentem Legitimationsdruck stehen und daß ein Figurativer nicht mehr automatisch als Gegner der Abstraktion abgestempelt wird. Das wiederum bringt den „Jungen“ Freiheit, die auch Freiheit zur Synthese ist. Die heutigen Malerinnen und Maler arbeiten ganz selbstverständlich mit dem Wissen und dem Bewußtsein um die künstlerischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Sie haben die Freiheit, sich zum Beispiel die für das Informel charakteristische Auflösung des klassischen Formprinzips anzueignen und für ihre eigene Malerei fruchtbar zu machen, auch und gerade dann, wenn sie selbst gegenständlich arbeiten. Die ästhetischen Erfahrungen mit anderen Künsten fließen gleichermaßen in ihre Arbeit ein. Somit eröffnen sich grundlegende Möglichkeiten für eine Erneuerung der Malerei.

Christoph Zuschlag