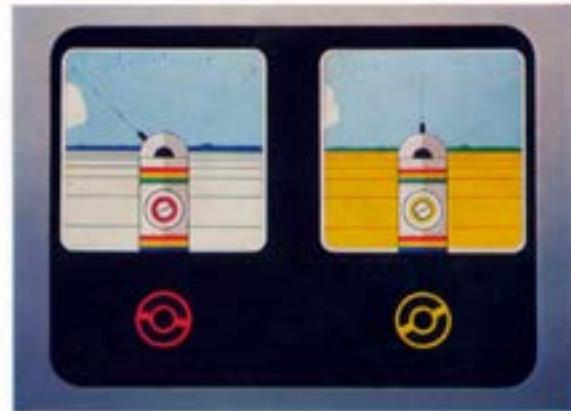

Pýsk grafík
á
vorum dögum

**Pýsk grafík
á
vorum dögum**

**Institut für
Auslandsbeziehungen
Stuttgart**

**Ísland
1976**

Um allan heim, þar sem menn kynna sér uppsprettur og hótinda evrópskrar menningar, minnast menn einatt hins mikla framlags þýskra málara og þýskra teiknara til þróunar og þroska grafískra lista alveg fram til vorra daga. Hér á eftir verður minnt á aðeins fáa listamenn, sem markað hafa spor í sögu grafíkinnar: Á hinn svonefnda meistara E. S. og á Martin Schongauer, sem báðir skópuðu um miðbik 15. aldar koparstungur, er voru einstakar i sinni röð, á Albrecht Dürer, sem auðgaði með nýjum uppfinningum það, sem hafist hafði og fullkomnast hjá Schongauer og losaði um leið um viðjarnar í ofmíklum strangleik Schongauers. Einnig var þá uppi hinn snjalli og lífsglaði „meistari heimilisbókarinnar“, sem svo var kallaður, maðurinn sem stakk skyndimyndir af ósjálfrábum hugdettum sinum með fljótvirkri hendi beint i koparplötuna. Og enn skal minnt á nokkur heimskunn nöfn frá þessu skeiði: Hans Baldung, Altdorfer, Lucas Cranach.

Næst tókum við stórt stökk frá 16. öld til vorra daga og fyrir okkur verður á öndverðri þessari öld litill hópur expressionískra málara, sem kallaði sig „Brúna“ (Brücke): Heckel, Kirchner, Müller, Nolde, Pechstein, Schmidt-Rottluff og nokkrir aðrir, sem fóru sínar eigin leiðir, eins og Corinth, Beckmann, Kollwitz, en leituðu þó allir að nýjum aðferðum í tjáningslist með tréskurðum sinum, raderingum og ljósprentunum og hófu með því grafíkina að nýju til aðri vegs en verið hafði frá því á dögum Dürers. Grafíkin brýst, ef svo má segja, út úr möppum og hirsínum listamannanna og fer yfir á veggina með síná stóru myndgerð og sitt söguríka myndmál, eins og ljósast verður af veggspjöldum „Brúara“ málaranna í lítðjörum ljósprentunum þeirra. Parna hófst þróun, sem leiddi til þess, að mörkin sem verið höfðu á milli grafíkmynda og málverka fóru að hverfa smátt og smátt, sérkenni málverkanna fóru á margan hátt að koma fram í grafíkinni og grafísk sérkenni fóru að leita á málverkin. Grafísk verk standa nú aftur málverkum á sporði, eins og á dögum Dürers og Cranachs.

A hinna böginn verða menn að hafa í huga, að líti var í aldagamalli fortíð á grafíkskra blaðið sem hina duldstu og persónulegustu tjáningu listamannsins – eitthvað í attina við kammermúsík – sem létt ekkert af hendi rakna í unaðslegri fegurð sinni, nema hún væri ræktuð af djúpri alúð, en þegar hér var komið, fóru að koma fram til viðbótar óhemju hrifandi blöð, full af nýjum geðhrifum, skrautleg og áhrifamikil. Reynsla þessa mikla timaskeiðs og sigrar þess settu svip sinn á verk næstu kynslóðar og höfðu í för með sér, að ungrir menn fengu byr i seglin, en leiddu eigi að síður til ákæls viðnáms og örnuðu um leið til leitunar og uppgötvunar á nýjum tjáningaráðferðum. Þá er tekist

hafði á þenna hátt að losa grafíkina úr viðjum sögulegrar hefðar úti á jaðri viðurkenndrar listar, fór hún endanlega að ryðja sér til rúms meðal fremstu listgreina, einkum með samruna málaralistar og grafíklistar, sem áður var minnst á og hlutið hefir nafnið „litluð grafík“, ný tegund listræns viðfangs, viðurkennd af öllum.

Vissulega er það rétt, að reynt hafði verið einnig áður að veita svart-hvítum stungum myndeðli með því að lita þær vatnslitum og tússlitum, en ekki var það fyrr en ljósprentunartækni Senefelders kom til sögunnar, að hlið marglitaðrar prentunar opnuðust, þar sem ekki gætti einungis jafnrar litaáferðar, heldur einnig litaskiftinga, með hárlinum breytilegum áherslum. Ofan á þetta baettist eftir aðra heimsstyrjöldina ný tæknin, sem fyrst var notuð við prentun veggspjálda, en einnig fór hennar brátt að gæta í vinnustofum listamannanna: sáldprentunin, sem er tiltölulega einföld í meðfórum, en gerir mönnum þó kleift, ef svo ber undir, að draga upp fagra og afmarkað stungna litafletti með góðum skrautahrifum, þar sem gætir meir heldur en í ljósprentunum svipaðrar skynjunar og gagnvart málverkum. Engum ætti að koma á óvart, þótt sú hætta kunni að vera falin í tilhneigingunni til sifelit aukinna teknilegra framfara, til ríkari blaðbrigða og háþróaðri prentaðferða, þannig að grafíkin nái í vaxandi mæli að líkjast myndum bróðum um litum, að svo geti farið, að handritaeðli hennar og einstaklingsbragur sem teikningar glatist, en þetta hvortveggja hefir um langan aldur verið talid til höfuð unaðssemda grafískra blaða. Pessi persónuauðkenni þykjast menn hafa séð í grafík fyrir á tínum ekki síst vegna þess, að venjan var þá sú að tréskerinn, eirstungumaðurinn og ljósprentarinn gerðu allt einir, áttu hugmyndirnar að verkum sinum og útfærðu þær á allan hátt sjálfir.

A vorum dögum er svo komið, að menn sigrast létt og leikandi á óhemju fjarlaegðum í tíma og rúmi og setja viðstöðulaust í gang hverskonar flutnings- og samgöngutæki, en um leið hafa menn einnig breytt viðhorfi sínu og aðferðum að því, er varðar framleiðslu á prentgrafík. Margir listamenn eru haettir að prenta sjáflir og fela í stað þess uppköst sín og forskriftir reyndum í ölnaðum prenturum, og sameiginlega ljúka þeir verkinu. Nánar en nokkuð sinni fyrir hefir samvinna verið tekin upp milli málara og myndhögvara, sem við grafík fást, og prentsmeðja, sem fyrir þá vinna. Flestir vita með vissu hvor fyrir hendi eru heimskunn verkstaði, sem fást við raderingar, ljósprentun eða sáldprentun og geta rakleit farið þangað og látið vinna fyrir sig. Prófarkir fara á milli með hraðboðum og um þær er fjallað í símtolum. Pessi flótti undan hefðbundnum gilda-aðferðum, úr

kyrð og einangrun eigin fjögurra veggja, þar sem listamaðurinn gerði allt einn, skar, stakk, litaði, brykkti af prófarkir, uns verkinu var að fullu lokið, endaði með nýju viðhorfi, sem nú er rikjandi, að fela tæknifyrtækjum á hendur allar forskriftir og uppköst og láta prentunina fara fram undir eftirliti listamannsins. Þetta hefir að sjálfsgöðu haft í för með sér ákafan ágreining, þar sem deilt hefir verið um hugtakið „frumgrafík“ og hvernig það skuli metið. En eitt er vist, hvernig sem á þetta er lítið, og það er að litagrafíkin er á sigurgöngu, nýjar upplifningar koma til sögunnar, ný æsandi blaðbrigði, og hugmyndará tilbrigði svo að nú er þar komið, að prentgrafísk framleiðsla með þessum hætti er orðin meiri en menn geta í fljótu bragði gert sér fulla grein fyrir.

Pannig er úr miklu að velja og þeir 36 listamenn, sem eiga grafík, myndaða eða nefndá á nafn í sýningarskrá þessara, reyna að túlka þá veröld, sem við lifum í nákvæmlega á jafn margvislegan hátt, bæði í lýsingum sínum og skoðunum, og fjölgreina þjóðfélag okkar lýsir sér á sinn hátt sjálft Tveir gerðileikir möguleikar koma til greina í því litrófi tjáningaráháttu, sem lífið lætur okkur í té: annars vegar afstöðubundin lýsing á hinu sjánlega og áprelfanlega í heiminum, ýmist beint eða með duibúnnum hætti, hins vegar algert hirðuleysi um hlutlægar lýsingar, en í staðinn reyna listamennirnir að gera myndina af heimi nútímans sýnilega með tóumum flötum og formum, með litahljónum og linustefjum. Hvilikur óendanlegur tónstigi tjáninganna: Hjá sumum hreinræktaður formstrangleiki, nákvæmni, rétt hlutföll, rósemد hugsans, hjá öðrum tilhneiting til hugarflugs, þrá til að yrkja, löngun til að segja sögu, semja ævintýri. Innri þrá til gagnrýni, spotts, andmaðla, til beinnar ögrunar, er menn fá ekki örða bundist. Pannig opnast fyrir okkur sjónarspil margs konar öfgakennnds séreblis, hvers við hliðina á öðru, með hinum margvislegustu tjáningaráháttum að því, er varðar tækni, efnisval og innri þrár.

Prátt fyrir þenna margbreitileik leiða og aðferða hijóta menn að gera sér ljóst, að rikjandi myndmál sjötta og sjóunda áratugarins með öllum sínum fjörlega lituðu likingamynnum, ýmist í innsæjum strikadráttum eða ósjálfráðum skrautritunartáknum hefir sýnilega gengið sér til húðar og að nú sé svo komið, að tjáningaráhættir okkar mótið meir en ádur af hlutlægri umgengni við raunveruleikann, úrræði hans, og óvægi drauma okkar. Dæmi um umskifti þessi eru „hófuðfóta“ myndir Horsts Antes, er fylla út allt myndrýmið, en innsæis vinnaðferðin, sem hann tilbakaði ádur, er á stöðugu undanhaldi fyrir naflaum sínum tjáningaráhætti með yfirveguðum litum. Margt, sem gert

er á vorum dögum, vekur upp minningar um þriðja áratuginn, er afturhvarfið frá expressionismum dró með sér í kjölfarið svalandi og allsgáða tjáningarálist eins og átti sér stað hjá listamönnum Nýja raunsæsins.

Nýr fjölmöldar, nýtt efnisval og nýr skilningur hefir leitt til þess, að upp hefir vaxið Ný-raunsæi með eigin sérkennum, sem skýrt og greinilega hefir haslað sér völl á þýsku listsviði, einkum í Berlin. Parna er ekkert blitt og saklaust og þaðan af síður samhljóma; á óbíldan harðan, oft grimmilegan hátt eru fjaðirnar reittar af manngerð velferðarbjóðfélags okkar. A meðal áberandi fulltrúa þessa gagnrýna raunsæs eru Petrick, Sorge, Neuenhausen og Vostell. Hjá þeim verður notkun ljósmyndaforskrifta fullgilt sköpunartæki, vegna skjallegs sönnunargildis þeirra. Í Hamborg eru það mennirnir úr Zebra grúppunni (Asmus – Nagel – Störtenbecker – Ullrich), sem „sundurlima“ með kaldri skynsemi menn og muni, oft í afkáralægri og niðurlægjandi gerð, en einatt úr gagnrýnni fjarlægd.

Um er að ræða raunsæja aldarfarsgagnrýni í ýmsum gerðum allt frá harðri pólitiskri list, án undanslættar, sem atlar sér óvífengjanlega að ljóstra upp, hreykja sér, reka áróður, og visar afdráttarlaust á bug þeirri hugsjónalegu firru, að listin eigi að vera i einhverri fagurfræðilegri þjónustu, og til hins sjónarmiðsins, að það sé engin afneitun á gildi formlegra skýringa í listrænum efnum, þótt innihaldið sé látið koma fram á eðlilegan hátt. Wintersberger sýnir ljóslega sárlænar píslir þjóðfélagsins með myndbygginingarlega velgerðum formum, búnum til úr grimmardarlega afhöggnum þumalfingrum. Monkiewitsch tekst að láta okkur skynja hibylamynd, með því að teikna hluta úr rými, sem verkar eins og abstrakt form. Hjá Nöfer verður landslagið líkast náttúru, sem háð er tæknilegum fyrirmælum, en Leissler útskýrir hana á grótromantískan hátt. Bubenik límar sundur og stillir upp í andstæðum grasafræðilegum, liffræðilegum og tæknilegum fullyrðingum, í myndum sem minna helst á skólatöflur.

I niðurröðun sinni á siendurteknum sömu manngerðum dregur Bayrie skemmtilega dár að háttarni manna og fyrirmundum hins dagskrárbundna þjóðfélags, en Klapheck reynir aftur á móti að gera samanburð á háttarni og eðliseinkennum manna með því að sýna vélar og hluti úr daglega lífinu. Klapheck er á sama hátt og Wunderlich talinn til surrealista á alþjóðlegu listasviði. Hvorugur veigrar sér við að nota ljósmyndaforskriftir í myndum sínum, og á þeim vettvangi tekst Wunderlich með ísmeygilegri snilli að notfæra sér alla möguleika og leikbrögð ljósmyndatækninnar. Menn verða eins og milli svefn og vöku,

þegar horft er á ljósprentanir Kriegs, þar sem brot úr hlutum eru teiknuð i næstum ápreifanlegum sjónhverfingastil og leysast upp í óljósum svifandi formskapnaði.

Peir menn, sem á sýningu þessari leita að grafik eins og hún var fyrir öndverðu, þ. e. list linunnar, sem glataði jafnvel ekki í strika og netamyndum, ætlubum til að gefa í skyn fleti, neinu af finleik sinum, hnitríðun eða hikleysi, munu gleðjast yfir blöðum Mecksepars, þar sem heitar þrár og lífskennd nútímans mætast samhljóma hlið við hlið. Áhugi þeirra mun vakna á viðkvæmum linuvefjum Bernard Schultzes, út úr þykki þeirra koma liðandi ógnvekjandi vorfur, skringilegir, skemmtilegir „migofar“. Kannski reyna þeir jafnframt að ráða gáturnar í draugalegum svíðsmyndum Horsts Janssens, fullum af háði, sem eru á allan hátt mikil grafisk afrek, eða þeir velta fyrir sér, hvað búi í hinum kynlega samansettu martraðamýndum listamannanna Schwarz og van Dülmens. Báðir kunna þessir menn að fara með mjúksárar og hnifskarpar linur í viðkvæmum strikaforskriftum og hafa á valdi sinu teiknitækni, sem stendur gömlu meisturunum á sporði.

Stundum eru það formin og litum fyltit fletir, sem bera uppi myndefnið og myndbyggginguna og þar skapast miklir möguleikar á að ná fram sterkum litum og skörpum litaskiftum, sé tækni ljósprentunarinnar og sálđprentunarinnar notuð. Málarar á borð við Pfahler og Quinte notfæra sér þessa möguleika á mismunandi hátt: Pfahler með mótsætningarárikum blöðum, voldugum í myndskrauti sínu, Quinte með litasamsetningum, þar sem hugmyndaríkra ljósverkana gætir. Auðsætt er, að listamenn, nafntogaðir af ljósavíðfangsefnum sínum, eins og Mack, Piene og Uecke (Zero grúppan) kunna alveg á sama hátt að nota aðferðir hinnar nýju grafísku tækni til að láta í ljós aðdáun sína á töfrum ljóssins.

Sameiginlegt með grafíkmyndum sumra þessara listamanna er að þær sýna að höfundar þeirra hallast að notkun geometriskra forma, svo sem ferhýrnings, réttihýrnings, hringsflatar og punkts, og ber þær fyrstan að nefna sjálfan frumkvöðulinn Albers, og síðan koma Fruhtrunk, Mavignier, Geiger, Lenk, Wilding og Uecker.

Í þessu efni lætur Albers sér nægja aðeins eitt stef: „Hylling ferhýrningsins“. Á blöðum Geigers kemur hvað eftir annað upp samanþrýst hringsform á ferhýrndum grunnfleti. Fruhtrunk byggir upp myndsamsetningu sína á mjóum réttihýrnungum í láréttri röðun. Lenk stighthækkar siendurtekin form hvert af öðru, þar sem áttirnar eru breytilegar. Mavignier fær hrynjandi í fletina með rastakerfi, þar sem beitt er misfeitum punktum.

Eitt og hið sama gildir um alla þessa listamenn án tillits til tjáningaraðferða þeirra eða tækni, sem hver þeirra hefir valið sér – en þar vekur athygli, hve sjaldan notaður er trúskurður – að verk þeirra sem hér hafa verið valin sýna svo ekki verður um villst, að ekkert er þeim eins viðsljarri og þróngsýni og að sjóndeildarhringnum er haldið opnum til samblöndunar og til útvíkkunar í allar áttir.

Thomas Grochowiak

Josef Albers

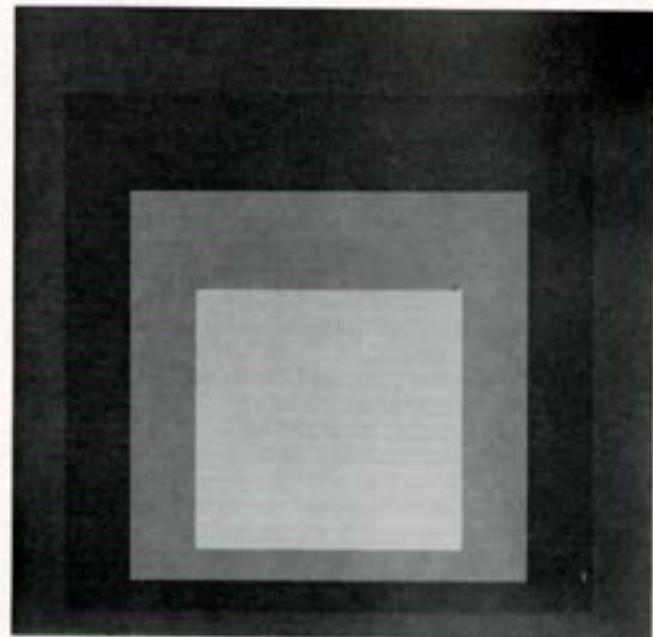
fæddur 1888 í Bottrop/Westfalen
dáinn 1976 í New Haven/Bandaríkjunum
Stundaði nám 1916 – 1923 í listiðnaðarskólanum
í Essen, í listakademíunni í München
og í Bauhaus Weimar
1923 – 1930 kennari við Bauhaus
1933 flutti til Bandaríkjanna
1936 – 1950 kennslustörf við Howard háskólann
og Yale háskólann
1953 – 1966 gestadósent m. a.
við Universidad Católica Santiago de Chile
við Hochschule für Gestaltung, Ulm,
Carnegie stofnunina, Pittsburgh
Bridgeport háskólann

Verðlaun og viðurkenningar:

Doctor of Fine Arts h. c.,
Yale háskólann, New Haven/Conn.
Doctor of Fine Arts h. c.,
California College of Arts and Crafts,
Oakland/Calif.
Doctor of Laws h. c.,
University of Bridgeport/Conn.
Doctor of Fine Arts h. c.,
University of North Carolina, Chapel Hill
Dr. phil. h. c. Ruhr-háskólinn Bochum
1958 Konrad-von-Soest-verðlaunin
1959 Fellowship and Grant, Ford Foundation,
New York
1962 Fellowship and Grant, Graham Foundation,
Chicago
1964 Medal of the year, American Institut of
Graphic Art, New York
1967 Carnegie Institut Award for Painting

1

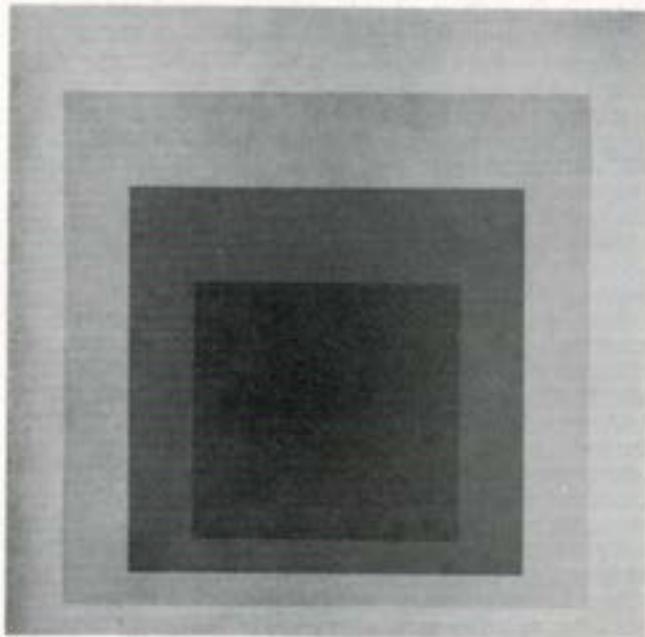
Homage to the square
„Hylling ferhyrningsins“
grænt – blágraænt – grábrúnt, 1966
litasáldprent, 50 x 50

1

2

Homage to the square
„Hylling ferhyrningsins“
ýmsir gulir litir, 1966
litasáldprent, 50 x 50

2

3

Homage to the square
„Hylling ferhyrningsins“
ýmsir rauðir litir, 1966
litasáldprent, 50 x 50

Otmar Alt

fæddur 1940 í Wernigerode

á heima í Berlin

1960 – 1966 nám við listakademíuna, Berlin

frá 1966 sjálfstætt starfandi listamaður

Verðlaun og viðurkenningar:

1967 Franz-Roh-verðlaunin „Collage 67“ München

4

Das große Tier

1972

Stóra dýrið

litasáldprent

75 x 62

4

5

Die Kuh, die lacht

1972

Kýrin, sem hlær

litasáldprent

77 x 63

5

Horst Antes

fæddur 1936 í Heppenheim/Bergstrasse
á heima í Wolfartsweier við Karlsruhe
1957–1959 nám við Listakademiu rikisins Karlsruhe
1962 Dvöl í Florens (Villa-Romana-verðlaunin)
1963 Dvöl í Róm (Villa-Massimo-verðlaunin)
1964 Þátttaka í Documenta 3 í Kassel
frá 1965 prófessor við listakademiuna Karlsruhe
1966 Þátttaka í Biennale Feneyja
1968 Þátttaka í Documenta 4 í Kassel
1969 Þátttaka í Biennale São Paulo

Verðlaun og viðurkenningar:

1959 Listverðlaun borgarinnar Hannover
1961 Listverðlaun „junger westen“
borgarinnar Recklinghausen
Listverðlaun 2. Biennale jeunes artistes, Paris
1966 UNESCO verðlaun í tilefni af 33. Biennale Feneyja
1968 Premio Marzotto-Evrópa 1968, Valdagno

6

Figur mit Taube

1965

Vera með dífu

Ítaljósprentun

75 x 52

6

7

8

Pýsk grafik á vorum dögum
Zeitgenössische deutsche Grafik

Sýning á vegum
Instituts für Auslandsbeziehungen
Stuttgart
samkvæmt umboði menningardeildar
utanríkisráðuneytisins

Fyrirkomulag
og val annaðist
Thomas Grochowiak, professor
forstjóri Städtische Kunsthalle
Recklinghausen

Skipulag á vegum
Institut für Auslandsbeziehungen
Stuttgart
Hermann Pollig
Hildegard B. Haft

Ljósmyndir:
Hanni Schmitz-Fabri, Köln

Hönnun sýningarskrár:
Hans Peter Hoch, Esslingen

Prentun:
Dr. Cantz'sche Druckerei, Stuttgart 1976

Kápumyndir
Störtenbecker
Sýn. skrá nr. 83
Klapheck
Sýn. skrá nr. 32
Nöfer
Sýn. skrá nr. 59